25 Years of Arab Creativity

25 عاماً من الإبداع العربي

مهرجان أبوظبي
ABU DHABI FESTIVAL

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
Abu Dhabi Music & Arts Foundation

INSTITUT DU MONDE ARABE
معهد العالم العربي

ABU DHABI FESTIVAL

3rd – 31st March 2013

www.abudhabifestival.ae

Under the Patronage of

His Excellency Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan

UAE Minister of Higher Education & Scientific Research

25 Years of Arab Creativity

The Contemporary Arab Art Scene

Institut du Monde Arabe expresses its sincere thanks to the following organisations and individuals for helping to make the exhibition possible:

Agial Gallery, Beirut, Lebanon: Saleh Barakat
Albareh Art Gallery, Manama, Bahrain: Hayfa Aljishi, Jehan Saleh
Artspace Gallery, Dubai, UAE: Sossy Dikijian
Atelier Hapsitus, Beirut, Lebanon: Nadim Karam, Stephanie Ghazal, Ramono Abdo, Wissam Melhem, Maggie Jarr, Martine Kiwan, Rim Fadel, Kaya Mussack, Alex Nikjoo
Athr Gallery, Jeddah, Saudi Arabia: Maya El Khalil, Jumana Ghouth
Ayyam Gallery, Beirut & Dubai: Khaled Samawi, Fadi Mamlouk, Myriam Jakiche, Nairy Shahinian
Contemporary Art Platform, Kuwait Oxygen & Acetelyne Co. (KOAC), Kuwait: Abed Al Kadiri, Shahed Al Wadani
Edge of Arabia Projects, London, UK: Sven Knowles, Mannan Ibrahim Chaudry, Aya Mousawi
The Farjam Collection, Dubai, UAE: Marjan Farjam
Ofok Gallery, Cairo, Egypt
Collection Robert Matta, Paris, France
The Third Line, Dubai, UAE: Dina Ibrahim
Collection Nadour, France

The authors of all the works featured in this publication assert their statutory and moral rights to be identified as the authors of the works in this publication.

A record of this book is available in the British Library, Library of Congress, Bibliotheque National de France, Bibliotheca Alexandria, Al Noor Library, among others. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means; electronic, mechanical, photocopying, and recording or otherwise, without the publishers' prior written permission.

Graphic design by Partner & Partner
Edited by Lisa Ball-Lechgar & Sameh Kaawach

ISBN 978-9948-444-43-5
Produced by ADMAF for Abu Dhabi Festival 2013

Copyrights of Images
© Mounir Fatmi/ Galerie Hussenot, Paris; Goodman Gallery, Johannesburg, p. 80-85
© Ebtisam Abdulaziz / The Third Line, p. 38-41
© Arwa Abouon / The Third Line, p. 40-41
© Armen Agop, p. 42-45
© Basma Alsharif, p. 50-53
© Ayman Baalbeki, p. 54
© Mahi Binebine, p. 56-59
© Doris Bittar, p. 60-63
© Meriem Bouderbala / Galerie GVCC, p. 64-67
© Ayyam Gallery, p. 70
© Safaa Erruas, p. 72-75
© Reem Al Faisal, p. 76-79
© Abdulnasser Gharem / EOA Projects, p. 87
© Contemporary Art Platform, Kuwait Oxygen & Acetelyne Co., p. 91
© Nadia Kaabi-Linke, p. 93
© Nadim Karam / Christina Rahme, p. 94-101
© Muhammed Omar Khalil / Albareh Art Gallery, p. 104-105
© Nicène Kossentini, p. 106-109
© Nedmi Kufi / Talal Refit, p. 110-113
© Sadik Kwaish Alfraji / Ayyam Gallery, Dubai, p. 114-117
© Maha Malluh / Athr Gallery, Jeddah, p. 118-121
© Esam Marouf, p. 125
© Ahmed Mater / EOA projects, p. 126-129
© Hassan Meer, p. 130-135
© Studio Bordas & Najia Mehadji, p. 136-139
© Collection Nadour, p. 143
© Tamara Al Samerraei, p. 146-149
© Jowhara Al Saud / Athr Gallery, Jeddah, p. 152-155
© Karima Al Shomaly, p. 157
© Faouzi Messrali, p. 158-161
© Sami Al Turki / Athr Gallery, Jeddah, p. 162-165

Used by permission. All rights reserved.

INSTITUT DU MONDE ARABE

This exhibition was conceived and first presented by the Institut du Monde Arabe in Paris, France, 16th October 2012 to 3rd February 2013.

President
Jack Lang

General Director
Mona Khazindar

IMA Commissioner
Aurélie Clemente-Ruiz

Curator
Ehab El Labban

Exhibition Conception
Géraldine Bloch
Bahaa Abudaya
Sabrina Alilouche
Fanny Bessard
Hoda Makram-Ebeid
Assistés de Rania Abdellatif

Institut du Monde Arabe extends its deepest thanks to the following artists for the loan of their works:

Ebtisam Abdulaziz
Arwa Abouon
Armen Agop
Basma Alsharif
Ayman Baalbaki
Mahi Binebine
Doris Bittar
Meriem Bouderbala
Ammar Bouras
Safaa Erruas
Reem Al Faisal
Mounir Fatmi
Abdulnasser Gharem
Khaled Hafez
Nadia Kaabi-Linke
Nadim Karam
Nicène Kossentini
Nedim Kufi
Sadik Kwaish Alfraji
Maha Malluh
Waheeda Malullah
Essam Marouf
Hassan Meer
Najia Mehadji
Talal Refit
Tama Al Samerraei
Jowhara Al Saud
Karima Al Shomaly
Adel El Siwi
Sami Al Turki

Institut du Monde Arabe extends its deepest thanks to the following galleries for the loan of works:

Fonderie Fusion, Charbonniers-les-Vieilles, France: David de Goruff
Goodman Gallery, Johannesburg, South Africa
Galerie Hussenot, Paris, France
Nasher Sculpture Centre, Dallas, USA: Jed Morse
Caroline Rossiter
Marianne Boesky Gallery, New York, USA: Serra Pradhan

© Institut du Monde Arabe / Silvana Editoriale Spa

First edition published by Institut du Monde Arabe / Silvana Editoriale Spa in October 2012

Second edition published by Abu Dhabi Festival / Institut du Monde Arabe in March 2013 on the occasion of the 10th anniversary of the Abu Dhabi Festival, 3rd – 31st March 2013. The Abu Dhabi Festival is presented by the Abu Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF).

ADMAF
P.O. Box 245
Abu Dhabi
United Arab Emirates
Tel: +971 (0)2 651 0300
www.admaf.org

‘25 Years of Arab Creativity’ received its Arab world premiere at the Abu Dhabi Festival 2013

The exhibition was held in The Gallery, Emirates Palace from 5th to 31st March, 2013 and was accompanied by a series of educational workshops, a family art studio, guided tours, and a lecture by featured UAE artist, Ebtisam Abdulaziz, who is a member of the ADMAF initiative, The National’s Gallery.

About Abu Dhabi Festival

Over the last 10 years, Abu Dhabi Festival has become one of the most prominent arts festivals in the Arab world, and a key player on the circuit worldwide. For an entire decade, this annual symphony of cultures has celebrated the spirit of ‘Bilad Al Khayr’ (The Land of Blessings), the legacy of the founding Father of the Nation, the late Sheikh Zayed Al Nahyan. It has welcomed artists from the four corners of the world and engaged the people of the UAE in unique performances, concerts, exhibitions, workshops and talks.

The 2013 edition celebrates this ‘Decade of Distinction’ in style with a breathtaking main programme featuring the legendary Plácido Domingo, in honour of this year’s Country of Honour, Spain.

Visual arts play an integral role in the main programme of the Abu Dhabi Festival. Each year, the exhibition offers visitors an in depth exploration of a leading practitioner(s) of modern or contemporary art from the Middle East and Arab world. In 2008 and 2009 respectively, the pioneering work of Nja Mahdaoui and Dia Al Azzawi were exhibited. Since 2010, Abu Dhabi Festival has staged unprecedented exhibitions commissioned in partnership with leading institutions, featuring the works of Parviz Tanavoli & Adam Henein (2010); Rachid Koraïchi (2011); and Hassan Massoudy (2012). The 2013 exhibition marks the beginning of a long and fruitful relationship with Institut du Monde Arabe, an ADMAF International Strategic Cultural Partner. In addition, the Abu Dhabi Festival marks its tenth anniversary with two commissioned works by the Emirati artists Mattar Bin Lahej and Jalal Luqman, a specially curated section of Emirati contemporary art within ’25 years of Creativity’ as well as a set of commemorative coins designed by Hassan Massoudy.

Each year, the Abu Dhabi Festival takes children and young people on a voyage of discovery. In addition to the ticketed performances, it welcomes thousands of students and the general public to free concerts, performances, workshops, exhibition tours and activities.

In 2013, the Festival continues to uphold and explore the rich culture and heritage of the UAE with innovative initiatives including the nationwide tour of Habib Ghuloom Al Attar’s latest production ‘Bil Arabi’ as well as the tantalizing trail of traditional tails by the students of Zayed University developed under the guidance of master storyteller, Abdul Aziz Al Musallem.

The Abu Dhabi Festival is a unique and unforgettable experience that celebrates the UAE as a capital of culture.

www.abudhabifestival.ae

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
Abu Dhabi Music & Arts Foundation

About Abu Dhabi Music & Arts Foundation

The 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 by Her Excellency Hoda I. Al Khamis Kanoo, ADMAF Founder, the Foundation is a not-for-profit organisation under the patronage and presidency of His Excellency Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan, Minister of Higher Education and Scientific Research.

ADMAF's broad programme of initiatives and events - including the Abu Dhabi Festival and Young Media Leaders, The Nationals' Gallery and The Artists' Studio, among many others - brings together audiences of all ages and nationalities. Through its educational and community programmes, it nurtures the creative talent of the UAE and beyond, oftenin partnership with leading national and international institutions. Visit www.admaf.org

ADMAF President & Patron
H.E. Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan
UAE Minister of Higher Education & Scientific Research

Honourable Patrons
H.H. Sheikha Shamsa bint Hamdan Al Nahyan – H.H. Sheikha Sheikha bint Saif Al Nahyan

Abu Dhabi Festival Founder & Artistic Director
H.E. Hoda Al Khamis-Kanoo

ADMAF Advisors
H.E. Saqr Ghobash Saeed Ghobash
H.E. Khaldoon Al Mubarak
H.E. Zaki Anwar Nusseibeh
H.E. Mohammed Khalaf Al Mazrouei
H.E. Noura Al Kaabi
H.E. Razan Al Mubarak
H.E. Reem Al Shemari
Sheikha Noor Fahim Al Qasimi
Princess Irina zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Ian Stoutzker OBE
Terence D. Allen
Saeed Al Balushi
Dr. Maha Taysir Barakat
Salem Brahimi
Mary Corrado
Bashir Al Haskouri
Frauke Heard-Bey
Mohammed A. L. Kanoo
Shaikha Al Maskari
Zahra Al Masood

Legal Counsel
Mr. Raymond Mouracade, Jurisgulf

Partners:

Strategic Partner

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
ABU DHABI TOURISM & CULTURE AUTHORITY

Corporate Partners

Main Sponsor

مبادلة
MUBADALA

Awards Sponsor

Chopard

Official Media Partners

The National

osn

Community/Education Partner

DOLPHIN ENERGY دولفين للطاقة

Official Airline Partner

الإتحاد
ETIHAD AIRWAYS

Community Partner

TOSHIBA
Leading Innovation

Official Venue

Emirates Palace

Education Partner

Gulf Capital
Partners in Growth

Supporter

Foreword

The Abu Dhabi Festival is proud to present the Arab world premiere of '25 Years of Creativity' as part of the 10th anniversary edition of the Abu Dhabi Festival. This outstanding exhibition marks the beginning of a strategic partnership between the Abu Dhabi Music & Arts Foundation and Institut du Monde Arabe.

In an Age of Creativity, visual art has become a remarkable platform for the presentation of new ideas, diverse opinions and fresh perspectives. Using a fascinating range of media, artists of Arab origin are playing an integral role on the global stage today; enabling societies to share, exchange and debate their beliefs, experiences and values. Amid the neutrality of the gallery space, issues are explored in infinite detail amid a spirit of openness and honesty.

In the six years since visual art was first introduced to the Abu Dhabi Festival, we have paid homage to pioneering artists from across the Arab world and Middle East. Through '25 Years of Creativity', the Festival celebrates the creativity and innovation of artists throughout the region. I sincerely hope that the issues raised in its most ambitious exhibition to date shall inform, inspire and excite.

Initiatives such as the Abu Dhabi Festival have a duty towards society. By facilitating access, engagement and participation with the arts, communities thrive and individuals flourish. The tours, talks and workshops that accompany this exhibition shall no doubt encourage the next generation to delve deep into their own imaginations, open their minds and take ownership of their cultural identity so that they may also contribute to the continuous dialogue of self-expression.

Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the Founding Father of the United Arab Emirates once said that the nation's pride lies in the education of its people and the gift of knowledge they acquire. Each year, the Abu Dhabi Festival offers the people of the UAE a fountain of knowledge presented through a range of performances, concerts, exhibitions and workshops across Bilad Al Khayr (The Land of Blessings). Over the last decade, we have seen our audience grow as more and more citizens, residents and visitors seek intellectual sustenance, creative inspiration, and innovative new ideas. I am sure that '25 Years of Creativity' shall provide even greater food for thought.

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

Contents

19 **Preface**

20 **The Contemporary Arab Art Scene**
by Ehab El Labban, Curator

23 **Contemporary Arab Art:**
25 Years of Innovative Visual Expression
by Farouk Youssef, art critic

29 **1987–2012: Is Arab Art Experiencing a Renaissance?**
25 Years of Reflection
by Véronique Rieffel, Director of the Institute of Islamic Cultures, Paris, France

Catalogue of artworks, consisting of biographies and statements by the artists:

36 Ebtisam **ABDULAZIZ**
40 Arwa **ABOUON**
42 Armen **AGOP**
46 Yousef **AHMAD**
50 Basma **ALSHARIF**
54 Ayman **BAALBAKI**
56 Mahi **BINEBINE**
60 Doris **BITTAR**
64 Meriem **BOUDERBALA**
68 Ammar **BOURAS**
70 Safwan **DAHOUL**
72 Safaa **ERRUAS**
76 Reem **AL FAISAL**
80 Mounir **FATMI**
86 Abdulnasser **GHAREM**
88 Khaled **HAFEZ**
90 Jafar **ISLAH**
92 Nadia **KAABI-LINKE**
94 Nadim **KARAM**
102 Muhammed Omar **KHALIL**
106 Nicène **Kossentini**
110 Nedim **KUFI** – Talal **REFIT**
114 Sadik Kwaish **ALFRAJI**
118 Maha **MALLUH**
122 Waheeda **MALLULAH**
124 Essam **MAROUF**
126 Ahmed **MATER**
130 Hassan **MEER**
136 Najia **MEHADJI**
140 Mahmud **OBAÏDI**
142 Driss **OUADAHI**
144 Zakaria **RAMHANI**
146 Tamara **AL SAMERRAEI**
150 Jowhara **AL SAUD**
156 Karima **AL SHOMALY**
158 Adel **EL SIWI**
162 Sami **AL TURKI**

166 **25 Years of Arab Creativity:**
The Aesthetics of Identity

168 Mohamed **ALASTAD**
170 Maitha **DEMITHAN**
172 Mattar **bin LAHEJ**
174 Jalal **LUQMAN**
176 Najat **MAKKI**
178 Dana **Al MAZROUIE**
180 Shamsa **Al OMEIRAH**
182 Azza **Al QUBAISI**
184 Hamdan **Al SHAMSI**
186 Summayah **Al SUWEIDI**

Preface

On the occasion of the Institut du Monde Arabe's 25th anniversary and in accordance with its mission to support and promote contemporary Arab art, IMA has chosen to present a major plastic arts exhibition, which has been specially organised for this anniversary and is devoted to 25 years of creativity in the Arab world.
This exhibition, which is being held in IMA's Mobile Art and exhibition rooms and has been curated by the Egyptian artist and critic Ehab El Labban aims, in his words, 'to paint a precise picture of the distinguishing traits of an Arab artist'.
In line with the progress made over the last 25 years - during which the IMA has organised more than 100 exhibitions devoted to contemporary plastic arts, '25 Years of Arab Creativity' aims to provide an overview of the main spheres explored by Arab artists in recent years and the inner sources of inspiration that create an art whose characteristics are gradually taking shape.
IMA is therefore presenting a general overview of the plastic arts, which includes all media: painting, sculpture, photography, video, installation art, and so on. This enables visitors to gain an understanding of the trends and research that are part of contemporary Arab art.

Jack Lang
President

Mona Khazindar
General Director

The Contemporary Arab Art Scene

by Ehab El Labban

A closer examination of the area commonly referred to as ‘the Arab world’, a term that is geopolitical in origin, reveals that the situation is rather more complex. Indeed, this term extends well beyond a simple abstract notion of an area comprised of 20 states, the majority of whose inhabitants speak a common form of Arabic, which exists alongside dozens of dialectal variants; each variant contributes its cultural and regional specificity, which comprises dialectal variations that are associated with societies that are both similar to and distinct from each other - and sometimes even opposite or opposed to each other.

