Portrait of a Nation

صورة أمة: الجزء الأول

Portrait of a Nation

مهرجان أبوظبي
ABU DHABI FESTIVAL
20 YEARS
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
ADMAF

Portrait of a Nation

ABU DHABI FESTIVAL

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
ADMAF

ABU DHABI FESTIVAL

3rd – 30th April 2016

www.abudhabifestival.ae

abu dhabi festival 2016 patron's foreword

It is with great pleasure that we celebrate with ADMAF, in the 2016 edition of the Abu Dhabi Festival, two decades of creative energy that have diligently promoted a vibrant and multi-dimensional cultural strategy. Its resounding success resonates with Abu Dhabi's 2030 vision regarding the cultivation of knowledge, creativity and innovation as the basis of a happy and prosperous society that is able to face the challenges of a globalized century with confidence and strength.

The Founder of the UAE, the late Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, has always maintained that the real wealth of our nation is in its young people. Preparing them to take part in his historic journey meant prioritising investment in the establishment of world-class educational and cultural institutions that prepare young Emiratis for their destiny. In dedicating its 20th anniversary to H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak - Mother of the Nation - ADMAF pays tribute to a remarkable UAE leader who, from early days, stood with Sheikh Zayed as his vision was implemented, and ensured that women were an equal and active partner in this period of momentous transition.

The Abu Dhabi Festival 2016 echoes the UAE's commitment to culture, arts and knowledge as partners in humanity, contributors to the enhancement and promotion of intellectual development and champions of enlightenment as the principles of life.

ADMAF, an incubator of talent, supporter of the arts and a creative group of cultural diplomacy and social empowerment, has shown that only by encouraging society and activating the young, success can be achieved and, in turn, a better future for all.

H.H. Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan
UAE Minister of Foreign Affairs & International Cooperation

ADMAF patron's foreword

I am delighted to congratulate the Abu Dhabi Music & Arts Foundation upon the occasion of its 20-year anniversary. Its accomplishments have been, and continue to be, a great source of pride. The Foundation has contributed to the major cultural renaissance that Abu Dhabi is currently witnessing; a place that, through God's will, is becoming a global cultural capital.

ADMAF's artistic initiatives enrich our lives, strengthen national identity and embed the values of creativity within society. In addition, it plays an important role in assuring our commitment as a pioneering nation to artistic and cultural collaborations with others around the world.

I have witnessed the great advancements that ADMAF has made over the last two decades. It began with limited resources yet with strategic planning by the Founder – my dear sister, Hoda Al Khamis-Kanoo – and the team, ADMAF has become a significant cultural institution in record time, undertaking initiatives both regionally and internationally. It has contributed to the development of audiences for the arts and appetites for culture, accomplishing happiness and increasing the quality of life of society as a whole. This is in addition to its successful role in knowledge development as well as capacity development for arts and culture in Abu Dhabi and across the seven Emirates. ADMAF has also supported creativity and innovation by collaborating with universities and colleges and in enlightening everyone about the importance of arts and culture.

First and foremost, the success of ADMAF is a result of the care and attention given by Abu Dhabi to culture, creativity and innovation. This is due to our wise leadership represented by H.H. Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE and Ruler of Abu Dhabi, and his unconditional support of these important fields of humanity.

I would also like to highlight the endeavours of H.H. Sheikh Mohammed Bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, who is committed to ensuring that Abu Dhabi and the wider UAE become a successful model of cultural advancement – a global communication tool that reaffirms the values of tolerance and understanding.

H.E. Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan
UAE Minister of Culture & Knowledge Development

strategic partner's foreword

Our rich history and deep affinity to culture and heritage is encapsulated by this year's Abu Dhabi Festival and echoes the commitment of our country's leadership to position the city and Emirate as a global capital for culture and knowledge.

Our aim is to bring the best of the world to Abu Dhabi and take the very best of Abu Dhabi to the world. Culture is a collective commitment and we all play a part in its development through careful nurturing of the arts so it can become the heritage of tomorrow.

Abu Dhabi Tourism & Culture Authority is committed to promoting the heritage, culture and traditions of the Emirate worldwide. Its activities are designed to support the Emirates's evolution into a world-class destination which makes a unique contribution to the global cultural landscape. As a strategic partner of ADMAF, we are proud to support and promote artistic excellence entwined with heritage and innovation.

The Abu Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF), this year celebrating its 20th anniversary, has always stood for humanity – our commonality; the deep bonds we share and the ties that create unity and celebrate diversity. The Abu Dhabi Festival is a perfect example of what we can achieve working together to help build a legacy for future generations.

As one society we must commit again to culture; make it more accessible to all – not just here in the seven Emirates but regionally and internationally – and support and encourage artists to keep culture and heritage a central pillar of our communities.

H.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak
Chairman, Abu Dhabi Tourism & Culture Authority

ADMAF founder's foreword

As the Arabian Gulf's largest celebration of arts and culture, the Abu Dhabi Festival stands as a beacon of creativity. From modest beginnings, its impact 20 years later resonates far beyond the field of culture helping to unite, empower and, above all, inspire society.

We dedicate the success of ADMAF since 1996 to Her Highness Sheikha Fatima Bint Mubarak, Mother of The Nation, the pioneer of social advancement who blazed a path of progress and continues to inspire the nation generation after generation. I would also like to take this opportunity to thank His Highness General Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces for his vision and for his unwavering support; to His Highness Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, Minister of Foreign Affairs & International Cooperation, Patron of the Abu Dhabi Festival, whose achievements in cultural diplomacy and human rights are admired throughout the world; and to His Excellency Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan, Minister of Culture & Knowledge Development for his patronage of ADMAF, his encouragement and constant guidance.

Over the last two decades, ADMAF has embraced every artform and every segment of society – reaching out farther and farther; bringing the best of the world to Abu Dhabi and taking the very best of Abu Dhabi to the world. So as we celebrate our 20th anniversary, the 2016 Abu Dhabi Festival gives us the ideal opportunity to repeat our 'Pledge for Culture' – a renewed commitment to culture for all.

For it is the artists of a nation who build the very fabric of cultures by offering their perspectives on the world. In 'Portrait of a Nation', we have invited the visual artists of the UAE to make their own pledge for culture. In today's ever-complex world, it is more important than ever to seize that which the artistic expression can offer; the opportunity to stand back and explore the many similarities and differences that shape us as individuals, communities, nations and regions.

H.E. Hoda I. Al Khamis Kanoo
Founder, Abu Dhabi Music & Arts Foundation

Portrait of
a Nation

Abu Dhabi Music & Arts Foundation

ADMAF seeks to nurture the arts, education, culture and creativity for the benefit of society and the advancement of Abu Dhabi's cultural vision. Established in 1996, ADMAF is an independent, non-profit-making organisation which delivers initiatives for audiences of all ages, backgrounds and nationalities through annual educational and community programmes, special projects and the Abu Dhabi Festival, often in partnership with national and international institutions.

ADMAF invests in the visual arts sector in a number of ways. It contributes to the professional development of artists through The Nationals' Gallery, which seeks to enhance and elevate the UAE art scene through publications, consultations, discussions, grants, commissions and exhibitions as well as an online directory of artists' profiles. In schools and universities, initiatives such as The Gulf Capital–Abu Dhabi Festival Visual Arts Award, The Christo & Jeanne-Claude Award as well as workshops and lectures with national and international artists inspire and inform the next generation. In celebration of International Museum Day, ADMAF stages events that reference the rich history of the United Arab Emirates, Middle East and North Africa.

ADMAF also tackles social issues through the visual arts. 'Silent Voices' is an annual exhibition by the human trafficking survivors of Ewa'a Shelters for Women & Children. Emirati artist-led workshops in orphanages across the UAE build children's cultural identity as well as creativity and soft skills.

Finally, the ADMAF Art Collection seeks to present the creativity of the UAE through contemporary Emirati artworks. Through the visual arts, ADMAF is empowering a nation and securing a brighter future for its communities and its artists.

Visit www.admaf.org

Abu Dhabi Festival

The Abu Dhabi Festival is a unique experience that celebrates the UAE as a crossroads of culture and creativity. Since its launch in 2004, it has become one of the most prominent arts festivals in the Arab world and a key player on the worldwide festival circuit. Each year, the Festival brings audiences together to share unique experiences that testify to our shared humanity; the deep bonds we share and that unite – always growing, always innovating; bringing the best of the world to Abu Dhabi and taking the very best of Abu Dhabi to the world.

The 13th edition of the Festival takes place in a milestone year for ADMAF, the Festival's organiser. In its 20th anniversary year, its success was dedicated to H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak, Mother of The Nation, a pioneer who continues to inspire. The 13th Festival was a time for ADMAF to reaffirm and recommit in its pledge for culture and was a call to all to commit as a society, as a country and as a people to making culture accessible across the seven Emirates and beyond.

The 2016 Festival presentes a panorama of exhibitions, concerts, performances and events. Accompanying the main programme of internationally acclaimed artists, the Festival engages universities, schools and public spaces to inspire, inform and engage citizens and residents.

For over a decade, the Abu Dhabi Festival has taken children and young people on a voyage of discovery. The Founder of the UAE, the late Sheikh Zayed once said, 'Future generations will be living in a world that is very different from that to which we are accustomed. It is essential that we prepare ourselves and our children for that new world.' With this in mind, the 2016 Abu Dhabi Festival welcomes thousands of students, young people and their families to free events throughout the UAE to engage, inspire and excite.

The visual arts have played a major role throughout ADMAF's 20-year history as a developmental tool in education, as a means to strengthen civil society and as a platform to celebrate the depth of artistic expression.

Since 2008, the Abu Dhabi Festival has staged major exhibitions that explore the work of leading practitioners from the Middle East and Arab world, including Nja Mahdaoui (Tunisia), Dia Al Azzawi (Iraq), Parviz Tanavoli (Iran), Adam Henein (Egypt), Rachid Koraïchi (Algeria) and Hassan Massoudy (Iraq). In 2013, to commemorate its 10th anniversary, the Abu Dhabi Festival presented the Arab world premiere of '25 Years of Arab Creativity: The Contemporary Arab Art Scene' in partnership with Institut du Monde Arabe. In 2014, it staged the first ever retrospective of the US sound artist Bill Fontana including two commissions inspired by the natural and urban landscapes of the Emirate of Abu Dhabi. In 2015, it hosted two exhibitions, including 'View From Inside' the Arab world debut of FotoFest International, as well as 'Emirati Insights' – an exhibition of contemporary photography, videography and mixed media art from 12 Emirati practitioners, presented within the context of 'View from Inside'.

The Festival's exhibition, accompanied by publications, guided tours and commissions of new work, plays a vital role in the growth of the nation's artistic practice.

Visit www.abudhabifestival.ae

'Portrait of a Nation' was presented as part of the Abu Dhabi Festival 2016 at The Gallery, Emirates Palace from 11 April–10 May and was accompanied by guided tours, conversations and workshops.

Credits

Abu Dhabi Music & Arts Foundation
PO Box 47488
Abu Dhabi
United Arab Emirates
Tel: +971 (0) 2 333 6400
www.admaf.org

Edited by Lisa Ball-Lechgar, Rachel Bennett, Danah Abu Sido, Karam Hoar
Written by Ali Al Abdan, Lisa Ball-Lechgar, Rachel Bennett, Nina Heydemann, Munira Al Sayegh
Graphic design by Cultural Engineering

© Abu Dhabi Music & Arts Foundation, 2016

Page 014 – 015: (detail) Khalid Al Banna. Wedding. 2016. Fabric collage. 178 x 150 cm. An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. © ADMAF
Page 032 – 033: (detail) Eman Al Hashemi. Around. 2016. Traditional printmaking (intaglio, monoprint and relief print) on steel structure. 243 x 297 x 311 cm. An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. © ADMAF
Page 134 – 135: Yousif Al Harmoudi. Balance. 2015. From the series 'Once in the Past...'. 2015. Photograph. 80 x 120 cm. Courtesy of the artist

All images are the copyright of the respective artists and ADMAF.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any material form (including photocopying or storing in any medium by electronic means) without the written permission of the copyright holders. Applications for the copyright holders' written permission to reproduce any part of this publication should be addressed to the publishers. In accordance with the International Copyright Act 1956 and the UAE Federal Copyright Law No (7) of 2002, Concerning Copyrights and Neighbouring Rights, any person acting in contravention of this copyright will be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

A catalogue record for this book is available in the British Library, Library of Congress, Bibliothèque National de France, Bibliotheca Alexandria and Al Noor Library, among others.

ISBN:
National Media Council Approval Number:
Printed by Al Khalidiyah Commercial Printing Press, Abu Dhabi, UAE

Strategic Partners

Main Partner

Education & Community Partner

Education Partners

Official Airline Partner

Official Media Partners

Official News Broadcaster

Awards Partner

Official Venue

Supporters

Contents

INTRODUCTION

024 Artists' Map
026 UAE Timeline

ESSAYS

034 The Arts in the UAE:
A Brief History (1971 – 2000)

040 The Pillar of Society: Post Millennial
Visual Art Development in the UAE

046 Portrait of a Nation: Art of the United
Arab Emirates Today

20 COMMISSIONED ARTISTS

054 Sarah Al Agroobi
058 Mohammed Al Astad
062 Ammar Al Attar
066 Khalid Al Banna
070 Amna Al Dabbagh
074 Eman Al Hashemi
078 Zeinab Al Hashemi
082 Saeed Al Madani
086 Fatema Al Mazrouie
090 Azza Al Qubaisi
094 Hamdan Buti Al Shamsi
098 Hind Bin Demaithan
102 Mohammed Ahmed Ibrahim
106 Aisha Juma
110 Layla Juma
114 Lateefa Bint Maktoum
118 Khalid Mezaina
122 Salama Nasib
126 Khalid Shafar
130 Khalil Abdul Wahid

30 LOANED ARTWORKS

136 Ebtisam AbdulAziz
138 Ali Al Abdan
140 Zayed Al Absi
142 Ahmed Saeed Al Areef Al Dhaheri
144 Jassim Al Awadi
146 Shamsa Al Dhaheri
148 Abdul Aziz Al Fadli
150 Ahmed Al Faresi
152 Reem Al Ghaith
154 Yousif Al Harmoudi
156 Khulood Al Jabri
158 Mohamed Al Mazrouei
160 Sheikha Alyazia Bint Nahyan Al Nahyan
162 Omran Al Owais
164 Mohammed Al Qassab
166 Abdul Qader Al Rais
168 Sumaya Al Rais
170 Karima Al Shomely
172 Architecture + Other Things
174 Maitha Demithan
176 Afra Bin Dhaher
178 Lamya Gargash
180 Mohammed Kazem
182 Fatma Lootah
184 Najat Makki
186 Mohammed Mandi
188 Abdul Rahim Salem
190 Hassan Sharif
192 Hussain Sharif
194 Obaid Suroor

The Artists

ABU DHABI
Zayed Al Absi
Sarah Al Agroobi
Mohammed Al Astad
Ahmed Saeed Al Areef Al Dhaheri
Shamsa Al Dhaheri
Abdul Aziz Al Fadli
Khulood Al Jabri
Mohammed Mandi
Fatema Al Mazrouie
Mohamed Al Mazrouei
Sheikha Alyazia Bint Nahyan Al Nahyan
Azza Al Qubaisi

AL AIN (ABU DHABI)
Ahmed Al Faresi
Hamdan Buti Al Shamsi

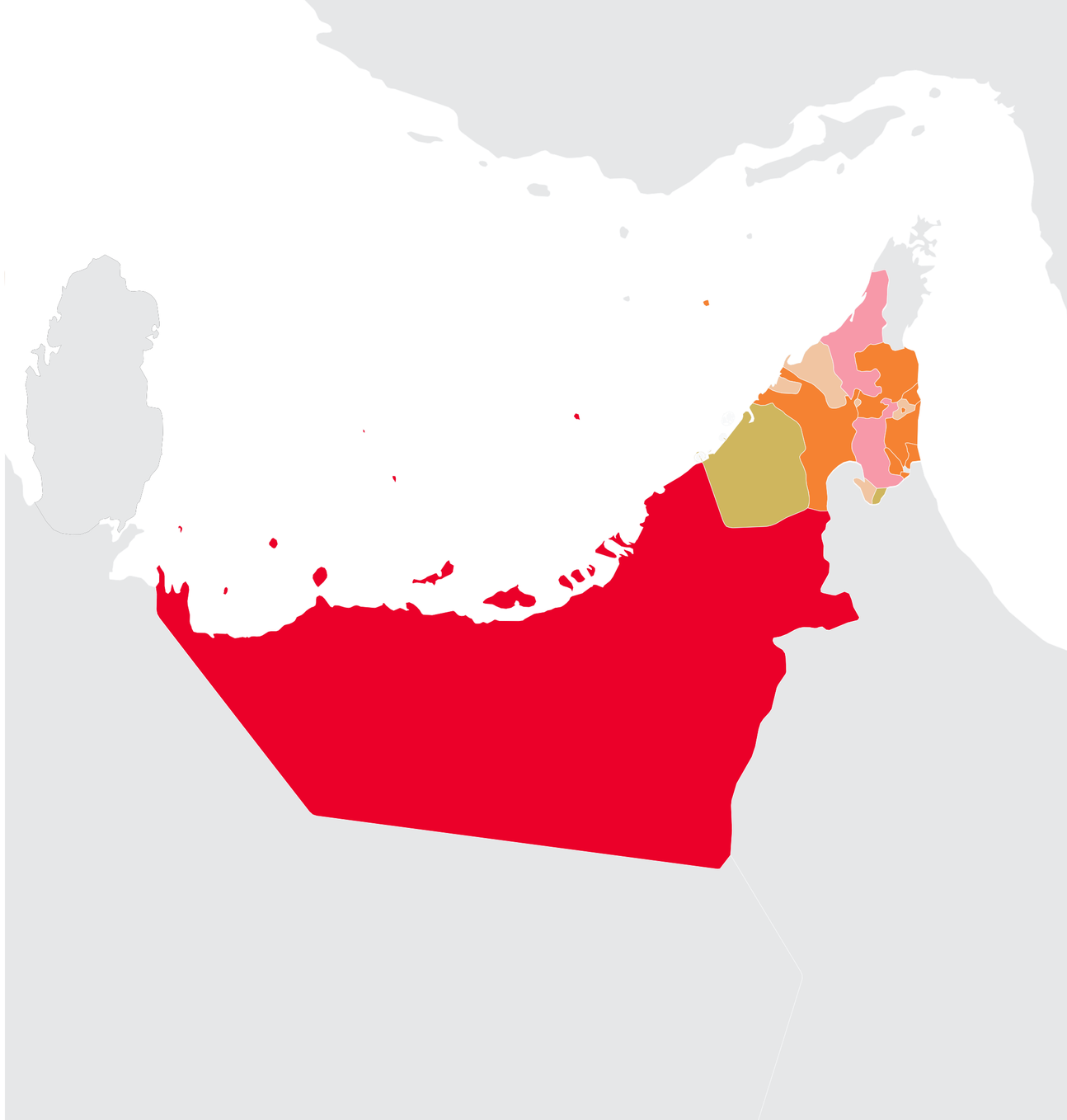
SHARJAH
Architecture + Other Things
Ebtisam AbdulAziz
Ali Al Abdan
Khalid Al Banna
Yousif Al Harmoudi
Mohammed Al Qassab
Karima Al Shomely
Layla Juma

KHOR FAKKAN (SHARJAH)
Mohammed Ahmed Ibrahim

DUBAI
Jassim Al Awadi
Amna Al Dabbagh
Reem Al Ghaith
Eman Al Hashemi
Zeinab Al Hashemi
Saeed Al Madani
Omran Al Owais
Abdul Qader Al Rais
Sumaya Al Rais
Hind Bin Demaithan
Afra Bin Dhaher
Lateefa Bint Maktoum
Maitha Demithan
Lamya Gargash
Aisha Juma
Mohammed Kazem
Fatma Lootah (Lives in Verona)
Najat Makki
Khalid Mezaina
Salama Nasib
Abdul Rahim Salem
Khalid Shafar
Hassan Sharif
Hussain Sharif
Khalil Abdul Wahid

AJMAN
Ammar Al Attar

RAS AL KHAIMAH
Obaid Suroor



UAE Timeline

UAE Timeline

1971

Formation of the United Arab Emirates

1973

The UAE dirham is launched

1980

Emirates Fine Arts Society established and first Annual Exhibition held

1982

Abu Dhabi International Airport opens

1993

The Sharjah Biennial launches

1997

Sharjah Art Museum opens

1972

First group exhibition at Dubai Public Library & first solo show (by Ahmad Al Ansari) at Sharjah Radio's inauguration

1974

Abdul Qader Al Rais' first solo exhibition in the UAE

Direct telephone service between Abu Dhabi and Dubai begins

1977

Najat Makki becomes the first Emirati woman to receive a state scholarship to study abroad

1981

Abu Dhabi Cultural Foundation established

UAE becomes a founding member of the Gulf Cooperation Council

1984

Hassan Sharif returns home from art school in the UK

1996

Abu Dhabi Music & Arts Foundation established

Abu Dhabi officially designated UAE capital

Cultural Events
General Events

Burj Al Arab opens during millennium celebrations

1999

Ebtisam AbdulAziz begins the 'Autobiography' project

The first Etihad Airways flight takes off

2003

Emirates Palace opens

2005

Art Paris-Abu Dhabi opens (becomes Abu Dhabi Art in 2009)

Abu Dhabi Vision 2030 announced

Creek Art Fair opens (becomes Sikka in 2010)

The Flying House opens in Dubai

2007

1998

Al Anood Al Warshow becomes the first Emirati gallerist

2002

Zayed University opens Department of Art & Design (becomes College of Arts & Creative Enterprises in 2012)

University of Sharjah opens College of Fine Art & Design

2004

H.H. Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan becomes UAE President & Ruler of Abu Dhabi

2006

An Abdul Qader Al Rais work sells for over a million dirhams at Christie's first auction of International Modern & Contemporary Art in the Middle East

Gulf Art Fair opens (becomes Art Dubai in 2008)

H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum becomes Ruler of Dubai

Abu Dhabi signs MoU with The Guggenheim

Maraya Art Centre opens in Sharjah

Sheikha Manal Young Artist Award launched

Tashkeel founded by Lateefa Bint Maktoum

Sheikh Zayed Grand Mosque opens to the public

UAE State Calligrapher Mohammed Mandi designs new AED200 banknote

2008

Burj Khalifa, the world's tallest building, opens

Barjeel Art Foundation opens in Sharjah

Salama Bint Hamdan Al Nahyan Foundation established

American University of Sharjah expands to College of Architecture, Art & Design

2010

First UAE Pavilion at The Venice Architecture Biennale

UAE National Innovation Strategy announced.

The UAE Space Agency is established.

'Past Forward' – first exhibition of Emirati art to tour the USA

2014

The UAE Art Archive launches

The UAE Year of Reading begins

Karima Al Shomely scheduled to become the first Emirati woman to receive a PhD in Fine Art

Louvre Abu Dhabi opens

2016

2009

UAE's inaugural presence at The Venice Art Biennale

Sharjah Art Foundation established

2013

UAE becomes first Gulf country to have a permanent home at the Venice Biennale

ADMAF's 'Three Generations' becomes first group exhibition of Emirati art in London

UAE wins the right to hold Expo2020

2015

ADMAF's 'The Art of the Emirates' is released in bookstores

Alserkal Avenue opens new expansion

Warehouse421 opens in Abu Dhabi

Essays

The Arts in the UAE: A Brief History (1971–2000)

By Ali Al Abdan

The UAE has been a cradle for the visual arts for over 300 years, ever since the renowned poet Al Majdi Bin Dhaher used date molasses to paint palm trees and camels on the clay walls of his home. In doing so, he created a unique environment for guests to enjoy his poetry readings. In the 1950s, the region witnessed the emergence of its very first arts educator, Mohamed Khalifa Dhabian who went on to teach at Ahmadiya School in Dubai. His influential methods inspired two students (Ibrahim Mustafa and Abdulrahman Zanail) to pursue academic studies in the fine arts overseas later in the 1970s. In the 1960s, many Emiratis were drawn to the beauty of the visual arts, and began to practice using conventional, professional tools albeit as a hobby. Of those, notable figures include Abdul Qader Al Rais, Dr. Obeid Al Hajeri, Dr. Juma Bilal Fairouz, Ahmad Al Ansari and Fatma Lootah, among others. These pioneers each used a different technique. While some developed their interest academically at international institutions, others blossomed as self-taught artists and a remaining few pursued their arts practice for different reasons.

With the establishment of the United Arab Emirates in 1971, an active movement began to take shape, organising art exhibitions across the country. On 17 July 1972, the first group exhibition of art in the UAE was held at Dubai's public library, inaugurated by H.H. Sheikh Hasher Bin Maktoum Al Maktoum, who was Director of the Arts Department

at the time. The participating young artists included Abdul Rahman Zainal, Fatma Lootah, Durayyah Abbas, Sayed Al Mousawi, Younes Al Khaja, Zaal Sultan Lutah, Abdullah Ibrahim Atiq, Ruya Khaled, Abdel Fattah Kazem, Noura Abdel Aziz, Shamsa Jumaa and Kazem Mohammed Rasoul.

The same year also saw the first solo exhibition by Ahmad Al Ansari. A total of nine artworks depicting traditional life in the Emirates were displayed to mark the inauguration of Sharjah Radio. The building was opened by H.H. Sheikh Dr. Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, Ruler of Sharjah, who was visibly impressed by the works on display. Since then, the notion of solo exhibitions began to gain momentum, leading to a succession of similar events in the years to follow right up until today. In 1974, Abdul Qader Al Rais gave his first solo exhibition in the UAE at Dubai's public library, having taken part in several events in Kuwait where he had been living a decade previously.

In 1976, the Ministry of Information presented Ahmad Al Ansari's second solo exhibition at the Hilton Hotel ballroom in Abu Dhabi. As the UAE began to take its place on the world's stages of international affairs, politics and economy, it also started to forge a cultural presence, taking part in international festivals and symposia of arts and culture.

The UAE Ministry of Education and Youth pioneered the practice of presenting Emirati artists in the international arena. In 1974, a 10-strong delegation led by Dr. Obeid Al Hajeri participated in the graphic arts, folkloric and music programmes of the Asian Art Festival in Ramsar near Tehran.

Production in the UAE during this period was limited to realism. Paintings were often inspired by the local heritage, environment and daily life. The trend of visually realistic works reflecting Emirati culture and national pride allowed the audience to accept and relate. The general public had limited exposure to artistic expression at that time, due to a combination of factors; the lack of general knowledge regarding modern schools of art; a small amount of professional art production in the UAE; and the scarcity of exhibitions, arts-based publications, journals and local newspaper reviews.

The UAE has demonstrated a commitment to sending Emirati students abroad since the early 1970s. This allowed many artists to enrol at academies of fine art overseas, from where they received diplomas. Ibrahim Mustafa and Fatma Lootah studied in Iraq, while others went to Egypt to pursue their education, such as Dr. Obaid Al Hajeri, Abdul Rahman Zanail, Hamad Al Suweidi, Dr. Mohamed Yousef, Abdul Rahim Salem, Dr. Najat Makki, Obeid Suroor, Muna Al Khaja. Hassan Sharif studied at the Byam School of Art in the UK. He helped to initiate the UAE visual arts movement and was one of the founding members of the Emirates Fine Arts Society, created after fervent group discussions in the late 1970s.

The Emirates Fine Arts Society was finally launched in 1980. Headquartered in Sharjah, its board of directors was presided over

Images from UAE Art Archive

by Dr. Mohamed Yousef. It gained the support of H.H. Sheikh Dr. Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, Ruler of Sharjah and surpassed the traditional to develop the UAE arts scene. Adopting a range of important projects as part of its mission, the Society has been behind many of the developments that have shaped the visual arts in the UAE today. Eligible Emirati, Arab and artists of other nationalities were granted membership by the Society. Private and public exhibitions of various scales have been held, ranging from local (beginning with Gulf and then Arab participation), eventually leading to international representation.

The Society's annual exhibition started in 1990, the year it hosted an accompanying collection of works by a delegation from the USSR. The event developed further and culminated in the creation of the Biennial, which was established by the Emirates Fine Arts Society in the early 1990s, and is now managed by the Sharjah Art Foundation chaired by Sheikha Hoor Al Qasimi under its new name, the Sharjah Biennial. Since the early 1980s, the Society has also taken part in regional and international exhibitions, presenting Emirati art to the world. This exposure led to many Emirati artists receiving awards, thus enabling them to gain regional and global recognition. Abdul Qader Al Rais, Abdul Rahim Salem, Dr. Najat Makki, Obaid Suroor, Mohammed Al Qassab, Hussain Sharif, Mohammed Kazem and others have all benefited from such opportunities.

Locally, the Emirates Fine Arts Society expanded the visual arts movement with training courses in different fields in addition to specialist workshops addressing specific techniques. It also supported other types of arts practice such as photography, calligraphy, ornamentation and caricature. Photography courses became extremely popular following the creation of a dark room at the Society's headquarters. Training courses were conducted by Emirati artists Saleh Al Oustaz, Jassim Al Awadi, and later, Badr Bou Naser. As for caricature, the Society nurtured talented young artists at the time such as Ali Al Abdan, Amer Al Hashemi, Aref Ashour and Haidar Mohamed. Exhibitions were held of their work in addition to the publication of a dedicated newsletter. Later, the Society opened another branch in Ras Al Khaimah, supervised by the artist Obaid Suroor, whose paintings continue to focus on capturing the details of the daily Emirati life in an expressive free style. The Ras Al Khaimah branch attracted considerable attention from local youth who had artistic ambition, a desire for self-expression and a longing to depict local identity. Waleed Al Zaabi, Ibrahim Sharhan and others were some of its regular attendees.

Most importantly, the Emirates Fine Arts Society made great efforts to progress the literary and cultural scenes with seminars in criticism and specialist lectures in art appreciation that presented the history of art, both past and present. It also held sessions at its centre and in its galleries where the experience of members and guest artists were discussed and shared. Moreover, it initiated the publication of a quarterly magazine, 'Tashkeel', that continues to explore matters related to the arts movement in the UAE and today's contemporary practice.

In 1981, The Cultural Foundation was established in Abu Dhabi and soon made a noticeable impact on the arts scene, similar to that generated by the Emirates Fine Arts Society. The Foundation held high-calibre exhibitions, training sessions and workshops in various fields of the visual arts. The Foundation and the Society collaborated closely, contributing to the arts scene particularly in the period between the late 1980s and the early 1990s.

From the mid-1990s, several cultural organisations took root in the UAE. Thanks to their broad expertise and good planning, they added to the impetus of the country's cultural life by nurturing and promoting the arts. The Abu Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF), the Salama Bint Hamdan Al Nahyan Foundation, Sharjah Art Foundation, the UAE Ministry of Culture & Knowledge Development, cultural authorities and departments across the UAE as well as other government and civil associations launched many major initiatives and continue to be involved in the visual arts of the UAE to this day.

Such endeavours attracted more and more audiences and artists and soon enough, new names began to emerge, which had a significant impact on the arts scene of the UAE in the years that followed. Since the mid-1980s, the work of some young Emirati practitioners gained

Opening of the 31st Annual Exhibition of the Emirates Fine Arts Society

widespread recognition, including Hussain Sharif, Mohammed Al Qassab, Mohamed Al Mazrouei, Khulood Al Jabri, Moosa Al Halyan, Mohammed Kazem, Mohammed Ahmed Ibrahim, Abdullah Buqish, Mohammed Al Astad, Maisaa Hamad Moughawer, Ali Al Abdan and Khalil Abdul Wahid. Others emerged in the mid-1990s, including Karima Al Shomely, Ahmad Sherif, Nasser Abdullah, Ebtisam AbdulAziz, Layla Juma, Nasser Nasrallah and Muna Al Ali. The visual arts scene boomed after the millennium and over the next 16 years, the UAE witnessed an increase in art production as more young people entered the cultural field.

Emerging artists have welcomed the chance to experience myriad conceptual cultural influences, which in turn has impacted on the UAE arts movement. Although Emirati society remains to this day relatively conservative with its customs and traditions, it has shown a great deal of flexibility in adapting to the developments of modernity. The UAE has embraced the freedom of literary thought, which in turn allowed for the successful absorption of contemporary art and literature movements. In the early 1980s, the visual arts movement was split in two; the major part complied with conventional schools of art that prevailed throughout the centuries, embracing modern European schools such as impressionism, surrealism, cubism and others. The second part was launched by Hassan Sharif and reached an ever-growing number of followers. This was based on contemporary expression, better known today, covering conceptual art, minimalism, pop art, installation, assemblage, performance art, land art and other movements - surpassing the modern.

emerging artists have welcomed the chance to experience myriad conceptual, cultural influences, which in turn has impacted on the UAE arts movement

Many Emirati artists who held on to the practice of traditional painting evolved to adopt abstract expressionist techniques, although they were unable to transcend it. Hassan Sharif shocked local audiences with works that went beyond the standard paintings and sculptures, and advocated his approach through articles and translated writings on contemporary art – which were non-existent locally and regionally at the time. Sharif was the first artist in the Arabian Gulf (or in the UAE at least) to test the boundaries of artistic expression and draw upon the context of presentation itself. Others in the 1990s contributed to embedding such practices in the country's arts scene; either influenced by Hassan Sharif's work, or in response to experiencing the international scene glimpsed through various media channels that brought the contemporary closer.

I believe that this brief history of UAE visual arts practice should encompass an introduction to sculpture, a practice that often remains in the shadows. Sculpture started as a hobby for many Emiratis in the 1960s, as one amateur Dr. Juma Bilal Fairouz confirms. Dr. Fairouz presented sculptural works on numerous occasions and, by the 1970s, several Emirati artists were pursuing an academic education in the subject. Among them was Dr. Obeid Al Hajeri who created a commemorative statue in 1979 for H.H. Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, the founding father of the UAE. Other artists included Dr. Mohamed Yousef, Dr. Najat Makki, Abdul Rahim Salem and Salem Jawhar. Each of them possessed a distinctive technique using a wide range of materials. Dr. Mohamed Yousef's work mostly involved ceramics and wood carvings, while the pieces of Dr. Najat Makki were made in welded metal (similar to the abstract expressionist school of sculpture) as well as other three-dimensional forms. The work of Abdul Rahim Salem was diverse, ranging from plaster and copper to three-dimensional sculptures. Artist Salem Jawhar mainly focused on ceramics. In the mid-1980s Mohamed Abdullah Abu Lahya joined the Emirates Fine Arts Society and presented artworks created quite instinctively. He succeeded in diversifying the subject matter; tackling topics such as local icons and major human concerns that became intertwined in some of his creations. He also expanded the range of materials used to include marble, wood, rocks and welded metal. In the 1990s, Hussain Sharif, Mohammed Ahmed Ibrahim and Abdullah Al Saadi created pieces that went beyond the traditional sculpture, reflecting the progress of the practice in the UAE. The new century witnessed the emergence of new Emirati artists, such as Azza Al Qubaisi, Jalal Luqman, Mattar Bin Lahej, Yousef Bin Lahej, Jamal Habroush Al Suweidi, Ali Al Abdan and others.

In conclusion, a historical review of the visual arts movement of the UAE cannot be accurate without taking into account intellectual and cultural advances. I believe that most of the developments that took place were not the result of lessons learnt or suggestions made as happened during the modern European movement. This was because such lessons were readily available to the Emirati art scene following its exposure to the history of European and American art. Rather, it was due to cultural dialogue around the concept of art, its nature and function, as initiated by Hassan Sharif. This stimulated dormant artists to move forward in two different directions – the conservative and the contemporary – both of which have expanded the horizons of arts practice in the UAE.

Ali Al Abdan is an artist and poet. He is currently involved in the creation of the UAE Art Archive, an initiative by the Emirates Fine Arts Society and the Abu Dhabi Festival.

The Pillar of Society: Post Millennial Visual Art Development in the UAE

By Munira Al Sayegh

Arab art is at the forefront of the global contemporary scene. International recognition has grown with the surge of artists and institutions that are now acting as ambassadors; formulating the tonality of arts across the Arabian Gulf and beyond. A parallel can be drawn between New York after the Industrial Revolution and the United Arab Emirates today. Post-1900, the US city started to witness the appearance of museums along its streets. Art found its own unique pattern and the thoughts and opinions of those early pioneers were reflected through 'contemporary art'. It became the documentation of change, of thought and of importance. During the United Arab Emirates' own state of immeasurable transformation, one can draw the same parallel – an emphasis on what once existed and the fostering of emerging innovation. In an ever-evolving landscape, art in the United Arab Emirates has become an authority; documenting reflections on the past, shifts in social paradigms and the stories of the present.

The major voices of the United Arab Emirates art scene in the past 15 years have derived from the combined endeavours of Abu Dhabi, Dubai and Sharjah. In the capital, the Abu Dhabi Tourism and Culture Authority is leading the development of Saadiyat Island Cultural District. The creation of a home for museums such as Louvre Abu Dhabi, The Sheikh Zayed National Museum and Guggenheim Abu Dhabi is underway alongside the Authority's other cultural focus in preserving the nation's rich heritage and highlighting cultural expression in all its forms. Also in the capital, the Salama Bint Hamdan Al Nahyan Foundation is a not-for-profit entity that supports a wide range of initiatives including arts, culture, heritage and education. Through its partnership with the Rhode Island School of Design, it has established a residency programme to teach artists the importance of process and the need to shift from one school of thought to the next. On that note, the Abu Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF), another not-for-profit, magnifies artistic expression to the highest degree, intertwining the arts (including music) and highlighting the importance of diversity in relation to the overarching cultural umbrella. Through ADMAF, the performing arts is given weight and influence in a predominantly visual arts community. Finally, New York University Abu Dhabi has fast established itself as an academic powerhouse for music, performance and the arts. From one Emirate to another, Dubai has taken the commercial lead. Its gallery sector hones in on regional talent, allowing access to an international level of art year-round. Secondly Art Dubai, the region's leading art fair, attracts international speakers, collectors and galleries, while films are given public screenings. The third Emirate that focuses on the arts is Sharjah. A major entity is the Sharjah Art Foundation, an establishment that promotes contemporary art and cultural programmes. The Foundation is also responsible for the SAF spaces, the March Meeting and the Sharjah Biennal; three fundamental bodies that relate to the arts locally, regionally and internationally. Sharjah focuses on bridging the old and the new. Its contemporary spaces co-exist within the Heart of Sharjah, which is registered by UNESCO on its tentative list of world heritage sites – where interruptions of contemporary spaces live within older homes and structures once occupied by those living there. A major game-changer for the arts from the United Arab Emirates internationally is the representation of the country at the Venice Bienniale by a pavilion supported by The Salama Bint Hamdan Al Nahyan Foundation. In addition to presenting national artists, it also provides an immersive internship programme for those interested in pursuing careers in the field. The infrastructure of the national art scene has been forged by these institutions and by these Emirates that each possess individual characteristics and play a fundamental role in the development of a fully integrated cultural sector.

Large-scale projects have certainly contributed to a cultural renaissance in the United Arab Emirates. Through them, the arts has begun to flourish. However, one must delve deeper in order to understand the validity of the arts. What is particularly distinctive to the United Arab Emirates is that many institutions were initially low profile. As time passed, movements and thinkers of and within the arts started to gain in number and visibility. The usual sequence of events is that movements are created by artists and institutions to satisfy demand. Certainly there was already a basis and an awakening in contemporary thought but this new groundwork really harnessed the arts and supported career progression. It reintroduced the arts into the mainstream and improved the potential for broad engagement. These entities provided a sudden gear-shift that opened new doors.

It can be argued that the physical change of the landscape is a contributing factor to the emergence of the art scene in the United Arab Emirates. The assertive, top-down approach has controlled visible growth within the realm of art. The involvement of the government in relation to projects, both public and private, has allowed for rapid clusters of progress. The consistent support has

Facing: Untitled. Hamdan Buti Al Shamsi. 2015. Illustration, collage and paint on clay. Two vases: each 65 x 38 x 38 cm. An Abu Dhabi Festival 2016 commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. (c) ADMAF

Inset: (detail) United. Amna Al Dabbagh. 2016. Acrylic mirror and printed lettering. 200 x 500 cm. An Abu Dhabi Festival 2016 commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. (c) ADMAF

Over the last 15 years, the label of 'Emirati Artist' in the United Arab Emirates has emerged. In parallel, international recognition of the 'Arab Artist' has gained momentum. Both titles – initially glorified then challenged as stereotypes – have slowly given rise to an assertion of responsibility in which questions and blurred lines are addressed and investigated; pushing the envelope as to define what it is to be of this region. Through the responses to these labels, one can study the evolution of thought and practice and further understand the significance of these nuances within the overall development of the arts in the United Arab Emirates.

The roots of a contemporary mind-set began in the 1970s. From then until the late 1990s, a group of artists, writers and thinkers were formulating what we now see as the backbone of contemporary thought in the United Arab Emirates. Before this movement, various forms of traditional art had existed; from poetry and dance to storytelling. The development of styles and the paths of thought between the traditional and the contemporary allows us to

permitted a fluidity in the increased sophistication of discourse which has allowed for an undeniable force and rigour to pulsate through all tiers of culture. Due to this style of implementation, there has been both a pull back and a forward growth in regards to heritage and the arts. Everything is bound by a degree of certainty.

Change has consumed the landscape. In turn, its sudden transformation has altered the culture, heritage and identity, sequentially creating a distinctiveness in the nature of the art being produced nationwide. The dialogue with history and the present has attempted to make sense of the large strides that have moved not only the art scene forward but also other sectors. It has begun to chip away at what it means to be in and a part of such evolution. Although the idea of transience is one studied heavily by Emirati artists today, as temporality has always existed. The malleability of surroundings and the strength of impact any small change can cause, has proven to be a nourishing pool of inspiration. The United Arab Emirates acts as a crossroads for myriad cultures and is a platform for many. A place of transience and ephemerality, the country allows for many to participate in its story. This exchange has elevated art to an international level both conceptually and theoretically.

questions and blurred lines are addressed and investigated; pushing the envelope as to define what it is to be of this region

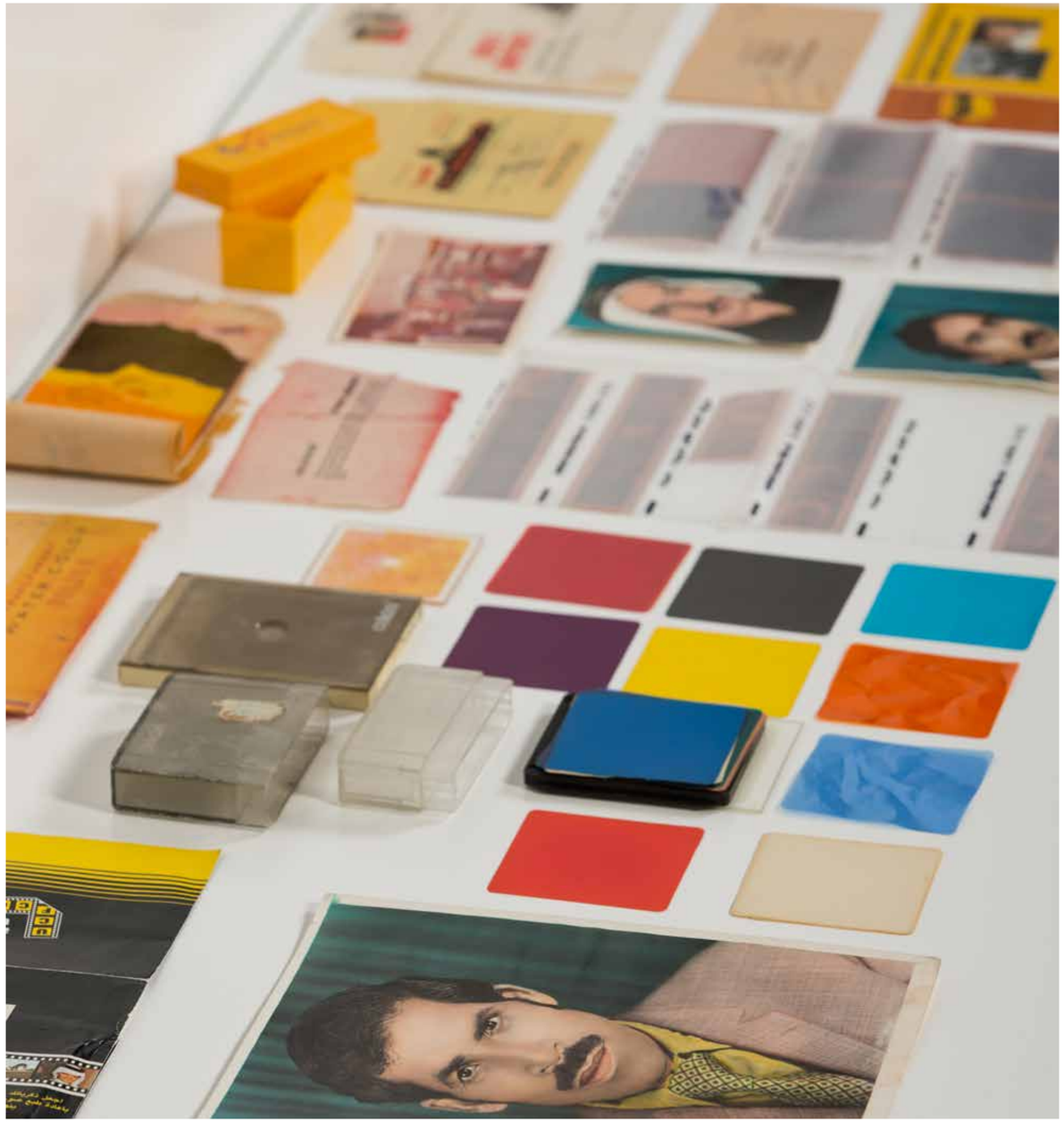
comprehend the depth of the arts today. The fluid ties between the first generation and those who have followed is a critical aspect of the strength, complexity and composition of the current arts scene in the United Arab Emirates. Furthermore, an understanding of the relationships between the generations and the bridges that bond them has put to sleep criticisms around a lack of authenticity (the legitimacy of the country's 'Art Spring' has been subject to intense debate internationally). In order to understand the art of the present United Arab Emirates, one must take into consideration the relativity of time and the importance of both recent and ancient history.

the UAE will in time possess an archive that documents and shifts around what is important to the society of the time and why

In order to truly understand what art is and what art will become in the United Arab Emirates, one must explore that which lies beyond the ambitious, headline-grabbing projects. A fuller understanding of the nation's culture and heritage is now gaining greater impetus as more seek to discover how the past has made the Emirates what it is today. As more and more voices participate in the arts, the cacophony of discourse created will undoubtedly lead to core schools of thought taking shape. The identity of the United Arab Emirates today is multi-faceted and complex – far beyond a single culture, a preoccupation with seeking beauty in the mundane and a sense of nostalgia in spaces that jettisons one back to a simple past. There is an internationalism that is part of this country, one which could easily give it a whitewash if misunderstood, numbing expression. However, the arts gives that internationalism a sense of identity and uniqueness. The United Arab Emirates is a place where many come together under one umbrella to engage and exchange ideas. It is a place where there is more than one identity or school of thought.

Through the legacy of artistic expression and cultural initiatives, the United Arab Emirates will, in time, possess an archive that documents the shifts around what is important to the society of the time and why. The governmental presence is a vital factor in the growth of the arts sector and coupled with the modernist and contemporary shifts in thought that took place in the 1970s, a solid foundation is being formed; one which is allowing for everything that is seen on the ground in the United Arab Emirates to take root. In a place where art was dismissed as just a hobby, an awakening has taken place as the government, non-profit and commercial sectors breathe new life into society. Large strides have been made, which will be the subject of intense study in the years ahead. Art is a fundamental part of the social, academic and cultural infrastructure of any country – and no more so than in the United Arab Emirates.

Munira Al Sayegh is Programmes Officer of Guggenheim Abu Dhabi at the Abu Dhabi Tourism and Culture Authority. She was the Assistant Curator of 'Emirati Expressions IV: Conventions of Arts' and previously served as assistant curator of A.i.R (Artist in Residence) at Art Dubai and Assistant Producer of the NYU Abu Dhabi Cultural Heritage Project.



Reverse Moments. Ammar Al Attar. 2016. Archival photographs, memorabilia and objects. Dimensions variable. An Abu Dhabi Festival 2016 commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. (c) ADMAF

Portrait of a Nation: Art of the United Arab Emirates Today

By Abu Dhabi Music & Arts Foundation

When looking at the work of Amna Al Dabbagh, it becomes clear that the title of this exhibition is meant literally. Al Dabbagh's 'United' mirrors the topographical form of the seven Emirates, while reflecting the portraits of the work's viewers - individuals who are all part of the nation.

In the case of the United Arab Emirates (a young country that celebrates its 45th anniversary in 2016), its population is highly diverse. Among the 200-plus nationalities exists a multitude of languages and dialects. These are echoed in Al Dabbagh's multilingual printed texts of the word 'united'. It took the artist many visits to consulates and embassies to learn how the word is spelt (and how difficult it is to spell it in such a multitude of languages on a standard computer keyboard). "If there is one word to describe the culture of the United Arab Emirates it is 'united'," says Al Dabbagh. "Throughout the decades, often facing great hardship, the Emirates and its people have proved to be a strong, inseparable unit. Moreover, both citizens and residents have contributed to the growth and well-being of the country and many residing non-Emiratis consider this land as their second home."

Given this context, the questions arise; how do Emiratis reflect upon their home country? What themes inform their practice? And how has the art of this extraordinarily diverse nation developed so far? This exhibition attempts to give a preliminary answer to these questions. It tries to portray a nation that is rooted in tradition yet open to innovation; multilingual in its outlook and engagement with other cultures; and that has an ever changing face that engenders intrigue and fascination.

Curatorial Concept

The exhibition is divided in seven themes: Nation & Unity, Geography & Nature, Architecture & Urbanism, Portraiture & Identity, Religion & Spirituality, Language & Calligraphy and Tradition & Heritage. These areas summarise the manifold topics and issues that the featured Emirati artists deal with and that continue to be of significant interest in their ongoing creative practice.

'Portrait of a Nation' offered a rare opportunity to commission 20 new artworks, reflecting the 20th anniversary of the Abu Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF). Since the Foundation's inception in 1996, many of the featured artists have enjoyed longstanding ties – be it through their participation in exhibitions, their membership of the Emirati artists' development resource 'The Nationals Gallery', the receipt of grants or by participation in ADMAF's international programmes.

ADMAF's 20th anniversary also marks the beginning of a new collaboration with the Emirates Fine Arts Society that will initiate the digitisation of the UAE Art Archive, presented within the framework of the exhibition. This project is a significant undertaking – creating access to over 10,000 documents, articles, publications, photographs and video footage collected since the Society's establishment in 1980. The Archive's website will become an invaluable resource for research, benefitting artists, academics and art enthusiasts alike.

The above initiatives accompanying the exhibition are an attempt to historically contextualise an art scene that has been widely overlooked. The importance of documenting the early beginnings of the visual arts in the UAE and positioning its development within an art historical context is part of this exhibition's contribution to characterise the artistic 'Portrait of a Nation'.

Themes in Focus

Divided into seven themed rooms, the first space dedicated to 'Nation & Unity' sets the stage for general reflections on the concept of nationhood. Beginning with the 'Propellor Salutation' by Sheikha Alyazia Bint Nahyan Al Nahyan contemplating a universal gesture of respect, the following rooms lead into more detail and focus on specific topics. One can almost imagine the sequence of the rooms offering a bird's eye perspective on the UAE, while eventually settling into a close-up view of specific areas, people and objects unique to the country.

In 'Geography & Nature', a large portion of the artworks engage with the natural environment. One artist who decided to create a project within the mountainous area of Khor Fakkan is Mohammed Ahmed Ibrahim. Over a period of one month, he created eight 'qubba' (domes) that reference ancient shrines for Islamic saints that were traditionally places of pilgrimage. The domes are marked on a map so that exhibition visitors may visit the actual domes at a later date. The use of the natural environment is further exemplified in Sarah Al Agroobi's sculpture 'The Desert Rose', with interlocking discs made of resin joined with sand from the across seven Emirates. Similarly, Mohammed Al Astad's beach-pearl canvases that he buries in sand for several weeks, are evidence of Mother Nature as an inherent part of

(detail) Zeinab Al Hashemi. Coast Collision. 2016. From the 'Urban Phantasmagoria' series. Digital scanography; satellite shot and digital editing. 160 x 240 cm. An Abu Dhabi Festival 2016 commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. (c) ADMAF

the artistic process. Many Emirati artists transform natural forms into abstract art, such as Mohammed Al Qassab, who uses loofah (a natural material frequently used in sponges) as a point of departure for his black and white abstractions on canvas. Similarly, Layla Juma's 'Leaf' captures the delicate movement of a falling leaf in a stylised, modern steel work that elegantly contradicts the hardness of its material.

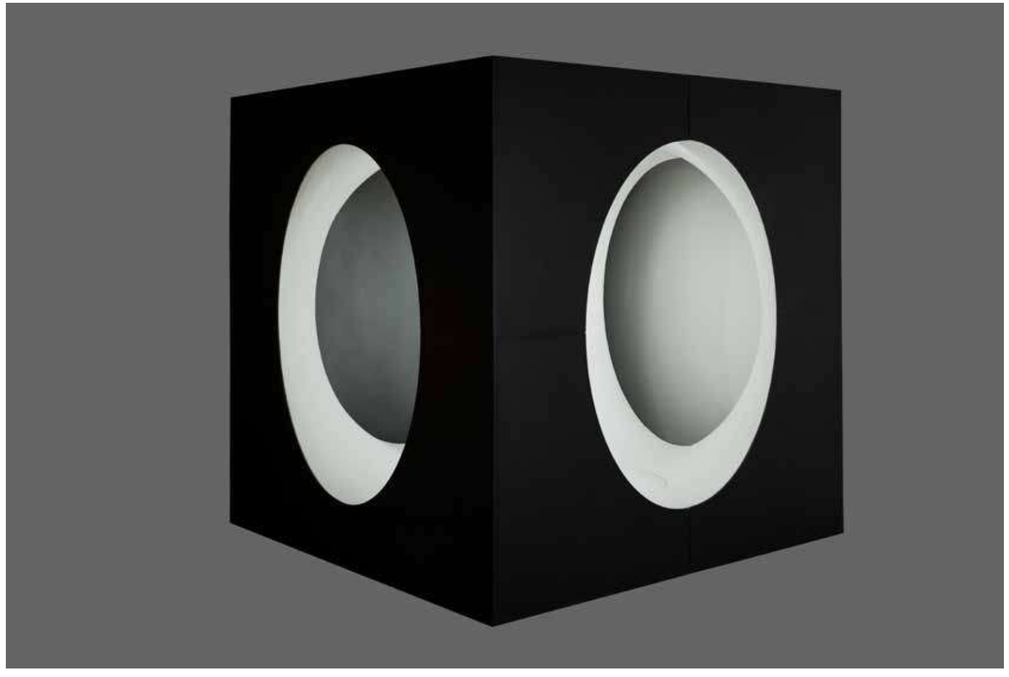
The exhibition moves on to examine 'Architecture & Urbanism'. From Obaid Suroor's depiction of 'Fujairah Castle' covered in polka dots (derivative of traditional Emirati clothing) to Abdul Qader Al Rais' intimate depictions of wind towers, doors and fences in the soft afternoon light, this section highlights the diversity of architectural representations. Departing from the patterns found in urban constructions, Eman Al Hashemi's giant star-shaped construction compiles all kinds of printed forms that the artist has encountered while travelling through the Emirates.

To a similar degree, the panoramic work 'Coast Collision' of Zeinab Al Hashemi shows a composite satellite shot – a kaleidoscopic view of the infrastructure of Abu Dhabi. This constructed work orders the chaos of the city into beautifully rhythmical patterns. The tendency to reference arabesque patterns in kaleidoscopic images is also evident in the video works of Ahmed Saeed Al Areef Al Dhaheri taken on his iPhone. In these short videos, scenes of Emirati life generate new images that immediately fall in and out of place, while accompanied by compellingly fitting, experimental soundtracks.

The work of Khalid Shafar draws upon the traditional Arish (palm leaf) architecture of the Arabian Gulf. The form is used in 'THE NOMAD', a large seating structure located outside of the gallery. It invites visitors to seek shelter and socialise – a customary ritual that has become less frequent amid the anonymous and air-conditioned mega metropolises of the Emirates. The impact of urbanisation is also explored through the photographs of Reem Al Ghaith, in which the artist is almost dwarfed by the highrise cityscapes of Dubai. In great contrast to the anonymity of these skyscrapers, Khalid Mezaina draws the facades of local diners in 'Cafeterias in the UAE', giving an ironic wink to the frequent misspelling and dubious English translations of restaurant names magnified so humorously by flashy, neon signs. Looking abroad, the title of Hassan Sharif's piece 'Shanghai' takes its name from the small sticker found on the inside of a scrunched metal tray – a comment on the 'Made in China' consumerist culture and pointing to the strong trade links between the UAE and China.

From here, another point of focus in the exhibition addresses the Emirati population. The section 'Portraiture & Identity', comprises the beautiful, digitally collaged family portrait of Lateefa Bint Maktoum standing in a historic site, namely the house of the artist's great grandfather, Sheikh Saeed Bin Maktoum Al Maktoum. Observing the ever changing skyline of Dubai, the young family stands united. On the other hand, the work of Ammar Al Attar, 'Reverse Moments', sheds light on the life of the first Indian and Pakistani photography studio owners in the UAE.

The relationship between the individual versus the collective is represented in Hussein Sharif's 'Sitting Strike'. Here, 22 black wire figures are seated together on a plinth. When seen as a whole, chaos reigns, but upon closer inspection, they are united, ordered individuals in a communal, peaceful plea for change.



Inner Pilgrimage. Aisha Juma. 2016. MDF wood cladding, foam, fibre and interior light. 250 x 250 x 250 cm. An Abu Dhabi Festival 2016 commission. Courtesy of the artist. Part of he ADMAF Art Collection. (c) ADMAF

The following artworks in 'Religion & Spirituality' address human nature in more depth, turning away from the physical figure and delving inwards. This section presents works that come from the inside and engage meditation, self-reflection and consciousness. Featured are the large format paintings of Abdul Rahim Salem, which meditate on the indefinite space between abstraction and figuration as well as the three abstract works by Dr Najat Makki that incorporate materials as diverse as gold leaf and glitter. The most all-encompassing artwork in this section, however, is 'Inner Pilgrimage' by Aisha Juma – a large black box in which a walkable white sphere is placed, inviting one visitor at a time to circumnavigate the thin cone around the sphere's inner axis. 'Inner Pilgrimage' allows for a moment of peace and personal space in this exhibition, where so many interesting (yet possibly distracting) voices are present. As Aisha Juma points out, "[…] my black box is indeed celebrating the space of the gallery as a sanctuary for the arts; the sacred means of life where all nations meet in peace."

'Language & Calligraphy' is closely tied to the previous artworks, underlining the importance of the Arabic language and the beauty of its calligraphy in expressing one of its fundamental beliefs: Islam. This is exemplified in the highly intricate writings of calligrapher Mohammed Mandi who uses the poetic verses of Imam Sharaf-Ud-Din Al-Busiri "Mohammed [PBUH] – this world was made delightful by his being sent. Mohammed [PBUH] – he came with signs and with wisdom." In addition, there is a sculptural rendition of the Arabic letter 'Dhad (ض)' by Azza Al Qubaisi – the only letter of its kind that has a pronunciation not found in other languages.

The exhibition closes with a view on 'Tradition & Heritage', which demonstrates how traditional craft is featured in today's creative practice, influenced by contemporary design and technology. A prime example are Hind Bin Demaithan's video works 'Sadu-Pixel', three LCD plasma screens covered with textiles deriving from the Sadu weaving technique practiced by Bedouin women. Beneath the layers of woven textiles, moving images of urban life in Dubai appear onscreen, interchanging with images of bougainvillea. Similarly, Saaed Al Madani references the distinctive embroidery known as Telli in his textile-based panoramic view of two mirroring Arabian oryx, commonly found in Al Gharbia, the Western region of the UAE. In Fatema Al Mazrouie's 'A Man Who Built a Nation', the artist has, for the first time, combined Islamic carpet design with documentary photographs depicting scenes of everyday life in the Emirates. With a similarly multidisciplinary approach, Hamdan Buti Al Shamsi combines traditional pottery with photographic collages from the Emirates. Taking this cue of incorporating diverse materials, Khalid Al Banna's 'Wedding' is a giant conglomeration of colourful fabrics derivative of Emirati dress that invites the viewer to witness a visually stunning explosion of colourful patterns. This piece also relates to Zayed Al Absi's photograph 'What, No Whites?' which gives a humorous nod to the cheerful abundance of colour in children's dresses customarily worn on festive occasions in the Emirates. Lastly, Salama Nasib's work bases its patterns on the personal family photographs of her mother's dresses from the 1980s and 1990s, transforming them into a mesmerising hanging installation suspended in air.

celebrating the space of the gallery as a sanctuary for the arts; the sacred means of life where all nations meet in peace

The End of the Adventure

All 20 commissioned artworks are summarised in the work of Khalil Abdul Wahid, who went on an exciting journey visiting all the respective artists, witnessing their thought processes and creative adventures. He asked each of them for discarded utensils, tools and other materials that they used have in the creation of their pieces and collated them in 20 individual frames. Abdul Wahid's presentation of this memorabilia, alongside photos of their creators, offers an insider's view on the process of creation and the individual stories told through the 20 commissioned pieces. They are also a personal homage to the enduring professional and private relationships between the artists, their peers and the collective memories shared. To underline the 20 commissioned artworks, this book presents the images of the commissioned artists' works accompanied by a photograph of Khalil Abdul Wahid's individual pieces.

In summary, 'Portrait of a Nation' at the 2016 Abu Dhabi Festival pays tribute to the practice and development of the visual arts in the United Arab Emirates, by offering insight into some of its leading practitioners. Encompassing various perspectives, this exhibition has gathered 50 artists who have openly shared their thoughts, contemplations and ideas to present a thought-provoking and, at times, surprising view of the current Emirati art scene.

It has been extremely rewarding to witness the degree of engagement, keenness, experimental zeal and enthusiasm brought to this exhibition. The artists happily seized the opportunity to be part of a 'Portrait of a Nation', showcasing not only their views on the UAE through their work, but also providing an insight into themselves as Emirati nationals. Just as Amna Al Dabbagh's artwork 'United' invites visitors to the exhibition to see the nation, this exhibition strives to show a diverse portrayal of its pioneering artists.

20 Commissioned Artists

Sarah Al Agroobi

The
Desert
Rose

2016
Resin with sand from
the seven Emirates
45 x 60 x 45 cm
An Abu Dhabi Festival 2016
Commission. Courtesy of the artist.
Part of the ADMAF Art Collection.
© ADMAF

Via her multi-disciplinary practice, Sarah Al Agroobi explores notions of Emirati stereotypes within both Middle Eastern and Western contexts. There is no single, unifying aesthetic to her work, which ranges broadly across typography, film, sculpture, furniture design, 3D installations, print and time-based media. Her practice mines collective experiences with works that portray an agile simplicity of expression. She devises elegant solutions to cultural conundrums, synthesising complex data or social concepts into expressive sculptures, beautiful interactive infographics and practical solutions.

This aptitude has resulted in several significant commissions including art direction and design for the UAE Pavilion at The Venice Biennale, 2014. She holds a Bachelor's in visual communications from the American University of Sharjah. In 2016, she will embark on a Master's degree at the Royal College of Arts in London, supported by ADMAF.

She is the recipient of several awards, including two Sheikha Manal Young Artist Awards. She has received critical acclaim on the film festival circuit, including a screening at the short film corner at Cannes. Her works have garnered attention from leading design magazines ESTRO, ID and Close-Up and have been exhibited regionally and internationally at Salone del Mobile, Milan (2012), Istanbul Design Week (2014) and The Venice Biennale (2011 and 2014).

What was it that appealed to you about the ‘Portrait of a Nation’ project?

As an Emirati artist, it’s important to seize opportunities to explore the UAE, to advocate for its unique qualities – those qualities which are solely held by the country – whether that is the natural environment, like the land and sea, or elements of culture and heritage. It was an important opportunity for me to communicate these thoughts and ideas to a wide audience.

Tell us how you have explored the concept ‘Portrait of a Nation’?

‘The Desert Rose’ is a project predominantly based on the heritage and natural resources of the UAE and it allowed me to explore and combine a number of related concepts. The piece brings all the Emirates together through sand – a natural resource in abundance. The work looks at subtle modulations – the different textures and colours of the sands – yet creates a unified composition. The abstracted forms showcase how the different Emirates have come together and how they are unified. The structure itself is reminiscent of a map, showing the different Emirates and their adjacencies, so you’re able to appreciate the transitions between each.

‘The Desert Rose’ displays an interest in the natural environment, how did this influence the piece?

The natural environment of the UAE has multiple visual opportunities that I am often inspired by. I’m always experimenting with different materials, yet believe the material should be allowed to stay true to itself, to keep its natural state. So the process becomes about drawing from the environment around me and then undertaking visual explorations to see where the materials take me.

In this work, the combination of sand and resin was about juxtaposition and transformation. As the cluster of sand structures and modules came together, a process was initiated. There are various stages, beginning with pure sand which slowly transitions into crystalised rock. Ultimately, you get a beautiful contrast and gradation between a somewhat matt, textured surface and the elegant smooth resin.

Explain your creative process, something which you’ve referred to as a ‘journey’

My works don’t look the same but share a common thread, which is their cultural component, a semantic or cultural concept I am exploring. Often, they are reflective of my life, with each piece contributing to the artist that I am. That said, my practice is equally shaped by different sources of materiality as it is by concepts. These material investigations often allow me to do things I’ve never done before – it’s about seeing how far I can push the material and how far the material can push me.

‘The Desert Rose’ brings the Emirates together through sand – a natural resource in abundance. It looks at subtle modulations in the different textures and colours of the sands – yet creates a unified composition

Khalil Abdul Wahid
Artist Tools (Sarah Al Agroobi), 2016
Mixed media; collected objects and photographs
20 artworks, each 70 x 50 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. © ADMAF

Mohammed Al Astad

Untitled

2016
Painting and iron rust on canvas
94 x 135 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection.
© ADMAF

Born into a coastal Al Hammadi tribe of Khor Fakkan, Mohammed Al Astad is an artist whose work epitomises the UAE's maritime heritage. He employs the forces of his surrounding environment to form evocative statements entrenched in memory. He combines these natural forces with core elements seized from the fabric of traditional Emirati society. By re-appropriating these social and cultural elements as objects of aesthetic appreciation, they become both representational forms and evocative statements of heritage. Incorporating the natural environment in his work, allowing it to literally shape his process, results in works which strengthen the relationship between the natural and the human being.

Al Astad was the first Emirati to obtain a Bachelor's degree in graphic design, graduating in 1998 from the American University, Washington DC. During the last 28 years, he has participated in more than 300 group exhibitions and 20 solo shows nationally, regionally and internationally – including the ADMAF international touring exhibition, 'Three Generations' (2013–4).

He blazed an educational trail with his creativity centre which, for four years, provided courses in a range of techniques in visual art, design and photography, becoming the first space of its kind in Abu Dhabi.

You have said that you came across the idea of 'beach pearls' while fishing one day. Tell us about that moment of discovery?

The work and the technique is part of a continuous search for a special Arab artistic personality and methodology. The technique needed to be authentic, born of tradition and the particular environment and experience of being an Emirati and an artist working in the Emirates. It was also important to me that it was a means to produce distinguished and creative works which are innately of my country.

Leaving the studio environment and the conventional artist's tools behind, I was drawn to the beaches. Using the sand itself as the catalyst, I combined the natural environment with iron rust – both for the unique colours it produces and for its durational affect. It's also a material which produces remarkable colours that I've never used before. After many experiments with tonality, the 'beach pearls' technique was born.

How have you refined and developed your practice over the years?

The origins of the technique and its impact on my practice was the material and the colours it produced. Through experimentation, I was able to evolve my practice from abstract tones and forms, a raw expression of the process on the canvas, to more specific and detailed works. I added different materials to the process and varied the depth of holes – which in turn altered the results – it is a continual process of experimentation, to practice and perfect the method. This work incorporates rusty iron pieces, buried with an untreated canvas which can tolerate the salinity levels of the iron and the damp sand, as well as the weight of the iron pieces.

Why did you accept the commission for 'Portrait of a Nation'? What interested you about the project?

The word "nation" is motivation for any artist and I was excited at the opportunity of being part of this 'Portrait of a Nation'. I wanted to create something truly reflective of the theme, location and the celebratory timing of the exhibition. I used the beaches of Abu Dhabi to create the piece.

There seems to be a figure caught behind bars in this canvas, what does this refer to?

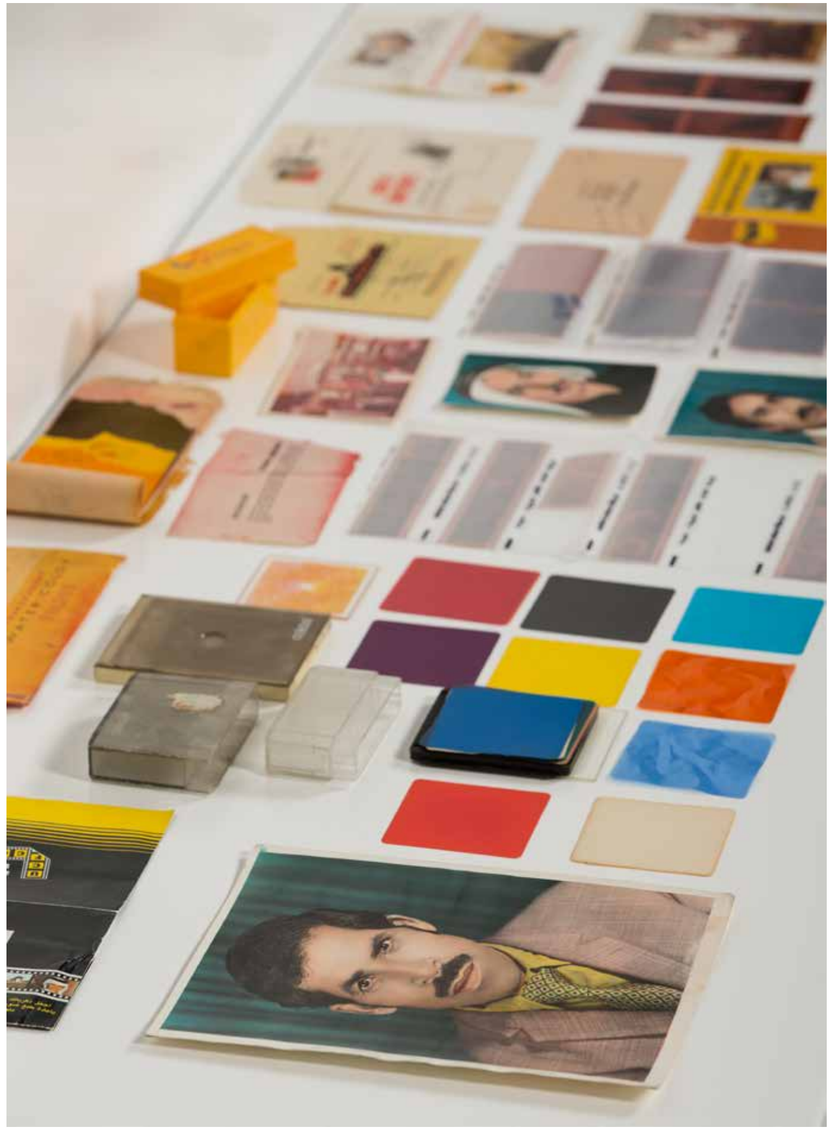
As an artist, I believe that the word "home" extends beyond the borders of the country to cover the entire world. This sense was underscored in the creation of this specific work. Using the sands of Abu Dhabi's beaches was of course very specific to the UAE and to my home country, but the land is something raw, natural and universal. When I unearthed the canvas, the image immediately appeared like a human figure caught behind bars and the universality of this denied freedom spoke to me. There is much turmoil around the world, this figure revealed itself to me as a unified depiction of humanity, caged and denied freedom, subjected to many difficult circumstances.

During the exhibition, you'll be holding a workshop for students so they can create their own pieces. Is it important for you to share your practice?

The transfer of knowledge is of major importance, it enriches the young but also adds and develops my own knowledge through exchange. While I discovered the 'beach pearls' process and method, it is born of the land and it belongs to everyone. I feel a duty to pass it on to future generations. It's my obligation towards the country and the world.

Khalil Abdul Wahid
Artist Tools (Mohammed Al Astad), 2016
Mixed media; collected objects and photographs
20 artworks, each 70 x 50 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. © ADMAF

leaving the studio environment and the conventional artist's tools behind, I was drawn to the beaches. Using the sand itself as the catalyst, I combined the natural environment with iron rust



Ammar Al Attar

Reverse Moments

2016
Archival photographs, memorabilia and objects
Variable dimensions
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection.
© ADMAF

Through his photography and research, Ammar Al Attar documents the often unremarked and makeshift ephemera of everyday life. His series distil swathes of the UAE's cultural history and landscape. Through his perceptive lens, incidental features and situations become captivatingly vivid and beautiful. Each series, from 'Sibeel Water' to 'Prayer Rooms', quietly articulates new insights into grand narratives, including religion and the transformations of urban development.

A leading Emirati artist, his works have been exhibited in group exhibitions across the UAE and beyond including 'Emirati Insights', Abu Dhabi Festival (2014); 'Emirati Expressions IV: Conventions of Art', Manarat Al Saadiyat (2015); 'Accented', Maraya Art Centre (2015); 'Past Forward: Contemporary Art from the Emirates', USA tour (2014). He participated in the Sharjah Biennial 2013 and in the same year, was selected for the Art Dubai and Delfina Foundation Artist in Residence programme. His works are held in private and institutional collections locally and internationally, including Sharjah Art Foundation and Barjeel Art Foundation.

He is a member of Emirates Photography Society, Emirates Fine Arts Society and the Abu Dhabi International Photographic Society. He lives and works in Ajman and teaches photography courses across the UAE.

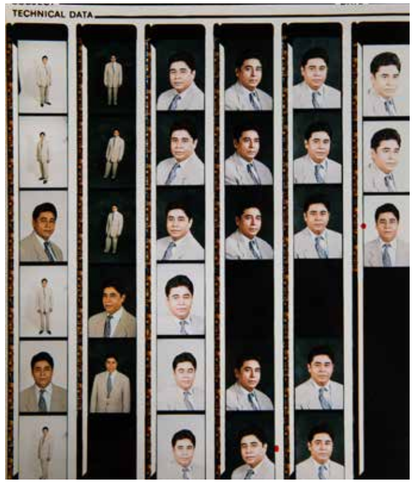
through documentation, I am finding a way to preserve and understand history and changes – the impact of these on the present

Photos courtesy of Prem Ratnam, Hemlyn Studio portrait, 1980s. From the collection of 'Reverse Moments' project

Khalil Abdul Wahid
Artist Tools
(Ammar Al Attar), 2016
Mixed media; collected objects and photographs
20 artworks, each 70 x 50 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. © ADMAF

You've been working on 'Reverse Moments' for two years, what was the first inspiration behind the project and how did it take shape?

Looking at my father's photographs prompted questions for me – why is there no national archive? What happened to the photographs that are all around us? From here, I became fascinated by photography studios. The first one I visited was in Sharjah and I was amazed by the rich, storied old photographs I was shown. I recognised it was an opportunity to record history and I set out to document these archives, committed to taking care of the items in these studios that are scattered across the country.



Why is it important to 'record history' in this way?

For me, the history of photography in the country is bound to the history of the UAE, particularly since 1971. After the union, there was an influx of people to the Emirates, each coming to start new businesses, which included photography studios. There were a few of these businesses which were run by locals and which existed from the 1960s but it was in the 1970s that they started to be much more widespread. In their archives you can glean so much about the changes that have taken place.

I started to explore these businesses, learning about the people behind them. There is so much unexplored contained within them. Through documentation, I am finding a way to preserve and understand history and changes – the impact of these on the present.

It's become a lifetime project for me, there is so much research to be done. Only now that I've begun do I realise just how many things have happened, things which have not been documented except in this piecemeal way through these unofficial archives.

as I came to appreciate just how much had been seen and documented by the studio photographers, they became the heroes and the protagonists

It's really a history told through and about people. Are there specific characters in the series?

As I came to appreciate just how much had been seen and documented by the photographers, they became the heroes and the protagonists. In the chapter which forms part of 'Portrait of a Nation', the main character is Prem Ratnam. He is the photographer from Hemlyn Studio and the one who is behind all that you see.

In much of your work, you archive and document. Why has this become a persistent theme?

I bought my first camera to document the Football World Cup for Youth – a national event – but it became just as important as a means of capturing the story of my family. I witness and feel many changes taking place in the UAE, photography is a way to preserve those moments – both personal and national. It's important to document these so that future generations can understand the nuances of the country, even when change is so rapid. It prevents the details being forgotten, allowing them to contribute to a meaningful understanding of history.

Khalid Al Banna

Wedding

2016
Fabric collage
178 x 150 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection.
© ADMAF

With an outlook shaped by his academic foundation in architectural engineering, Khalid Al Banna's mixed media works are informed by an astute sense of form and space.

Long hours spent dedicated to self study were complemented by informal training in painting and sculpture at the Emirates Fine Arts Society and an etching apprenticeship with Yasir Al Duwaik. Indicative of his diligence, Al Banna recognises that art requires perpetual development, dedication and refinement. He has neither been afraid to drastically change his practice – abandoning etching for drawing and painting – nor to meticulously repeat processes to gain thorough insight. From black and white works his practice has burst into brilliant, vibrant three dimensions with sculptural fabric collages. He works simultaneously across these two series, reflecting on the past and the complexity of cultural changes in the UAE.

As well as solo exhibitions at Emirates Fine Arts Society and the Higher Colleges of Technology, he has featured in numerous group exhibitions, including 'Emirati Expressions I' (2009) and the 7th Sharjah Biennial (2005). His work is in the collections of the UAE's Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Culture & Knowledge Development, the Culture Department of Sharjah and the UAE embassies in the USA and Montenegro.

Where did the idea for the 'Wedding' originate?
I feel that the very fabrics used in the making of traditional women's dresses are imbued with joy and delight. Often created for special and happy events, the vivid colours and textures are inseparable from the emotions and feelings of these occasions. I used materials that are associated with these social gatherings to try and create a work evocative of the traditions and emotions of weddings in the UAE.

Is this a new line of exploration for you in terms of concept or medium?
I have been experimenting with this material – which is taken from the jalabiya – since 2009. It is rarely used by other artists but, for me, incorporating the material in my work was a way of keeping alive the traditions which the fabrics are synonymous with. That said, while traditional, I think the vivid colours and fabrics also give a contemporary feel to the work.

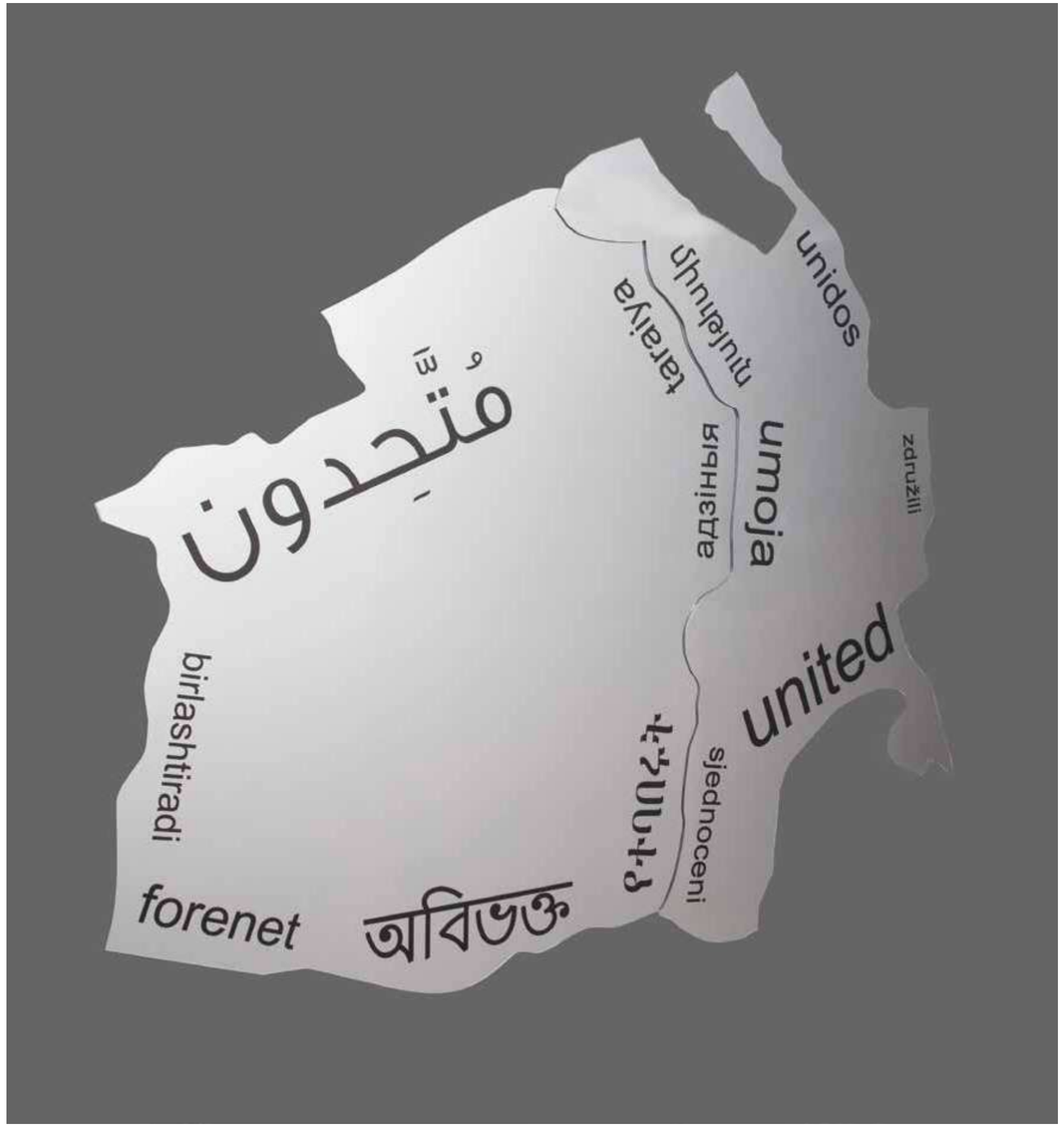
The piece almost looks like a face, is it reminiscent of a figure?
The exterior of the work is almost oval in shape. Around the edge, dozens of pieces are clustered and grouped together; these areas of convergence are like people coming together to meet, exchange and socialise. This further underscores the sense of celebration, the atmosphere of a great social gathering which the title of the work implies.

The work is a colour explosion with many small details to draw the viewer in. Do you follow a specific order when arranging the textiles?
The fabric was distributed by size, depth and tonality to achieve balance. Throughout this process it was important that the diversity of the pieces was kept alive, that they weren't diminished. Though this diversity gives the work a frenetic and busy appearance, as a whole, I wanted to achieve aesthetic harmony.

How does the work with textiles relate to your earlier black and white series?
Although the technique is totally different and the vivid colours and textures could not be more distinct from my earlier monochromatic works, the experience working in collage over many years helped me a lot in the composition of the work.

I feel that the very fabrics used in the making of traditional women's dresses are imbued with joy and delight. Often created for special and happy events, the vivid colours and textures are inseparable from the emotions and feelings of these occasions

Khalil Abdul Wahid
Artist Tools
(Khalid Al Banna), 2016
Mixed media; collected objects and photographs
20 artworks, each 70 x 50 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. © ADMAF



Amna Al Dabbagh

United (detail)

2016
Acrylic mirror and printed lettering
200 x 500 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection.
© ADMAF

It is information and curiosity that motivates the research-based practice of Amna Al Dabbagh. An artist and designer, her broad practice befits her inquisitive nature. She trained in visual communication, graphic design, architecture and industrial design. Her work articulates information and knowledge and integrates concepts from literature, history and science. A persistent preoccupation with typography stems from a passion for the written word and a fascination with language, its power and structures.

Upon graduation from the American University in Dubai, she received the Outstanding Graphic Design Student Award. She was also shortlisted for The Sheikha Manal Young Artist Award in 2012.

Her work has been exhibited in Dubai at Sikka Art Fair (2015) and DUCTAC's Gallery of Light (2014). She undertook an artist's residency at Yarat Contemporary Art Centre in Baku, Azerbaijan, in 2015, which culminated in a solo exhibition 'Mediator / Destroyer / Reviver'. In November 2015, she represented the American University in Dubai as part of 'Crossing the Line' conference in Florence and, in 2013, she participated in 'Activating and Augmenting: The Dresden Damascus Room', a collaborative programme seeking to reconfigure the space.

Alongside her artistic practice, she works as a graphic designer at Abjad Design, a niche design studio working with clients in the culture, arts and fashion industries.

What appealed to you about 'Portrait of a Nation'?
It was a cause for me – something I wanted to do out of love. It was an exciting and precious opportunity to show love for our country through an artwork.

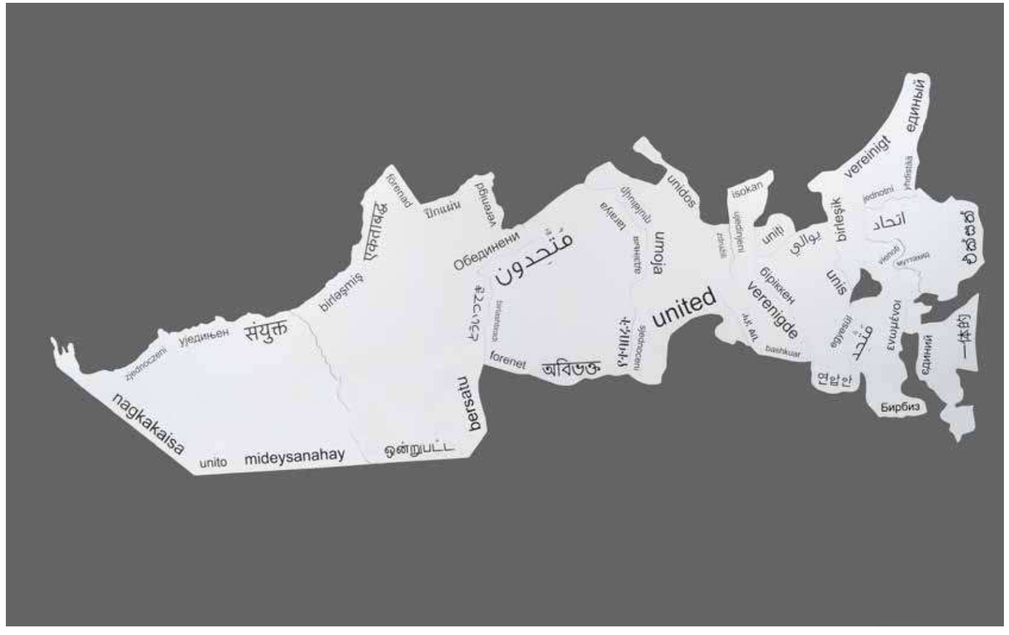
Where did the idea for 'United' originate from?
My exploration of concepts for the exhibition came at a time of peak patriotism. Of course, Emiratis are known for their love of their country but I see it in non-Emiratis too. There are so many nationalities who consider the UAE their home, even more their home than the place they came from. The thing which unites them, despite all the differences of language, nationality and background, is their shared love of the land.

How did you set about investigating all the languages?
First I had to find out each and every nationality that exists in the UAE. I sourced this information from newspapers and articles. To find the translations, I began by using reference points like dictionaries but it was important for me that I was certain and accurate. So I began reaching out to people from the countries to confirm the translations – I spoke to people I knew, sought out people I had connections with and even visited embassies to confirm the translations. Another important point of research related to the size of the words. These vary on the map dependent on the percentage that particular nationality is of the total population.

Language and typography form a large part of your practice – what attracts you to this medium?
I'm fascinated by reading, history and literature and I strongly believe in the power of the written word as much as I believe in visual languages. I see letterforms as beautiful abstract shapes, which, when brought together, create meanings and suggest sounds.

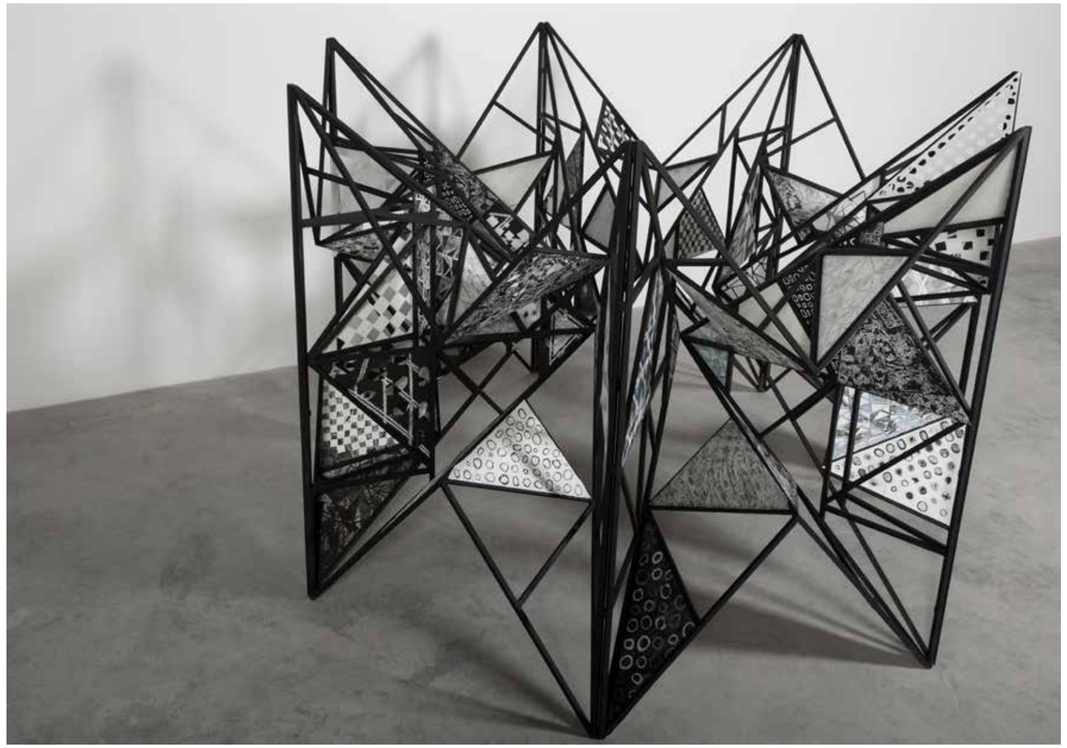
How has your approach to graphic design evolved since graduation?
My experience has been two-fold. On the one hand, I've worked as a graphic designer, so I have experienced what real deadlines are like. On the other, I've learnt that graphic design is not restricted to a medium. I do installation art and my tool is typography. I am using my knowledge of typography and graphic design on different mediums – mirror, fabric, paper. Its scope and applications are very broad – it really can be anything you want it to be.

What does it mean to be an artist in the UAE in 2016?
One thing that makes me happy is that what it is to be an artist, the definition, is increasingly blurred. So, when you say 'an artist', it can mean a visual artist, a performer, a designer, an architect. When you think about being an artist in the UAE 10 or 20 years ago, it was a tough and long journey to get your name out there. Now there is a huge amount of support, whether that's from our leaders or via institutions and organisations like ADMAF. With this support, the artist has the opportunity to produce, to focus on their own projects and to evolve their own definitions of what it is to be 'an artist'. For artists working in the UAE today, it's about seizing this opportunity.



Khalil Abdul Wahid
Artist Tools
(Amna Al Dabbagh), 2016
Mixed media; collected objects and photographs
20 artworks, each 70 x 50 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. © ADMAF

there are so many nationalities who consider the UAE their home, even more their home than the place they came from. The thing which unites them, despite all the differences of language, nationality and background, is their shared love of the land



Eman Al Hashemi

Around

2016
Traditional printmaking (intaglio, monoprint and relief print) on steel structure
243 x 297 x 311 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection.
© ADMAF

While Eman Al Hashemi works predominantly in print, it would be reductive to call her a printmaker. Her creative practice is inherently experimental and encompasses a wide range of mediums, processes and techniques. Her focus is always on finding new innovations and applications in printmaking, papermaking, drawing, casting and the manipulation of materials – often ultimately realising these experiments in three dimensional forms. Her bold practice explores vulnerability and volatility, with investigations into fundamental dichotomies, such as the contrast between boldness and fragility, order and disorder, predictability and chaos.

Al Hashemi's work has been exhibited nationally and internationally including at Bankside Gallery, London. She holds a Bachelor's degree in fine art from the College of Fine Arts and Design, University of Sharjah. She was shortlisted for The Sheikha Manal Award in 2015 and, in February 2016, she was announced as part of The International Emerging Artist Award shortlist. Her work is included in the permanent collection of the Victoria & Albert Museum, London.

What appealed to you about ‘Portrait of a Nation’?
I am a recent graduate so it was a really exciting opportunity. Being able to show my work in such a high profile exhbition is a privilege. It’s also exciting because I see it as a really unique opportunity to work and show my work in a different way. The personal perspective invited by the theme also really appealed to me.

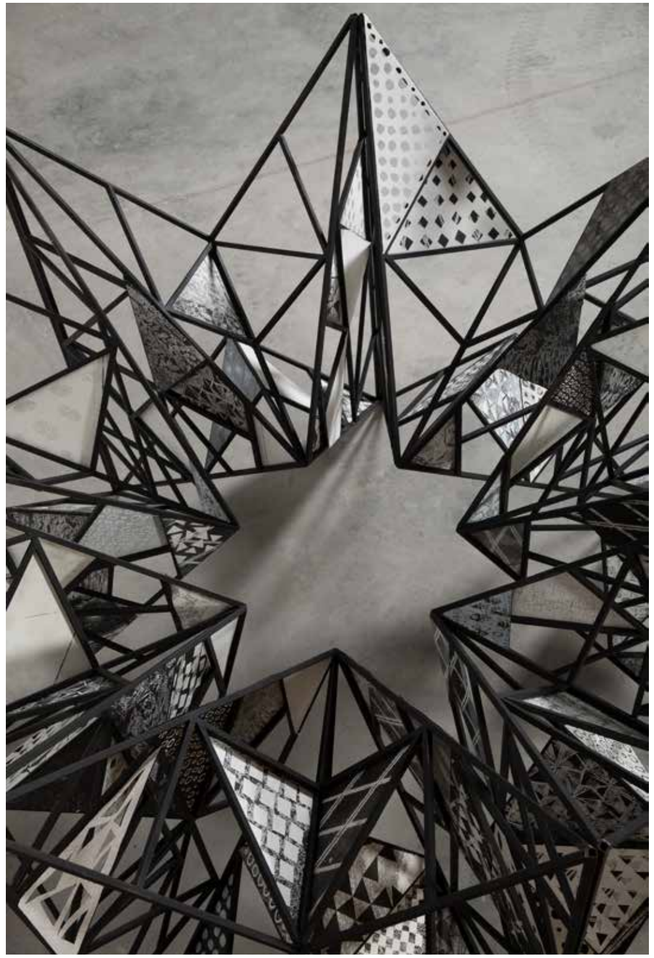
You work predominantly in printmaking – what attracts you to this medium?
It’s all about the process – I find it meditative. I also feel there is a longevity working with traditional techniques and mediums, it relates to the past but can also be contemporary and of the future, linking them together. In ‘Around’ I have brought together the old and the new, with both modern and traditional techniques and materials.

What was the process of evolution behind the project?
It began with photographs I took across the country. I honed in on details, taking close-ups of patterns I found around me. These were from nature as well as from architecture and infrastructure. By zooming in, they became abstracted patterns. I transferred these patterns onto copper and printed them, before incorporating them into the steel structure. The structure itself is representative of the urban environment, inspired by buildings and construction. This modern element is in contrast to the traditional printing techniques I’ve used – a meeting of new and old.

What was the inspiration behind ‘Around’?
Literally the title refers to what is around me, so the inspiration is my immediate environment. I’m very interested in patterns and repetitive shapes and I see them everywhere. These are the shapes of the UAE and my life. I take inspiration from these and have distilled them to show the pattern and rhythm of the country. I wanted to give a new perspective through the patterns, they’re taken from life but abstract.

How does it feel to be one of the youngest artists in ‘Portrait of a Nation’, with one of the largest commissions?
I’m proud to be showing such a large-scale piece! As a recent graduate, the opportunity to realise something on this scale, which also incorporated my printmaking practice, was exciting and revelatory – it opened up new possibilities for me and for the medium. There’s a lot of opportunity to explore different mediums during the degree. Now I have graduated it’s fulfilling to be specialising in printmaking for exhibitions like ‘Portrait of a Nation’ – especially in unusual forms and structures like this.

there is longevity working with traditional techniques and mediums, it relates to the past but can also be contemporary and of the future, linking them together



Khalil Abdul Wahid
Artist Tools
(Eman Al Hashemi), 2016
Mixed media; collected objects and photographs
20 artworks, each 70 x 50 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. © ADMAF

Zeinab Al Hashemi

Coast Collision

2016
From the 'Urban Phantasmagoria' series
Digital scanography; satellite shot and digital editing
160 x 240 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. © ADMAF

Throughout Zeinab Al Hashemi's unpredictable and diverse practice, the only constant is a ritual, nomadic search for inspiration – often in the specific site where her art is being exhibited. Through this search, Al Hashemi locates her medium, incorporating the environment in the work to shed light on what would usually be overlooked.

Often, but not exclusively, working with photography, she aims to preserve culture by using traditional techniques and collaborating with local artisans to produce innovative contemporary work. Al Hashemi takes the idea of finding what is popular and turns it on its head, thus reinterpreting ideas of pop culture. Thematically speaking, she always seeks to transform the mundane, everyday object, revising it to reinvigorate and engage new perspectives.

Al Hashemi holds a Bachelor's in arts and science, specialising in multimedia design from Zayed University. She has been involved in numerous regional and international group exhibitions, including 'Past Forward: Contemporary Art from the Emirates', USA tour (2014); 'Urban Phantasmagoria', Cuadro Gallery, Dubai (2014); Design Days Dubai with Tashkeel (2014); Sharjah Biennial 11 (2013); 'MinD – City's Dialogue', DUCTAC's Gallery of Light, Dubai (2011). In 2012, she was selected to collaborate with esteemed calligrapher Nja Mahdaoui to create a work to be auctioned during Christie's Noor Dubai charity auction.

You describe yourself as a conceptual artist – what does the term mean to you?

It is about building or expressing an idea through a specific object or subject matter. In each piece, the belief or reason behind why it was created can be felt. For me, it's a journey, beginning with the initial idea, through a process and, ultimately, to the final 'object' or work. I thrive off this process – communicating and explaining the story, as well as sharing the final outcome.

From where did your idea for the 'Urban Phantasmagoria' series originate?

My work documents the transformation of my city and my country. I am always seeking ways to show this from my own perspective. It was the changes in the city that crystallised the idea; observing the rapid developments a desire to see it from a higher point grew; a point that would allow me to see a large-scale overview. The satellite allows me to get this vantage and to produce a different take, from which I can best document the rapid changes.

You've described your artistic process as a journey – what is the journey in this series?

The journey began two years ago. My first inspiration was the earth, the topography and the aesthetic of ever-shifting maps. Using satellite images I was able to communicate this rapid transformation. The journey isn't just from my concept to the piece, but continues beyond this – I want to encourage people to look closer at the reality of the city as part of this journey.

I've lived in the UAE my whole life and it's important to be part of the change, to be able to express it. While you see something that actually exists – in the photograph, the documentation – you also see the imagined constant continuation of it through the kaleidoscope effect. Not just what is, but what could be – the series is about 'what ifs?', the potential and the possibility of all this change.

This is the largest image of the series so far – how was it working on this scale?

The satellite imagery – which I've been able to employ via a collaboration – allows me to work on this large scale. The viewer is able to encounter the work at different distances, with altering perspectives. While the aesthetic is like that of a map, you're actually able to perceive details that you would not usually see. I've even had some people remark on the surreal experience of recognising their neighbourhood and their house within the altered landscapes, how it is at once familiar, yet strange and unknown.

my first inspiration was the earth, the topography and the aesthetic of ever-shifting maps. Using satellite images I was able to communicate rapid transformation

Khalil Abdul Wahid
Artist Tools
(Zeinab Al Hashemi), 2016
Mixed media; collected objects and photographs
20 artworks, each 70 x 50 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. © ADMAF

Saeed Al Madani

Arabian Oryx

2016
Pigment ink and screen printing on fabric
80 x 170 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection.
© ADMAF

The mixed media works of Saeed Al Madani create unique visual experiences and remix local cultural iconography – drawn from nature, architecture and geometry. In combining elements of his heritage and contemporary culture in new, innovative ways, he fulfils his desire to maintain individuality in a world he perceives to be headed towards cultural homogeneity.

A self-taught artist, he also holds a Bachelor's degree in accounting and is a qualified Chartered Accountant. While seemingly incongruous to his creative output, Al Madani believes daily analysis of quantitative and qualitative information has developed his intuitive ability to apply both sides of his brain, granting a novel dual-perspective.

Combining hand-made and mechanical processes, his works explore composition, colour and pattern, incorporating drawing, printmaking, painting, photography and digital techniques.

Al Madani's works have been featured in exhibitions locally and internationally, notably the Sharjah Arabic Calligraphy Biennial (2010) and 'Emirati Expressions IV: Conventions of Arts' (2015). His work was auctioned by Christie's in 2011 and he has completed projects and commissions for the government of Dubai and Abu Dhabi, as well as private companies. In 2014, he graduated from The Salama Bint Hamdan Emerging Artists Fellowship, in partnership with the Rhode Island School of Design.

I use Islamic as well as cultural iconography as a means to emphasise and guard identity in a world which is at risk of cultural homogeneity

What appealed to you about 'Portrait of a Nation'?

For me, it spoke to an expression of nationhood within a very specific space and time. These are key concepts that I work towards whenever I create new work. In my practice, I use Islamic as well as cultural iconography as a means to emphasise and guard identity in a world that is at risk of cultural homogeneity.

Is the arabian oryx being used as a cultural icon? How did you settle on this symbol?

Through my research of cultural iconography, the arabian oryx stood out as a key signifier and element of our environment. Beyond social and cultural references, I also research nature, the place we inhabit. As such, the 'Arabian Oryx' brings together both of these elements – it is both culturally and environmentally significant. I followed this direction because I believe that it is through exploration and emphasis that we are able to distinguish ourselves as a society and as a country.

Why is it important to you to employ local cultural iconography in your work?

The UAE is developing rapidly – both in terms of its economy and its infrastructure. People living in this country feel the impact of vast changes happening over such a short span of time. For me, being effected by a constantly changing society allowed me, inversely, to understand my own identity, the culture I come from.

Returning to this concept of space and time, the portrait of the nation now, I felt it important to use these cultural icons to give a sense of identity. In a society that is so globalised and growing at a faster pace than matured economies, the importance of this is heightened.

Why did you choose to depict this cultural icon in mixed media?

In my work, I seek to combine the handmade with the mechanical. In this piece, the handmade is the original drawings and sketches – these were the inception of the 'Arabian Oryx' idea. It started as a sketch which embedded organic shapes to give a sense that we are seeing something natural. The mechanical aspect was in the scanning, editing and enhancing, to alter and abstract these natural characteristics. Having that mix and convergence allows me to express the idea honestly, it's a way for me to get at the clearest, most concise representation of a concept that I can.

It is hard for the eye to find a place to rest within the ordered chaos of 'Arabian Oryx' – is this deliberate?

The work is an accumulation of details. My intention is for people to seek out a personal relationship within the abstractness of what the work is. Through this process, I hope the viewer can draw their own meanings and understanding.

You're both a chartered accountant and an artist – how does that work?

Whether calculated or spontaneous, the mix of left and right brain allows me to create something unique.

Khalil Abdul Wahid
Artist Tools
(Saeed Al Madani), 2016
Mixed media; collected objects and photographs
20 artworks, each 70 x 50 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. © ADMAF

Fatema Al Mazrouie

A Man Who Built A Nation

2016
Collage, carpet on canvas
185 x 135 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection.
© ADMAF

Just a year after graduating with a Bachelor's in visual art and design from Zayed University, Fatema Al Mazrouie had her work exhibited in 'Emirati Expressions I' (2009). In the same year, gallerist Salwa Zeidan encountered Al Mazrouie's work and immediately signed her. In 2013, she was the gallery's featured 'Signature Artist' at Abu Dhabi Art, where two pieces from her 'Sheikh Zayed' series were acquired by The Zayed National Museum. In 2015, her solo exhibition, 'A Man Who Built A Nation' was held at Salwa Zeidan Gallery in Abu Dhabi.

Initially working in collage, acrylic, calligraphy and mixed media, Al Mazrouie explored lifestyles, expressions and struggles of Muslim women. More recently, her focus has shifted to tackle her own history and culture, which she expresses in her idiosyncratic, mixed media collages. Vintage materials, archive photographs and newspaper clippings are layered over calligraphy, wood, paper and stamps. Like the rapid accumulation of a diverse, eclectic culture since the founding of the nation, this layering technique infuses each work with the past and a sense of nostalgia.

In 2013, Al Mazrouie was awarded a place on the UAE-Germany Art Exchange programme hosted by Daman and the Lepsien Art Foundation. Her work has been acquired by private and public collectors and has appeared in the Sotheby's Contemporary Art Auction in Doha, Qatar.

Why did you accept the commission for 'Portrait of a Nation'? What interested you about the project?

It was a theme that spoke to me immediately – when I began to explore the concept, it was ideas about the material I would use to respond that immediately started to occur to me. Ideas of nationhood and my country are important and it is a theme I have worked on before. It was a good opportunity to evolve ideas on this theme with this work.

The work uses elements of carpet design – did the concept for the work develop around this motif?

I am fascinated by antique, handmade carpets – they are a real cultural and social icon with an important place in the history of the region. To respond to this idea, I wanted to use elements from the environment we live in. I combined imagery, incorporating the documentation of the nation within the iconic carpet design.

In this work you instil a strong sense of nostalgia for the early years of the UAE. How does the nation's history inspire your artistic practice?

I've always been fascinated by the history of the region and many of my works draw inspiration from the cultural and social changes that took place in the first decades after the UAE's unification. Even though the country is relatively young, so much happened in those first decades and they are so remarkably different from today. There are still rapid changes taking place, which I think heightens the sense of nostalgia – that sense of yearning for a past that has gone. I like to celebrate this, I think it's important to remember – it's the foundation of our present.

The materiality of the work is significant – you spoke of it being the first thing which occurred to you in response to the brief – what significance do the different material elements hold for you?

The materiality is everything in this artwork – they're the most important elements and each contributes differently to the value and meaning of the piece. To speak about the history of the UAE I chose to use materials of that time; I feel like these fabrics are somehow constituted of the past, in turn allowing the work to be made of the past too, as if we can feel and see the texture of social and cultural history and of memories. In a way, I feel like each piece retains some of the past and is impregnated with its own history. I had the old carpets for many years, they had their domestic use and were a part of my daily life. I add to them with collaged images, instilling them with a new purpose, layering different moments of time to create an artefact which pays homage to history.

The artwork shares its name with your 2015 solo exhibition at Salwa Zeidan Gallery – what's the relationship between the two?

I was working on this piece at the same time, so it comes from the same phase in my artistic practice – a period when I was preoccupied by the same concepts, of the nation's shared memories, the earliest years of the country. It's something I have been exploring for more than two years. In terms of technique, I often use re-appropriated, raw materials, but to incorporate carpet was totally new. Often the material speaks to me and a concept grows from this. Particularly in these historically-oriented works, the material is more than just the medium, it's full of meaning too.

Khalil Abdul Wahid
Artist Tools
(Fatema Al Mazrouie), 2016
Mixed media; collected objects and photographs
20 artworks, each 70 x 50 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. © ADMAF

I am fascinated by antique, handmade carpets – they are a real cultural and social icon with an important place in the history of the region

Azza Al Qubaisi

Dhad (ض)

2016
Galvanised steel with colour coating
250 x 300 x 150 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection.
© ADMAF

Most often referred to as the UAE's first Emirati jewellery designer, it is more accurate to describe Azza Al Qubaisi as an artist, designer and entrepreneur. A fierce advocate of all that is home grown and sustainable, she has established two governmental projects to support and develop crafts. She is also the woman behind 'Made in UAE', the first national platform to showcase local crafts and design, with a string of boutiques in malls across the country.

A Bachelor's degree in silversmithing, jewellery design and allied crafts from London Guildhall University allowed her creative vision to flourish; granting the practical skills to see a project from conception to output. She returned to Abu Dhabi in 2002, setting up an independent workshop for jewellery design.

Her showroom and workshop reveal her prolific creativity, with jewellery and sculptures made from gold, silver, wood, rubber tyres, palm trees and oudh incense. Dedicated to a sustainable future for her country, she uses local materials and is inspired by the deep roots of her heritage. The natural landscape and cultural references coalesce in her pieces, from the shapes, patterns and textures of the desert to the revival of traditional ancient techniques.

Why did you select the letter ‘Dhad’?

The work is part of a series called ‘Abjad’ which is motivated by a desire to strengthen my own Arabic language. Having studied in a private school and continued my education abroad, my Arabic language skills are something I have struggled with my whole life and I wanted to better understand and know the Arabic letters. Equally, it’s important for me that my children are encouraged to learn and engage with the language. To create art with the Arabic letters is my way of building their passion for the language. I hope that the physicality of the sculpture brings the language vividly to life, instilling pride and knowledge in those who encounter it.

I selected ‘dhad’ because the Arabic language is named the “language of the dhad”. It is a letter and sound that does not exist in other languages and I wanted to showcase and celebrate this.

Does language play an important role in your practice?

Using the Arabic language in my design and fine art practice is very important, primarily as a means to reflect my identity. Language is of course very expressive and I think the Arabic language is particularly rich in these expressive qualities. Incorporating linguistic elements is a means to communicate specific concepts in my works. It moves pieces beyond the abstract. Importantly, I also feel the language is beautiful – formally and in terms of meaning – so its incorporation enhances my practice.

It’s a very large scale work, what does this convey?

Making the sculpture this large was important as I envisage viewers being able to interact with the work. Its scale also allows for a new appreciation of the letter form, encountering it from new perspectives – even going underneath the work and touching it. There is also a sense of impossibility in this – it is obviously very heavy, yet there is a lightness when you can view it from this elevated angle.

The spray painted finish transitions from deep blue to white – why did you choose these colours?

It’s not straightforwardly a “choice” to employ these colours, rather it is something that I saw in my mind. It’s usual for me to share what I am doing in my process with family and close friends, but in this sculpture, I just knew. I perceived exactly how it would be and it was a case of translating that vision into the physical world. I did not know exactly how it would translate, but I knew these were the colours that I must work with.

Your sculpture consists of three elements, which, when broken down, appear to be written on a piece of paper. Yet, when the piece is viewed from the front, the word ‘Allah’ can be seen. Was that done intentionally?

I was able to use the elements of the letters, the lines, to create the word ‘Allah’. This was not something intentional – the first time it happened was serendipitous. A similar thing happened with this commission – I wasn’t really focused on it but, uniquely, it naturally occurred. I believe that a certain energy allowed this to happen. Using colour, I then accentuated the word ‘Allah’.

using the Arabic language in my design is very important, primarily as a means to reflect my identity but also to communicate specific concepts and move pieces beyond the abstract

Khalil Abdul Wahid
Artist Tools
(Azza Al Qubaisi), 2016
Mixed media; collected objects and photographs
20 artworks, each 70 x 50 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. © ADMAF

Hamdan Buti Al Shamsi

Untitled

2015
Illustration, collage and paint on clay
Two vases; each 65 x 38 x 38 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection.
© ADMAF

Through his cross-disciplinary practice, Hamdan Buti Al Shamsi strives to delineate notions of existence and identity. These concepts segue with belief, cultural heritage and social histories in his eclectic collage, sculptural, digital media and photography works.

A self-taught artist and writer, he holds a Bachelor's degree in English language and literature from United Arab Emirates University. His roving practice is not an attempt to find a fixed medium, rather a quest to fit the right medium to each concept. It is also part of his continual attempt to assert identity; he quotes John Updike to encapsulate this essential relationship, "what art offers is space – a certain breathing room for the spirit." He believes that one of the most important roles of art is to document cultural heritage and a number of his projects explore identity within a national framework.

He is an alumnus of Campus ART Dubai and has undertaken the The Salama Bint Hamdan Emerging Artists Fellowship, in partnership with the Rhode Island School of Design. He has participated in shows including ADMAF's 'Three Generations' (2013–14) and 'Emirati Insights' (2015) as well as 'Past Forward: Contemporary Art from the Emirates', USA tour (2014). He has exhibited at FN Designs, Ghaf Gallery, Sikka Art Fair, Maraya Art Centre, Marsam Mattar and Tashkeel and has received commissions for Qattara Arts Centre, Abu Dhabi Airports and EMAAR.

What appealed to you about 'Portrait of a Nation'?
For me, it was an opportunity to talk about culture, the changes and evolutions of my own society's traditions. This is a theme that can be traced throughout many of my works, with the changes and qualities of Emirati culture informing much of my practice.

What inspired you to explore and employ pottery in this piece?
I've been working a lot with analogue collage and printmaking and I wanted to push these methods further, developing them into assemblage. Pottery occurred to me as a means of doing so. Thematically, it ties into my interest in tradition and evolving cultures, as it has been a material and method used throughout many civilisations. It is an important part of the history of traditional arts and crafts in the UAE, as well as having domestic applications.

Different civilisations, from ancient to modern, seem to be an important part of your work – how is it articulated in this piece?
Clay has been a major element throughout many ancient cultures, from houses to pots and other domestic, daily elements. In my research, I noticed many references to pottery and its applications throughout the history of the UAE. You can see references to it throughout the ages.
I have personal memories of pottery too – I still remember that my grandmother had a pottery jar that she used to hold water and to keep it cool – it's a really distinct memory for me because it tasted so good. I still have that jar and many memories and sentiments are associated with it.

Applied to the pottery is collage and illustration – what do they show?
It depicts traditional imagery of the UAE. The collages are composed of multiple different newspaper cut outs. The subject matter of the articles I used wasn't significant, rather it was a means to show Arabic typography and Arabic letters.

What does it mean to be a UAE artist in 2016?
Art has always been part of Emirati culture. I believe the artist plays an important role in helping to define and shape society. In 2016, I believe there is more awareness about art and engagement with the role of artist, what they can do and how their work informs and contributes to certain social ideas.

it was an opportunity to talk about culture, the changes and evolutions of my own society's traditions... the changes and qualities of Emirati culture inform much of my practice

Khalil Abdul Wahid
Artist Tools
(Hamdan Buti Al Shamsi), 2016
Mixed media; collected objects and photographs
20 artworks, each 70 x 50 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. © ADMAF

Hind Bin Demaithan

Sadu-Pixel

2016
Three-piece video object: video, three LCD TV screens and Sadu textile
84 x 52 x 13.5 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection.
© ADMAF

Curator of Dubai Design District (d3) by day and a visual artist and video composer by night, Hind Bin Demaithan is at the heart of the UAE's rapidly evolving cultural sector. Her work draws inspiration from issues that touch her life, including the experience of being a woman, religion and her culture as well as the influence and impact of daily news and current affairs.

She sees her hands as the microphones through which she can provide social commentary and tell stories, allowing her to speak in the languages of photography, installation, performance and video. Through these languages, she revels in a universality of communication which transcends linguistic or cultural barriers.

With a growing passion for collaging techniques and assemblage of different forms to create a whole, Bin Demaithan identifies as a "master of science in the arts" – a discoverer and a creator at heart.

Her work has been exhibited in galleries and museums internationally, including an interactive video design installation as part of 'Emirati Expressions IV: Conventions of Arts' (2015). She holds a Bachelor's degree in visual arts from Zayed University and went on to receive her Master's in fine arts in theatre and integrated media from the California Institute of the Arts, Los Angeles, where she focused on video in performance.

What appealed to you about the 'Portrait of a Nation' project?

It was an opportunity for UAE artists of this generation to reflect on ideas of the nation and to communicate these new perspectives to a diverse audience.

The origins of this work date back to 2013, how has the concept developed over the past three years?

When I was a graduate student at California Institute of the Arts, I was commissioned to create visual postcards as a blog series entitled 'From Cali with Love'. Throughout the series, I would send weekly video postcards to people here in Dubai, telling them about my studies and my practice in California. Having returned to Dubai, the 'Portrait of a Nation' exhibition was an opportunity to reiterate this project in reverse, now I have returned to Dubai. I send the postcards from Dubai to my friends in California, telling them about my life here.

I thought of the Sadu as something I would communicate to them. Sadu is a handcrafted practice that has been inherited here, used by the Bedouin in the tents which travel with them as they move from one part of the Emirates to another. I settled on a very common pattern that can be seen in the Sadu, to create a mask for my videos. What is special about these three video objects is that they incorporate a video element and a handcrafted element. I use the actual Sadu to mask the videos, which can be seen in the background.

In the content of the videos you show flora, fauna, deserts and boats – why did you select these images?

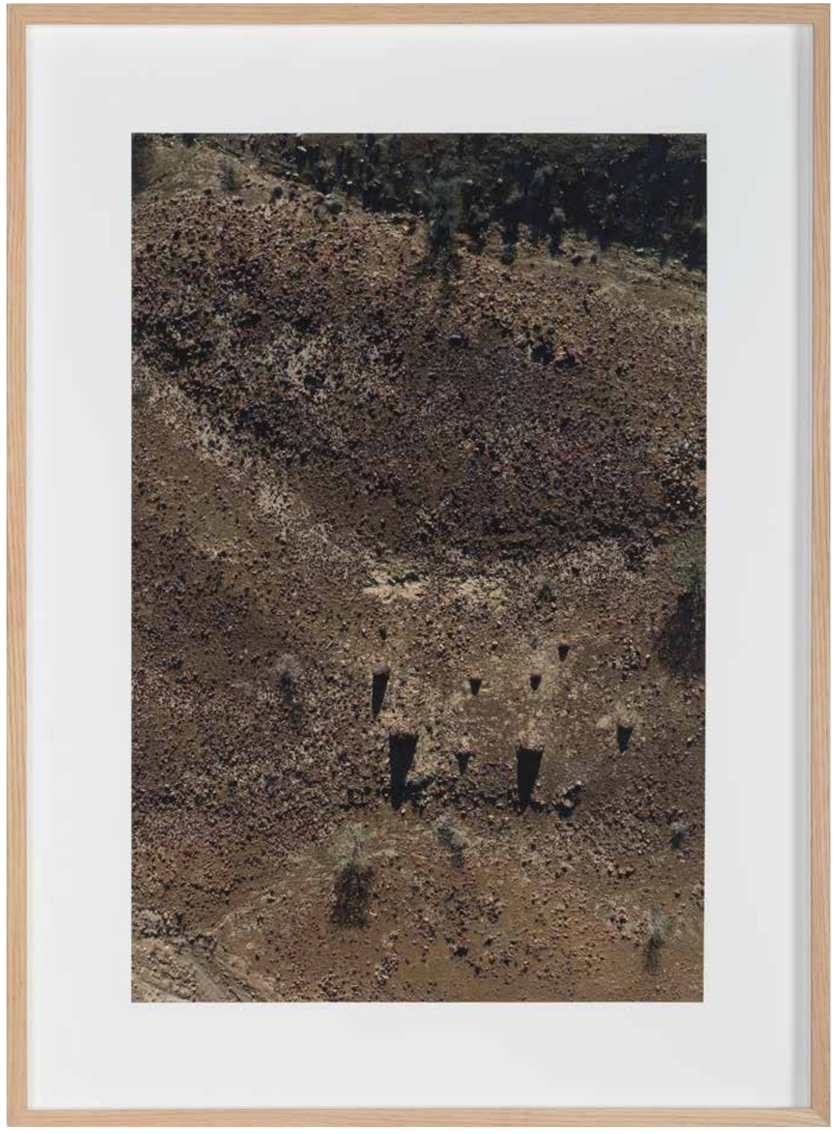
The images represent the UAE. These videos are virtual objects created out of iconic imagery familiar and nostalgic to those who have grown up or live in the country.

This work combines new technology with traditional art forms – is this something you see many artists taking up? What impact do you think such combinations have?

Technology is an inherent element incorporated into our everyday lives. As it is integrated into our life, it interferes with and impacts our artwork. I've been fascinated by the intersection between art and technology for a long time, I specifically pursued my Master's in video performance to better understand this meeting point. I think there is great potential in immersive art forms, particularly in terms of audience engagement and response. It's the medium of today and it speaks to people very intuitively.

technology is an inherent element incorporated into our every day lives. As it is integrated into our life, it interferes with and impacts our artwork

Khalil Abdul Wahid
Artist Tools
(Hind Bin Demaithan), 2016
Mixed media; collected objects and photographs
20 artworks, each 70 x 50 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. © ADMAF



Mohammed Ahmed Ibrahim

The Qubba
Project (detail)

2015
5 C-print photographs and film
Photograph dimensions:
1. 103 x 144cm; 2. 103 x 143 cm;
3. 103 x 143 cm; 4. 103 x 76 cm;
5. 103 x 184 cm.
Film duration: 3 m 01 sec
An Abu Dhabi Festival 2016
Commission. Courtesy of the artist.
Part of the ADMAF Art Collection.
© ADMAF

Mohammed Ahmed Ibrahim's works are conceptually embedded and physically derived from Khor Fakkan. His pioneering practice is informed by a background in psychology, a subject he coupled to art since a chance childhood discovery of a scrap of newspaper noting the psychological significance of Picasso's 'Guernica.'

For over 25 years, he has followed his instincts, starting in oils, progressing to sculpture and land art. His relationship to his dramatic home landscape, nestled between the mountains and ocean, is an intimate, inner dialogue he articulates through raw materials.

While deeply rooted in the essence of the land, his seminal works are often playful manipulations of physical reality. A photograph depicts a vast hole carved into a mountain, revealing the sun. He counters this physical impossibility with 'Stones Wrapped in Copper' (2007), a diligent amassing of material from the same mountain in a volume approximate to the void. 'Fresh and Salt' (2015) elides the impossible distance between Khor Fakkan and the Caspian Sea, binding salt and fresh water stones from each place together. 'Land Shift' (2015) exchanged a piece of land from Oman with another from Dubai, conflating borders, value and money.

His works have been exhibited extensively and are held in significant international collections.

Why did you accept the commission for 'Portrait of a Nation'? What interested you about the project?
Land art is my passion and this was a rare opportunity to create a work from, of and within the environment I live and work – the mountainous region of Khor Fakkan. Given the nature of these large scale land projects, they require the support of organisations – it isn't feasible for a solo artist to undertake them without such support and I am grateful for the opportunity.

The environment of Khor Fakkan is a driving force behind your artistic practice. How did this place inspire 'The Qubba Project'. How did you reach the idea?
Khor Fakkan is utterly different from other parts of the UAE – on three sides, it is surrounded by dramatic rocky mountainscapes; on the fourth side, these give way to the sea. This contrast has great energy in it. I've been present in this environment throughout my life, from this presence and experience I have evolved a kind of artistic performance, centred around manually moving rocks. There is a slowness in this performance and I see it as an intervention in the land; the land itself is my material, my means of expression.

'The Qubba Project' was created among many other projects. This architecture is a historical one, as old as humanity itself.

You are a pioneer of land art in the UAE. How did this become your primary medium?
I believe that settling on a specific tool or medium of artistic expression is a spontaneous and unintended process. A kind of mutual exchange takes place: your practice is informed by the material; your choice of material is discovered through your practice and through the ideas you want to express. For me, the environment is the rawest, most powerful of mediums – it is totally free of pre-instilled fabrication, it has never been touched by man. There is a huge latent energy in that rawness.

Is it important for you to present art beyond the confines of a gallery and why?
I think there is a heightened need for the viewer to deal with the artworks on a very physical level – it becomes an encounter rather than just a 'viewing'. To confine such raw materials from the natural environment within the confines of the gallery space might diminish them, preventing the encounter from taking place with the same potential energy. That's not to say that land art cannot be produced for exhibition in a gallery – it can be conceived for such a space and can work effectively, gesturing beyond the gallery. 'The Qubba Project' does both – allowing the viewer to understand the work through the artefacts they encounter in the gallery while also inviting them to visit the originals in their environment. Providing the coordinates to the viewer both heightens the presence of the space beyond the gallery and encourages the viewer to get out into the landscape to encounter the works and the environment for themselves.

for me, the environment is the rawest, most powerful of mediums – it is totally free of pre-instilled fabrication, it has never been touched by man

Khalil Abdul Wahid
Artist Tools (Mohammed Ahmed Ibrahim), 2016
Mixed media; collected objects and photographs
20 artworks, each 70 x 50 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. © ADMAF

Aisha Juma

Inner Pilgrimage

2016
MDF wood cladding, foam,
fibre and interior light
250 x 250 x 250 cm
An Abu Dhabi Festival 2016
Commission. Courtesy of the artist.
Part of the ADMAF Art Collection.
© ADMAF

After a career in landscape design, Aisha Juma returned to her artistic practice inspired by its capacity to bring together creativity and traditional knowledge. She earlier pursued visual arts through academic study, graduating with a Bachelor's of fine art from the Faculty of Fine Art in Cairo majoring in monumental sculpture, before pursuing studies at The School of the Museum of Fine Arts in Boston and then a Master's in art, society and publics at the University of Dundee, UK.

Her artistic identity is accumulated via a sophisticated visual language, comprising the lexicon of her environment and elements of her cultural heritage. In her works, natural elements interact and are often instilled with the tranquility of balanced and harmonious elements. Her mindful approach contends with concerns such as the relationship between inner and outer space.

Juma taught art in Dubai for seven years. This experience resulted in a move into child development, art therapy and healing. She now works at Al Jalila Cultural Centre for Children in Dubai.

What interested you about ‘Portrait of a Nation’?
It was the theme that attracted me. I saw that it would allow me to express myself, my journey and my message.

‘Inner Pilgrimage’ is a deeply philosophical work about consciousness, awareness and the sacredness of life. Can you tell us a little more about the concept?
This work is an interpretation of the journey to rediscover myself. The details of the journey were beautiful, interesting and challenging. The essence of this journey is conveyed to the viewers through this work.

It offers a moment of silence in the exhibition. How do you feel society today views notions of solitude and contemplation?
I believe that everyone is in search of this state of solitude, but everyone seeks it in different places and different ways. My work offers this moment of solitude within the walls of the exhibition. It is a place of stillness that can contain you and change your state of mind. This work is a silent call. I believe people will respond to it because when the energy of space and the energy of man come together, the result is a state of transformation.

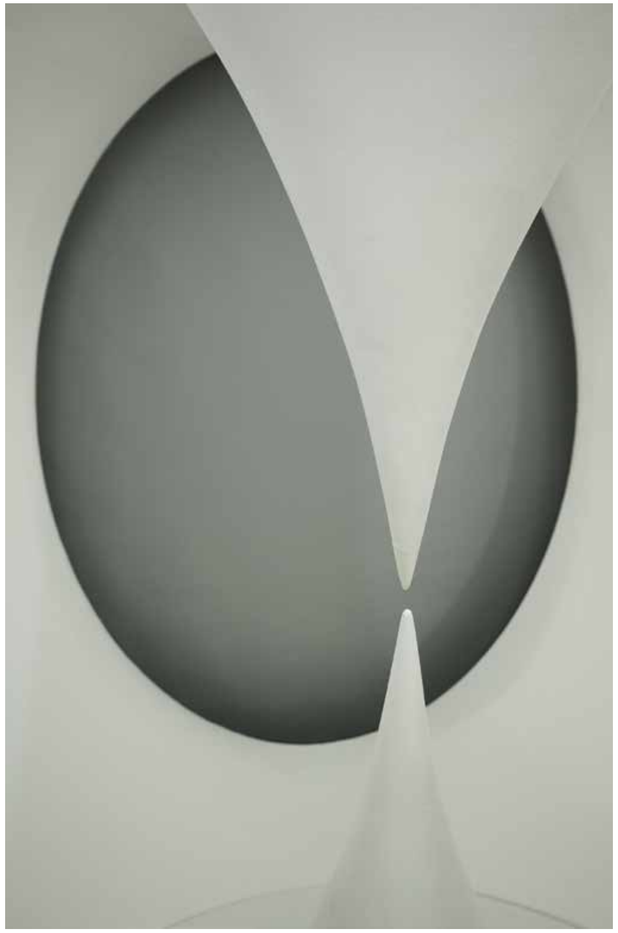
I believe that everyone is in search of this state of solitude, but everyone seeks it in different places and different ways. My work offers this moment of solitude within the walls of the exhibition. It is a place of stillness that can contain you and change your state of mind.

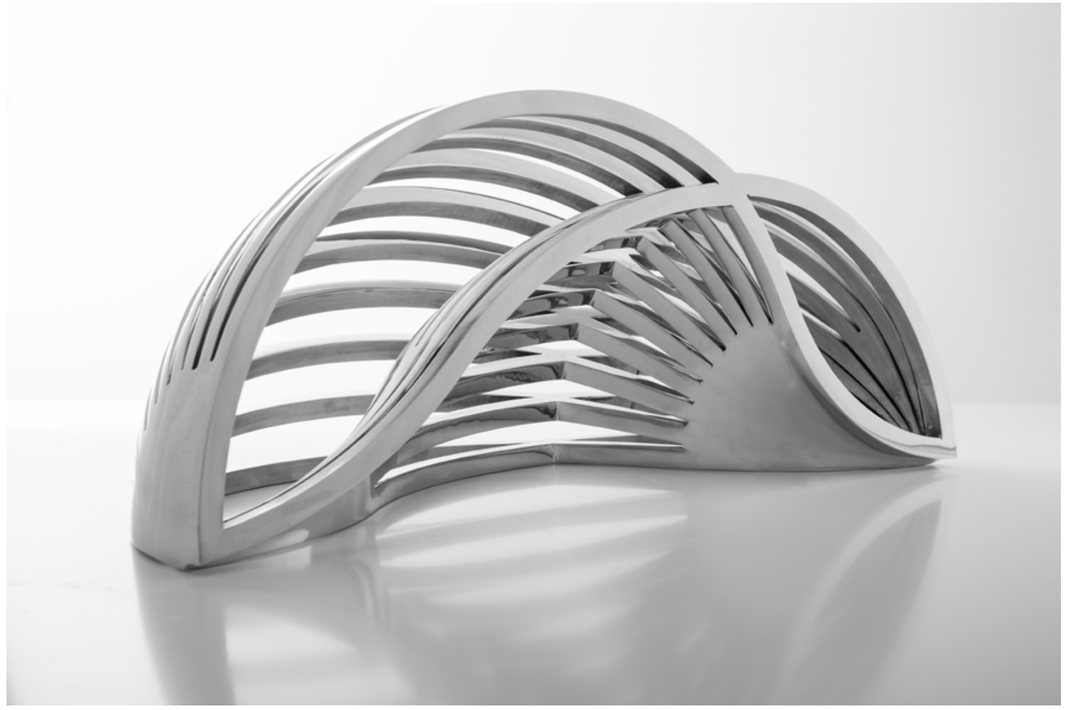
The work has two divergent components – the black box and the white cube. What struck you about these particular forms?
The installation was intended to create a space within a space. The elements I selected were simultaneously the most abstract and the most concrete, like the cube. I selected black and white as they are direct, true and conclusive. The inner sphere is used to create a space inbetween. Silence is also an important component in the piece. All of these elements are at the farthest reaches of abstractness.

Did you come across any challenges in creating this work?
I faced many challenges. There was the issue of creating such a large scale piece and many considerations regarding its manufacture. There were no companies that specialised in creating artworks such as this, only the commercial market. I kept searching until I met an artist who has a media company. It was a very lucky encounter indeed to meet an artist and a manufacturer. He really understood the vision behind the artwork.

What does it mean to be a UAE artist in 2016?
I consider the last few years to be the beginning of the golden age of arts in the UAE. There are many opportunities and support. The public is more aware. The art sector has become mature, far more than it was when I first started in the art profession. I am lucky to be in this country at this time. In all aspects of the arts, I see celebration.

Khalil Abdul Wahid
Artist Tools
(Aisha Juma), 2016
Mixed media; collected objects and photographs
20 artworks, each 70 x 50 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. © ADMAF





Layla Juma

Leaf

2016
Stainless steel
36 x 33 x 59 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection.
© ADMAF

Layla Juma employs repetitive, geometric shapes to create rhythmic sequence and forms. In her cross-disciplinary work, these shapes and rhythms are crafted to conceptually articulate social codes and identities. Her attention hones in on the points of intersection between the forms, speaking of both the fragmentation of human experience and the shared convergences.

Her recurrent, ruminating meditations consider the influence and impact of spatial arrangements. Originally trained as an architectural engineer, her graphic two-dimensional, geometric drawings evolved into three-dimensional installations and sculptures. Her sculptures retained the same meticulous geometry as her earlier drawing works, realising rhythmic analysis and experiments with spatial alterations on another plane.

A member of the Emirates Fine Arts Society, Juma is among the third generation of Emirati artists and takes inspiration from prolific UAE conceptual pioneers – including Hassan Sharif and Mohammed Kazem.

Her works have been presented internationally including Singapore Biennial (2008); 'MinD', DUCTAC's Gallery of Light, Dubai (2012); 'Emirati Expressions III: Realised', (2014); as well as in Kuwait, Egypt, Japan and Switzerland.

You originally trained as an engineer. In 'Leaf' your inspiration hails from "...one of the masterpieces of natural engineering." How does engineering inform your artistic practice? Is there a crossroads where visual art and engineering intersect?

I have a perpetual fascination with form – how a seemingly immutable form can be totally transformed. I interrogate such forms through processes of disassembly and deconstruction, doing so to better understand and demonstrate what they embody. This synthesis and abstraction is a kind of simplification, a way of getting at the essence of the form. I believe that every artist is an engineer, not just of material forms but of concepts and ideas.

I have a background in engineering – while this has evidently informed my practice, I see the natural intersection of art and architecture. I believe engineering is a kind of art. Each undertakes similar investigations and deals with similar qualities – for example, both strive for formal harmony, each has an appreciation for the application and exploitation of texture and volume – though the end products are obviously different.

'Leaf' is an elegantly sculpted piece. What are the challenges of working on a small scale in stainless steel?

When working within such a compacted form, it is difficult to fully conceive the end result. That said, with the advent and improvement of various technologies and materials, the shape and intricacy is not compromised. In this piece, the size imbues the work with delicacy, which is in contrast to the evident strength and tenacity of the material.

Did you want a deliberate contrast between the hardness of the material and the fragility of the twisting leaf?

I like using stainless steel in my artworks and have used it to conjure unexpected natural forms and elements before. I produced three works in my 'Water' series using the material in this same almost contradictory way. Like 'Leaf' these works are derived from nature. I want 'Leaf' to be a sort of homage to the natural form – the strength and solidity is intended to be reflective of the masterful engineering of the leaf. While the leaf might easily be dismissed as something fragile and inconsequential, it is of vital importance within our ecosystem, providing us with one of the fundamental elements for life. I want to highlight the enduring significance of the elements the works are derived from but with a secondary acknowledgement of the materials they are created from, stainless steel is also of vital importance in the contemporary world.

How did the concept for the work develop from your original idea?

I started by sketching the idea on paper and repeated the process until I reached the twisting leaf concept. I then moved the idea to the computer and started drawing it with a specialist software. Only through this intimate familiarisation process can I truly know the form, to abstract it in a way which is still evocative of the original's essence – for example the specific thickness, how to gesture at the sense of movement, the twisting form and the sense of the fall.

while the leaf might easily be dismissed as something fragile and inconsequential, it is of vital importance within our ecosystem, providing us with one of the fundamental elements for life

Khalil Abdul Wahid
Artist Tools
(Layla Juma), 2016
Mixed media; collected objects and photographs
20 artworks, each 70 x 50 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. © ADMAF

Lateefa Bint Maktoum

Family

2016
Digital collage on archival paper
92 x 145 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection.
© ADMAF

A painter turned photographer, the works of Lateefa Bint Maktoum draw on personal experiences and perceptive, discerning observations of her transforming country. Her works depart from the real, transporting these observations to new, ethereal worlds. She instils these imagined landscapes with the signifiers of social rituals and symbol-laden artefacts. Her works speak of heritage, rapid shifts in culture and her pride at Emiratis' proven capacity to assimilate and direct such changes.

Maktoum has gained widespread recognition for her works. She has been exhibited globally, including Venice, Washington, Paris, New York, Denver, Brisbane, Shanghai, Korea as well as Abu Dhabi and Dubai. As well as being selected for 'Emirati Expressions I' and 'Emirati Expressions II' (2009 and 2011), she was a featured artist at the UAE pavilions of the 2011 Venice Bienniale and EXPO 2010 Shanghai.

As a curator and Founder-Director of Tashkeel, a public studio providing specialist facilities for artists and designers, her contribution to the UAE arts scene is significant. She is a recipient of a Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Patron of the Arts Award (2010 and 2011) and a Distinguished Patron of the Arts Award (2012).

Maktoum's work can be found in private collections nationally and internationally.

Why did you accept the commission for 'Portrait of a Nation'? What interested you about the project?

I am honoured to be chosen by ADMAF and to be a part of the commemorations for their 20th anniversary. Every chosen artist makes up the landscape of the UAE, telling a story of where they come from, what they have learned and how they see their country. It's fascinating to see the different perspectives from different artists who all come from the same nation.

How did you reach the idea for this work?

As I have recently become a new mother I started thinking about family and what makes us who we are, how we are built and bonded together. I thought about my personal story and what I would like to engrain in my children. I want them to know about their past, so they can envision their future. I want them to know their history, where they have come from; the integrity and hard work their family put in to make this country what it is today.