But, one might question whether a common secular history and a shared language constitute a unified culture.

I fear that they do not. Indeed, the modern history of the Arab countries, shaped by the Ottoman Empire and the secular domination of colonisations - whether in the Mashriq or the Maghreb - does not explain or describe the experiences of different peoples, who cannot be defined according to pre-established notions which do not take into account local cultural specificities and the accumulation of collective experiences. I think that our recent history has taught us - if we adopt a critical and analytical approach to our past - that each region in the Arab world, and each of the constituent populations and each social group has its own history and collective experience, which has left a mark - or even a scar - on local cultural forms and practices.

‘History has taught us that each region has its own history and collective experience’

These were my immediate thoughts when I was entrusted by the Institut du Monde Arabe in Paris to conceive and organise an exhibition presenting an overview of contemporary Arab art, as part of IMA’s 25th anniversary celebrations. There are undoubtedly civilizational traits and many diverse cultural characteristics which collectively constitute any society; and a close observation of these traits and characteristics enables us to create an accurate and as comprehensive a picture as possible of the specific nature of a particular society.

So, in view of the preparation of a major exhibition on contemporary Arab art, it was imperative for us to follow and observe all the forms of artistic expression conceived and developed in the Arab world, so that we could gain a clear and precise understanding of this artistic landscape. Furthermore, adopting this approach in no way meant that we had to impose a particular vision on the Arab artists that would serve as a point of reference and a framework for their work. Rather, we had to conduct an in-depth study of the artists’ work, without placing limits on creativity or imposing a particular approach; such constraints would undoubtedly only have hindered the development of the artists’ visions and restricted their choices relating to the nature and form of the work.

When one looks at all the Arab works of art produced in recent years, there is a wide variety of sources of inspiration; art is now an integral part of all areas of life, and the vision of artists encompasses all aspects of life, even if the extent and diversity of their work often result from an abandonment of traditional artistic aesthetic criteria.

The Arab world is now experiencing considerable and radical changes, and the artists are keeping abreast of - and taking an active part in - these changes. Artists, who consider themselves part of the collective conscience, are playing a full and active role in public debate; and, particularly when this concerns cultural matters, they become involved in political debate to a much greater degree than their 20th century predecessors. Some have even gone so far as to represent political issues in their work, in a surprisingly direct way. Indeed, there has been a relationship between art and socio-political and cultural changes throughout history; art often has an influence on society, rather than vice versa.

So, while the social dimension is an important element of artworks, there are other constituent elements that need to be incorporated in this picture of contemporary art that we are attempting to create. We need to closely observe the various forms of contemporary art in all their diversity, keep track of the changes, and ensure that we do not separate these forms of expression from what is happening on the world art scene, even though the focus here is exclusively on art in the Arab world. The arts and the environment in which they are deployed influence each other, and although the peoples and cultural communities have distinguishing characteristics, these particularisms do not remain fixed and are now interacting and engaging in dialogue; there is a fertile exchange of ideas, thanks to modern languages and means of communication, techniques, and means of expression, which could be considered a common good worldwide.

We cannot, on the other hand, separate art from its country of origin. We believe that the experiences and artistic projects presented in this exhibition will greatly contribute to highlighting the structure and overall coherence of the Arab art scene. Because, basically, countries are shaped by art.

We began working on this exhibition project in October 2011. The project was organised around several main themes and a certain number of artists, while bearing in mind that the exhibition had to match the occasion (IMA’s 25th anniversary), have educational value, and serve as a reference for researchers and historians in the years to come. I was faced with a difficult task and answering the three almost philosophical questions was not the least of my difficulties: ‘What?’ ‘Why?’ and ‘Who?’ Only one thing was certain - the geographical location.

‘Art is now an integral part of all areas of life’

Admittedly, my recent experience as an organiser of two biennial events in Cairo (2008, 2010) had familiarised me with the Arab and African art scene, and had also convinced me of the need to present Arab art projects in their dialectic relationship with other projects - Western, Asian, and Mediterranean projects - in such a way that they also reflect contemporary visual arts practices at regional level.

As a salutary response to my thoughts and questions, I eventually decided to organise the event in the form of a vast stage set, where visitors can view the exhibition as a whole and in detail; it would be a sort of visual adventure - a challenge even - which would unfold over time and leave certain ideas and means of expression for the final picture. As the days and weeks passed, I became increasingly convinced about the ‘stage’ idea, which even turned into an obsession. Having benefited from my recent experience as an organiser of two biennial events, I decided to build the project around two spatial arrangements: the contemporary Arab works and means of expression would be presented in a horizontal manner, and the work of certain artists - whose works need to be studied or even deciphered in any part of the vast world in which they have already been exhibited for several years - would be presented in a vertical manner.

An analysis of the many Arab artistic practices led to the selection of artists invited to take part in the exhibition and their classification, according to four main themes, or categories:

- artworks that are political in nature, which are simply observational or even critical;
- artistic practices that focus on socio-economic phenomena, thereby indirectly affecting local political issues;
- artistic practices that have been well established since the beginning of the 20th century, and which make every effort to explore the work’s aesthetic dimension or means of expression, without the distraction of social and political issues; I would describe these as ‘personal practices’;
- and, finally, artistic practices marked by globalisation, in terms of the idea behind the work or its execution, and which extend beyond the boundaries of cultural specificity and national obsessions; some of these practices also feature in the three themes mentioned above.

This framework of parallel themes provided me with the answers to the questions: ‘Why?’ and ‘How?’

From December 2011 onwards, I worked with both the exhibition team and the selected artists. Apart from the work and specific projects that I was already familiar with in the Arab world and several European cities, I asked the artists to produce unique works, adapted to the architecture of the buildings and the arrangement of the exhibition rooms in the Institut du Monde Arabe. In just over 10 months, I was able to gain a better understanding of the artists and their projects, and, more importantly, I became aware of a

very interesting phenomenon: the existence of very distinct and personal styles in the work of these artists who are, in fact, generationally close in age. This is a phenomenon that involves both the horizontal and vertical dimensions I mentioned above.

For example, the term ‘personal and spiritual’ could apply to the works by Ahmed Mater, Arwa Abouon, Hassan Meer, Jafar Islah, and Najia Mehadji.

I was absolutely fascinated by Ahmed Mater’s project, which is entitled ‘Magnetism’ and focuses on the pilgrimage to Mecca. When I saw it in the British Museum at the beginning of the year; the circumambulation of the sacred Kabah conveys the notion of eternity.

Arwa Abouon reuses sacred texts to convey the underlying idea in his work entitled ‘Al-Matar Rahmah’ (Rain is a Blessing).

‘Mystic Dance’ by Najia Mehadji represents the ethereal nature of the body, produced by upward and circular movement, which is identical to that of the circumambulation around a central area full of invisible energy.

I link this trend with another, ‘personal and philosophical’ movement, which aptly describes the works by Driss Ouadahi, Ebtisam Abdulaziz, Nedim Kufi and Talal Refit, Nadim Karam, Safwan Dahoul, Safaa Erruas, Sami Al-Turki, and Tamara Al-Samerraei.

Driss Ouadahi obsessively represents hundreds of symbols, drawing an analogy between the blocks of architecture and the layers of thoughts and memories in the memory, which constitute identity. His work recalls what Jean Baudrillard said when he compared the levels of visual perception with the alternation of the authentic and the artificial in the history of art.

In her project entitled ‘My Brain’, Ebtisam Abdulaziz begins by combining a scientific and philosophical concept, and, by alternating between concealment and conspicuousness, and dark and light, she succeeds in presenting the viewer with an in-depth study of the structures of the organ that synthesises sensitivity.

Safaa Erruas explores boundaries, fragmentation and unity, utopia, and scars that accumulate over time in works that resemble woven standards.

One might also use the term ‘personal research’ to describe the artistic practices of such artists as Mahmud Obaïdi, Maha Malluh, Ammar Bouras, Meriem Bouderbala, Ayman Baalbaki, Doris Bittar, and Zakaria Ramhani. These works contain a certain amount of humour and create a direct link with the viewer; they clearly evoke the notion of belonging, boundaries that are crossed or not crossed, flags, and identity; all these works were inspired by an event or a personal experience, and fall under the scope of the first and second theme in the exhibition, insofar as there is an apparent attempt to link socio-political events with personal artistic practices.

And, lastly, there are artistic practices that are centred around more traditional means of expression, such as painting (Adel El Siwi and Yousef Ahmad) and sculpture (Armen Agop), revealing artists’ ongoing desire to work raw materials into a means of expression. These artists draw their inspiration from traditional symbols or their own experiences. The esoteric dimension enhances the aesthetic qualities highlighted by critics.

This exhibition will enable visitors to discover works and practices that have already been presented at the project stage, on other occasions, or on a regional or international level; the exhibition contains projects that are dialectically connected to contemporary concepts, in their personal, esoteric, or interpretative dimension. These works are by artists including Ahmed Mater, Abdulnasser Gharem and Meriem Bouderbala.

We hope and trust that the exhibition’s impact and solid foundations will establish fruitful dialogue with audiences.

Contemporary Arab Art:
25 Years of Innovative Visual Expression

Farouk Youssef

Living Volumes

The current conceptual confusion (at the time of writing, summer 2012) around art in the Arab world corresponds to a vigorous call for the redefinition of an artist’s function and the very nature of the creative act, whose multifaceted and complex nature requires interpretation. This demand does not seek to review historical definitions, but seeks instead, and with the greatest rigour, to replace a certain aesthetic consciousness - that remained dominant and widely accepted until quite recently - with a new visual artistic consciousness whose main characteristic is a break with regional tradition, in terms of the general style, ideas, and references. This would enable contemporary artists to make a qualitative break with the conventional forms of the past. Sooner or later, they will undoubtedly find themselves facing the dilemmas inherent to this aesthetic consciousness, but they will also have new tools, means and new materials.

While it is true that modern art, in the commonly accepted sense of the term, has given precedence to the imaginary over the real, and the unreal over the real - taking into account, of course, the different approaches adopted by artists in their implementation of this somewhat ill-defined programme - the various works produced by contemporary Arab artists over the last 25 years have focused on the complex network that links the visual and the mental. These relationships have undoubtedly been formed - on a technical level - by postmodern thinking, but not exclusively. There is also an influence from experimental practices, which intend to promote reflection within the work of art, and not through it or any intermediary. I am only using the term postmodernism in a metaphorical sense; it is, in fact, another concept or principle - the concept of deconstruction, which is a prerequisite for any change. This concept also combines art sensu stricto with that which does not fall within the scope of art.

In the process, the concept of beauty is invalidated and shattered, or, at least, pushed aside and marginalised, until it disappears completely. Sometimes, it is still perceptible in a hypothetical sense, in the symmetry or unintentional correspondences in a particular work. The fact remains that art has ceased to be a means of creating beauty - either through material transformation or representations of nature. It now focuses on ideas, which are considered as receptacles for life’s ambiguities and can be extended or reduced, using random and innovative formulae. Art is no longer a tractable means of expression that creates beauty for a passive viewer; nor does it satisfy the viewer’s expressive needs. In fact, I would say that the visual structures create forms in space, quite independently from the need for aesthetic expression, whether this is beauty in the traditional or more recent sense of the term. From this perspective, is it still possible to talk about an Arab art with distinct aesthetics?

‘Art has ceased to be a means of creating beauty’

An Ahistorical Struggle

Until very recently, ideological commitment used expressivity and artistic commitment was aesthetic. These two forms of commitment were based on an emotional approach, which was often improvised and valued the established truths of a particular culture and society, without taking into account the inherent truth of art, which was considered the product of a tormented and confused mind that made use of the visible to represent the invisible. Both commitments have now been invalidated by the sudden popular uprisings that have overthrown totalitarian regimes. There is now a freedom of artistic expression, considered a prerequisite for any change and objective reality. It seems to me that contemporary Arab artists have more freedom in their deconstructive work, in the analysis they can make of elements of their creative life, which is very much removed from the set literary formulas dictated by ideology.

It would be somewhat naïve of me to suggest that there is still a place for Arabian identity in the turmoil. Indeed, Arabian identity has always been - and remains - an evolving cultural reality; Arabian identity is capable of creating new meaning, but only if it does not become a trademark. In the past, the ideological regimes adopted a somewhat dictatorial approach

to art, which led artists to hide behind the idea of Arabian identity, but works by contemporary Arab artists can help us understand Arab artists from an entirely different perspective. I think that a redefinition of Arabian identity should include imaginary elements and other dimensions that are very much different from those dictated by ideological stereotypes. This, however, will not suffice to produce an art that can be described as specifically Arab. I am not advocating a particular approach. Very often, ideas become secondary to reality. The Arab integration of 20th century mentality is only relatively recent, due to four centuries of Ottoman domination. This integration of modern ideas has required a measure of heroism.

A veritable modernist movement - in painting, poetry, and architecture - emerged in the 1940s and established a new artistic reality. Everything indicates that this evolution was organic, authentic, and durable. Urban society played a major role in this evolution, which was in no way a superficial movement or 'backdrop' to a period of political independence. All these developments, which led to modernism, resulted from a frank reassessment of the past, with an eye to the future. This future has now become our present, although we are relatively ignorant about the ideas that precede our era. I would even say that many contemporary artists are unfamiliar with the experiences of their Arab predecessors in the 1940s and 1950s. This is because the psychological framework of their upbringing and education - at art school and elsewhere - has not given them the depth of imagination necessary to establish a balance between the past and the future, between our origins and our destination...

The Emergence of the Universal

We still needed to give the 'improvisation' a melody that reflects our identity and differentiates us from others. We always looked forward to such expressions as 'contemporary Arab art'. As we have not fully exploited modernism, it is difficult to go beyond it. But reality tells us something else, something that we cannot ignore. Has the artistic language become so realistic? I think that we need to distinguish two realities: social reality, which is hampered by all sorts of ideological ties, and the reality in the world of art, which is open to the world through the use of techniques to represent ideas and images, which are themselves undergoing rapid change. The break away from the ideological systems was necessary so that art could be created within its own framework. And this is exactly what modern Arab artists have achieved - and with what virtuosity! Today, we view their works with admiration. These works are very much a reflection of us, and they have the capacity to renew us, because they 'empty' and replenish us; they are not a mirror reflection of us - they make us into mirrors that reflect whatever imaginary characteristics are proposed by these works. It is an art that redefines our dreams and we make it into art, insofar as it makes us.

'This integration of modern ideas has required a measure of heroism'

What is wonderful about this art is that it opens the way to our emergence, our existence as beings claiming the right to embrace the universal.

Acknowledging the fact that, paradoxically, an image has the same value, whether it is present or not is the challenge faced by the modern arts. The image is no longer necessarily linked to the details of its content; it is much more linked to the space (which is often hypothetical) in which its representation is located. And one wonders whether contemporary Arab artists can rise to this type of challenge.

I also think that the desert could be a good place for ghosts …

The Destiny of the Image

I think that the era of the image, whose rapid transformations constitute the framework in which we live, has given the arts an opportunity to avoid the inevitable confines of representation, which has been their defining criterion. Historically, representation (capturing images, arranging them and the exploitation of their influences) has played a central role in the figurative arts. Today, the images are produced in great abundance and with unprecedented ease; the appropriation of visual reality is no longer necessarily an image-based process, partly because they are more misleading than ever. While the concept of figurative arts has developed into that of visual arts, the eye also no longer has complete faith in the image; in fact, quite the opposite has occurred. And since there were no followers of pop art in the Arab world, it was not easy for Arab artists to make the transition to the conception of a creative space beyond images. Pop art, which played an instrumental role in flattening the image and the destruction of all the sacred elements linked to it, has done much to transform, trivialise, and degrade the figurative 'regime'. The image has lost all its power everywhere; except in the Arab world, where figurative and abstract images are still held in high esteem, at least in artistic circles.

In any case, it will always be difficult to move beyond aesthetic judgement, in which the image is of central importance. Arab artists rebelling against the power of the image will have to fight on two levels: that of artistic inspiration, which only accepts the presence of images if they are based on a different form of beauty (this is the approach of the Libyan artist Arwa Abouon, the Moroccan Mahi Binebine, the Syrian Safwan Dahoul, and the Egyptian Adel El Siwi); and on a level that is parallel to the first, which tends to consecrate the image as an object of taste that only sees beauty as an ensemble of images, derived - or not derived - from the outside world (this is the approach of the UAE artist Karima Al-Shomaly, the Palestinian Basma Alsharif, the Kuwaiti Tamara Al-Samerraei, the Algerian Driss Ouadahi, tha Omani artist Hassan Meer, the Saudi Maha Malluh, the Iraqi Sadik Kwaish Alfraji, the Tunisian artist Nicène Kossentini, Nadia Kaabi-Linke, and Meriem Bouderbala, and the Lebanese Doris Bittar). Indeed, the image remains a key determinant in both instances. The non-figurative trends paved the way for the post-imaginal age. The work by the Iraqi painter Shakir Hassan Al Said (1925–2004) played a decisive role in this development. In Al Said's work, abstraction is viewed as though it were a realist work of art. The artist believed that the survival of vestiges is related to our view of them. The artist was not an archaeologist, but he believed that vestiges acquired a human dimension if we take into account the way anonymous people appropriated them, by writing on the walls. These are images that contain their own meanings. What we do not see is certainly more important than what we do see. Al Said's drawings require much effort on the part of the viewer, as they do not reveal reality to us, but rather a truth that we are in danger of betraying at any time and every time we look. 'There is no certainty in images', but Al Said's drawings conveyed far more than that. Arab artists were waiting for a revolutionary figure to free art from the power of the image - and Al Said paved the way for this break with tradition.