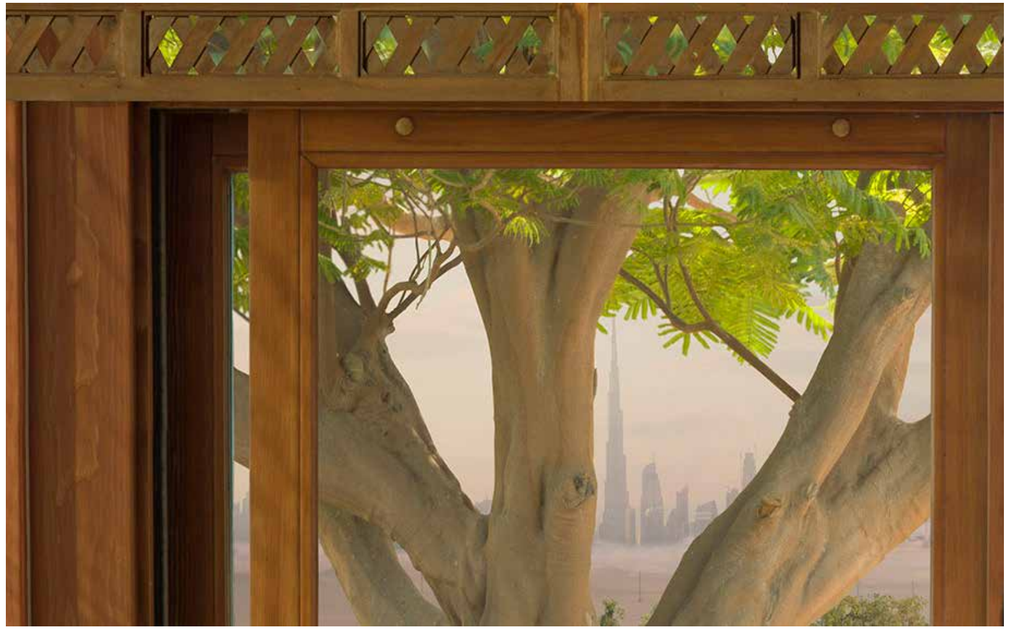
Only by knowing and understanding the past can we stand on a solid foundation, to build a better future, for ourselves and those who will come after us.

This large-scale photograph shows your family standing in the house of your grandfather. How would you describe the relationship between the figures, the interior and the exterior?

Actually the location does not exist. It is a complete fabrication of my imagination. The work is a digital collage from pictures I have taken. I photographed my great grandfather's house, Sheikh Saeed Bin Maktoum Al Maktoum – the ruler of Dubai at the time. I used the coral and the floor from his home which is the house where, at some point, both my mother Alia Bint Khalifa Bin Saeed Al Maktoum and my father Maktoum Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum once lived as children. Each family had a home within the main house, which was joined together with a courtyard. The house is a symbol of my roots, of where I have come from and where my story originated even though my story did not begin in those times. From this day and age I used the window from my current home to sandwich the past with the present. Representing a contemporary structure with reference to the past that holds on to its roots in the modern day. It is symbolic of many people's stories that grew up in this region, not just my own. We may live in a new century at the crossroads of different societies, yet we hold on to our roots. Traditions reveal themselves through social behaviours and how we go about life. We hold on to who we are; yet we are an updated version of the past.

This is a very personal photograph. How do you feel about it becoming part of the public ADMAF Art Collection?

It is a private family moment, yet the people in the image are faceless; we only see their back. This way the viewer can easily place himself in the context of the image and read the visual story from their own perspective. Everyone has a family or a way of growing up, this image simply tells my personal story, which most likely many people living in the UAE will be able to relate to.



only by knowing and understanding the past can we stand on a solid foundation, to build a better future, for ourselves and those who will come afer us

Khalil Abdul Wahid
Artist Tools
(Lateefa Bint Maktoum), 2016
Mixed media; collected objects and photographs
20 artworks, each 70 x 50 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. © ADMAF

Khalid Mezaina

Cafeterias
of the UAE

2016
Pencil and drawing pen on
cartridge paper, digitally coloured
6 illustrations; each 50 x 50 cm
An Abu Dhabi Festival 2016
Commission. Courtesy of the artist.
Part of the ADMAF Art Collection.
© ADMAF

Khalid Mezaina entered the art world via graphic design, working in visual communications for UAE-based arts organisations, including the Sharjah Art Foundation and Tashkeel. This proximity and integration into the arts community inspired him to pursue his own practice alongside design.

His work is drawn from the fabric of Emirati culture, isolating subjects from his daily experiences. These acutely observed elements, such as his focus on particular buildings or design features, accumulate into series that offer knowing cultural remarks. His work is also important documentation amid the unremitting progress of the UAE. He is influenced by popular culture, often stylising traditional elements to feel both culturally reverent and contemporarily relevant.

In 2010, Mezaina launched Krossbreed, an independent, interdisciplinary studio and brand, involved in design and illustration. Krossbreed is a service agency and creates products including t-shirts, prints, stationery and publications as well as graphic design and commissioned projects. His art has been featured in regional and international exhibitions including 'Past Forward: Contemporary Art from the Emirates' (2014) and 'Emirati Expressions IV: Conventions of Art' (2015). He has participated in projects and residencies, both in the UAE and abroad. In 2015, he graduated from The Salama Bint Hamdan Emerging Artists Fellowship, in partnership with the Rhode Island School of Design.

Why did you accept the Abu Dhabi Festival commission and what interested you about the idea of the 'Portrait of a Nation'?

The immediate appeal was the opportunity to define my own perspective on the country. I think, given the diversity of artists participating, all with their own perspectives on the nation, it will be a very important exhibition for the Emirates.

What first inspired you to document the 'Cafeterias of the UAE'?

It's a project that I have always wanted to realise. The shawarma shops are such a ubiquitous part of our urban landscape; they're in everyone's memory. It was a project that I've had in mind for such a long time and it was a really natural response to the 'Portrait of a Nation' concept. I enjoyed giving this alternative, perhaps unexpected, take.

What is it about the cafeterias that feels so pertinent? What's unique about them to warrant the series?

They're absolutely iconic – both their aesthetic and as an institution. Everyone who has grown up in the UAE will have memories and experiences of these shawarma shops or cafeterias. I'm also fascinated by their endurance – I've seen so much change in my lifetime and yet they still remain. Not only this, they've retained a relevance – they are a 'go to' place for so many different people, although they're often unremarkable or unnoticed, just a part of our cities – I wanted to document them in my illustrations.

Are these places you know well?

Some are cafeterias in Dubai that I have been to many times. I wanted to see more, so, as part of the project, I drove across the Emirates sketching and documenting new finds. As well as the social and historical relevance of the establishments, I'm really drawn to them aesthetically – their vivid colourful exteriors, the unexpected signage – there's a whole vernacular. There are so many – it has the potential to be a larger project so this is just the beginning.

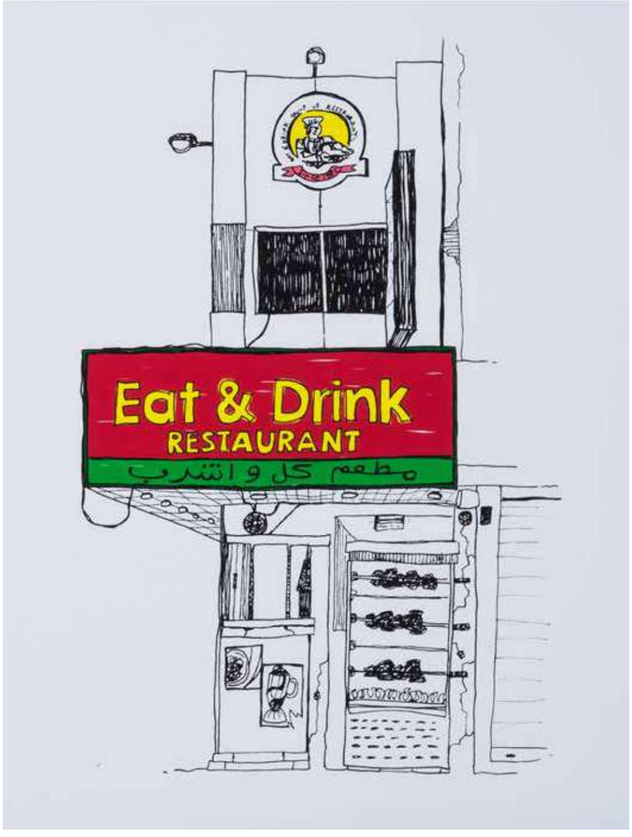
everyone who has grown up in the UAE will have memories, experiences of these shawarma shops or cafeterias. I'm also fascinated by their endurance – I've seen so much change in my lifetime and yet they still remain

You've worked across various disciplines and your career and training is in graphic design – yet your works are often illustrations. What attracts you to this medium?

Most fundamentally, it's my most comfortable and escapist medium – I've always drawn. I like the immediacy, particularly in these documentary projects where I want to capture the essence of places and situations. I've always applied illustration and drawing throughout my graphic design work.

What does it mean to be a UAE artist in 2016?

There are so many opportunities – not only through the institutions and governmental support, such as fellowships and exhibiting platforms – but also in terms of experimentation. Traditional practices have opened up to new and far broader mediums and there are so many different artists working in so many ways. With the institutional and governmental support as well as the diverse community, there is a lot room for each Emirati artist to grow.



Khalil Abdul Wahid
Artist Tools
(Khalid Mezaina), 2016
Mixed media; collected objects and photographs
20 artworks, each 70 x 50 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. © ADMAF

Salama Nasib

Her
Patterns

2016
Linocut prints on laser-cut cotton
400 x 100 cm
An Abu Dhabi Festival 2016
Commission. Courtesy of the artist.
Part of the ADMAF Art Collection.
© ADMAF

A printmaker and emerging Emirati artist, Salama Nasib pushes the boundaries of the technique. She uses new approaches to articulate the ongoing dialogue between her heart and brain, translating these memory-fuelled exchanges into works that are both sumptuous and delicate. These renderings and translations are acts of remembrance, often surreal, they borrow from mythology and her own life.

Nasib holds a Bachelor's degree in visual art from Zayed University. She has exhibited at local and international venues, including Tashkeel, Ara Gallery and Rira Gallery, as well as at The Venice Biennale, The Meridian International Center in Washington DC and The Printmaking Center of New Jersey. She undertook the inaugural Salama Bint Hamdan Emerging Artists Fellowship, in partnership with the Rhode Island School of Design. Now a full-time artist, she previously worked as a studio coordinator at Tashkeel, where she stayed abreast of the latest Emirati art trends while managing seven studios, organising artistic and collaborative workshops and co-curating upcoming exhibitions.

What was the inspiration behind 'Her Patterns'?
The inspiration was personal – when looking through old photo albums of my family, I started to notice the fabrics that my mother was wearing. This brought back childhood memories. I remembered being fascinated by the fabrics, her choice of patterns. These were my first inspiration for the work. These are all motifs from fabrics which she wore the 1980s and 1990s. I began to collect those patterns, to alter them and abstract them, ultimately presenting them in an entirely different context, which is the work itself.

'Her Patterns' is a reference to the ties between a mother and her daughter. Is memory a subject you explore in your work?
My work is always shaped by memories, it's a subject that has always fascinated me and has provided rich material to explore. 'Her Patterns' is both the immediate, personal memory of my mother at that time, but it is an abstraction too; a distillation of a personal past to create a new, contemporary object.

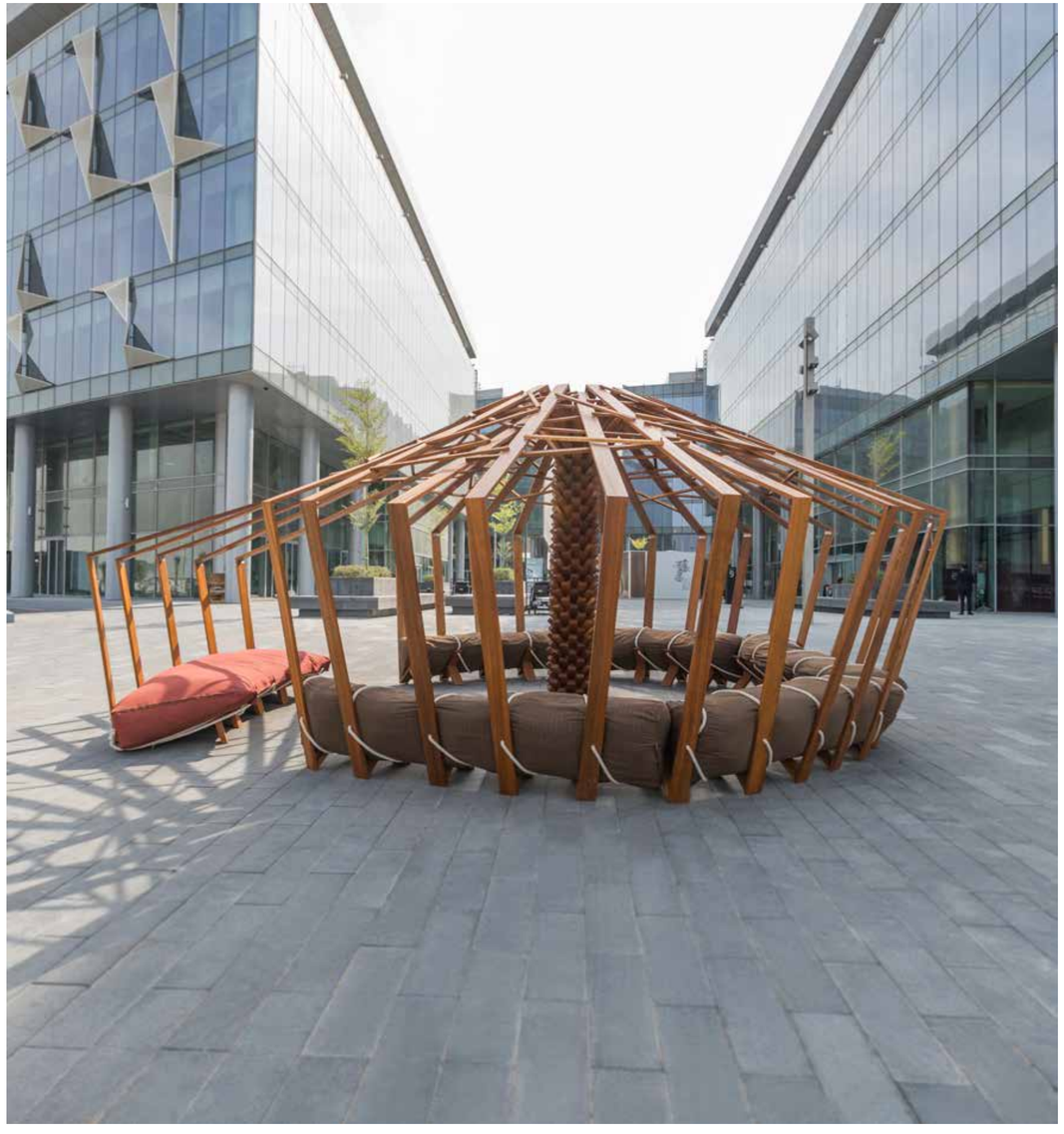
The memories I explore are sometimes my own – like in this piece – or are borrowed or imagined memories of other individuals. While often personal, I distill them to create something that other people can relate to. 'Her Patterns' speaks of a specific bond between my mother and I, but I believe it also speaks of bonds between mothers and daughters more broadly, what we remember and what we inherit from these memories.

Printmaking is one of your passions, why is it such a special medium for you?
Printmaking mimics memory itself – it's all about repetition, diligently repeating the same process over and over, creating editions that alter slightly each time. There's something about preservation in this process – that's something I explore with memories in my works, each piece becoming a repetition of a memory.

Like 'Her Patterns', your print and fabric works are often intricate and detailed – what were the challenges you faced when applying this approach on such a large scale?
It's difficult working with fabrics on this scale, especially such soft and fragile material. From a practical perspective, there were many considerations about the fabric; how the ink would take, its weight, the hanging structure. It was of paramount importance that I was able to keep the detail in order to retain the essence of the idea. The detail-oriented way of working, which can be seen in the hundreds of printed elements, ensured that the finished piece kept a sense of delicacy.

printmaking mimics memory itself – it's all about repetition, diligently repeating the same process over and over, creating editions which alter slightly each time

Khalil Abdul Wahid
Artist Tools
(Salama Nasib), 2016
Mixed media; collected objects and photographs
20 artworks, each 70 x 50 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. © ADMAF



Khalid Shafar

THE NOMAD

2015
African teak wood
500 x 600 x 280 cm
Supported by Dubai Design District (d3) and the Abu Dhabi Festival.
Courtesy of the designer
@khalidshafar.

Khalid Shafar contemporises traditional elements of UAE culture and design techniques. Incorporating powerful symbols of his heritage with a deft, light touch he preserves global appeal in his works. His signature 'Palm' series features products reminiscent of the iconic desert plant. Elsewhere, he incorporates the agal (traditional headwear) and subtly borrows from Islamic geometry.

His international education complements his local perspective. He studied furniture and object design at Central Saint Martins in London and The Centre for Fine Woodworking, New Zealand. Since his first solo collection in 2011, he has established himself as the leading light of UAE design professionals. Committed to nurturing the next generation, he mentors on the ADMAF/British Council Cultural Excellence Fellowship.

While staunchly defining himself as a designer, the aesthetic appeal and cultural relevance of his works mean he is often included in contemporary art exhibitions.

His esteemed list of collaborators is testament to his status in international design circles. These include the Campana Brothers, historic French cabinet maker Moissonnier, carpet industry leader Tai Ping and Kartell. In 2015, 'THE NOMAD' was supported by Dubai Design District (d3) and Abu Dhabi Festival; the contemporary architectural reinterpretation of the Arish was the hit of London's Shubbak Festival.

Where did the idea of 'THE NOMAD' originate?
The concept was driven mainly from the construction process, used in the old architecture of 'Al Arish' – a traditional structure built from palm fronds. I wanted to explore old processes of architecture, to find a way of utilising the process, bringing them into modern contexts and structures.

How did you choose the material for this work?
The materials take into consideration that this is an outdoor work. I used African teak wood, a material that can be used for both indoor and outdoor structures. The seating and cushions are made of waterproof and sun resistant fabric.

'THE NOMAD' was debuted at the Shubbak Festival 2015 and then went to Dubai Design District (d3). What has been the reaction to the work in London and Dubai?
It was very well received by the British audience – it's a rarity to find places in London where strangers can come together in such proximity to socialise and interact. The buzz of interaction ignited the cultural heritage aspect of the work – it is a traditional space for social exchange and it was satisfying to see this happen in a new environment.

Its Dubai debut was during Dubai Design Week, in d3. It was located between the buildings and assumed a role as a meeting point, with people from different parts of the district coming together to have a cup of coffee and socialise. This all took place when d3 had just opened and it became a great catalyst for new connections, fostering a sense of community.

How do you feel about applying Arish architecture in a contemporary context?
'THE NOMAD' demonstrates how old structures can still be applied and be relevant in today's architecture. I wanted to use the reference to Arish not from a purely aesthetic or stylistic perspective, but for function. I didn't rebuild the Arish, rather I used the same process to realise a new structure. It was important for me to make this statement to the ever-growing population of architects and designers in the UAE – asking them to look to traditional or older architectural practices, re-function and repurpose them for contemporary use.

Is 'THE NOMAD' a one-off or do you think its principles are a line of enquiry which you'll pursue further?
'THE NOMAD' was a one-off structure built for a certain event but I think it opened a dialogue in terms of how we should look to old architecture. If an opportunity arises in the future for the same structure to evolve, or to revisit the idea, there are vast numbers of possibilities that can be pursued.

'THE NOMAD' demonstrates how old structures can still be applied and be relevant in today's architecture. I wanted to use the reference to Arish not from a purely aesthetic or stylistic perspective, but for function

'THE NOMAD' supported by Dubai Design District (d3) and Abu Dhabi Festival.

Previous page: Dubai Design District (d3), 2015–16
Above: Rootstein Hopkins Parade Ground, Chelsea College of Art, London 2015

Khalil Abdul Wahid
Designer Tools
(Khalid Shafar), 2016
Mixed media; collected objects and photographs
20 artworks, each 70 x 50 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection. © ADMAF

Khalil Abdul Wahid

Artist Tools (detail)

2016
Mixed media; collected objects and photographs
20 artworks, each 70 x 50 cm
An Abu Dhabi Festival 2016 Commission. Courtesy of the artist. Part of the ADMAF Art Collection.
© ADMAF

Khalil Abdul Wahid's artistic career began under the tutelage of Hassan Sharif, in Al Marsam Al Hur – the atelier Sharif set up in the 1980s. Abdul Wahid was so inspired by this privileged learning experience that he made a dual commitment to develop his own practice and to pass on knowledge acquired to the next generation.

To that end, he took on teaching roles in the atelier before assuming his current position as Visual Arts Manager at Dubai Culture and Arts Authority. This role facilitates his involvement in diverse projects to cultivate the UAE's artistic community, from grassroots initiatives through to institutional efforts.

This dedication to education and artistic development initially meant his personal practice took a lesser priority. However, he has still managed to carve out two distinct paths – painting and video. His paintings are recognisable through their strong use of colour on dark backgrounds. His experimental video works construct visual metaphors to express ideas related to his culture and environment.

He has been exhibited in group shows regionally and internationally including FotoFest International's 'View From Inside', USA/Abu Dhabi (2014–15) and 'Sharjah: Art from the Emirates', National Museum of Denmark (2010) as well as many of the annual exhibitions by the Emirates Fine Arts Society.

You're a dedicated art teacher and art educator, how did your career evolve?

I was lucky in elementary school to have a brilliant teacher – Ehsan Al Khatib – who encouraged us. We did not have art classes but were guided to the Atelier of Hassan Sharif by this teacher and that was really the beginning of my dedication to art and arts education.

What was it that appealed to you about 'Portrait of a Nation'?

It's the opportunity to celebrate 20 years of ADMAF and the development in the arts and culture scene that has happened during these two important decades. It's an honour and a unique opportunity to be among this group of artists. I immediately wanted to seize the opportunity to further my ongoing documentary series 'Artist Tools'. I'm celebrating each of the artists and the artistic talent they represent.

I take these remnants and create something new out of them in an attempt to tell that story. As a series, I am documenting histories of artworks and of artists. Preserving all of these for the next generation

The 'Artist Tools' series started some time ago – what was the origin of the idea?

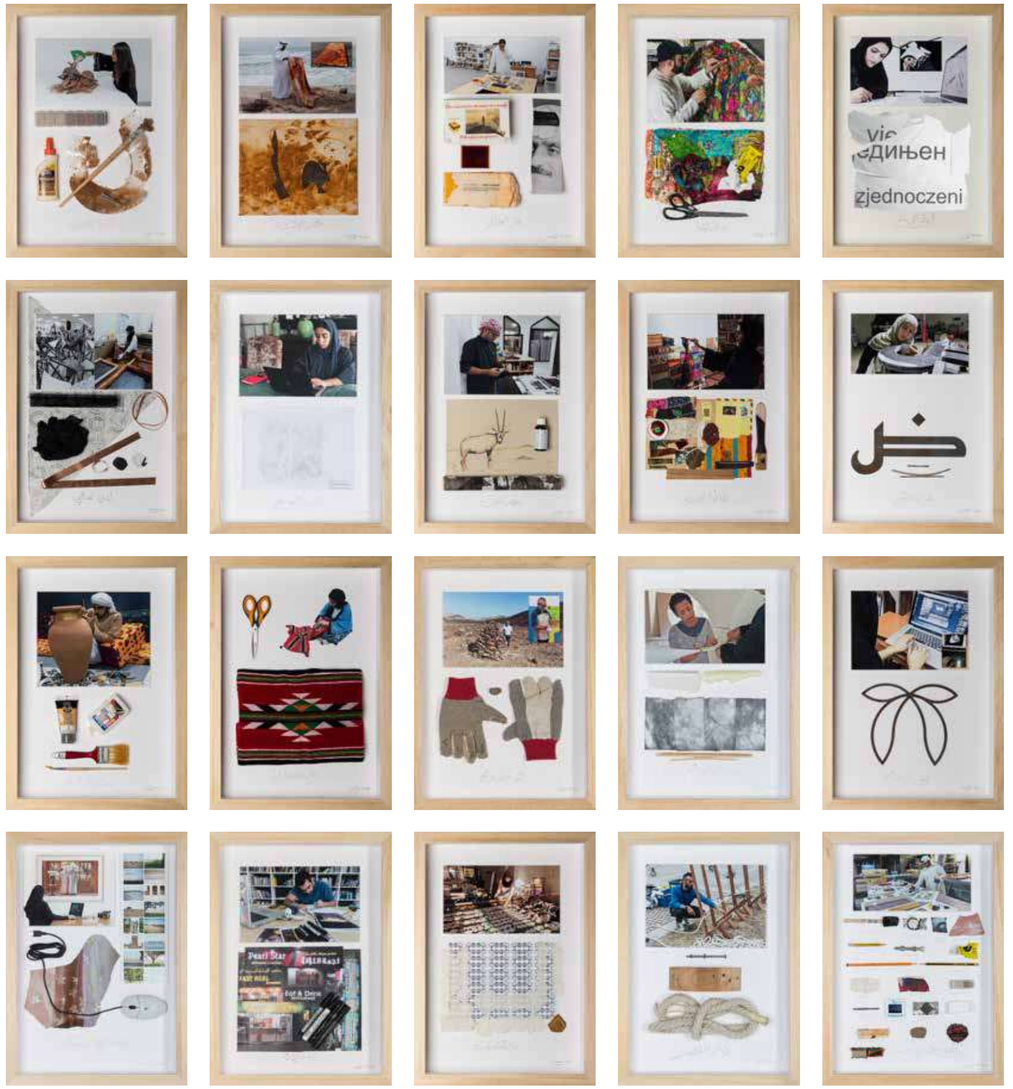
I can trace the idea back to the 1990s and my studies with Hassan Sharif. In the atelier I always felt an affinity to the objects we used, always curious to go back to them and understand them better. To me, they are a part of the artwork but what happens to them when the artwork is complete? My first real opportunity to explore this idea was in 2009. I was visiting the studio of Abdul Qader Al Rais and I got lucky! His palette knife was broken and I asked him if I could keep it. The broken knife became part of an exhibition in Dubai called 'My Possessions'. I wanted the piece to have real meaning and, given the status of Al Rais in the evolution of the UAE's art scene, the many stories suggested by the knife were of great significance to me. The work became the first in the 'Artist Tools' series.

Do you view this series as an appreciation of your fellow artists' works?

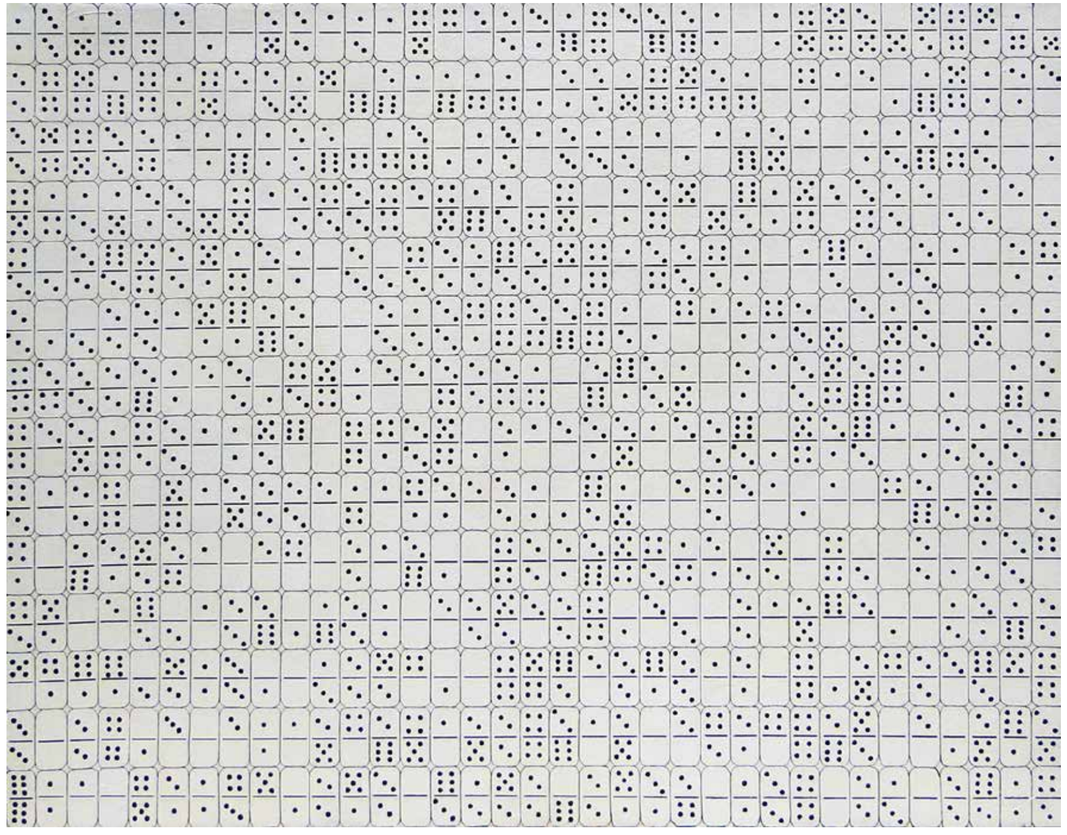
I have a personal link with all of the artists. I often deal with many of them. They are my colleagues, my peers. So there is that personal story and connection. However, the works are not simply about the individual artist, their personality but on the material of the artist. It isn't something that people focus on but to me it has huge significance. The material is used and discarded but what is the function of that object itself? The story is about how it was used, the relationship they had to it, the function of the object itself. I take these remnants and create something new out of them in an attempt to tell that story. As a series, I am documenting histories of artworks and of artists. Preserving all of these for the next generation.

What were the challenges or opportunities you faced?

In this group of 20 artists, there were some I already knew and others that I never had the chance to meet. It was great to have the opportunity to meet and work with them all and to better understand their artistic practices. Throughout the process, I was able to gain a perspective on how these 20 artists constituted a portrait of a nation. I also gained some new perspectives on different practices, for example when encountering artists who work digitally rather than directly with materials.



30 Loaned Artworks



بيتي، الاستوديو خاصتي، 2010
أكريليك على القماش
70 × 90 سم
بإذن من مؤسسة بارجيل للفنون

My Home, My Studio, 2010
Acrylic on canvas
70 x 90 cm
Courtesy of Barjeel Art Foundation

Ebtisam AbdulAziz
ابتسام عبد العزيز

The Artist

Ever since she donned a black body suit covered in bright green numbers and stood in the middle of a Sharjah roundabout, Ebtisam AbdulAziz has been an integral part of the UAE's art scene. She works in the realm of systemic art, with a multi-disciplinary practice that grew from an academic foundation in maths and science. Her fascination with numbers, codes, sequences and geometric forms play out her unique perspective on the structures of systems. She renders these concepts in densely networked canvases, unprecedented performances and frenetic works on paper. The strict codified order she imposes articulates and maps more nebulous issues of identity and culture. She is a member of the Emirates Fine Arts Society and Tashkeel editorial team. Her solo exhibitions include 'Autobiography', The Third Line (2012) and 'Ebtisam AbdulAziz', Sharjah Contemporary Art Museum (2007). She has taken part in numerous international and regional group shows, was exhibited as part of the inaugural UAE Pavilion at the 53rd Venice Biennale, the 7th Sharjah Biennial and the 32nd Emirates Fine Arts Society Annual Exhibition. Her work is housed in several prominent public and private collections worldwide.

The Work

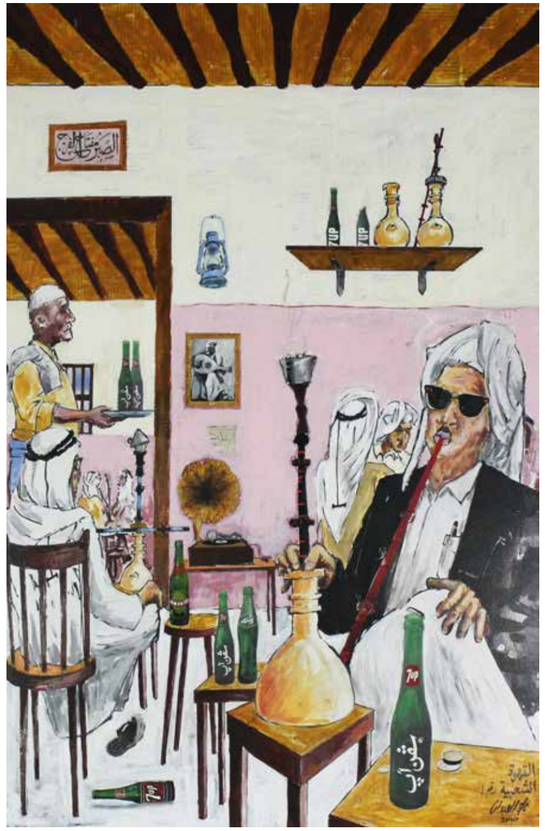
'Autobiography' is a series of works that shift seamlessly between intimacy and science, imparting details of the artist's private thoughts and the visual coding that symbolises her systematic thinking. The work embodies numbers and codes, rules and equations from her everyday life, distilling them into visual cryptograms and grids only she can understand. 'My Home, My Studio' employs the Duchampian approach of readymade objects, AbdulAziz maps the number plates of cars from her frequent trips between Abu Dhabi and Dubai to matrices of domino layouts, each number corresponding to a certain colour or domino shape. The piece lures the audience in with its abstraction and curious cryptography, but the real hook is in the voyeuristic opportunity to glimpse into the life of the artist through her eyes. The work challenges the mind scientifically and visually, yet, still caters to the deep-rooted human need to understand oneself vis-à-vis roles in society that are equally dominated by hidden rules and structures.
(From 'Autobiography', The Third Line, 2012)

الفنانة

منذ أن ارتدت بدلة سوداء ضيقة مغطاة بالأرقام الخضراء الزاهية ووقفت وسط دوار الشارقة، صارت ابتسام عبد العزيز جزء لا يتجزأ من المشهد الفني في دولة الإمارات العربية المتحدة. بدأت العمل في مجال الفن المنهجي، مع خلفية أكاديمية في الرياضيات والعلوم. لديها شغف بالأرقام والرموز والتسلسل والأشكال الهندسية مما منحها منظوراً فريداً نحو الهياكل والنُظُم، ثم تقوم بنقل هذه المفاهيم على لوحات شبكية، وعروض غير مسبوقة وأعمال مفعمة بالحيوية على الورق. يفصح الأسلوب الصارم والمشفر الذي تتبعه ويشير إلى قضايا أوسع تتعلق بالهوية والثقافة. هي عضو في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية وفريق التحرير في مركز "تشكيل". أعمالها مُدرجة في العديد من المجموعات العامة والخاصة البارزة في جميع أنحاء العالم. من معارضها الفردية، معرض "السيرة الذاتية" في غاليري الخط الثالث (2012)، ومعرض "ابتسام عبد العزيز" في متحف الفن المعاصر في الشارقة (2007). شاركت في العديد من المعارض الدولية والإقليمية، وقد عرضت أعمالها في افتتاح جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية الثالث والخمسين، وفي بينالي الشارقة السابع، والمعرض السنوي الثاني والثلاثين لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية.

العمل

"السيرة الذاتية" هي مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الحميمية والعلوم. تُضفي تفاصيل من أفكار الفنانة الخاصة والتشفير البصري الذي يرمز إلى تفكيرها المنهجي. كل الأرقام والرموز والقواعد والمعادلات التي تواجهها في حياتها اليومية، تصيغها بصور مشفرة وشبكات لا يفهمها سواها. "بيتي، الاستوديو خاصتي"، يستخدم نهج "دوشامب" حيث تقوم الفنانة بتسجيل لوحات أرقام السيارات أثناء رحلاتها المتكررة بين أبوظبي ودبي وتحويلها إلى مصفوفات من قطع الدومينو، كل رقم له ما يقابله من لون أو شكل محدد. تجذب هذه القطعة الجمهور بتجريديتها والترميز الذي يثير الفضول، ولكن الجاذب الحقيقي هو في فرصة الحصول على لمحة عن حياة الفنانة من خلال عملها. يتحدى هذا العمل العقل علمياً وبصرياً، ويلبي حاجة إنسانية عميقة لدى الفرد لفهم نفسه ولدوره في المجتمعات التي تسيطر عليها القواعد والهياكل المخفية.
(من "السيرة الذاتية"، غاليري الخط الثالث، 2012)



المقهى الشعبي، 2010
وسائط متعددة على الورق
115 × 83 سم
بإذن من مؤسسة بارجيل للفنون

Public Café, 2010
Mixed media on paper
115 x 83 cm
Courtesy of Barjeel Art Foundation

Ali Al Abdan
علي العبدان

The Artist

Ali Al Abdan is an artist, critic, writer and poet. He has been a member of the Emirates Fine Arts Society since 1990. Since the late 1980s, his work has been driven more conceptually than methodologically, with an interest in surrealist and symbolic schools evidenced throughout his oeuvre. This ideas-driven focus has informed both his fine art and his critical practice; he was one of the first artists to exhibit conceptual artwork in the Emirates and he is the first Emirati to write a book on UAE art criticism. Published in 2010, 'The New Century: Fine Art Trends in the Emirates after 2000' won Best Emirati Book at the 2010 Sharjah International Book Fair. In May 1991, he established a gallery of abstract art in the hall of the Emirates Fine Arts Society. Almost 20 years later, in November 2010, his first retrospective exhibition, 'I, Ali Al Abdan' occupied the venue. His other cultural interests include research into the history of Arabic music and poetry as well as literary criticism. He has had a collection of poems published with a forthcoming book on the history of Arabic music composition.

The Work

Ali Al Abdan documents Emirati tradition, culture and history with a keen anthropologist's eye. He applies his deeply studied 20-year perspective to construct deceptively simple scenes that succinctly articulate the evolution of the UAE. A familiar scene, the interior of a café, men gather to smoke shisha. Familiar, yet a place out of synch, immutable. Save for the 7Up bottles, emissaries from another place, this could be any café, anywhere in the Gulf, at any time in the last half century. The imports belie the intrusion of a new, ubiquitous international culture. Symbol laden artefacts congregate in Al Abdan's imagined space, gesturing towards greater observations on rapidly shifting cultures. These are contemporary stories played out in the spaces of the past. Al Abdan explains, "'This work celebrates the cafés in the Gulf as sites of development, from the past to the present and future. Usually located near to ports and old souqs, they are the places where locals and newcomers meet and exchange. Always the scene of stories, where old traditional tales were memorised and learnt. The future can be found in these cafés – the latest products from soft drinks to playing cards – which jostle with the paraphernalia of the past such as old radios and gramophones."

الفنان

علي العبدان هو فنان وناقد وكاتب وشاعر وعضو في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية منذ عام 1990. منذ أواخر الثمانينات، بدأت أعماله تتأثّر بالناحية المفاهيمية مع اهتمام بالمدرستين السريالية والرمزية. هو من أوائل الفنانين الذين قاموا بعرض أعمال فنية مفاهيمية في الإمارات، وأول إماراتي يؤلف كتاباً نقدياً حول الأعمال الفنية في الدولة والذي نشر في عام 2010 تحت عنوان "القرن الجديد". فاز كتابه "اتجاهات الحركة الفنية في الإمارات بعد 2000" بجائزة أفضل كتاب إماراتي في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2010. في مايو 1991، أنشأ معرضاً للفن التجريدي في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وبعد قرابة العشرين عاماً، وتحديداً في نوفمبر 2010، أقام المعرض الإستعادي الأول له الذي جاء بعنوان «أنا علي العبدان»، والذي شغل الساحة الفنية في حينها. تشمل اهتماماته الثقافية الأخرى البحث في تاريخ الموسيقى العربية والشعر، فضلاً عن النقد الأدبي، ولديه مجموعة من القصائد المنشورة مع كتاب سيصدر قريباً عن تاريخ تأليف الموسيقى العربية.

العمل

يوثّق علي العبدان التقاليد والثقافة والتاريخ الإماراتي بحرص شديد شبيه بعمل علماء الأنثروبولوجيا (علم الإنسان). ومن عمق مفهوم يعود لعشرين عاماً، يقوم ببناء مشاهد بسيطة مخادعة تقوم بالتعبير بإيجاز عن تطور الدولة. مشهد مألوف، داخل مقهى، والرجال يجتمعون لتدخين الشيشة، كأنه مكان خارج الزمن، غير قابل للتغيير، وباستثناء زجاجات المشروب الغازي "سفن أب"، كأنها أتت من مكان آخر. يمكن أن يكون هذا المقهى في أي مكان في الخليج، في أي وقت في نصف القرن الماضي، وتوحي البضاعة المستوردة باقتحام ثقافات دولية جديدة. تُثقل تجمُّعات القطع الأثرية الرمزية مُخيلة العبدان، إشارة إلى الثقافات المتغيرة بسرعة، والقصص المُعاصرة المعروضة في فضاءات الماضي. وحسب قول العبدان، "يحتفل هذا العمل بالمقاهي في الخليج كمواقع للانتقال من الماضي إلى الحاضر والمستقبل، والتي عادة ما تقع بالقرب من الموانئ والأسواق القديمة، وهي الأماكن التي يلتقي فيها السكان المحليون والوافدون الجدد، وهي دائماً مسرح للقصص والحكايات التقليدية القديمة. يمكن العثور على المستقبل في هذه المقاهي، من أحدث المنتجات كالمشروبات الغازية وورق اللعب، التي تتنافس مع نظيراتها من الماضي مثل أجهزة الراديو القديمة وأجهزة الأسطوانات".

أين ذهب اللون الأبيض؟ 2015
طباعة كروموجينيك على القماش
80 × 80 سم
بإذن من الفنان

What, No Whites? 2015
C-print on canvas
80 x 80 cm
Courtesy of the artist

Zayed Al Absi
زايد العبسي

The Artist

Zayed Al Absi recalls how, aged nine, his MINOX 8mm camera allowed him to see with the eyes of a spy. At 15, his Nikon FM made a photojournalist of him and by the age of 23, he had transitioned to digital, the medium he now predominantly uses. He has pursued his passion for fine art photography for over 33 years, documenting diverse subject matter in multiple styles. Al Absi shoots long exposure landscapes and architectural images in the style of the great photographers who influence him: Galen Rowell, Art Wolf, Michael Kenna and Lucien Hervé. Across his eclectic practice, he works in travel and street photography as well as portraiture and still life. This versatility allows him to focus on conceptual expression via the medium and style best suited to his concepts. Through his work, he tries to capture moments and present new perspectives on ideas. Initially an aspiring enthusiast selling works via his website and stock photo agencies, he is now frequently commissioned for special projects and assignments and takes on commercial projects alongside his fine art practice. His clients including The Galleria and Cleveland Clinic Abu Dhabi.

The Work

Zayed Al Absi's documentary photographs capture curious scenes out of which hypothetical stories spin. This intriguing sense of a fleeting, caught moment is heightened in his still lifes where he trains his lens on a single, isolated detail. In doing so, he initiates a broader story. 'What, No Whites?' is one such elegant yet humorous still life. An innocuously simple scene, yet questions and ideas radiate from it. The children's dresses are in vivid, celebratory colours. The rich image is in sharp contrast to the simple 'white' of the title, the interrogatory and provocative question begging ones of its own – what are the whites referred to in this extracted line of dialogue? The title is an oblique clue both to the occasion and the exchange. The question mark gives pause, to who is it addressed? What is the disbelief it signals? Al Absi explains, "There are many festivals to enjoy in the UAE. However, the festivity that families enjoy the most are weddings. Traditionally a key event to dress up for – everyone in the family wears their finest clothes to meet friends and relatives, or perhaps a future life partner. When I came across this store, it seemed to epitomise that sense of celebration although it in fact sold everything except bridal whites."

الفنان

يستذكر زايد العبسي وهو بسن التاسعة، كيف سمحت له كاميرا نوع "مينوكس" بعدسة عيار 8 ملم أن يرى العالم بعيون جديدة. في سن الخامسة عشرة، جعلت منه كاميرا "نيكون" مصوراً صحفياً، وبحلول سن الثالثة والعشرين، انتقل إلى التصوير الرقمي، وهي الوسيلة التي يستخدمها الآن في الغالب. تابع حبه للتصوير الفوتوغرافي لأكثر من 33 عاماً، عمل من خلالها على توثيق مختلف المواضيع بأساليب متعددة. يصور العبسي لقطات مطولة للمناظر الطبيعية والمنشآت المعمارية على نهج كبار المصورين الذين تأثر بهم مثل غالين رويل، وآرت وولف، ومايكل كينا ولوسيان هيرفي. من خلال ممارساته الانتقائية، يعمل على تصوير وجهات السفر والشوارع والبورتريه ومشاهد الحياة اليومية. تسمح له هذه المرونة بالتركيز على التعبير من خلال الوسائط الأنسب لمفاهيمه. يحاول، من خلال عمله، التقاط اللحظات وتقديم أفكاره بمفهوم جديد. في البداية كان مجرد شاب متحمس يطمح إلى بيع أعماله عبر موقعه على الإنترنت ووكالات التصوير، ويجري في هذه الأيام تكليفه بتصوير كثير من المشاريع والمهام الخاصة، وفي بعض المشاريع التجارية إلى جانب ممارسة الفنون، ومن عُملائه "غاليريا مول" و"كليفلاند كلينيك أبوظبي".

العمل

تُبرز الصور الوثائقية لزايد العبسي مشاهد غريبة تدور حولها القصص افتراضية، يظهر ذلك جلياً في صوره الثابتة خصوصاً عندما يقوم بتركيز عدسة الكاميرا على أحد التفاصيل المنفردة والمعزولة، عندها يشرع برواية قصة أوسع. هذا العمل "أين ذهب اللون الأبيض؟" هو أحد الصور الأنيقة للحياة المفعمة بروح الدعابة. مشهد بسيط للغاية، ولكنه يشع بالأسئلة والأفكار. ملابس أطفال مليئة بالألوان الاحتفالية المفعمة بالحياة. الصورة الغنية في تناقض حاد مع "الأبيض" البسيط في العنوان، والسؤال الذي يدور في الأذهان يلتمس الإجابة هو: إلى ماذا يشير هذا اللون الأبيض هنا؟ العنوان هو دليل غير مباشر على المناسبة ، وتحفّز علامة الاستفهام التفكير في المقصود منها. يقول العبسي، "هناك العديد من المناسبات الاحتفالية الممتعة في الدولة، لكنّ أكثر هذه الاحتفالات العائلية حضوراً هي الأعراس. تقليدياً، العُرس هو حدث، يرتدي فيه كل فرد في الأسرة أجمل ملابسه للقاء الأصدقاء والأقارب، أو ربما شريك الحياة في المستقبل. عندما لمحتُ هذا المتجر، بدا وكأنه يُلخّص هذا المعنى من الاحتفال على الرغم من أنه في الواقع لم يكن يبيع أي ملابس بيضاء لمناسبات الأعراس".

قاعة المها، 2015
لقطة ثابتة من الفيديو، 40 ثانية
بإذن من الفنان

Oryx Ballroom, 2015
Still from video, 40 sec
Courtesy of the artist

إحتفال الأضحية، 2015
لقطة ثابتة من الفيديو، 40 ثانية
بإذن من الفنان

The Sacrifice Celebration, 2015
Still from video, 40 sec
Courtesy of the artist

جمل الغروب، 2015
لقطة ثابتة من الفيديو، 40 ثانية
بإذن من الفنان

Camel Sunset, 2015
Still from video, 40 sec
Courtesy of the artist

Ahmed Saeed Al Areef Al Dhaheri
أحمد سعيد العريف الظاهري

The Artist

Describing himself as a left-handed Bedouin Emirati artist, Ahmed Saeed Al Areef Al Dhaheri always seeks to explore and experiment nomadically. His multimedia work is informed by the magnificent trilogy of cities he has lived in; the deserts of Al Ain, the capital of Abu Dhabi and the metropolis of Dubai. Each city has shaped his idiosyncratic outlook – modern, yet always cherishing his culture and its traditions. He has crafted his own ideological culture that fits his life, accumulated from available sources and always blending the past with the present. An essential cornerstone of this outlook is art and imagination; a passion which was expressed extravagantly from the earliest stages of his childhood.
For Al Dhaheri, art is a way to live boundlessly and it is the ultimate conduit to express his culture and his personal outlook. He believes God is the best creator and that imagination and creativity are rare gifts to humankind that must be nurtured. An advertising major, he graduated from the American University of Sharjah and is currently completing a Master's in art history and museum studies at Paris-Sorbonne University Abu Dhabi.

The Work

"'Camel Sunset' takes us to the green city of Al Ain, just before sunset as my usual tour with my grandparents commences. Approaching the ranches, the training track crests the sand dune, splitting it in half. That is the place where the magic happens; where you see the majestic creatures and their emotional attachment to their owners. An attachment I see in my grandparents' eyes each time we pass such a scene. 'The Sacrifice Celebration' is a modern, domestic story set in the sands behind Al Ain, one Eid Al Adha morning. My great grandmother stalks among the sheep who have been chosen as our Eid sacrifice, ensuring they are in good health and fit to be slaughtered for the poor. As the ceremony begins, my grandmother gives orders to unload the next one. 'Oryx Ballroom' is the story of the arabian oryx, the aristocrat of the antelope family. Their story was set to end prematurely, pushed to the edge of extinction, hunted as trophies and blighted by gunpowder wounds. But God had a different plan. Today, they roam mega ecological reserves – their palaces. Gathered under samur and ghaf trees they dance exquisitely, just like kings and queens in ballrooms."

الفنان

يصف نفسه كفنان ورحّال إماراتي أعسر يسعى لاستكشاف تجربة الترحال. تعتمد أعمال أحمد سعيد العريف الظاهري المتنوعة على ثلاثية رائعة من الأماكن التي عاش فيها؛ صحراء العين، والعاصمة أبوظبي ومدينة دبي، وقد شكلت كل مدينة نظرته الفريدة والحديثة، مع الاعتزاز بالثقافة والتقاليد. صاغ ثقافته الأيديولوجية الخاصة التي تناسب حياته، والتي تراكمت من المصادر المتاحة والمزج الدائم بين الماضي بالحاضر. يعتبر الفن والخيال ركنين أساسيين في هذا المنظور وهو الشغف الذي يعبر عن نفسه منذ المراحل الأولى لطفولته. بالنسبة له، الفن هو وسيلة للعيش بلا حدود ونافذة للتعبير عن ثقافته ونظرته الشخصية. يؤمن بأن الله تعالى هو أحسن الخالقين وأن الخيال والإبداع هدايا نادرة منه سبحانه للبشرية. يحمل درجة البكالوريوس في الإعلان من الجامعة الأميركية في الشارقة، ويستكمل حالياً درجة الماجستير في تاريخ الفن ودراسات المتاحف في جامعة باريس السوربون أبوظبي.

العمل

"يأخذنا عمل "جمل الغروب" إلى مدينة العين الخضراء، قُبيل غروب الشمس حيث كانت تبدأ جولتي المعتادة مع جدي وجدتي. عند الاقتراب من المزارع، ينقسم المسار بين القمم والكثبان الرملية إلى نصفين. هذا هو المكان الذي يحدث فيه السحر، حيث ترى هذه المخلوقات المهيبة وتعلقها العاطفي بأصحابها، هذا التعلق الذي أراه في عيون جدي وجدتي في كل مرة نعبر في مثل هذا المشهد. عمل "إحتفال الأُضحية" هو قصة محلية حديثة، تحدث وسط رمال صحراء مدينة العين، صباح عيد الأضحى المبارك. تجول جدتي الكبيرة بين الأغنام التي تم اختيارها كأضحية للعيد، وتتأكد من أنها بصحة جيدة ومناسبة للذبح لتوزيع لحومها على الفقراء، وعند بدء المراسم، تبدأ جدتي بإعطاء الأوامر. أمّا عمل "قاعة المها" فهو قصة المها العربي، الطبقة الأرستقراطية في عائلة الظباء. انتهت قصتهم قبل الأوان، ودُفِعوا إلى حافة الانقراض. تُصاد كغنائم وتُبتلى بجروح البارود، لكن القدر كان لديه خطة مختلفة. تتجوّل قطعان المها اليوم في محميات بيئية ضخمة كقصور خاصة بهم، وتتجمع تحت أشجار الغاف والسامور بكل بسمو، تماماً مثل الملوك والملكات في قاعات الرقص".

Jassim Al Awadi
جاسم العوضي

رسول، 2011-2012
من مجموعة "الحوار"
قوارير زجاجية مُعادة التدوير بأحجام مختلفة مع صور
بإذن من الفنان

Messenger, 2011–2012
From the series 'Dialogue'
Recycled bottles with a memory
Dimensions variable
Courtesy of the artist

The Artist

An artist with an unconventional training, Jassim Al Awadi spent more than 20 years as a crime scene photographer. He was lauded as "the man who shaped the UAE's forensic photography department" and he was "honoured with a lifetime achievement award from the Nation's leader" (The National, 2010). The experience of leading his field also shaped the distinctive documentary aesthetic of his art. He holds a Master's in photography from Nottingham Trent University, UK (1999) and a Bachelor's in fine arts from University of Dayton, Ohio, USA (1985). His influence can also be felt across the arts and culture scene, where he is affiliated with many of the leading UAE associations. From 2004–2007, Al Awadi worked at the College of Fine Arts, Sharjah University; he is the Founder and Chairman of the UAE Photography Club in Sharjah and Dar Ibn Al Haitham Photography Club in Bastakiya; and a member of the Science Club, the Emirates Fine Arts Society and the Science and Culture Association. Since 2010, he has been the head of the photography awards jury for the Sheikh Zayed Grand Mosque Photography Competition and Fujairah Photography Award. His work has been presented in numerous exhibitions in the UAE and abroad.

The Work

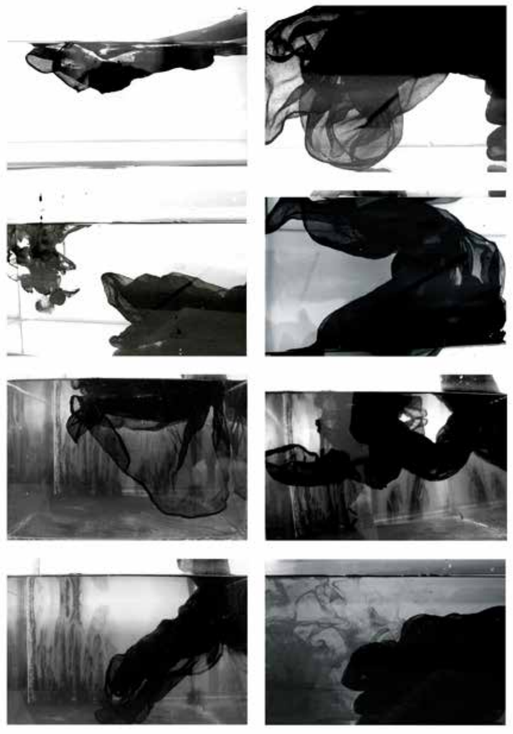
In 'Messenger', Jassim Al Awadi extends a further dimension to the photographic image. These are feelings, sentiments and ideas precious enough not only to be captured by the lens but also to be preserved in bottles. Like an ebbing tide, that wild resting place of traditional 'messages in bottles', there is a tug of contradiction in the series. While precious, the messages are cast adrift yet, while protected and private, they are exposed in their transparent home. Al Awadi explains, "throughout history, individuals have secured their personal thoughts and feelings, bottled up and concealed from the outside world. The feelings are secret messages of pain, suffering, loneliness, happiness, excitement or yearning. Considering these bottled-up emotions lead me to conceive of the series 'Messenger', the emotions are captured in photographs and then sealed in bottles. These messages are accumulated thoughts and feelings of particular events. Given the transparent glass, the emotional messages can be perceived by every onlooker, each feeling left exposed for everyone to see. However, there is ambiguity in each. The viewer becomes a participant in deciphering these private messages."

الفنان

فنان بخلفية غير تقليدية؛ هذا ما يمكن إيجازه عن جاسم العوضي الذي قضى أكثر من عشرين عاماً كمصور لمسرح الجريمة. شغر منصب رئيس قسم التصوير بالمختبر الجنائي بالقيادة العامة لشرطة دبي. وهو حاصل على درجة الماجستير في التصوير الفوتوغرافي من جامعة ترينت نوتنغهام، المملكة المتحدة (1999) وعلى شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة دايتون، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية (1985). حائز على جائزة الإمارات التقديرية في مجال الفنون التشكيلية، وله تأثير بارز في مشهد الفنون والثقافة، حيث ينتمي للعديد من الجمعيات الإماراتية الرائدة في هذا المجال. من 2004-2007، عمل العوضي في كلية الفنون الجميلة، جامعة الشارقة، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الإمارات للتصوير في الشارقة، ونادي دار ابن الهيثم للتصوير الفوتوغرافي في منطقة البستكية بدبي، وهو عضو في النادي العلمي، وجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وجمعية العلوم والثقافة. منذ عام 2010، كان رئيس لجنة التحكيم لعدد من جوائز التصوير الفوتوغرافي منها مسابقة مسجد الشيخ زايد الكبير للتصوير الفوتوغرافي، وجائزة الفجيرة للتصوير الفوتوغرافي. عُرضت أعماله في العديد من المعارض في داخل وخارج الدولة.

العمل

في عمله "رسول"، يقدم جاسم العوضي بُعداً آخر للصورة الفوتوغرافية؛ وهي المشاعر، والأحاسيس والأفكار الثمينة والتي لا يمكن تصويرها بالعدسات فقط، بل بحفظها في قوارير زجاجية. هناك إيحاء بالتناقض في هذه المجموعة، فبالرغم من كون الرسالة، التي يكشف عنها انحسار المد، ثمينة في فحواها، إلا أنها مكشوفة وهشة بطبيعة الزجاج الذي يحويها. وكما يشرح العوضي: "على مر التاريخ، وضع الأفراد أفكارهم ومشاعرهم الشخصية، في قوارير زجاجية مخفية عن العالم الخارجي. رسائل سرّية من الألم، والمعاناة، والشعور بالوحدة، والسعادة، والإثارة، والتوق. مجموعة "حوار"، هي عواطف مُحتجزة في صور محفوظة في قوارير، ومليئة بأفكار ومشاعر متراكمة لأحداث معينة. يسمح الزجاج الشفاف لكل مُشاهد برؤية هذه الرسائل العاطفية، ليكشف أحاسيسها. ومع ذلك، هناك غموض في كل منها ويصبح المشاهد أحد المشاركين في فك رموز هذه الرسائل الخاصة".



Shamsa Al Dhaheri
شمسة الظاهري

Untitled, 2015
From 'The Veil Series', 2015
Photograph
70 x 50 cm
Courtesy of the artist

بدون عنوان، 2015
من مجموعة "الحجاب"، 2015
تصوير فوتوغرافي
70 × 50 سم
بإذن من الفنانة

The Artist

Shamsa Al Dhaheri is an emerging artist who has shown significant talent and promise in the early days of her practice, despite only being 20 years old. A junior at New York University Abu Dhabi, she draws together two distinct subject areas in her studies, pursuing both Visual Arts and Film as well as social research and public policy. These two divergent fields each inform a sophisticated practice that is experimental in medium and probing in cultural content. Her short career has been marked by significant success. In 2015, she took part in 'The Big Picture', an exhibition held in Dubai, presented by the not-for-profit contemporary art platform of the same name. In the same year, she was awarded the ADMAF–TOTAL Abu Dhabi Festival Visual Arts Award for 'The Veil Series', a collection of photographic works which interrogate socially constructed ideas of the veil and celebrate female empowerment within its context.

The Work

A black abstract form curls, almost dances across the frames. There is a liquid quality to the limpid shape. At one moment, it almost coheres into something recognisable as a floating fabric, the next it dissipates and dissolves. In some frames there is an expansiveness to the shape, in others it appears hemmed in, confined. Removing the body from the veil allows Al Dhaheri to experiment with its meaning and its form. She explains, "My photography is rooted in the idea of attempting to depoliticise the veil, something that has become a very politically charged fabric. I abstract the veil and experiment with its shape. I am viewing the veil within both a Middle Eastern context and a Western one, conveying the different issues that are associated with it from each perspective; the veil as a cultural identifier of beauty as well as its contradictory association with oppression. Putting the veil in water and documenting it as it changes shape confidently expresses the fabric's flexibility, not only in its form but also its meaning. By forcing the black veil into confined spaces, I literally and metaphorically test the malleability of the textile in order to highlight the constructed nature of the fabric and its symbolism."

الفنانة

شمسة الظاهري فنانة ناشئة أظهرت موهبة كبيرة وواعدة في الأيام الأولى من ممارستها للفن، بالرغم من أنها لم تتجاوز العشرين ربيعاً. وكطالبة مستجدة في جامعة نيويورك أبوظبي، تخصّصت في كل من الفنون البصرية والسينما، والبحوث الاجتماعية والسياسة العامة. كان لهذين التخصصين أثر في ممارساتها التجريبية في الوسط الذي تستخدمه لاستكشاف المحتوى الثقافي. تميزت مسيرتها القصيرة بالنجاح الباهر، ففي عام 2015، شاركت في "الصورة الكبيرة"، وهو معرض أقيم في دبي، لمنصة فنية غير ربحية تحمل نفس الاسم، وفي نفس العام، تلقت جائزة الفنون التشكيلية من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون - توتال على أعمالها مجموعة "الحجاب"، وهي مجموعة من الأعمال الفوتوغرافية التي تستكشف الأفكار الاجتماعية للحجاب وتحتفي بتمكين المرأة ضمن هذا السياق.

العمل

تصاوير مجردة سوداء كشعر غجري يتراقص عبر إطارات الصور، كأنها أحبار تسيل في مياه شفافة، وفي لحظة ما، تتماسك وتتحول إلى شيء مفهوم وكأنه قطعة قماش تطفو ومن ثم تتبدّد وتذوب. في بعض الأطر تبدو وكأنها تتسع وفي أخرى تنحصر وتتقلص. سمح إزالة الجسد من الحجاب لشمسة الظاهري بإظهار التجربة بكل معانيها وأشكالها. وتشرح بقولها: "صوري الفوتوغرافية متجذرة في فكرة محاولة عدم تسييس الحجاب، وهو النسيج المشحون سياسياً إلى درجة كبيرة. قمت بتجريد الحجاب وإجراء محاولاتي. أنظر إلى الحجاب في سياقين، من وجهة نظر شرقية، وأخرى غربية، تسمح بنقل القضايا المختلفة المصاحبة لكل جهة؛ الحجاب كمُعرّف ثقافي للجمال، وفي النظرة النقيضة إليه كوسيلة للقمع. وضع الحجاب في الماء وتوثيق ذلك بينما يقوم بتغيير شكله، إنّما يعبّر بثقة عن مرونة النسيج في شكله وفي معناه. من خلال وضع الحجاب الاسود في الأماكن الضيقة، أقوم حرفياً ومجازياً باختبار سهولة تشكيل النسيج من أجل تسليط الضوء على طبيعته ورمزيته".

التجريد، 2014
Abstraction, 2014

الرسالة 2014
The Letter, 2014

الحضارة، 2014
Civilisation, 2014

خليط، 2014
Mixture, 2014

الخلود، 2014
Immortality, 2014

غرناطة، 2014
Granada, 2014

Abdul Aziz Al Fadli
عبد العزيز الفضلي

أكريليك على القماش
60 × 45 سم
بإذن من الفنان

Acrylic on canvas
60 x 45 cm
Courtesy of the artist

The Artist

Abdul Aziz Al Fadli is an artist, calligrapher, poet, writer and researcher in Islamic social and philosophical heritage. He was born in Abu Dhabi. Since childhood, he has been fascinated by the great Arab and Turkish calligraphers and world painters. Through self-study, he developed an exceptional grounding in the artform, honing his own distinctive yet classical style, rich in structures and colours. By understanding the secrets of Arabic calligraphy through dedicated imitation and interaction with its practitioners, he has developed an inimitable style – at once unconventional yet highly attuned to the intricacies of the artform. His innovative and knowledgeable approach grant his paintings a striking beauty that is simultaneously contemporary and traditional. A dedicated, life-long, cultural learner, he has also studied music and photography, has worked in theatre for many years and travelled the world. He has participated in many exhibitions in the UAE, the region and internationally. His second solo exhibition 'Symphony of Letters and Colours' was presented by Swiss Art Gate UAE in 2011.

The Work

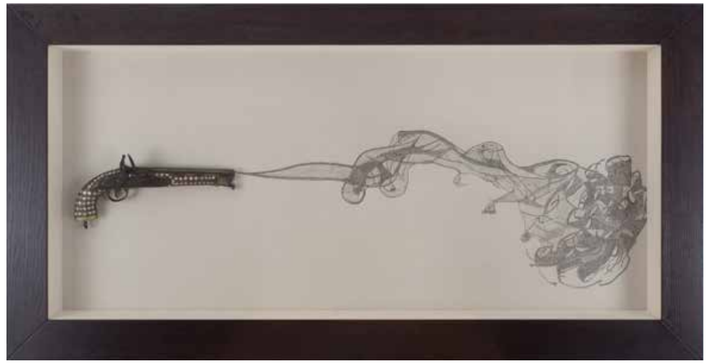
While Abdul Aziz Al Fadli may employ the calligrapher's traditional tools, his works are a striking departure. In evidence through these innovative canvases is his capacity for fusion – bringing together heritage with contemporary flair, as well as combining scientific and artistic insight. There is a reverent space afforded to the calligraphic details, signalling a confident evolution of the artform and honouring the great Arabic letter. The fruits of lifelong learning across broad subject areas can be found in these pieces. Great philosophical concepts are distilled and abstracted in 'Immortality' and "The Letter.' A lifetime of travel and historical insight can be found in 'Granada,' a homage to the city and, he explains, "drawn from the images that stay in the artist's memory, just like ruins." Ruins are also found in 'Civilisation,' a painting that abstracts elements of a culture assimilated through patient study. This piece provides a useful conduit through which we may better grasp his innovative approach. Al Fadli synthesises many details of his own culture and those he has come to know, presenting them confidently to the viewer in a style that is grounded in tradition yet un-recognisable by traditional standards.

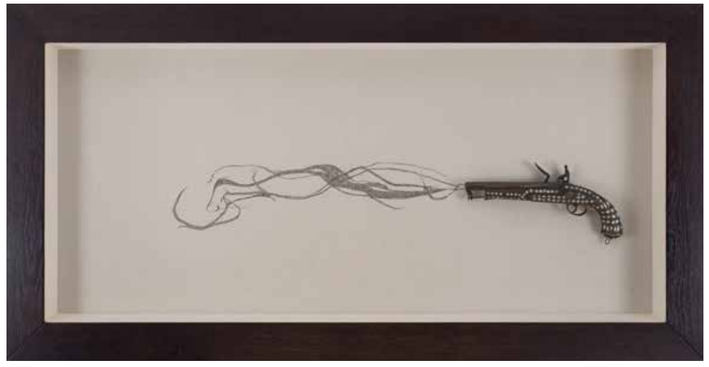
الفنان

عبد العزيز الفضلي فنان وخطاط وشاعر وكاتب وباحث في التراث الاجتماعي والفلسفي الإسلامي، من مواليد أبوظبي. منذ نعومة أظفاره، كان لديه شغف بكبار الخطاطين العرب والأتراك والرسامين العالميين. من خلال الدراسة الذاتية، قام بتطوير أساس استثنائي لأعماله الفنية، وشحذ أسلوبه الكلاسيكي الغني بالصيغ والألوان. فهِمَ أسرار الخط العربي من خلال التقليد الذكي والتفاعل مع ممارسيه، وطوّر أسلوباً لا يُضاهى، غير تقليدي لكنّه متناغم مع تعقيدات الشكل الفني. نهجُه المعرفي والمبتكر يمنح لوحاته جمالها الأخاذ والمعاصر والتقليدي في نفس الوقت. يهوى التعلم والثقافة، ودرس الموسيقى والتصوير الفوتوغرافي. عمل في المسرح لسنوات عديدة، وسافر إلى جميع أنحاء في العالم. شارك في العديد من المعارض المحلية والإقليمية والعالمية. قدم معرضه الفردي الثاني "سمفونية الآداب والألوان" من خلال بوابة الفن السويسري، الإمارات في عام 2011.

العمل

بالرغم من أن عبد العزيز الفضلي يستخدم الأدوات التقليدية للخطاط في أعماله الفنية، إلا أنها لا تمت للتقليدية بصلة، يبدو ذلك واضحاً في هذه اللوحات الإبداعية التي تُظهِر قدرته على دمج التراث مع الذوق المعاصر، والجمع بين الرؤية العلمية والفنية. هناك مسافة ممنوحة للتفاصيل الكتابية للخطاط، تبدو جلية في الشكل الفني وتبجيل الحَرف العربي. إنّ أعماله الفنية ما هي إلا ثمار التعلم التي حصدها في حياته في كثير من المواضيع. هنالك مفاهيم فلسفية كبيرة في أعماله مثل "الخلود" و"الرسالة". تجاربه في السفر واطّلاعه على التاريخ يمكن العثور عليه في "غرناطة"، التي تجسّد جمالية المدينة، وهو ما يشير إليه الفنان بقوله، "تبقى الصور خالدة في ذاكرة الفنان... تماماً كالآثار". تجد تلك الآثار أيضاً في عمله "الحضارة"، وهي لوحة تعمل على تجريد عناصر الثقافة من خلال دراسة متأنية دقيقة. يمكن النظر إلى هذه القطعة كقناة يمكننا من خلالها فهم نهجه المبتكر على نحو أفضل. يبُثّ الفضلي تفاصيل كثيرة من ثقافته الخاصة وتلك التي يتعرف عليها ويُقدّمها للمُشاهد بكل ثقة وبأسلوب يرتكز على التقاليد بمعايير غير تقليدية.





أرواح من الماضي، 2015
من مجموعة "دخان قديم"، 2015
صبغ بالحبر ومسدسات عتيقة على
لوحات من القماش القطني
عملان، كل منهما 68 × 167 سم
بإذن من الفنان

Souls from the Past, 2015
From the series 'Ancient Smoke', 2015
Pigmented ink and antique pistols
on cotton canvas
Two works, each 86 x 167 cm
Courtesy of the artist

Ahmed Al Faresi
أحمد الفارسي

The Artist

Ahmed Al Faresi is a self-taught, mixed media artist from Al Ain, where he lives and works. He addresses contemporary topics using unusual materials to generate subliminal messages. His concepts range across scientific, religious, poetic and political arenas. Evidence of his academic studies in cryptography can be found throughout his practice, with materials, historical and cultural references, accumulating to communicate complex concepts that can only be appreciated over time. His Emirati heritage is also incorporated through the textures, materials and subject matter he combines. His artwork reveals an infatuation with archaeology and history. He is noted for his use of antiques, a concept he terms "AntJuxArt" to denote the juxtaposition of antiques and art. Al Faresi uses unconventional materials not only with a view to their historical significance but also in order to invoke as many of the senses as possible. His choice of materials works in two directions. At times, they are so unusual as to deliberately obscure meaning, demanding the viewer to attentively unpack a work that is almost code-like. At others times, the materials and re-appropriated objects bring their own accumulated meanings, referencing historically and culturally to bring a broad host of concepts to the plane of the canvas.