'Reality is inextricably linked to the past'

Poor Draughtsmanship: Does it Matter?

Photographers resumed the production of images.

And the introduction of video has generated a continual stream of images.

Up to now, the Arab public has had few opportunities to become acquainted with these forms of art: event and performance. These forms of art do actually contain fictional - and sometimes even intimidating - images, because they use illusory material to create a secondary reality. These representations will not reinstate the image as a concept that once played a pivotal role in the arts throughout the world.

In any case, the artist is no longer a creator of images.

Painters are no longer draughtsmen in the traditional academic sense (the approach of the Kuwaiti artist Jafar Islah, the Lebanese Nadim Karam, the Egyptian Essam Marouf, the Moroccan Zakaria Ramhani, and the UAE artist Karima Al-Shomaly). In today's major art schools, there is almost a deliberate tendency for students to be technically weak at drawing. This issue needs to be addressed with much thought and wisdom. Should we defend and justify the practice of allowing students to be technically weak at drawing in order to foster an art that places more importance on ideas than images? There is no need for extensive research - it is plainly obvious that drawing, in the accepted sense of the term, no longer has a place in our era. Could drawing today become a new form of art? Today's painters do not consider themselves to be draughtsmen, in the traditional sense of the term. They are not seeking to compare their practices with those of their predecessors. While there is no aesthetic pleasure in their works, they fulfil a different function

through drawing. They ask themselves, with some astonishment and a little irony: 'Why do we need to draw in an academic way?' Not everything has to be completed and perfected. Perhaps the new artists, who are rebelling against tradition, are closer to the truth. We speak the language of reality, and reality is inextricably linked to the past from which it originates. We therefore need to be prepared for the emergence of artists who will draw without ever having received a single lesson in drawing; their drawing will be completely unique, as if no one before them has ever drawn on a canvas.

Today, Arab artists immediately give priority to meaning and ideas in their work. A sort of serene strength enables them to continue on their path; they consider themselves as the inheritors of an 'inventory' of images, to which they have no particular obligations. There will always be a sort of black humour associated with the paradoxical relationship between the real and the imaginary; like a potential image which is about to emerge - an image for which the artist is not responsible and which does not represent him. But nevertheless, I think that Arab artists - despite all the importance they place on the imaginary - largely remain attached to figurative work and images, and are slightly saddened when they stand before their canvases without the influence and presence of the phantom artists from the past.

Phantom Meaning

What is meant by 'meaning', when there is no longer an image? This takes us back to the fundamental question: What is art? The answer to the question seems obvious, but is anything but. Art constantly brings us back to the question of its definition - a question, which in this context, takes the form of a recurrent phantom. Was art a necessary part of our life? If there had been no art, would we be who we are now? It seems to me that Arab artists quickly discovered that images have an imaginary element that goes beyond mere representation. The artists' role is not confined to identifying the defining characteristics of this imaginary world; they must also refute this imaginary world. They have certain tasks they must fulfil on their own. The question of the essence of art can also, for example, lead us to the cave drawings. Contrary to what one might think, this does not mean that we are straying from the subject under discussion. The image as a mental representation continues to be an obsession, despite the fact that the image in the accepted sense has disappeared. I believe that art combats reality with and through truth, perhaps because it defends things that have been forgotten (see the work of the Iraqi Nedim Kufi).

'Art is perhaps the only document that can prove we are still alive'

Independent Art

There has been a gradual loss of interest in works on major collective themes, executed in a style comprising a variety of techniques; and works of art have become more independent in relation to their social environment and classical references. It is this very process that has led to a radical metamorphosis: the artistic adventure is now unambiguously heralding the emergence of the independent artist, who is rebellious, free from the traditional duty of testimony, and determined to practice an art free of the obligation to express other people's feelings and visions. In the face of this kind of determined and uncompromising liberation, social control (if there is any) will be difficult. Worse still, it will be almost impossible to integrate new works in established cultural settings; a traditional institutional demand. To be more precise, I think that we now have to define art as an event that is essentially personal and individual. This is, in a way, the raw material that forms the basis for the work of many contemporary Arab artists. There is an organic relationship between arts that initially appear to be - and which in fact are - independent and distinct; but this process of 'individualisation' results in the elimination of boundaries. For example, the three artistic expressions - event, performance, and video - can be combined to form a unique art, which could be given a metaphorical name to satisfy terminological requirements. The artist stands in front of a camera lens and creates an event, which is then made into a video film. But this combination of three forms of artistic expression involves skill and mastery, which are not reflected in this simple description. This mastery enables us to perceive the essence of the metamorphosis that is underway in the visual arts in the Arab world. The mastery also does not have the power to deceive us, because although it appears to be unstable and without points of reference, it fiercely affirms its individuality and independence.

The contemporary artist is an individual who is often indecisive and hesitant - certainly not an inspirational prophet.

Creatures of Imagination

Contemporary artistic activity is more about hypothesis and embracing interrogation and rejection, than transmitting a univocal message based on certitudes. I would even say that women have played a major role in this revolutionary transformation. There are more female artists in the Arab world today than ever before; things are clearly tipped in their favour. Individualisation and independence have always been female aspirations par excellence. In the past, female artists drew and sculpted like their male counterparts, and some even timidly tried their hand at erotic drawing. But that did not alter the fact that the artistic milieu was predominantly male. Nowadays female artists are developing independently in their own milieu. This is not only about asserting independence from men, but also relates to the artistic world of their mothers and grandmothers. Their works address issues that women would not have dared to tackle (or even consider) in the past, because they were not seen as being of artistic relevance. Female artists highlighted the inadequacy of this compartmentalised vision of existence because they believed that nothing fell outside the scope of artistic inspiration; anything can be a source of artistic inspiration. Female artists' pride in their singularity has created greater equity in artists' outlook on the world. Paradoxically, female artists have been more committed to the principles of freedom than their male confrères over the last 20 years. This fact is not only evident in the themes and motifs, which are clearly female in nature, but also in their general boldness in exploring new techniques. Hence, conceptual artists have emerged, endowed with wisdom, performance artists - who are as bewitching as dancers - and a whole host of other forms of expression, in which female artists contribute visual works based on their experiences and daily rituals.

'Arab artists consider themselves as the inheritors of an 'inventory' of images'

I would even say that the emergence of female artists is one of the most positive cultural phenomena to have taken place in the Arab world in recent years. After decades of hesitation and perplexity, caught between modernism (for which society was not ready) and a radical revolt that addresses fundamental issues that would open up new and lasting avenues, female artists have emerged and established the foundations of a balanced art that enables individuals to express themselves, but under new existential conditions, the most important of which is independence. I do not think that it is an exaggeration to say that women, more than anyone, have contributed to liberating art from its traditional role. More importantly, they have radically altered the role they play on the art scene. They have gone from being inspirational to being the driving force behind renewed inspiration. Henceforth, any inspiration that excludes the influence of female artists will in some way be deficient.

Rupture and Continuity

However, art has begun to question society. Society is the most powerful driving force of inspiration, with regard to contemporary Arab artists' involvement in subjects and techniques, which, until recently, were not considered to fall within the accepted scope of artistic inspiration. In my view, the most important change is that which affects the relations between art and politics. Today, political thought manifests itself in the form of social issues and artists no longer attempt to water it down through the use of an aesthetic language. On the contrary, they exploit all the violence in political issues and (even if this means shocking the public) they appeal to public sensibilities and invite people to face the question of the evil that is present in the collective conscience.

While modernist Arab artists have carefully avoided falling into the trap of tackling political issues for more than 70 years, considering them to be some of the most simple and simplistic aspects of life, contemporary artists are more conscious of the

fact that - by exclusively focusing on existential and aesthetic issues - these artists have inadvertently contributed to the creation of much ugliness. This continues to consume and dominate vast areas of contemporary life, which might not have occurred if artists had focused more on social issues. In truth, Arab artists have long overlooked society, absorbed as they were in perfecting the tools of modernism, which were not considered in the social context but as tools in themselves. When the moment of truth came (after the occupation of Iraq and the beginning of the Arab Spring revolutions), it became apparent to everyone that there was a kind of vague area, separating Arab art and society; this no-man's land had been occupied by the forces of ugliness, which had become entrenched and faced no opposition. On the other hand, we cannot exclude the possibility that a 'politicised' art, armed with sophisticated techniques, will create a new form of social segregation. We will have to deal with this type of contestation with a degree of trust and caution. Contemporary Arab artists are entering territory for which their training has not prepared them. They are entering unknown territory, even if there is no trace of fear in the works they produce. The range of modern techniques cannot hide the perplexity and the hesitation of the artists, who are on the brink of falling into the political trap. Their elders and masters view this hesitation as being akin to futile agitation, the first step towards an outright abandonment of art. We must however admit that, until now, Arabs have not dared to take art off its pedestal. After all, Arab poetry has always employed a specific language, which is different from the common language. Hence, all the other arts developed in imaginary frameworks. But modern Arab artists view the issue from a global and entirely different perspective. Indeed, politics has crossed our region's thresholds; its dialectic no longer controls the movement of the various social sectors and their interrelationships; the societies are breaking down and their fragments are attempting to unite around hypothetical meeting points. It is clear that the so-called consumer society is only the bi-product of the cruel and derisory game that politics has played with history.

'Society is the most powerful driving force of inspiration'

Art as a Quest for Truth

Arab artists have only recently discovered that history has left them behind.

We believed we were part of the modern movement, but in reality we have made very little progress. I think that if Arab artists can tear off society's political mask they can finally advance with their analysis and interpretation of collective visions, which are essentially aestheticizing metaphors. But, as these visions are beyond the scope of traditional art, they will constitute a creative reserve for a future art that will not be hostage to its techniques and means of expression, and will instead place these means at the service of the spectators.

We have finally arrived at a threshold over which we can take a bold step.

This is the threshold of a sphere in which art's purpose is not to dazzle us with techniques and virtuosity, but instead place it at the service of the viewers. We are looking for the truth because we are tired of inauthenticity and the imaginary stories that past artists managed to transform into fine images that created so much pleasure. So, was all the beauty that we have enjoyed for 70 years merely lies and deceit?

We should not exaggerate by labelling the past as entirely negative, nor do we need to wipe the slate clean. I think that art is more skilled at deceiving us than we are at deceiving art. If we review the history of Arab art, we will see that generally speaking, the beginnings were always more positive than the endings. It is true that figurative art has undergone a disappointing decline since the 1980s. 30 years of equally disappointing political decadence has been echoed, on a somewhat imaginary level, by art. This is why artists have renounced misplaced pride and have ceased to see themselves as legendary figures. They have assumed the more real image of ordinary human beings who are part of ordinary life.

Today, art in the Arab world no longer addresses life metaphorically, and artists no longer strive to embellish real life. While many 'documents' can attest to the fact that we are not dead, art is perhaps the only 'document' that can prove we are still alive.

1987–2012: Is Arab Art Experiencing a Renaissance?
25 Years of Reflection

Véronique Rieffel

In 1987, an important and atypical institution was established in France: the Institut du Monde Arabe (IMA) was a world first and constituted a unique organisation in the Western - and even international - cultural landscape.

The establishment of IMA was a veritable revolution at the time and it has since become an acknowledged authority and a centre for the discovery of cultures and countries that still seem alien, despite the close relations they have maintained with the rest of the world, in particular Europe.

The institution celebrated its 25th anniversary in 2012. Designed by Jean Nouvel, its famous façade of silver mashrabia work is now complemented by the futurist design of Iraqi artist Zaha Hadid's Mobile Art structure, which was designed to provide the perfect showcase for ground breaking artistic creations. The museum in the main building has been refurbished and has become more interactive and minimalist in accordance with a vision of the Arab world that is attempting to move away from all forms of archaism and exoticism.

This anniversary has provided an excellent opportunity to assess the evolution of so-called Arab art in our contemporary societies. This is the aim of this exhibition, which in the absence of definitive answers, has decide to reflect on the following issues through images: what has developed over a quarter of a century? How have representations relating to the Arab world evolved? Where does Arab art stand with regard to universal contemporary art?

'Placing art right at the heart of the issues'

25 years ago, the Paris art scene had not yet witnessed ground breaking exhibitions, such as 'Magiciens de la Terre' (1989) which, for the very first time, brought together the work of non-Western artists alongside the most famous European and American artists; and 'Africa Remix' (2005) definitively established the African continent - both the sub-Saharan and Maghrebian areas - as a new and major art platform.

In 1987, on the international arena, the second Gulf War had not yet taken place, nor had the events of 11th September or the war in Iraq that followed.

In France, societal issues such as the wearing of veils in schools, the practice of street prayer, and halal meat in food shops did not yet exist.

Since then, plenty of water has flowed beneath the bridges of the Seine. While the Arab world has been (and continues to be) the focus of political news, bridges between East and West have increased through the establishment of biennials, fairs, dedicated auctions, and the presence, at last, of Arab artists in the permanent collections and exhibitions of the most famous Western museums.

Above all, the famous 'Arab Revolution' has promised a new and better world. Given this context, what role can the IMA still play? Has its status as a qantara ('bridge' in Arabic and the fine title of its quarterly review) been diminished with the emergence of other non-specialised centres? Apparently not.

A Different Outlook

The events that have taken place over the last year and a half in the Maghreb and the Middle East have brought these regions of the world under the spotlight. Until recently, they were synonymous with dictatorial regimes that needed to be overthrown, creeping Islamicisation, political, economic and cultural immobility, and has now become an inspiration for all the indignant peoples of the world, in Beijing, New York, Madrid and Quebec. A Tahrir Square demonstrator has even been elevated to personality of the year in 2011, represented as a proud symbol on the cover of Time Magazine, where Arab figures were usually associated with terrorist clichés of bombers or bearded fanatics.

While the experts argue over whether the Revolution has taken place in due form, like those that took place in the United States and France, it is evident that this particular revolution has at least produced a radically different outlook.

On 14 January 2011, a new perception of the Arab world came into being. Suddenly, the West became aware of a world that it had always viewed as immobile, a world marked by an irreductible otherness, and saw that it was being agitated by movements that took place at a phenomenal rate and aspired to common values of liberty, equality, and democracy, which were no longer solely limited to the Western world. Suddenly, the intoxicating perfume of jasmine replaced the smell of gunpowder in the Arab street. Although this Terra Incognita had been familiar to the Europe for thousands of years via the Mare

Nostrum, it was transformed at the beginning of the 21st century under the incredulous gaze of a disorientated West into a symbol of popular revolt against the chains of despotism, after breaking those of colonialism in the preceding century.

The media immediately echoed the sense of astonishment that captivated spectators around the globe. Time had accelerated to such a degree that every journalist was unanimously proclaiming the precocious emergence of the Arab Spring in the very heart of winter.

And yet, several months later, employing the same hyperbolic terms, the emphatic and empathetic enthusiasm rapidly gave way to an equally unreasonable fear in the face of the immediate aftermath of the revolts. The breakthrough of movements in Tunisia, Egypt and Syria have been like a cold shower and seemed like a sudden awakening; they have followed a dream that was too beautiful to be true, a fantasy of the Orient, a tale from 'The Arabian Nights' recounted by a naïve person.

Echoing these anxious preoccupations, after the defiant cry of freedom 'Plus jamais peur!' ('We'll never be afraid again!') uttered by the Tunisian filmmaker Mourad Ben Cheikh, artists quickly asked the same anxious questions: Now where do we go? This question was also posed by the Lebanese filmmaker Nadine Labaki in her latest film, which was screened in 2011 in festivals around the globe, from Cannes to Doha.

'There is a desire to represent a proud and positive image of the Arab world'

The artistic field also has not been spared from this darker side of the Revolution. Cultural exhibitions have provoked violent reactions, like those that occurred in June 2012 during the exhibition 'Le Printemps de l'Art' in the Marsa district of Tunis, where works were burned and the artists received death threats. These incidents suggest regression and unspoken censorship and counter the belief in the emergence of a new art, which would be free of the tacit or explicit limits imposed by past regimes.

In this atmosphere of extreme confusion, the art world has become the receptacle for the revolutionary tensions and convulsions, and artists have in turn addressed the questions raised by the spectacular transformations that they attempt to translate in their own fashion into sounds and images. Revolution is a creative act par excellence, transforming squares and streets into enormous places for artistic performances and producing anonymous artistic heroes, and placing art right at the heart of the issues.

Questions have now arisen on the status and role of artists who come from and/or live in Arab societies; these are not superfluous and exclusively linked to a close circle of arabising historians and art critics, but rather constitute a major step in an attempt to give form and meaning to the changing and elusive identities of North Africa and the Middle East. The Arab world became a place where the issue of the role of art and the artist was a particularly pressing and vital matter: art as a catalyst for tensions and a trigger for contestation, art that questions and disturbs far from the mondain aesthetic conversations of our Parisian salons.

Orientalism and post-Orientalism

In this context, it seems pertinent to take a closer look at the emergence of a specific contemporary Arab art, an idea that has met with a measure of success since the revolution; this is particularly evident in the impressive number of exhibitions devoted to this now fashionable concept, notably: 'The Future of a Promise' at the Venice Biennale in 2011, 'Images Affranchies' at the Marrakech Art Fair, and more recently, 'Arab Express' at the Mori Art Museum in Tokyo. Apart from the Arab origins of the artists who have produced them, what is the common denominator of the assembled works?

This question leads to a series of related questions: Is this interest merely a whim of fashion or a genuine attempt to comprehend the contemporary Arab world? Does it attest to the emergence of a singularly Arab identity in the field of the visual arts?

On the Western side, this passion for contemporary Arab art (we'll refer to it as such for want of a better term) was not born ex-nihilo after the uprisings of Tunis, Cairo and Damascus.

Since the 19th century, Arab art has excited enormous interest and features in many spectacular exhibitions that brought together objects found on scientific expeditions and on travels, which were acquired by the major museums, most notably the Louvre. The universal exhibitions that were intended as grandiose demonstrations of the extent of colonial empires and of the industrial power of major European powers bestowed a special status on this art, which was qualified as Arab or Muslim in a confusion of terminology that would last for quite some time. These exhibitions exclusively brought together ancient works, based on the implicit idea that no art worthy of the name had survived the decline of the Ottoman Empire.

After decolonisation, while modern artists were finally able to exhibit their works, the same Orientalist presuppositions existed in the attitude to Arab art. In the best scenarios, the selection of works was based on a definite taste for what was foreign and different - a desire for the Orient worthy of Orientalist painting at its height. In this very specific context, the works were often exotic products created for consumers avid for Oriental delights. The exhibitions were then designed to appear like kinds of neo-souks, in which objects were juxtaposed and where collectors searching for novelty came to acquire their goods. Many were the artists who interiorised an Orientalist image - i.e. a Western one - of themselves and went along with what one might term an attitude of 'self-exoticisation'. The so-called Arab identity was confined to a few imposed symbols, on which endless variations were produced; veils, violence, calligraphy, the hammam and the odalisque: all essential ingredients in elaborating a so-called Arab work, whose criteria of Arabism were established as categories that satisfied Western notions and adopted an approach of accentuating otherness rather than a quest for correspondence (a process that consists, to borrow Saïd's term, of 'Orientalising the Oriental'1).

'A cultural identity that is open to the world'

The events of 11 September partly accentuated this phenomenon, even if it also inspired informed artists to commence a fruitful examination of how they were perceived at the time. Overnight, Arab artists were seen as Muslim artists, as a consequence of a semantic shift that would be interesting to examine. Many curious and disorientated observers viewed their plastic creations as keys to comprehend and analyse terrorist attacks, as though artists from Arab and/or Muslim countries had become knowledgeable sociologists or ambassadors of a peaceful form of Islam.

On the initiative of art traders who are beginning to view the Arab world - after that of China and India - as the new artistic Eldorado, large-scale exhibitions are organised with titles drawn from the Orientalist repertoire that make use of and abuse references to veils, flying carpets, Scheherazade, and the Silk Road. The most significant example is probably the show 'Unveiled' which was organised by the gallery owner Saatchi in his London gallery in 2009. In this perspective, Arab art is evidently regarded more in terms of its motivations and extrinsic criteria than its intrinsic qualities.

The Arab Spring may have promised a radical change in this vision of things, by revealing to the West - in parallel to the existence of shared values and aspirations for citizens - a particularly flourishing autonomous artistic sphere.

However, since the protests in the streets of Tunis and on Tahrir Square, a curious phenomenon has taken place. There have been many exhibitions in which gallery walls have displayed the raw materials used in the revolutions, such as placards, banners, and images of crowds and audio recordings of demonstrations. The display of these materials developed as the events unfolded and constituted a pre-written 'score', a sort of obligatory phase that matched anticipated expectations. People are always fascinated by sensational news, experienced through snatches and fragments of the noises and fury generated by revolutionary crowds, as though the media's constant coverage of these events was somehow insufficient.

The intentions of the organisers of these now frequent events would seem to be generally praiseworthy. Even in adversity, there is a desire to represent a proud and positive image of the Arab world, which until recently was doomed to dishonour, and to elevate the artists to the status of privileged witnesses at the forefront of unfolding history. However, as everyone is aware, the road to hell is paved with good intentions and this approach seems to limit Arab artists to a form of recalcitrant Orientalism in which the literary themes and motifs of banners and slogans replaces those of the veil and the beard in an equally caricatural and limited fashion.

The artists who respond to this demand and plunge headlong into this open breach are unquestionably guilty of opportunism and facility.

What is Contemporary Arab Art?

Enough time has passed for us to realise that the 'Arab Spring' - the much-anticipated renaissance - may in fact be the perfect opportunity to move away from an identity that remains attached to an Orientalist vision.

This renaissance can only take place under certain conditions. It is important to remember that the concept of revolution, according to its etymological sense, is the action of turning or bringing back to a place and a process of taking one's destiny in hand. To create a meaningful identity that enables society to reinvent itself through the establishment of new paradigms, it cannot be conceived from scratch, as it would only be artificial. Art was not born last spring from the blood shed by the insurgents. Above all, and most importantly, these events have generated a new outlook (in the West), renewed pride and fresh interest; all attributes that should be seen as an opportune trigger for action and change, rather than a tabula rasa.

The creation of identity involves an analysis of the past and the reconstitution of art history in the Arab world, which was modern before it was contemporary, while considering the important role of its European influences.

This process of 'turning around' this renaissance also requires that diverse identities claim and affirm in their communication to neophyte audiences that the so-called 'Arab world' comprises as many worlds as there are artists creating heterogeneous forms in diverse contexts. In short, it requires departing from an approach to identity that shuts off and separates and instead sees it as a cultural identity that is open to the world.

It is also important to define a potential Arab identity in the aesthetic sphere and no longer leave it to Western artists to substitute for their Arab counterparts. Because, as the Palestinian intellectual Edward Saïd declared, Orientalism's chief characteristic (broadly speaking, the political, intellectual, and artistic construction of the East by the West) consists, even after the end of decolonisation, of continuing to exert power over 'others' by establishing a definition of what is Oriental, Arab, or Muslim according to the West's own references and interests. Hence, if we want to finally depart from this colonialist vision of Arab art, we must carry out this redefinition of ourselves on our own. We must move from being a passive object - a represented object - to that of the active subject and author of our own representations.

In the light of the above, it was a promising sign to see the IMA's anniversary exhibition entrusted to the Egyptian curator Ehab El Labban, the artistic director of the Cairo Biennial (established in 1981), one of the first biennials in the Arab world.

The selection of artists in the exhibition reveals the sheer range, complexity and diversity of contemporary Arab creativity, which cannot be reduced to a monolithic and uniform block. Rather than a univocal discourse on the contemporary Arab world, it provides many insights that indicate that it is a developing world and an essential meeting point for exchange (both political and artistic) in today's world.

Most of the Arab states are represented in the exhibition, including Morocco, the Sultanate of Oman, the United Arab Emirates, and Saudi Arabia. This counters the general perception that these countries cannot be artistic nations, even though young artists like Ahmed Mater and Abdulnasser Gharem are today among the most sought-after artists on the international art market.

'An essential meeting point for exchange'

Aside from the wealth of themes and materials in these works, there is a clear desire to depart from a certain number of stereotypes associated with the Arab world. The works' evident connection with arts traditionally associated with Islam, such as calligraphy or Ṣūfī mystic dance, does not demonstrate an attachment to the past, but is, on the contrary, an entirely contemporary approach. The works of the Moroccan artist Najia Mehadji and the Qatari Yousef Ahmad are excellent examples of this. The survival of spirituality in art, which was advocated by Kandinsky during the 20th century, is evident in Hassan Meer's œuvre, and contrasts with all forms of religious dogmatism. Similarly, the duality of the conflict between abstract and figurative is analysed by many artists, such as Doris Bittar and Meriem Bouderbala.

Introspection and existential inquiry are often perceived as Western preoccupations, but they regularly feature in the work of the Moroccan artist Mahi Binebine and the Iraqi Sadik Kwaish Alfraji. Similarly, the female role in the Arab world cannot be limited to the issue of the Islamic veil. The work of the exhibition's large number of female artists is a striking attestation to this fact.

The exhibition, therefore, aims to present aesthetics that are both unique and contiguous to this shared - or to use Goethe's fine neologism 'Oriental-Occidental' - art history.

The common denominator of all the artists is the international nature of their training, places of work, and artistic visibility. Their Arab origins aside, these artists are above all contemporary artists. Their 'double' culture is more of an advantage than duplicity. Their familiarity with the painting of Paul Klee and the Syrian Marwan Kassab Bachi helps them contribute to the enrichment of contemporary art and give it a truly universal dimension.

Hence, in forgetting the myth of a golden age and a peerless past (an idea that according to Samir Kassir2 is at the origin of Arab malaise) the artists of the Arab world are working to establish their art in a modern movement, in which they will play a primary role; not as passive spectators but as decisive actors.

Fortunately, apart from the aforementioned, neo-Orientalist phenomena, other recent curatorial initiatives have adopted a similar approach.

For some time, London has been showing the way in the Victoria & Albert Museum and the British Museum, which have established a collection of modern and contemporary Arab art to complement their ancient collections from the Middle East. More recently, the latest exhibition of works at the Tate Modern, dedicated to post Second World War human representations, has displayed the impressive canvas of the Iraqi artist Dia Azzawi on the subject of the massacre at Sabra and Shatila, which has proved as inspiring to modern Arab painting as Picasso's 'Guernica' was to the artists of his time.

'We must carry out this redefinition of ourselves on our own'

In the USA, museums like the Metropolitan in New York and the LACMA in Los Angeles decided to introduce the installations and videos of contemporary Arab and Iranian artists in their Islamic art rooms. This has highlighted the contemporary resonance of their works with the works of the past.

In Paris, the emergence of the Institut des Cultures d'Islam and the opening of the Département des Arts de l'Islam in the Louvre have finally created a connection between a majestic cultural heritage and the latest contemporary creativity.

All these initiatives contribute to the collective and gradual development of an autonomous aesthetic 'space', which does not merely reflect changes in foreign policy in the Arab world and shares the same conditions for the creation of identity that are enjoyed in North Africa and the Middle East.

Shortly before he passed away, Edward Saïd reiterated that 'no one can today be defined simply in this or that way. An Indian, a woman, a Muslim, an American … all these labels are merely departure points.'3

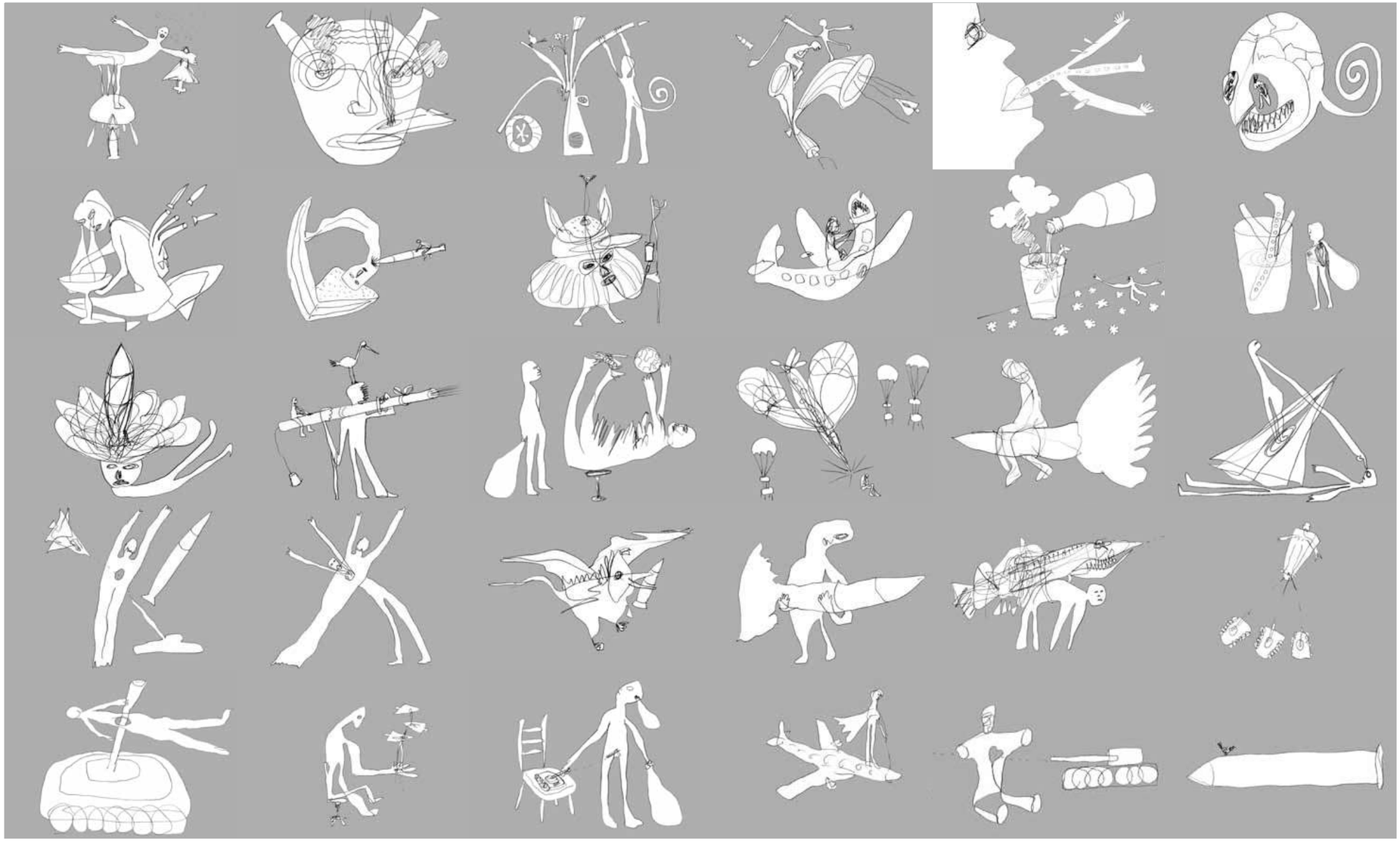
This affirmation is particularly pertinent in the post-revolutionary context, in which Arab artists, who cannot be purely defined in terms of their geographic origin or heritage, are above all part of a contemporaneity, which has definitively gone beyond the frontiers established by the West. Far from playing a marginal role or merely producing simple copies, they seem to be fully committed to promoting a salutary desire for creation, to revive a so-called contemporary art whose very principle is based on the need for perpetual evolution. Therefore, they are laying the foundations for an aesthetic Renaissance whose many departure points are located somewhere to the south of Europe; in Casablanca, Algiers, Tunis, Cairo, Beirut and Jeddah.

If the term 'Arab' is to avoid becoming a simple label attached to an art that is subject to the passing whims of fashion, the desiderata of unpredictable history and a versatile market, it will be necessary to concentrate on the need to appropriate, reassess, and open art centres that are not solely focused on Western art, like the Institut du Monde Arabe and the recently opened Institut des Cultures d'Islam in Paris. If these conditions are met, a truly universal contemporary art can emerge, in which the Arab world will become an essential component rather than playing an unconsidered and obscure role.

1 Edward Saïd, L'Orientalisme, Paris, Le Seuil, 1980.

2 Samir Kassir, Considérations sur le Malheur Arabe (Glances at Arab Distress') Arles, Actes Sud, 2004.

3 Edward Saïd, Culture et Impérialisme, Paris, Fayard/Le Monde diplomatique, 2000.



Nadim Karam.
War Series Drawing. 2011. Digital illustrations on acid free paper.
20 x 30 cm. Courtesy of the artist and Ayyam Gallery, Beirut.

Ebtisam ABDULAZIZ

Born in 1975 in the United Arab Emirates, Ebtisam Abdulaziz lives and works in Sharjah. As a mathematics graduate and multidisciplinary artist, she has dedicated herself to video, photography and installations. She uses her scientific training in her works and she is also fascinated by the systematic reproduction of forms. Since 2000, she has been working for the magazine Al Tashkeel and also contributes to other art reviews and publications. She is a member of several associations, including the Emirates Fine Arts Society, Dubai Youth Theatre, and Art Atelier. Since 2001, her work has been featured in many solo and collective exhibitions in Dubai, New York and Germany. She has also appeared in the 7th Sharjah Biennial in 2005. Her work is also held in various collections: Deutsche Bank AG, Abu Dhabi's Ministry of Youth, Culture and Community Development, and in private collections across Europe and the Middle East.

من مواليد 1975 في الشارقة في الإمـارات العربية المتحدة، حيث تقيم وتعمل، نالت شهادة جامعية بالرياضيات ثم احترفت العمل الفني المتعدد الاختصاصات ووجدت ضالتها في فن الفيديو والتصوير الضوئي و الأعمال التركيبية.