The Work

'Souls from the Past' is neither drawing nor sculpture but employs traits of both to produce an innovative mixed media work. Al Faresi deploys his materials knowingly – these borrowed antique objects retain their cultural cachet, the potential of their imagined history as well as their social connotations. These ascribed meanings and concepts become as much a part of the materiality of the work as the metal from which the pistols are fashioned. Imagined memories are attached to these perpetually smoking guns, causing us to question whether they are the souls from the past referred to in the title. He explains the work, "In this piece, I am exploring the concept of memory remembrance. I believe that artefacts as we know them have a place in the universe that is different from that to which we are accustomed. This work is an attempt to question that placement, bringing something historic into the present – what else is brought with the artefact? What memories? What stories? In terms of methodology, the smoke is drawn with my signature infinity technique. It is an attempt to reconstruct the life of the pistols. As a whole, the work is a metaphor of the soul departing a body. The smoke is infinite like this infinite journey."

الفنان

أحمد الفارسي هو فنان عصامي يستخدم وسائط متعددة في أعماله.، يعمل ويعيش في مدينة العين. يتناول موضوعات معاصرة باستخدام مواد غير عادية بإيحاءات ضمنية. تتراوح المواضيع التي يطرحها بين العلمية والدينية والشعرية والسياسية. تبدو دراسته الأكاديمية في التشفير جلية في أعماله والمواد التي يستخدمها والإشارات التاريخية والثقافية فيها والتي تزداد قيمتها عبر الزمن. تُراثه الإماراتي واضح في الخلفيات والمواد والمواضيع التي يتناولها. تكشف أعماله الفنية عن الشغف في علم الآثار والتاريخ، وهو معروف باستخدامه للمفاهيم العتيقة أو ما يشير إليه الفنان بالفن العتيق "AntJuxArt". يستخدم الفنان أحمد الفارسي مواد غير تقليدية لها أهمية تاريخية بالإضافة إلى قدرتها على إثارة الحواس قدر الإمكان. يعمل اختياره للمواد في اتجاهين؛ في بعض الأحيان، يستخدم مواد غير اعتيادية تعمل على تمويه المعنى المقصود بشكل متعمد، تدفع المشاهد إلى سبر ماهية العمل الفني وكأنه شيفرة سرية، وفي أوقات أخرى، تجلب المواد والأشياء المعاني المتراكمة الخاصة بها، مع إشارات مرجعية تاريخية وثقافية لمجموعة واسعة من المفاهيم الحاضرة على سطح قطعة القماش.

العمل

"أرواح من الماضي" ليس رسماً ولا نحتاً، بل عمل يستخدم سمات من كليهما لإنتاج العمل الإبداعي باستخدام وسائط فنية متعددة. يستعمل الفنان مواده بعناية بحيث تحتفظ هذه الأشياء العتيقة بصبغتها الثقافية، وتاريخها المتصور ودلالاتها الإجتماعية. تُصبح هذه المعاني والمفاهيم جزءاً من مادية العمل وكأنها المعادن التي صُنعت منها المسدسات. تتعلق الذكريات بهذه البنادق، وتدعونا للتساؤل فيما إذا كانت هي ذاتها أرواح من الماضي المشار إليها في العنوان. يوضح الفنان عمله بالقول: "في هذه القطعة، أستكشف مفهوم التذكّر. أعتقد أن القطع الأثرية كما نعرفها لها مكانة في الكون تختلف عن تلك التي اعتدنا عليها. هذا العمل هو محاولة للتشكيك بهذه المكانة، وبالتالي نجلب شيئاً من التاريخ إلى الوقت الحاضر، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التي جاءت معها. ما هي الذكريات التي جاءت؟ ما الحكايات التي ترويها؟ من حيث المنهجية، قمت برسم الدخان بأسلوبي المميز الذي يشير إلى اللانهاية. إنها محاولة لإعادة الحياة لهذه المسدسات، وبشكل مجمل، العمل هو كناية عن روح تهمّ بمغادرة الجسد، ويرمز الدخان اللانهائي إلى هذه الرحلة اللانهائية".

Reem Al Ghaith
ريم الغيث

الإطار الخامس، 2006
من مجموعة "المحجور"، 2006
طباعة كروموجينيك على القماش
200 × 300 سم
بإذن من مؤسسة بارجيل للفنون

Frame Five, 2006
From the series 'Held Back', 2006
C-print on canvas
200 x 300 cm
Courtesy of Barjeel Art Foundation

The Artist

Reem Al Ghaith is a young polymath excelling across the fields of visual arts, creative direction and design entrepreneurship. Predominantly in photography and sculpture, her practice interrogates and casts new perspectives on the urban and social landscapes of her native UAE. She tackles ideas of modernity and tradition within the context of her country's rapid development. Before even graduating in visual communication from the American University of Sharjah, her career was catapulted forward on a global scale with the inclusion of works in significant national and international exhibitions. She has been shown at Art Basel and in the Vitra Design Museum, Haus Der Kunst, Centre Georges Pompidou, Zurich Museum of Design, Shanghai Expo, the United Nations Headquarters, The Venice Bienniale and The Mori Art Museum Tokyo. In 2012, Al Ghaith founded Tinkah, a multi-disciplinary platform specialising in design, art and product development. From their studio in Dubai, Al Ghaith and her partners are establishing Tinkah as a strategic creative entity that represents the unique expressions of artists, designers and thinkers from the region.

The Work

Here is an imagined landscape at the intersection of tradition and modernity. The 'new Dubai' rises inexorably on the horizon, skyscrapers dominate and the churned up, raw sand and machinery tell of perpetual construction. A frame shrinks in comparison, dwarfed by the towering, shining buildings. Within, an impossible glimpse of the 'old city'. Compositionally and conceptually, the frame becomes a tense nexus and a threshold between the two; a portal to another time and another place. Confined within the frame, focused in a place of tension, a lone figure is found. An elision of time and place happens here. The scene contained within has not been lost to development. Before development began, this vantage lay empty and looked only upon desert; the 'Sikka' houses contained within still stand. The juxtaposition of past and present, here and there, does not straightforwardly betray a sense of loss or nostalgia. Seemingly turned to view the new city rising, the figure stands apart from the development. As she observes, she is not fully inhabiting the framed place or time. Rather, the artist registers the reality of the present, seeking to find a place within it that does not shed the context of the past.

الفنانة

ريم الغيث فنانة شابة متفوقة في مجالات الفنون التشكيلية والإخراج الإبداعي ومشاريع التصميم. تتراوح أعمالها في الغالب بين التصوير الفوتوغرافي والنحت، وتستكشف في فنها آفاقاً جديدة للمناطق الحضرية والاجتماعية في مسقط رأسها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتناول أفكار الحداثة والتقليد في سياق التطور السريع لبلدها. حتى قبل تخرجها من تخصص الاتصالات البصرية من الجامعة الأميركية في الشارقة، شهدت مسيرتها قفزة نوعية على نطاق عالمي، وأُدرجت أعمالها في العديد من المعارض الوطنية والدولية الهامة، وعُرضت في "بازل للفنون" و"متحف فيترا للتصميم"، و"هاوس دير كونست"، و"مركز جورج بومبيدو"، و"متحف زيوريخ للتصميم"، ومعرض "إكسبو شانغهاي"، وفي مقر الأمم المتحدة، و"بينالي البندقية"، و"متحف موري للفنون" في طوكيو. في عام 2012، أسست ريم الغيث منصة متعددة التخصصات في مجالات التصميم والفن وتطوير المنتجات أطلقت عليها اسم "تنكة". ومن الاستوديو في دبي، أنشأت ريم كيان إبداعي استراتيجي يحتضن تعبيرات فريدة لفنانين ومصممين ومفكرين من المنطقة.

العمل

مشهد خيالي يتباين بين التقليد والحداثة، ترتقي فيه "دبي الجديدة" نحو الأفق حيث ناطحات السحاب تسيطر على المكان بينما تضج الرمال والآلات في عمل دؤوب. ينكمش الإطار في المقارنة، وتتضاءل بين المباني الشاهقة شديدة السطوع. في غضون ذلك، تظهر لمحة مذهلة من "المدينة القديمة". يصبح الإطار عبارة عن علاقة متوترة وكأنه عتبة بينهما، بوابة إلى زمان آخر ومكان آخر. هناك، داخل الإطار، تجد شخصية منعزلة، متركزة في وسط التوتر. يندمج الزمان والمكان، يضيع المشهد ضمن الحداثة الدائمة. قبل بدء العمران، يُطل المشهد على الفراغ والصحراء الشاسعة على مد النظر، ومنازل السكة شاخصة في سكون. يتجاور الماضي والحاضر، هنا وهناك، مع الشعور بالخسارة أو الحنين إلى الماضي، وتتحول على ما يبدو إلى شواهد على المدينة الجديدة، كأشكال عصية على الحداثة. تُراقب من مكانها صعود ناطحات السحاب، بدون أن تسكن المكان أو الزمان، بدلاً من ذلك، تُسجِّل الفنانة الواقع الحاضر، وتسعى لتجد لنفسها مكاناً فيه بدون تسليط الضوء على سياق الماضي.

Balance, 2015
From the series ‘Once in the Past…’, 2015
Photograph
80 x 120 cm
Courtesy of the artist

التوازن، 2015
من مجموعة "مرة واحدة في الماضي..."، 2015
تصوير
80 × 120 سم
بإذن من الفنان

Red, 2015
From the series ‘Once in the Past…’, 2015
Photograph
80 x 120 cm
Courtesy of the artist

الأحمر، 2015
من مجموعة "مرة واحدة في الماضي..."، 2015
تصوير
80 × 120 سم
بإذن من الفنان

Yousif Al Harmoudi
يوسف الهرمودي

The Artist

Yousif Al Harmoudi was born in the UAE in 1983. His first experience with photography was at the age of 12 when he began to use older model film cameras. His hobby became his passion as he self-tutored from books and independent research, determined to learn about the artform. By 1999, he was committed to photography as a future career, beginning to experiment with digital cameras and techniques. He embarked on a degree at the Media College, University of Sharjah where he complemented his studies with numerous photography courses. For Al Harmoudi, photography is more than documentation; it is his “conceptual dream” granting the ability to freeze moments in time and capture emotions visually. He has been involved in several exhibitions locally including, ‘Al Tawaf’ (2011); a private exhibition at the French Ambassador’s residence in Abu Dhabi opened by His Excellency Frédéric Mitterrand, French Minister of Culture (2012); ‘Faces’ (2012); ‘Sikka Art Fair’ (2012); ‘Faces 2’ at the Chamber of Commerce and Industry; and the Abu Dhabi Festival’s ‘Storytellers’ at Mubadala (2012). Al Harmoudi is also interested in film production having produced several films and worked as a cameraman.

The Work

“The series ‘Once in the Past…’ documents what remains when a room or a place is deserted. When I encounter these abandoned spaces, I want to document not only the space but also the residual memories, markers and the mourning. That intangible something of the past, the essence of the former inhabitants. It is so hard to say farewell to places but also for places to say farewell to those who dwelled there. In a way, the place falls sick and even dies after the departure of its people. However, the past can still be seen in faded shapes and colours, each of which betrays the tales hidden in the walls, the pale memories of people who were once there. One wonders if those old homes miss the souls that left these details and if the features etched into the place are still carried in the heart of those who drew them – little traces that remain, despite the passing of time. In the corners of these deserted old houses, treasured moments are hidden, markers of souls that once rejoiced, laughed and cried there. In these corners, dreams are encrypted; the dreams of spirits who have written their names on the walls of the past.”

الفنان

ولد يوسف الهرمودي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1983. كانت تجربته الأولى مع التصوير في سن الثانية عشرة عندما بدأ باستخدام كاميرات الأفلام القديمة. تحولت هوايته إلى شغف حيث قام بالاعتماد على ذاته والتعلم من الكتب والبحوث المستقلة. بحلول عام 1999، عزم على اتخاذ التصوير كمهنة مستقبلية، وبدأ في تجربة الكاميرات والتقنيات الرقمية. تخرّج من كلية الإعلام في جامعة الشارقة حيث عمل على تعزيز دراسته بالعديد من الدورات في التصوير الفوتوغرافي الذي يُعتبر بالنسبة له أكثر من مجرد توثيق؛ بل "حلم مفاهيمي" يمنحه القدرة على تجميد اللحظات والتقاط المشاعر بصرياً. شارك في العديد من المعارض منها، "الطواف" (2011) وهو عبارة عن معرض خاص في مقر إقامة السفير الفرنسي في أبوظبي افتتحه معالي وزير الثقافة الفرنسي فريدريك ميتران (2012)؛ ومعرض "وجوه" (2012) في معرض "السكة للفنون" (2012)؛ ومعرض "وجوه 2" في غرفة التجارة والصناعة، ومعرض "رواة القصص" في شركة "مبادلة للتنمية" ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي (2012)، وهو مهتم كذلك بالإنتاج السينمائي حيث عمل على إنتاج العديد من الأفلام وعمل أيضاً كمُصوِّر.

العمل

"توثّق مجموعة "مرة واحدة في الماضي ... " ما يتبقى عند هجر الغرفة أو المكان. عندما أواجه هذه المساحات المهجورة، أود توثيق الفضاء والذكريات المتبقية، والمؤشرات والحداد، والأشياء غير المادية من الماضي، وجوهر السكان السابقين. من الصعب جداً أن أودّع الأماكن ومن الصعب على الأماكن كذلك توديع ساكنيها، بطريقة ما، حتى الأماكن تسقم وتموت بعد رحيل أهلها. ومع ذلك، لا يزال من الممكن رؤية لمحات من الماضي في الأشكال والألوان الباهتة، كل واحدة منها تحمل حكايات مُخبَّأة في الجدران، وذكريات باهتة من الناس الذين كانوا هناك. يتساءل المرء فيما إذا كانت الأماكن القديمة تشعر بالشوق لأرواح أولئك الذين تركوا تلك التفاصيل، وما إذا كانت تلك التفاصيل المحفورة في المكان لا تزال في قلوب أولئك الذين رسموها هناك، كآثار متبقية بالرغم من مرور الوقت. في زوايا تلك المنازل القديمة، هناك لحظات ثمينة خفية، دلائل على الأرواح التي قطنت وضحكت وبكت هناك. في هذه الأماكن أحلام منقوشة، وأرواح خُطّت أسماؤها على جدران الماضي".

Khulood Al Jabri
خلود الجابري

Faces, 2015
From the series 'Burqa'
Acrylic and pastel on canvas
122 x 152 cm
Courtesy of the artist

وجوه، 2015
من مجموعة "البرقع"
أكريليك وباستيل على القماش
122 × 152 سم
بإذن من الفنانة

The Artist

The works of Khulood Al Jabri are both universal and fiercely individual. Her aesthetic and practice are elements of a hard won artistic identity; one she describes having fought continually to forge. Her individual expression is bound by a deep respect and admiration for Emirati women and their development within the wider UAE context. Her vivid, dreamlike works are drawn from personal experience, celebrating local heritage and presenting new perspectives on social concepts. She is an artist, arts educator and advocate and is a member of various cultural and arts organisations in the UAE. She has made significant contributions throughout her professional career including time as Deputy Head of Fine Arts at the UAE Ministry of Culture, Youth and Community Development (2012–2014) and as an advisor in photography and fine arts at the Ministry. In 2010, her work was presented in two solo exhibitions in the UAE and has since been exhibited as part of numerous group exhibitions in the region and internationally. She has also spoken and presented on art from the UAE at workshops, events and forums in Belgium, China, Morocco and Egypt.

The Work

This dreamlike canvas has its origins in a persistent childhood fascination. Khulood Al Jabri recalls the impression made on her by her mother and her mother's friends – the vibrancy of their friendship and their identities. Her imagination and intrigue saw what was behind the burqa and it is an image she has returned to continually throughout her life. The 'Burqa' series were experimental and research-driven. Her attempt is not to convey who is "behind the burqa" but to tell of a more complex relationship between the woman, her traditions and her presentation to the outside world; demonstrating how each of these inform and shape identity. The face of the woman she envisions is as central to the work as the vivid colours that liberate her. Yet it is the burqa, or a sense of the burqa, that is persistently present – suggesting no inherent contradiction. Al Jabri celebrates Emirati women and their advancement but she does not do so at the expense of tradition. There is no binary set up, rather a vivid and joyful celebration of the possible.

الفنانة

تتميز أعمال خلود الجابري بالطابع العالمي والتفرد الشديد. ممارساتها وحسها الجمالي عناصر هوية فنية قوية تؤكّد الفنانة بأنها كافحت بشدة لتكوينها. تعابيرها الفردية محكومة باحترام وإعجاب عميق بالمرأة الإماراتية وازدهارها في المجتمع. أعمالها الحيّة الشبيهة بالحلم مستوحاة من تجاربها الشخصية، والاحتفاء بالتراث المحلي وتقديم منظور جديد للمفاهيم الاجتماعية. فنانة ومُعلّمة وداعمة للفنون وعضو في العديد من المنظمات الثقافية والفنية في الدولة، قدّمت الجابري مُساهمات كبيرة طوال حياتها المهنية، بما في ذلك توليها منصب نائب رئيس قسم الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع (2012-2014) وكمستشارة في التصوير الفوتوغرافي والفنون الجميلة في الوزارة. في عام 2010، قُدّمت أعمالها في اثنين من المعارض الفردية المحلية، ومنذ ذلك الحين أصبحت تُعرض في العديد من المعارض الجماعية في المنطقة والعالم. قدمت مُحاضرات عن الفن في الإمارات في الكثير من ورش العمل والفعاليات والمحافل في بلجيكا والصين والمغرب ومصر.

العمل

هذه اللوحة الشبيهة بالحلم مُستوحاة من شغفٍ يعود لمرحلة الطفولة. تتذكر خلود الجابري تأثرها بوالدتها وصديقتها وحيوية العلاقة بينهما والهوية الخاصة لكل منهن. استطاع خيالها وفضولها النظر إلى ما وراء البرقع وهي صورة تعود إليها باستمرار طوال حياتها. مجموعة "البرقع" كانت تجريبية تحركها البحوث، ومحاولة للتعبير ليس عن الشخص الذي يقبع خلف البرقع، ولكن عن العلاقة الأكثر تعقيداً بين المرأة والتقاليد وتقديمها للعالم الخارجي كدلالة على قدرتها في تشكيل وصياغة الهوية الشخصية للمرأة. تتصور وجه المرأة كمحور في العمل كما الألوان الزاهية التي تحررها. ومع ذلك، فالبرقع، أو الشعور بالبرقع، الحاضر باستمرار، يوحي بعدم وجود تناقض كامن. تحتفي الجابري بالمرأة الإماراتية والنهوض بها لكنها لا تفعل ذلك على حساب التقاليد، ولا وجود لأي تباين بينهما، مجرد احتفال مفعم بالألوان والفرح بالممكن.

Mohamed Al Mazrouei
محمد المزروعي

Zero = Zero, 2016
Acrylic and pastel on canvas
200 x 170 cm with eight pieces,
each 25 x 25 cm
Courtesy of the artist

زيرو= زيرو، 2016
أكريليك وباستيل على القماش
200 × 170 سم، ثماني قطع، كل منها 25 × 25 سم
بإذن من الفنان

The Artist

Born and raised in Egypt, Mohamed Al Mazrouei studied ancient languages and philosophy at college but didn't complete his education. He moved to Abu Dhabi in 1986 where he worked for The Cultural Foundation and established himself as a prominent artist, writer and photographer as well as manager of the Emirates Writers' Union. He has written many books of short stories and poems. His art – painting in a signature expressionist style – allows the viewer to enter the world of his vast imagination. He is interested in figures and colour as well as attempting to achieve a balance within his works. Al Mazrouei has held several solo exhibitions in the Middle East and has participated in many group exhibitions both locally and abroad. Exhibitions include 'Maidens of Fair', Abu Dhabi Tourism and Culture Authority (2012); 'MinD/Body', DUCTAC's Gallery of Light, Dubai (2013); and most recently 'Noah's Ark', the Emirates Fine Arts Society 34th Annual Exhibition in Sharjah (2016). He has been awarded the Aoua'ad Al Sabah first prize at the third Al Kharafi Annual Exhibition in Kuwait, among many others. In 2013, he participated in 'Emirati Expressions III: Realised', where he was one of six artists who pursued an unrealised project for which they had always harboured a desire.

The Work

Artist Mohamed Al Mazrouei interprets the work, saying, "This piece plays a part in making visual art a place for intellectual pleasure. The artwork visually discusses the concept of identity through expression, as it is virtually impossible to explain verbally. The viewer must visually interact with the piece. This work is the beginning of a collection I'll be working on well into the future, by anatomically studying the idea of identity."

الفنان

ولد ونشأ في مصر، درس محمد المزروعي اللغات القديمة والفلسفة في الجامعة لكنه لم يكمل تعليمه. انتقل إلى أبوظبي في عام 1986 حيث كان يعمل لحساب المؤسسة الثقافية وفرض نفسه كفنان بارز وكاتب ومصور. عمل كذلك كمُدير لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وكتب العديد من الكتب من القصص القصيرة والقصائد. يسمح فنّه للمشاهد بدخول عالم خياله الواسع، وهو مهتم بالأرقام والألوان وكذلك محاولة تحقيق التوازن في أعماله. أقام عدة معارض فردية في منطقة الشرق الأوسط، وشارك في العديد من المعارض الجماعية في الداخل والخارج. من معارضه "عوانس من المعرض"، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة (2012)؛ "العقل / الجسد"، غاليري الضوء في مسرح دبي الإجتماعي و مركز الفنون في مول الإمارات في دبي (2013)؛ وكان آخرها "سفينة نوح"، في المعرض الرابع والثلاثين لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية والذي أقيم في الشارقة (2016). نال جائزة سُعاد الصّباح الأولى في معرض الخَرافي السنوي الثالث في الكويت من ضمن جوائز أخرى عديدة. في عام 2013، شارك في "تعابير إماراتية الثالث: رؤية تتحقق"، حيث كان واحداً من ستة فنانين قاموا بتنفيذ مشاريع كان لديهم رغبة في تنفيذها.

العمل

يقول الفنان محمد المزروعي في تفسيره للعمل: "يدخل هذا العمل في إطار محاولة لجعل الفن البصري مكاناً للمتعة الذهنية. يُناقش العمل بصرياً مفهوم الهوية عبر فهم تعبيري، ولا يمكن وضع شرح توضيحي كلامي، وعلى المشاهد أن يتفاعل بصرياً معه. هذا العمل هو بداية مجموعة سأعمل على استكمالها في المستقبل تحت مفهوم دراسة تشريحية لفكرة الهوية".

Sheikha Alyazia Bint Nahyan Al Nahyan
الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان

تحية المروحية، 2016
فولاذ، خشب مطلي، ومحرك دوار
301 × 250 × 250 سم
بإذن من الفنانة

Propeller Salutation, 2016
Steel, painted wood and in-built motor
301 x 250 x 250 cm
Courtesy of the artist

The Artist

"The unique works of Sheikha Alyazia capture elements of heritage and modernity, uniting them to create a harmonious interpretation of old meets new. It is perhaps fitting that, as a prominent Emirati, Sheikha Alyazia's work should continue to be at the forefront of the UAE art movement, challenging perceptions and inviting others to see art in their own way. Masterfully combining historic cultural influences with modern undertones, Sheikha Alyazia is a breath of fresh air for this generation and her ground-breaking work will continue to resonate for many generations to come."
(From 'Intersections', 2014)

Sheikha Alyazia has been exhibited across the region and internationally, including at Art Dubai, Abu Dhabi Art and as part of 'Emirati Expressions I' (2009). Her debut solo exhibition 'Dialogue' was held at Artspace, Abu Dhabi in 2011. Her monograph, 'Intersections' was launched at Abu Dhabi Art in 2014. She is also dedicated to humanitarian causes and frequently engages her art in such efforts. In 2015, she was the patron of the Kunooz Fine Arts Exhibition and Auction in London, organised by Christie's.

The Work

Sheikha Alyazia has realised an impressive, large-scale, conceptual installation that pays tribute to the UAE military's service to the nation and the protection of its people. The sculptural work moves around its own axis from a base that denotes a helicopter pad in the colours of the UAE. The perpetual rotating motion of a single propeller blade is a stark reminder of the continuing commitment by servicemen and women to their country. The upturned, peeling layers point towards almost a lifetime of endeavour, dating back to the establishment of the country in 1971. Standing taller than a man, a detail of the propeller shaft imitates an arm saluting, a constant symbol of respect to the brave men and women who stand in the line of duty and ensure that the beauty of life endures. Drawing together the symbols of military in this abstract, stripped-back form, the viewer focuses on the central, essential message of the piece – the meditative motion of the propeller blades sanctioning a space to contemplate the sacrifices made.
(From 'Intersections', 2014)

الفنانة

"تلتقط الأعمال الفريدة للشيخة اليازية عناصر التراث والحداثة، وتوحّد بينها لصنع تفسيرات منسجمة تجمع القديم بالجديد. لعله من المناسب، كونها إمرأة إماراتية بارزة، أن يستمر عمل الشيخة اليازية ليكون في طليعة حركة الفن في الإمارات العربية المتحدة، وتُشكّل أعمالها تحدياً للمفاهيم العامة، ودعوة للآخرين لرؤية الفن بطريقتها الخاصة. تقوم ببراعة بدمج التأثيرات التاريخية الثقافية مع لمحات حديثة. الشيخة اليازية بمثابة نفحة من الهواء النقي لهذا الجيل وسيستمر صدى أعمالها عبر أجيال عديدة قادمة تفتح لهم آفاقاً جديدة". (من "تقاطعات"، 2014)

عُرضت أعمال الشيخة اليازية في العديد من المعارض في المنطقة وعلى الصعيد الدولي، بما في ذلك في "آرت دبي"، و"فن أبوظبي"، وكجزء من "تعابير إماراتية الأول" (2009). أقامت معرضها المنفرد الأول بعنوان "الحوار" في "آرت سبيس" ، أبوظبي في عام 2011. أُطلقت المونوغراف الخاص بها، "تقاطعات" في فن أبوظبي في عام 2014. وهي أيضاً ناشطة في مجال الأعمال الإنسانية، وكثيراً ما تصُب أعمالها في هذه الجهود. في عام 2015، كانت الراعية لمعرض كنوز للفنون الجميلة ولمزاد في لندن، بتنظيم من شركة المزاد العالمية كريستيز.

العمل

أنجزت الشيخة اليازية تركيب مفاهيمي كبير الحجم يُشيد بجهود القوات المسلحة الإماراتية في خدمة الوطن. يتمحور هذا العمل حول قاعدة تُشبه مهبطاً للطائرات العمودية مزيّنة بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة. الحركة الدورية الدائمة من شفرة المروحة هي تذكير صارخ بالتفاني والالتزام المستمر من قبل أفراد هذا الجيش رجالاً ونساءً على حد سواء. تشير الطبقات المقلوبة المتقشرة إلى زمن من المساعي التي يعود تاريخها إلى قيام الدولة في عام 1971. في أعلى هذا التركيب الطويل تفاصيلٌ من المروحة تُقلّد التحية العسكرية، وهي رمزٌ ثابت للتعبير عن احترام الرجال والنساء الشجعان الذين يتفانون في أداء الواجب لضمان استمرار الوطن يجمع هذا الشكل المجرد الرمزية العسكرية التي تحفز المُشاهد على التركيز على الرسالة المحورية للقطعة، وتُعطي الحركة التأملية من شفرات المروحة مساحة للتفكير بتضحيات الجنود.
(من "تقاطعات"، 2014)

Omran Al Owais
عمران العويس

Bel Khoushoum, 2009
120 x 185 cm
Pixelated digital photograph
Courtesy of the artist

بالخشوم، 2009
120 × 185 سم
صورة رقمية منقطة
بإذن من الفنان

The Artist

Whether working on an architecture project, or an art piece, Omran Al Owais' fascination with the nuances of Emirati culture is evident. His academic training is in architecture and he works professionally in the field. He graduated in 2004 from the American University of Sharjah and, a year before graduating, he had already founded Centimetercube, his first design studio, which is located in Dubai. Since graduating, he has lived abroad, seeking to learn as much as possible through observation and drawing from great world cities like Paris and Melbourne. This peripatetic international experience has granted him a broad perspective and has helped him to acquire architecture and urban design skills as well as honing an international outlook which informs his artistic practice. In 2013, he was awarded his Master's degree in urban and regional planning from Paris-Sorbonne University Abu Dhabi. His work has been presented nationally and he dedicates time to working with the next generation of architects in universities across the country. He was appointed to the advisory board of the The UAE Pavilion at the 2009 Venice Biennale. In keeping with his fascination for the traditions of his country, his long-held dream is to develop Emirati architecture for the future.

The Work

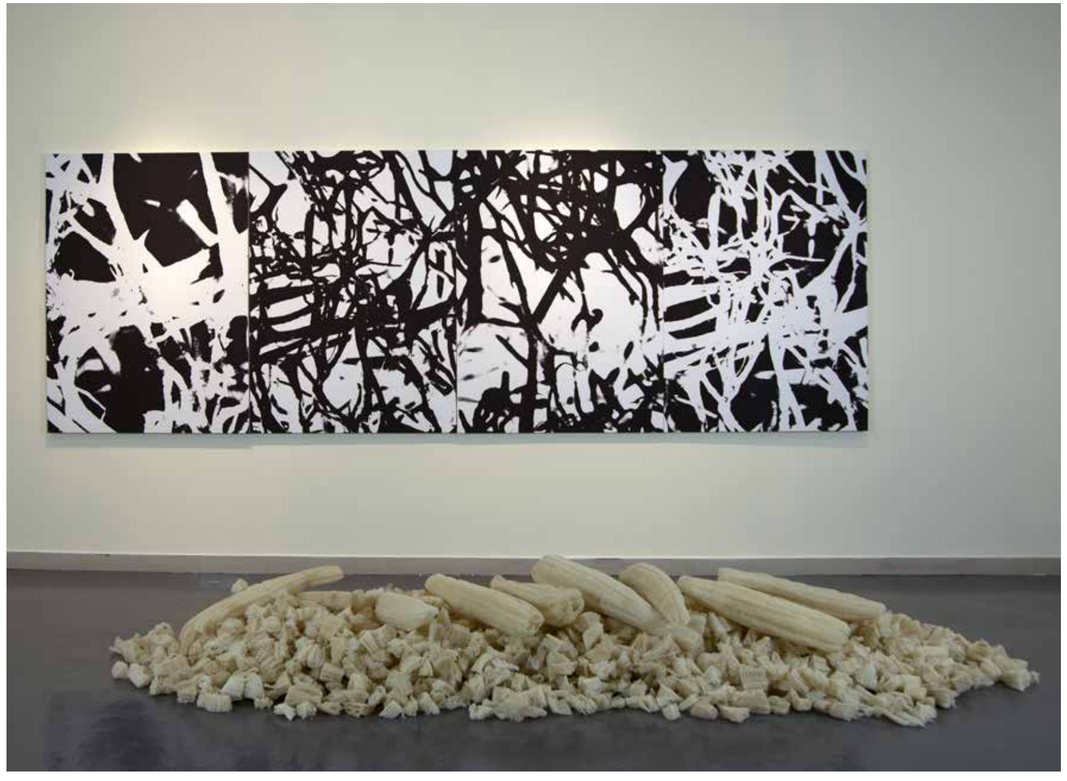
Omran Al Owais is a great observer of Emirati tradition. Time spent abroad has heightened his appreciation for the nuances and quirks of his homeland. As an architect, his perception is visually analytical and his works reveal a playful sense of perspective. The image consists of two men greeting each other 'bel khoushoum' or 'by nose', a traditional Emirati form of address. The extreme pixilation references the close proximity felt by the subjects themselves during this customary greeting. While a warm and respectful encounter, the distortion of the pixels insists on a lack of understanding. Regardless of whether the viewer has the cultural or linguistic reference points to recognise the greeting, the distortion casts them in the implied position of another who is outside of the culture and unable to clearly understand what is taking place. The act is deeply intertwined with the roots of the UAE – with some saying it has been charged with symbolism for at least 15 centuries. A tension emerges between what the image documents and the form it takes, hinting at the conflict between tradition and modernity. The pixels are the persistent presence of the digital (there is no pretense to realism here) and the viewer questions more modern forms of address and connection. Are our digital connections imbued with the same sincere reverence and respect?

الفنان

سواء أكان يعمل على مشروع هندسي، أو قطعة فنية، لدى عمران العويس شغف واضح بالفروق الدقيقة في الثقافة الإماراتية. تخرج عام 2004 من الجامعة الأميركية في الشارقة بتخصص الهندسة المعمارية، وقبل عام من تخرجه، أسس استوديو للتصميم في دبي. منذ تخرجه، عاش في الخارج، في مسعى إلى تحصيل أكبر قدر من المعرفة من كبرى مدن العالم مثل باريس وملبورن. منحته هذه التجربة الدولية منظور واسع وساعدته على اكتساب مهارات الهندسة المعمارية والتصميم الحضري فضلاً عن إضفاء لمسة عالمية على أعماله الفنية. في عام 2013، حصل على درجة الماجستير في التخطيط الحضري والإقليمي من جامعة باريس السوربون أبوظبي. عُرِضت أعماله على الصعيد الوطني وبات يخصص جل وقته في العمل مع الجيل القادم من المهندسين المعماريين في الجامعات في جميع أنحاء الإمارات. جرى تعيينه في المجلس الاستشاري لجناح الإمارات في بينالي البندقية 2009. تماشياً مع ولعه بالتقاليد في بلاده، يتّسع حُلم العويس ليشمل تطوير أساليب العمارة الإماراتية لتواكب متطلبات المستقبل.

العمل

لدى عمران العويس شغف كبير بالتقاليد الإماراتية، وقد عزز الوقت الذي قضاه في الخارج من تقديره للتقاليد في بلاده. كمهندس معماري، ينظر إلى الأمور بشكل تحليلي بصري وتكشف أعماله عن هذه النظرة. تتكون الصورة من رجلين يقدمان التحية لبعضهما البعض بواسطة "الأنف"، وهو العُرف الإماراتي التقليدي لتبادل التحيات. يُشير التنقيط الرقمي إلى مقدار القُرب الذي يربط الأفراد أثناء تبادل التحيات. وبينما يبدو أن اللقاء مُفعم بالدفء والاحترام، يوحي التشويه الرقمي للصورة بنوع من عدم الفهم هذا التقليد. بغض النظر عمّا إذا كان لدى المُشاهد نقاط مرجعية ثقافية أو لغوية تجعل هذه التحية مألوفة لديه، يضع التشويه الرقمي المُشاهد في موقفٍ من هو غريب عن هذه الثقافة وغير قادر على الفهم الواضح لما يحدث. هذه العادة متجذرة في الثقافة الإماراتية وتعود ممارستها إلى قرون مضت. هناك نوع من التوتر بين ما توثقه الصورة والشكل الذي تتخذه، مع إشارة ضمنية إلى الصراع بين التقاليد والحداثة. تُعبِّر النقاط الرقمية عن وجود الحداثة وتدفع المُشاهد إلى تقصي العادات الحديثة في التواصل والارتباط. هل تتمتّع وسائل التواصل الرقمية بالصدق والاحترام ذاته؟



الليفة، 2015
طباعة رقمية على القماش والليف
130 × 440 سم (أربع قطع، كل منها 130 × 110 سم؛
الليف، أبعاد متغيرة)
بإذن من الفنان

Loofah, 2015
Digital print on canvas and loofahs
130 x 440 cm (four pieces, each 130 x
110 cm; loofahs, variable dimensions)
Courtesy of the artist

Mohammed Al Qassab
محمد القصاب

The Artist

With a progression from early figurative works on canvas, through the development of his characteristic abstract paintings to experiments in sculpture and photography, Mohammed Al Qassab is considered a major influence in contemporary Emirati visual arts. Born in Dubai, he currently lives and works in Sharjah. His recent works are born of a fascination with texture and materiality. He calls attention to everyday objects, enlightening the viewer through closer scrutiny to instil an enhanced and altered awareness. Integrating found, quotidian objects, he focuses attention on those elemental qualities that often remain unnoticed and unobserved. During the three decades of his esteemed career, he has participated in numerous exhibitions across the region and internationally, showing works in Bahrain, Bangladesh, Egypt, India, Italy, Japan, Korea, Kuwait, Morocco, Oman, and Syria. His works are part of significant private collections and he is included in the collections of the Sharjah Art Museum and UAE Ministry of Culture & Knowledge Development, among others.

The Work

The starting point for this multi-faceted work was the pure intrigue aroused by the loofah. While aware of its everyday use in washing and cleaning, it was the form that prompted Al Qassab to look closer and better understand. He was fascinated by the shape and composition of the intertwining threads. Reminiscent of Al Qassab's idiosyncratic painting style, texture and grid like patterns emerge. The piece becomes an experiment in the form and shape of the object. Through his steady analytical gaze, this habitual, natural object becomes transformed into something almost alien. The repetition, distortion and new perspectives offered by the digital manipulations shift the viewer's relationship to the familiar. The work pursues the same investigatory paths as the earlier series 'Aluminium Life' (2010), though in 'Loofah' the outcome is adroitly inverted. Where previously he constructed the manmade into the essence of something natural, here he takes the natural; telescoping and abstracting until it loses its plant-like essence and is no longer recognisable. The juxtaposition of the original object creates a moment of surreal unfamiliarity when viewing the large black and white canvas. The viewer is able to adjust their perspective and integrate a new appreciation of the pile of loofahs.

الفنان

منذ بداياته في التصوير على القماش، ومن ثم تحوله لفن النحت والتصوير الفوتوغرافي، كان لمحمد القصاب تأثير كبير في مشهد الفنون المرئية المُعاصرة الإماراتية. القصاب من مواليد دبي لكنه يقيم ويعمل حالياً في الشارقة. استوحى أعماله الأخيرة من انبهاره بالملمس والمادية، وهو يسعى لتسليط الضوء على أشياء من الحياة اليومية، ويعمد إلى تنوير المُشاهد من خلال الوعي المتغير والمُعزز. يعمل على دمج الأشياء اليومية المعتادة، والتركيز على تلك الصفات التي تمر بدون مُلاحظة أو اهتمام. خلال ثلاثة عقود من مسيرته، شارك العديد من المعارض في مختلف أنحاء المنطقة والعالم منها في البحرين، بنغلاديش، مصر، الهند، إيطاليا، اليابان، كوريا، الكويت، المغرب، عُمان، وسوريا. أعماله هي جزء من مجموعات خاصة هامة كمجموعة متحف الشارقة للفنون، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وغيرها.

العمل

شكلت الليفة حافزاً ونقطة البداية لهذا العمل متعدد الأوجه. بعيداً عن استخدامها اليومي في الغسيل والتنظيف، كان شكل الليفة هو ما دفع الفنان إلى إمعان النظر ومحاولة فهمها بطريقة أفضل. أثار تكوينها ونسيجها المتشابك فضوله، وانعكس ذلك في أسلوب لوحته الفريد من نوعه، حيث يبرز الملمس والأنماط الشبيهة بالشبكات. أصبحت لوحته تجربة في شكل وهيئة الليفة، ومن خلال رؤيته التحليلية الثاقبة، تحول هذا الكائن الطبيعي إلى شيء غريب. التكرار، والتشويه ووجهات النظر الجديدة التي يتيحها التلاعب الرقمي أدى إلى تحول في علاقة المُشاهد مع المألوف. يتّبع العمل نفس مسارات التحقيق كمجموعته السابقة "حياة الألومنيوم" (2010)، وإن كان الناتج في "الليفة" قد وُجِّه ببراعة في الاتجاه المعاكس. وحيث كان يقوم في السابق بتحويل ما هو من صنع الإنسان في الجوهر إلى شيء طبيعي، هنا يأخذ الطبيعي ويعمد إلى تصغيره وتجريده حتى يفقد جوهره وسماته المألوفة. يشكل وضعه للمادة الأصلية بالقرب من العمل لحظة سريالية عند مشاهدتها على قطعة قماش كبيرة بالأبيض والأسود، ويُصبح حينها المُشاهد قادراً على تكييف وجهة نظره والحصول على تقدير جديد لهذه المادة.

بدون عنوان، 1992
من مجموعة "الانطباعية"
ألوان زيتية على القماش
140 × 110 سم
بإذن من الفنان

Untitled, 1992
From the 'Impressionism' series
Oil on canvas
140 x 110 cm
Courtesy of the artist

بدون عنوان، 1996
من مجموعة "الانطباعية"
ألوان زيتية على القماش
150 × 110 سم
بإذن من الفنان

Untitled, 1996
From the 'Impressionism' series
Oil on canvas
150 x 110 cm
Courtesy of the artist

Abdul Qader Al Rais
عبد القادر الريس

The Artist

Before the UAE was officially formed, Abdul Qader Al Rais had begun his artistic career. A pioneer of visual art across the Gulf, he is still forging the way by developing his own style and acting as a mentor for the generations to follow. During his prolific career, Al Rais was a founding member of the Emirates Fine Arts Society and the winner of numerous prizes including the first ever Sheikh Khalifa Prize for Art and Literature. His art has been praised for its accurate depiction of nature and for its innate energy that captures the essence and spirit of the landscape that he loves to paint. Much of his work also contains references to traditional architecture such as doors and windows that have become as symbolic within his paintings as his signature floating squares, which occupy much of his later work. Al Rais has been holding exhibitions worldwide since 1995. During that time, which included many years of experimentation, he has been developing a distinct style. Today, no collection of contemporary Arab art is complete without an Al Rais work.

The Work

These two works from the private collection of Abdul Qader Al Rais pre-date the critical juncture in his practice circa 2000 when he ventured into less representational works, utilising the beauty of Arabic calligraphy through abstraction. The oils on canvas reference Al Rais' lifelong fascination with the traditional architecture of the Gulf. The Islamic-Arab house represents the framework for human existence. The artist seems to revel in capturing its structural clarity and timeless beauty that give form and order to the space within. In a palette of distinctive tones reflecting the desert environment, juxtaposed by an invigorating blue present in many of Al Rais' works, the viewer's eye is drawn to distinctive architectural elements. The malqaf (a wind-catch shaft) that rises high above the building to trap the cool air and channel it downwards into the interior of the building is depicted alongside panelled doors and intricate lattice work on windows resplendent in decorative patterns modelled on traditional Islamic designs. Through the works' composition, one can see characteristic elements Al Rais develops further in later works; the angular shadows and the small floating squares that have become his trademarks.

الفنان

بدأ عبد القادر الريس مشواره الفني قبل تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً، وهو من رواد الفن البصري في منطقة الخليج، ولا يزال يشق طريقه من خلال تطوير أسلوبه الخاص والعمل كمدرب للأجيال القادمة. خلال مسيرته الطويلة، كان الريس عضواً مؤسساً لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وحاز على العديد من الجوائز منها جائزة الشيخ خليفة للفن والأدب عند إطلاقها لأول مرة. وقد نال الإعجاب لتصويره الدقيق للطبيعة ولقدرته الفطرية على التقاط جوهر وروح المناظر الطبيعية. تحتوي الكثير من لوحاته على إشارات إلى العمارة التقليدية مثل الأبواب والنوافذ التي أصبحت رمزية كما في المربعات الطافية التي تميز قطعه والتي تشغل جزءاً كبيراً من أعماله اللاحقة. أقام الريس العديد من المعارض في جميع أنحاء العالم منذ عام 1995. خلال ذلك الوقت، والذي تضمن عدة سنوات من التجريب، قام بتطوير أسلوب متميز. اليوم، لا تكتمل أي مجموعة من مجموعات الفن العربي المعاصر بدون وجود عمل للريس من ضمنها.

العمل

يشير هذان العملان من المجموعة الخاصة للفنان عبد القادر الريس إلى منعطف حاسم في ممارسته، في حوالي العام 2000، عندما دخل غِمار الأعمال الأقل واقعية، وذلك باستخدام فن الخط العربي التجريدي. تُشير الألوان الزيتية على القماش إلى افتتان الريس بالعمارة التقليدية في منطقة الخليج. يُمثِّل البيت الإسلامي العربي إطاراً للوجود الإنساني في المنطقة، ويبدو أن الفنان يتوسع في التقاط الوضوح المعماري والجمال الخالد اللذين يمنحان الشكل والنظام للمساحات في الداخل. في تشكيلة من الألوان المتميزة التي تعكس البيئة الصحراوية، مع الأزرق السائد في العديد من أعماله، يُوجِّه الفنان عين المشاهد إلى العناصر المعمارية المتميزة، ويصور "الملقف" (فتحة لالتقاط الرياح) الذي يرتفع عالياً فوق المبنى لاعتراض الهواء البارد وتوجيهه نحو الأسفل إلى الداخل، إلى جانب الأبواب المكسوة والأنماط الزخرفية المتألقة على النوافذ على غرار التصاميم الإسلامية التقليدية، من خلال تكوين الأعمال، يمكن للمرء أن يرى عناصر مميزة قام الريس بتطويرها بشكل أكبر في أعمال لاحقة؛ كالظلال الزاوية الشكل والمربعات الصغيرة العائمة التي أصبحت سمته المتعارفة.

الفنار (الفانوس)، 2014
ألوان مائية على الورق
105 × 90 سم
بإذن من الفنانة

Al Fanar (The Lantern), 2014
Watercolour on paper
105 x 90 cm
Courtesy of the artist

Sumaya Al Rais
سُميّة الريس

The Artist

Under the influence of her eminent father Abdul Qader Al Rais, Sumaya Al Rais took to art at a young age. Her natural aptitude for artistic expression was evident from when she was a child. She has dedicated herself to diligent practice and expression since. Her career in fine arts began when she was 18 years old. She paints and draws in a realist vernacular, taking inspiration from her culture and heritage. She uses her canvases to preserve details of the past, creating harmonious compositions with the present. Her playful use of light and shade reflects the beauty she perceives, inflecting life into her works. Al Rais has participated in many national and international exhibitions and has won numerous first prizes in competitions. In 2015, her work was exhibited as part of the Kunooz Fine Arts Exhibition and Auction in London, organised by Christie's and under the patronage of Sheikha Alyazia Bint Nahyan Al Nahyan.

The Work

In her watercolour paintings, Sumaya Al Rais takes the viewer on a nostalgic journey, invoking images of the past by rendering traditional scenery with the strokes of her brush. Taking an old lantern as her subject matter, Al Rais focuses on the details of her heritage. This cropped detail is unmistakably drawn from the region. The particular tonality of the wall behind, the shape of this recess, conjures an image of a traditional Emirati house. Known in the Gulf as 'Al Fanar' while elsewhere in the region 'Al Fanoos' is more commonly used, the noun originates from the Greek word **φανός** which indicates a means of illumination. This perhaps explains why the lantern has become a highly symbolic object among many Arabic cultures; signifying enlightenment through the pursuit of knowledge, and the improvement of the soul through devotion to religious practice. On a more practical level, the lantern was one of the most treasured possessions among the early inhabitants of the Arabian Gulf – for it extended the ability to see and to therefore protect one's family in the dark, desert nights. The humble lantern shall forever have a place in the hearts and minds of the Gulf people. The artist appears to be conveying in this 2014 work that even as societies continue to ride the wave of technological progress, there will always be an 'Al Fanar' in one's home, serving as a constant reminder of how far one's people have come.

الفنانة

متأثرة بوالدها عبد القادر الريس، تشرّبت سُميّة الريس حبّها للفن في سن مبكرة. تعبيرها الفني منذ نعومة أظفارها كان دلالة على موهبتها الطبيعية، وكرّست نفسها للاجتهاد في المُمارسة والتعبير منذ ذلك الحين. بدأت حياتها المهنية في الفنون الجميلة عندما كان عمرها 18 عاماً. ترسم وتلون بأسلوب واقعي مستمدة الإلهام من ثقافتها وتراثها. تعمد في رسوماتها إلى الحفاظ على تفاصيل من الماضي، وصنع تركيبة متناغمة مع الحاضر. يعكس تلاعبها بالضوء والظل الجمال الذي تراه والذي يبث الحياة في أعمالها. شاركت سمية الريس في العديد من المعارض الوطنية والدولية، وحصلت على العديد من الجوائز. في عام 2015، عرضت عملها كجزء من معرض كنوز للفنون الجميلة والمزاد الذي نظمته شركة المزاد العالمية كريستيز في لندن تحت رعاية مؤسسة الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان.

العمل

في لوحاتها المائية، تأخذ سمية الريس المُشاهد في رحلة حنين، وتستدعي صور من الماضي من خلال تقديم مشهد تقليدي بضربات فرشاة الرسم. وباتخاذها لفانوس قديم كموضوع، تُركّز الريس على إبراز تفاصيل تُراثها، بشكل لا يدع مجالاً للشك أنه من وحي هذه المنطقة. عندما نستذكر البيت الإماراتي التقليدي، فإنّ أوّل ما يستحضر لأذهاننا هو شكل الجدران وتجويفات المصابيح التي تُسمّى بـ "الفنار" في منطقة الخليج، بينما تُستخدم كلمة "الفانوس"، التي تعتبر أكثر شيوعاً في المنطقة العربية. وكلمة فانوس هي كلمة مشتقّة من الإغريقية **φανός** والتي تعني المُنير. ولعل هذا ما يفسر لماذا أصبح الفانوس موضع للرمزية في العديد من الثقافات العربية كدلالة على التنوير من خلال السعي وراء المعرفة، وتحسين الروحانية من خلال التفاني في ممارسة الشعائر الدينية. على مستوى أكثر عملية، أصبح الفانوس واحد من أغلى ممتلكات بين السكان الأوائل في منطقة الخليج العربي بسبب تعزيزه للقدرة على الرؤية، وبالتالي توفير الحماية للعائلة في ليالي الصحراء المظلمة. سيبقى للفانوس المتواضع مكانة دائمة في قلوب وعقول الناس في منطقة الخليج. تظهر الفنانة في هذا العمل وكأنها تنقل رسالة تقول أنّه حتى مع استمرار المجتمعات في ركوب موجة التقدم التكنولوجي، سيكون هناك دائماً "الفنار" في منزل كل واحد منا، بمثابة تذكير دائم على مدى التطور الذي قطعته الأجيال.

خيط، 2014
لقطة فيديو
2.48 دقيقة
بإذن من الفنانة

Khait (Thread), 2014
Snapshot video
2.48 min
Courtesy of the artist

نيل، 2014
لقطة فيديو
2.08 دقيقة
بإذن من الفنانة

Neel (Indigo), 2014
Snapshot video
2.08 min
Courtesy of the artist

زينة، 2013
لقطة فيديو
3.37 دقيقة
بإذن من الفنانة

Zeena (Adornment), 2013
Snapshot video
3.37 min
Courtesy of the artist

Karima Al Shomely
كريمة الشوملي

The Artist

When Karima Al Shomely finished high school in 1982, there was nowhere in the UAE that allowed her to follow her dream of studying art at university. She enrolled on an architectural engineering course as she felt this would be the nearest subject matter to art but dissatisfaction soon set in. With a lack of options, she gave up her dream and pursued her other love – numbers. However, her passion for art would not subside and 15 years later when the College of Fine Arts and Design finally opened at the University of Sharjah, Al Shomely left her job and returned to education. She received a Bachelor's of fine art in 2007 before pursuing a Master's at the Chelsea College of Art and Design in 2009. She is the first Emirati woman to pursue a PhD in fine arts, which she is currently completing at Kingston University in London on the Emirati burqa. Her photography, installations and prints present a broad, macro-perspective and delineate a deep insight on the social and political questions they interrogate. She explores the particularly intangible notions of subjectivity, perspective and human emotions. Her work has been exhibited regionally and internationally, including group exhibitions at some of the world's most important international art institutions.

The Work

Karima Al Shomely's three videos are performative vignettes that show the intimate relationship between the artist and her burqa. On 'Zeena (Adornment)' she explains, "Here we witness a personal, private moment of Emirati marriage customs. Wearing white to create a colour contrast, the metal tins around me represent a woman's personal life. In a mirror, I observe myself as a bride, applying the indigo dye from the burqa textile. As my fingers touch the burqa and my skin, intimacy is heightened." On 'Khait (Thread)': "Emirati women made burqas to contribute to the family income yet, impossibly, they simultaneously looked after their children. The rotation of the wheel shows the repetitive, continuous process. The sound of the machine shows the woman's psychological state, the drudgery that is her life; despite her tiredness, she must carry on. The relationships between making, thinking and becoming material culture are explored." On 'Neel (Indigo)': "When I submerged the burqa in water, the indigo escaped immediately, as if the fabric was bleeding, much like the disappearance of burqa in contemporary society. The bleeding burqa is both an object and a subject; a metaphor for a changing society. Representing the narrative of memory, it is an active witness to a lost past."

الفنانة

عندما أنهت كريمة الشوملي دراستها الثانوية في عام 1982، لم يكن هناك جامعة تطرح تخصص الفنون في الإمارات. قررت حينها التخصص في الهندسة المعمارية لأنها شعرت أن هذا سيكون أقرب موضوع إلى الفن ولكنها شعرت بعدم الرضا بعد ذلك، وبسبب قلة الخيارات، تخلت عن حلمها وقررت السعي نحو شغف آخر لها ألا وهي الأرقام. ومع ذلك، لم تخمد شعلة حبها للفن، وبعد 15 عاماً عندما افتتحت كلية الفنون الجميلة والتصميم أخيراً في جامعة الشارقة، تركت كريمة الشوملي وظيفتها، وعادت إلى مقاعد الدراسة. حصلت على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة في عام 2007، ومن ثم تابعت دراسة الماجستير في كلية تشيلسي للفنون والتصميم في عام 2009. الشوملي هي أول امرأة إماراتية تسعى لإكمال درجة الدكتوراه في الفنون الجميلة، وهي بصدد الانتهاء من دراستها حالياً في جامعة كينغستون في لندن، وتتناول أطروحتها البرقع الإماراتي. تمثل أعمالها الفنية سواء كانت في التصوير أو التركيبات أو المطبوعات منظور كلي واسع وتلقي نظرة عميقة على المسائل الاجتماعية والسياسية التي تستكشفها، وتستحوذ المفاهيم المتعلقة بالتصورات والمشاعر الإنسانية اهتمامها. عُرضت أعمالها إقليمياً ودولياً، وشاركت في العديد من المعارض الجماعية لبعض المؤسسات الفنية الدولية الأكثر أهمية في العالم.

العمل

أعمال الفيديو الثلاثة لكريمة الشوملي عبارة عن لقطات أدائية قصيرة تُظهر العلاقة الحميمة بين الفنانة وبرقعها. وفي "زينة" تقول الفنانة: "نشهد هنا لحظة خاصة وشخصية من تقاليد الزواج الإماراتي. اللون الأبيض يصنع تباين بين الألوان، وتُمثل العلب المعدنية من حولي الحياة الشخصية للمرأة. في المرآة، أرى نفسي كعروس، أضع اللون النيلي من نسيج البرقع. وعندما تمس أصابعي البرقع، تزداد الألفة بيني وبينه. في "خيط" تقول: "كانت المرأة الإماراتية تعمل في حياكة البرقع وبيعه للمُساهمة في رفع دخل الأسرة، بالإضافة إلى العناية بالعائلة. يُظهر دوران العجلة ــ وهي عملية مستمرة ومتكررة ــ وصوت الآلة الحالة النفسية للمرأة، والتي على الرغم من التعب يتوجب عليها أن تستمر. ويستكشف العمل العلاقات بين القرارات، والتفكير، والثقافة المادية". في "نيل" تقول، "عندما أضع البرقع في الماء، يتبدد اللون النيلي على الفور، كما لو أن النسيج يذوب، مثل اختفاء البرقع في المجتمع المعاصر. البرقع النازف عبارة عن موضوع وغرض، كناية عن مجتمع متغير، وكأنه سرد من الذاكرة، وشاهد على الماضي الضائع".

Architecture + Other Things
الهندسة المعمارية + أشياء أُخرى

Columness 1, 2014
From the series
'Computational Regionalism'
Plaster 3D print
28 x 20 x 20 cm
Courtesy of the artists

بلا اعمدة 1، 2014
من مجموعة "الإقليمية الحسابية"
طباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام الجص
28 × 20 × 20 سم
بإذن من الفنانين

The Artist

Architecture + Other Things is a collaborative and interdisciplinary platform exploring alternative models of architectural practice and design. Approaching design as a holistic condition, Architecture + Other Things deploys technology to produce work at multiple scales and within multiple disciplines, reflecting novel solutions in the design and production of architecture and all other things. Faysal Tabbarah is an architect and educator, currently Assistant Professor of Architecture at the American University of Sharjah (AUS). He received his Master's in architecture and urbanism at the Architectural Association School of Architecture's Design Research Lab (AADRL) and his Bachelor's in architecture from AUS. Khawla Al Hashimi is an architect with extensive management and development experience working as Acting Head of Project Development at Shurooq, Sharjah's Investment and Development Authority. She received her education in architecture at the American University of Sharjah. Nada Taryam is an architect with extensive project management experience working as a Senior Project Manager on Bee'ah's new headquarters designed by Zaha Hadid Architects. She received her Master's in architecture and urbanism with thesis distinction from AADRL and her Bachelor's in architecture from AUS.

The Work

Computational design methodologies and the history of Middle Eastern design culture share certain fundamental methodological approaches. Architecture + Other Things posit that there is potential to resist the alarming homogeneity that can be seen in architecture and design across the Middle East. 'Columness' is from the research series 'Computational Regionalism', which explores these ideas. Architecture + Other Things explain, "'Computational Regionalism' is a study that attempts to generate a model of productive resistance towards the growing trend of Computational Orientalism [an emerging practice of homogeneity that is being violently imported into the Middle-East through naïve uses of computational design methodologies] that continues to result in a proliferation of homogeneity in contemporary Middle-Eastern design practices. The aforementioned alarming homogeneity is battled through critically juxtaposing computational design methodologies and Middle-Eastern historical material cultures. This combination can be home to a shift from iconographic visual and material cultures to the generative potential of geometry and pattern. Understanding that computational design methodologies and Middle Eastern material cultures are both generative, systemic and adaptive practices allows for the development of a new formal oeuvre that is both historically relevant and in conversation with the computational zeitgeist."

الفنانون

"الهندسة المعمارية + أشياء أخرى" عبارة عن منصة تعاونية ومتعددة التخصصات تعمل على استكشاف نماذج بديلة للهندسة المعمارية والتصميم. في مقاربة شمولية للتصميم، تستخدم "الهندسة المعمارية + أشياء أخرى" التقنيات اللازمة لإنتاج العمل على مستويات مختلفة وضمن تخصصات متعددة، وتقدم حلول مبتكرة في مجال التصميم والإنتاج الهندسي المعماري وجميع الأشياء الأخرى. فيصل طبارة هو مهندس معماري ومُدرِّب، ويعمل حالياً كأستاذ مساعد في قسم الهندسة المعمارية في الجامعة الأميركية في الشارقة. حاصل على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية والعمران من (AADLR)، ودرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من أستراليا. خولة الهاشمي مهندسة معمارية ذات خبرة واسعة في الإدارة والتطوير وتعمل كمديرة تطوير المشاريع في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، حاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من الجامعة الأميركية في الشارقة. ندى تريم مهندسة معمارية لها خبرة واسعة في إدارة المشاريع وتعمل كمديرة مشاريع في مقر شركة بيئة الجديدة من تصميم المهندسة المعمارية زها حديد. حاصلة على الماجستير في الهندسة المعمارية والعمران بامتياز من (AADRL)، ودرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من أستراليا.

العمل

تتشارك منهجيات التصميم الحسابية وتاريخ ثقافة التصميم الشرق أوسطية بعض الأساليب المنهجية الأساسية فيما بينها. تفترض "الهندسة المعمارية + أشياء أخرى" أن هناك إمكانية لإيجاد تجانس في الهندسة المعمارية والتصميم في جميع أنحاء الشرق الأوسط. "بلا أعمدة" هو من مجموعة أبحاث "الإقليمية الحسابية"، التي تعمد إلى استكشاف هذه الأفكار. "الإقليمية الحسابية" هي دراسة للإتجاه المتزايد للحاسوبية الشرقية [ممارسة ناشئة يجري استيرادها بكثافة إلى منطقة الشرق الأوسط من خلال الاستخدامات البدائية لمنهجيات التصميم الحسابية] والتي لا تزال تؤدي إلى انتشار التجانس في الممارسات المعاصرة في التصميم في منطقة الشرق الأوسط. يجري دفع هذا التجانس من خلال المزج بين منهجيات التصميم الحسابية والثقافة المادية لمنطقة الشرق الأوسط. يمكن لهذا المزيج أن يكون موئلاً للتحول من الثقافات البصرية والمادية إلى نموذج توالدي محتمل للأنماط والهندسة. يؤدي إدراكنا للطبيعة التوليدية النظامية لكل من منهجيات التصميم الحسابية والثقافات المادية الشرق أوسطية إلى تطوير نموذج جديد يجمع ما بين الارتباطات التاريخية وروح العصر الحسابية.

مياه هادئة، 2012
تصوير مسحي "سكانوغرافي"
207 × 135 سم
بإذن من الفنانة

Still Waters, 2012
Scanography
207 x 135 cm
Courtesy of the artist

Maitha Demithan
ميثاء دميثان

The Artist

Maitha Demithan forged her place on the UAE visual arts scene thanks in no small part to her mastery of scanography. She combines it with several other mediums, including photography, painting, drawing and photo transfers. For Demithan, scanography is like painting with light, allowing her to bring together her knowledge of painting and photography. Her signature use of light to document intense moments of encounter vividly capture three-dimensional moments in a two-dimensional plane. She sees the distinction from photography in the layers of construction and deconstruction that occur when creating an image; scanography is a slower process, bringing it closer to painting. In her pieces, she scans figures in parts and then reconstructs the images digitally. The composite result is both an objective and mechanical record of the figures but also through pose, body language and particular scan quality, it includes an emotional statement. She has participated in several exhibitions in Dubai, Abu Dhabi, Venice, London and Paris, including Abu Dhabi Art (2011), Gyeonggi Museum of Modern Art in Korea (2012), and Art Dubai (2012–14). She is a member of Tashkeel where she held her first solo show 'Mutajadid' (2014). Demithan was selected for Stephen Shore's 'Emirati Expressions II' (2011) and received a Bachelor's in art and design from Zayed University in 2012.

The Work

In an email to the model, Janet Bellotto, Demithan details the process behind 'Still Waters': "I had no idea how I would do this portrait, but I knew I wanted water. I had been experimenting with a small glass dish and found the results very interesting. The light in the water ripples left me in awe and with a curiosity to continue experimenting. The hard part was when I decided I wanted a full figure in water." In an interview with Dr. Alexander McGilp, she goes on to explain her process and motivation: "How can I scan water? With this question I started creating this portrait. What fed my will to find a solution was that I have been told the phrase 'still waters run deep' reflects me as a person. At times our exterior is so still that it seems like there is no movement within us, yet there is, like layers deep down, an ocean, the waters are rushing. I find power and beauty in stillness. Water gains lucidity from stillness and so do we. To close your eyes in a thunderstorm and be able to visit a place of total tranquillity is in itself a performance."

الفنانة

احتلت ميثاء دميثان مكانة مرموقة في مشهد الفنون البصرية في الإمارات بفضل تمكنها من فن التصوير المسحي "سكانوغرافي". وتجمع بين ذلك والعديد من الوسائل الأخرى، بما فيها التصوير الفوتوغرافي والرسم ونقل الصور. تعتبر ميثاء التصوير المسحي نوعاً من أنواع الرسم باستخدام الضوء، ويسمح لها بالجمع بين معرفتها بكل من الرسم والتصوير. باستخدامها الخاص للضوء من أجل توثيق لحظات اللقاء ثلاثية الأبعاد عل سطح ثنائي الأبعاد، ترى الفروق في التصوير في طبقات البناء والتفكيك التي تحدث عند صنع صورة. التصوير المسحي "سكانوغرافي" هو عملية بطيئة، أقرب إلى الرسم منه إلى التصوير. تقوم دميثان في أعمالها بمسح الأشكال في أجزاء ثم تُعيد تركيب الصور رقمياً، والنتيجة المُركّبة سجل ميكانيكي وموضوعي للأشكال من الشخصيات ولكنها تتضمن بيان عاطفي يظهر من خلال الوقفة، ولغة الجسد وجودة المسح الضوئي. شاركت في العديد من المعارض في دبي وأبوظبي، والبندقية ولندن وباريس، بما في ذلك "فن أبوظبي" (2011)، متحف "جيونجي" للفنون الحديثة في كوريا (2012)، و"آرت دبي" (2012-2014)، وهي عضو في مؤسسة "تشكيل" حيث أطلقت لها أول معرض فردي لها باسم "متجدد" في عام 2014. اختيرت ميثاء للبرنامج التعليمي ستيفن شور "تعابير إماراتية الثاني" في عام 2011، وتحمل شهادة البكالوريوس في الفن والتصميم من جامعة زايد في عام 2012.

العمل

في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى عارضة الأزياء جانيت بيلوتو، تشرح دميثان التفاصيل خلف العمل "مياه هادئة" بقولها: "لم يكن لدي أي فكرة عن كيفية تنفيذ هذا العمل، لكنني كنت أعرف أني أريد المياه. أجريت تجاربي باستخدام وعاء زجاجي صغير، ووجدت النتائج مثيرة جداً للاهتمام. دفعتني تموجات الضوء في المياه لمواصلة التجريب. كان الجزء الصعب عندما قررت أنني أريد عمل شخصية كاملة في الماء". في مقابلة مع الدكتورة ألكسندرا ماكليب ، تستمر في التوضيح وتشرح الدوافع: "كيف يمكنني إجراء مسح ضوئي للماء؟ وبهذا السؤال بدأت في صنع هذه الصورة. الدافع خلف الاستمرار في البحث عن حل هي المقولة المشهورة "المياه الهادئة عميقة الغور" التي أشعر بأنها انعكاس لشخصيتي. في بعض الأحيان لا يعكس المظهر الخارجي الهادئ الحركة في داخلنا، ومع ذلك ففي أعماق المحيطات مياه هادرة. أجد القوة والجمال في السكون. تكتسب المياه شفافيتها من السكون، وكذلك البشر. أن تغمض عينيك في خضم عاصفة رعدية وان تكون قادراً على أن تجد الهدوء التام في أعماقك هو في حد ذاته أداء".

The wise owls say
Sing of the night
Go dance and play
Like stars of bright
And wish you may
And wish you might
But of one star pray
You not lose sight

It is the brightest star of all

تقول البوم الحكيمة
غنِّ عن الليل
وارقص والعب
كالنجوم المتلألئة
وتمنَّ أن...
وتمنَّ لو...
ومن نجم واحد
لا تجفي البصر

فهو ألمع نجم بين سائر النجوم

Afra Bin Dhaher
عفراء بن ظاهر

مقطوعة ليلية، 2015
من مجموعة "ترانيم لنائم"
طباعة أرشيفية
102 x 109 سم
بإذن من الفنانة

Nocturne, 2015
From the series 'Hymns to a Sleeper'
Archival print
102 x 109 cm
Courtesy of the artist

The Artist

Afra Bin Dhaher's practice lies at the intersection of photography and graphic design, deftly combining the mediums to explore translations of experiences and memories. The experiences she contends with include gender identity in contemporary Emirati society, religion, the domestic and personal memories as well as daily encounters. Her work performs these experiences, histories and cultural traditions. Bin Dhaher lives and works in the UAE and holds a Bachelor's of science in visual communication from the American University of Sharjah. Her work has been shown in China, Turkey, the UAE and USA. An award-winning artist, she has been recognised with prizes including the Ibda'a Media Student Award, The Sheikha Manal Young Artist Award for digital photography and The Hamdan International Photography Award.
Her exhibitions include 'Emirati Insights', Abu Dhabi Festival (2015); 'Turning Point', Tashkeel (2014); 'Past Forward: Contemporary Art from the Emirates', organised by UAE Embassy and Meridian International Center (2014); 'Tessellation Make-Up', Galeri Zilberman (2012); 'Emirati Expressions II', with Stephen Shore, Manarat Al Saadiyat, Abu Dhabi (2011); 'The Reflective Mirror', United Nations, New York (2010). In 2016, she held her first solo exhibition 'Hymns to a Sleeper' at Tashkeel.

The Work

"My new body of work, 'Hymns to a Sleeper,' explores the question, "can there be a performance without a live body?" Through the documentation of everyday encounters with objects and subjects, I've come to better understand how I work as an artist; I have a need to construct images with the pieces of information I receive from my daily encounters, whether dreams, conversations, moments, people or objects. I am left with memories to ponder and they act as reminders of what was or used to be. What's left of those subjects and objects, accumulated from day-to-day life, inevitably gets weaker as time passes. Through my work, I chose to reconstruct and document these moments, objects and subjects, all the while trying to make sense of how meaning is created in an image. The photograph, as a medium, lends itself to this process – it is a way to immortalise that which has passed, those memories which are not yet frail or weak. The outcome in these new "productions" is a result of how both the unconsciousness and consciousness of an individual can be showcased through an archival medium and how this medium can be used to either remember or not remember."

الفنانة

تتقاطع أعمال عفراء بن ظاهر بين التصوير الفوتوغرافي والتصميم الغرافيكي، والدمج بين الوسائط للتعبير عن التجارب والذكريات. تتناول مواضيع متعددة تتعلق بالهوية، والدين، والذكريات الشخصية، واللقاءات اليومية في المجتمع الإماراتي المعاصر. تُعبّر أعمالها عن هذه التجارب والذكريات والتقاليد. تحمل عفراء درجة البكالوريوس في الفنون المرئية من الجامعة الأمريكية في الشارقة. عُرضت أعمالها في داخل الإمارات وخارجها مثل الصين وتركيا والولايات المتحدة. حازت على عدة جوائز منها جائزة الإبداع الإعلامي للطلاب، وجائزة الشيخة منال للفنانين الناشئين فئة التصوير الفوتوغرافي، وجائز حمدان للتصوير الفوتوغرافي. عُرضت أعمالها في عدة مناسبات منها: "رؤى إماراتية" ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي (2015)؛ "نقطة تحول"، تشكيل (2014)؛ "الماضي و استمراره: فنون معاصرة من الإمارات"، تنظيم سفارة دولة الإمارات ومركز ميريديان الدولي (2014)؛ "التغطية بالفسيفساء"، غاليري زيلبرمان (2012)؛ "تعابير إماراتية الثاني" مع ستيفن شور، منارة السعديات، أبوظبي (2011)؛ "المرآة العاكسة"، الأمم المتحدة، نيويورك (2010). أقامت في عام 2016 أول معرض فردي لها بعنوان "ترانيم لنائم" في معرض "تشكيل".

العمل

"تحاول أعمالي الجديدة "ترانيم لنائم" الإجابة عن هذا السؤال: هل يمكن أن يكون هناك أداء دون وجود جسد؟ من خلال توثيق اللقاءات اليومية مع الأشياء والموضوعات، وصلت إلى فهم أفضل لطريقة عملي كفنانة. لدي حاجة لبناء الصور من المعلومات التي أتلقّاها في حياتي اليومية؛ من الأحلام والأحاديث واللحظات والأشخاص والأشياء التي تمتلئ بها ذاكرتي وتصبح بمثابة مذكرات لما كانت عليه. بمضي الوقت يضمحل أثر ما تبقى من تلك الموضوعات والأشياء التي تراكمت من الحياة اليومية. اخترت من خلال عملي إعادة بناء وتوثيق هذه اللحظات والأشياء والمواد، مع محاولة فهم كيفية بناء المعنى من الصورة. الصورة، كوسيط، تفسح المجال لهذه العملية، بل هي وسيلة لتخليد تلك الذكريات التي لم تضمحل بعد. النتيجة هي هذه "الآثار" الجديدة التي جاءت نتاج التفكير الواعي واللاواعي للفرد والتي يمكن عرضها من خلال وسيلة أرشيفية يمكن استخدامها للتذكر".

دلال، 2012
من مجموعة "عبر مرآة الزجاج"، 2012
صور ثنائية بطباعة الكروموجينيك
كل منها 114 × 76 سم
بإذن من الفنانة و غاليري الخط الثالث

Dalal, 2012
From the series 'Through the Looking Glass', 2012
Diptych C-type print
Each 114 x 76 cm
Courtesy of the artist and The Third Line

ديانا، 2012
من مجموعة "عبر مرآة الزجاج"، 2012
صور ثنائية بطباعة الكروموجينيك
كل منها 114 × 76 سم
بإذن من الفنانة وغاليري الخط الثالث

Diana, 2012
From the series 'Through the Looking Glass', 2012
Diptych C-type print
Each 114 x 76 cm
Courtesy of the artist and The Third Line

Lamya Gargash
لمياء قرقاش

The Artist

Concerned with the relics of an ever self-renewing architecture, Lamya Gargash documents the forgotten spaces of public and private realms in Emirati society. Through her practice and photographic series 'Presence', 'Familial', 'Majlis' and 'Traces', Gargash investigates the fast pace at which her surroundings are changing, considering what is left behind when a culture undergoes an unwavering thrust forward. After graduating from the American University of Sharjah, Gargash completed her Master's of arts in communication design at Central Saint Martins in London. She represented the UAE with 'Familial' during the country's first national participation at The Venice Biennial (2009). In the same year, she participated in the 9th Sharjah Biennial with 'Majlis'. Gargash's works have been included in solo and group shows around the world. Solo shows include 'Traces' (2014) and 'Through the Looking Glass' (2012) both at The Third Line, Dubai; 'Presence', Galleria Marabini, Italy (2012); 'Presence', Galerie Brigitte Schenk, Germany (2010); 'Presence', The Third Line, Qatar (2008). Her film and photography are award-winning, including first prize in the Emirates Film Festival (2004) and Ibda'a Special Jury Award for 'Wet Tiles'. Her work is part of the permanent collection of the Barjeel Art Foundation and Sharjah Art Foundation, among others.

The Work

'Through the Looking Glass' addresses notions of perception and identity. Influenced by artists like Cindy Sherman, the photographs raise challenging and important questions about self-reflection and criticism. The series investigates how we constantly view ourselves in comparison to an ever elusive standard, prompted by the constant bombardment of media imagery dictating "how we should look". Minor defects become drastic, resulting in even more drastic measures undertaken to reach that ideal standard of beauty. Our self perception and, subsequently, our identity become indistinct – as if viewed through a distorted looking glass. Comprising diptychs, one panel depicts a portrait of the subject as seen by the world, an opposing panel depicts the subject as seen through their mind's eye. With the aid of artificial prosthetics, slight imperfections are accentuated, sometimes magnified, to a scale equivalent to that haunting mental image of self-judgment. The viewer is allowed into the photographed subject's subconscious, sharing their most confidential vulnerabilities and insecurities. Gargash considers 'Through the Looking Glass' an extension of her constant self-critique and perpetual state of anxiousness over attaining perfection. The works reveal the classic social paradox of seeking ideal beauty: we are all troubled by it, yet still constantly judge each other.
(From 'Through the Looking Glass', The Third Line, 2012)

الفنانة

في المشهد العمراني السريع التحول، توثّق لمياء قرقاش المساحات العامة والخاصة المنسية في المجتمع الإماراتي. من خلال فنها، ومجموعة صور "وجود"، "عائلي"، "المجلس"، و"آثار" تستكشف الفنانة وتيرة التغير في محيطها، محاولةً التركيز على ما يتبقى عندما تتعرض الثقافة إلى دفعة من التحولات السريعة. بعد تخرجها من الجامعة الأميركية في الشارقة، أكملت قرقاش دراسة الماجستير في الفنون من جامعة سنترال سانت مارتينز في لندن، ومثّلت دولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة "عائلي" خلال المشاركة الوطنية الأولى للبلاد في بينالي البندقية (2009)، وفي العام نفسه، شاركت في بينالي الشارقة التاسع بعملها "المجلس". أُدرجت أعمال قرقاش في عدد من المعارض الجماعية والفردية في جميع أنحاء العالم. من معارضها الفردية "بقايا" (2014) و "عبر مرآة الزجاج" (2012) في غاليري الخط الثالث، دبي، و"وجود"، غاليريا مارابيني، إيطاليا (2012)، و"وجود"، غاليري بريجيت شينك، ألمانيا (2010)، و "وجود"، غاليري الخط الثالث، قطر (2008). حاز فيلمها والصور الفوتوغرافية التي عرضتها على عدة جوائز، بما في ذلك الجائزة الأولى في مهرجان أفلام من الإمارات (2004)، وجائزة إبداع التي اختارتها لجنة التحكيم الخاصة على عملها "الأرضية المبتلة". أعمالها جزء من المجموعات الدائمة لمؤسسة بارجيل للفنون ومؤسسة الشارقة للفنون، وغيرها.

العمل

يتناول عملها "عبر مرآة الزجاج" مفاهيم الإدراك والهوية. تأثرت بفنانين مثل سيندي شيرمان، وتثير الصور التي تلتقطها تساؤلات صعبة وهامة حول التفكير والنقد الذاتي. تستكشف مجموعة الصور هذه مقارنتنا لأنفسنا بمستوى بعيد المنال، وذلك بسبب التدفق المستمر لصور من وسائل الإعلام تُملي علينا مظهراً معيناً يُفترض بنا أن نتقيد به. أصبحت العيوب الطفيفة أكثر جذرية، مما أدى إلى قيامنا باتخاذ المزيد من التدابير القاسية للوصول إلى هذا المعيار المثالي للجمال. تُصبح تصوراتنا الذاتية، وبعدها هويتنا غير واضحة، كما لو أننا ننظر إليها من خلال مرآة مُشوّهة. يضم عملها صورتين، الأولى تصور الموضوع كما يراه العالم، والأُخرى تصوّر نفس الموضوع كما تفهمه العقول. بالاستعانة ببعض الطرق الاصطناعية، تُضاف بعض العيوب الطفيفة، وتُضخّم في بعض الأحيان، إلى ما يعادل الصورة الذهنية المؤرقة من الحكم الذاتي. يسمح هذا للمشاهد بالغوص في لاوعي الأشخاص المصوَّرين، وتقاسم نقاط الضعف والإحساس بانعدام الأمن معهم. تعتبر قرقاش "عبر مرآة الزجاج" امتداداً مستمراً لنقدها لذاتها وحالة دائمة من الحرص على بلوغ الكمال. تكشف أعمالها عن المفارقة الاجتماعية الكلاسيكية بالسعي نحو الجمال المثالي: "يقلقنا الأمر، ولكنه لا يمنعنا من إطلاق الأحكام على بعضنا البعض".
(من "عبر مرآة الزجاج"، غاليري الخط الثالث، 2012)

صور مع العلم، 1997
12 صورة بطباعة الكروموجينيك
كل منها 42 × 27.22 سم
بإذن من الفنان وغاليري "إيزابيل فان دن إيند"، دبي

Photographs with a Flag, 1997
12 C-prints, each 42 x 27.22 cm
Courtesy of the artist and
Gallery Isabelle van den Eynde, Dubai

Mohammed Kazem
محمد كاظم

The Artist

Mohammed Kazem's practice combines video, photography and performance to find new ways of apprehending his environment and experiences. His work is informed by his training as a musician. He is deeply engaged with developing processes that render transient phenomena, such as sound and light, in tangible terms. A member of the Emirates Fine Arts Society early in his career, he is acknowledged as one of the 'Five', an informal group of Emirati artists at the vanguard of conceptual art practice. In 2012, he completed his Master's of fine arts at the University of the Arts, Philadelphia. He has participated in the Emirates Fine Arts Society Annual Exhibition since 1986 and the Sharjah Biennial, obtaining first prize for installations (1999, 2003). In 2007, Kazem was invited to co-curate the Sharjah Biennial. He has participated in group exhibitions around the world, has had a number of solo exhibitions, including two in 2014: 'Sound of Objects', Gallery Isabelle van den Eynde, Dubai and 'Memorising by Means of Observing' at Taymour Grahne Gallery, New York. He has participated in The Venice Bienniale three times.His works are held by the British Museum; Guggenheim Abu Dhabi; Mathaf: Arab Museum of Modern Art; Ullens Center for Contemporary Art; and the Barjeel Art Foundation, among others.

The Work

Often positioning himself within his work, Kazem responds to geographical location, materiality and the elements as a means to assert his subjectivity – particularly in relation to the rapid pace of modernisation in the Emirates since the country's founding. 'Photographs with a Flag' is a series of 12 chromogenic prints in which the artist is seen standing next to small flags, installed in an approximate area of 40 x 30 km in Dubai's Mamzar Beach. These flags do not represent countries, companies or institutions. Each flag is merely a piece of cloth in different colours and sizes, symbolising new road building projects in the area. The photographic series not only comments on the materialistic world we live in but also insinuates an alternate reality, which we have to contemplate and imagine. In doing so, the artist urges the audience to explore the connection between the past, the present and the future by understanding the absolute realities of this universe. The viewer experiences a new way of exploring the connection between the material and the spiritual world.
(From Gallery Isabelle van den Eynde)

الفنان

تجمع أعمال محمد كاظم بين الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والأداء لإيجاد طرق جديدة لتسليط الضوء على بيئته وخبراته. تأثرت أعماله بخلفيته الموسيقية، وينخرط بعمق بالعمليات التي تُعبِّر عن ظواهر عابرة، مثل الصوت والضوء. كعضو في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية في بداية مسيرته، يُعد واحداً من "الخمسة"، وهي مجموعة غير رسمية من الفنانين الإماراتيين الرواد في ممارسة الفن المفاهيمي. في عام 2012، أكمل الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة الفنون في فيلادلفيا. شارك في المعرض السنوي لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية منذ عام 1986 وبينالي الشارقة، حيث حاز على الجائزة الأولى للتركيبات (1999، 2003). في عام 2007، دُعي كاظم للمشاركة في الإشراف على بينالي الشارقة. شارك في العديد من المعارض الجماعية في جميع أنحاء العالم، وأقام عدد من المعارض الفردية اثنين منهما في عام 2014: "صوت الأشياء"، غاليري "إيزابيل فان دن إيند" في دبي، و"الحفظ بواسطة وسائل المراقبة" في غاليري تيمور جراهن في نيويورك. شارك في بينالي البندقية ثلاث مرات. له أعمال معروضة في المتحف البريطاني، وغوغنهايم أبوظبي، والمتحف العربي للفن الحديث، ومركز أولنز للفن المعاصر، ومؤسسة

العمل

يقوم في كثير من الأحيان بإظهار نفسه في عمله، ويستجيب كاظم للموقع الجغرافي، المواد والعناصر كوسيلة لتأكيد ذاتيته لا سيما فيما يتعلق بسرعة وتيرة التحديث في دولة الإمارات منذ تأسيسها. "صور مع العلم" هو عبارة عن مجموعة من 12 صورة فوتوغرافية تُظهر الفنان وهو يقف بجانب الأعلام الصغيرة، المرفوعة في مساحة تقارب 40 × 30 كم على شاطئ الممزر في دبي. هذه العلامات لا تمثل الدول أو الشركات أو المؤسسات. كل علم هو عبارة عن قطعة من القماش بألوان وأحجام مختلفة، وترمز كل منها إلى مشاريع جديدة لبناء الطرق في المنطقة. هذه المجموعة الفوتوغرافية ليست فقط تعليق على العالم المادي الذي نعيش فيه ولكن أيضاً تلميح إلى واقع بديل، يدعونا للتفكير والتخيل. في القيام بذلك، يحث الفنان الجمهور لاستكشاف العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل من خلال فهم الحقائق المُطلقة لهذا الكون، ويسمح للمشاهدين بتجربة طريقة جديدة لاستكشاف العلاقة بين المادة والروح.
(من غاليري "إيزابيل فان دن إيند")

Fatma Lootah
فاطمة لوتاه

Untitled, 2014
From the series 'Women Scented in Oud'
Mixed media on canvas
145 x 300 cm
Courtesy of the artist

بدون عنوان، 2014
من مجموعة "نساء بعطر العود"
وسائط متعددة على القماش
145 × 300 سم
بإذن من الفنانة

The Artist

Fatma Lootah is possibly the UAE's only cultural ambassador – though she shuns the title. Born and bred in Dubai, the Emirati studied at the Art Academy of Baghdad before moving to Washington DC to study art in her 20s. She never returned to live in the UAE, moving to Verona in Northern Italy in 1984, where she married, had three daughters and set up her art studio. Having exhibited in Italy, France, Austria, Morocco and elsewhere, in 2009 she held her first solo exhibition in Dubai, 'Desert and The People of the Reddish Dune'. Today, the bond with her birthplace is strong. She regularly returns to Dubai where she works from a traditional house in the Al Fahidi historical neighbourhood. The house was given to her in 2010, after H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum visited one of her exhibitions and decided that she should have somewhere to work on home soil. Her art varies in style but not in feeling. She began with performance art in the 1980s and also practices abstract painting. While abstract continues to feature heavily in her oeuvre, she has recently developed a figurative style where she mixes digital with acrylic. Her subjects are often people from the UAE, real or imagined. Lootah was an Abu Dhabi Festival 2015 commissioned artist.

The Work

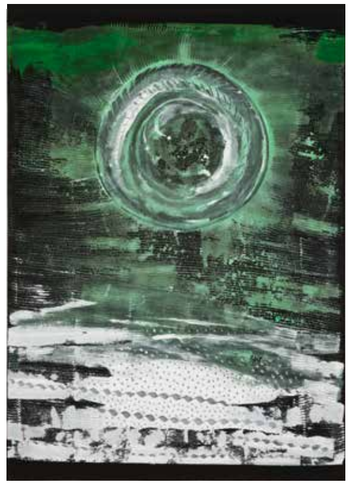
Focusing on colours associated with light and heat, the abstract portrait from Fatma Lootah's 'Women Scented in Oud' series guides the viewer on a journey through the desert, with its resonating undertones of heritage and tradition. Lootah often chooses themes related to spirituality, women's struggles as well as social and political turmoil. "Women in the Arab world should be given more importance," she said about this particular series. "I decided to shed the light on their strength and beauty instead of their struggle." The imagined identities of the three graceful, elongated yet faceless figures are magnified through their clothes; patterns synonymous with the dresses of the Arabian Gulf that reference the enduring connection to the Indian subcontinent. "I love applying the colour with my hand or foot so I can feel the creation with my whole being," Lootah has said. Her canvases are always placed on the ground, allowing the artist to impulsively build contrasting harmonies of hot and cold tones that almost span the entire colour spectrum.

الفنانة

قد تكون فاطمة لوتاه هي السفيرة الثقافية الوحيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أنها تتهرب من اللقب. ولدت ونشأت في دبي، ودرست في أكاديمية الفنون في بغداد قبل أن تنتقل إلى واشنطن لدراسة الفن وهي في العشرين من العمر. انتقلت بعد ذلك إلى فيرونا في شمال ايطاليا في عام 1984، حيث تزوجت وانجبت ثلاث بنات وقامت بإنشاء الاستوديو الفني الخاص بها. عُرضت أعمالها في إيطاليا وفرنسا والنمسا والمغرب وغيرها، وأقامت في عام 2009 أول معرض فردي لها في دبي، "صحراء وأهل الرمال الحمراء". لديها روابط قوية مع مسقط رأسها، وتعود بانتظام إلى دبي حيث تعمل من منزل تقليدي في حي الفهيدي التاريخي منحها إياه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 2010 بعد زيارته لأحد معارضها، حيث رأى بأنه ينبغي أن يكون لديها مكان ما للعمل فيه من مسقط رأسها. فنها متنوع من حيث الأسلوب ولكن ليس من حيث الشعور. بدأت بممارسة فن الأداء في الثمانينيات، وتمارس أيضاً الرسم التجريدي. رغم استمرار الفن التجريدي بالاستحواذ على حيّزٍ هام من أعمالها، طوّرت الفنانة مؤخراً أسلوباً رمزياً تمزج فيه ما بين التقنية الرقمية والأكريليك. تتناول مواضيعها، سواء كانت حقيقية أو متخيلة، الناس من دولة الإمارات العربية المتحدة. كانت لوتاه من ضمن الفنانين المكلفين بأعمال حصرية في مهرجان أبوظبي 2015.

العمل

بالتركيز على الألوان المرتبطة بالضوء والحرارة، تقود الصورة المجردة في مجموعة "نساء بعطر العود" المُشاهد في رحلة عبر الصحراء، والتراث والتقاليد. غالباً ما تختار الفنانة فاطمة لوتاه الموضوعات المتعلقة بالروحانية، ونضالات النساء وكذلك الاضطرابات الاجتماعية والسياسية. عن هذه المجموعة بالتحديد تقول: "يجب أن تتمتع المرأة بمكانة أكبر في العالم العربي... قرّرتُ تسليط الضوء على قوة النساء وجمالهن بدلاً من معاناتهن". تعمد الفنانة إلى تضخيم الشخوص الثلاثة الطويلة من خلال ملابسهن. أنماط فساتينهن تُشير إلى العلاقة القديمة بين الخليج العربي وشبه القارة الهندية. "أحب تطبيق اللون بيدي أو قدمي حتى أستطيع أن أشعر بأنني أصنع العمل بكياني كله"، حسب قولها. تضع لوتاه قماش لوحاتها دائماً على الأرض، مما يتيح لها بناء التجانس في درجات الألوان الساخنة والباردة التي تمتد تقريباً إلى كافة ألوان الطيف.



بدون عنوان، 2012
وسائط متعددة على القماش
170 × 120 سم
جزء من المقتنيات الفنية الخاصة بمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

Untitled, 2012
Mixed media on canvas
170 x 120 cm
Part of the ADMAF Art Collection

بدون عنوان 1، 2014
وسائط متعددة على القماش
170 × 120 سم
جزء من المقتنيات الفنية الخاصة بمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

Untitled 1, 2014
Mixed media on canvas
170 x 120 cm
Part of the ADMAF Art Collection

بدون عنوان 2، 2014
وسائط متعددة على القماش
170 × 120 سم
جزء من المقتنيات الفنية الخاصة بمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

Untitled 2, 2014
Mixed media on canvas
170 x 120 cm
Part of the ADMAF Art Collection

Najat Makki
نجاة مكي

The Artist

From the sounds of the sea, the rhythm of people, the colours of the Gulf and the mystery of the abaya, Najat Makki – for as long as she can remember – has been drawn by her senses and emotions to depict the nuances of her environment. As the first Emirati woman to receive a government scholarship to study art aboard, she travelled to the College of Fine Arts in Cairo in 1977 where she obtained her Bachelor's and Master's degrees in relief sculptures and metalwork. Later, in 2001 she received a PhD in numisology. Often celebrated for her early work in which she used symbols of Emirati culture and heritage, such as saffron and henna, her later work is more abstract. She has passed through several stylistic phases, including realism and abstract expressionism. She has developed a technique inspired by modernism and is related to both her local environment and the human condition. Often known for her focus on the female figure and symbols, in recent years she has created more abstract, layered paintings, distinguishing herself from her peers. She has won numerous awards throughout her career, including the National Award for Arts, Sciences and Literature in 2008. Her paintings have been exhibited regionally and internationally.

The Work

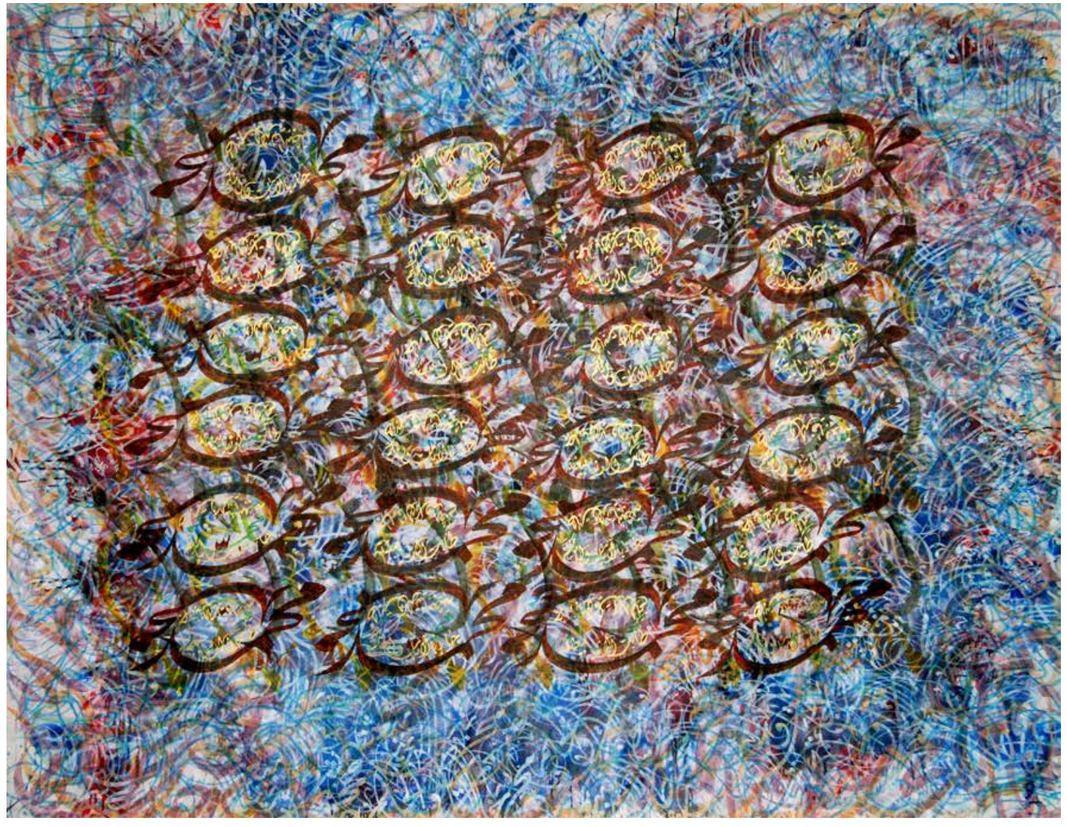
Najat Makki has said that her abstract works are intuitively born deep within her, "my memory is still saving many things, as if it were a dream seeping into my works." Each of these three works distil deeply understood truths about the human condition through their vivid colours and rhythms. Memories and recollections layer one upon the other, building up sediment filled with moments of the past. On 'Untitled' (2012), she explains, "This piece is the dialogue of the circle. Each one of us has a pulse that does not stop. It is life. The journey of a human being in the universe is manifested here in the white light, which creates a rhythm with the green, expressing the different emotions of a human being throughout life." On 'Untitled 1' (2014): "Relations between the lines, spaces and colours reflect a state of physical and spiritual harmony. In this world, some ornaments that bring joy can be found, reflecting the bright and beautiful side of life. Some colours reflect the rhythms of life and its diverse and changing nature, evident in the contrast of light and dark. The greens symbolise peace and serenity." About 'Untitled 2' (2014): "The extensions are the horizontal lines of the earth – the horizon, the sea and the sky – in a musical abstraction. Each colour has its own pulse. The world's composition imposes a specific vision and creates a dialogue with the viewer. Flashes of bright gold light up the artwork and white comes in luminous threads, referring to technological development and modernity overriding life."
(From 'Past Forward: Contemporary Art from the Emirates', 2014)

الفنانة

لطالما كانت نجاة مكي تميل للحواس والعواطف لتصوير الفروق الدقيقة في البيئة المحيطة بها، من أصوات البحر، وإيقاع الناس إلى ألوان من الخليج الساحرة وغموض الزي التقليدي "العباية". وكأول امرأة إماراتية تحصل على منحة دراسية حكومية لدراسة الفن في الخارج، سافرت إلى كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1977 حيث حصلت على درجتي البكالوريوس والماجستير في المنحوتات الجدارية والتركيبات المعدنية. حصلت في عام 2001 على درجة الدكتوراه في فلسفة الفن. ازدانت أولى أعمالها برموز من الثقافة والتراث الإماراتي، مثل الزعفران والحناء، واتّجهت أعمالها بعد ذلك نحو التجريدية. مرّت بعدة مراحل في مسيرتها الفنية، بما في ذلك الواقعية والتعبيرية التجريدية. طوّرت تقنية مستوحاة من الحداثة وترتبط بكل من البيئة المحلية والظروف الإنسانية. مشهورة بتركيزها على الرموز والشخوص الأنثوية، واتّجهت في السنوات الأخيرة إلى صنع أعمال أكثر تجريدية، ولوحات من عدة طبقات، في تمييز لنفسها عن أقرانها. حازت على العديد من الجوائز منها الجائزة الوطنية للفنون والعلوم والأدب في عام 2008. عُرضت لوحاتها إقليمياً ودولياً.

العمل

تقول نجاة مكي أن أعمالها التجريدية تولد بشكل حدسي في أعماقها: "لا تزال ذاكرتي تحتفظ بأشياء كثيرة، كما لو كانت أحلام تتسرب إلى أعمالي". تستخلص كل من هذه الأعمال الثلاثة فهماً عميقاً للوضع البشري من خلال الألوان والإيقاعات الحية، وتترتب الذكريات طبقة تلو الأخرى، لتصنع منها رواسب مُشبعة بلحظات من الماضي. في عملها "بدون عنوان" (2012)، تقول الفنانة: "هذه القطعة هي حوار مع الدائرة، لكل واحد منا نبض لا يتوقف ــ هذه هي الحياة. تتجلى رحلة الإنسان في الكون هنا في الضوء الأبيض، وتصنع إيقاعاً مع اللون الأخضر، مُعبرة عن المشاعر المختلفة للإنسان في جميع مراحل الحياة". في عملها "بدون عنوان 1" (2014): "تعكس العلاقات بين السطور والمساحات والألوان حالة من الانسجام الجسدي والروحي. تعكس بعض الألوان إيقاعات الحياة وطبيعتها المتنوعة والمتغيرة الواضحة في تباين الضوء والظلام بينما يرمز الأخضر إلى السلام والسكينة". حول "بدون عنوان 2" (2014) تقول: "الإمتدادات هي خطوط أفقية من الأرض ــ الأفق والبحر والسماء ــ في تجريد موسيقي. لكل لون النبض الخاص به. يفرض تكوين العالم رؤية محددة ويصنع حواراً مع المُشاهد. تضيء ومضات من الذهب اللامع العمل الفني، ويأتي اللون الأبيض في خيوط مضيئة، في إشارة إلى قيام التطور التكنولوجي والحداثة بتجاوز الحياة".
(من "الماضي و استمراره: فنون معاصرة من الإمارات"، 2014)



قصيدة البُردة، 2014
حبر وأكريليك وذهب على القماش
200 × 250 سم
بإذن من الفنان

Al Burda Poem, 2014
Ink, acrylic and gold on canvas
200 x 250 cm
Courtesy of the artist

Mohammed Mandi
محمد مندي

The Artist

For Mohammed Mandi, calligraphy was a life choice. As soon as he picked up the reed and began to practice the scripts, he saw such beauty in the words that he wanted to commit to this traditional artform. Fascinated even as a child, Mandi enrolled in the Arabic Calligraphy Improvement School in Cairo, graduating in 1977. He continued his training in Turkey during the 1970s under renowned calligrapher Hassan Chalabi. Mandi eventually returned to the UAE in the 1980s as the country's only professional calligrapher. The author of countless logos for government ministries, private companies and commercial establishments, Mandi's distinctive angular designs can be found on the banknotes of the UAE and Bahrain as well as on the passports of the UAE, Bahrain, Oman, Qatar and Kuwait. Perhaps his most notable commission to date has been for the interior calligraphy of the Sheikh Zayed Grand Mosque in Abu Dhabi, in particular the religious script on the mihrab that indicates the direction of prayer. As well as continually practicing his art from his studio at the National Theatre in Abu Dhabi, the state calligrapher of the UAE also teaches and has run workshops for students and universities across the country.

The Work

From the Qasidah Al Muhammadiya by Imam Sharaf-Ud-Din Al Busiri

Mohammed – this world was made delightful by his being sent
Mohammed – he came with signs and with wisdom '

'Al Burda Poem' exhibits Mandi's inimitable and laborious style; he is known to spend many months, sometimes even years, layering colours of ink. This process of creation is instilled with a contemplative focus. It is appropriate that this exuberant calligraphic work takes a famous Burda – a traditional cycle of songs or poems with alternating motifs – as its point of departure. This abstract and contemporary rendition draws upon tradition, while formally lulling the viewer with the cyclical and recurrent forms. The rhythmic, meditative canvas seems to vibrate with its vivid motifs, accenting the shared qualities of calligraphy, music and poetry. Mandi is a staunch proponent of calligraphy, committed to teaching as a means to keep the art alive in the next generation. Like the musical form of the Burda, it is deeply embedded in the region's culture and is kept alive by a trained few. For Mandi, "calligraphy will always have a place. People emotionally relate to it in a way that they will never do with art that comes from a computer."

الفنان

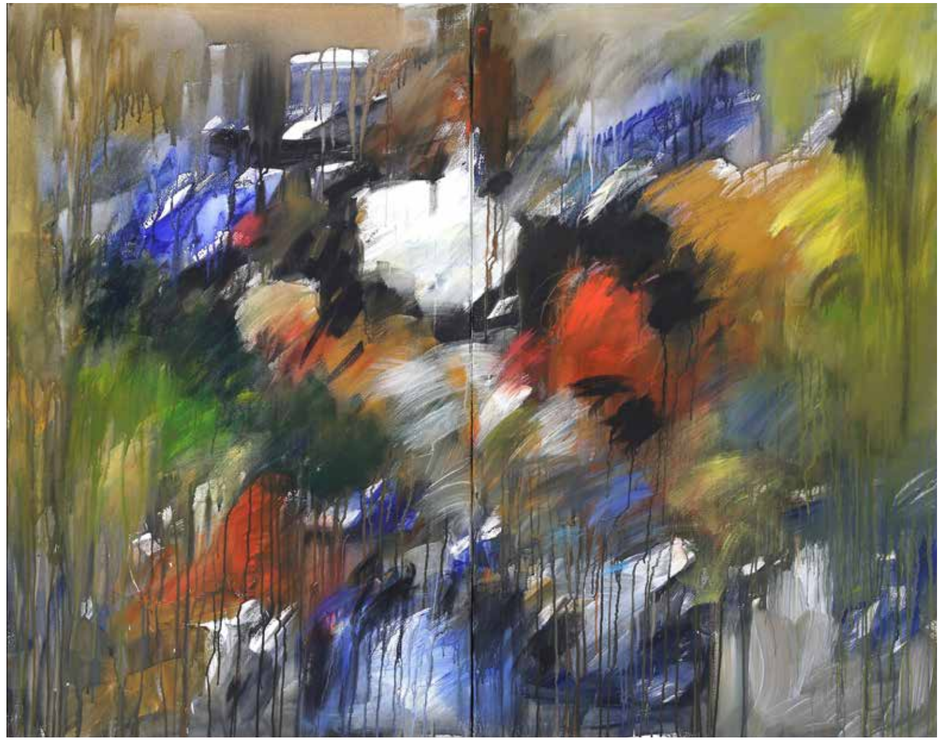
بالنسبة لمحمد مندي، كان فن الخط هو اختياره في الحياة، ففور التقاطه للقصبة وبدء ممارسة الخطوط النصية، رأى جمال الكلمات فأراد أن يلتزم بهذا الشكل الفني التقليدي. التحق محمد مندي بمدرسة الخط العربي في القاهرة، وتخرج منها في عام 1977 وواصل تدريباته في تركيا خلال السبعينيات تحت إشراف الخطاط الشهير حسن شلبي. عاد في نهاية المطاف إلى الإمارات العربية المتحدة في الثمانينيات كالخطاط المحترف الوحيد في البلاد. رسم شعارات لا تعد ولا تحصى للوزارات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات التجارية. يمكن مُشاهدة الرسوم والنماذج المميزة له على الأوراق النقدية في الإمارات والبحرين وكذلك على جوازات السفر لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر والكويت، ولربما كان التكليف الأبرز الذي نفذه هو تصميم الخط الداخلي لجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وعلى وجه الخصوص النص الديني على المحراب. يمارس باستمرار فنه من الاستوديو الخاص به في المسرح الوطني في أبوظبي، يقوم الخطاط الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة بتعليم الخط العربي وعقد ورش عمل للطلاب والجامعات في جميع أنحاء الدولة.

العمل

من قصيدة الإمام شرف الدين البوصيري

مُحَمَّدٌ طابَتِ الدُنيا بِبعثتِهِ مُحَمَّدٌ جاءَ بالآياتِ والحِكَمِ

قصيدة "البُردة" بأسلوب خط محمد مندي الفذ والمُسهب، ومن المعروف عنه قضاء عدة أشهر، بل سنوات، في صنع طبقات الألوان. تحتاج هذه العملية منه الانغماس في حالة من التركيز التأمّلي. من المناسب قيام هذا العمل باتخاذه لقصيدة "البُردة" الشهيرة في دورة تقليدية من الأناشيد أو القصائد التي تتناوب مع الزخارف كنقطة انطلاق. يعتمد هذا العمل المجرد والمعاصر على التقاليد، ويضع المُشاهد في حالة من الهدوء بفضل الأشكال الدورية والمتكررة. تبدو هذه الرسومات الإيقاعية التأمّلية وكأنها تهتز بالزخارف الحية، وتعمل على إبراز الصفات المشتركة بين الخط والموسيقى والشعر. محمد مندي من الداعمين لفن الخط، ويؤمن بالتدريس كوسيلة للحفاظ على هذا الفن للأجيال القادمة، وكما النموذج الشعري لقصيدة "البُردة"، يعتبر فن الخط جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المنطقة ويجري الحفاظ عليها من قبل نخبة من الخطاطين. يقول مندي: "سوف يكون هناك دائماً مكان لفن الخط، يرتبط الناس عاطفياً بهذا الفن بطريقة فريدة لا يمكن أن تأتي من جهاز الكمبيوتر مُطلقاً".



تكوين، 2014
أكريليك على القماش
120 × 240 سم
بإذن من الفنان

Composition, 2014
Acrylic on canvas
120 x 240 cm
Courtesy of the artist

Abdul Rahim Salem
عبد الرحيم سالم

The Artist

Abdul Rahim Salem came from humble roots to establish himself as one of the UAE's leading artists. Born in Dubai in 1955, he spent his childhood by the sea in Sharjah and Dubai. Upon the death of his father, his mother took him to live with his grandmother in the Kingdom of Bahrain, where she was employed in a large family house. Salem's artistic talent first attracted attention when, at the age of 14, he was invited to exhibit a series of sandstone sculptures at the Bahrain Annual Fine Arts Exhibition. In 1981, with a Bachelor's in fine arts (sculpture) from Egypt's Cairo University, he returned to the UAE and became an art teacher in the public school system. In the years that followed, he exhibited his work at numerous Arab and international biennials as well as in group and solo exhibitions. He later became Chair of the Emirates Fine Arts Society. As years passed, Salem began exploring performance art as well as installation art with fellow artist Hassan Sharif. Today, he works out of his studio in the Emirate of Sharjah and is also developing a series of children's art books for the Ministry of Education.

The Work

The vivid, abstract daubs of 'Composition' are unmistakably the work of Salem. He describes his style as being focused on time and movement. His animated canvases, with brilliant colours set off by a confident use of black and white, are entire stories told in expressive vignettes. While energetic, alight with vibrancy, they are not straightforwardly joyous, rather becoming the catalysts for a complex, emotional reaction. Salem is preoccupied by the mythical figure of Muhaira. In an ancient story, told to him by his grandmother, the beautiful girl was pursued by many men until one of them cursed her, his disproportionate and bitter revenge for having been rejected. From that point, she becomes crazy and loses everything. Ultimately homeless, she is killed by the fire she has lit to keep warm on a freezing winter's day. The character has featured persistently in Salem's work. Initially depicted in figurative works, his innate knowledge of the cadences of the tragic tale have allowed him to evolve its telling into abstract canvases. He describes the story as now being a part of his life and the works, at times, feel consumed by an intense and compulsive fire, like that of Muhaira's ultimate ending.

الفنان

أتى عبد الرحيم سالم من جذور متواضعة و تمرس بالفن حتى أصبح أحد كبار الفنانين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولد في دبي عام 1955، وقضى طفولته على شاطئ البحر في الشارقة ودبي. عند وفاة والده، أخذته أمه للعيش مع جدته في مملكة البحرين، حيث كانت تعمل في منزل عائلة كبيرة. جذبت موهبة سالم الفنية الانتباه عندما دُعي، في سن الرابعة عشرة، لعرض مجموعة من التماثيل المصنوعة من الحجر الرملي في معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية. في عام 1981، حصل على البكالوريوس في الفنون الجميلة (النحت) من جامعة القاهرة، وعاد إلى الإمارات كمُدرِّس للفن في المدارس العامة. في السنوات التي تلت ذلك، عُرضت أعماله في العديد من البينياليات العربية والدولية وكذلك في عدد من المعارض الجماعية والفردية. أصبح في وقت لاحق رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، ومع مرور السنوات، بدأ سالم باستكشاف فن الأداء، فضلاً عن فن التركيب مع زميله الفنان حسن شريف. أمّا اليوم، فبات يعمل من الاستوديو الخاص به في إمارة الشارقة، ويعمل أيضاً على تطوير سلسلة من الكتب الفنية للأطفال لصالح وزارة التربية والتعليم.

العمل

الأعمال المجردة الحية من مجموعة "تكوين" هي بلا شك من إبداعات عبد الرحيم سالم. يصف الفنان أسلوبه بأنه يركّز على الوقت والحركة. لوحاته الحية، بألوانها الرائعة المنطلقة من استخدام واثق للّونين الأبيض والأسود، هي قصص كاملة تُروى بشكل قصير ومعبِّر. بالرغم من حيويتها واهتزازاتها، لا تعتبر لوحاته تعبيراً عن الفرح، بل مُحفِّزاً للعواطف وردود الفعل المُعقَّدة. عبد الرحيم سالم مأخوذ بالشخصية الأسطورية "مهيرة"، وهي قصة قديمة، روتها له جدته، عن فتاة جميلة حاول العديد من الرجال التقرُّب إليها إلى أن ألقى عليها أحدهم تعويذة كانتقام لرفضها له، ومن تلك اللحظة، أُصيبت بالجنون وفقدت كل شيء. بعد أن هامت على وجهها في الشوارع، ماتت نتيجة احتراقها بالنار في ليلة شديدة البرد من ليالي الشتاء. تظهر هذه الشخصية باستمرار في أعمال عبد الرحيم سالم. سمحت له معرفته بتفاصيل حكايتها المأساوية بنقلها من لوحات تصويرية في مخيلته إلى لوحات تجريدية واقعية. وهو يصف القصة بأنها جزء من حياته وأعماله، ويشعر في بعض الأحيان، ببأنّه مُستَهلَك، يستعر بنار شديدة تماماً كالنار التي أنهت حياة "مهيرة".

Shanghai, 2008
Aluminium tray and copper wire
26 x 36 x 25 cm
Part of the ADMAF Art Collection

شنغهاي، 2008
صينية من الألمنيوم وسلك نحاسي
26 × 36 × 25 سم
جزء من المقتنيات الفنية الخاصة بمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

Hassan Sharif
حسن شريف

The Artist

Hassan Sharif lives and works in Dubai. He has made a vital contribution to conceptual art and experimental practice in the Middle East through 40 years of performances, installations, drawings, paintings and assemblages. In his early artistic maturation, Sharif rejected calligraphic abstraction, which was becoming the predominant art discourse in the region during the 1970s. Instead, he pursued a pointedly contemporary art vocabulary, drawing on the non-elitism of Fluxus and the potential in British Constructionism's systemic processes of making. Sharif graduated from The Byam Shaw School of Art, London, in 1984 and returned to the UAE shortly after. He set about staging interventions and the first exhibitions of contemporary art in Sharjah as well as translating art historical texts and manifestos into Arabic, so as to provoke a local audience into engaging with contemporary art discourse. In addition to his own practice, Sharif has encouraged and supported several generations of artists in the Emirates. He is a founding member of the Emirates Fine Arts Society (founded 1980) and of the Art Atelier in the Youth Theatre and Arts, Dubai. In 2007, he was one of four artists to establish The Flying House, a Dubai institution for the promotion of contemporary Emirati artists.

The Work

Hassan Sharif's interest in the commonplace and the banal had its source in the Duchampian art philosophy and the Fluxus movement, which encouraged a very simple aesthetic of using the cheapest material, aiming to make art accessible and something anybody can do. Given the drastic scarcity of materials necessary for art-making in Sharjah and Dubai in his early career, the physical reality and the artistic philosophy coalesced. Although Sharif concentrated at the beginning of his career on the use of natural fabrics such as rope and cotton, synthetically manufactured materials later became integral components of his artwork; in line with the increasing importation of products fabricated in countries such as China. Like a cultural anthropologist, Sharif has created an interesting synthesis of the visual landscape, as seen through the prism of this influx of objects amid a rapidly changing lifestyle. 'Shanghai' transforms a single, mass-produced aluminium tray into a symbol of today's excessive consumerist society. The pent-up frustration felt by the artist is reflected in the repetitive process of wrapping copper wire around the tray. The banality of such action is evident in the physical appearance of the artwork – the wire constricts the tray, imposing pressure that reaches a point of near strangulation. This seemingly meaningless detritus is elevated to the level of a precious artwork, calling the viewer to question the importance of value, identity and meaning.
(From Gallery Isabelle van den Eynde: 'A Rare Bloom' by Paulina Kolczynska)

الفنان

يعيش حسن شريف ويعمل في دبي. كانت له مساهمات هامة في الفن المفاهيمي والممارسة التجريبية في الشرق الأوسط خلال 40 سنة من العروض والتركيبات والرسم والتجميع. في مراحل مبكرة من مسيرته الفنية، رفض شريف تجريد الخط العربي، الذي كان قد أصبح الخطاب الفني السائد في المنطقة خلال السبعينيات. بدلاً من ذلك، انتهج المفردات الفنية المعاصرة، متأثراً بحركة " فلكسيز" الفلسفية. تخرج شريف من مدرسة "بايام شو" للفنون في لندن في عام 1984، وعاد إلى الإمارات بعد فترة وجيزة. شرع في تنظيم الأنشطة والمعارض الأولى للفن المعاصر في الشارقة وكذلك ترجمة النصوص التاريخية، والبيانات الفنية إلى اللغة العربية، وذلك لدفع الجمهور المحلي إلى التعامل مع الخطاب الفني المعاصر. بالإضافة إلى ممارسته الخاصة، شجع شريف ودعم عدة أجيال من الفنانين في الإمارات، وهو العضو المؤسس لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، (تأسست عام 1980)، وورشة الفن في مسرح الشباب والفنون، دبي. في عام 2007، كان واحداً من أربعة فنانين قاموا بتأسيس "البيت الطائر" في دبي، وهي مؤسسة تعمل على دعم الفنانين الإماراتيين المعاصرين.

العمل

اهتمام حسن شريف في الأمور الشائعة والعادية نبع من فلسفة الفن الدوشامبي وحركة "فلكسيز"، مما شجعه على ابتكار أعمال بسيطة باستخدام أرخص المواد، والتي تهدف إلى جعل الفن في متناول أي شخص. ونظراً لندرة المواد اللازمة لصنع الفن في الشارقة ودبي في بداية حياته المهنية، كانت تلك الفلسفة مُلائمة للواقع في حينها. على الرغم من تركيز شريف في بداية حياته المهنية على استخدام الأقمشة الطبيعية، مثل الحبال والقطن، أصبحت المواد المصنّعة في وقت لاحق جزءاً لا يتجزأ من أعماله الفنية، تماشياً مع الاستيراد المتزايد للمنتجات المصنّعة من بلدان مثل الصين. وكعالم في الأنثروبولوجيا الثقافية (علم الإنسان)، أنشأ شريف تجمُّعاً مُثيراً للمشاهد المرئية، كما يتضح من خلال منظور هذا التدفق من الأشياء وسط نمط حياة سريع التغير. يحوّل العمل الفني "شنغهاي" علبة الألمنيوم التي تنتج على نطاق واسع إلى رمز للمجتمع الاستهلاكي المفرط اليوم، ويتجلى الإحباط المكبوت الذي يشعر به الفنان في العملية المتكررة للف الأسلاك النحاسية حول العلبة. تفاهة هذا الإجراء واضحة في المظهر المادي للعمل الفني حيث يضيّق السلك على العلبة، ويفرض الضغط الذي يصل إلى نقطة قريبة من الاختناق، ويعمد إلى رفع هذا العمل الذي يبدو بلا معنى إلى مستوى الأعمال الفنية الثمينة، دافعاً المُشاهد إلى التساؤل عن مدى أهمية القيمة والهوية والمعنى.
(من غاليري "إيزابيل فان دن إيند": "إزهار نادر في الصحراء" لبولينا كولتشينسكا)

Hussain Sharif
حسين شريف

إضراب الجالسين، 2014
22 قطعة من أسلاك حديدية معادة التدوير
متغير الأبعاد
جزء من المقتنيات الفنية الخاصة بمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

The Sitting Strike, 2014
22 pieces, recycled iron wire
Dimensions variable
Part of the ADMAF Art Collection

The Artist

Hussain Sharif was born in 1961 in Dubai, UAE. He studied at the High Studies Institute of Kuwait and graduated with a degree in theatre design. While working as Head Designer at Sharjah TV, he began exhibiting his artworks in the UAE. Sharif's creations represent a form of expression in which a methodical, forceful and obstinate will for reducing the creative tension is taken to the limit of the physically defined "object". Together with his brother Hassan Sharif and other artists, he founded the Emirates Fine Arts Society. During the course of his rich career, he has taken part in over 40 solo and group exhibitions and seven international art fairs. Sharif believes that the artist should not simply search for old materials used many years before but that these materials can be appropriated as a means of identity formation. He perceives that a violent change began in Emirati society in the mid-1970s and continues to take place today, at a rapid pace on all levels. Using recycled materials, he attempts to reclaim their original, individual meanings, something he perceives as having been lost in streets overcrowded with materials.

The Work

'Sitting Strike' is from a pair of works. The other, 'Standing Strike' (2002) is first both chronologically and narratively. In 'Sitting Strike', the figures have become fatigued over years of protest. The crude figures are formed from twisted, recycled iron wire, giving new purpose to a material that had been deprived of its original purpose. Peaceful figures, seated in discussion as if in a majlis, retain the formal harmony of their more decisive 'Standing Strike' brothers. It is a common, shared aesthetic that draws them together. This implies a shared cause and, significantly, it is one that we can collectively relate to. Sharif uses the cipher of the human form to demand empathy, rendering what was scrap into something relatable. In doing so, the artist appeals to the symbols shared by our collective consciousness – the human form, the concept of a 'strike' – to instil what was discarded with newly ascribed meanings. There is a transformative beauty in this meaning making; how signs and signifiers coalesce, regardless of how crude a sketch. The artist supplies material with new, invigorated purpose and we willingly engage with the altered state, seeing and feeling far more than what is truly before us, no more or less than discarded wire hangers from an artist's laundry.
(From Salwa Zeidan Gallery)

الفنان

ولد حسين شريف في عام 1961 في دبي، الإمارات العربية المتحدة. درس في معهد الدراسات العليا في الكويت وحصل على شهادة في تصميم المسرح. أثناء عمله كرئيس لقسم التصميم في تلفزيون الشارقة، بدأ بعرض أعماله الفنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تُمثِّل إبداعات شريف شكلاً من أشكال التعبير المنهجي القوي والعنيد التي تأخذ العمل الإبداعي إلى أقصى مدى. ساهم في تأسيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، جنباً إلى جنب مع شقيقه حسن شريف وغيرهم من الفنانين. شارك خلال مسيرته المهنية الغنية، في أكثر من 40 معرض فردي وجماعي وسبعة معارض عالمية. يرى شريف أن الفنان لا ينبغي أن يكتفي بالبحث عن المواد التقليدية المستخدمة في مجال الفنون، ولكن يمكن استخدام وتخصيص مواد أخرى باعتبارها وسيلة لتشكيل الهوية. يُدرك أن التغيير الجذري بدأ في المجتمع الإماراتي في منتصف السبعينيات ويستمر لليوم بوتيرة سريعة على جميع المستويات. باستخدام المواد المُعاد تدويرها، يحاول استعادة الأمور الأصلية، ومعانيها الفردية وهو ما يعتبره أنّه ضاع في خضم الشوارع

العمل

"إضراب الجالسين" هو أحد عملين اثنين. فعمل "إضراب الواقفين" (2002) هو الأول من الناحية الزمنية والأوّل في هذه المجموعة. أمّا في "إضراب الجالسين"، فقد أصبحت الأشكال مُرهقة بعد سنوات من الاحتجاج. تعمل هذه الأشكال الملتوية المصنوعة من أسلاك الحديد المعاد تدويرها، على إعطاء استعمال جديد للمواد بعيداً عن الغرض الأساسي من استخدامها. تحتفظ هذه الأشكال السِلْمية، الجالسة كما لو أنها في مجلس، بنفس التناغم الذي توحي به نظيراتها في العمل الآخر "إضراب الواقفين". هذه الجمالية المشتركة هي ما تجمع بينهما، وينطوي العمل على قضية مشتركة نستطيع جميعنا وبشكل ملحوظ التواصل معها. يستخدم شريف رموز الشكل الإنساني للمُطالبة بالتعاطف، مُحولاً الخردة إلى شيء آخر. في القيام بذلك، يرجع الفنان لرموز مشتركة في وعينا الجماعي كهيئة الإنسان، ومفهوم "الإضراب"، لغرس ما تم تجاهله مع معانٍ جديدة. هناك جمال تحولي في صنع هذا المعنى، والتحام الإشارات والدلالات، بغض النظر عن فظاظة المادة. يستخدم الفنان المواد لهدف جديد، وننخرط عن طيب خاطر مع الحالة المُتغيِّرة، ونرى ونشعر أكثر بكثير مما هو أمامنا بالفعل (علاقات ملابس مصنوعة من أسلاك حديدية).
(من غاليري سلوى زيدان)

قلعة الفجيرة، 2007
ألوان زيتية على القماش
65 × 79 سم
جزء من المقتنيات الفنية الخاصة بمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

Al Fujairah Castle, 2007
Oil on canvas
65 x 79 cm
Part of the ADMAF Art Collection

Obaid Suroor
عبيد سرور

The Artist

Obaid Suroor received a Bachelor's degree in fine arts from Cairo University in 1979. Upon graduation, he returned to his native Emirate of Ras Al Khaimah. He has dedicated his life to art and education. Before retiring, he was an art education counsellor at the UAE Ministry of Education and established a workshop for talented young artists at Al Qassimiyah School – the place where he learnt to draw as a child and where he continues to act as a mentor today. Suroor is a founding member of the Emirates Fine Arts Society and is the supervisor of its atelier in Ras Al Khaimah. His works, which draw heavily on the UAE's natural landscape, have been exhibited throughout the country as well as in Belgium, Egypt, France, Jordan and Syria. His works were part of the UAE's National Pavilion at the 56th edition of The Venice Biennale. A prolific artist, he houses his large body of work, comprised of mostly mixed media paintings, in his Ras Al Khaimah studio and residence.

The Work

Obaid Suroor's surroundings have heavily influenced his choice of subject matter. The artist's works often feature familiar aspects of the UAE such as its natural landscape and the buildings of its past. He is particularly inspired by his native Ras Al Khaimah and the surrounding area, known for its black rock mountains, expansive sea, towering forts and traditional mud brick houses. He does not restrict himself to conventional mediums when documenting Emirati heritage, using fabrics from traditional jalabiya dresses as canvas and found objects, such as discarded oyster shells and antique wooden window shutters, for embellishment. For Suroor, the buildings of the past are imbued with the sprit and culture of an era that is fast disappearing in the face of rapid modernisation. In applying a layer of red dots over a typically conventional landscape painting of Al Hayl Fort in Fujairah (also known as Al Fujairah Castle), he references a pattern that is particularly dominant in traditional Emirati fabric design. These seem to rain down upon the scene and flow along the road, perhaps reflecting the artist's concerns regarding the erosion of cultural signifiers embedded within the history of this land. Speaking to The National newspaper in 2015 about his preoccupation with buildings from history, Suroor said, "architectural heritage is my passion. Whether it's a window or a door, I love to revive old heritage and traditional elements through my drawings."
(From 'Past Forward: Contemporary Art from the Emirates', 2014)

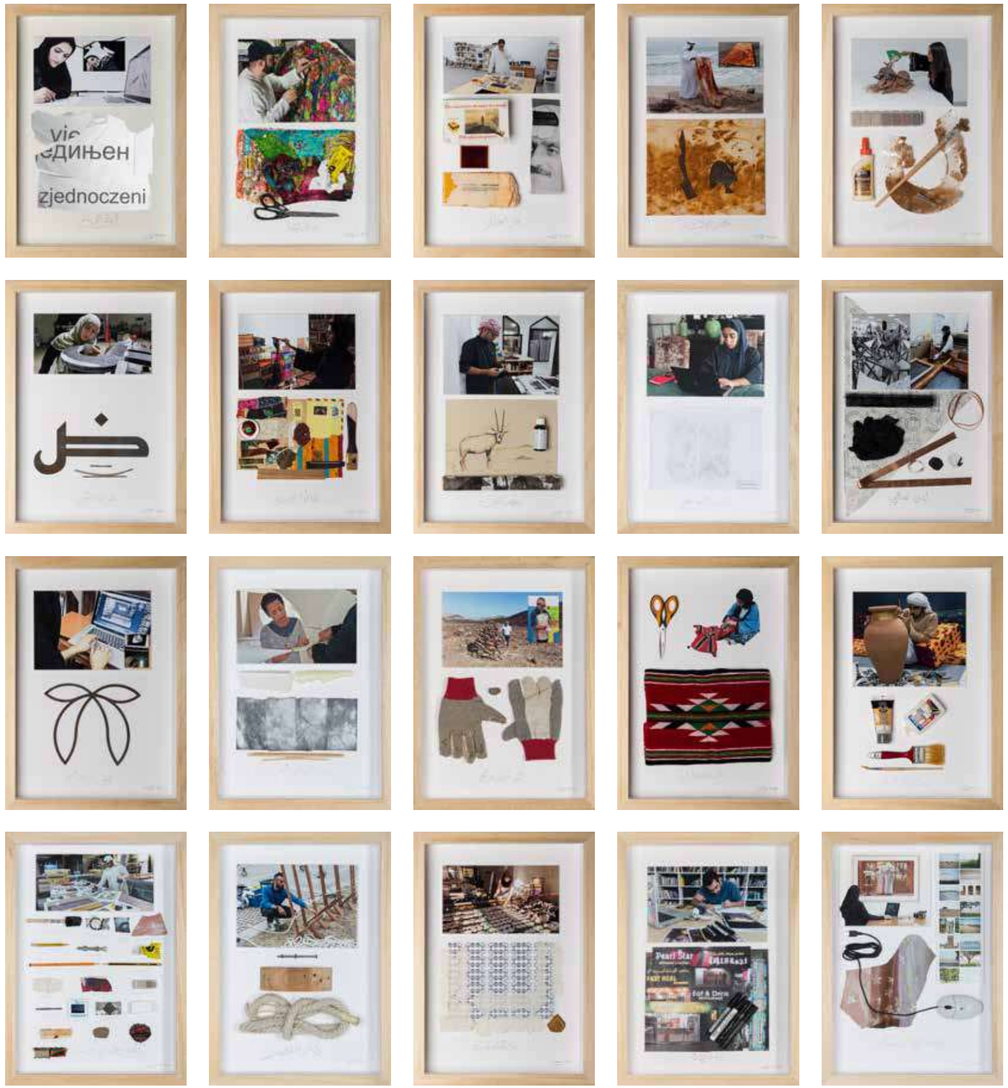
الفنان

حصل عبيد سرور على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة القاهرة في عام 1979. بعد التخرج عاد إلى مسقط رأسه في إمارة رأس الخيمة. وكرس حياته للفن والتعليم. عمل في السابق كمستشار للتربية الفنية في وزارة التربية والتعليم، وأسس ورش عمل للفنانين الناشئين الموهوبين في مدرسة القاسمي، المكان الذي تعلم فيه الرسم كطفل ولا يزال يعمل فيه كمُرشد حتى يومنا هذا. سرور عضو مؤسس لجمعية الإمارات الفنون التشكيلية، وهو المشرف على الورشة الفنية في رأس الخيمة. تستند أعماله، بشكل كبير على المناظر الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعُرضت أعماله في عدد من الدول مثل بلجيكا ومصر وفرنسا والأردن وسوريا، وكانت جُزءاً من الجناح الوطني لدولة الإمارات في الدورة 56 من بينالي البندقية. فنّانٌ غزيرٌ بأعماله الفنية، إذ تضم مجموعة أعماله الضخمة عدداً من اللوحات التي صنعها باستخدام وسائط متعددة، يحتفظ بها في منزله وفي الاستوديو الخاص به في رأس الخيمة.

العمل

أثّرت البيئة المُحيطة بعبيد سرور بشكل كبير في اختياره للمواضيع الفنية. تُظهر أعمال الفنان في كثير من الأحيان جوانب مألوفة من دولة الإمارات مثل المناظر الطبيعية والمباني التاريخية. يستمد الإلهام بشكل خاص من رأس الخيمة والمنطقة المحيطة بها، المعروفة بجبالها الصخرية السوداء، والبحر الممتد، والحصون المرتفعة، والبيوت التقليدية المبنية من الطين. لا يُقيّد نفسه باستخدام وسائل تقليدية عند توثيق التراث الإماراتي، ويقوم باستخدام فساتين تقليدية كقماش للوحاته والأشياء التي يعثر عليها، مثل أصداف المحار المهملة ومصاريع النوافذ الخشبية القديمة للتزيين. بالنسبة له، فإن المباني القديمة كانت مشبعة بروح وثقافة عصر يختفي بسرعة في مواجهة التحديث السريع. وضْعُه لطبقة من النقاط الحمراء على رسمة تقليدية لحصن الحيل (المعروفة أيضاً باسم قلعة الفجيرة)، تُشير إلى نمط سائد في تصميم النسيج الإماراتي التقليدي. وتبدو وكأنها تمطر على المشهد وتتدفق على طول الطريق، ولربما تعكس قلق الفنان بشأن تآكل الدلالات الثقافية على تاريخ هذه الأرض. في حديثه لصحيفة محلية في عام 2015 عن انشغاله بالمباني التاريخية، قال سرور "التراث المعماري هو شغفي. سواء كان ذلك في نافذة أو باب، أعشق إحياء التراث القديم والعناصر التقليدية من خلال رسوماتي".
(من "الماضي و استمراره: فنون معاصرة من الإمارات"، 2014)

30 عملاً مُستعاراً



أحتفظ بهذه البقايا وأقوم بصنع شيء جديد منها في محاولة لرواية قصة نجاحها على شكل سلسلة، وأقوم بتوثيق تاريخ الأعمال الفنية والفنانين، والحفاظ عليها للأجيال القادمة

تُعتَبر أحد مُعلّمي الفن الملتزمين، كيف تطورت حياتك المهنية في هذا المجال؟

كنت محظوظاً في المرحلة الإعدادية بوجود مُعلِّم مُذهل اسمه إحسان الخطيب قام بتشجيعنا على مُتابعة هذا المجال. لم يكن لدينا دروس للفن ولكن قام هذا المُعلِّم بتوجيهنا إلى المرسم الحر بإدارة حسن شريف، وكان ذلك بداية التزامي بالفن وتعليم الفنون.

ما الذي أثار اهتمامك بمعرض "إمارات الرؤى"؟

هو فُرصة للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والتنمية الهامة في مشهد الفنون والثقافة التي حدثت خلال هذين العقدين. إنه لشرف كبير وفرصة فريدة لي أن أكون من ضمن هذه المجموعة من الفنانين. أردت على الفور أن أغتنم هذه الفرصة لتعزيز المجموعة الوثائقية "أدوات الفنان"، حيث أحتفي بكل من الفنانين والمواهب الفنية التي يمثلونها.

بدأت مجموعة "أدوات الفنان" منذ بعض الوقت، ما هو أصل الفكرة؟

أستطيع تتبع الفكرة إلى التسعينيات ودراستي مع حسن شريف. شعرت في محترفه بالانجذاب إلى الأدوات التي نستخدمها، وكان لدي فُضول في العودة إليها وفهمها بشكل أفضل. بالنسبة لي، هي جزء من العمل الفني ولكن ما الذي يحدث لها عند انتهاء العمل الفني؟ كانت أول فرصة حقيقية لي لاستكشاف هذه الفكرة في عام 2009، في زيارة لمرسم عبد القادر الريس وكنت محظوظاً جداً. انكسرت سكين الألوان الخاصة به، وبما أنه لم يعد لديه أي استخدام لها سألته إن كان بإمكاني أن أحتفظ بها. أصبح السكين المكسور جزء من معرض "مُقتنياتي" في دبي. أردتُ أن يكون للقطعة معنى حقيقي، نظراً لمكانة الريس في تطور المشهد الفني في الإمارات. استلهمت الكثير من القصص من هذا السكين، وأصبح هذا العمل الأول من نوعه في مجموعة "أدوات الفنان".

هل تنظر لأعمالك بمثابة التقدير لأعمال زملائك الفنانين؟

لدي علاقة شخصية مع العديد من الفنانين، وأتعامل مع كثير منهم في معظم الأحيان، هم مجتمعي وأقراني وزملائي. هنالك قصص وروابط شخصية من وراء هذا العمل. ومع ذلك، فإن عملي ليس عن الفنان ولكن عن أدوات الفنان. هي ليست من الأشياء التي تجذب اهتمام الناس، ولكن بالنسبة لي لها أهمية كبيرة. تُستخدم هذه المواد ويتخلص منها ولكن ما هي وظيفة هذه الأدوات؟ تدور القصة حول كيفية استخدامها والعلاقة مع الفنّان، أي وظيفة الأداة.

أحتفظ بهذه البقايا وأقوم بصنع شيء جديد منها في محاولة لرواية قصة نجاحها على شكل سلسلة، وأقوم بتوثيق تاريخ الأعمال الفنية والفنانين، والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

ما هي التحديات أو الفرص التي واجهتك أثناء قيامك بتنفيذ العمل؟

في هذه المجموعة من العشرين فناناً كان هناك من كنتُ أعرفه مُسبقاً وغيرهم ممن لم ألتقيهم من قبل. كانت فرصة لي للقائهم والعمل معهم من أجل فهمٍ أفضل لممارساتهم الفنية. أثناء العمل معهم، صرت قادراً على اكتساب منظور شخصي حول كيفية قيامهم بتنفيذ الأعمال التي شكلت معرض "إمارات الرؤى" كما أنني اكتسبت بعض المفاهيم الجديدة بشأن مختلف الممارسات، عندما واجهت الفنانين الذين يقدّمون أعمالاً رقمية لا يستخدمون فيها الأدوات التقليدية.

خليل
عبد الواحد

بدأت مهنة خليل عبد الواحد الفنية على يدي الفنان حسن شريف، في المرسم الحر الذي أنشأه حسن في الثمانينيات. استفاد خليل عبد الواحد من وحي هذه التجربة التعليمية المتميزة التي خرج منها بالتزام مزدوج: أولها تطوير ممارسته الخاصة، وثانيها نقل المعرفة التي اكتسبها إلى الجيل التالي.

وتحقيقاً لهذه الغاية، أخذ على عاتقه نقل هذه المعرفة في مرسمه قبل توليه منصبه الحالي كمدير الفنون المرئية في هيئة دبي للثقافة والفنون. وقد سهل هذا الدور انخراطه في مشاريع متنوعة لتنمية الوسط الفني في الدولة من خلال المبادرات الشعبية والجهود المؤسسية.

وضع هذا التفاني من أجل التعليم والتنمية الفنية ممارساته الفنية في درجة ثانية على سُلَّم أولوياته. ومع ذلك، فقد تمكن من التميز في مسارين مختلفين - الرسم والفيديو. يمكن التعرف على لوحاته من خلال استخدامه القوي للألوان على الخلفيات الداكنة. أعمال الفيديو التجريبية الخاصة به تبني استعارات مرئية للتعبير عن الأفكار المتعلقة بالثقافة والبيئة المحلية.

عُرضت أعماله في معارض جماعية إقليمياً ودولياً بما في ذلك فوتوفست "نظرة من الداخل"، الولايات المتحدة الأمريكية / أبوظبي (2014-2015) و "الشارقة: فن من الإمارات"، المتحف الوطني الدنماركي (2010)، وكذلك في العديد من المعارض السنوية لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية.

أدوات الفنان
(تفصيل)

2016
وسائط متعددة. مجموعة أغراض وصور
20 عمل فني، كل منها 70 × 50 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016
بإذن من الفنان ومجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية
لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

"الرّحّال" بدعم من حي دبي للتصميم (d3) ومهرجان أبوظبي.

الصفحة السابقة: حي دبي للتصميم (d3) 2015 - 2016
أعلى: ساحة رونشتاين هوبكنز باريد غراوند، كلية تشيلسي للفنون، لندن، 2015

خليل عبد الواحد
أدوات المصمم (خالد الشعفار)، 2016
وسائط متعددة. مجموعة أغراض وصور
20 عمل فني، كل منها 70 × 50 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي
2016. بإذن من الفنان ومجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل
من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون.

كيف نشأت فكرة "الرحّال"؟

جاء هذا المفهوم أساساً من عملية البناء المُستخدمة في العمارة القديمة "العريش"، وهو بناء تقليدي يُصنع من سعف النخيل. كنت أرغب في استكشاف العمليات القديمة في الهندسة المعمارية وإيجاد وسيلة لاستخدام هذه العملية في السياقات والهياكل الحديثة.

كيف تُمت باختيار المواد اللازمة لهذا العمل؟

يتعلّق اختيار المواد بكون هذا العمل في الهواء الطلق. أستخدم خشب التيك الإفريقي، وهو المادة التي استعملتها في كل الهياكل الداخلية والخارجية، بينما صُنعت المقاعد والوسائد من نسيج مقاوم للماء والشمس.

عُرض "الرحّال" لأول مرة في مهرجان "شباك" 2015 في لندن، ثم جرى نقله إلى حي دبي للتصميم (d3). ما كان رد فعل الجمهور على العمل في كل من لندن ودبي؟

استُقبل العمل بشكل جيد للغاية من قبل الجمهور البريطاني حيث يندر العثور على أماكن في لندن يمكن فيها للغرباء الاختلاط والتفاعل بهذا القدر من التقارب. أشعل هذا التفاعل التراث الثقافي للعمل وهو تقديم المساحة التقليدية للتواصل الاجتماعي، وكان مُثيراً رؤية هذا يحدث في بيئة جديدة.