تستفيد الفنانة ابتسام عبد العزيز من معلوماتها العلمية في إنجاز أعمالها الفنية، إلا أن عملها يعبّر أيضا عن افتتانها بالأشكال المتكرّرة، وتعمل منذ عام 2000 في مجلة "التشكيل" وتساهم في عدد من المجلات واليوميات الفنية، وهي عضو في عدد من الهيئات منها جمعية الإمارات للفنون التشكيلية ومحترف دبي الفني لمسرح الشباب.

بدءاً من عام 2001 عرضت أعمالها في العديد من المعارض الفردية والجماعية في دبي ونيويورك وألمانيا، كما في بينالي الشارقة السابع للفن المعاصر في عام 2005، ونجد أعمالاً لها ضمن مجموعة مقتنيات الأعمال الفنية لدى "دويتشه بانك" ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في الإمارات، والمجموعات الخاصة في أوروبا والشرق الأوسط.

ابتسام عبد العزيز

"إن قدرتنا على تشكيل الفن تماما كقدرتنا على تشكيل اللغة، كلاهما يعتمدان على بعضهما البعض، هذا الاعتماد يعزز قوتهما. من هذا الإدراك جاء تصور العمل هذا، كأسلوب لدراسة العقل و الدماغ البشري. فالدماغ هو بالطبع عضو بيولوجي وهو في ذاته عضو فكري ثقافي، كونه متضمناً للغتنا، أفكارنا والوعي بداخلنا، بالتالي هو في علاقة ضمنية بين كل من الواقع البيولوجي والواقع الثقافي، ومحاولة الفصل أو حتى اختزال الارتباط بينهما هو في حد ذاته أكثر تعقيدا، لذلك يتم دراسة الدماغ بيولوجيا ضمن علم الأحياء، بوصفه عضوا تشريحيا، وأيضا يتم دراسته ضمن ثقافة و فكر الإنسان في علم الإنسان والاجتماع.

إن ما عنيته هنا أن دراسة لدماغي بيولوجيا، كانت مغايرة لدراسة الفكر الذي يحويه بوصفه ذا واقع ثقافي فكري نفسي واجتماعي، فالعلم يبحث عن تشريح مدى تعقيد هذا المركب، بينما ابحث عن الظواهر الإنسانية داخل العقل البشري والذي لا يقوى أي منهج على رؤية التعقيد الشديد الذي يميزه، فمن المسلم به أن التوجه إلى دراسة العقل كانت تتم فقط ضمن السياق العلمي. إلا انه يكمن في جوهري فضولا، في التحقيق من كيفية فهم حواسنا، من خلال اكتشاف العلاقة الداخلية بين ما هو مرئي وما هو مسموع وما هو ملموس، حيث أننا ملزمون بتفحص الارتباطات المحتملة بين الحواس لخلق أشكالٍ جديدة من الإدراك، والذي هو أساس عملي ،حيث اطرح من خلاله طرقا مغايرة في رؤية، سماع، وفهم نظام الطبيعة.

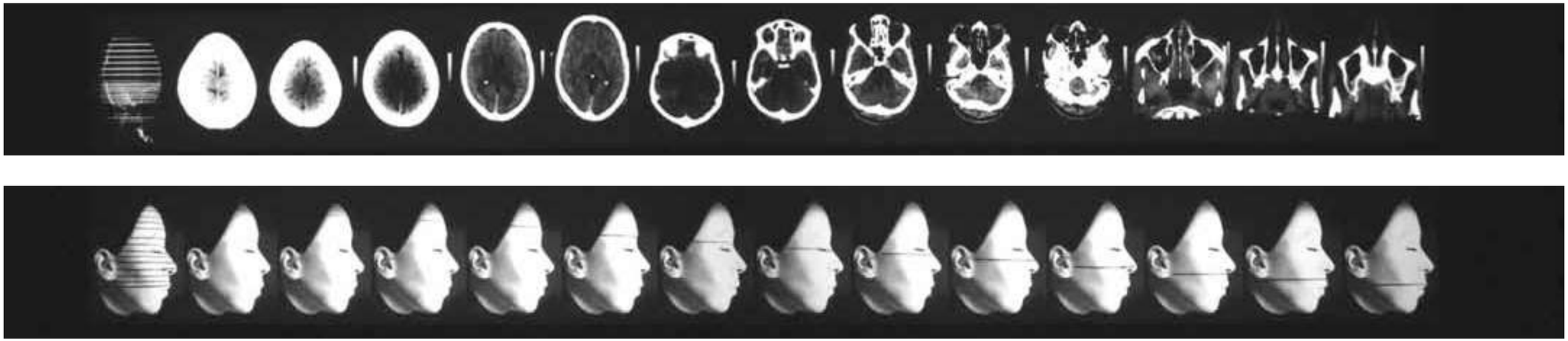
ختاما، يقودني ما سلف إلى الإدراك بأن الجهاز الدماغي يخضع لتنظيم مركب، لا يمكن اختزاله في قوانين خطية أو مبادئ بسيطة أو حتى في أفكار واضحة".

إ.ع.

'Our capacity for artistic creation is linked to our capacity for linguistic creation. Both are complementary and reinforce one another. My work is based on this idea, and is a study of the mind and the human brain. While it is a biological organ, it is also that of thought and culture, as it contains our language, reflections, and intimate conscience. Within this organ, the link is established between biological reality and cultural reality. This link is too complex to be simply analysed or be subjected to schematic descriptions. It has long been accepted that the study of the brain could not be merely studied using scientific criteria, focusing on its extraordinary anatomical complexity. I am looking for the human phenomena that are based in the brain; the complexity of which cannot be understood by science. I am fundamentally curious about the functioning of our sensorial apparatus and about how the link is made between what we see, hear and perceive through touch. These relationships between the senses need to be examined with the greatest care, as this will lead to the creation of new forms of perception.

This forms the basis of my approach and I create works - both visual and auditory - that enable viewers to understand nature's principles.

These investigations have led me to the following conclusion: the brain is an organised and complex system that cannot be summed up by facile formulae and over-simplified principles.' E.A.



'My Brain'. 2006.
Video Installation (52 seconds).
2 digital prints back-lit.
250 x 25 x 6 cm.
Courtesy of the artist and
TheThird Line, Dubai.

دماغي، 2006
فيديو، 52 ثانية
مطبوعتان فوتوغرافيتان رقميتان ضوئيتان
250x25x6 سم
بإذن من الفنانة والخط الثالث

Arwa ABOUON

Born in 1982 in Libya, Arwa Abouon lives and works in Canada. She studied plastic arts and photography at Concordia University in Montreal. She is interested in her dual cultural origins - Western and Eastern - and her photographic and graphic work employs the visual motifs of Islamic culture. Her somewhat humorous works hover between irreverent re-appropriation and respectful homage. Their strong, visual impact perfectly expresses her subtle messages. Since 2004, her works have featured in collective shows in Montreal, New York, Dubai, Tripoli, Germany, Belgium and in Mali during the 8th African Biennial of Photography in Bamako.

'Hardships are blessings; they call upon patience and faith. 'Al Matar Rahma' depicts a positive outlook on the dark moments of life. Hardships are among life's certainties. They are a reality that transcends beyond colours and faiths. They are valuable lessons waiting to be learned. Yet after hardship comes light; indeed, with hardship comes ease (Quran 94:6).
Islam teaches us to remain steadfast in times of affliction. Truly! Allah is with the steadfast (Quran 2: 153). Prayer unites our mind body and soul; therein we manifest submission to His authority, gratitude for His mercies, and penitence for our sins. In prayer, we stand together free of discrimination. Similar to prayer, rain does not discriminate; it transcends form and colour. Similarly, in 'Al Matar Rahma' colours are side-by-side; striving in unison.' A.A.

ولدت أروى أبو عون عام 1982 في ليبيا، وهي تقيم وتعمل حالياً في كندا، وقد درست الفنون التشكيلية والتصوير الضوئي في جامعة كونكورديا في مونتريال. تستلهم الفنانة أعمالها التصويرية والغرافيكية من الزخارف الرائجة في الثقافة الإسلامية وتتطرق إلى موضوع انتمائها الثقافي المزدوج للشرق والغرب، وتتأرجح أعمال أبو عون بظرافة بين التهكم والاحترام، وتعبّر بتأثيرها البصري القوي عن الدقة الموجودة في خطاب الفنانة.
شاركت أروى أبو عون منذ سنة 2004 في العديد من المعارض الجماعية في مونتريال ونيويورك ودبي وطرابلس وألمانيا وبلجيكا ومالي خلال بينالي باماكو الثامن.

"المحن نعمة، وهي تتطلب منا الصبر والإيمان".
يقترح عملي تحت عنوان "المطر رحمة" نظرة إيجابية للحظات المظلمة في حياتنا، فيوماً ما سيترتّب علينا مواجهة المحن، إذ هي واقع لا مفرّ منه، يتجاوز الألوان والأديان، وهي دروس وعبر نتعلّمها، ولكن بعد المحنة يأتي النور: "إنّ مع العسر يسراً (القرآن الكريم *6:94*).
يعلّمنا الإسلام أن نتحلّى بالصبر في أوقات العسر: إن الله مع الصابرين (سورة البقرة، الآية *153*)، والصلاة تصهر الروح بالجسد وبالنفس، ومن خلالها نعلن تسليثمنا لسطان الله وإقرارنا بنعمه وتكفيرنا عن ذنوبنا، وفي الصلاة نجتمع معاً أحراراً من كلّ تمييز، والمطر كالصلاة لا يميّز بين هذا وذاك، ويتجاوز الأشكال والألوان، هذا ما نراه في عملي "المطر رحمة"، حيث تتجاور الألوان جنباً إلى جنب لتتحد لاحقاً فيما بينها.
أ.أ.

أروى أبو عون

'Al Matar Rahma'. 2007.
Digital print.
91.44 x 289.56 cm.
Courtesy of the artist and
The Third Line, Dubai

المطر رحمة، 2007
مطبوعة فوتوغرافية رقمية
289,56x91,44 سم
بإذن من الفنانة والخط الثالث

Armen AGOP

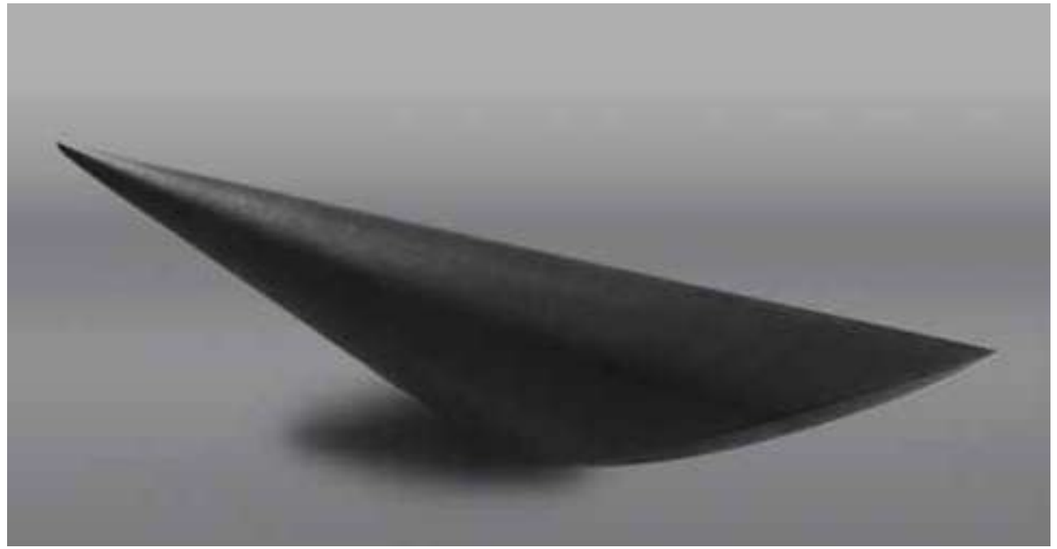
Armen Agop was born in Cairo, Egypt in 1969, and lives and works in Pietrasanta, Italy.
He made his apprenticeship in the studio of the painter Simon Shahrigian before studying sculpture at the Faculty of the Fine Arts, Helwan University in Cairo. Eary on in his career, Agop exhibited his work in numerous shows throughout Egypt and received the Sculpture Prize from the Autumn Salon in 1998. His national recognition was confirmed in 2000, when he received the prestigious Rome Prize.
Since moving to Europe, Agop has been increasingly present in the international art scene with exhibitions across Asia, the Middle East and Europe. His works can be found in the Modern Art Museum, Egypt; Aswan Open Air Museum, Egypt; Mathaf, Arab Museum of Modern Art, Qatar; Villa Empain/Bohossian Foundation in Belgium; Giardino di Piazza Stazione in Barge, Italy; and Coral Springs Museum of Art in Florida, USA. In 2010, he received the prestigious Umberto Mastroianni Award.

'Any statement may explain something, yet all that interests me, is the unexplainable – all that really matters are the unexplainable things. Fortunately, words are poor so we can experience the unexplainable things. These works are the result of my encounter with this ancient material; me, a currently living human, who shared part of his life with a material that is millions of years old. Now that meeting is with you.' A.A.

أرمن أجوب من مواليد القاهرة عام 1969، يعيش ويعمل في بييترا سانتا، ايطاليا، وهو حاصل على شهادة النحت من مدرسة حلوان للفنون الجميلة.
نال، في عام 2000، جائزة الدولة للإبداع الفني في القاهرة، ثم ذهب إلى إيطاليا حيث عرض أعماله في الغاليري الوطنية للفن الحديث في روما، وفي إطار "يوم الفنانين الأجانب" Diario degli artisti stranieri، وفي معرض "فنانون مصريون شباب" في الأكاديمية المصرية للفنون في روما كما في معرض Lo Spirito della Pietra في أكاديمية San Luca.
أقام أول معرض شخصي له في المركز الثقافي L. Rosso في بييترا سانتا Pietrasanta، كما عرض أعماله في عام 2002، في معرض "نحاتو مقاطعة لوكا" Scultori Della Provincia Di Lucca الذي أقيم في ميامي/ فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية، وخلال الفترة ما بين 2006 و2008 عرضت أعماله في العديد من البلدان، في الصين، واليابان في إطار بينالي تويامورا الدولي للنحت، وفي المركز الثقافي المصري في توليدو في إسبانيا وكذلك في هولندا والدنمارك.

"يسعى أي تصريح يصدر عن أي فنان إلى تفسير شيء ما، لكنّ ما يهمّني فعلاً هو ما لا تفسير له، والأمور الجوهرية في نهاية المطاف تبقى عسيرة التفسير، الألفاظ والكلمات تظلّ عاجزةً، غير أنّه في مقدورنا أن نعيش ونختبر ما لا تفسير له.
أعمالي هي نتيجة للقاء بيني وبين مادة قديمة، لقاء بيني أنا الكائن البشري الذي هو اليوم على قيد الحياة، ومادة عمرها مليون عام أعيش معها ردحاً من حياتي، واليوم يتوسّع هذا اللقاء ليصبح لقاءً معكم".
أ.أ.

أرمن أجوب

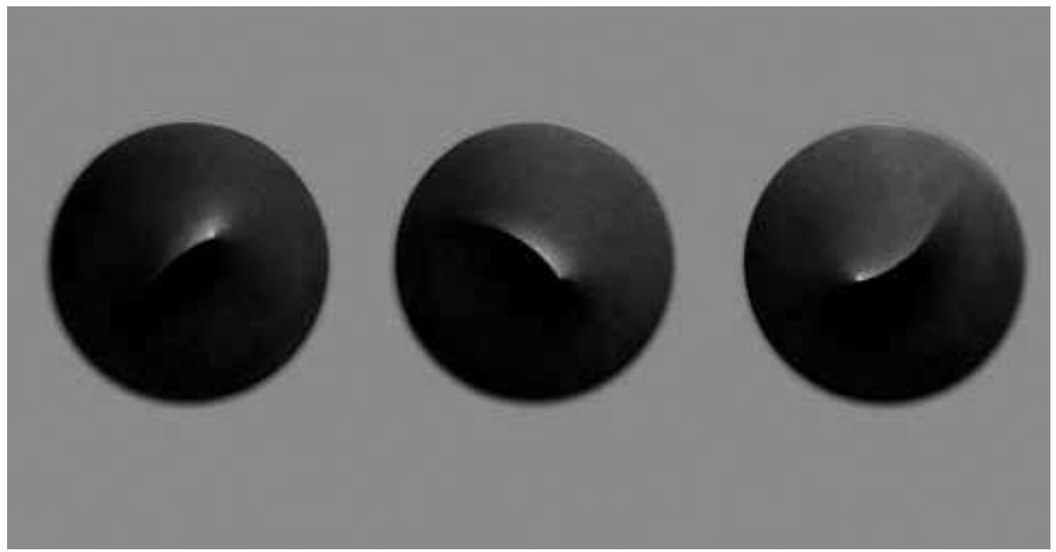


Untitled. 2010.
Sculpture in black granite.
119 x 119 x 25.5 cm.
Artist's collection.

غرانيت أسود "بدون عنوان"، 2010
تمثال من حجر الغرانيت
119x119x25,5 سم
بإذن من الفنان

Untitled. 2012.
Sculpture in black granite.
215 x 57 x 47 cm.
Artist's collection.

غرانيت أسود "بدون عنوان"، 2012
قطعة من حجر الغرانيت
215x57x47 سم
بإذن من الفنان



'Sufic Triptych'. 2012.
3 sculptures in granite.
110cm (each).
Artist's collection.

ثلاثية صوفية، 2012
ثلاث قطع من حجر الغرانيت
القطر 110 سم
بإذن من الفنان

Yousef AHMAD

Born in 1955 in Doha, Yousef Ahmad lives and works in Qatar. Between 1974 and 1975, he studied calligraphy and worked as a calligrapher and caricaturist for the Government of Qatar. In 1976, he obtained a Master's degree from the University of Helwan in Egypt and, in 1982, a Master's in Fine Arts from Mills College, California. He returned to Doha where he worked as an art career advisor at the Ministry of National Education and taught art at Qatar University. He served as Director of the Arab Museum of Modern Art in Doha (1994-2007). A prolific artist, Ahmad is inspired by Qatar's rich cultural heritage and his country's natural characteristics; the desert, the sky and the sea, which he paints on paper he makes himself from the bark of the palm trees that grow in the region. His art, which is highly personal, has received various international awards. His first major exhibition was held in Doha in 1977.

يوسف أحمد من مواليد *1955*، الدوحة، وهو يعيش ويعمل في قطر.
يوسف أحمد خطاط وكاتب وأستاذ، درس الخط الكلاسيكي في *1974-1975* وعمل كخطاط ورسام كاريكاتوري لحساب حكومة قطر، وفي عام *1976* نال شهادة الأستاذية في التعليم الفني من جامعة حلوان في مصر، كما نال في عام *1982* شهادة جامعية في الرسم من ميلز كوليج *Mills College* في كاليفورنيا. بعد عودته إلى الدوحة عمل كمدير للتوجيهات الفنية في وزارة التعليم وعلّم الفن في جامعة قطر، وعُيّن مديراً لمتحف الفن الحديث في الدوحة من سنة *1994* إلى سنة *2007*.
هو فنّان غزير الإنتاج، يستلهم في أعماله من غنى التراث القطري والعناصر الطبيعية التي أثّرت فيه خلال بحثه الفني: الصحراء والسماء والبحر والتي يرسمها على ورق يصنعه بنفسه من لحاء النخيل الذي ينمو في منطقته، يعتبر فنّه شخصياً جدّاً وقد حاز عنه مرّات عديدة الجوائز العالمية، وقد أُقيم معرضه الأول والأهم في الدوحة سنة *1977*.

يوسف أحمد

'Desert Dawn II'. 2011.
Mixed media and handmade palm leaf paper on floating frame.
180 x 180 cm

فجر الصحراء 2، 2012
وسائط متعددة وورق من لحاء النخيل
180x180 سم
بإذن من الفنان

Yousef AHMAD

‘Language of the Desert: The desert has long been an ambiguous notion in our consciousness, the symbol of our quest for sense, and our desire to express a void or silence. However, in the work of Yousef Ahmad the desert is represented differently, through the words and phrases that make up its visual language. Born in the desert, he is familiar with its calm, vast horizons, and immense dunes where the soul can sometimes drift and come to rest.

In his work entitled ‘Language of the Desert 5’, Yousef Ahmad represents his exploration of the symbols of this infinite space, which is transformed into language and helps us to attain a state of profound understanding, if we are ready to embrace the calm.

The picture is stripped of its colours, revealing its secrets. The fragments of shadow on the dunes of jostling letters trace out a geographical space with a surface area of over 32,400 cm2. We are invited to open our eyes to contemplate the avenues of light, understand the language of the desert, and take in the palm trees blackened by the sun.

The artist moves within this magical atmosphere created by the letters, generating a melody that spreads over the desert space, and its familiar murmur is perceived by hearing, which is attempting to free itself from the fear of the unknown; and the silence is transformed into serenity.

This is how Yousef Ahmad’s desert is represented. We behold a land covered in palm tree shadows, so that we can gauge the depth of its language.’ Mahmoud Shams-Eddin

لغة الصحراء: لطالما كانت الصحراء ذاك المكان الغامض في تكويننا ، تشكل المعنى الذي نبحث عنه عندما نريد التعبير عن الفراغ أو الصمت. ولكنها عند الفنان يوسف أحمد تتجلى في مفردات وكلمات شكلت لغته البصرية، كابنٍ لها، عرف معنى هدوءها واتساع أفقها الذي يجعل النفس سابحة ترتاح بين كثبانها، أحياناً.

بهذه الأحاسيس يضعنا يوسف أمام عمله الفني " لغة الصحراء *5*" ليحكي لنا عن مغامراته في فك رموز ذاك اللانهائي، ويحوله لغة تفهمها قرارة أنفسنا علّنا نصل الهدوء. تجردت اللوحة من ألوانها كاشفة أسرارها، فشكلت الظلال المتكسرة على كثبان حروفها المتلاطمة ملامح جغرافيتها التي زادت مساحتها عن *32400* سم مربع، تحثنا على أن نتأمل ونفتح أعيننا بكل وسعها كي تمنحنا ممرات ضوء نفهم بها لغتها ونشتم أصل عجينة نخلها التي أكسبتها الشمس سمرتها.

يجول الفنان بمزيجه الساحر من الحروف مشكلاً ترتيلاً يتردد في فضاءات الصحراء ويعطي همسها أنساً تتوق لسماعه الآذان فتكسر وحشة الخوف من المجهول وتحوّل السكون إلى سكينة. تلك هي صحراء يوسف التي خصب أرضها من ظلال سعفها يعرضها أمامنا لنسبر عمق لغتها.

بقلم محمود شمس الدين - لغة الصحراء (تفاصيل)

يوسف أحمد

(detail) ‘Desert Dawn II’. 2011.
Mixed media and handmade palm leaf paper on floating frame.
180 x 180 cm

(تفصيل) فجر الصحراء 2، 2012
وسائط متعددة وورق من لحاء النخيل
180x180 سم
بإذن من الفنان

Basma ALSHARIF

Born in 1983 in Kuwait, Basma Alsharif lives and works in Paris. She graduated from the Chicago School of Art and Design (USA). As a photographer and video maker, she employs the fantastical as a method for distancing the viewer from politics. Her work has been projected and exhibited in several exhibitions and festivals: 'Rencontres Internationales' in Paris, Berlin and Madrid; Underground Film Festival: The Gene Siskel Film Centre, Chicago; 31st Festival International du Cinéma Méditerranéen, Montpellier; DocuDays 9th International Documentary Festival, Beirut; 'Homeland', Contemporary Art Centre in Australia; Ann Harbor Palestine Film Festival; Palestine Film Week, Amman; 'Images du Moyen-Orient', Musée du Jeu Paume, Paris; and the 9th edition of the Sharjah Biennial, where she was awarded the jury's second prize.

'The Story of Milk and Honey is a collection of materials that includes a short experimental video, photographs, drawings and text, detailing an un-named individual's failure to write a love story. Through voiceover narration that weaves together images, letters and songs, a story of defeat transpires into a journey that explores how we collect and perceive information, understand facts, history, images and sound and where the individual is to be found in the midst of the material.' B.A.

Produced with the Fundación Marcelino Botín Grant for Visual Arts Fund

بسمة الشريف

بسمة الشريف من مواليد الكويت عام 1983، عاشت وعملت في بيروت، وقد نالت شهادة في الفنون التشكيلية من مدرسة الفن والتصميم في شيكاغو، وهي مصورة ومخرجة أفلام، تستعمل الخيال والصور الغريبة كطريقة لخلق المسافة الجمالية للمشاهدين إزاء السياسة.

عُرضت أعمالها وقدمت في عدد من المعارض والمهرجانات مثل لقاءات باريس الدولية، برلين، مدريد، مهرجان شيكاغو الدولي للسينما، والمهرجان الواحد والثلاثون للسينما المتوسطية في مونبلييه، الدورة التاسعة لمهرجان بيروت الدولي، مهرجان فلسطين Homeland، في مركز الفنون المعاصرة في أستراليا للأفلام الوثائقية "آن هاربر"، خلال أسبوع الفيلم الفلسطيني في عمان، " صور من الشرق الأوسط" في متحف "جو دو بوم" في باريس، و الدورة التاسعة لبيينالي الشارقة، حيث نالت جائزة التحكيم الثانية.

"قصة حليب وعسل: قصة حليب وعسل، هي مجموعة من المواد التي تشتمل على فيديو تجريبي قصير، وصور فوتوغرافية، ورسومات، ونص يكشف تفاصيل فشل تجربة فرد مجهول في كتابة قصة حب.

تحبك الصور والرسائل والأغاني مع بعضها البعض من خلال الراوية الصوتية، وتتحول قصة الهزيمة هذه إلى رحلة لسبر الآلية التي نجمع بها المعلومات وندرك بها الحقائق والتاريخ والصورة والصوت، واكتشاف مكانة الفرد في خضم تراكم كل هذه المواد.

ب. ش.

إنتاج بمنحة من مؤسسة مارسيلينو بوتين للفنون التشكيلية.

Untitled. From the series,
'The Story of Milk & Honey'. 2011.
6 digital prints.
33.74 x 22.5 cm.
Artist's collection.

بدون عنوان،
من مجموعة قصة حليب وعسل، 2011
6 صور فوتوغرافية رقمية
74x33x22,50 سم
بإذن من الفنانة

Basma ALSHARIF

Untitled. From the series, 'The Story of Milk & Honey'. 2011.
3 digital prints.
63.75 x 45 cm.
Artist's collection.

بدون عنوان،
من مجموعة قصة حليب وعسل، 2011
3 صور فوتوغرافية رقمية
63,75x45 سم
بإذن من الفنانة

بسمة الشريف

Untitled. From the series,
'The Story of Milk & Honey'. 2011.
3 digital prints.
98.12 x 67.5 cm.
Artist's collection.

بدون عنوان، من مجموعة قصة حليب وعسل،
2011
3 صور فوتوغرافية رقمية
98,12x67,5 سم
بإذن من الفنانة

Ayman BAALBAKI

Born in 1975 in Odeisse, Lebanon, Ayman Baalbaki graduated from the School of Fine Arts in Beirut and from the École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs in Paris. He was also awarded a DEA (Master of Advanced Study) from the Université Paris VIII. His work, inspired by the expressionism of Marwan Kassab Bachi, bears the scars of his childhood spent in Lebanon during the war. His work attempts to go beyond the conflicts, and consists of matiériste paintings of urban ruins, where anonymous faces wrapped in keffiyehs underline the absence of identity of both victim and executioner, as well as composite installations that combine highly diverse materials.

'Empty Words is a project trying to combine images and texts together: images as represented by the 'cretonne' fabric (widespread in the Levant), perforated with cut-out texts borrowed from flirtatious, frivolous poems sent by lovers through SMS on Arabic satellite televisions, the new fora of exchange and free expression of the young generations (contemporary versions of Souk Ukaz), filling the screens from Morocco to Iraq. The dichotomy lies in the superficiality of those shallow, insignificant texts devoid of any meaning, as compared to the historical value of language in the Arab consciousness as the ultimate purveyor of culture, identity and pride.
'Kalam Faregh' (Empty Words) is an art installation that sheds light on the decadence facing the actual discourse in the Arab world, and the necessity to stimulate critical thought in order to bring back to words the worth and respect they had in a civilization in urgent need to revisit itself, its values and its heritage.' A.B.

أيمن بعلبكي

من مواليد قرية العديسة في لبنان العام 1975، وقد تخرّج من كلية الفنون الجميلة في بيروت، والمدرسة الوطنية العليا للفنون التشكيلية في باريس، وهو يحمل شهادة D E A من جامعة باريس الثامنة.
تعبّر أعمال أيمن بعلبكي، المستوحاة من لوحات مروان قصّاب باشي التعبيرية، عن ندوب طفولته خلال الحرب في لبنان، وهو يحاول تجاوز الصراعات القائمة في لوحاته التي تسود فيها المادة لتنقل ملامح الدمار في المدن، وتصّور وجوهاً لأشخاص مجهولين يتموّهون بكوفياتهم، حيث تشير إلى غياب هوية الضحية والجلاد، ويلجأ الفنان إلى الأعمال التركيبية التي يمزج فيها مواد شديدة التنوع.

"كلام فارغ" عبارة عن مشروع يسعى إلى دمج الصور بالنصوص: الصور المطبوعة على قماش الكريتون الواسع الانتشار في المشرق، تتخللها نصوص مقتطعة من قصائد غزلية خفيفة تبادلها العشاق عبر الرسائل القصيرة على القنوات الفضائية العربية التي اجتاحت الشاشات من المغرب إلى العراق وصارت اليوم منتديات للتبادل والتعبير الحر لدى الشباب (وكأنها النسخة المعاصرة عن سوق عكاظ)، وتأتي المفارقة هنا بين سطحية النصوص الجوفاء عديمة المعنى والقيمة التاريخية للغة في الضمير العربي على أنها عماد الثقافة والهوية والاعتزاز.
"كلام فارغ" عمل تركيبي يلقي الضوء على اضمحلال الخطاب الراهن في العالم العربي، وعلى لزوم إنعاش الفكر النقدي بغية إعادة الاعتبار والاحترام إلى الكلمات في الإطار الحضاري الراهن الذي هو بحاجة شديدة إلى إعادة النظر في قيمه وآرائه".
أ. ب.

'Kalam Faregh' (Empty Words). 2011.
Embroidered cut-outs on printed fabric.
300 x 300 x 300 cm.
Courtesy of the artist and Agial Art Gallery, Beirut.

كلام فارغ، 2012
عمل تركيبي يتألف من الأقمشة المطرزة
300x300x300 سم
بإذن من الفنان

Mahi BINEBINE

Born in 1959 in Marrakech, Mahi Binebine lives and works in Morocco. In 1980, he studied in Paris and, for eight years, taught mathematics while continuing to paint. After his first exhibitions, he published several novels that were translated into various languages. In 1994, he moved to New York, where he gained recognition. His works can be seen in the permanent collection of the Solomon R. Guggenheim Museum of New York. Binebine is also a promising author in the emerging literary scene of the Moroccan diaspora. In 1999, he returned to Paris. In 2002, he finally moved back to his native city of Marrakech. He is a prizewinner of the Trophée de the Diplomatie Publique, which he was awarded in Rabat in 2011 for his contribution to the international dissemination of Moroccan culture.

'My world is in the 'basement' of the human condition. My figures may be reduced to broken, bound and painful silhouettes, but they are alive and they are struggling. While blackness and desperation are omnipresent, there is always hope; a rebirth from the ashes, a future.' M.B.

من مواليد مراكش في المغرب العام 1959 حيث يعيش ويعمل، وقد درس في باريس ابتداءً من عام 1980، ثم مارس التعليم طيلة 8 سنوات، من دون التوقف عن الرسم خلال كل هذه المدة، وبعد معارض عدة، نشر بعض الروايات التي ترجمت إلى عدد من اللغات، وسافر في عام 1994 إلى نيويورك حيث أمضى سنوات عدة.

هو رسام معروف وقد اقتنى متحف غوغنهايم بعضاً من أعماله، وهو أيضاً كاتب واعد في الأدب المغربي المهجري الجديد، عاد في عام 1999 إلى باريس، وفي عام 2002 عاد أخيراً إلى مراكش للإقامة هناك.

حاز على جوائز في قطاع الثقافة كما حاز على وسام الدبلوماسية العامّة الذي قُدّم إليه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011 لمساهمته في رفع اسم المغرب عالياً في الخارج.

"يقع عالمي في أعماق القبو الثالث من الحالة الإنسانية، شخصياتي تقلصت إلى خيالات محطّمة مقيّدة متألّمة، لكنّها لا تزال على قيد الحياة تناضل منتصبة القامة، ولئن امتلأت أعمالي بالسواد واليأس، إلا أنّ الباب يبقى مفتوحاً على الأمل، على الانبعاث من الرماد، على الغد الممكن".

م. ب.

ماحي بنبين

'Man on Pole'. 2011.
Bronze sculpture.
250 cm (height).
Artist's collection.

الرجل على العمود، 2011
عمل من البرونز
ارتفاع 250 سم
بإذن من الفنان

Mahi BINEBINE

ماحي بنبين

Untitled 1. 2012.
Bronze sculpture.
250 x 100 x 100 cm.
Artist's collection.

بدون عنوان 1، 2012
عمل من البرونز
250x100x100 سم
بإذن من الفنان

Untitled 2. 2012.
Bronze sculpture.
280 (H) x 120 (D) cm.
Artist's collection.

بدون عنوان 2، 2012
عمل من البرونز
الارتفاع 280سم، القطر 120 سم
بإذن من الفنان

Doris BITTAR

Born in 1959 in Baghdad to Lebanese parents, Doris Bittar lives and works in the United States. After living in Lebanon for many years, her parents fled the civil war and emigrated to the United States. She graduated from the University of New York and the University of San Diego in California. While working as an artist she taught visual arts at the San Marcos University in California from 1983. As a multidisciplinary artist, she focuses on painting, photography and installation. She is fascinated by decorative motifs and history; two elements she incorporates into her work. In recent years, her work has been exhibited and acknowledged in both the United States and abroad.

'Following the events of 9-11 and the wars in Iraq and Afghanistan, I layered Islamic patterns over the American flag to reveal alternate narratives. Within these strict limitations, 'Stripes and Stars' marries seemingly oppositional icons to probe the concepts of loyalty, identity, nationalism and power.' D.B.