عُرض العمل لأول مرة في دبي أثناء أسبوع دبي للتصميم، وجرى توضيعه بين المباني كنقطة يلتقي فيها أشخاص من أنحاء مختلفة من المنطقة لتناول القهوة والتواصل الاجتماعي. حدث هذا كله عند افتتاح حي دبي للتصميم (d3)، وأصبح حافزاً كبيراً لبناء علاقات جديدة، وتعزيز الإحساس بالانتماء للمجتمع.

ما هو شعورك حول تطبيق الهندسة المعمارية للعريش في السياقات المعاصرة؟

"الرحّال" دليل على إمكانية الاستفادة من الهندسة المعمارية التقليدية في السياقات المُعاصرة وليست لأهداف جمالية بحتة. لم أقم بإعادة بناء العريش، بل استخدمت نفس العملية لصنع بناء جديد. كان من المهم بالنسبة لي أن أجعل من هذا العمل رسالة إلى المهندسين المعماريين والمصممين في الإمارات تحثُّهم على إعادة النظر في الممارسات المعمارية التقليدية أو القديمة، وإعادة توظيفها في الاستخدامات المُعاصرة.

هل "الرحّال" من الأعمال التي صُنعت لمرة واحدة فقط، أم أنك ستقوم باستكشاف هذه المفهوم في أعمالك المُستقبلية؟

"الرحّال" من الأعمال التي صنعتها لمرة واحدة ولحدث مُعيّن، ولكنني أعتقد أنه فتح باباً للحوار من حيث كيف ينبغي لنا أن ننظر إلى العمارة القديمة، وقد أقوم في المستقبل بتطوير العمل أو إعادة النظر في الفكرة.

"الرحّال" دليل على إمكانية الاستفادة من الهندسة المعمارية التقليدية في السياقات المُعاصرة وليست لأهداف جمالية بحتة

خالد الشعفار

يُضفي خالد الشعفار الطابع الحديث أو المعاصر على تقنيات التصميم التقليدية في الثقافة الإماراتية. تتضمن أعماله رموزاً قوية من تراثه مع إضفاء لمسة خفيفة وذكية تمنح أعماله قبولاً على المستوى العالمي. مجموعة "النخلة" تطرح منتجات تذكرنا بشجرة الصحراء العريقة. في أعمال أخرى، يستخدم العقال (أغطية الرأس التقليدية) وتصاميم مستوحاة من الهندسة الإسلامية.

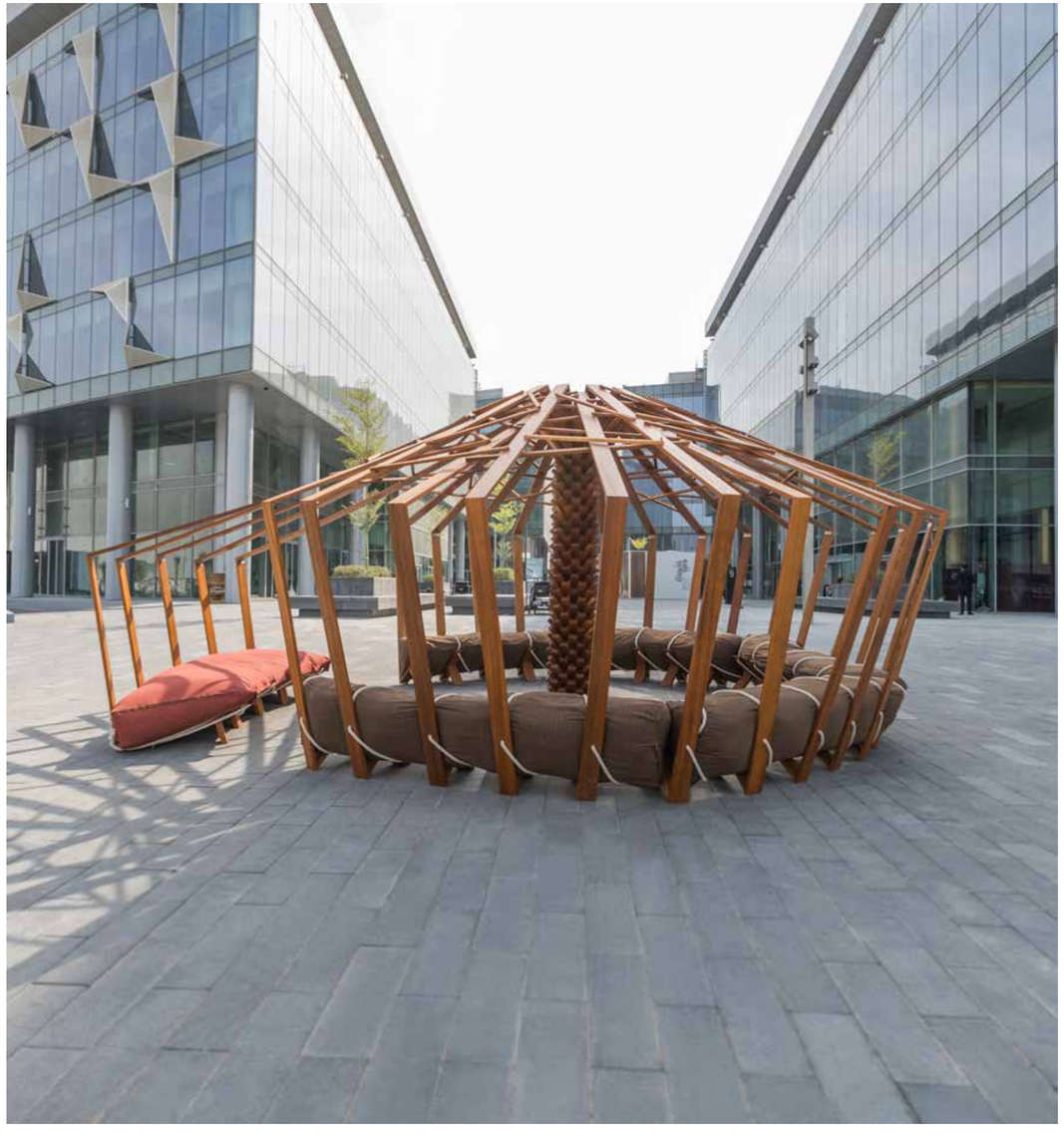
قام تعليمه الدولي بدور مكمّل لمنظوره المحلي. درس تصميم الأثاث في سنترال سانت مارتينز في لندن ومركز المشغولات الخشبية الراقية في نيوزيلاندا. ومنذ إطلاقه لأول مجموعة منفردة في عام 2011، صارت له مكانة واضحة ضمن محترفي التصميم في الدولة. وهو ملتزم برعاية الجيل القادم، حيث يقوم بالإشراف على برنامج "منحة التميّز الثقافي" المشترك بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والمركز الثقافي البريطاني، بالتعاون مع شركة "مبادلة للتنمية".

وبينما يشدد على تعريف نفسه بأنه مُصمم، إلا أنه وبسبب الشكل الجمالي والأهمية الثقافية لأعماله يتم تضمين أعماله في معارض الفن المعاصر في كثير من الأحيان.

تشهد أعمال التعاون المشترك للمصمم خالد الشعفار مع عدة أسماء عالمية على المستوى الراقي التي وصل إليه، كتعاونه مع الثنائي البرازيلي Campana Brothers، والشركة الفرنسية العريقة للدواليب والخزانات "Moissonnier"، والشركة الرائدة في صناعة السجاد "Tai Ping"، بالإضافة إلى علامة Kartell في قطع بإصدار محدود. في عام 2015، جاء "الرّحال" بدعم من حي دبي للتصميم (d3) ومهرجان أبوظبي بمثابة التفسير المعماري المعاصر لتصميم "العريش" والذي حاز على قبول واسع في مهرجان "شباك" في لندن.

الرَّحال

2015
خشب التيك الأفريقي
280 × 500 × 600 سم
بدعم من حي دبي للتصميم (d3)
ومهرجان أبوظبي. بإذن من المصمم
@khalidshafar



خليل عبد الواحد
أدوات الفنان (سلامة نصيب)، 2016
وسائط متعددة. مجموعة أغراض وصور
20 عمل فني، كل منها 70 × 50 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي
2016. بإذن من الفنان ومجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل
من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون.

لعملي علاقة دائمة مع الذكريات، لطالما كان يأسرني هذا الموضوع، واتخذته مادة غزيرة لأعمالي

في معرض "إمارات الرؤى" تقدمين عملك الفنّي "ذكرى نقوش"، فما هو الدافع من وراء هذا العمل؟

كان مصدر الإلهام شخصي بالنسبة لي. عندما كُنت أقلّب صفحات ألبومات الصور القديمة لعائلتي، لفتت نظري نقوش الأقمشة التي كانت ترتديها والدتي في تلك الفترة. بعثت تلك الصور ذكريات الطفولة، وتذكرت شغفي بتلك الأقمشة، واختيارها للنقوش. كان ذلك إلهامي الأول للعمل الفني. جميعها كانت زخارف ونقوش تعود للثمانينيات والتسعينيات من القرن الحالي. بدأت بجمع تلك الأنماط وتغييرها وتجريدها وتقديمها في سياق مختلف تماماً.

في "ذكرى نُقوش" هُناك إشارة إلى العلاقة بين الأم وابنتها. هل الذاكرة من المواضيع التي تستكشفينها في أعمالك؟

لعملي علاقة دائمة مع الذكريات، لطالما كان يأسرني هذا الموضوع، واتخذته مادة غزيرة لأعمالي. "ذكرى نُقوش" عبارة عن ذكرياتي الشخصية حول والدتي في ذلك الوقت، وهو كذلك فكرة مُجرّدة وخُلاصة ماضٍ شخصي لصُنع عمل جديد ومعاصر.

أستكشف في بعض الأحيان ذكرياتي الخاصة، كما هو الحال في هذه القطعة، وأحياناً أستعير أو أتخيل ذكريات الآخرين، وبينما هي أمور شخصية في كثير من الأحيان، أقوم باستخلاصها لابتكار عمل يمكن للآخرين التواصل معه. يتحدث "ذكرى نُقوش" عن الروابط الخاصة مع والدتي، ويتحدث أيضاً عن الروابط بين الأمهات والبنات على نطاق أوسع ما نتذكر وما نرث من هذه الذكريات.

الطباعة الفنّية هي إحدى الوسائط التي تُحبين استعمالها، ما الذي جذبك لاستخدامها في عملك الفني؟

تُحاكي الطباعة الذاكرة نفسها، فهي تتطلّب إجراء نفس العملية مراراً وتكراراً، وصُنع أعمال تتغير في شكلها قليلاً في كل مرة. تتعلّق هذه العملية بالمُحافظة والإبقاء، وهو من الأمور التي أستكشفها مع الذكريات في أعمالي، حيث تصير كل قطعة تكراراً من ذكرى مُعيّنة.

غالباً ما تكون الطباعة وأعمال النسيج مثل "ذكرى نُقوش" مُعقّدة ومفصّلة، ما هي التحديات التي واجهتها عند تطبيق هذا النهج على هذا النطاق الواسع؟

من الصعب العمل مع الأقمشة على هذا النطاق، خاصةً لأن تلك المواد لينة وهشة. من منظور عملي، كان هناك العديد من الاعتبارات حول النسيج، وشكل الحبر، والوزن، والهيكل المُعلّق. كان من الأهمية بمكان أن أكون قادرة على إبقاء التفاصيل من أجل الحفاظ على جوهر هذه الفكرة. اتخذت طريقة العمل منحىً تفصيلياً يمكن رؤيته في المثات من العناصر المطبوعة، الأمر الذي أضفى على القطعة النهائية إحساساً بالرقة.

سلامة نصيب

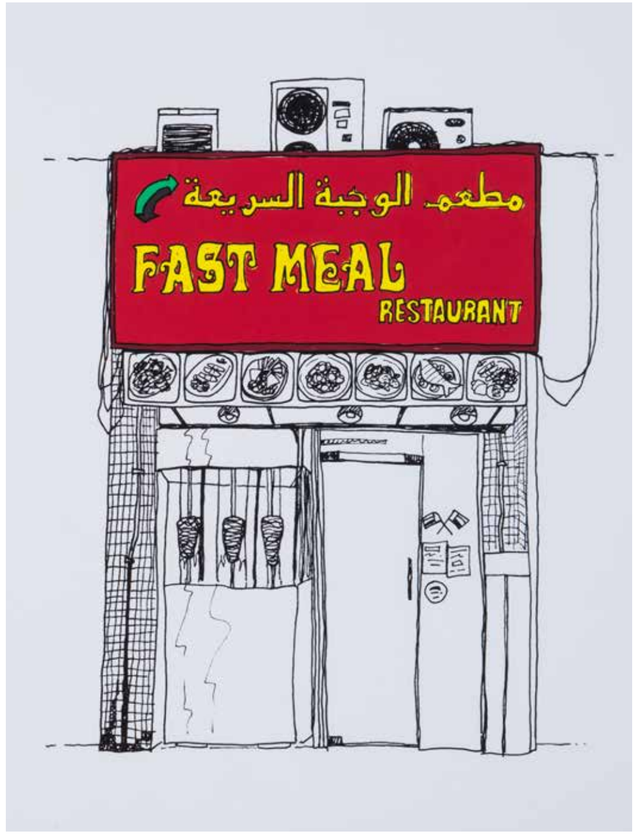
تدفع الفنانة الإماراتية الناشئة سلامة نصيب حدود التقنية إلى أقصى مداها. تستخدم أساليب جديدة للتعبير عن الحوار الجاري بين قلبها وعقلها، وتترجم هذه التبادلات المليئة بالذكريات إلى أعمال باذخة وحساسة على حد سواء. هذه الذكريات والترجمات هي أعمال للتذكر، سريالية في كثير من الأحيان، تستعير مواضيعها من الأساطير ومن حياتها الخاصة.

حاصلة على درجة البكالوريوس في الفنون المرئية من جامعة زايد. عُرضت أعمالها في معارض محلية ودولية، بما في ذلك معرض تشكيل، آرا غاليري، وريرا غاليري، وكذلك في بينالي البندقية، ومركز مريديان الدولي في واشنطن العاصمة، ومركز الطباعة الفنية نيو جيرسي. تخرجت من برنامج منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين بالشراكة مع كلية رود آيلاند للتصميم. تعمل حالياً فنانة بدوام كامل، وعملت سابقاً كمنسقة الاستوديو في "تشكيل"، حيث بقيت على اطلاع على أحدث الاتجاهات الفنية الإماراتية أثناء إدارة سبع استوديوهات، وتنظيم ورش العمل الفنية والتعاونية وفي المُشاركة على الإشراف على المعارض القادمة.

ذكرى نقوش

2016
طباعات بطريقة لينوكت على قطن
مقصوص بالليزر
400 × 100 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016
بإذن من الفنانة ومجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية
لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

خليل عبد الواحد
أدوات الفنان (خالد مزينة)، 2016
وسائط متعددة. مجموعة أغراض وصور 20 عمل فني، كل منها 70 × 50 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016. بإذن من الفنان ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.



لماذا قبلت التكليف في معرض "إمارات الرؤى"؟

أعتبر المعرض بمثابة فُرصة لتحديد منظوري الخاص تجاه وطني، وبالنظر إلى عدد الفنّانين المُشاركين وتعدد الرؤى، سيكون هذا المعرض من أهم المعارض في الدولة.

ما الذي أثار إلهامك لتوثيق "المطاعم الشعبية في الإمارات"؟

هو من المشاريع التي لطالما ودّت تحقيقها. المطاعم الشعبية هي جزء من المشهد العصري، وهي حاضرة في أذهان الناس، فكان هذا العمل هو الاستجابة الطبيعية لمعرض "إمارات الرؤى"، ولقد سُررت بمنحي هذه الفرصة غير المتوقعة.

ما هو الأمر الفريد الذي دفعك لإنشاء هذه المجموعة حول المطاعم الشعبية في الدولة؟

هي رمزية من الناحيتين الجمالية والموضوعية. كل من نشأ على أرض الإمارات لديه ذكريات وتجارب في هذه المطاعم الشعبية، ومن المُثير أيضاً صمودها وبقاؤها رغم التغيير الكبير من حولها. لقد احتفظت بقيمتها وارتباطها، فهي لا تزال المكان الذي يود الناس الذهاب إليه، بالرغم من عدم وجود ما يميزها، ولذا وددت توثيقها في رسوماتي.

هل هذه المطاعم الشعبية من الأماكن المعروفة بالنسبة إليك؟

بعض هذه المطاعم الشعبية في دبي أتردد إليها باستمرار، لكن كجزء من المشروع، أردت التعرف عليها بشكل أكبر، لذا قمتُ بالتجوال في أنحاء الدولة لتوثيق أكبر عدد منها. وبالرغم من أهميتها الاجتماعية والتاريخية، جذبتني النواحي الجمالية فيها، كالمشاهد الخارجية المفعمة بالألوان، ولوحاتها الإعلانية الفريدة، وأسمائها العاميّة، وهناك الكثير منها، ومن المحتمل أن تكون جزءاً من مشروع أكبر، هذه هي البداية فقط.

عملت في تخصصات مختلفة، ووظيفتك وتدريبك الأصلي كان في التصميم الغرافيكي، مع هذا تتسم مُعظم أعمالك بالرسومات التوضيحية، ما الذي يجتذبك إلى هذه الوسيلة الفنّية؟

تُعتبر هذه الوسيلة من أكثر الوسائط المُريحة التي عملت بها. أُحب هذه الخاصية المُباشرة في المشاريع التوثيقية التي أرغب عن طريقها باستعادة جوهر الأماكن والظروف، وقد قمتُ على الدوام باستعمال التوضيحات والرسوم خلال عملي في التصميم الغرافيكي.

كونك فنان إماراتي، ماذا يعني لك أن تكون أحد أبناء الجيل الجديد الذين ينجزون مشهداً جديداً للفنون في الدولة؟

هناك العديد من الفرص التي لا تقتصر على الرعاية الحكومية من خلال برامج الزمالة والمعارض فقط، بل تمتد إلى كثرة التجارب الفنيّة وتعدد الوسائط المستخدمة. هناك مجالات جديدة ووسائط أكثر مفتوحة أمام الممارسات التقليدية، ووجود العديد من الفنّانين الذين يعملون بطرق متنوعة. إن الدعم والرعاية الحكومية تتيح العديد من الفرص أمام الفنان الإماراتي ليبدع ويبتكر.

كل من نشأ على أرض الإمارات لديه ذكريات وتجارب في هذه المطاعم الشعبية، ومن المُثير أيضاً صمودها وبقاؤها رغم التغيير الكبير من حولها

خالد
مزينة

المطاعم الشعبية
في الإمارات

قلم رصاص وقلم رسم
على ورق ملوّن رقمياً
6 رسوم
50 × 50 سم لكل منهما

دخل خالد مزينة عالم الفن عن طريق تصميم الغرافيك، والعمل في مجال الاتصالات المرئية لمؤسسات الفنون في الإمارات، بما في ذلك مؤسسة الشارقة للفنون وتشكيل في دبي. ألهمه هذا القرب والاندماج في مجتمع الفنون لمواصلة ممارسته الخاصة جنباً إلى جنب مع التصميم.

يستوحي عمله من نسيج الثقافة الإماراتية، واستخلاص المواضيع الفردية من تجاربه اليومية. تبرز هذه العناصر في أعماله بكل وضوح، مثل تركيزه على المباني أو ميزات تصميم خاصة، وتتراكم في مجموعة تقدم مُلاحظات ثقافية عميقة. يعتبر عمله بمثابة توثيق هام للتطور المستمر في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتأثر أعماله بالثقافة الشعبية، وغالبا ما يقوم بتقديم العناصر التقليدية بأسلوب مُعاصر مع الاحترام للتقاليد.

في عام 2010، أطلق مزينة العلامة التجارية "كروسبريد"، وهو عبارة استوديو مستقل متخصص في التصاميم والتوضيحات. "كروسبريد" وكالة خدمية تقدم منتجات مثل القمصان والمطبوعات والقرطاسية وكذلك تصميم الرسوم البيانية والمشاريع المكلفة. عُرضت أعماله في عدد من المعارض الإقليمية والدولية بما في ذلك "الماضي إلى الأمام: الفن المعاصر من الإمارات" (2014) و"تعابير إماراتية الرابع: ميادين الفنون" (2015). وقد شارك في مشاريع وبرامج الفنان المُقيم، داخل وخارج الدولة. تخرج في عام 2015، من برنامج منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين، بالشراكة مع كلية رود آيلاند للتصميم.

من خلال معرفة وفهم الماضي يمكننا أن نقف على أساس متين، لبناء مستقبل أفضل، لأنفسنا ومن سيأتي من بعدنا

أدوات الفنان
(لطيفة بنت مكتوم)، 2016
وسائط متعددة. مجموعة أغراض وصور 20 عمل فني، كل منها 70 × 50 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016. بإذن من الفنان ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

لماذا قبلت التكليف لتقديم عمل في معرض "إمارات الرؤى"؟ ما الذي أثار اهتمامك بهذا المشروع؟

يُشرِّفني قيام مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون باختياري لتقديم عمل في معرض "إمارات الرؤى"، وأن أشارك في الاحتفال بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيسها. يُشكل الفنانون الذين جرى اختيارهم المشهد الفني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويُقدّمهم المعرض لنا؛ يروي حكاياتهم، ويخبرنا عن جذورهم وثقافتهم ورؤيتهم لوطنهم. من المُذهل رؤية وجهات النظر المختلفة لعدد من الفنانين الذين يتقاسمون حبهم لهذه الأرض.

ما هي الحكاية وراء فكرة هذا العمل؟

بما أنني أصبحتُ أماً في الآونة الأخيرة، بدأتُ في التفكير في الأسرة وما نحن عليه، ونشأتنا وارتباطنا ببعضنا البعض. بدأت في التفكير بتجربتي الشخصية وما أريد أن أغرسهُ في أطفالي. أُريدهم أن يتعرفوا على ماضيهم، حتى يتمكنوا من تصور مستقبلهم. أودُّ أن يعرفوا تاريخهم وجذورهم؛ التفاني والعمل الجاد الذي بذلته عائلتهم هو ما جعل من هذه الأرض ما هي عليه اليوم.

من خلال معرفة وفهم الماضي يمكننا أن نقف على أساس متين، لبناء مستقبل أفضل، لأنفسنا ومن سيأتي من بعدنا.

تُظهر هذه الصورة الكبيرة الحجم عائِلتك وهم يقفون على النافذة في بيت جدك. كيف تصفين العلاقة بين الأشخاص والمشاهد الداخلية والخارجية؟

الموقع الذي يظهر في الصورة غير موجود على أرض الواقع، بل هو من صُنع مُخيِّلتي. العمل هو كولاج رقمي لصور قمتُ بالتقاطها. قُمت بتصوير بيت جدي الكبير الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، حاكم دبي في ذلك الوقت. استخدمت المرجان والأرضية من منزله، الذي كان في مرحلة ما منزل والدتي علياء بنت خليفة بن سعيد آل مكتوم، ووالدي مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم، الذي عاشا فيه وهما طفلان. كان لكل عائلة منزل داخل المنزل الرئيسي، يجمعها فناء واحد. المنزل هو رمز لجذوري، ونشأتي وأصل حكايتي، رغم أن قصتي لم تبدأ في ذلك الزمن. من ذلك اليوم وذاك العصر استخدمت نافذة من بيتي الحالي لأدمج الماضي مع الحاضر، وكأنه هيكل مُعاصر في إشارة إلى الماضي الذي يتمسك بجذوره في الزمن الحديث. دلالة رمزية على قصص الناس الذين نشأوا في هذه المنطقة. لربما نحن نعيش في القرن الجديد على مُفترق الطرق بين المجتمعات المختلفة، ولكننا مُتمسكون بجذورنا. تكشف التقاليد عن نفسها من خلال السلوكيات الاجتماعية ونهجنا في الحياة. نتمسك بقوة بما نحن عليه، ومع ذلك فإننا عبارة عن نُسخة مُحدَّثة من الماضي.

تحكي هذه الصورة عن نواحي شخصية للغاية. ما هو شُعورك في أن تُصبح من مقتنيات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الفنية المُتاحة للعموم؟

صحيح أنها لحظة عائلية خاصة، إلا أن الناس الظاهرين في الصورة مجهولي الهوية، فنحن لا نرى سوى ظُهورهم. بهذه الطريقة يمكن للمشاهد أن يضع نفسه في سياق الصورة وقراءة القصة المرئية من وجهة نظرنا. كل شخص لديه عائلة أو قصة، تحكي هذه الصورة قصتي الشخصية بكل بساطة، وعلى الأرجح سيستطيع العديد ممن يعيشون على هذه الأرض أن يتواصلوا معها.

لطيفة بنت مكتوم

من رسامة إلى مُصوِّرة، تستند أعمال لطيفة بنت مكتوم على تجربتها الشخصية والادراك والملاحظة الدقيقة للتحولات في وطنها الإمارات. تُسافر أعمالها من العالم الحقيقي، وتنقل هذه الملاحظات وتحولها إلى عوالم أثيرية جديدة. تغرس هذه المناظر المتخيلة مع الطقوس الاجتماعية ودلالات المصنوعات اليدوية. تتحدث أعمالها عن التراث، والتحولات السريعة في الثقافة وفخرها بالقدرات الاماراتية على استيعاب وتوجيه هذه التغييرات.

وقد اكتسبت اعتراف واسع النطاق بأعمالها. وعُرضت أعمالها على الصعيد العالمي، في البندقية، واشنطن، باريس، نيويورك، دنفر، بريسبان، شنغهاي، كوريا، وكذلك أبوظبي ودبي. فضلاً عن اختيارها لمعرض "تعابير إماراتية" (2009 و2011)، وكانت الفنانة المميزة في أجنحة دولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية 2011 ومعرض شانغهاي عام 2010.

كما أنها هي القيِّمة والمدير المؤسس لـ "تشكيل"، وهو استوديو عام يوفر مرافق متخصصة للفنانين والمصممين، ولها مساهمات واضحة في الساحة الفنية في الإمارات. تلقت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لداعمي الفنون (2010 و2011) وجائزة داعمي الفنون المتميزين (2012).

يمكن الاطلاع على أعمال لطيفة بنت مكتوم في العديد من المجموعات خاصة على المستوى المحلي والعالمي.

عائلة

2016

كولاج رقمي على ورق أرشيفي
92 × 145 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016
بإذن من الفنانة ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

خليل عبد الواحد
أدوات الفنان (ليلى جمعة)، 2016
وسائط متعددة. مجموعة أغراض وصور
20 عمل فني، كل منها 70 × 50 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016.
بإذن من الفنان ومجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية
لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

أنت في الأصل مُهندسة. في هذا العمل وجدت الإلهام من "إحدى التحف الهندسية الطبيعية" بحسب قولك. كيف أثّر تخصصك على ممارساتك الفنية بشكل عام؟ هل تتقاطع الهندسة المعمارية مع الفن المرئي؟

أعتقد أن الاهتمام بالأشكال وتجسيدها، وتحويرها، وتفكيكها، وتركيبها، وتجميعها، وتبسيطها أو حتى تعقيدها لإنتاج فكرة ما هو عبارة عن هندسة من نوع معين تتوافق مع الإنتاج الفني وتخدمه. كل فنان هو مهندس بطريقته الخاصة؛ يهندس أفكاره لينتجها ويخرجها لحيز التنفيذ بأي طريقة وبأي مادة. بالطبع هناك نقاط كثيرة تتقاطع فيها الهندسة المعمارية مع الفن كالتوازن والتصميم والزخم اللوني والكتلي وغيرها. برأيي، الهندسة نوع من أنواع الفنون.

هذا العمل هو منحوتة مصنوعة بعناية فائقة، ما هي التحديات التي واجهتك عند العمل في الفولاذ (ستانليس ستيل) على هذا الحجم الصغير؟

إن التحديات في إنتاج بعض الأعمال النحتية بحجم صغير هو عدم تصور الناتج النهائي للقطعة في مخيلة الفنان. شكل العمل والتفاصيل الدقيقة لا تمثل مشكلة في هذا العصر لتطور التقنيات والتكنولوجيا وتعدد المواد واختلافها لإخراج وإنتاج الأعمال الفنية. يمكن إنتاج بعض الأعمال النحتية بحجم صغير أو متوسط مما يعطيها قوة وجاذبية أكثر من كونها كبيرة أو ضخمة الحجم.

هل كان التباين بين صلابة المادة المستخدمة وهشاشة الورقة الملتفة مقصوداً من قبلكِ ؟

أحب استخدام الفولاذ (ستانليس ستيل) في إنتاج أعمالي. وفي هذا العمل، أردت أن أقول أنه رُغم نظرتنا للورقة كعنصر صغير وضعيف وهش، إلا أنّ تأثيرها قوي ودورها فعال في عملية التركيب الضوئي وبالتالي إمدادنا بعناصر مهمة لاستمرار الحياة.

من أين أتت فكرة العمل وكيف قمت بتطويره؟

بدأت برسم العمل على الورق وكررت العملية لأكثر من مرة إلى أن توصّلت إلى فكرة الورقة الملتفّة. بعد ذلك نقلت فكرتي هذه إلى الكمبيوتر وبدأت برسمها باستخدام برنامج تصميم، بعد أن قمت برسم الورقة المسطحة قرّرت منحها سُمكاً معيناً، وأضفته للورقة الملتفة كطبقة أولى. قمت بتكرار هذا الأسلوب مراراً إلى أن توصلت للشكل النهائي ثلاثي الأبعاد. استعنتُ بعد ذلك الفولاذ (ستانلس ستيل) لإنتاج العمل الفني.

رُغم نظرتنا للورقة كعنصر صغير وضعيف وهش، إلا أن تأثيرها قوي ودورها فعال في عملية التركيب الضوئي وبالتالي إمدادنا بعناصر مهمة لاستمرار الحياة

ليلى جمعة

ورقة

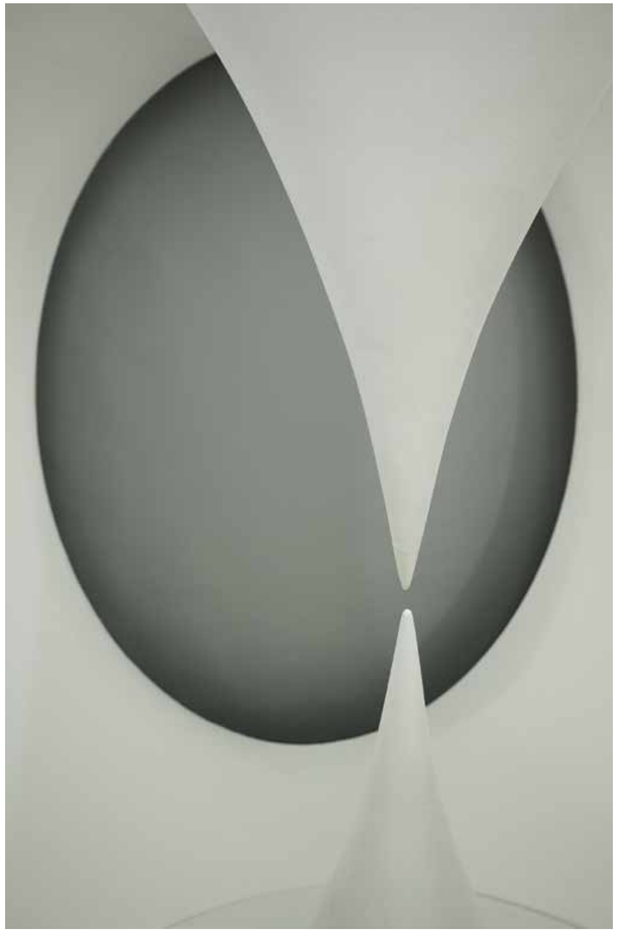
2016
فولاذ مقاوم للصدأ
36 × 33 × 59 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016
بإذن من الفنان ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

توظّف ليلى جمعة التكرار، والأشكال الهندسية لإنشاء التسلسل الإيقاعي والشكل. قامت في عملها متعدد الوسائط، بتوظيف هذه الأشكال والإيقاعات لتوضيح مفاهيمية الرموز الاجتماعية والهويات. يتركز انتباهها على نقاط التقاطع بين الأشكال، وتتحدث أعمالها عن تشظي التجربة الإنسانية وتقارباتها المشتركة.

تأخذ تأملاتها المتكررة في الاعتبار قوة وتأثير الترتيبات المكانية. تلقت تدريبها في الأصل كمهندسة معمارية، ومن ثم تطورت رسوماتها ثنائية الأبعاد إلى تركيبات ثلاثية الأبعاد. احتفظت تركيباتها بنفس الهندسة الدقيقة كما هو الحال في أعمال الرسم الخاصة بها في السابق، وقامت بتحقيق التحليل الإيقاعي والتجارب بواسطة بعض التعديلات المكانية باستخدام سطوح أخرى.

وكعضو جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، تعتبر ليلى جمعة من بين فنانين الجيل الثالث من الإماراتيين، الذين استمدوا الإلهام من رواد المفاهيمية في الإمارات- مثل حسن شريف ومحمد كاظم.

وقد عرضت أعمالها على المستوى الدولي بما في ذلك بينالي سنغافورة (2008)؛ "صنع في دبي"، غاليري الضوء في مسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون في مول الإمارات ، دبي (2012)؛ ومعرض "تعابير إماراتية الثالث: رؤية تتحقق"، (2014)؛ وكذلك في الكويت ومصر واليابان وسويسرا.



خليل عبد الواحد
أدوات الفنان (عائشة جمعة)، 2016
وسائط متعددة. مجموعة أغراض وصور
20 عمل فني، كل منها 70 × 50 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016.
بإذن من الفنان ومجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية
لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

ما الذي أثار اهتمامك بمعرض "إمارات الرؤى"؟

جذبني الموضوع ورأيت أنه سيسمح لي بالتعبير عن نفسي ورحلتي ورسالتي.

"الرحيل إلى الداخل" عمل فلسفي عميق يدور حول اللاوعي والإدراك وقُدسية الحياة. هل تتفضلين بالحديث أكثر عن هذا المفهوم؟

العمل هو عبارة عن ترجمة لرحلتي لإعادة اكتشاف ذاتي، تفاصيل الرحلة مُفعمة بالجمال والإثارة والتحديات، وعبر هذا العمل أنقل جوهر الرحلة إلى المُشاهد.

برأيي إنّ كل واحد منا هو في حالة بحث دائم عن السكينة، وكلٌ يسعى إليها بطريقته الخاصة. يُقدِّم عملي هذه اللحظات المنشودة داخل جدران المعرض، مكان للهدوء يستطيع أن يحتويك ويُغيِّر من حالتك الذهنية، كدعوة صامتة

يُقدّم العمل لحظات من السكينة في ضوضاء المعرض، ما هي نظرة المجتمع اليوم إلى مفاهيم مثل السكينة والتأمُّل؟

برأيي إنّ كل واحد منا هو في حالة بحث دائم عن السكينة، وكلٌ يسعى إليها بطريقته الخاصة. يُقدِّم عملي هذه اللحظات المنشودة داخل جدران المعرض، مكان للهدوء يستطيع أن يحتويك ويُغيِّر من حالتك الذهنية، كدعوة صامتة. أتوقع تفاعل الجمهور بشكل جيد معه بسبب التقاء طاقة المكان وطاقة الإنسان فيه، ينجم عنه لحظة تحوُّل.

يتكون العمل من عنصرين متداخلين، المُكعّب الأسود والكرة البيضاء، ما الذي أثار اهتمامك بهذين الشكلين بالتحديد؟

قصدت في التركيب صُنع مكان ضمن المكان. العناصر التي قمت باستخدامها هي الأكثر تجريدية والأكثر مُباشرة، مثل المُكعّب. اخترت اللونين الأبيض والأسود بسبب صفات المُباشرة والصدق والشمولية، واستخدمت الكرة الداخلية لصنع المكان في الوسط. الصمت أيضاً من المكونات الهامة للعمل، حيث تقع جميع هذه المكونات في أقصى درجات التجريد.

هل واجهتك أي تحديات أثناء أداءك للعمل؟

واجهتني العديد من التحديات، كان هناك مُشكلة الحجم الكبير للعمل والاعتبارات الخاصة بالتصنيع. لا يوجد هناك العديد من الشركات المُتخصصة بصناعة الأعمال الفنيّة. تابعت بحثي إلى أن التقيت فنان يملك شركة إعلام، و كنتُ محظوظة لعثوري على صانع وفنّان، فقد أدرك الفكرة من وراء العمل الفني وساعدني على إنجازه.

كونك فنانة إماراتية، ماذا يعني لك أن تكوني إحدى بنات الجيل الجديد اللواتي ينجزن مشهداً جديداً للفنون في الدولة؟

أعتبر الأعوام القليلة الماضية بمثابة العصر الذهبي للفن في الإمارات، حيث هناك الكثير من الفُرص والكثير من الرعاية، وأصبح الجمهور أكثر وعياً، والقطاع الفني أكثر نُضجاً، منذ بدأت ممارسة الفن. أنا محظوظة لوجودي في هذه الدولة العظيمة، في هذا الوقت حيث المشهد الفني في حالة احتفال.

عائشة جمعة

الرحيل إلى الداخل

2016
كسوة خشبية، فلّين، ألياف وإضاءة داخلية
250 × 250 × 250 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016
بإذن من الفنانة ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

الطبيعية، عادت ليلى جمعة إلى الممارسة الفنية المستوحاة من قدرتها على الجمع بين الإبداع والمعرفة التقليدية. تابعت في وقت سابق مساق الفنون المرئية من خلال الدراسة الأكاديمية، وتخرجت بدرجة البكالوريوس في الفنون الجميلة من كلية الفنون الجميلة في القاهرة تخصص المنحوتات الضخمة، قبل متابعة الدراسة في كلية متحف الفنون الجميلة في بوسطن، ثم حصلت على درجة الماجستير في الفن والمجتمع والرأي العام من جامعة دندي، المملكة المتحدة.

تراكمت الهوية الفنية لها عبر لغة بصرية متطورة، تضم مفردات من بيئتها وعناصر تراثها الثقافي. تتفاعل العناصر الطبيعية في أعمالها وغالباً ما تبثها في هدوء مع عناصر متوازنة ومتناغمة. يتوافق نهجها المتعمد مع عنايتها بمواضيع مثل العلاقة بين الفضاء الداخلي والخارجي.

عملت عائشة جمعة في تدريس الفن في دبي لمدة سبع سنوات. وأدت هذه التجربة إلى انتقالها إلى مجال تنمية الطفولة، والعلاج والاستشفاء عن طريق الفن. تعمل حالياً في مركز الجليلة لثقافة الطفل في دبي.

البيئة بنظري هي أقوى وأنقى الوسائل للتعبير إذ إنها لا تحوي أي تركيبات اصطناعية، ولم يمسها إنسان. هناك طاقة هائلة تكمن في طهارتها

خليل عبد الواحد
أدوات الفنان
(محمد أحمد إبراهيم)، 2016
وسائط متعددة. مجموعة أغراض وصور
20 عمل فني، كل منها 70 × 50 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي
2016. بإذن من الفنان ومجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل
من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي

ما الذي أثار اهتمامك بمعرض "إمارات الرؤى"؟

لدي شغف بهذا النوع من الأعمال وكانت هذه فرصة نادرة كي أبتكر عملاً من صلب البيئة التي أعيش وأعمل فيها – منطقة خورفكان الجبلية. بالنظر إلى طبيعة هذه الأعمال الضخمة، يصبح دعم المؤسسات ضرورياً للفنان – إذ من الصعوبة بمكان أن ينجزها الفنان بمفرده.

بيئة خورفكان كانت دافعاً وراء أعمالك الفنية. كيف أوحت لك بمشروع القبة؟ كيف توصلت إلى فكرة المشروع؟

تختلف خورفكان كثيراً عن مناطق أخرى من الإمارات، إذ تحيط بها جبال صخرية من ثلاث جهات، فيما يحدها البحر من الجهة الرابعة. هناك قوة في هذا التباين. لقد عشت ضمن هذا التباين طوال حياتي، واستوحيت من ذلك فناً يرتكز على الصخور المتحركة يدوياً. هناك نوعٌ من البطء بهذا الأداء وأنا أنظر إليه كتدخل مني في الأرض؛ الأرض بذاتها مادة للفن، وسيلتي للتعبير.

مشروع القبة واحدٌ من مجموعة مشاريع. هذه العمارة تاريخية، عمرها من عمر البشرية.

أنت رائد في مجال فن الأرض في الإمارات. كيف أصبحت هذه وسيلتك الأولى للتعبير؟

أرى أن اختيار أداة أو وسيلة للتعبير الفني والإلتزام بها عملية عفوية وغير مقصودة. حيث تجري عملية تبادل مشتركة: المادة التي تختارها تؤثر على ممارستك؛ واختيارك للمادة يُكتشف عن طريق ممارستك وعن الأفكار التي تريد التعبير عنها. البيئة بنظري هي أقوى وأنقى الوسائل للتعبير إذ أنها لا تحوي أي تركيبات اصطناعية، ولم يمسها إنسان. هناك طاقة هائلة تكمن في طهارتها.

هل تصر على تقديم الفن بعيداً عن الفالريات ولماذا؟

أرى أن هناك حاجة ملحة لدى المشاهد للتعامل مع الفنون على مستوى جسدي، فتتحول المشاهدة إلى لقاء. قد يؤدي حصر هذه المواد الطبيعية في معرض إلى تحجيمها، ما قد يعيق هذا اللقاء. هذا لا يعني أن هذا النوع من الفنون لا يمكن إنتاجه وعرضه في المعارض، إذ بالإمكان تصميمه أساساً من أجل المعرض بحيث يوحي بالطبيعة خارجه. "مشروع القبة" يؤدي الدورين معاً، فيسمح للمشاهد بفهم العمل من خلال التحف المعروضة في المعرض، داعياً إياه في الوقت نفسه إلى زيارة الموقع الأساسي. تأمين الإحداثيات للمشاهد يؤكد على وجود المكان خارج المعرض ويشجع المشاهدين على الذهاب إلى الموقع لرؤية المنشأ الذي أتت منه تلك الأعمال.

محمد أحمد إبراهيم

مشروع القبة
(تفصيل)

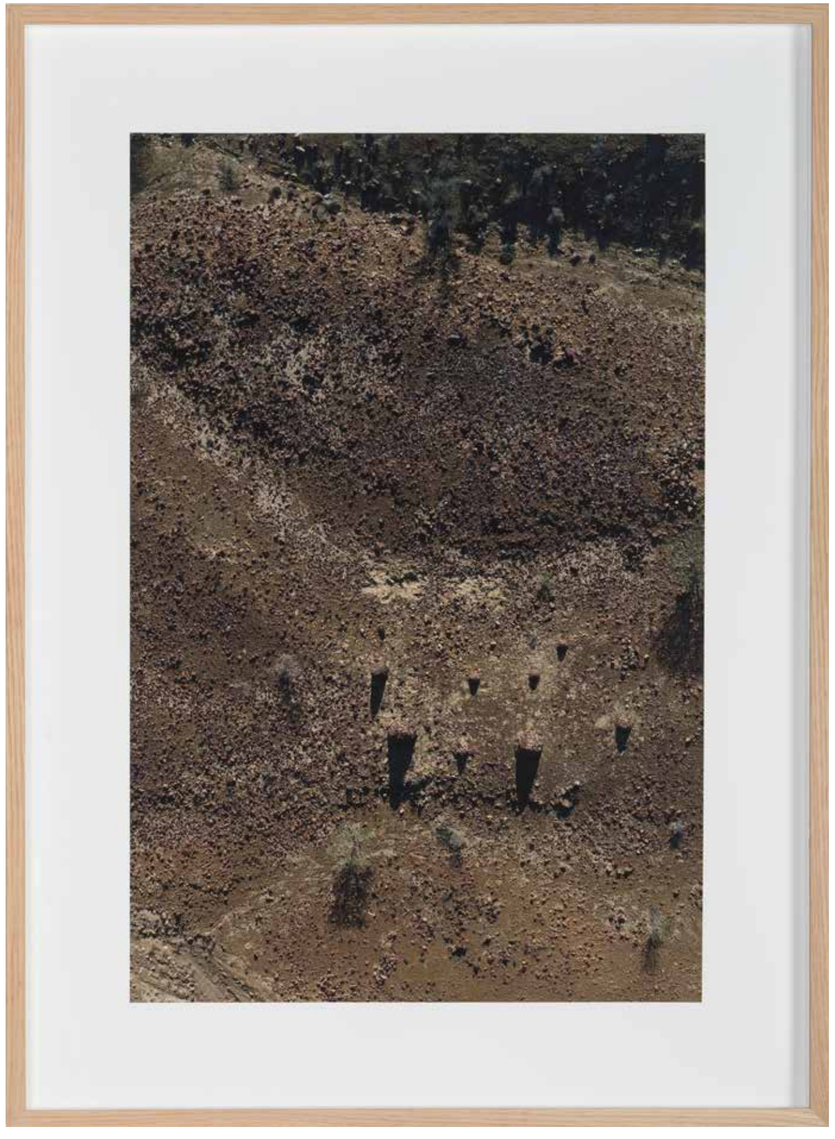
2015
5 صور بطباعة كروموجينيك وفيلم
أبعاد الصور:
1. 103 × 144 سم؛ 2. 103 × 143 سم؛
3. 103 × 143 سم؛ 4. 103 × 76 سم؛
5. 103 × 184 سم.
مدة الفيلم: 3 دقائق 01 ثانية
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016
بإذن من الفنان ومجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية
لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

أعمال محمد أحمد إبراهيم جزء لا تتجزأ من خورفكان من الناحيتين المفهومية والمادية. تأثرت أعماله بخلفيته في علم النفس، وهو موضوع قام بجمعه مع الفن منذ نعومة أظفاره حين وقع على قصاصة من صحيفة كانت تُشير إلى الأهمية النفسية للوحة بيكاسو "غرنيكا".

لأكثر من 25 عاماً، قام بمتابعة شغفه، بدءاً من اللوحات الزيتية وصولاً إلى النحت وفن الأرض. له علاقة درامية مع المشهد في موطن رأسه، المدينة التي تقع بين الجبال والمحيطات، وبينهما حوار داخلي حميم يعبر عنه من خلال المواد الخام.

أعماله عميقة ومتجذرة في جوهر الأرض، وأعماله الأولى كانت عبارة عن تلاعب بالواقع المادي في كثير من الأحيان، مثل صورة فوتوغرافية لحفرة واسعة منحوتة في الجبال، تكشف عن أشعة الشمس. تتعارض أعماله مع هذه الاستحالة المادية مثل "الحجارة مترابطة مع أسلاك النحاس" (2007)، والتي هي تكديس دؤوب من الحجارة من نفس الجبل في حجم مُقارب إلى الفراغ. "المالح والعذب (2015)" تختصر المسافة المستحيلة بين خورفكان وبحر قزوين، تجمع حجارة المياه المالحة والعذبة معاً. "تبادل الأرض" (2015) تُبادل الرمل من عُمان مع أخرى من دبي، في جمع بين الحدود، والقيمة والمال.

عُرضت أعماله على نطاق واسع وتُعرض في العديد من المجموعات الدولية الهامة.



خليل عبد الواحد
أدوات الفنان (هند بن دميثان)، 2016
وسائط متعددة. مجموعة أغراض وصور
20 عمل فني، كل منها 70 × 50 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي
2016. بإذن من الفنان ومجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل
من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون .

ما الذي أثار اهتمامك بمعرض "إمارات الرؤى"؟
هي فُرصة للفنانين الإماراتيين من هذا الجيل للتفكير في الأمة، وعرض هذه الرؤى الجديدة أمام الجمهور.

تعود أصول هذا العمل إلى عام 2013، كيف قـُمت بتطوير المفهوم على مدى السنوات الثلاث الماضية؟
أثناء دراساتي العُليا في معهد كاليفورنيا للفنون، كُلِّفتُ بإنشاء بطاقات بريدية على شكل مجموعة بعنوان "من كالي مع الحب" (From Cali with Love). في هذه المجموعة، كنت أقوم بإرسال بطاقات فيديو بريدية أسبوعية للناس هنا في دبي، أحدثهم فيها حول دراستي وممارستي في ولاية كاليفورنيا. بعد عودتي إلى دبي، جاء معرض "إمارات الرؤى" كفُرصة لإعادة تفعيل هذا المشروع في الاتجاه المعاكس، حيث أرسل بطاقات بريدية من دبي إلى أصدقائي في ولاية كاليفورنيا، أحدثهم فيها عن حياتي هنا.

كان "السدو" من الأمور التي وددت الحديث عنها إليهم، وهو من المُمارسات اليدوية الموروثة التي يستخدمها البدو في حياكة الخيام التي يستعملونها في حِلّهم وترحالهم. استخدمت أحد الأنماط الشائعة في "السدو"، لإنشاء أشرطة الفيديو الخاصة بي. المُميز في مقاطع الفيديو الثلاثة هو أنها تتضمن الفيديو والحرف اليدوية، وقُمت باستخدام "السدو" الحقيقي لإخفاء مقاطع الفيديو، التي يمكن رؤيتها في الخلفية.

في محتوى مقاطع الفيديو تظهر النباتات والحيوانات والصحارى والقوارب، لماذا اخترت هذه الصور؟
تُمثِّل هذه الصور دولة الإمارات العربية المتحدة. أشرطة الفيديو هي الأشياء الافتراضية التي أُنشئت من الصور الرمزية المألوفة والحنين لأولئك الذين نشؤوا أو عاشوا على هذه الأرض.

يجمع هذا العمل بين التكنولوجيا الجديدة والأشكال الفنية التقليدية. هل يستخدم العديد من الفنانين هذه المفاهيم؟ ما هو أثر هذه التطبيقات؟
التكنولوجيا عُنصر متأصل في حياتنا اليومية، وهي بالطبع تتداخل وتؤثر على أعمالنا الفنّية. فُتنتُ بتقاطع الفن والتكنولوجيا لفترة طويلة، وسعيت لفهم نقطة الالتقاء هذه أثناء دراستي للماجستير. أعتقد أن هناك إمكانات كبيرة في الأشكال الفنية الغامرة، لا سيّما من حيث مدى تفاعل الجمهور معها والاستجابة لها، وهي وسيلة حديثة، تتحدث إلى الناس بشكل حدسي.

التكنولوجيا عُنصر متأصل في حياتنا اليومية، وهي بالطبع تتداخل وتؤثر على أعمالنا الفنّية

هند بن دميثان

سدو بكسل

2016

عمل من ثلاث مقاطع فيديو: فيديو، ثلاث شاشات تلفاز بجودة عالية، ونسيج السدو
84 × 52 × 13.5 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016 بإذن من الفنانة ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

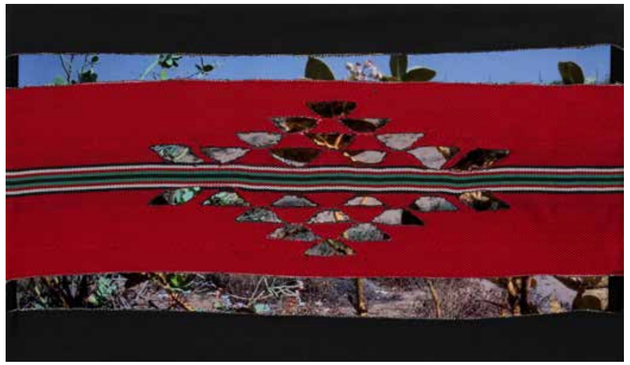
القيِّمة على "حي دبي للتصميم (d3)" نهاراً، وفنانة تشكيلية وفنانة فيديو ليلاً، هند بن دميثان في قلب القطاع الثقافي السريع التطور في الإمارات العربية المتحدة.

تستوحي أعمالها الإلهام من القضايا التي تمس حياتها، بما في ذلك تجربة كونها امرأة بالإضافة إلى الدين والثقافة فضلاً عن الأخبار اليومية والشؤون الجارية.

تستعمل يديها كالمايكروفونات وتقوم من خلالها بتوفير التعليق الاجتماعي وسرد القصص، والتحدث بلغات التصوير والتركيب والأداء والفيديو. من خلال هذه الوسائل، تُبدع في عولمة الاتصالات التي تتخطى الحواجز اللغوية أو الثقافية.

لديها شغف متزايد بتقنيات الكولاج وتجميع أشكال مختلفة لصنع شيء جديد. يمكن الإشارة إلى هند بن دميثان بأنها "عالمة في الفنون" ومكتشفة ومبدعة في الصميم.

عُرضت أعمالها في صالات العرض والمتاحف العالمية، بما في ذلك تصميم الفيديو التفاعلي كجزء من "تعابير إماراتية الرابع: ميادين الفنون"، 2015. حاصلة على درجة البكالوريوس في الفنون المرئية من جامعة زايد ودرجة الماجستير في الفنون الجميلة في مسرح وسائل الإعلام المتكامل من معهد كاليفورنيا للفنون، لوس أنجلوس، مع التركيز على الفيديو في الأداء.



خليل عبد الواحد
أدوات الفنان
(حمدان بطي الشامسي)، 2016
وسائط متعددة. مجموعة أغراض وصور
20 عمل فني، كل منها 70 × 50 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي
2016. بإذن من الفنان ومجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل
من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون.

ما الذي أثار اهتمامك بمعرض "إمارات الرؤى"؟

هذا المعرض هو فُرصة لمُناقشة الثقافة والتغيرات والتطورات التي طرأت على التقاليد المحلية، وقد تتبعت هذا الموضوع في الكثير من أعمالي، حيث ألهمت التغيرات والصفات الخاصة بالثقافة الإماراتية الكثير من ممارساتي الفنية.

ما الذي دفعك لاستكشاف واستخدام الفَخار في هذه القطعة؟

قدّمت العديد من الأعمال باستخدام الكولاج والطباعة، وكنت أرغب في دفع هذه الأساليب إلى أبعد من ذلك، وتطويرها إلى تجميعات، وأعتبر الأعمال الفَخّارية إحدى الأدوات للقيام بذلك.
موضوعياً، يرتبط هذا باهتمامي بتطور التقاليد والثقافات، حيث استُخدم الفَخّار في الكثير من الحضارات، وهو جزء مهم من تاريخ الفنون التقليدية والحرف اليدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يبدو أن مواضيع الحضارات المختلفة والقديم والحديث جزءٌ هام من أعمالك، كيف قمت بتوضيح ذلك في هذه القطعة؟

كان الفَخّار عنصراً رئيسياً في العديد من الثقافات القديمة، وجرى استخدامه في تشييد المنازل وصنع الأواني وغيرها من الأدوات اليومية. لاحظت العديد من الإشارات إلى الفخار وتطبيقاته عبر تاريخ الإمارات، وهناك إشارات واضحة إليه على مرّ العصور. لدي ذكريات شخصية حول الفَخّار، ما زلت أتذكر أن جدتي كانت تستخدم جرّة فَخّارية لتخزين المياه والحفاظ على برودتها، وهي ذكرى مميزة بالنسبة لي، ومذاق الماء لا يزال في فمي، ولا زلت أحتفظ بتلك الجرة والكثير من الذكريات والمشاعر معها.

هناك الكثير من الكولاج والرسوم على الفَخّار، إلامَ تُشير؟

تُشير إلى صور تقليدية من الدولة، ويتكون الكولاج من قصاصات مختلفة من الجرائد، لكن مواضيع القُصاصات غير مهم، بل هو مُجرّد وسيلة لإظهار الخط والحروف العربية.

كونك فنان إماراتي، ماذا يعني لك أن تكون أحد أبناء الجيل الجديد الذين ينجزون مشهداً جديداً للفنون في الدولة؟

كان الفن على الدوام جُزءاً من الثقافة الإماراتية، وأعتقد أن الفنان يلعب دوراً هاماً على المساعدة في تحديد وتشكيل المجتمع. هُناك المزيد من الوعي حول الفن والتواصل مع دور الفنان، ما يمكن القيام به وكيف يُضيف عملهم ويساهم في بعض الأفكار الاجتماعية.

هذا المعرض هو فُرصة لمُناقشة الثقافة والتغيرات والتطورات التي طرأت على التقاليد المحلية... إذ ألهمت التغيرات والصفات الخاصة بالثقافة الإماراتية الكثير من ممارساتي الفنية

حمدان بطي الشامسي

من خلال ممارسته المتعددة المواضيع، يسعى حمدان بطي الشامسي لتحديد مفاهيم الوجود والهوية. تتدفق هذه الأعمال بمفاهيم الإيمان، والتراث الثقافي والتاريخ الاجتماعي في ملصقاته المنتقاة، وأعمال النحت، ووسائل الإعلام الرقمية والتصوير الفوتوغرافي.

فنان وكاتب عِصامي، يحمل شهادة البكالوريوس في اللغة الإنكليزية وآدابها من جامعة الإمارات العربية المتحدة. تنوّع الوسائط التي يستخدمها ليست محاولة لإيجاد وسيلة ثابتة، بل السعي لإيجاد الوسيط المناسب لتوصيل المفهوم. وهو أيضاً جزء من محاولته المستمرة لتأكيد الهوية. يستشهد بقول جون أبدايك لتعريف هذه العلاقة الأساسية، "ما يقدمه الفن هو الفضاء - غرفة التنفس للروح". وهو يعتقد أن توثيق التراث الثقافي من أهم أدوار الفن، وتعمد عدد من مشاريعه إلى استكشاف الهوية في إطار وطني.

وهو من خريجي الحرم الجامعي لآرت دبي وخريج من برنامج زمالة الفنانين الناشئين لمؤسسة سلامة بنت حمدان، بالشراكة مع كلية رود آيلاند للتصميم. وشارك في عدة معارض بما في ذلك معرض مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون "ثلاثة أجيال" (2013-2014) و "رؤى إماراتية" (2015)، وكذلك " الماضي واستمراره: فنون معاصرة من الإمارات ، جولة الولايات المتحدة الأمريكية (2014). وعرضت أعماله في معرض "فن ديزاين"، "غاليري الغاف للفن التشكيلي"، معرض "السكة للفنون"، مركز "مرايا للفنون"، "مرسم مطر"، و"تشكيل"، كما تلقّى تكليف لأعمال لصالح مركز غاليري القطارة للفنون، وشركة "مطارات أبوظبي"، وشركة "إعمار".

بدون عنوان

2015

رسوم، كولاج ورسم على المَحّار
مزهريتان 65 x 38 x 38 سم لكل منهما
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016
بإذن من الفنان ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

خليل عبد الواحد
أدوات الفنان (غزة القبيسي)، 2016
وسائط متعددة. مجموعة أغراض وصور
20 عمل فني، كل منها 70 × 50 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016،
بإذن من الفنان ومجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية
لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

لماذا اخترت حرف "الضاد"؟

العمل هو جزء من مجموعة "أبجد" والتي نجمت عن رغبتي في تعزيز لُغتي العربية. بعد دراستي في مدرسة خاصة، ومواصلة دراستي الجامعية في الخارج، لطالما عانيت من ضعفٍ في مهاراتي في اللغة العربية، وصار لدي دافع لفهم ومعرفة الحروف العربية بشكل أفضل. يهمني كذلك أن أشجّع أطفالي على تعلم لغتهم العربية والتواصل معها. ابتكار أعمال فنية باستخدام الحروف العربية هي طريقتي في تحفيزهم على تعلُّم لغتهم الأم. أتمنى أن يبعث العمل الحياة في اللغة، وأن يزرع فيمن يرونه الفخر وحُب المعرفة. اخترت "الضاد" لأن اللغة العربية هي لُغة الضاد. وهو الحرف والصوت الذي لا وجود له في اللغات أخرى، وهذا ما وددت أن أبرزه.

هل تلعب اللغة دوراً هاماً في أعمالك؟

استخدام اللغة العربية في تصاميمي وممارساتي الفنّية مُهمّ بالنسبة لي وهي وسيلة لإظهار هويتي. اللغة بالطبع معبِّرة جداً، وأعتقد أن اللغة العربية غنية بشكل خاص بهذه الصفات التعبيرية. دمج العناصر اللغوية وسيلة للتواصل مع مفاهيم مُحددة في أعمالي، وهي تتحرك خارج التجريد. الأهم من ذلك، أشعر بجمالية اللغة بكل نواحيها، وأن استخدامي لها يُعزز من ممارساتي الفنّية.

هذا العمل كبير من حيث الحجم، ما هو المقصود من وراء ذلك؟

صُنِعَ العمل بهذا الحجم لتمكين المُشاهد من التفاعل معه. كما يسمح الحجم الكبير بتقدير لشكل الحرف، إذ يتيح للمشاهد فرصة رؤيته من وجهات نظر جديدة، ويمكنه حتى أن يسير من تحت العمل وتلمُّسه. هناك أيضاً شعور بالاستحالة، فمن الواضح أنه ثقيل جداً، ولكن هناك خفة عند مُشاهدته من هذه الزاوية المرتفعة.

تتفاوت ألوان العمل ما بين الأزرق والأبيض، لماذا اخترت هذه الألوان؟

لم يكن استخدامي للألوان مقصوداً بشكل مُباشر وجاء نتيجة تصوري للموضوع فحسب. اعتدت على أخذ آراء عائلتي وأصدقائي المُقرّبين، ولكن في هذا العمل، كنت أعرف ما أريد، وتبقّى فقط تحويل هذه الرؤية إلى العالم المادي. لم أكن أعرف بالضبط كيف يمكن أن يُترجم، ولكني كنت أعرف أن هذه هي الألوان التي أردت استخدامها.

يتكون العمل من ثلاثة حُروف، في حال لو تم فَصْلها، ستظهر جميع الحروف كما لو أنّها مكتوبة على قطعة من الورق. ومع ذلك، إذا شاهدت القطعة من الجهة الأمامية، فستظهر أمامك كلمة "اللّه". هل كان هذا الأمر مقصوداً؟

كنت قادرة على استخدام عناصر من الأحرف والخطوط لإنشاء كلمة "اللّه". لم يكن هذا امراً مُتعمداً. المرة الأولى التي حدث كانت بالصدفة وبشكل طبيعي. أعتقد أن هُناك طاقة مُعيّنة سمحت لهذا الأمر أن يحدث، وبعد ذلك أبرزت كلمة "اللّه" باستخدام الألوان.

استخدام اللغة العربية في تصاميمي وممارساتي الفنّية مُهمّ بالنسبة لي وهي وسيلة لإظهار هويتي. إنّها تتحرك خارج التجريد

عزّة القبيسي

غالباً ما يشار إليها كأول مصممة مجوهرات إماراتية، لكن من الأكثر دقة وصف عزة القبيسي كفنانة، ومصممة، ورائدة أعمال. متحمّسة ومُدافعة عن كل ما هو منزلي ومُستدام، وقد أسّست مشروعين حكوميين لدعم وتطوير الحرف اليدوية. وهي أيضا الشخص الذي يقف وراء "صُنعَ في الإمارات"، المنصة الوطنية الأولى لعرض الحِرَف اليدوية المحلية والتصميم، مع سلسلة من المحلات في المجمعات التجارية في جميع أنحاء البلاد.

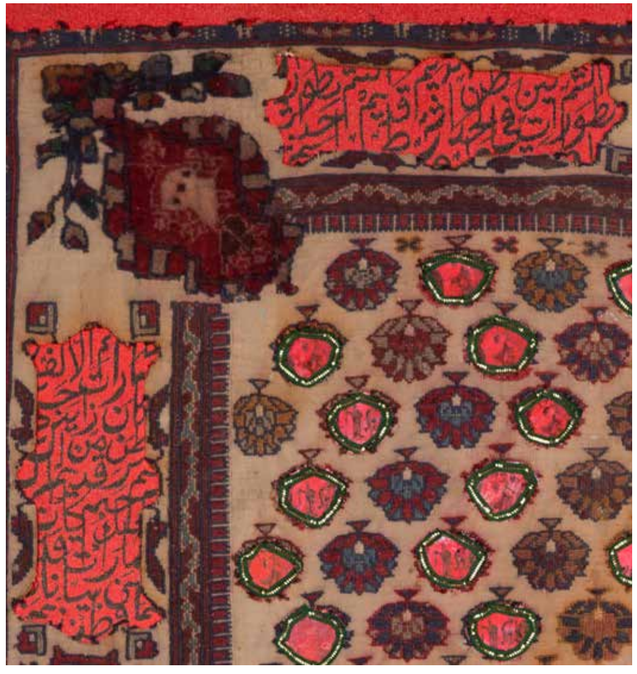
سمحت شهادة البكالوريوس في صياغة الفضة وتصميم المجوهرات والحرف من جامعة لندن غيلدهول لرؤيتها الإبداعية في الازدهار، ومنحتها المهارات العملية لرؤية المشروع من الفكرة لغاية الإنتاج. عادت إلى أبوظبي في عام 2002، وأقامت ورشة عمل مستقلة لتصميم المجوهرات.

تكشف صالة العرض وورشة العمل الخاصة بها عن وفرة في الإبداع حيث تعرض المجوهرات والتحف المصنوعة من الذهب والفضة والخشب والاطارات المطاطية، وأشجار النخيل والبخور العود. كرّست نفسها لصنع مستقبل مستدام لبلدها، ولذا فهي تستخدم المواد المحلية المستوحاة من الجذور العميقة للتراث الإماراتي. تتجمع المناظر الطبيعية والمراجع الثقافية في القطع التي تقدمها من الأشكال والأنماط والقوام من الصحراء وإحياء التقنيات التقليدية القديمة.

حرف الضاد (ض)

2016
فولاذ مجلفن مع ألوان الطلاء
250 × 300 × 150 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016
بإذن من الفنانة ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

خليل عبد الواحد
أدوات الفنان (فاطمة المزروعي)، 2016
وسائط متعددة. مجموعة أغراض وصور
20 عمل فني، كل منها 70 × 50 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي
2016. بإذن من الفنان ومجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل
من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون.



تستهويني السجادات القديمة والمصنوعة يدوياً، فهي رمزٌ ثقافي واجتماعي في المنطقة. أردت استخراج عناصر من البيئة التي نعيشها، ومنها جاءتني فكرة استخدام السجاد القديم المصنوع باليد

لماذا قبلت بتكليفك بعمل حصري لمعرض "إمارات الرؤى"، وما الذي أثار اهتمامك بهذا الموضوع؟

بمجرد معرفتي بعنوان المشروع شرعت بتخيل المواد والخامات التي سأستخدمها في العمل، المواضيع الوطنية تهمني كثيراً فكان المعرض بمثابة فرصةٍ لي لاستكشاف هذا الفكرة.

يستخدم العمل قطع من السجاد التقليدي ـ هل يرتكز موضوع العمل على هذه التصاميم؟

تستهويني السجادات القديمة والمصنوعة يدوياً، فهي رمزٌ ثقافي واجتماعي في المنطقة. أردت استخراج عناصر من البيئة التي نعيشها، ومنها جاءتني فكرة استخدام السجاد القديم المصنوع باليد. قمت بقص أجزاء منه ووضعت بعض الصور في الأجزاء الأخرى.

في هذا العمل نرى حنين إلى ماضي الدولة. ما أثر تاريخ الإمارات في ممارساتك الفنية؟

لطالما أثار تاريخ المنطقة اهتمامي. قدمت الكثير من الأعمال التي تتناول تاريخ الإمارات في العقود الأولى لنشأة الاتحاد، أي الستينيات والسبعينيات بالتحديد، وفي هذا العمل حاولت أن أضع جزءاً من الحنين إلى هذه الفترة بالذات. مع أنها دولة شابة حديثة العهد، إلا أنها، مرّت بتغيرات كثيرة وهي اليوم في غاية الاختلاف عمّا كانت عليه عند قيامها. وهذه التغيرات تضاعف الشعور بالحنين إلى الماضي. أرى أنه من المهم ألّا ننسى التاريخ، فهو أساس حاضرنا.

لقد ذكرتِ مسبقاً بأنّه فور معرفتك بفكرة المعرض، كان أوّل ما خطر ببالك هو المواد المستخدمة. ما أهمية هذه استخدام مواد مختلفة في عملك؟

المواد المستخدمة هي كل شيء في هذا العمل – إنها أهم العناصر في العمل وكلّ منها يساهم بطريقة مختلفة في قيمة العمل. في سياق حديثي عن تاريخ الإمارات، اخترت أن استخدم مواد مستوحاة من تلك الحقبة؛ أشعر وكأن هذه الأنسجة مصنوعة من الماضي نفسه، فتسمح بالتالي للعمل بأن يكون من الماضي كذلك، فنكاد نشعر ونرى تركيبة التاريخ الإجتماعي والثقافي والذكريات. أشعر وكأن كل قطعة تحتفظ ببعضٍ من ماضيها وتحمل معها تاريخها. احتفظت بالسجادات القديمة لسنواتٍ كثيرة، كانت لها استخداماتها المنزلية وكانت جزءاً من حياتي اليومية. أضيف إليها صوراً مركبة فأعطيها بذلك هدفاً جديداً وأبتكر تحفاً جديدة تستحضر التاريخ.

يحمل العمل الإسم ذاته الذي أطلقته على معرضك للعام 2016 في غاليري سلوى زيدان، ما العلاقة بين الإثنين؟

كنت أعمل على هذه القطعة بالتزامن مع المعرض، فالإثنان إذاً من نفس الحقبة الفنية لدي – من فترة كنت فيها منشغلة بالمواضيع نفسها، إحدى الذكريات المشتركة في البلاد. هي مواضيعٌ أقوم باستكشافها منذ أكثر من عامين. من حيث التقنيات، غالباً ما أعيد استخدام مواد خام، لكن إستعمال السجاد كان جديداً. عادةً ما أختار المواد عفوياً في البداية والموضوع ينجم عن ذلك – فالمادة هي أكثر من مجرد وسيط في أعمالٍ كهذه تتناول التاريخ.