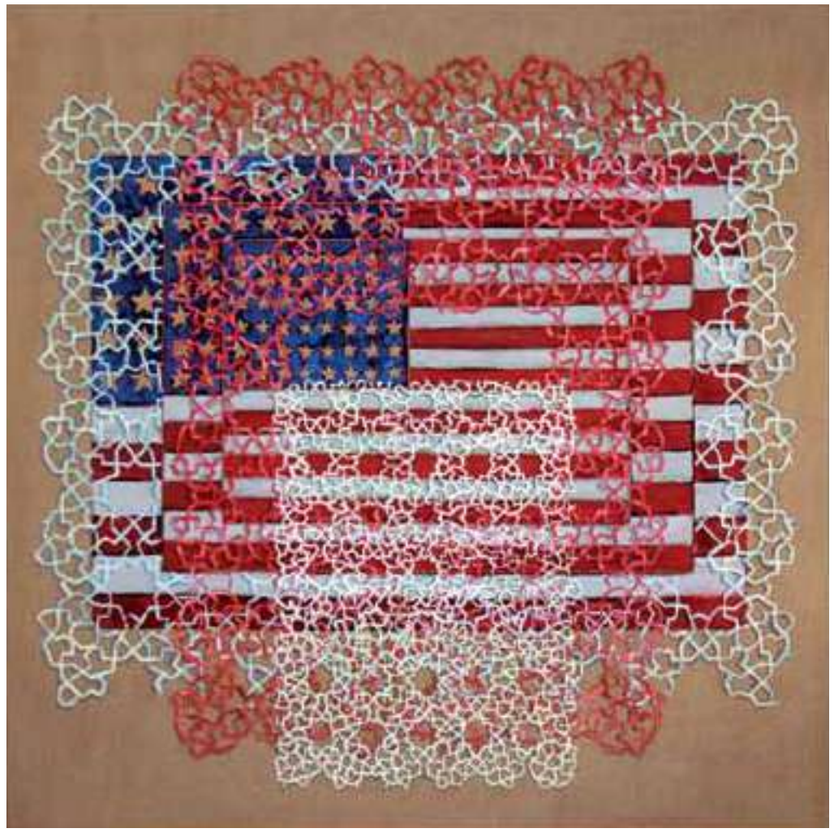
دوريس بيطار

من مواليد بغداد العام 1959، هي من أصل لبناني تعيش وتعمل في الولايات المتحدة الأميركية، فبعد سنوات عدة أمضتها في لبنان، هاجرت مع أهلها إلى نيويورك بسبب الحرب الأهلية، ونالت شهادة الفنون التشكيلية من جامعة نيويورك، ثم من جامعة سان دييغو في كاليفورنيا.

إلى جانب احتراف الفن، تقوم دوريس بيطار منذ عام 1993 بالتدريس في فرع الفنون التشكيلية في جامعة سان ماركوس في كاليفورنيا، وهي فنانة متعدّدة الاختصاصات انصرفت إلى التصوير والرسم والأعمال التركيبية، كما تولي اهتماماً واضحاً للأشكال التزيينية وللتاريخ، وهما عنصران مترابطان في أعمالها التي تُعرض منذ سنوات وتشتهر في الولايات المتحدة الأمريكية كما في الدول الأخرى.

"على أثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر وحربي العراق وأفغانستان، قمت بالدمج بين الزخارف الإسلامية والعلم الأمريكي من أجل اقتراح سبل سردية بديلة، وهكذا يقرن عمل *Stripes and Stars* (شرائط ونجوم) بدمج صور متناقضة في مظهرها ضمن حدود معينة، بغية سبر عدد من المفاهيم كالولاء والهوية والسلطة والنزعة القومية".

د.ب.

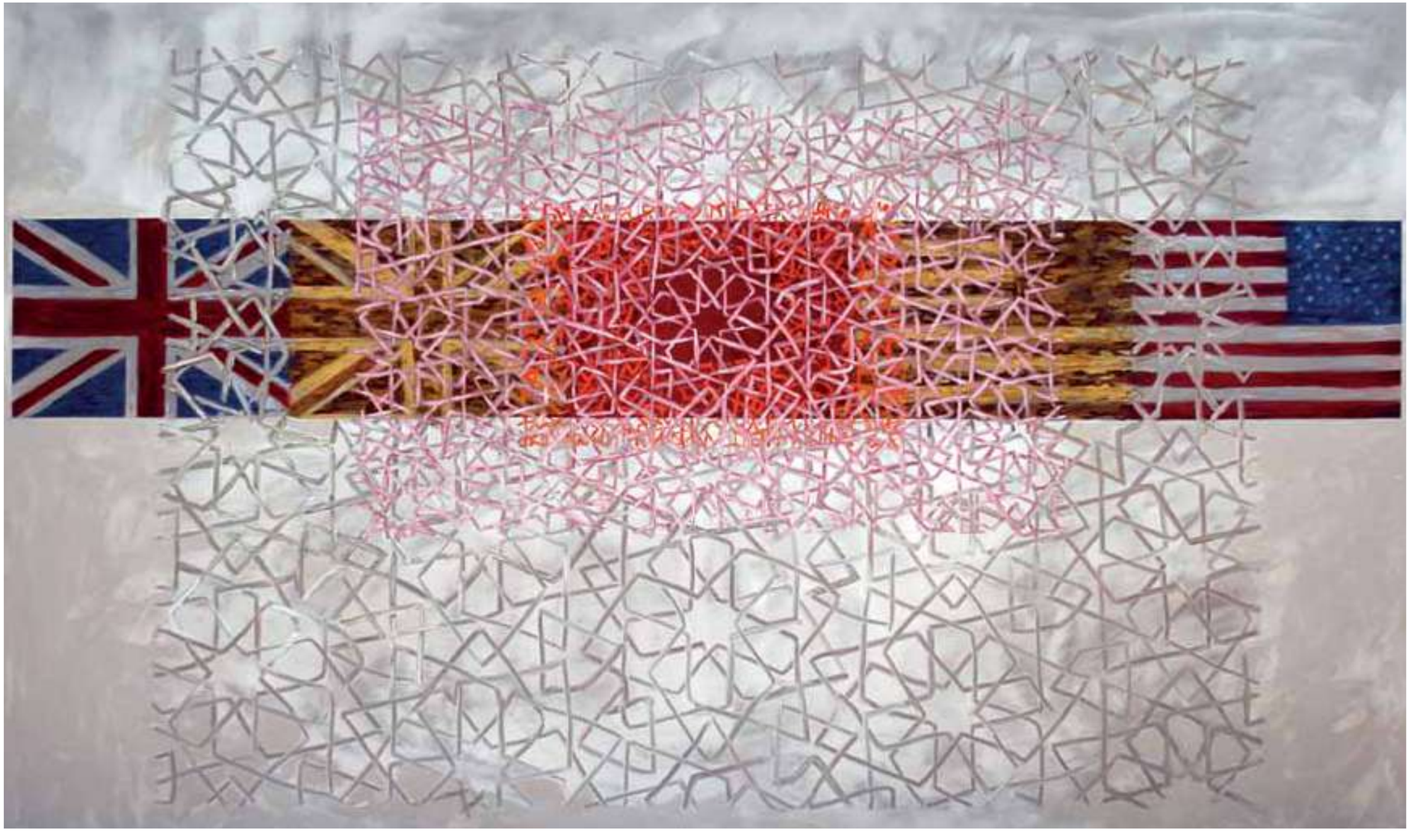


'Baghdadi Bride 2'. 2011.
Oil on linen.
100 x 100 cm.
Artist's collection.

عروس بغدادية 2، 2011
ألوان زيتية على قماش
100x100 سم
بإذن من الفنانة

Doris BITTAR

'A Brief History of Iraq'. 2007.
Oil on linen.
100 x 152.5 cm.
Artist's collection.



دوريس بيطار

تاريخ مختصر للعراق، 2007
ألوان زيتية على قماش
152,5x100 سم
بإذن من الفنانة

Meriem BOUDERBALA

Born in 1960 in Tunis, Meriem Bouderbala lives and works between Paris and her native city. She graduated from the École des Beaux-Arts in Aix-en-Provence in 1985, obtaining a Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (M.A. in Plastic Arts) in the same year. Bouderbala went on to study at the Chelsea College of Art and Design in London.
Her work involves the use of various media (painting on various supports, photography, etc.). She is critical of Orientalism, evoking our relationship with the body and femininity. Since the 1990s, Bouderbala has curated various exhibitions around the world. Her work has appeared in several solo and collective exhibitions in Morocco, Tunisia, France, Germany, and the United States, as well as in the Cairo Biennial of Contemporary Art in 2010. In 2012, her work featured in the exhibition 'Le Corps Découvert' at the Institut du Monde Arabe in Paris.

'Flag Nympheas: My country is getting into deeper and deeper water and drowning; the water-covered surface evokes its gradual immersion. Popular revolution no longer exists - only hijacking via a revolutionary mode that the elites greedily share in their quest for sensations. War is always waged by the same people. The current face of Tunisia is like that of an erring art on a quest for the sublime.' M.B.

مريم بودربالة من مواليد 1960، تونس، تعيش وتعمل بين باريس وتونس، وقد تخرجت عام 1985 من مدرسة الفنون الجميلة في إيكس أون بروفانس، ونالت الشهادة الوطنية العليا للتعبير التشكيلي، وتابعت دراساتها في مدرسة تشيلسي للفن في لندن.
تلجأ الفنانة في عملها إلى وسائط متنوعة، كالرسم على دعائم مختلفة، والتصوير الضوئي، إلخ، وذلك بهدف نقد الحركة الاستشراقية والتطرق إلى العلاقة مع الجسد والأنوثة، قامت مريم بودربالة بتنظيم عدد من المعارض.
ومنذ أوائل تسعينات القرن الماضي تعرض أعمالها في معارض فردية وجماعية في بلدان المغرب العربي وتحديداً في المغرب وتونس، مصر، فرنسا، ألمانيا، وفي واشنطن في الولايات المتحدة.
عرضت مريم بودربالة مؤخراً في بيينالي الفن المعاصر في القاهرة، كما شاركت في معرض "كشف الجسد" في معهد العالم العربي في باريس.

"علم الحوريات: وطني يغرق ويغور تحت سطح المياه المنبسط، انتهت الثورة الشعبية ولم يبق إلاّ تجييرها وكأنها موضة ثورية لصالح النخب الباحثة عن التشويق والإثارة والطامعة في الاستئثار بالثورة، فالحرب تأتي دوماً على الأيدي نفسها.
وجه تونس اليوم هو وجه الفن في تجواله وسعيه نحو السمو".
م.ب. 2012

مريم بودربالة

'Flag Nympheas' (Water Lily Flags). 2012.
6 digital prints under diasec on aluminium.
90 x 60 cm.
Courtesy of Galerie GVCC, Casablanca.

علم الحوريات، 2012
6 مطبوعات فوتوغرافية رقمية تحت دياسيك وملصقة على ألمنيوم
90x60 سم
بإذن من غاليري GVCC

Meriem BOUDERBALA

مريم بودربالة

Ammar BOURAS

Ammar Bouras was born in 1964 in Algiers, where he lives and works as a photographer, video-maker, and experimental filmmaker. He graduated from the School of Fine Arts in Algiers in Visual Communication in 1989 and painting in 1994. Between 1995 and 2006, he taught photography in the School. His work addresses the tragic events of 1990, which lends his œuvre a political dimension. Painting often features in his installations, photomontages and videos. Bouras is a founding member of the Essebbaghine Group, which brings together eight contemporary artists in Algiers. His work focuses on current events and contests aesthetic-political complacency by using different media and by exhibiting his work in situ in unconventional public spaces.

‘24° 3’ 55” N - 5°3’ 23” E is an attempt to create a sort of sweeping effect, a continual back and forth between Favril in France and Ekker in Algeria - key nuclear testing sites in both countries.
The two territories have two distinct histories, full of visual differences and contrasts. The first is an agricultural land; a land of refuge and crossing whose future will see sustainable, organic farming. The second land is dry and contaminated, only hoping to be rehabilitated for a healthy future by some means of appeasing the past.
The concept for this piece came from the notion of borders and boundaries, like an illustration of limits and lines between individuals and the ‘other’. To freely move between borders - to go beyond these means of separation whether real or imagined. These frontiers are charged with political, military and poetic connotations. To conclude, we see rushing water full of hope in a shared sense of humanity, a wealth to be equally distributed.’ A.B.

عمّار بوراس

مصور فوتوغرافي ومخرج تجريبي من مواليد 1964، يعيش ويعمل في الجزائر، وقد نال شهادة الاتصال البصري من مدرسة الفنون الجميلة في الجزائر سنة 1989 ثم شهادة الرسم في 1994.
خلال الفترة ما بين 1995 و2006 مارس عمّار بوراس تدريس التصوير الضوئي، وتتناول صوره أحداث 1990 المأساوية مما يضفي على عمله بعداً سياسياً.
هو فنان تشكيلي، نعثر على الرسم في تراكيبه وتكويناته، وفي إخراجه للصور وللفيديو، عضو مؤسس في مجموعة "الصباغين" في الجزائر التي تضمّ ثمانية فنانين تشكيليين، تندرج ممارساته ضمن الواقع بعيداً عن التعاطي الجمالي السياسي، وباستعمال وسائط مختلفة، يعرض أعماله في مواقع وأماكن عامة غير تقليدية.

”العمل °24 '3 "55 E - °5 '3 "23 N عبارة عن محاولة لخلق نوع من التأثير الكاسح، والانتقال ذهاباً وإياباً بين فافريل في فرنسا، وإكر في الجزائر، وهما حقلان للتجارب النووية في البلدين.
والمنطقتان تمتلكان تاريخاً حافلاً، وخصائص بصرية كثيرة، الأولى هي أرض زراعية، وموطئ قدم اللاجئين وممرهم، تتصف بالاستدامة وتحفل بالمزارع المختصة بالزراعة العضوية، أما المنطقة الثانية، فهي جافة وملوّثة، تنتظر أن تتحقق الوعود بتأهيلها واستصلاحها بغرض استرضاء سكانها ليتناسوا الماضي القاتم الذي عاشوه.
المغزى من هذا العمل، إظهار مفاهيم الحدود والتخوم، كأنها الخطوط التي تفصل بين الفرد والآخر، بغرض الدعوة لحق الإنسان في الانتقال الحر من مكان إلى آخر، والتحرر من هذا الفصل إن كان حقيقةً أو متخيلاً، عبر دلالات سياسية، عسكرية وشعرية حتى، كأنني أريد أن اقول ”كما تتدفق المياه بكامل حريتها وإنسانيتها يجب أن تكون الثروة موزعةً بالتساوي بين البشر“.
ع.ب.

‘24° 3’ 55” N - 5°3’ 23”’E.
Video installation, 2 screens (HD). 2012-2013.

N - 5°3' 23" E "55 '3 24°
فيديو، شاشتان (بتقنية عالية الجودة)، 2012 - 2013

Safwan DAHOUL

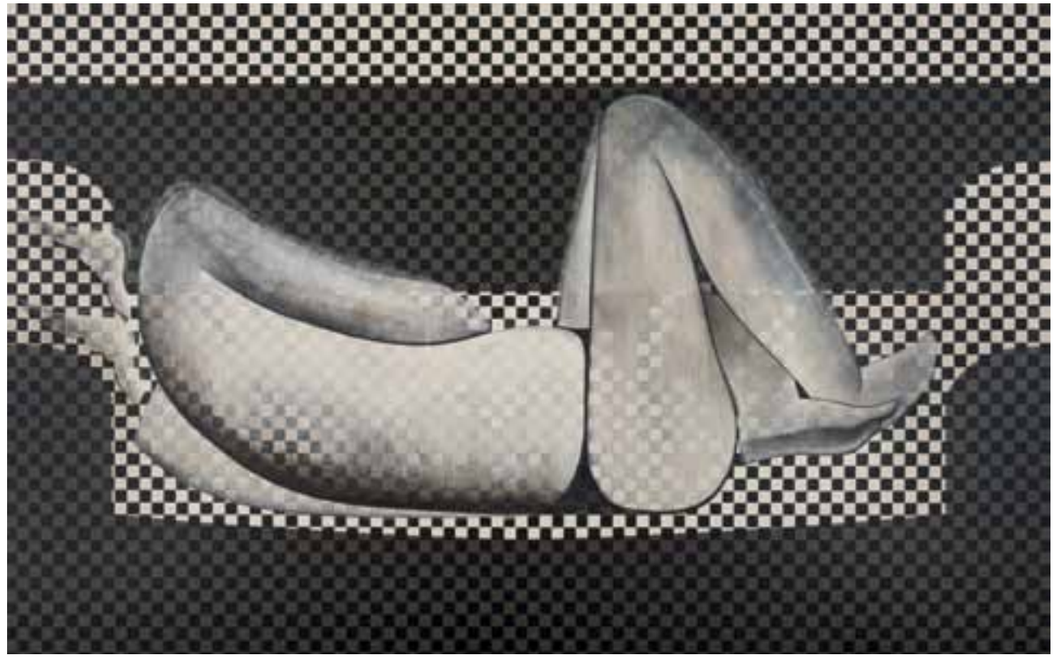
Born in Hama, Syria in 1961, Safwan Dahoul studied at the School of Fine Arts in Damascus. In 1987, he was awarded a grant from the Government of Syria to continue his studies abroad. In 1997, he obtained a Doctorate from the Institut Supérieur des Arts Plastiques in Mons, Belgium.
Dhaoul's art is inspired by many sources, both Oriental (Pharaonic and Assyrian) and European (16th-century Flemish, Modernism and Cubism). He produces original works in which women are given pride of place. Since the 1990s, his works have been regularly exhibited in the Middle East, Europe and the United States in solo and collective exhibitions and at international contemporary art fairs.