فاطمة المزروعي

بعد سنة فقط من حصولها على درجة البكالوريوس في الفنون المرئية والتصميم من جامعة زايد، عُرضت أعمال فاطمة المزروعي في الطبعة الأولى من "تعابير إماراتية الأول" (2009). وفي نفس العام، تعرّف غاليري سلوى زيدان على أعمال فاطمة المزروعي. في عام 2013، وكانت "الفنانة المميّزة" في معرض "فن أبوظبي"، حيث جرى الاستحواذ على قطعتين من اعمالها من مجموعة "الشيخ زايد" من قبل متحف زايد الوطني. في نوفمبر من عام 2015، أقامت معرضاً فردياً بعنوان «الرجل الذي بنى أمة» في غاليري سلوى زيدان.

عملت بداية في الكولاج والأكريليك والخط والوسائط المتعددة، واستكشفت أنماط الحياة، والتعبيرات والتحديات التي تواجه النساء المسلمات. وفي الآونة الأخيرة، تحول تركيزها إلى تناول تاريخها وثقافتها الخاصة الذي تعبّر عنها بواسطة الكولاج المختلط بالوسائط المتعددة. تقوم الفنانة بوضع طبقات من المواد القديمة، والصور الأرشيفية وقصاصات الصحف على الخط العربي والخشب والورق والطوابع. ومثل التراكم السريع للثقافة الانتقائية المتنوعة للدولة منذ تأسيسها، يبث هذا الأسلوب من الطبقات في أعمالها نفحات من الماضي والشعور بالحنين.

في عام 2013، حازت على مقعد في برنامج تبادل الفنانين بين دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا الذي تستضيفه كل من شركة ضمان ومؤسسة ليبسايين للفنون. ولها أعمال في مجموعات خاصة وعامّة وعُرضت لها أعمال في مزاد الفن المعاصر الذي نظمته دار سوذبيز للمزادات في الدوحة، قطر.

الرجل الذي
بنى أمة

2016
كولاج وسجاد على القماش
185 × 135 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016
بإذن من الفنانة ومجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية
لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

خليل عبد الواحد
أدوات الفنان (سعيد المدني)، 2016
وسائط متعددة. مجموعة أغراض وصور
20 عمل فني، كل منها 70 × 50 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي
2016. بإذن من الفنان ومجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل
من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون.

لماذا قبلت بتكليفك بعمل حصري لمعرض "إمارات الرؤى"، وما الذي أثار اهتمامك بهذا الموضوع؟

هذا المعرض بالنسبة لي هو تعبير عن الأمة في زمان ومكان محدّدين، وهي من المفاهيم الأساسية التي أعمل من خلالها كلما ابتكرت قطعة جديدة. في ممارستي الفنّية، أستخدم الرموز الإسلامية والثقافية كوسيلة لتأكيد وحماية الهوية من خطر التجانس الثقافي.

هل قُمت باستخدام "المها العربي" كرمز ثقافي؟ كيف عثرت على هذا الرمز؟

من خلال بحثي عن الرموز الثقافية، برزت المها العربية كعنصر أساسي في بيئتنا. بعيداً عن العناصر الاجتماعية والثقافية، أستكشف كذلك البيئة الطبيعية ــ المكان الذي نعيش فيه. على هذا النحو، تظهر المها العربية كرمز بيئي وثقافي. تابعت هذا الاتجاه للتأكيد على أننا قادرون، من خلال الاستكشاف، على تمييز أنفسنا كمجتمع وكدولة.

لماذا يُعتبر توظيف الرمزية الثقافية المحلية أمراً مُهمّاً في أعمالك؟

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً سريعاً في اقتصادها وبنيتها التحتية. يشعر الناس الذين يعيشون في هذا البلد بتأثير التغيُّرات الهائلة التي تحدث خلال هذه الفترة القصيرة من الزمن. أعتقد بأنّ تأثري بمجتمع يتغيّر بوتيرة مستمرة قد ساعدني على فهم أعمق لهويتي وثقافتي.

بالعودة إلى مفهوم المكان والزمان، وصورة الوطن الحالية، شعرتُ بأهمية استخدام هذه الرموز الثقافية لإعطاء الإحساس بالهوية. في هذا المجتمع المُتّسم بالعولمة والذي ينمو بوتيرة سريعة، تبزغ أهمية مثل هذا العمل.

لماذا اخترت الوسائط المتعددة للتعبير عن هذا الرمز الثقافي؟

أسعى في أعمالي إلى المزج بين القديم والحديث. في هذه القطعة، الرسومات الأصلية مصنوعة باليد، هذه كانت بداية فكرة "المها العربي". بدأت برسم الأشكال العضوية التي بداخلها لإعطاء الشعور بأننا نشهد أمراً طبيعياً. أمّا الجانب الميكانيكي فهو متعلق بالمسح الضوئي والتحرير والتعزيز، لتغيير وتجريد هذه الخصائص الطبيعية. سمح لي وجود هذا المزيج والتداخل أن أُعرب عن الفكرة بصراحة. إنّها وسيلة للحصول على تمثيل أكثر إيجازاً ووضوحاً للمفهوم.

من الصعب على العين أن تجد لنفسها مكاناً تستقر فيه في الفوضى المنظمة لعمل "المها العربي"، هل كان هذا الأمر مقصوداً من قبلك؟

العمل هو تراكم لعديد من التفاصيل. قصدي هنا هو دفع الناس للبحث عن علاقة شخصية داخل التجريد. من خلال هذه العملية، أتوقع من المُشاهد استخلاص المعاني والتفاهم مع العمل.

أنت مُحاسب قانوني وفنان في نفس الوقت، كيف توفّق بينهما؟

سواء أكانت هذه الأمور محسوبة أو عفوية، يتيح لي هذا المزيج بين نصفي الدماغ الأيمن والأيسر الفرصة لصنع شيء فريد من نوعه.

أستخدم الرموز الإسلامية والثقافية كوسيلة لتأكيد وحماية الهوية من خطر التجانس الثقافي

سعيد المدني

تصنع أعمال الوسائط المتعددة لسعيد المدني تجارب بصرية فريدة من نوعها ومزيج للأيقونات الثقافية المحلية مستمدة من الطبيعة، والهندسة المعمارية والهندسة. وفي الجمع بين عناصر من التراث والثقافة المعاصرة في طرق جديدة ومبتكرة، يحقق رغبته في الحفاظ على الشخصية الفردية في العالم المتجه نحو التجانس الثقافي.

فنان من العصاميين، يحمل أيضاً شهادة البكالوريوس في المحاسبة وهو أيضاً مُحاسب قانوني معتمد. فيما يبدو وكأنه أمر مُناقض لإنتاجه الإبداعي، يعتقد المدني أن التحليل اليومي للمعلومات الكمية والنوعية سمح له بتطوير القدرة على استخدام جانبي دماغه، مما منحه منظور مزدوج الرؤية.

وفي الجمع بين العمليات اليدوية الصنع والميكانيكية، تستكشف أعماله التكوين واللون، والنمط، وتتضمن الرسم والطباعة الفنية والتصوير الفوتوغرافي والتقنيات الرقمية.

ظهرت أعمال المدني في المعارض المحلية والدولية، لا سيما بينالي الشارقة لفن الخط العربي (2010) و "تعابير إماراتية الرابع: ميادين الفنون" (2015). عُرض عمله في المزاد الذي تنظمه شركة المزاد العالمية كريستيز في عام 2011، وجرى تكليفه بمشاريع وأعمال من قبل حكومتي دبي وأبوظبي، ومن عدد من الشركات الخاصة. تخرج في عام 2014، من برنامج منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين، بالشراكة مع كلية رود آيلاند للتصميم.

المها العربي

2016
تحبير وطباعة على القماش
80 × 170 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016 بإذن من الفنان ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

خليل عبد الواحد
أدوات الفنان (زينب الهاشمي)، 2016
وسائط متعددة. مجموعة أغراض وصور
20 عمل فني، كل منها 70 × 50 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي
2016. بإذن من الفنان ومجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون. هذا العمل من المقتنيات
الفنية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

تصفين نفسك كفنانة مفاهيمية، ماذا يعني هذا المصطلح بالنسبة لك؟

يتعلق المصطلح ببناء فكرة أو التعبير عنها من خلال شيء أو موضوع مُعَيّن. في كل قطعة، يمكن الإحساس بالمفهوم أو الغاية من صنعها. بالنسبة لي، هي عبارة عن رحلة، بدءاً من الفكرة الأولية، إلى العملية وفي نهاية المطاف، العمل النهائي. أتطور من خلال هذه العملية، وأعمل على التواصل وشرح القصة وتقاسم النتيجة النهائية.

ما هي الفكرة وراء مجموعتك "الأوهام الحضرية"؟

يوثّق عملي التحول الذي تشهده الدولة أو المدينة. أسعى دائماً لإيجاد طُرُق لعرض هذا الأمر من وجهة نظري. التغييرات في المدينة هي التي بلورت الفكرة؛ مُراقبة التطورات السريعة جعلتني أرغب برؤيتها من نقطة أعلى، الأمر الذي من شأنه أن يؤمّن لي نظرة عامة وعلى نطاق واسع. تسمح لي الصور الفضائية بالحصول على هذا الموقع وإنتاج مُقاربة مختلفة وتوثيق التغيرات السريعة.

كُنتِ قد وصفت العملية الفنية بأنها رحلة. ما هي الرحلة التي أخذتك فيها هذه المجموعة؟

بدأت الرحلة قبل عامين، استمددت الإلهام من الأرض والتضاريس وجمالية الخرائط التي تُبرز هذا التحول. باستخدام صور الأقمار الصناعية، صرت قادرة على توصيل هذا التحول السريع. الرحلة ليست فقط من مفهومي للقطعة، ولكنها أبعد من ذلك، أريد تشجيع الناس على إمعان النظر في واقع المدينة كجزء من هذه الرحلة.

عِشتُ في دبي حياتي كلها، ومن المهم أن أكون جزءاً من التغيير، وأن أكون قادرة على التعبير عنه. عندما ترى شيئاً حقيقياً ــ في الصورة، أو الوثيقة ــ ترى أيضاً الاستمرار المُتخيَّل لهذا الواقع من خلال هذا الأثر المُتغير الألوان. ليس فقط ما هو عليه، ولكن ما يمكن أن يكون. هذه المجموعة تدور حول الإمكانيات والاحتماليات الكامنة في كل هذا التغيير.

هذه هي أكبر صورة في هذه المجموعة حتى الآن. كيف جرى العمل على هذا النطاق؟

تسمح لي صور الأقمار الصناعية، والتي تمكنت من استخدامها بفضل اتفاق شراكة، بالعمل على هذا الحجم الكبير. يكون المشاهد قادراً على رؤية العمل من مسافات مختلفة، مع وجهات نظر متغيرة. وبينما تُشبه الجمالية الفنية تلك التي تجدها في الخريطة، إلا أنك ستكون قادراً على إدراك تفاصيل لم تُشاهدها من قبل. بعض المُشاهدين تفاجؤوا من قدرتهم على تمييز أحيائهم ومنازلهم في هذا المشهد المعدّل، الذي بدا لهم مألوفاً وغريباً في نفس الوقت.

استمددت الإلهام من الأرض والتضاريس وجمالية الخرائط التي تُبرز هذا التحول. باستخدام صور الأقمار الصناعية، صرت قادرة على توصيل هذا التحول السريع

زينب الهاشمي

تداخل الساحل

2016

من مجموعة من "الأوهام الحضرية"
تصوير مسحي؛ لقطة من الأقمار الصناعية وتصحيح رقمي
160 × 240 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016 بإذن من الفنانة ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

طوال ممارستها لأعمالها الفنية، كان التنوع واستحالة التنبؤ هي السمة المميزة لأعمال زينب الهاشمي، والثابت الوحيد هو الطقوس، والبحث الدائم عن الإلهام - في كثير من الأحيان في موقع محدد حيث تُعرض أعمالها الفنية. من خلال هذا البحث، تحدّد الهاشمي مادة عملها، وتقوم بدمج البيئة في العمل لتسليط الضوء على ما يتم تجاهله في أغلب الأحيان.

تهدف في أعمالها إلى الحفاظ على الثقافة باستخدام التقنيات التقليدية والتعاون مع الحرفيين المحليين لإنتاج عمل مُبتكر مُعاصر.

تأخذ الهاشمي فكرة إيجاد ما هو شعبي وقلبه رأساً على عقب، وبالتالي إعادة تفسير الأفكار من خلال ثقافة البوب. من الناحية الموضوعية، فهي تسعى دائماً لتحويل الأمور الاعتيادية، واليومية لإبراز وتحفيز وجهات نظر جديدة.

وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الفنون والعلوم، تخصص تصميم الوسائط المتعددة من جامعة زايد. شاركت في العديد من المعارض الجماعية الإقليمية والدولية، بما في ذلك "الماضي واستمراره: فنون معاصرة من الإمارات"، جولة الولايات المتحدة الأمريكية (2014)؛ معرض "الأوهام الحضرية" كوادرو غاليري، دبي (2014)؛ أيام دبي للتصميم مع تشكيل (2014)؛ بينالي الشارقة الحادي عشر (2013)؛ "صنع في دبي - حوار المدينة"، غاليري الضوء في مسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون في مول الإمارات، دبي (2011). في عام 2012، اختيرت للتعاون مع الخطاط المعروف نجا المهداوي لابتكار عمل يقدم من خلال المزاد الخيري لمؤسسة نور دبي الذي تنظمه شركة المزاد العالمية كريستيز.

خليل عبد الواحد
أدوات الفنان (إيمان الهاشمي)، 2016
وسائط متعددة. مجموعة أغراض وصور
20 عمل فني، كل منها 70 × 50 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي
2016. بإذن من الفنان ومجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل
من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون.

لماذا قبلت بتكليفك بعمل حصري لمعرض "إمارات الرؤى"، وما الذي أثار اهتمامك بهذا الموضوع؟

أنا حديثة التخرُّج، ولذلك فإن مُشاركتي في هذا المعرض المتميز شرف عظيم لي، وفرصة فريدة لإظهار عملي بطريقة مختلفة. أثار اهتمامي موضوع المعرض وشعرت بأنني أستطيع تقديم عمل يعكس مفهومي الخاص.

تعملين في الغالب في فن الطباعة الفنية، ما الذي دفعك إلى استخدام هذه الطريقة؟

يتعلق الأمر بعملية إخراج العمل الفني إلى حيز الوجود، الأمر الذي يبعث على التأمُّل. أشعر بالاستمرارية عند العمل باستخدام التقنيات والوسائط التقليدية، حيث يتعلق الأمر بالماضي والحاضر والمستقبل والرابط بينهم.

أشعر بالاستمرارية عند العمل باستخدام التقنيات والوسائط التقليدية، حيث يتعلق الأمر بالماضي والحاضر والمستقبل والرابط بينهم

في عملك الفنّي "حولها" جمعت بين القديم والجديد، مع استخدامك لتقنيات ومواد حديثة وتقليدية. كيف قمت بتطوير هذا المشروع؟

بدأ الأمر بالتقاطي للصور من جميع أنحاء الإمارات. قُمت بالتركيز على التفاصيل، مع لقطات مقربة للأنماط الموجودة من حولي من الطبيعة والمباني والبنية التحتية. بتركيز العدسة، حولتها إلى أنماط مجردة. قُمت بنقل هذه الأنماط على النحاس وطباعتها قبل دمجها في الهيكل المعدني. يُمثِّل الهيكل البيئة الحضرية وهو مستوحى من المباني والإنشاءات. يتناقض هذا العنصر الحديث مع تقنيات الطباعة التقليدية المستخدمة؛ وهكذا يجمع العمل ما بين القديم والحديث.

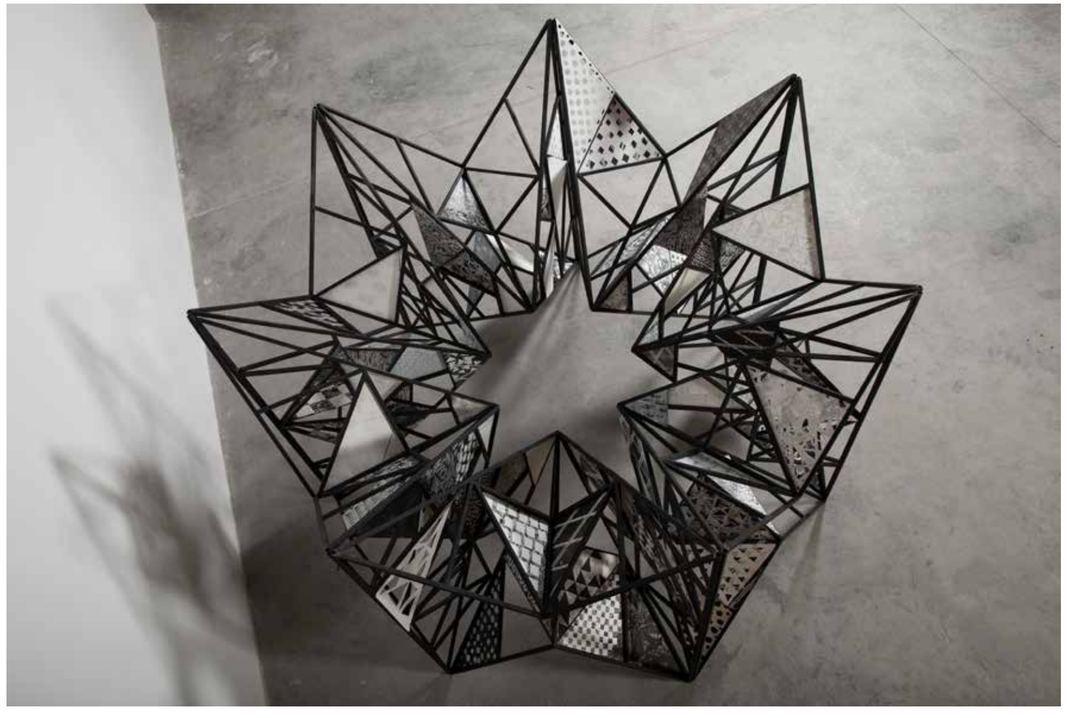
ما هو الإلهام وراء عملك الفنّي "حولها"؟

يشير عنوان العمل إلى ما هو حولي، وبالتالي فإن الإلهام هو بيئتي المباشرة. أنا مهتمة جداً بالأنماط والأشكال المتكررة وأراها في كل مكان، فهي أشكال من وطني ومن حياتي. أستمد الإلهام منها وأُبرزها لإظهار النمط والإيقاع. أردت تقديم منظور جديد من خلال الأنماط المُجرّدة المأخوذة من الحياة.

ما هو شعورك حيال كونك من أصغر الفنانين المُشاركين في معرض "إمارات الرؤى" بواحدة من أكبر الأعمال المعروضة فيه؟

أشعر بالفخر لتقديم هذا العمل كبير الحجم في هذا المعرض المتميز. كوني حديثة التخرُّج، فتحت هذه الفرصة آفاقاً جديدة بالنسبة لي ولهذا النوع من الفنون. كان هناك الكثير من الفرص لاستكشاف وسائط متعددة خلال دراستي الجامعية، ولكن بعد تخرجي أشعر بالرضا عن التخصص في الطباعة الفنية، وتقديم أعمالي لمعارض مثل "إمارات رؤى"، بقطع وهياكل استثنائية مثل هذا العمل.

إيمان الهاشمي

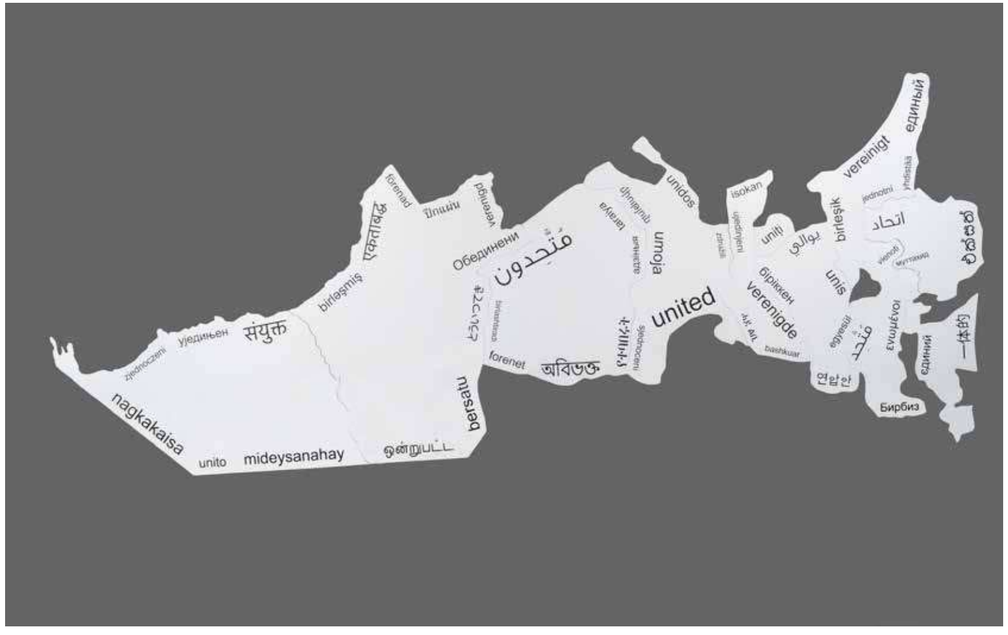


حولها

2016
طباعة فنية تقليدية (نقش، طباعة متفردة، وطباعة نافرة) على هيكل من الفولاذ
243 × 297 × 311 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016 بإذن من الفنانة ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

بالرغم من غلبة الطباعة على الأعمال الفنية لإيمان الهاشمي، إلا أنّها أعمال فنية استثنائية أكثر من مجرد طباعة. ممارساتها الإبداعية تجريبية بطبيعتها وتشمل مجموعة واسعة من الوسائل والعمليات والتقنيات. دائمة التركيز على إيجاد ابتكارات وتطبيقات جديدة في الطباعة الفنية، وصناعة الورق، والرسم والسكب والتلاعب بالمواد - وفي كثير من الأحيان أعمال فنية ثلاثية الأبعاد. تستكشف أعمالها الجريئة مواطن الضعف والتقلب، مع البحث في التناقضات الأساسية، مثل التباين بين الجرأة والهشاشة والنظام والفوضى، والقدرة على التنبؤ.

عُرضت أعمال الهاشمي في المعارض المحلية والعالمية بما في ذلك "غاليري بانك سايد"، لندن. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة من كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة. كانت على قائمة المرشحين لجائزة الشيخة منال لعام 2015، وفي فبراير 2016، كانت على قائمة المرشحين النهائية للفنانين الناشئين على المستوى الدولي. أعمالها معروضة من ضمن المجموعة الدائمة لمتحف فيكتوريا وألبرت في لندن.



خليل عبد الواحد
أدوات الفنان (آمنة الدباغ)، 2016
وسائط متعددة. مجموعة أغراض وصور
20 عمل فني، كل منها 70 × 50 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي
2016. بإذن من الفنان ومجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل
من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون.

هناك الكثير من الجنسيات التي تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة وطنهم، بل وأكثر من وطنهم الأم. الشيء الذي يُوحِّدهم، على الرغم من الاختلافات بينهم كاللغة والجنسية، هو عشقهم لهذه الأرض

لماذا قبلت بتكليفك بعمل حصري لمعرض "إمارات الرؤى"، وما الذي أثار اهتمامك بهذا الموضوع؟

أردت المُشاركة بهذا المعرض بدافع الحب، فهو فرصة مثيرة وثمينة لإظهار عشقي لبلدي من خلال عمل فني.

ما هو الدافع وراء فكرة عملك الفنّي "مُتَّحدون"؟

جاء استكشافي للمفاهيم في وقت كان فيه الشعور بالوطنية في ذروته. من المعروف حُب الإماراتيين العميق لدولتهم ولكنني أرى نفس الحُب في قلوب غير الإماراتيين. هناك الكثير من الجنسيات التي تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة وطنهم، بل وأكثر من وطنهم الأم. الشيء الذي يُوحِّدهم، على الرغم من الاختلافات بينهم كاللغة والجنسية، هو عشقهم لهذه الأرض.

كيف شرعت بمهمة استكشاف جميع هذه اللغات؟

بدايةً كان من الواجب التعرُّف على جميع الجنسيات الموجودة في الدولة. حصلت على هذه المعلومات من الصحف والمقالات. للعثور على الترجمات، بدأت باستخدام المراجع مثل القواميس ولكن كان لزاماً عليَّ التحقق من دقة تلك الترجمات، لذلك بدأت بالتواصل مع أناس من تلك الدول، وإلى آخرين من معارفي، وقُمت حتى بزيارة السفارات. من النُّقاط الأخرى الهامّة هي البحوث المتعلقة بحجم الكلمات، والتي تتباين في الحجم وفقاً لنسبة عدد السكان من تلك الجنسية من مجموع الجنسيات الأخرى.

اللغة وفن الطباعة يُشكِّلان جزءاً كبيراً من ممارساتك الفنية، ما الذي يجذبك إلى استخدام هذه الطرق؟

لدي شغف بالقراءة والتاريخ والأدب وأعتقد اعتقاداً راسخاً بقوة الكلمة المكتوبة بقدر ما أؤمن باللغات البصرية. أرى الحروف كأشكال مجردة جميلة تصنع المعاني والأصوات عندما تجتمع مع بعضها البعض.

كيف تطور مفهومك للتصميم الغرافيكي منذ تخرجك من الجامعة؟

تفرعت تجربتي باتجاهين؛ من ناحية، عملت كمصممة غرافيك، وعرفت معنى الالتزام بمواعيد التسليم. من جهة أخرى، تعلمت أن التصميم الغرافيكي لا يقتصر على وسيلة واحدة. أمارس فن التركيب وأداتي لفعل ذلك هي فن الخط. أستخدم معرفتي بهذا الفن مع التصميم الغرافيكي لتجربة وسائط متعددة كالمرايا والأنسجة والورق، وهو أمر له تطبيقات واسعة النطاق، ويمكن توظيفه للقيام بأي عمل مبتكر.

كونك فنانة إماراتية، ماذا الذي يعنيه لكِ أن تكوني إحدى بنات الجيل الجديد اللواتي ينجزن مشهداً جديداً للفنون في الدولة؟

أشعر بالسعادة لكوني فنّانة، لكن تعريف كلمة الفنّ يشوبها بعض الغموض. كلمة "فنان"، يمكن أن تعني فنان تشكيلي، مُغنّي، مُصمم، أو مهندس معماري. إذا عدنا بالماضي لعشرين سنة خلت، كان هناك العديد من التحديات التي جابهت الفنان لإبراز اسمه على الساحة الفنية. الأمر مختلف الآن بوجود هذا الدعم والتشجيع والمبادرات من قيادتنا الحكيمة وعبر المؤسسات التي ترعى الفن مثل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. بهذا الدعم، أتيح للفنان الفرصة لتقديم أعماله، والتركيز على مشاريعه وتطوير تعريفه الخاص لمعنى كلمة "فنان". على الفنانين الذين يعملون في دولة الإمارات اليوم اغتنام هذه الفرصة.

آمنة
الدباغ

مُتّحدون

2016
مرآة آكريليك وحروف مطبوعة
200 × 500 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016
بإذن من الفنانة ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

تستند الأعمال الفنية لآمنة الدباغ على المعلومات والرغبة في المعرفة والأبحاث المكثفة. فنانة ومصممة، أعمالها انعكاس لحب المعرفة لديها - تلقّت تعليمها في الاتصال المرئي، التصميم الغرافيكي، والهندسة المعمارية والتصميم الصناعي. يفيض عملها بالتفاصيل، والمعلومات والمعرفة ويدمج المفاهيم من الأدب والتاريخ والعلوم. ينبع انشغالها المستمر بالحرف المطبوع من شغفها بالكلمة المكتوبة وسحر وطاقة وتراكيب اللغة.

بعد التخرج من الجامعة الأمريكية في دبي، تلقت جائزة التصميم الغرافيكي للطلاب. وكانت المرشحة لجائزة الفنان الشاب ضمن جائزة الشيخة منال في عام 2012.

وعرضت أعمالها في دبي في معرض السكة للفنون (2015) وغاليري الضوء في مسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون في مول الإمارات (2014). وتلقّت تدريبها في برنامج الفنان المُقيم في مركز الفن المعاصر في باكو، أذربيجان، في عام 2015، والذي تمخّض عن معرض فردي "الوسيط / المدمر / المُحيي". في نوفمبر تشرين الثاني عام 2015، مثّلت الجامعة الأمريكية في دبي في مؤتمر "عبور الخط" في فلورانسا بإيطاليا، وفي عام 2013، وشاركت في برنامج للتعاون المشترك في منتدى "تفعيل وتعزيز: الغرفة الدمشقية في دريسدن" بقصد إعادة تشكيل المكان.

جنباً إلى جنب مع ممارسة الفن، تعمل كمصممة غرافيك في "أبجد للتصميم"، وهو استوديو للتصميم يقدم خدماته للعملاء في مجالات الثقافة والفنون والموضة.

خليل عبد الواحد
أدوات الفنان (خالد البنا)، 2016
وسائط متعددة. مجموعة أغراض وصور 20 عمل فني، كل منها 70 × 50 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016. بإذن من الفنان ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

من أين أتت فكرة عملك "عُرس"؟
القماش المستخدم في الثوب المحلي من العناصر المهمة التي تعكس حالة الفرح والبهجة في المناسبات السعيدة، كالأعراس، وعملي هو محاولة استخدام الخامات المحلية المرتبطة ببعض العادات المجتمعية في عمل فني معاصر.

هل تعتبر هذا العمل مجال جديد تقوم باستكشافه من ناحية مفهوم العمل أو المواد المستخدمة؟
بدأت اختبار هذه المادة منذ عام 2009، إذ لم يستخدم هذه المواد إلا قلة قليلة من الفنانين. بالنسبة لي، كان التحدي يكمن في تطويع هذه الخامة واستخدامها بشكل فني معاصر، وتعتبر تجربتي في كولاج القماش تجربة جديدة بالنسبة لي.

تبدو القطعة وكأنها وجه، هل قصدت منها الإيحاء إلى شخصيةٍ ما؟
الأطراف الخارجية للعمل بيضوية الشكل. تجتمع عشرات القطاع حول الأطراف لتوحي بمجموعاتٍ من الناس الذين توافدوا كي يجتمعوا ببعضهم البعض ويتشاركوا الأحاديث. هذا يسلط الضوء أكثر على حس الإحتفال، والجو الإجتماعي الرائع الذي يوحي به إسم العمل.

يضج العمل الفني بالألوان مع الكثير من التفاصيل التي تجذب المُشاهد. هل قمت باتّباع نمط معين عند قيامك بتنسيق الأقمشة المستخدمة؟
جرى توزيع القماش حسب الحجم والعمق والألوان لتحقيق التوازن في اللوحة والاستفادة من تنوع تفاصيل القطع لإضفاء جماليات فنية على اللوحة.

كيف يرتبط العمل بالأقمشة في أعمالك السابقة بالأبيض والأسود؟
مع أن التقنية مختلفة تماماً، والأقمشة والألوان الناصعة مختلفة بالكامل عن أعمالي السابقة أحادية الألوان، استفدت من تجربتي بالعمل بالكولاج عبر السنوات الماضية في تشكيل هذه القطعة.

القماش المستخدم في الثوب المحلي من العناصر المهمة التي تعكس حالة الفرح والبهجة في المناسبات السعيدة، كالأعراس، وعملي هو محاولة استخدام الخامات المحلية المرتبطة ببعض العادات المجتمعية في عمل فني معاصر

خالد البنا

بخلفية شكّلتها دراسته الأكاديمية في الهندسة المعمارية، تتأثر أعمال خالد البنا بإحساسه الأصيل بالشكل والفضاء.

وقد استكمل ساعات طويلة قضاها في التثقيف الذاتي ومن خلال التدريب غير الرسمي في الرسم والنحت في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، والتعلّم على يدي الفنان ياسر الدويك. وكدليل على اجتهاده، يعترف البنا أن الفن يتطلب التطوير والتفاني والصقل المستمر. لم يخشى التغيير الجذري في ممارسته للفن والتحول عن الحفر نحو الرسم والتصوير، أو التكرار المستمر للوصول إلى النتيجة المطلوبة. ومن أعماله بالأبيض والأسود انطلقت أعماله الفنية نحو كولاجات نسيجية ثلاثية الأبعاد تضج بالروعة والحيوية. وهو يعمل في وقت واحد عبر هاتين المجموعتين، كنظرة تعكس كل منها بساطة الماضي وتعقيد التغيرات الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأقام معارض فردية في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وكليات التقنية العليا، وظهرت أعماله في العديد من المعارض الجماعية، بما في ذلك "تعابير إماراتية الأول" (2009)، وبينالي الشارقة السابع (2005). وله أعمال ضمن مجموعات وزارة الشؤون الخارجية، وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ودائرة الثقافة والإعلام في الشارقة وسفارات دولة الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية ومونتينيغرو (الجبل الأسود).

عُرس

2016
كولاج على القماش
178 × 150 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016 بإذن من الفنان ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

بإذن من بريم راتنام، استوديو هيملين للتصوير، ثمانينات القرن الماضي. من مجموعة «عكس الزمن»

أدوات الفنان (عمار العطار)، 2016
وسائط متعددة. مجموعة أغراض وصور 20 عمل فني، كل منها 70 × 50 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016. بإذن من الفنان ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

هي حقاً تاريخ يُسرد من خلال الناس وعنهم، هل هناك شخصيات محددة تتناولها المجموعة؟

ازداد تقديري للمصورين بسبب مقدار ما شهدوه وقاموا بتوثيقه، وصاروا هم أبطال الرواية. في الفصل الذي يشكّل جزءاً من معرض "إمارات الرؤى"، الشخصية الرئيسية هو بريم راتنام، وهو مصور من استوديو هيملين، وكل ما تراه الآن هو من أعماله.

تقوم بأرشفة وتوثيق الكثير من أعمالك، لماذا أصبح هذا موضوعاً مستمراً لديك؟

اشتريت أول كاميرا لتوثيق كأس العالم لكرة القدم للشباب وهو حدث وطني، لكنها لا تقل أهمية عن كونها وسيلة لالتقاط قصة عائلتي. أُشاهد وأشعر بالعديد من التغيُّرات التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتصوير الفوتوغرافي هو وسيلة للحفاظ على تلك اللحظات الشخصية والوطنية، التي من المهم توثيقها حتى تتمكن الأجيال القادمة من فهم الفروق الدقيقة التي حصلت، حتى في ظل التغيرات السريعة. يمنع التوثيق اندثار التفاصيل، ويسمح بالمساهمة في فهم التاريخ.

ازداد تقديري للمصورين بسبب مقدار ما شهدوه وقاموا بتوثيقه، وصاروا هم أبطال الرواية

أبحث من خلال التوثيق عن وسيلة للحفاظ عليها، وفهم التاريخ والتغيُّرات، وتأثيرها على الحاضر.

مضى على عملك في مشروع "عكس الزمن" عامان. ما الذي أثار اهتمامك بهذا العمل لأول مرة، وما هي مراحل تطوره؟

بينما كُنت أنظر إلى مجموعة الصور القديمة لوالدي، كان يجول بخاطري التساؤل التالي: لماذا لا يوجد لدينا أرشيف وطني؟ ما الذي يحدث لجميع هذه الصور من حولنا؟ منذ تلك اللحظة، صار لدي شغف باستوديوهات التصوير. أول استوديو زُرته كان في الشارقة وشعرت بالدهشة من الحكايات العميقة التي تحكيها الصور القديمة. أدركت أن هناك فرصة لتسجيل التاريخ، وأخذت على عاتقي توثيق الصور الأرشيفية الموجودة في هذه الاستوديوهات المنتشرة في جميع أنحاء الدولة.

ما هي أهمية "تسجيل التاريخ" بهذه الطريقة؟

بالنسبة لي، يعود تاريخ التصوير الفوتوغرافي في الإمارات لقيام الإتحاد عام 1971. كان الناس يتوافدون إلى الإمارات لبدء أعمال تجارية جديدة ومنها استوديوهات التصوير. كان هناك عدد قليل من الاستوديوهات في الستينيات، لكن الطفرة الحقيقية بدأت في السبعينيات. عند النظر في أرشيفها، يمكن استخلاص الكثير حول التغيرات التي حدثت في البلاد.

بدأت باستكشاف هذه الأعمال، والتعرف على الناس الذين أنتجوها، ووجدت الكثير من المواضيع غير المستكشفة بداخلها. أبحث من خلال التوثيق عن وسيلة للحفاظ عليها، وفهم التاريخ والتغيُّرات، وتأثيرها على الحاضر.

أصبح هذا مشروع العمر بالنسبة لي، ولا يزال هناك الكثير من البحوث الواجب القيام بها. بدأت الآن فقط أدرك مقدار الأحداث التي جرت، والأشياء التي لم توثق إلا بهذه الطريقة الجزئية، من خلال هذه المحفوظات غير الرسمية.

عمار العطار

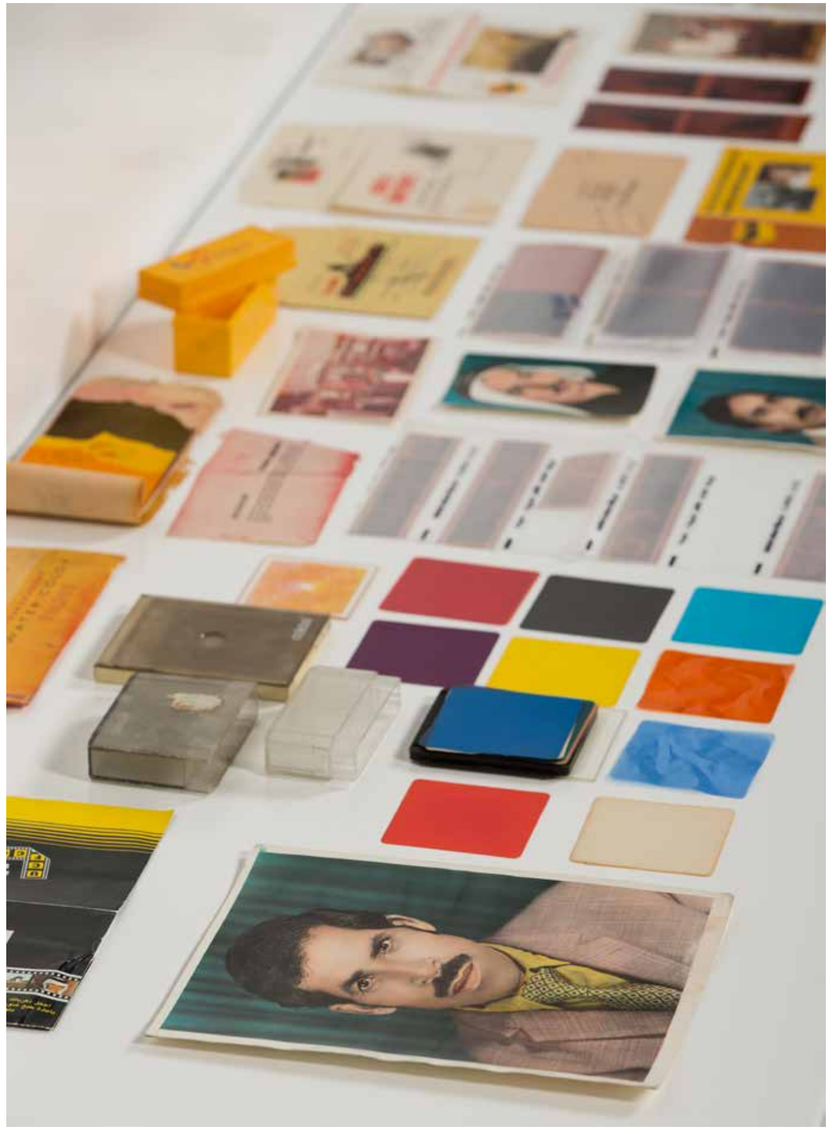
عكس الزمن

صور أرشيفية وتذكارات وأشياء أُخرى
أبعاد متغيرة
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016
بإذن من الفنان ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

من خلال التصوير الفوتوغرافي والبحوث، يوثق عمار العطّار الأشياء التي تسير في طريق الزوال والتي لا تُثير انتباهنا في الحياة اليومية. تُبرز مجموعة أعماله مساحات من التاريخ الثقافي والمناظر الطبيعية في دولة الإمارات العربية. من خلال عدسته الإدراكية، تتحول بعض المشاهد والظروف إلى عُروض تضج بالحياة والجمال. كل مجموعة من أعماله ابتداءً من "سبيل الماء" إلى "غرفة الصلاة"، بالتفصيل، تروي رؤى جديدة في الروايات الكبرى، بما في ذلك الدين والتحولات العمرانية.

يعتبر العطّار من رواد الفنانين الإماراتيين، وقد عرضت أعماله في معارض جماعية في جميع أنحاء الدولة وخارجها بما في ذلك "رؤى إماراتية"، في مهرجان أبوظبي (2015)؛ و"تعابير إماراتية الرابع: ميادين الفنون"، منارة السعديات (2015)؛ "نبرة"، مركز مرايا للفنون (2015)؛ "الماضي واستمراره: فنون معاصرة من الإمارات"، جولة الولايات المتحدة الأمريكية (2014). شارك في بينالي الشارقة 2013 وفي نفس العام تم اختياره في برنامج الفنان المُقيم في "آرت دبي" ومؤسسة "دلفينا للفنون". وتعرض أعماله في مجموعات خاصة ومؤسسية محلية ودولية، بما في ذلك مؤسسة الشارقة للفنون، ومؤسسة بارجيل للفنون.

وهو عضو في جمعية الإمارات للتصوير الفوتوغرافي، وجمعية الإمارات للفنون التشكيلية وجمعية أبوظبي الدولية للتصوير. يعيش ويعمل حالياً في عجمان، ويُدرِّس دورات التصوير الفوتوغرافي في الدولة.



خليل عبد الواحد
أدوات الفنان (محمد الأستاد)، 2016
وسائط متعددة. مجموعة أغراض وصور
20 عمل فني، كل منها 70 × 50 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي
2016. بإذن من الفنان ومجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل
من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون.

بعيداً عن الاستوديو والوسائل المعتادة للفنانين، اتجهت إلى الشواطئ. مزجت المجال الطبيعي، وتحديداً الرمال، بالحديد الصدئ

قلت أن فكرة "دانات الشواطئ" أتتك وأنت تصطاد السمك ذات يوم. أخبرنا عن لحظة الإكتشاف تلك.

يشكل العمل جزءاً من بحث متواصل عن هوية وطريقة فنية عربية. توجب على تلك التقنية أن تكون أصيلة تعبر عن التقاليد والمجتمع الاماراتي وعن واقع الفنان في الامارات. كما أصرّيت على أن تكون أيضاً وسيلةً لإنتاج أعمال مميزة وخلاقة تنتمي إلى بلدي. بعيداً عن الاستوديو والوسائل المعتادة للفنانين، اتجهت إلى الشواطئ. مزجت المجال الطبيعي، وتحديداً الرمال، بالحديد الصدئ، وهو عنصرٌ أنتج ألواناً مذهلة لم استعملها من قبل. بعد تجاربي الكثيرة على ظلال الألوان، أتتني فكرة "دانات الشواطئ".

كيف صقلت وطورت مهاراتك على مر السنين؟

إنّ الألوان التي أنتجَتها تلك المادة، لها أثر كبير على ممارستي الفنية. بعد عددٍ من التجارب، تمكنت من تطوير مهاراتي من الظلال والأشكال المجردة إلى أعمالٍ أكثر دقة. قمت بإضافة مواد جديدة إلى الأعمال كما زودت عمق الحفر، مما أدى إلى تحوّل في النتائج. يضم هذا العمل قطعاً من الحديد الصدئ، طُمرت مع قماش غير معالج، قادرٍ على تحمل ملوحة الحديد والرمال الرطبة.

لماذا قبلت بتكليفك بعمل حصري لمعرض "إمارات الرؤى"، وما الذي أثار اهتمامك بهذا الموضوع؟

أثارت فكرة المعرض حماسي ودفعتني لأكون جزءاً منه. أردت أن أبتكر شيئاً يعبر فعلاً عن موضوع المعرض، وموقعه وتوقيته. لجأت إلى شواطئ أبوظبي لإنتاج العمل.

يبدو وكأن هناك شخصاً خلف القضبان في هذه اللوحة، إلامَ يشير ذلك؟

بصفتي فنان، أرى أن الوطن يمتد أبعد من حدود البلد ليشمل العالم كله. أردت من هذا العمل أن يعكس تلك النظرة. استخدام شواطئ أبوظبي كان طبعاً محصوراً بوطني الإمارات، لكن الأرض خام وطبيعية. عندما استخرجت القماش، بدت الصورة على الفور وكأنه شخصٌ مسجون خلف القضبان فشعرت بعالمية تلك الرسالة. هناك الكثير من المآسي حول العالم، فبدت لي هذه القطعة وكأن فيها تصويرٌ موحد للإنسانية بأكملها، مسجونة ومحرومة من الحرية، وخاضعة لظروفٍ صعبة.

خلال المعرض، سوف تدير ورشة عمل للطلاب كي يتمكنوا من إبداع أعمالهم الخاصة. ما عي أهمية مشاركتك لأساليبك الفنية مع الآخرين؟

نقل المعرفة هو أمرٌ في غاية الأهمية. هذا النقل يزيد من معرفة الجيل الشاب طبعاً، ولكنه يضيف ذلك إلى خبرتي ويطور معرفتي عبر عملية التبادل. بالرغم من اكتشافي لطريقة صنع "دانات الشواطئ"، إلا أنها ابنة الأرض وملكٌ للجميع. أشعر أنه من واجبي نقلها إلى الأجيال الجديدة. إنها مسؤوليتي تجاه الوطن والعالم.

محمد الأستاد

محمد الأستاد، من عشيرة الحمادي من خورفكان، هو الفنان الذي يُجسِّد في أعماله التراث البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة وهو يستخدم قوى البيئة المحيطة به لتشكيل أعمال تترسّخ في الذاكرة، ويقوم بجمع هذه القوى الطبيعية مع العناصر الأساسية التي هي من نسيج المجتمع الإماراتي التقليدي، ومن خلال إعادة تركيب هذه العناصر الاجتماعية والثقافية كمكونات جمالية، فإنها تصبح تمثيلات وبيانات قوية للتراث. سمح له دمج البيئة الطبيعية في عمله إلى إخراجها بطريقة تعزز العلاقة بين الطبيعة والإنسان.

كان الفنان محمد الأستاد أول إماراتي يحصل على درجة البكالوريوس في التصميم الغرافيكي، بعد تخرجه في عام 1998 من الجامعة الأمريكية، واشنطن العاصمة. خلال 28 عاماً الماضية، شارك في أكثر من 300 معرض جماعي و20 معرض فردي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي - بما في ذلك معرض الجولة الدولية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، "ثلاثة أجيال" (2013-2014).

وقد أنار شعلة التدريب والتعليم بتأسيس مركز الإبداع، حيث قدم ولمدة أربع سنوات، دورات في مجموعة واسعة من التقنيات في الفن التشكيلي والتصميم والتصوير الفوتوغرافي، ليصبح المركز الأول من نوعه في أبوظبي.

بدون عنوان

2016
رسم وصدأ الحديد على القماش
94 × 135 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016 بإذن من الفنان ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

خليل عبد الواحد
أدوات الفنان (سارة العقروبي)، 2016
وسائط متعددة. مجموعة أغراض وصور
20 عمل فني، كل منها 70 × 50 سم
تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016.
بإذن من الفنان ومجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية
لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

لماذا قبلت بتكليفك بعمل حصري لمعرض "إمارات الرؤى"، وما الذي أثار اهتمامك بهذا الموضوع؟

كفنانة إماراتية، من المهم بالنسبة لي اغتنام الفرص المُتاحة لاستكشاف دولة الإمارات، لإظهار الصفات الفريدة التي تتميز بها هذه الدولة سواء كانت البيئة الطبيعية، مثل الأرض والبحر، أو عناصر الثقافة والتراث. يعتبر المعرض فرصة مهمة بالنسبة لي لتوصيل هذه الأفكار والمواضيع للجمهور.

كيف قمت باستكشاف مفهوم المعرض "إمارات الرؤى" في عملك الفني؟

يقوم مشروع "وردة الصحراء" أساساً على التراث والموارد الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد سمح لي باستكشاف ودمج عدد من المفاهيم ذات الصلة بالمعرض. يجمع هذا العمل الإمارات السبع من خلال الرمل، وهو مورد طبيعي متوفر بكثرة في البلاد. يُبرز العمل تباينات طفيفة من حيث ملمس وألوان الرمال والعناصر المختلفة، ومع ذلك فهو يصنع تركيبة موحدة. تعرض الأشكال المُجرّدة كيف تجمعت السبعُ إمارات معاً، وتوحدَّت في دولة واحدة. يذّكرنا العمل بخريطة تظهر أوجه الاختلاف بين إمارات الدولة وتجاورها، وتستطيع من خلاله تقدير التداخل بينها.

يُبرز "وردة الصحراء" الاهتمام بالبيئة، كيف أثّرت البيئة الطبيعية على هذا العمل؟

البيئة الطبيعية في الإمارات متنوعة بصرياً، أستمدُّ الإلهام منها في كثير من الأحيان. أعمل على الدوام على استكشاف مواد مختلفة، ولكنّي أؤمن أنه ينبغي على الفنان السماح للمادة أن تبقى على أصولها والحِفاظ على حالتها الطبيعية. تصبح إذاً العملية متعلقة باستعمال البيئة من حولي ثم إجراء الاستكشافات البصرية لأعرف إلى أين ستأخذني هذه المواد.

يعكس مزيج الرمل والراتنج في هذا العمل التجاور والتحول. وبتقارب تجمعات الرمل مع بعضها البعض، بدأت العملية الفنية باتخاذ مسارها. مرَّ العمل بمراحل مختلفة؛ ابتداءً من الرمال النقية التي تتحول ببطء إلى صخور كريستالية، وصولاً، إلى تباين وتدرج جميل من السطح المتموج الخشن إلى الراتنج الناعم الأنيق.

فسِّري لنا العملية الإبداعية الخاصة بك، التي غالباً ما تُشيرين إليها بوصفها "رحلة".

أعمالي لا تبدو مُتشابهة ولكنّها تشترك في قاسم واحد، ألا وهو المكون الثقافي والمفهوم الدلالي الذي أقوم باستكشافه. تعكس أعمالي في كثير من الأحيان جزء من حياتي، حيثُ تُساهم كل قطعة في تكويني كفنّانة. كذلك، فإنّي أستمد ممارساتي من مصادر ومفاهيم متعددة. سمحت لي هذه التجارب المادية بصنع أعمال متفردة، تتعلق بقدرتي على استخدام المواد لأقصى مدى، وعلى قُدرة المواد على دفعي للابتكار.

يجمع هذا العمل الإمارات السبع من خلال الرمل، وهو مورد طبيعي متوفر بكثرة في البلاد. يُبرز العمل تباينات طفيفة من حيث ملمس وألوان الرمال والعناصر المختلفة، ومع ذلك فهو يصنع تركيبة موحدة

سارة العقروبي

باستخدامها الوسائط المتعددة، تستكشف سارة العقروبي مفاهيم الصور النمطية الإماراتية في السياقات الشرقية والغربية. لا توجد وسائل فنية موحدة لأعمالها، وتتراوح الوسائط التي تستخدمها بين الخط المطبوع، والأفلام، والنحت، وتصميم الأثاث والتركيبات ثلاثية الأبعاد، والطباعة، والوسائط الفنية المُعاصرة القائمة على تقنية الكمبيوتر. تكشف أساليبها عُمق التجارب الجماعية بأعمال رشيقة التعابير تبتكر حلول أنيقة للألغاز الثقافية، وتعالج البيانات المعقدة أو المفاهيم الاجتماعية وتحولها إلى منحوتات تعبيرية، ورسوم بيانية تفاعلية جميلة وحلول عملية.

أدّت هذه الخصائص إلى تكليفها بالعديد من الأعمال الهامة بما في ذلك الإخراج الفني وتصميم جناح الإمارات في بينالي البندقية 2014. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاتصالات البصرية من الجامعة الأميركية في الشارقة. تتجاوز مهاراتها تخصصها الجامعي، بعد أن وسعت خبراتها أضعافاً مُضاعفة من خلال كل مشروع مبتكر قدّمته. في عام 2016، ستباشر ببرنامج الماجستير في الجامعة الملكية للفنون في لندن، بدعم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

وحازت على عدة جوائز، منها جائزة "الشيخة منال بنت محمد للفنانين الشباب" لمرّتين. وحصلت على إشادة من النقاد في عدة مهرجانات سينمائية، بما في ذلك الترشُّح عن فئة الأفلام القصيرة في مهرجان كان. وقد جذبت أعمالها الاهتمام من عدة مجلات رائدة في مجال التصميم منها "إسترو"، و "آي دي"، و "كلوس أب"، وقد عُرضت أعمالها في كل من "صالون ديل موبيل" ميلان (2012)، وأسبوع التصميم في إسطنبول (2014)، وبينالي البندقية (2011 و 2014).

وردة الصحراء

2016

راتنغ مع رمال جُمعت من الإمارات السبع

45 × 60 × 45 سم

عمل بتكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016، بإذن من الفنانة ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

20 فنان مكلف

الرحيل إلى الداخل، عائشة جمعة، 2016. كسوة خشبية، فلين، ألياف وإضاءة داخلية 250 × 250 × 250 سم. تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016 بإذن من الفنانة ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

من هنا، ينتقل المعرض إلى إلقاء الضوء على سكان الإمارات في قسم "البورتريه والهوية"، من خلال صورة عائلية جميلة مجمّعة رقمياً من قبل الفنانة لطيفة بنت مكتوم في موقع تاريخي، وهو بيت الجد الأكبر للفنانة، الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، في مراقبة للأفق المتغير لدبي، حيث تقف العائلة الشابة صفاً واحداً. من ناحية أخرى، يسلّط عمل عمار العطار، "عكس الزمن"، الضوء على حياة أصحاب أول استوديوهات للتصوير من الهنود والباكستانيين في الدولة.

وتتمثّل العلاقة بين الفرد والجماعة في عمل الفنان حسين شريف "إضراب الجالسين". حيث تجد 22 من الأشكال السلكية السوداء تجلس معاً على قاعدة ثقيلة. وعند النظر إليها بعمومية، تراها وكأنما تسودها الفوضى، ولكن عند النظر عن كثب، تجدها أفراد موحّدين ومنظمين في جماعة، في إلتماس سلمي من أجل التغيير.

تتناول المساحة التالية بعنوان "الدين والروحانية" الطبيعة البشرية بمزيد من العمق، والابتعاد عن الشكل المادي والخوض في الداخل. يعرض هذا القسم الأعمال التي تدعو إلى التأمل، والإدراك الذاتي والوعي. يحتضن هذا القسم لوحات كبيرة الحجم لعبد الرحيم سالم، تتأمل في الفضاء اللامحدود بين التجريد والتشكيل، فضلاً عن ثلاثة أعمال مجردة للدكتورة نجاة مكي تستخدم فيها مواد متنوعة مثل أوراق الذهب والبريق اللماع. يعتبر العمل الفني الأكثر شمولية في هذا القسم "الرحيل إلى الداخل" للفنانة عائشة جمعة وهو عبارة عن صندوق أسود كبير في داخله حيز أبيض يدعو الزوار كلّ على حدة للطواف في الداخل. يدعو "الرحيل إلى الداخل" إلى العيش في لحظة من السلام ويمنح الزوار مساحة شخصية، وسط الكثير من الأصوات المثيرة التي قد تسبب التشتيت. وتقول عائشة جمعة، "[...] يحتفل صندوقي الأسود بفضاء المعرض كملاذ للفنون؛ الوسيلة المقدسة للحياة حيث تلتقي جميع الدول في سلام ".

كيف ينظر الإماراتيون إلى وطنهم؟ ما هي الأفكار والموضوعات التي تصبغ ممارساتهم؟ كيف تطورت الفنون في هذه الأمة المتنوعة؟

وفي القسم التالي، يرتبط فضاء "اللغة والخط العربي" ارتباطاً وثيقاً بالأعمال الفنية السابقة، في تأكيد على أهمية اللغة العربية وجمال الخط العربي في التعبير عن أحد أهم المعتقدات الأساسية في الدولة، ألا وهو الدين الإسلامي. يتمثل هذا في كتابات دقيقة للغاية من الخطاط محمد مندي الذي يستخدم الأبيات الشعرية للإمام شرف الدين البوصيري في مدح الرسول الأعظم. بالإضافة إلى ذلك، هناك منحوتة الحرف العربي (حرف الضاد) لعزّة القبيسي الحرف الفريد من نوعه في العربية الذي لا نظير له في اللغات الأخرى.

ينتهي المعرض بقسم "التقاليد والتراث"، والذي يوضح دور الحرف التقليدية في الممارسة الإبداعية الحالية، وتأثرها بالتصاميم والتقنيات المعاصرة. منها أعمال فيديو لهند دميثان "سدو بكسل"، حيث تعرض ثلاثة شاشات تلفزيونية مكسوة بمنسوجات حيكت بتقنية السادو الذي تمارسه النساء البدويات. تحت طبقات الأقمشة المنسوجة تظهر على الشاشة صور متحركة من الحياة الحضرية في دبي مع صور لزهور وردية. وبالمثل، يستوحي سعيد المدني في أعماله أشغال التطريز المميزة المعروفة باسم "المها العربي" في لوحته البانورامية لحيوانات المها العربية، التي تعيش عادة في المنطقة الغربية من دولة الإمارات العربية المتحدة. أما في العمل الفني لفاطمة المزروعي "الرجل الذي بنى أمة"، دمجت الفنانة، لأول مرة، تصاميم السجاد الإسلامي مع الصور الوثائقية التي تصور مشاهد من الحياة اليومية في دولة الإمارات. وبالمثل، يجمع حمدان بطي الشامسي أعمال الفخار التقليدي مع لوحات من فن التصوير الفوتوغرافي. وفي نفس النهج، يعرض عمل خالد البنا "عُرس" مجموعة ضخمة من الأقمشة الملونة مشتقة من اللباس الإماراتي توحي بانفجار بصري مذهل من الأنماط الملونة. وفي هذا القسم أيضاً تجد في تصوير زايد العبسي "أين ذهب اللون الأبيض؟" إشارة مرحة إلى وفرة من الألوان المبهجة في أثواب الأطفال التي يرتدونها في المناسبات الاحتفالية المتنوعة في الدولة. وأخيراً، يستند العمل الفني لسلامة نسيب على أنماط الصور العائلية الشخصية لفساتين والدتها من الثمانينيات والتسعينيات، وتحويلها إلى عمل فني مُذهل معلّق في الهواء.

نهاية المغامرة

تتلخّص جميع الأعمال الفنية العشرين المكلفة في عمل خليل عبد الواحد، الذي يأخذنا في رحلة مثيرة قام خلالها بزيارة جميع الفنانين المكلّفين، وشاهد طريقة تفكيرهم بأعمالهم والمغامرات الإبداعية التي أدت إلى ابتكارها، حيث طلب من كلّ منهم الأدوات والمواد التي انتهوا من استخدامها في صنع أعمالهم، وجمع فيما بينها في 20 لوحة متفردة. عرض عبد الواحد هذه التذكارات، جنباً إلى جنب مع صور الفنانين، في وجهة نظر داخلية على عملية الإبداع والقصص الفردية من خلال 20 قطعة جرى تكليفهم بها، كما أنها توحي بالخصوصية المهنية بين الفنانين وأقرانهم والذاكرة الجماعية المشتركة لهم.

وخلاصة القول، يحتفل معرض "إمارات الرؤى" في مهرجان أبو ظبي 2016 بالأعمال الفنية وتطور الفنون البصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تقديم أعمال بعض من كبار الممارسين، ووجهات نظرهم المختلفة. يجمع هذا المعرض 50 فناناً شاركونا أفكارهم وتأملاتهم وتصوراتهم لإثارة ملكة التفكير والدهشة حول حاضر الفن في الدولة.

شعرنا بالفخر الشديد لرؤية مستوى التواصل والحرص والحماسة والمغامرة التي أدت إلى جعل هذا المعرض حقيقة واقعة. لقد اغتنم الفنانون الفرصة ليكونوا جزءاً من معرض "إمارات الرؤى"، واستطاعوا من خلال أعمالهم تقديم وجهات نظرهم حول وطنهم الإمارات وذواتهم كمواطنين إماراتيين.

إمارات الرؤى

واقع الفن في الإمارات العربية المتحدة

مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون

يحمل العمل الفني للفنانة الإماراتية الشابة آمنة الدباغ "متّحدون" روح المعرض وعنوانه من خلال عملها الذي يبرز الشكل الطبوغرافي لكل إمارة من الإمارات السبع، والمكونات الغنية والمتنوعة للأفراد الذين يكوّنون هذا المجتمع الفريد.

تحتفل الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الخامسة والأربعين لتأسيسها في عام 2016، وهي اليوم دولة فتية متنوعة الأعراق تضم مزيج من اللهجات، والجنسيات التي تربو على 200 جنسية، جميعها تجد صداها في عمل آمنة الدباغ المكون من كلمة "متّحدون" مطبوعة على شكل طبوغرافي يمثل الدولة وبعدة لغات. لإنجاز العمل الفني، قامت الفنانة آمنة الدباغ بالعديد من الزيارات إلى القنصليات والسفارات في الدولة لسؤالها عن ترجمة كلمة "متّحدون" إلى لغاتهم الأصلية، ومن ثم طباعتها رقمياً مع كل ما يثيره ذلك من تحديات تقنية بسبب العدد الكبير من اللغات ومحدودية التعبير عنها باستخدام لوحة المفاتيح. "لو قيض لنا وصف دولة الإمارات العربية المتحدة بكلمة واحدة لكانت متّحدون"، حسب قول آمنة الدباغ. لقد أثبتت الإمارات وشعبها بجميع مكوناته بأنها دولة موحّدة، وقوية، ساهم جميع من فيها في تحقيق النمو والازدهار، حيث ينظر الكثير من المقيمين فيها إليها بمثابة الوطن.

وفي هذا السياق، يُطرح عدد من الأسئلة؛ كيف ينظر الإماراتيون إلى وطنهم؟ ما هي الأفكار والموضوعات التي تصبغ ممارساتهم؟ كيف تطورت الفنون في هذه الأمة المتنوعة؟ يحاول هذا المعرض تقديم إجابة على هذه الأسئلة، وتصوير أمة متجذّرة في التقاليد، منفتحة على الابتكار؛ متعددة اللغات في تواصلها مع الثقافات الأخرى؛ ذات طبيعة تحتضن التغيير ومفعمة بالسحر والخيال.

المفهوم التنظيمي للمعرض

جرى تقسيم فضاءات المعرض وفقاً لسبعة مواضيع هي الأمة والوحدة، الجغرافيا والطبيعة، العمارة والعُمران، البورتريه والهوية، الدين والروحانية، اللغة والخط العربي، والتقليد والتراث. تحتضن

أقسام المعرض عدد من الموضوعات والقضايا التي دُعي الفنانون الإماراتيون إلى إبرازها، وكان لها أثر كبير في ممارساتهم الإبداعية المتواصلة.

"إمارات الرؤى" فرصة نادرة لعرض عشرين عمل فني جديد كُلّف الفنانون بإبداعها، احتفالاً بالذكرى العشرين لتأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. قامت المجموعة، منذ إنشائها في عام 1996، ببناء علاقات وثيقة مع العديد من الفنانين، سواء كان ذلك من خلال المُشاركة في المعارض، أو من خلال العضوية في مبادرة "رواق الفن الإماراتي"، أو من خلال تلقّي المنح أو المشاركة في البرامج الدولية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

تصادف الذكرى السنوية العشرون لتأسيس المجموعة بداية تعاون وثيق مع جمعية الإمارات للفنون التشكيلية التي ستبدأ في تحويل بيانات أرشيف الفن الإماراتي إلى صيغة رقمية. لهذا المشروع أهمية كبيرة حيث سيتيح فرصة الوصول إلى أكثر من 10,000 من الوثائق والمقالات والمنشورات والصور ولقطات الفيديو المحفوظة منذ تأسيس الجمعية في عام 1980. سيصبح الموقع الإلكتروني للأرشيف مصدراً قيّماً للبحث وتقديم المعلومات للفنانين والأكاديميين وهواة الفن على حد سواء.

هذه المبادرات المصاحبة لمعرض "إمارات الرؤى" هي محاولة لوضع الساحة الفنية في إطارها التاريخي وبمثابة توثيق للبدايات المبكرة للفنون البصرية في الدولة، وتحديد نقاط تطورها ضمن السياق التاريخي للفن وفي إبراز الخصائص الفنية للمشهد الفني الإماراتي.

فضاءات المعرض

تضم جنبات المعرض سبع مساحات، الأولى منها مخصصة لموضوع "الأمة والوحدة" وهو بمثابة تمهيد الطريق للأفكار حول مفهوم الانتماء في الدولة، بدايةً من العمل الفني "تحيّة المروحية" للشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، والذي يجسد إيماءة عالمية للاحترام. بينما تحتوي المساحات التالية على مزيد من التفاصيل، والتركيز على موضوعات محدّدة. يمكن للمرء أن يتصور المعرض كسلسلة من الفضاءات تنظر من الأعلى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم تقترب أكثر فأكثر في نهاية المطاف للتركيز على مجالات، وأشخاص وأشياء متفرّدة بعينها.

في قسم "الجغرافيا والطبيعة"، تتناول الأعمال الفنية البيئة الطبيعية، وقد اختار الفنان الإماراتي محمد أحمد إبراهيم إنشاء مشروعه الفني في البيئة الطبيعية للمنطقة الجبلية في خورفكان. قام الفنان خلال شهر واحد، ببناء ثمانية قبب في إشارة إلى عمارة تاريخية، عمرها من عمر البشرية، وارتباط الإنسان الإماراتي بجذور راسخة في القدم تعود لآلاف السنين. جرى تأشير هذه القبب على خريطة بحيث يتمكن زوار المعرض من مُشاهدتها على واقع الأرض في وقت لاحق، بينما يعكس العمل الفني لسارة العقروبي المزيد من استخدام البيئة الطبيعية في عملها الفني "وردة الصحراء"، بأقراصها المتشابكة المصنوعة من الراتنج ورمال الصحراء التي تم جمعها من جميع أنحاء الإمارات السبع. وبالمثل، تعتبر لوحات الفنان محمد الأستاذ "دانات الشواطئ" والتي تدفن في الرمال لعدة أسابيع، دليلاً على اعتبار الطبيعة الأم جزء لا يتجزأ من العملية الفنية. قام العديد من الفنانين الإماراتيين بتحويل الأشكال الطبيعية إلى فن تجريدي، مثل محمد القصاب، الذي يستخدم الليف كنقطة انطلاق لأعماله التجريدية بالأسود والأبيض على القماش، وكذلك عمل الفنانة ليلى جمعة "ورقة" الذي يلتقط الحركة الدقيقة لأوراق تتساقط بأسلوب عصري وحديث في تناقض أنيق مع صلابة المواد المصنوعة منها.

ينتقل المعرض بعدها إلى موضوع "العمارة والعمران"، ابتداءً من تصاوير عبيد سرور "قلعة الفجيرة" مكسوة بنقاط حمراء صغيرة مشتقة من اللباس الإماراتي التقليدي، وصولاً إلى تصويرات عبد القادر الريس الرائعة لأبراج الرياح والأبواب والأسوار في ضوء ما بعد الظهر، كدليل على تنوع المنشآت المعمارية في الدولة. وفي ابتعاد عن النمطية الموجودة في الإنشاءات الحضرية، يبرز عمل إيمان الهاشمي على شكل نجمة عملاقة تحوي أنواع النماذج المطبوعة التي صادفتها الفنانة أثناء تجوالها في الإمارات.

إلى درجة مماثلة، تُظهر بانورامية "تداخل الساحل" للفنانة زينب الهاشمي وجهة نظر متغيرة ومختلفة الألوان للبنية التحتية لإمارة أبوظبي. يُحيل هذا العمل المدينة إلى أنماط إيقاعية جميلة في لقطة فضائية مُذهلة، ننتقل بعدها إلى أنماط الأرابيسك في الصور المتناظرة في أعمال الفيديو لأحمد سعيد العريف الظاهري التي صورها باستخدام هاتفه الذكي. توجد في هذه الفيديوهات القصيرة مشاهد من الحياة الإماراتية المتناظرة وغير المتناظرة ترافقها موسيقى تصويرية.

وتستند أعمال خالد الشعفار على العمارة التقليدية في منطقة الخليج العربي باستخدام العريش (أوراق النخيل) بتصميمه "الرحّال"، الذي هو عبارة عن مجلس كبير يقع خارج المعرض، يوفر للزوار مكان للراحة والتواصل الاجتماعي، وهي طقوس تراثية أصبحت أقل تواتراً وسط ضجيج المدن الكبرى والمساحات مكيفة الهواء في المدينة. أما استكشاف تأثير التحضر فيجري إبرازه من خلال صور الفنانة ريم الغيث، حيث تظهر الفنانة وهي تتضاءل وسط ناطحات السحاب في دبي في تباين واضح مع الهوية المجهولة لهذه الناطحات، بينما تلفت أعمال خالد مزينة النظر إلى واجهات المطاعم المحلية في "المطاعم في دولة الإمارات"، بنظرة ساخرة إلى الأخطاء الإملائية المتكررة والترجمة الركيكة إلى اللغة الإنكليزية لأسماء المطاعم بإشارات النيون المبهرجة في مداخلها. بنظرة عالمية، يشير عنوان قطعة حسن شريف "شنغهاي" التي تأخذ اسمها من لاصق صغير وجدت في داخل علبة معدنية تعليقاً على الثقافة الاستهلاكية لعبارة "صنع في الصين" وإشارة إلى الروابط التجارية القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين.

بدون عنوان، حمدان بطي الشامسي، 2015، رسوم إيضاحية، كولاج ورسم على الطين مرهريتان، 65 × 38 × 38 سم لكل منهما، تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016 بإذن من الفنان ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

متّحدون، أمنة الدباغ، 2016، مرآة أكريليك وحروف مطبوعة 200 × 500 سم، تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016، بإذن من الفنانة ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

التقليدي كالشعر والرقص الشعبي ورواية القصص. وسمح تطوير أساليب ومسارات الفكر بين التقليدية والمعاصرة بفهم عمق الحركات الفنية المُعاصرة. تعتبر العلاقات الوطيدة بين الجيل الفني الأول والجيل اللاحق جانب أساسي من القوة و الترابط والتركيب الخاص بالساحة الفنية الحالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلاوة على ذلك، أسكتت تلك العلاقات بين الأجيال والجسور التي تربطهم الانتقادات حول عدم وجود الأصالة في الفن (خضعت شرعية «الربيع الفني» في الدولة لنقاش مكثف على الساحة الدولية). ومن أجل فهم واقع الفن الحالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب على المرء أن يأخذ في الاعتبار نسبية الزمن وأهمية كل من التاريخ الحديث والقديم.

ولكي نفهم حقاً ما هو الفن وما سوف يصبح عليه في الدولة، لا بد من استكشاف ما يكمن وراء المشاريع الطموحة، التي تحتل عناوين الصحف.الفهم الشامل للثقافة و التراث يتسع بإنتشاره حيث أن الكثير مهتم بمعرفة كيف أثر ماض الدولة في صياغة حاضرها. وبمشاركة المزيد والمزيد من الأصوات في مجال الفنون، سيؤدي الحوار واختلاف الآراء بلا شك إلى تشكيل مدارس فكرية خاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة. هوية دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم متعددة الأوجه ومعقدة - أبعد ما تكون عن ثقافة واحدة، من السعي نحو الجماليات في الأمور الدنيوية، إلى الشعور بالحنين إلى المساحات التي تعيد المرء مرة أخرى إلى الماضي البسيط. هناك عالمية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من هذه الدولة، والتي يمكن أن يتجاهلها المرء بسهولة إن أساء فهمها ومع ذلك، تمنح الفنون للعالمية شعوراً بالهوية والتفرد. دولة الإمارات العربية المتحدة هي المكان الذي يجمع العديد من الناس معاً تحت مظلة واحدة للمشاركة وتبادل الأفكار. إنها المكان الذي ينبض بأكثر من هوية أو مدرسة فكرية واحدة.

ستمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مرور الوقت، أرشيفاً يوثق التحولات حول ما كان مهماً للمجتمع في ذلك الوقت، ولماذا

ومن خلال إرث التعبير الفني والمبادرات الثقافية، ستمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مرور الوقت، أرشيفاً يوثق التحولات حول ما كان مهماً للمجتمع في ذلك الوقت، ولماذا. يعتبر الحضور الحكومي عامل حيوي في نمو قطاع الفنون إلى جانب الحداثة والمعاصرة والتحولات الفكرية التي بدأت منذ السبعينيات، حيث تشكّل في مجملها أساس متين واحد يعتبر بمثابة الجذور لكل ما هي عليه دولة الإمارات اليوم. وفي مكان كان ينظر اليه نحو الفن باعتباره مجرد هواية، ظهرت صحوة قامت الحكومة والمؤسسات غير الربحية والقطاع التجاري ببث الروح فيها. وقد قطعت أشواطا كبيرة، ستكون موضوع دراسات مكثفة في السنوات المقبلة. الفن هو جزء أساسي من البنية التحتية الاجتماعية والأكاديمية والثقافية في أي بلد - وكذلك هو واقع الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

منيرة الصايغ هي مسؤولة البرامج الخاصة بمتحف غوغنهايم في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. وشغلت منصب «القيّم المساعد» في «تعابير إماراتية الرابح: ميادين الفنون «وشغلت سابقاً منصب «القيّم المساعد» لبرنامج (الفنان المُقيم) في آرت دبي، والمنتج المساعد لمشروع جامعة نيويورك أبوظبي للتراث الثقافي.

التطوّر التاريخي للمشهد الفني في الإمارات العربية المتحدة

منيرة الصايغ

يتصدّر الفن العربي في الوقت الراهن طليعة المشهد الفني العالمي المُعاصر. وقد تصاعد الاعتراف الدولي بارتقاء موجة من الفنانين والمؤسسات التي تعمل بمثابة لبنات البناء للفنون في منطقة الخليج العربي وخارجها. ويمكن تشبيه حال المشهد الفني في دولة الإمارات العربية المتحدة بالساحة الفنية في نيويورك بعد الثورة الصناعية. ففي بدايات القرن العشرين بدأت نيويورك تشهد ظهور مكثف للمتاحف على طول شوارعها. وجد الفن أساليبه الفريدة وانعكست أفكار وآراء الرواد الأوائل من خلال «الفن المعاصر». وأصبحت بمثابة توثيق للتغيير والفكر والأهمية التي تشهدها الساحة الفنية. ومن خلال التحول المُذهل لدولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن للمرء استرجاع نفس التجربة- التركيز على الماضي مع تشجيع الابتكارات الناشئة. وفي هذا المشهد المتنامي، صار للفن في دولة الإمارات مكانة قوية؛ تعمل على توثيق الماضي والتغيرات في الأنماط الاجتماعية واللحظات الراهنة.

وقد تصاعدت وتيرة المشهد الفني في دولة الإمارات في السنوات الخمسة عشرة الماضية بتضافر الجهود من قبل كل من أبوظبي ودبي والشارقة. في العاصمة، عمدت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة إلى تطوير المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات. ويجري الآن إنشاء موئل للفنون متمثلاً بمتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف الشيخ زايد الوطني، ومتحف غوغنهايم أبوظبي، وتقوم الهيئة برعاية العديد من الأنشطة الثقافية التي تهدف الى الحفاظ على التراث الغني للأمة وإبراز التعبيرات الثقافية بكل صورها وأشكالها. وفي العاصمة أبوظبي، قامت مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، وهي مؤسسة غير ربحية، برعاية ودعم مجموعة واسعة من المبادرات في مجالات الفنون والثقافة والتراث والتعليم. ومن خلال شراكتها مع كلية رود آيلاند للتصميم، قامت بتأسيس برنامج الإقامة لتعليم الفنانين بطرق عملية وتوجيههم نحو أهمية التعرف على المدارس الفكرية المتعددة. وفي نفس التوجه، قامت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وهي مؤسسة غير ربحية كذلك، برفع مستوى التعبير الفني إلى أعلى درجة، ورعاية مختلف انواع الفنون

(بما في ذلك الموسيقى)، وتسليط الضوء على أهمية التنوع في الساحة الثقافية بمجملها. وقد ساهمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بإبراز مكانة الفنون المسرحية وتأثيرها في مجتمع الفنون البصرية. ومؤخراً، احتلت جامعة نيويورك أبوظبي موقع الصدارة كصرح أكاديمي لتخصصات الموسيقى والأداء والفنون. ومن إمارة إلى أخرى، أخذت دبي زمام المبادرة من الناحية التجارية. حيث يقوم قطاع المعارض في دبي بصقل المواهب الإقليمية للوصول إلى المستويات العالمية. ويستقطب «آرت دبي»، وهو من المعارض الفنية الرائدة في المنطقة، المتحدثين، وجامعي الأعمال الفنية، والمعارض من جميع أنحاء العالم، مع إتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة الأفلام. ولإمارة الشارقة دور هام في رعاية وتشجيع الفنون في الدولة. حيث تُعد مؤسسة الشارقة للفنون من كبرى المؤسسات الراعية للفن المعاصر والبرامج الثقافية. وهي المؤسسة التي تقف وراء كل من «المباني الفنية لمؤسسة الشارقة للفنون»، و«لقاء مارس»، و«بينالي الشارقة»، وهي ثلاثة مؤسسات تعمل على رعاية ودعم الفنون محلياً وإقليمياً ودولياً. وتُركّز الشارقة على جسر الهوة بين القديم والجديد. تتعايش المساحات المعاصرة مع القديمة في قلب الشارقة، والتي جرى تسجيلها من قبل منظمة اليونسكو على القائمة المبدئية لمواقع التراث العالمي - حيث تتجاور المساحات المعاصرة مع المنازل والأبنية القديمة. ومن الأمور التي عملت على تغيير المشهد الفني للدولة على الساحة الدولية تمثيل البلاد في «بينالي البندقية» بجناحها الذي أقامته مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان. بالإضافة إلى تقديم الفنانين المحليين، توفّر المؤسسة برنامج تدريب داخلي للراغبين في مزاولة المهنة في هذا المجال. جرى صياغة البنية التحتية للمشهد الفني في الدولة من قبل هذه المؤسسات ومن هذه الإمارات التي تمتلك كل منها خصائص متفردة تلعب كل منها دوراً أساسياً في تطوير القطاع الثقافي بشكل متكامل.

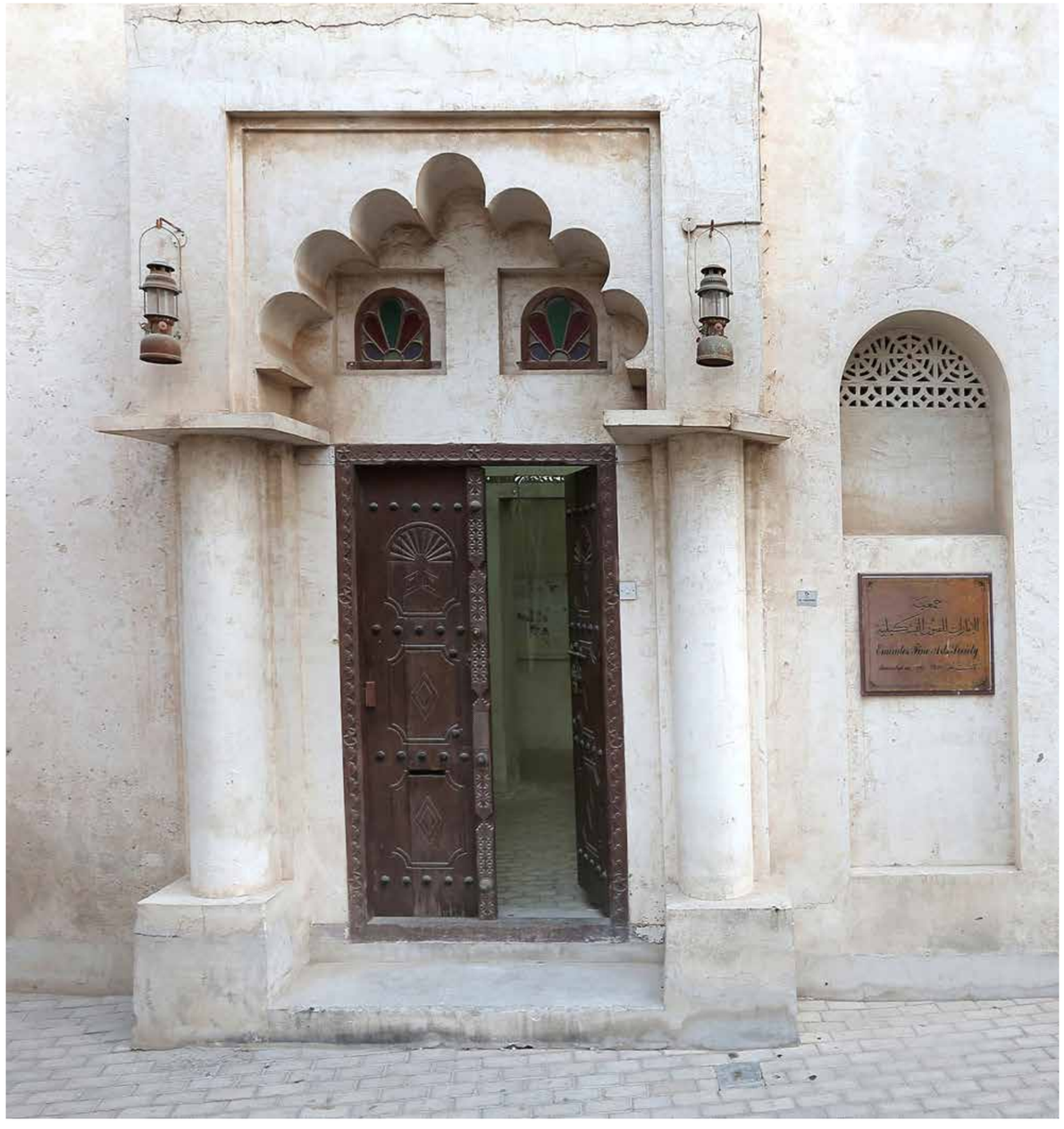
وقد ساهمت مشاريع واسعة النطاق بالنهضة الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلالها، بدأت الفنون بالإزدهار. ومع ذلك، يجب على المرء أن يبذل المزيد من الجهد لسبر أعماق تلك الحركة الفنية. ما هو الأمر الذي يميز دولة الإمارات والذي يدفع العديد من المؤسسات للخوض في غمار المشهد الفني فيها؟ بمرور الزمن، بدأت الحركات الفنية والمفكرين في الوسط الفني بالتزايد. ووفقاً للتسلسل التقليدي للأحداث تنمو الحركات والمؤسسات الفنية لتلبية الطلب في المجتمع. بالتأكيد كان هناك بالفعل أساس وصحوة في الفكر المعاصر وعمل هذا الأساس الجديد على تسخير الفنون والتدرج فيها. وقام بإعادة تقديم الفنون إلى المجتمع وتحسين قدرتها على المشاركة. ووفرت هذه الهيئات الجديدة الدافع للتحول وإتاحة فرص جديدة.

كان التغيير العمراني هو أحد العوامل التي ساهمت في بروز المشهد الفني في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث سيطر النهج الحازم والتوجهات القيادية على النمو في مجال الفنون. وقد أدّت المُشاركة الحكومية في مشاريع القطاعين العام والخاص، إلى تحقيق قفزات سريعة من التقدم. وصار الدعم المتواصل بمثابة القوة الدافعة في نمو الحركة الثقافية على جميع المستويات. وبسبب هذا الأسلوب من التنفيذ، كان هناك مد و جزرفيما يتعلق بالنمو في مجال الثقافة والفنون. وأصبح كل شيء محكوم بدرجة من اليقين.

وعمل التغيير السريع على استهلاك المساحات الطبيعية. وفي المقابل، عمل التحول المفاجئ على إحداث تحولات في الثقافة والتراث والهوية، وعلى إضفاء صبغة خاصة على طبيعة الفن المُنتج على الصعيد الوطني. وجرى حوار بين الماضي والحاضر لمحاولة فهم الخطوات الكبيرة التي حصلت ليس فقط على الساحة الفنية ولكن أيضاً في قطاعات أخرى. وشرع في تشذيب ما يعنيه أن تكون في خضم هذا التطور وجزء منه. وعلى الرغم من أن فكرة «العبور» هي من المواضيع التي يتناولها الفنان الإماراتي بشكل كبير اليوم، لا تزال فكرة "العرضية" حاضرة كذلك. وقد ثبت أن القدرة على تطويع البيئة المحيطة ودرجة التأثر الناجمة عن أي تغيير طفيف، هي من مصادر الإلهام للفنان الإماراتي المُعاصر. تقع الإمارات اليوم على مفترق طرق لثقافات متعددة وتعتبر بمثابة منصة للعديد منها. وكمكان للعبور والمرور السريع، فتحت الدولة المجال للعديد من الثقافات للانضمام إلى مسيرتها . ارتقى هذا التبادل الفني إلى المستوى الدولي على الناحيتين النظرية والمفاهيمية.

على مدى السنوات الخمسة عشرة الماضية، برزت تسمية «الفنان الإماراتي» في الدولة. في موازاة ذلك، اكتسب اسم «الفنان العربي» الزخم على الساحة الدولية. وكلا اللقبين - اللذين حصلا في البداية على التمجيد ثم جرى تحدي الصورة النمطية لهما - أدت إلى زيادة التأكيد على أهمية التطرق للأسئلة والخطوط المموهة والدفع نحو إعادة تعريف المنطقة وما يجب أن تكون عليه. من خلال الردود على هذه التسميات، يمكن للمرء دراسة تطور الفكر والممارسة وفهم أهمية هذه الفروق في التنمية الشاملة للفنون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بدأت الجذور الفنية الفكرية المعاصرة في السبعينيات. من ذلك الحين وحتى أواخر التسعينيات، قامت مجموعة من الفنانين والكتاب والمفكرين بصياغة ما نعتبره الآن العمود الفقري للفكر المعاصر في دولة الإمارات العربية المتحدة. قبيل هذه الحركة، كان هناك أشكال مختلفة للفن



جمعية الإمارات
للفنون التشكيلية

وفي هذه المقالة الموجزة عن تاريخ حركة الفن التشكيلي في الإمارات؛ لابد لي من ذكر نبذةٍ تعريفيةٍ بمسيرة فن النحت الإماراتي الذي لا يحصل في الغالب على تعريفٍ وافٍ بفنانيه وأعمالهم النحتية. لقد بدأ حب فن النحت كهوايةٍ لدى كثيرين في الإمارات منذ الستينيات حسب شهادة د. جمعة بلال فيروز الذي كان أحد ممارسيه الهُواة، وقد قدم أعمالاً نحتية عدة في مناسباتٍ كثيرة، وفي السبعينيات تخصص أكثر من فنان إماراتي في فن النحت أكاديمياً؛ مثل د. عبيد الهاجري الذي أنتج في العام 1979 تمثالاً نصبياً للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الاتحاد – رحمه الله –، ومثل الفنانين: د. محمد يوسف، د. نجاة مكي، عبد الرحيم سالم، وسالم جوهر، وغيرهم، وقد تميز كلٌ منهم بطريقته؛ فنجد أعمال الخزف والنحت على الخشب يغلب على أعمال د. محمد يوسف، وتغلب أعمال المعدن الملحوم على منحوتات د. نجاة مكي بما يُذكّرُنا بمنحوتات المدرسة التجريدية التعبيرية، ولها أيضاً بعض أعمال النحت البارز، في حين تنوّعت أعمال الفنان عبد الرحيم سالم بين تماثيل الجبس والطرق على ألواح النحاس والنحت البارز أيضاً، أما الفنان سالم جوهر فأغلب أعماله من الخزف. وفي أواسط الثمانينيات انضم الفنان محمد عبد الله أبو لحيه إلى جمعية الإمارات للفنون التشكيلية حيث شارك بأعماله النحتية التي ينتجها كهوايةٍ فطرية، مع ذلك فقد تنوّعت أعماله في موضوعاتها بين الأمثولات (الأيقونات) المحليّة؛ والقضايا الإنسانية الكبرى، وقد تتداخل هذه في تلك، كما تنوّعت الخامات التي عمل عليها بين الرخام والخشب والصخور والمعدن الملحوم. وفي التسعينيات أنتج الفنانون حسين شريف ومحمد أحمد إبراهيم وعبد الله السعدي أعمالاً نحتية خارجة عن مفهوم النحت التقليدي؛ لكن يمكن اعتبارها مكملة لمسيرة فن النحت في الإمارات، وسيشهد القرن الجديد ظهور نحّاتين إماراتيين آخرين، مثل: عزة القبيسي، جلال لقمان، مطر بن لاحج، يوسف بن لاحج، جمال حبروش السويدي، علي العَبْدان، وآخرون.

إنّ المواهب الشابة لم تكن بعيدة عن التأثيرات الثقافية والمفاهيم الفنية المختلفة التي ميّزت حركة الفن في الإمارات

أخيراً أقول: إن حركة الفنون البصرية في الإمارات لا يُمكن أن توضحها كتابةً تاريخيّة لا تأخذ بعين الاعتبار التطورات الثقافية والفكرية لهذه الحركة، إذ إن مُجمل التطورات لم يأتِ في تقديري الخاص من دروس التشكيل البصري واقتراحاته كما حصل في حركة الحداثة الأوروبية، ذلك لأن هذه الدروس قد جاءت جاهزةً إلى الواقع الفني في الإمارات نتيجة الاطلاع على تاريخ الفن الأوروبي وتاريخ الفن الأمريكي الحديث أيضاً، ولكن مجمل التطورات قد جاء من الجدل الثقافي حول مفهوم الفن وطبيعته ووظيفته الذي بدأه الفنان حسن شريف، والذي حرّك كل راكدٍ في الاتجاهيْن؛ المحافظ والمعاصر كذلك، الأمر الذي فتح أمامَ حركة الفن في الإمارات أمداءً واسعة نشهدُ آثارَها اليوم.

علي العبدان هو فنان تشكيلي إماراتي وشاعر. يعمل حالياً على مشروع "أرشيف الفن الإماراتي"وهو مبادرة أطلقتها جمعية الإمارات للفنون التشكيلية وبدعم من مهرجان أبوظبي.

صور من أرشيف
الفن الإماراتي

والأمر الهام بعد كل ذلك أن جمعية الإمارات للفنون التشكيلية قد قامت بجهودٍ كبيرة لدعم ودفع النشاط الأدبي والثقافي الموازي إلى الأمام، فأقيمت الندوات النقدية والمحاضرات التخصصية في تذوق الفنون، وعرض تاريخ الفن قديماً وحديثاً، كما أقيمت جلسات في الجمعية أو في المعارض لمناقشة تجارب الفنانين أعضاء الجمعية أو غيرهم من ضيوف المعارض، كما قامت الجمعية بإصدار مجلة (التشكيل)، وهي مجلة فصلية تُعنى بشؤون حركة الفن التشكيلي في الإمارات، وعموم الثقافة الفنية المعاصرة.

بموازاة ذلك؛ ومنذ بداية الثمانينيات أيضاً تم افتتاح (المجمع الثقافي) في أبوظبي، وقد كان للمجمع أثرٌ كبيرٌ مشابهٌ لجهود جمعية الإمارات للفنون التشكيلية؛ فقد نظم المجمع العديد من المعارض الفنية الراقية، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية وورش عمل في مختلف مجالات الفنون البصرية، وامتدت يد التعاون بين المجمع والجمعية ليثمر ذلك حركة فنية حيوية ومؤثرة؛ طبعت أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات بطابعها القوي. ومنذ أواسط التسعينيات انطلقت مؤسساتٌ ثقافية رائدة في الإمارات؛ كان لها أكبرُ الأثر في الرقيِّ بالحياة الفنية في البلاد بما لهذه المؤسسات من الخبرة والتخطيط الجيد والرغبة في دعم الثقافة والفنون والحضارة، ومن هذه المؤسسات: مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، مؤسسة الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، مؤسسة الشارقة للفنون، وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، الهيئات والدوائر الثقافية في مختلف الإمارات، وغيرها من المؤسسات الحكومية والأهلية التي اتخذت أغلب المبادرات الكبرى والفاعلة في حركة الفنون البصرية في الإمارات حتى يومنا هذا.

هذه الجهود الكبيرة جذبت المواهب إلى نبض الفن، فسرعان ما ظهرت أسماء جديدة في الساحة الفنية كان لها كبير الأثر في حركة الفن في الإمارات فيما بعد؛ فمنذ أواسط الثمانينيات كانت الأعمال الفنية لبعض الشباب الإماراتيين محل تقدير كبير؛ مثل: حسين شريف، محمد القصاب، محمد المزروعي، خلود محمد الجابري، موسى الحليان، محمد كاظم، محمد أحمد إبراهيم، عبد الله بوقيش، محمد الأستاد، ميثاء حمد مغاور، علي العَبْدان، خليل عبد الواحد، وغيرهم، كما جاءت أسماء أخرى مع أواسط التسعينيات؛ مثل كريمة الشوملي، أحمد شريف، ناصر عبد الله، ابتسام عبد العزيز، ليلى جمعة، ناصر نصر الله، مُنى آل علي، وغيرهم، وقد ازداد الاهتمامُ بالفنون بعد العام 2000 فسجّلَ تاريخُ الحركة دخول المزيد من الشباب إلى عالم الإنتاج الفني.

إلا أن هذه الأسماء والمواهب الشابة لم تكن بعيدة عن التأثيرات الثقافية والمفاهيم الفنية المختلفة التي ميّزت حركة الفن في الإمارات، فمع أن المجتمع الإماراتي كان - وما زال - محافظاً على عاداتهِ وتقاليده؛ لكنهُ تمتعَ بمرونةٍ كافيةٍ في التأقلم مع تطورات الحياة الحديثة، كما أن حُريّة التفكير الأدبي التي كفلتها دولة الإمارات منذ نشأتها سمحت بمحاولات تفهّم التيارات المعاصرة في الآداب والفنون. لكل ما سبق؛ فقد انقسمت حركة الفنون البصرية في الإمارات إلى قسمَيْن واضحيْن منذ بداية الثمانينيات، القسم الأكبر هو الإنتاج الفني المشابه لمدارس الفنون الممتدة من القرون الماضية إلى مدارس الحداثة الأوروبية؛ مثل: الواقعية، الانطباعية، السريالية، التكعيبية، التجريدية، وغيرها، والقسم الثاني الذي بدأ بالفنان حسن شريف ثم ازداد بزيادة عدد المتأثرين به هو الإنتاج الفني المبني على فهم اتجاهات الفن المعاصر؛ أو فن اليوم كما يُطلق عليه، وذلك مثل: المفاهيمية، التقليليّة (مينيماليزم)، الفن الشعبي (بوب آرت)، الفن التركيبي والتجميعي، الأداء التمثيلي الحي (بيرفورمانس)، فن الأرض (لاند آرت)، وغير ذلك من اتجاهات ما بعد الحداثة؛ أو التي تعدّت ما بعد الحداثة نفسَها.

وفي الحين الذي انتهى الكثير من الفنانين الإماراتيين ممن تمسكوا بإنتاج اللوحة التقليدية إلى تقنية التجريدية التعبيرية ولم يتمكنوا من تجاوزها كثيراً؛ كان الفنان حسن شريف قد صدم الساحة المحلية بأعماله الفنية الخارجة عن مفهوم اللوحة والمنحوتة التقليدي، ولكنه دعم اتجاهه الفني بالكتابات والترجمات الكثيرة عن حركة الفن المعاصر التي كانت معالمُها غائبة عن الساحة المحلية والإقليمية كذلك، فالفنان حسن شريف هو أول فنان في منطقة الخليج أو الإمارات على الأقل يقوم باختبار حدود الفن في إنتاج (أشياء فنية)؛ تكتسبُ أهميتها الخاصة من أهمية سياق العرض الفني. ثم جاء آخرون منذ أواسط التسعينيات وأسهموا في ترسيخ هذا الاتجاه المعاصر الخارج عن الشكل التقليدي للوحة والمنحوتة في حركة الفن المحلية، سواءٌ كان ذلك تأثراً بتجربة حسن شريف أم تأثراً باطلاعهم على فن اليوم وتطوراته عبر الوسائط المختلفة التي قرّبت تجارب وخبرات العالَم المعاصر إلى كافة سكان الأرض، فأصبح الأمرُ مفهوماً ومُتقبّلاً في النهاية.

الفن في الإمارات
تاريخٌ مُوجَز
(2000–1971)

علي العَبْـدان

يُسجل لنا التاريخ تقديراً خاصاً لفن التشكيل البصري في منطقة الإمارات قبل أكثر من ثلاثمائة عام؛ منذ عهد شاعرها القديم الماجدي بن ظاهر الذي كان يرسم بمادة دبس التمر نخيلاً وجِمالاً على جدران بيتِهِ الطيني قبل أن يستقبل ضيوفه من مريدي الاستماع إلى قصائده، وذلك لكي يخلق البيئة الفنية المناسبة للجَمال البصري والسمعي. ونصل إلى العصر الحديث حيث نتعرف إلى أول مُدرّس للتربية الفنية في منطقة الإمارات في خمسينيات القرن العشرين، وهو الأستاذ محمد خليفة ذيبان في المدرسة الأحمدية بدبي، ويبدو أن تأثيره كان فاعلاً في تلك الأيام إلى الدرجة التي دفعت اثنيْن من تلاميذه إلى دراسة الفنون الجميلة أكاديمياً فيما بعد في الخارج في فترة السبعينيات، وهما الفنانان الإماراتيان إبراهيم مصطفى وعبد الرحمن زينل. وفي الستينيات كان الكثيرُ من أبناء الإمارات قد تأثرت أرواحهم بجماليّات الفنون البصرية، فبدأوا في ممارستِها بأدواتِها الاحترافية ولكن كهواية، نذكر منهم: عبد القادر الريس، د. عبيد الهاجري، د. جمعة بلال فيروز، أحمد الأنصاري، فاطمة لوتاه، وغيرهم، وقد تفرّقت الطرق بهؤلاء الروّاد، فقد أكمل البعضُ هوايته بالدراسة الأكاديمية في كليات الفنون بالخارج، وظل البعضُ يُقوّي أساليبَه الفنية بالتعليم الذاتي، بينما ترك البعضُ ممارسة الفن لأسبابٍ عدة.

ومنذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 بدأت حركة ناشِطة في إقامة المعارض الفنية في الإمارات؛ فقد شَهِدَ العام التالي إقامة معرض عام لفناني دبي الشباب في المكتبة العامة بمدينة دبي في يوم الإثنين الموافق 17 / 7 / 1972، وقد افتتحه معالي الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة الإعلام في دبي آنذاك، وشارك فيه العديد من الفنانين الإماراتيين الشباب؛ منهم: عبد الرحمن زينل، فاطمة لوتاه، عبد الباقي أحمد، دُرية عباس، سيد الموسوي، يونس الخاجة، زعل سلطان لوتاه، عبد الله إبراهيم عتيق، رويّة خالد، عبد الفتاح كاظم، نورة عبد العزيز، شمسة جمعة، كاظم محمد، جاسم محمد رسول، وغيرهم، ويُعَدُّ هذا المعرض أولَ معرض جَماعي في دولة الإمارات.

كما شهد العام 1972 إقامة أول معرض شخصي لفنان تشكيلي من الإمارات؛ هو الفنان أحمد الأنصاري، وذلك بمناسبة افتتاح مبنى إذاعة الشارقة؛ حيث عرضَ الأنصاري تسعَ لوحاتٍ تصور الحياة الماضية في الإمارات ضمن صالة مبنى الإذاعة، وقد افتتح مبنى الإذاعة والمعرض المصاحب صاحب السمو الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وأبدى إعجابه بالأعمال الفنية المعروضة. ومنذ ذلك الحين بدأ مفهوم المعرض الفني الشخصي في التأثير، فتوالت المعارض الشخصية على مدى السنوات اللاحقة فصاعِداً إلى يومنا هذا، ففي العام 1973 أقام الفنان عبد القادر الريس معرضه الشخصي الأول في الإمارات، وذلك في المكتبة العامة بمدينة دبي، بعد أن شارك بمعارض عدة في دولة الكويت حين كان يُقيمُ هنالك في الستينيات. وفي العام 1976 نظمت وزارة الإعلام بدولة الإمارات معرضاً شخصياً للفنان أحمد الأنصاري في العاصمة أبوظبي في قاعة فندق هيلتون، وهو معرضه الشخصي الثاني. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد بدأت تشارك العالَم في مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والثقافية كذلك، ومن هنا جاءت مشاركاتها الفنية والثقافية العديدة في كثير من المهرجانات والمعارض الدولية، ولعل من أوائل تلك المشاركات مشاركة وزارة التربية والتعليم والشباب في المهرجان الفني الآسيوي بمدينة رامسر القريبة من العاصمة الإيرانية طهران في العام 1974، وتكوّن الوفد من عشرة أعضاء برئاسة الفنان عبيد الهاجري، وحُدّدت اختصاصات الوفد بالاشتراك في الفنون التشكيلية والشعبية والموسيقية، وهكذا وجد فنانو الإمارات فرصة مُبكّرة في المشاركة في المعارض الدولية.

وينبغي هنا التعرّف إلى طبيعة الإنتاج الفني الذي ميّز هذه المرحلة من تاريخ الفن التشكيلي في الإمارات الذي اقتصر في الغالب على اللوحة ذات الموضوع والأسلوب الواقعيَيْن، فالموضوعات كانت في أغلبها مستوحاةً من التراث أو مفردات البيئة والحياة المحلية، وكان الأسلوبُ الغالبُ في الرسم هو الأسلوب الواقعي الذي يجسّدُ الموضوع بصريّاً لكي يتم تقبلهُ من المشاهدين الذين كانوا في معظمهم محدودي الثقافة التشكيلية البصرية في تلك الفترة، ويعود ذلك لأسبابٍ عدة؛ منها قلة الاطلاع العام على مدارس الفن الحديث، وحِدّة الإنتاج الفني الاحترافي في الإمارات، وقلة المعارض الفنية الجماعية، وندرة نشر المقالات والبحوث النقدية حول الفن في الصحافة المحلية، واكتفاء عموم المشاهدين الإماراتيين باللوحات ذات الأسلوب الواقعي الذي يعكس ثقافتهم وحياتهم الوطنية التي يعتزون بها، إلى غير ذلك من الأسباب.

بموازاة كل ذلك؛ بدأت دولة الإمارات منذ بداية السبعينيات في إرسال أبنائها للدراسة الأكاديمية في الخارج، فبادر الكثير من هُواة الفن التشكيلي الإماراتيين إلى التسجيل في كليات الفنون الجميلة في الخارج لكي يحصلوا على الاحتراف الفني بدرجةٍ علمية، فدرس في العراق كلٌّ من الفنان إبراهيم مصطفى، والفنانة فاطمة لوتاه، ودرس في مصر أغلب الفنانين الأكاديميين الإماراتيين، منهم: د. عبيد الهاجري، عبد الرحمن زينل، حمد السويدي، د. محمد يوسف، عبد الرحيم سالم، د. نجاة مكي، عبيد سرور، مُنى الخاجه، وغيرهم، كما درس الفنان حسن شريف في بريطانيا، وقد كان من هؤلاء الأكاديميين أعضاءٌ قاموا بأعباء تأسيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وكانت فكرة تنظيم الحركة الفنية في الإمارات قد اختمرت في أذهانهم خلال لقاءاتهم في أواخر السبعينيات.

وهكذا؛ حين جاء العام 1980 شهدت الإمارات إشهارَ جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وتشكل مجلس إدارتها برئاسة الفنان د. محمد يوسف، واتخذت مقرها الرئيس في مدينة الشارقة بدعم من صاحب السمو حاكم الشارقة، ومنذ ذلك العام لم تقف حركة الفن في الإمارات أبداً عند حدٍّ تقليديّ؛ فقد أخذت الجمعية على عاتقها مهام حيوية عدة أدت إلى مجمل التطورات التي طبعت حركة الفن التشكيلي في الإمارات بطوابعها التي نعرفها عليها اليوم، فقد تم منح عضوية الجمعية للفنانين الإماراتيين والعرب وغيرهم ممن رأت الجمعية - ممثلة في مجالس إدارتها - أهليتهم لعضويتها، وبدأت الجمعية في إقامة المعارض الشخصية والعامة التي تدرجت من الاقتصار على المشاركة المحلية فقط إلى الخليجية، فالعربية، ثم العالمية كما حصل في معرض الجمعية السنوي في بداية العام 1990 حين تمت استضافة الاتحاد السوفياتي في جناح خاص، ثم تطور شأن المعارض إلى التفكير في إقامة بينالي للفنون؛ فنظمته الجمعية منذ بداية التسعينيات، ثم تطور إلى أن اشتهر اليوم باسم (بينالي الشارقة) حيث انتقل أمرُ تنظيمه إلى (مؤسسة الشارقة للفنون) ذات الخبرة الكبيرة في هذا السياق برئاسة الشيخة حور القاسمي، وبموازاة ذلك حرصت الجمعية منذ بداية الثمانينيات على المشاركة في المعارض الإقليمية والدولية لعرض الأعمال الفنية الإماراتية وتعريف العالم بها، وقد أدت هذه المشاركات إلى فوز الكثير من الفنانين الإماراتيين بالعديد من الجوائز، كما أدت إلى حصول بعضهم على الشهرة الإقليمية ثم الدولية؛ كالفنانين عبد القادر الريس، عبد الرحيم سالم، د. نجاة مكي، عبيد سرور، محمد القصاب، حسين شريف، محمد كاظم، وغيرهم.

داخلياً قامت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية بتنظيم نشاط الحركة الفنية من خلال إقامة دورات تدريبية في الرسم بمختلف الخامات، وإقامة ورش عمل تخصصية في بعض المهارات الفنية، كما قامت الجمعية برعاية الفنون الأخرى ذات العلاقة كالتصوير الفوتوغرافي، الخط العربي والزخرفة، فن الخزف، وفن الكاريكاتير، وشهدت دورات التصوير الفوتوغرافي إقبالاً كبيراً خاصة بعد إنشاء غرفة تحميض الأفلام بمبنى الجمعية، وقام بالتدريب كلٌّ من الفنانين الإماراتيين صالح الأستاذ وجاسم العوضي؛ ثم في فترة لاحقة الفنان بدر بو ناصر. وفيما يتعلق بفن الكاريكاتير فقد احتضنت الجمعية بدايات بعض الشباب من هواة هذا الفن؛ مثل: علي العَبْدان، عامر الهاشمي، عارف عاشور، وحيدر محمد، وأقامت لهم المعارض الشخصية، وطبعت لهم نشرات خاصة بهذا الفن. كما افتتحت الجمعية فرعاً لها في مدينة رأس الخيمة أشرف عليه الفنان عبيد سرور الذي تتسمُ لوحاتهُ بتركز موضوعاتها في تسجيل تفاصيل الحياة الإماراتية الشعبية؛ وبالأسلوب التعبيري الحُرّ في الوقت نفسه، ولهذا فقد جذب مرسم رأس الخيمة الكثير من الشباب الإماراتي ذي الطموح الفني وإرادة التعبير عن الذات والهُوِيّة المحليّة من خلال الفن؛ كالفنانين وليد الزعابي، وإبراهيم الشرهان، وغيرهما.

مقالات

1998

العنود الورشو تفتتح أول معرض بالإمارات

1999

افتتاح برج العرب خلال احتفالات الألفية

2002

جامعة زايد تفتتح قسم الفنون والتصميم (الذي تحول إلى كلية الفنون والصناعات الإبداعية في العام 2012)

جامعة الشارقة تفتتح قسم الفنون الجميلة والتصميم

2003

ابتسام عبد العزيز تُطلق مشروعها "السيرة الذاتية"

إقلاع الرحلة الأولى لطيران الاتحاد

2004

سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكماً لإمارة أبوظبي

2005

افتتاح قصر الإمارات

2006

أعمال عبد القادر الريس تحقق أرباحاً تتجاوز المليون درهم في أول مزاد للأعمال الفنية العالمية المعاصرة في الشرق الأوسط من شركة المزاد العالمية كريستيز

افتتاح مهرجان الخليج للفنون (الذي أصبح فيما بعد مهرجان دبي للفنون)

سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكماً لإمارة دبي

أبوظبي توقع وثيقة تفاهم مع متحف غوغنهايم

افتتاح معرض مرايا للفنون في الشارقة

انطلاق جائزة الشيخة منال للفنانين الشباب

2007

انطلاق مهرجان باريس-أبوظبي للفنون (الذي أصبح فيما بعد مهرجان أبوظبي للفنون في العام 2009)

إعلان "رؤية أبوظبي 2030"

انطلاق معرض الخور الفني (الذي أصبح فيما بعد معرض سكة الفني في العام 2010)

افتتاح البيت الطائر في دبي

2008

الشيخة لطيفة بنت مكتوم تُطلق "تشكيل"

افتتاح مركز جامع الشيخ زايد الكبير للعموم

الخطاط الرسمي في الإمارات محمد المندي يصمم عملة جذيذة من فئة المئتين درهم

2009

المشاركة الأولى للإمارات في بينالي البندقية

انطلاق مؤسسة الشارقة للفنون

2010

افتتاح برج خليفة، المبنى الأطول في العالم

افتتاح مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان

افتتاح مؤسسة بارجيل للفنون في الشارقة

الجامعة الأميركية بالشارقة توسّع كلية الهندسة والفنون والتصميم

2013

معرض "الأجيال الثلاثة" من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، أول معرض فني إماراتي في لندن

افتتاح برنامج منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين

فوز الإمارات بشرف استضافة معرض "إكسبو 2020"

2014

أول جناح للإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية لفن العمارة

إعلان الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتأسيس وكالة الإمارات للفضاء

"الماضي واستمراره: فنون معاصرة في الإمارات" أول معرض فني إماراتي يجول في الولايات المتحدة الأميركية

2015

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تُصدر كتاب "الفن في الإمارات" في المكتبات

افتتاح معرض 421 في أبوظبي

السركال أفنيو تطلق مشاريع توسعية

2016

إطلاق آرشيف الإمارات الفني

عام القراءة في الإمارات

كريمة الشوملي في طريقها لتصبح أول امرأة إماراتية تنال شهادة الدكتوراه في الفنون الجميلة

افتتاح متحف اللوفر أبوظبي

الجدول الزمني للإمارات العربية المتحدة

1971

قيام دولة الإمارات العربية المتحدة

1972

أول معرض جماعي في المكتبة العامة وأول معرض منفرد (لأحمد الأنصاري) خلال افتتاح إذاعة الشارقة

1973

إصدار الدرهم الإماراتي

1974

أول معرض منفرد لعبد القادر الريس في الإمارات

تدشين خدمة الهاتف المباشر بين دبي وأبوظبي

1977

نجاة مكي أول امرأة إماراتية تنال منحة دراسية للخارج

1980

تأسيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية وإقامة أول معرض سنوي

1981

تأسيس هيئة أبوظبي للثقافة

الإمارات عضو مؤسس في مجلس التعاون الخليجي

1982

افتتاح مطار أبوظبي الدولي

1984

حسن شريف يعود إلى الإمارات بعد دراسة الفن في بريطانيا

1993

انطلاق بينالي الشارقة

1996

تأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

تعيين أبوظبي رسمياً كعاصمة لدولة الإمارات

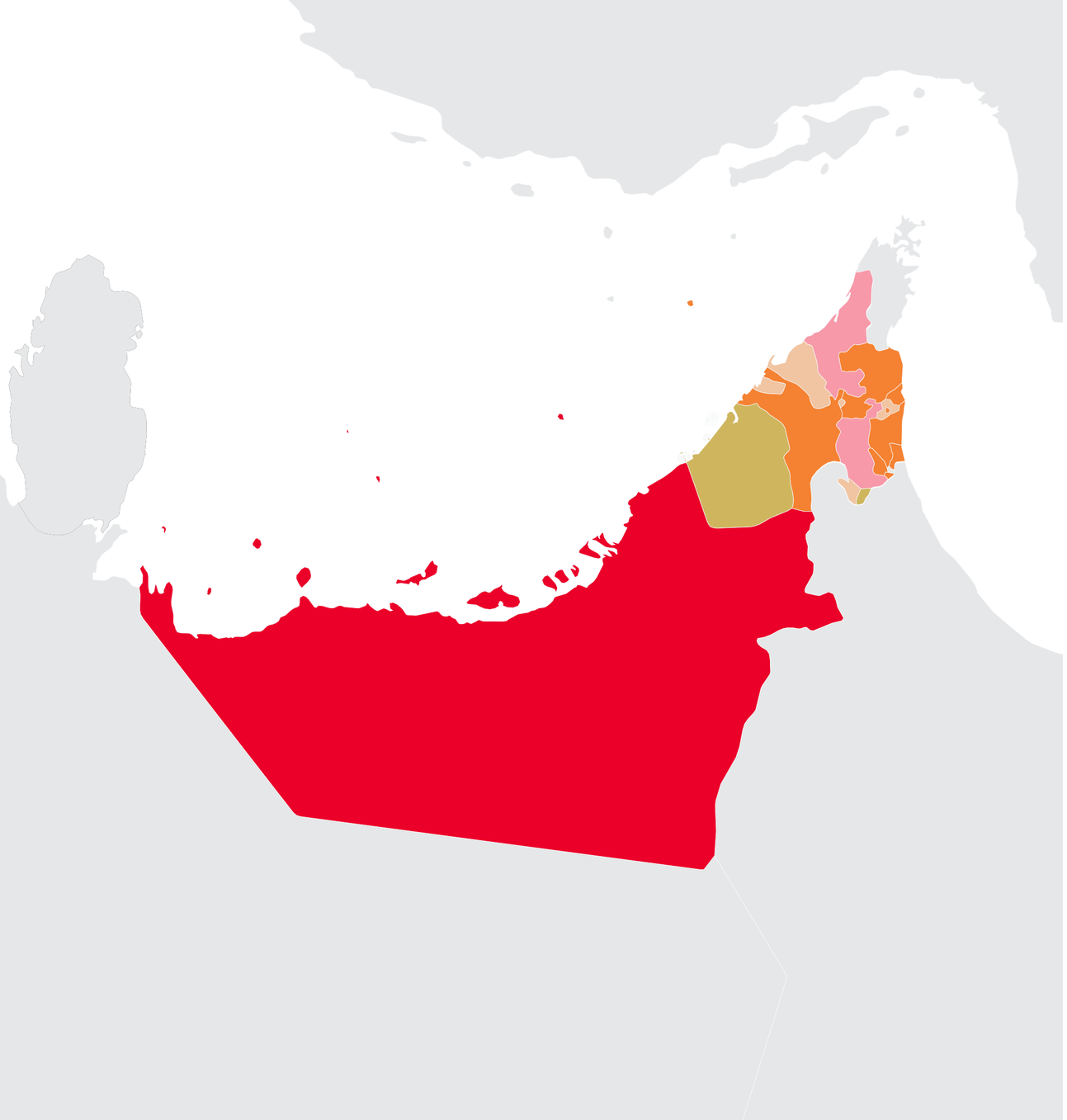
1997

افتتاح متحف الشارقة للفنون

الأحداث الثقافية

الأحداث العامة

الجدول الزمني للإمارات العربية المتحدة



الفنانين

أبوظبي

زايد العبسي
سارة العقروبي
محمد الأستاد
أحمد سعيد العريف الظاهري
شمسة الظاهري
عبد العزيز الفضلي
خلود الجابري
محمد مندي
فاطمة المزروعي
محمد المزروعي
الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان
عزة القبيسي

العين (أبوظبي)

أحمد الفارسي
حمدان بطي الشامسي

الشارقة

الهندسة المعمارية + أشياء أخرى
ابتسام عبد العزيز
علي العبدان
خالد البنا
يوسف الهرمودي
محمد القصاب
كريمة الشوملي
ليلى جمعة

خورفكان (الشارقة)

محمد أحمد إبراهيم

دبي

جاسم العوضي
آمنة الدباغ
ريم الغيث
إيمان الهاشمي
زينب الهاشمي
سعيد مدني
عمران العويس
عبد القادر الريس
سمية الريس
هند بن دميثان
عفراء بن ظاهر
لطيفة بنت مكتوم
ميثاء دميثان
لمياء قرقاش
عائشة جمعة
محمد كاظم
فاطمة لوتاه (تعيش في فيرونا)
نجاة مكي
خالد مزينة
سلامة نصيب
عبد الرحيم سالم
خالد الشعفار
حسن شريف
حسين شريف
خليل عبد الواحد

عجمان

عمار العطار

رأس الخيمة

عبيد سرور

المحتويات

المقدمة

303 خريطة الفنانين
299 الجدول الزمني للإمارات

المقالات

293 الفن في الإمارات تاريخٌ مُوجَز (2000 – 1971)
287 التطوّر التاريخي للمشهد الفني في الإمارات العربية المتحدة
283 إمارات الرؤى: واقع الفن في الإمارات العربية المتحدة

20 فناناً مكلفاً

277 سارة العقروبي
273 محمد الأستاد
269 عمار العطار
265 خالد البنا
261 أمنة الدباغ
257 إيمان الهاشمي
253 زينب الهاشمي
249 سعيد المدني
245 فاطمة المزروعي
241 عزة القبيسي
237 حمدان بطي الشامسي
233 هند بن دميثان
229 محمد أحمد إبراهيم
225 عائشة جمعة
221 ليلى جمعة
217 لطيفة بنت مكتوم
213 خالد مزينة
209 سلامة نصيب
205 خالد الشعفار
201 خليل عبد الواحد

30 عملاً مُستعاراً

194 عبيد سرور
192 حسين شريف
190 حسن شريف
188 عبد الرحيم سالم
186 محمد مندي
184 نجاة مكي
182 فاطمة لوتاه
180 محمد كاظم
178 لمياء قرقاش
176 عفراء بن ظاهر
174 ميثاء دميثان
172 الهندسة المعمارية + أشياء أخرى
170 كريمة الشوملي
168 سمية الريس
166 عبد القادر الريس
164 محمد القصاب
162 عمران العويس
160 الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان
158 محمد المزروعي
156 خلود الجابري
154 يوسف الهرمودي
152 ريم الغيث
150 أحمد الفارسي
148 عبد العزيز الفضلي
146 شمسة الظاهري
144 جاسم العوادي
142 أحمد سعيد العريف الظاهري
140 زايد العبسي
138 علي العبدان
136 ابتسام عبد العزيز

الاعتمادات

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
ص.ب. 47488
أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة
هاتف: 6400 333 2 971+
www.admaf.org

تحرير: دانة أبو سيدو، ريشتل بينيت، كرم حور، ليزا بول - ليتشفار
تأليف: ريشتل بينيت، ليزا بول - ليتشفار، منيرة الصايغ، نينا هايدمان
تصميم الكتاب: كالنشر إنجينيرينغ

جميع الحقوق محفوظة لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، 2016 ©

الصفحة 197 - 196: حسين شريف. "إضراب الجالسين". (2014). 22 قطعة من أسلاك حديد معادة التدوير. متغير الأبعاد. جزء من المقتنيات الفنية الخاصة بمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

الصفحة 295-294: حسن شريف. "شنغهاي". (2008). عُلبة من الألمنيوم وأسلاك نحاسية. 25 سم × 36 × 26. جزء من المقتنيات الفنية الخاصة بمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

الصفحة 313-312: إيمان الهاشمي. "حولها". (2016). الطباعة الفنية التقليدية (النقش، الطباعة المتفردة، والتحبير) على هياكل من الفولاذ.

243 × 297 × 311 سم. تكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2016.
بإذن من الفنانة ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. هذا العمل من المقتنيات الفنية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب بأي شكل كان (بما في ذلك النسخ المصورة أو استخدام الوسائل الإلكترونية) من دون الموافقة المكتوبة لأصحاب حقوق النشر. ويتبغي توجيه الطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المكتوبة لأصحاب حقوق النشر بهدف ، إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب، إلى الناشرين طبقاً لقانون حقوق النشر الدولي لعام 1956 وللقانون الاتحادي رقم (7) لعام 2002 الخاص بحقوق النشر الخاصة بالمنشئ الأصلي والمنشئين الثانويين. وكل من يتصرف بما يخالف حقوق النشر المذكورة سيكون عرضة للملاحقة القانونية والمطالبة بالأضرار الناجمة عن ذلك.

يوجد سجل تصنيف لهذا الكتاب في المكتبة البريطانية، مكتبة الكونغرس، مكتبة فرنسا الوطنية، مكتبة الإسكندرية، مكتبة النور وغيرها من المكتبات.

ISBN:

رقم الترخيص من المجلس الوطني للإعلام:
طُبع الكتاب في مطبعة الخالدية التجارية،أبوظبي الإمارات العربية المتحدة

الشريكان الاستراتيجيان

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
ABU DHABI TOURISM & CULTURE AUTHORITY

الإمارات العربية المتحدة
وزارة الشباب والثقافة وتنمية المجتمع
UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF CULTURE YOUTH & COMMUNITY DEVELOPMENT

الشريك التعليمي والمجتمعي

دولفين للطاقة
DOLPHIN ENERGY

الشريك الرئيسي

مبادلة
MUBADALA

الناقل الرسمي

الاتحاد
ETIHAD AIRWAYS

الشريكان التعليميان

GulfCapital
Partners in Growth

TOTAL
COMMITTED TO BETTER ENERGY

راعي الجوائز

Chopard

ناقل الأخبار الرسمي

sky NEWS عربية

الشريكان الإعلاميان

TheNational

أبوظبي كلاسيك إف إم
ABU DHABI CLASSIC FM

الداعمون

بنك الامارات للاستثمار
EMIRATES INVESTMENT BANK

International New York Times

MOHAMED KANOO

موقع الفعاليات الرسمي

Emirates Palace

مهرجان أبوظبي

يُعدّ مهرجان أبوظبي تجربة فريدة تحتفي بدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للثقافة والإبداع. ومنذ انطلاقته في العام 2004، أصبح المهرجان من بين أبرز المهرجانات الفنية الاستثنائية في العالم العربي، ومحطة مهمة في سلسة المهرجانات الدولية. فهو يوحد الفنانين ويشُرك المواطنين والمقيمين وزوار الدولة في هذه التجربة الهامة والقيمة.

تشكل الدورة الثالثة عشر من مهرجان أبوظبي محطةً مهمة في مسيرة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وتكرّس المجموعة نجاحها في الذكرى السنوية العشرين لتأسيسها للاحتفاء بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) التي تمثل مصدر إلهام لا ينضب. وفي كل عام، يستقطب المهرجان الجمهور لاختبار تجارب فريدة تشهد على قيمنا الإنسانية المشتركة والروابط المتينة التي تجمعنا سوياً، والتي تترسخ بشكل دائم عبر مسيرة متواصلة من الإبداع؛ مما يتيح للمهرجان استقطاب أبرز الطاقات الفنيّة والثقافيّة من مختلف أنحاء العالم، وتسليط الضوء عالمياً على أفضل ما تجود به الإمارة في هذا المضمار.

يقدّم مهرجان أبوظبي 2016 طيفاً واسعاً من المعارض، الأمسيات، عروض الأداء والفعاليات. بالتوازي مع فعاليات البرنامج الرئيسي لمهرجان أبوظبي، التي يحييها كبار النجوم والفنانين العالميين، ننقل التجربة الإبداعية إلى المدارس والجامعات ومواقع تجمعات الجمهور حول الإمارات، لتكتمل بذلك عملية الإلهام، التكاتف المجتمعي والمشاركة الفعالة من الجميع.

قال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، رحمه الله: "ستحيا أجيال المستقبل في عالم مختلف عن العالم الذي اعتدنا عليه، ومن الضروري أن نحضّر أنفسنا وأبناءنا لهذا العالم الجديد". يأتي مهرجان أبوظبي 2016 ليرحب بآلاف الطلاب، والأطفال وعائلاتهم في الفعاليات التعليمية والمجتمعية التي ينظمها عبر الإمارات السبع من أجل المشاركة والإلهام والتحفيز.

لقد لعب الفن التشكيلي دوراً هاماً خلال 20 عاماً من تاريخ مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون كأداة تطوير في التعليم ووسيلة من وسائل تعزيز التكاتف المجتمعي، ومناسبة للاحتفال بعمق التعبير الفني. وقد قدّم المهرجان، منذ عام 2008، معارض تستكشف أعمال الفنانين التشكيليين الرواد في العالم العربي والشرق الأوسط، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: نجا مهداوي (تونس)، ضياء العزّاوي (العراق)، باروير تانافولي (إيران)، آدم حنين (مصر)، رشيد القرّيشي (الجزائر)، حسن المسعود (العراق). وفي دورته العاشرة العام 2013، قدّم مهرجان أبوظبي للمرة الأولى في العالم العربي معرض " 25عاماً من الإبداع العربي" بالشراكة مع معهد العالم العربي. وفي العام 2014 قدم للمرة الأولى عالمياً المعرض الاستعادي لمنجز فنان الصوت الأمريكي بيل فونتانا، متضمناً عملين من وحي جماليات البيئة والعمران في إمارة أبوظبي. وفي العام 2015 قدّم معرضان، أوّلهما المعرض الأول لفوتوفست في العالم العربي "نظرة من الداخل: الفن العربي المعاصر (تصوير، فيديو، ووسائط متعددة)" والثاني معرض "رؤى إماراتية" الذي سلّط الضوء على أعمال فنية في مجال التصوير الفوتوغرافي المعاصر والفيديو وفنون الوسائط المتعددة لاثني عشر فناناً إماراتياً.

ويأتي معرض الفن التشكيلي المصاحب لفعاليات مهرجان أبوظبي كل عام بالتوازي مع إصدار الكتب، وتنظيم جولات الزوار، وأعمال التكليف الحصري، ليشكل كل ذلك مجتمعاً عاملاً مهماً في تحفيز الحراك الفني والإبداعي الإماراتي.

للمزيد من الاطلاع، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
www.abudhabifestival.ae

معرض "إمارات الرُؤى" هو أحد فعاليات مهرجان أبوظبي 2016، يُعرض في غاليري قصر الإمارات من 11 أبريل لغاية 10 مايو. يتضمّن برنامج المعرض جولات للزوّار وكتاب بطبعة خاصة ومحدودة.

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

تأسست مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في عام 1996، كمؤسسة مستقلّة غير ربحية، وهو نفس العام الذي أصبحت فيه أبوظبي عاصمة رسمية للبلاد بموجب الدستور النهائي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، حلّت المجموعة في صدارة المشهد الثقافي للدولة؛ وساهمت عبر منصّاتها وبرامجها المختلفة بدعم مختلف أشكال التعبير الفني وترسيخ الثقافة والفن في صلب الحياة بالدولة. وتلامس المجموعة اليوم حياة 40 ألف شخص من مختلف أنحاء الإمارات سنوياً. وقد نجحت في ابتكار أساليب جديدة تضمن مساهمة الفن في إثراء حياة المجتمع بدءاً من المسارح والمعارض وصولاً إلى المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات ومراكز الاحتياجات الخاصة. تساهم الثقافة في بلورة هوية الفرد وتعزيز الحوار والتبادل الحضاري بين البلدان بما يدعم ازدهارها وتحوّلها إلى منارات عالمية للابتكار والإبداع. وتسعى مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون اليوم إلى تسخير قوة الثقافة والفن لخدمة الإنسانية، فإننا ننوه بالدور المحوري الذي يلعبه رواد الثقافة حول العالم في هذا الإطار. وانسجاماً مع ذلك، فقد شهد حفل توزيع "جائزة مهرجان أبوظبي 2016 " - وبالتعاون مع "شوبارد" - تكريم راقصة الباليه والناشطة البيئية سيلفي غيبم، والموسيقار غابرييل يارد، ووزير الثقافة اللبناني الأسبق غسان سلامة، والأديب أمين معلوف. واستقطبت المجموعة خلال مسيرتها نخبة من الأسماء والفنانين المرموقين على المستويين المحلي والدولي، ولا سيما نجوم المسرح والشاشة الذين حضر الكثيرون منهم لأول مرة إلى الدولة بما فيهم هيربي هانكوك، وكيفن سبيسي، وبلاسيدو دومينغو، وويتنون مارساليس، ونجوم قاعة "كارنيغي" ومسرحي "بولشوي" و"مارينسكي". كما احتفت بإبداعات العالم العربي عبر ميادين كثيرة من خلال أعمال زها حديد، ونصير شمّة، ومارسيل خليفة، ووليد غلمية، ورشيد القريشي. من جهة ثانية، شهدت المجموعة بزوغ نخبة من الفنانين والموسيقيين وصنّاع الأفلام الإماراتيين مثل فيصل الساري، وسارة القيواني، وحمدان العَبري، ونجوم الغانم، ومطر بن لاحج، وجلال لقمان، وعزة القبيسي وغيرهم الكثير.

للمعلومات، يُرجى زيارة الموقع www.admaf.org

إمارات الرؤى

كلمة مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

لأنّ الثقافةُ هي الهوية وعلامة الوجود، والخيار وفعل الإرادة، وهي اختصار معارف الإنسان عن ماضيه وحاضره، واختزال رسالته الإنسانية والمعرفية وأساس نهضة الشعوب، ينعقد مهرجان أبوظبي ٢٠١٦، تحت شعار "الالتزام بالثقافة"، حيث نجدد التزامنا بتعزيز الحركة الثقافية، وترجمة رسالة الإمارات الإنسانية والمعرفية.

لدولة الإمارات الريادة في جهاد الفكر والمعرفة ومعترك الفعل الثقافي والحضاري الخلاق، وهي تتوج رؤيتها الثاقبة ورسالتها النهضوية الصائبة بعشرات الملاحم الثقافية، من قمم للمعرفة، ومعارض دولية للكتاب، والفنون، وأسابيع وطنية للابتكار، وفي ظلّ هذه المنجزات نحتفل بمرور عشرين عاماً على تأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، فكل الشكر والعرفان لقيادتنا الرشيدة، وكل الوفاء للوطن.

ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، ودورها في إلهام الأجيال وبناء الرجال، نهدي منجز العشرين عاماً من العمل الثقافي التطوعي التي استلهمنا خلالها توجيهات سموّها، وسرنا فيها على نهجها الريادي في العطاء بلا حدود، في تحفيز المعرفة، وترسيخ مبادئ التنمية المجتمعية، والتلاحم الوطني، وتمكين المرأة، فمن مدرسة سموّها استلهمنا العزيمة وريادة المبادرة، ومن البنية المعرفية الراسخة التي أرست أسسَها تعلّمنا العطاء الذي ترجمناه مبادراتٍ خلاقةً في المعرفة والبحث العلمي والتعليم، في التنمية المجتمعية والعمل الثقافي، والتكاتف المجتمعي.

اليوم، وفي خضم الصراعات التي يشهدها العالم من حولنا، نحن أحوج ما يكون إلى الفنون التي توحد الشعوب، وتبني مستقبلاً أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة، وبينما تجتاح الصراعات المنطقة، ترسل الإمارات رسائل المحبة والسلام إلى العالم، وتعلي رايتها على خارطة الثقافة العالمية واجهة للإبداع وجسرا للحوار وملتقى للحضارات والثقافات.

"مسيرةُ الألف ميل تبدأ بفكرة، ومعكم، وبدعمكم، بدأناها بعشرين خطوة، بعشرين عاماً من الإنجاز، عشرين عاماً من الالتزام بالثقافة".

سعادة هدى الخميس-كانو
مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

كلمة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، الشريك الاستراتيجي

تُبرزُ الدورة الثالثة عشرة لمهرجان أبوظبي هذا العام، تاريخنا الغني وارتباطنا الوثيق بالثقافة والتراث، وتعكسُ التزام قيادتنا الرشيدة بترسيخ مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً للثقافة والمعرفة.
نسعى لأن نمد الجسور بين أبوظبي والعالم، وأن ننقل إلى العالم أفضل ما تقدّمه أبوظبي. إن الثقافة التزام جماعي، وعلى كلٍّ منّا أن يؤدي دوره في تطور الثقافة وتنمية المعرفة، من خلال التحفيز الخلاق والواعي للفنون لتكون إرثنا وتراثنا للغد.

إننا في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة نلتزم بتعريف العالم بتراثنا العريق ومنجزنا الثقافي وتقاليدنا الحية، ونهدف عبر فعالياتنا العديدة إلى ترسيخ الدور الثقافي المتميز والريادي لإمارة أبوظبي والارتقاء بمكانتها وتأكيد إسهامها الفاعل في مشهد الثقافة العالمية، ونحن، كشركاء مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، نفخر بتعاوننا المشترك في دعم والترويج للتميّز الفني الذي يقوم على الاحتفاء بالتراث وتحفيز الابتكار.

تُعلي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون التي تحتفل هذا العام بذكرى مرور عشرين عاماً على تأسيسها، قيم الإنسانية، والشراكة، وتسهم الروابط العميقة التي تجمع بيننا في تعميق التلاحم والاحتفاء بالتنوع. ويعدُّ مهرجان أبوظبي المثال الأفضل لما يمكن أن نحققه من خلال عملنا معاً في بناء إرث الوطن ومستقبل الأجيال.

كأبناء مجتمع إماراتي ريادي، يجب أن نلتزم التزاماً وثيقاً بالثقافة، بغرض جعلها متاحة للجميع، ليس فقط في الإمارات السبع بل في المنطقة والعالم، ولا يكون هذا الالتزام إلا عبر دعم وتشجيع الفنانين في دورهم لجعل الثقافة والتراث عنصرين رئيسين من عناصر وجودنا وحياة مجتمعاتنا.

سعادة محمد خليفة المبارك
رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

كلمة راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

«الالتزام بالثقافة» في الأمس، والحاضر، والمستقبل، شعارٌ وقول، ومنجزٌ وفعل، لأنّ الأمانة التي نحملها تجاه دولتنا الإمارات العربية المتحدة تتمثل في أن نعمل جميعاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز الثقافة وتنمية المعرفة، ولتكون الإمارات وجهةً عالمية للإبداع ومنصة عالمية للابتكار.

إنّ مهرجان أبوظبي في دورته الثالثة عشرة للعام 2016، يمثل محطةً نوعية لجهة تزامنه مع احتفالية مرور عشرين عاماً على تأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بما يعنيه ذلك من تراكم معرفي خلاق ومنجز ثقافي رائد، وعدت به البدايات المتواضعة، وبات بعد عشرين عاماً، أداة أصيلة، إماراتية عالمية، لتحفيز الفعل الثقافي والحراك الإبداعي، تعكس رؤية أبوظبي الثقافية وتمثّل ريادتها العالمية ومكانتها كعاصمة للثقافة والفنون.

كما يمثل مفصلاً تاريخياً ومحطة وفاء وامتنان، كونه يهدي منجز العشرين عاماً لمقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، أم الإمارات، حفظها الله، حاملاً عهد الالتزام بمسيرتها في العطاء الإنساني والعمل التطوعي، ومستنيراً برؤيتها الإنسانية ودورها القيادي في نشر قيم التسامح والإخاء والحوار.

يسرني أن أعبّر عن أعمق مشاعر التقدير للسيدة هدى الخميس-كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، مثنياً على دورها في توجيه دفّة سفينة هذه المجموعة في إثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي، واستلهام موروث القيم الكبرى من إرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد رحمه الله، وقيادة مسيرة المجموعة في الالتزام بالثقافة، وتحفيز الميول الفنية والارتقاء بوعي المجتمع بأهمية الفنون ودورها المؤثر في التنمية المستدامة.

كما إنه لمصدر اعتزاز لي، أن أرحب كل عام، بضيوف مهرجان أبوظبي من كبار الضيوف والفنانين، ورواد الإبداع ونجوم الثقافة، وهم يقصدوننا من أنحاء العالم، ليعيشوا تجربة الفرادة الإماراتية، والتميز الفني الذي تحققه عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، فأهلاً بهم جميعاً، ولتكن تجاربهم ومنجزهم نبراساً لأجيالنا الشابة في صقل المواهب وتجريب الفنون وترسيخ ركائز مجتمع الإبداع.

معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
وزير الثقافة وتنمية المعرفة
راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

كلمة
راعي مهرجان
أبو ظبي 2016

إنه لمن دواعي سرورنا أن نحتفل مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنونّ بذكرى مرور عشرين عاماً على تأسيسها في العام 1996، وأن نحتفي بمرور عقدين من الطاقة الإبداعية التي مهدت الطريق لاستراتيجية ثقافية نابضة بالحياة، متعددة الأبعاد، يتماشى نجاحها مع رؤية أبوظبي 2030 لتعزيز المعرفة، والإبداع، والابتكار كأساس لمجتمع سعيد ومزدهر يمكنه أن يواجه تحديات العولمة بكل ثقة وقوة.

وقد أكّد مؤسس الدولة، الشيخ زايد، رحمه الله، في عدة مناسبات أن الثروة الحقيقية لأمتنا تكمن في أجيالها الصاعدة، وأن الاستثمار في بناء مؤسسات تعليمية وثقافية ذات مستوى عالمي، ستمنح أجيال هذا الوطن دوراً تاريخياً في صناعة المستقبل، ومن خلال إهداء منجز عشرين عاماً من العطاء الثقافي والإنساني والجهد الإبداعي، إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم ا لإمارات) فإن مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تسجل العرفان والتقدير لرائدة الثقافة وداعمة المرأة في الإمارات، حيث ساهمت سموها منذ بداية نشأة الدولة مع الشيخ زايد في وضع رؤية حضارية لجعل المرأة شريكاً فاعلاً في مسيرة التقدم والنهضة .

إن مهرجان أبوظبي 2016 يعكس التزام الإمارات تجاه الثقافة والفنون والمعارف، لكي نشارك البشرية ونسهم معها في النهوض والارتقاء بالذائقة الإنسانية، واحتضان التنوير كمبدأ من مبادئ الحياة.

لقد أظهرت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بصفتها جهة حاضنة للمواهب، وداعمة للفنون، وإحدى المجموعات المبدعة في الدبلوماسية الثقافية، والتمكين الاجتماعي، أن الطريق إلى النجاح لن يتم إلا من خلال تشجيع المجتمع، وتفعيل دور الشباب فيه، وتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي

3 – 30 أبريل 2016

www.abudhabifestival.ae

إمارات الرؤى

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
ADMAF

مهرجان أبوظبي
ABU DHABI FESTIVAL

إمارات الرؤى

إمارات الرؤى Portrait of a Nation

مهرجان أبوظبي
ABU DHABI FESTIVAL
20 YEARS

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
ADMAF