'Dream 43:
Perhaps… it's a dream… right to the end
Perhaps… her nails are sharp… right to the end
Perhaps… curves
Perhaps… degrees between black and white
Perhaps… joy
Perhaps… sadness, love, or even death and illusion
Perhaps… there is someone, maybe no one
Perhaps… it is Nawar, when she questioned me
Perhaps… it is my mother, when I needed her
Perhaps… that's what I have left
a little less than I want
and a little more than I want
Perhaps… I would have liked time to suspend its flight for a while
Perhaps… I am no longer capable of rendering its movement
but I never stop moving, right next to myself
like a suspended spirit … right to the end.'
S.D.

صفوان داحول

صفوان داحول من مواليد 1961، حماه في سوريا، وقد درس في كلية الفنون الجميلة في دمشق (1983)، وحصل في عام 1987 على منحة دراسية من الحكومة السورية لمتابعة دراسته في الخارج، فذهب إلى بلجيكا حيث نال عام 1997 شهادة دكتوراه من المعهد العالي للفنون التشكيلية في مونز Mons.
فن صفوان داحول مستلهم من مصادر متعددة، مشرقية كانت كفنون الفراعنة والآشوريين، أو أوروبية كالفن الفلمندي من القرن السادس عشر، والفن الحديث والحركة التكعيبية، وقد أتى بأعمال مبتكرة تحتل فيها المرأة مركز الصدارة، وهو يعرض منذ سنوات عدة أعماله في معارض فردية وجماعية في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، وكذلك في أبرز المعارض الدولية للفن المعاصر.

"حلم *43*
ربما.. هنا حلمٌ... حتى الحدّ الأقصى
ربما.. زواياه حادةٌ... حتى الحدّ الأقصى
ربما.. منحنيات
ربما.. درجات بين الأسود والأبيض
ربما.. فرح
ربما.. هنا أحدٌ ما، ربما لا أحد
ربما.. نوار عندما كانت تسألني
ربما.. أمي عندما كنت أحتاجها
ربما.. هذا ما تبقى لي
أقل بقليل مما أريد
وأكثر بقليل مما أريد
ربما.. أحببت أن يقف الزمن قليلاً
لكنني ما زلت أتحرك قريباً مني
كروحٍ عالقةٍ... حتى الحدّ الأقصى".
ص. د.



'Dream 43'. 2011.
Acrylic on canvas.
250 x 400 cm.
Courtesy of Ayyam Gallery, Beirut.

حلم 43، 2011
أكريليك على قماش
400x250 سم
بإذن من غاليري أيام، بيروت

Safaa ERRUAS

Born in 1976 in Tétouan, Safaa Erruas lives and works in Morocco. After studying at the School of Fine Arts in Tétouan, she began a series of exhibitions in Morocco. Her first international appearance took place alongside well-known artists at ‘Arts Contemporains au Maroc’, which was toured Spain (Valencia, Barcelona, Santander and Majorca) in 1999. In 2000, she was invited to take up a residency in the Cité Internationale des Arts in Paris, after which she took part in many exhibitions across Europe, notably: ‘L’Objet Désorienté au Maroc’ at the Musée des Arts Décoratifs in Paris and the Villa des Arts Fondation ONA, Casablanca; ‘Mutations Plastiques Sculpture Plurielle’, Sardinia and Marseille (2001); Dahlem Museum, Berlin; the Fondation Antonio Pérez, Cuenca, Spain; and the D’ak’Art Biennial, Dakar (2002). She also contributed to the exhibition ‘Beyond the Myth’ held at the Brunei Gallery, London, and ‘Regards Croisés’ in the Musée de Marrakech in 2004.

صفاء الرواس من مواليد تطوان عام 1976، وهي تعيش وتعمل في المغرب، وقد أنهت دراستها في مدرسة تطوان للفنون الجميلة وأخذت تعرض أعمالها في بلدها، كما شاركت في عام 1999 إلى جانب فنانين مغاربة معروفين في معرض "الفنون المعاصرة في المغرب" الذي أقيم في إسبانيا في كل من فالنسيا، برشلونة ومايوركا، و كان أول معرض دولي كبير لها.

دُعيت الفنانة صفاء الرواس في سنة 2000 إلى إقامة في المدينة العالمية للفنون في باريس، بدأت بعدها بسلسلة من المعارض منها "الغرض التائه في المغرب" في متحف الفنون التزيينية في باريس وفي فيلا الفنون مؤسسة أونا، في الدار البيضاء، ومعرض "تحولات تشكيلية بصيغة الجمع" الذي أقيم في مرسيليا وسردينيا عام 2001، وشاركت بعد ذلك في بينالي الفن الإفريقي المعاصر في دكار، وفي مؤسسة أنطونيو بريز Antonio Pérez، في كوينكا في أسبانيا عام 2002، وفي العام التالي عرضت في لندن أثناء Beyond the Myth في غاليري بروني، وفي متحف دالم في برلين، ثم شاركت في عام 2004 في معرض "نظرات متقاطعة" في متحف مراكش.

صفاء الرواس

‘Curtains’. 2011-2012.
Series of 22 curtains.
Embroidered small white pearls
on cotton paper.
50 x 70 cm.
Artist’s collection.

البلدان، 2011/ 2012
مجموعة مؤلفة من 22 علم على ورق الكتان مطرز بالخرز الصغير
70x50سم
بإذن من الفنانة

Safaa ERRUAS

I have been creating white works for over ten years. Even today, using the flags of all the countries as the starting point, I'm still continuing with my work in white. I want to reproduce each flag identically using white on white. I'm reproducing each design by embroidering its motifs and symbols with white pearls on white cotton paper. This is a particularly feminine approach that I adopt in all my work, but there is also the notion of effacing the original as well as strong symbolism relating to the tensions and confusing events we are experiencing in today's world. I reflect on all the paradoxes that exist in our contemporary societies and I'm aiming to highlight this through a utopian idea.

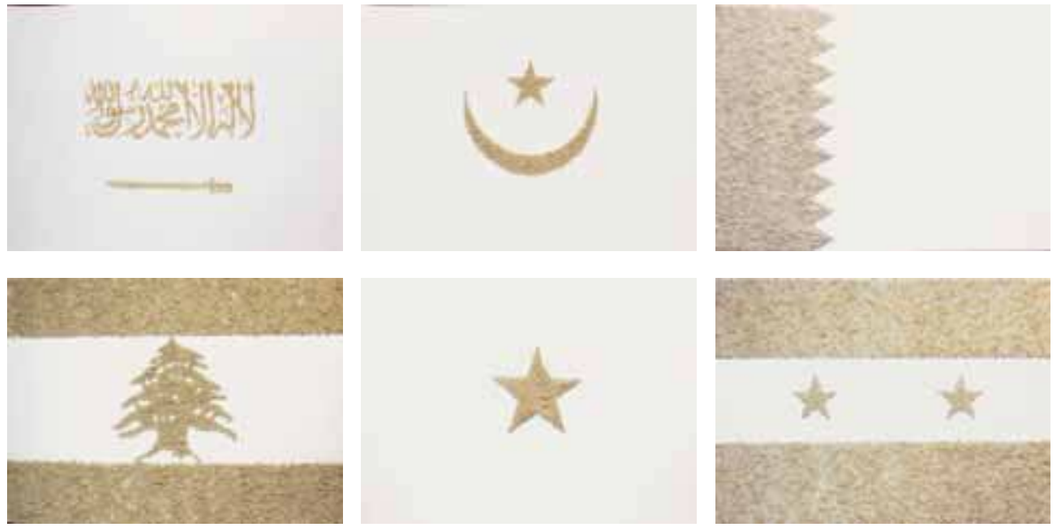
My work (2011–2012) commenced with a series of flags from the Arab countries, based on the 22 countries that are members of the Arab League. I delicately embroidered stars, trees, and … red, green, and black … everything is embroidered in white. I'm aiming to make each piece precious and fragile, and I'm trying to create a poetry of absence; perhaps a discrete form of mourning. The world's pain is irreparable and its memory is scarred.' S.E.

منذ أكثر من عشرة أعوام، أنفّذ أعمالاً بيضاء، واليوم أنطلق من أعلام بلدان العالم متابعةً هوسي باللون الأبيض لأنفّذ نسخاً عنها بالأبيض على الأبيض، فأقوم بتطريز صورة كل علم وزخارفه ورموزه باللؤلؤ الأبيض على ورق قطني أبيض، وهذه هواية نسائية يتّصف بها عملي على وجه العموم، لكن ثمة أيضا فكرة الامحاء وكذلك شحنة رمزية مرتبطة بالتوتّر والارتباك اللذين نعيشهما في هذا العالم، أعني المفارقات التي تعتري مجتمعاتنا الراهنة والتي أود إبرازها من خلال فكرتي "الطوباوية".

في المرحلة الأولى *(2011-2012)* بدأت العمل على سلسلة أعلام البلدان العربية الاثنتين والعشرين الأعضاء في الجامعة العربية، فقمت بتطريز النجمة والأرزة والهلال، وكذا الأحمر والأخضر والأسود.. كلها باللون الأبيض.. فما أريده هو أن تعطي كل قطعة من أعمالي الانطباع بأنها ثمينة وسريعة العطب.. وفي الوقت ذاته أبحث عن شاعرية الغياب في رزانة الحداد.. فوجع العالم لا يسكن وذاكرته قد اندملت".

ص. ر.

صفاء الرواس



'Curtains'. 2011-2012.
Series of 22 curtains.
Embroidered small white pearls
on cotton paper.
50 x 70 cm.
Artist's collection.

البلدان، 2011/ 2012
مجموعة مؤلفة من 22 علم على ورق الكتان مطرز بالخرز الصغير
70x50سم
بإذن من الفنانة

Reem AL FAISAL

Born in 1968 in Jeddah, Saudi Arabia, Reem Al-Faisal lives and works in Jeddah and Paris. She graduated in Arabic Literature from King Abdulaziz University in Jeddah, and subsequently moved to Paris to study photography at the École Spéos, where she began her career as a photographer. Al-Faisal works on universal themes (identity and difference, memory, etc.), which she illustrates with images from her native country. Since 1994, her work has been regularly exhibited in the United States, Europe, Middle East and China. She has also produced several books on photography, including 'One and Ten Thousand Things', 'A Journey into China' (2010), 'Hajj' (2009), and 'Diwan Al-Noor' (2001).

ريم الفيصل من مواليد 1968، جدة في المملكة العربية السعودية، تعيش في جدة وفي باريس، وهي تحمل شهادة من ثانوية المنارة ودرست الأدب العربي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة التي تركتها لكي تتعلم التصوير الضوئي في مدرسة Spéos في باريس.

تتناول ريم الفيصل مواضيع عالمية كالهوية والفوارق والذاكرة من خلال صور من بلدها الأصلي المملكة العربية السعودية، وهي تعرض بشكل مستمر منذ عام 1994، أعمالها الفنية في معارض شتى في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والشرق الأوسط والصين، وقد أصدرت عدداً من الكتب، من ضمنها: "ألف وعشرة آلاف شيء"، "رحلة في الصين" 2010، "حاج" 2009، "ديوان النور" 2001.

ريم الفيصل

Untitled. 2012.
Digital print.
60 x 80 cm.
Artist's Collection.

بدون عنوان، 2012
مطبوعة فوتوغرافية رقمية
80x60 سم
بإذن من الفنانة

Reem AL FAISAL

‘I define myself as a Muslim artist whose roots are grounded in the culture and history of my native Saudi Arabia. My art aims to represent the presence of the divine in nature and man. I see light as one of the many manifestations of God, which He casts before us as reminder of His constant presence in us and all around. Each photograph is a model of light and shade. I see photography as a tool for praising the glory of God in the universe.’ R.F.

”يحلو لي أن أعرّف نفسي بأنني فنانة مسلمة تشرّبت ثقافة وتاريخ العربية السعودية بلدي، وأسعى في فني إلى إبراز الآيات الإلهية في الطبيعة وفي الإنسان، والنور في نظري هو أحد التجليات العديدة التي يرميها الله على درب حياتنا ليذكّرنا بحضوره الدائم فينا وفي كل شيء.
كل صورة من صوري هي نموذج للنور والظل، والتصوير الضوئي في رأيي سبيل من سبل تسبيح مجد الله في الكون”.
ر. ف.

ريم الفيصل

Untitled. 2012.
Digital print.
80 x 60 cm.
Artist’s Collection.

بدون عنوان، 2012
مطبوعة فوتوغرافية رقمية
80x60 سم
بإذن من الفنانة

Mounir FATMI

Born in 1970 in Tangier, Mounir Fatmi lives and works in Paris and Tangier. After completing a course in plastic arts in Casablanca, he studied in Rome. In his work, Fatmi constructs spaces and interplays of language. Videos, installations, drawings, paintings and sculptures highlight our ambiguities, doubts, fears and desires. They underline world events; what occurs in accidents, and reveal structures.

Fatmi's works have been exhibited in numerous museums around the world, notably: Migros Museum für Gegenwartskunst, Zurich; Museum Kunstpalast, Düsseldorf; Centre Georges Pompidou, Paris; Mori Art Museum, Tokyo. He has appeared in several biennials, including Gwangju, Seville, Sharjah, Venice, Lyon and Austria. Over the last 20 years, he has received several prizes, including the Grand Prize Léopold Sédar Senghor at the 7th Dakar Biennial (2006) and the Uriôt Prize from the Rijksakademie in Amsterdam. In 2010, he was awarded first prize at the Cairo Biennial and, in 2011, took part in the first pan-Arab exhibition, 'The Future of a Promise' at the Venice Biennale.

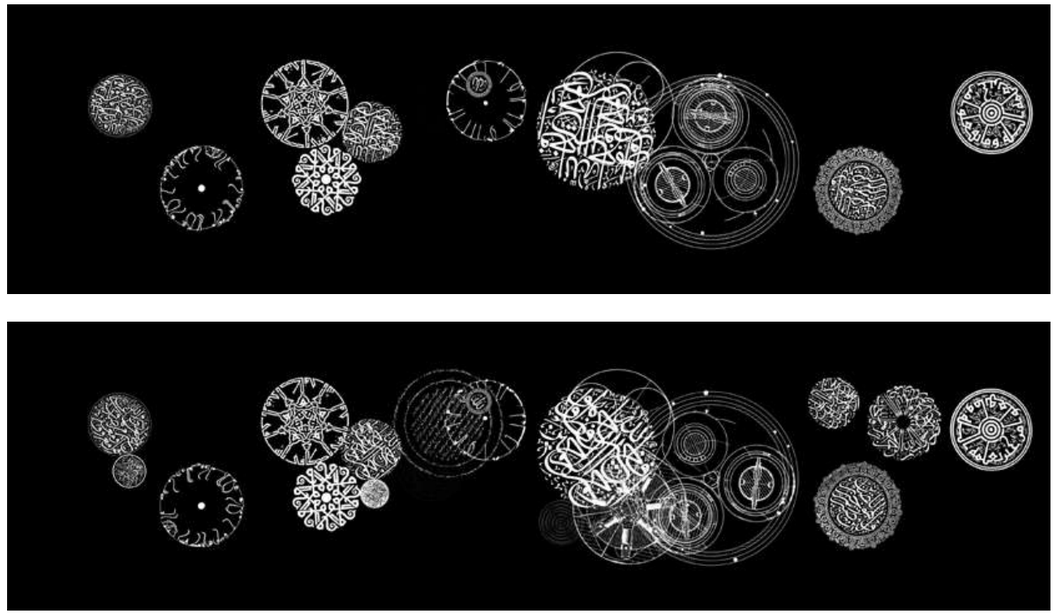
منير فاطمي من مواليد طنجة (1970)، يعيش ويعمل بين باريس وطنجة.

درس الفنون التشكيلية في الدار البيضاء وتابع دراسته في روما، عُرضت أعماله في العديد من المتاحف في العالم، وخصوصاً في Migros Museum fur Gegenwartskunst في زيوريخ بسويسرا، ومتحف Kunst Palast في دوسلدورف بألمانيا، ومركز Georges Pompidou في باريس، ومتحف Mori Art في طوكيو، كما شارك منير فاطمي في معارض دولية كثيرة مثل بينالي Gwangju في كوريا الجنوبية، والبينالي الثاني في إشبيلية وبينالي البندقية وليون والنمسا.

تلقّى منذ عام 1993 جوائز عدة، منها جائزة ليوبولد سيدار سنغور الكبرى في بينالي داكار السابع (2006)، وكذلك جائزة Uriot التي تمنحها أكاديمية Rijks في أمستردام، وفي عام 2010 تلقّى جائزة بينالي القاهرة، وشارك في أول معرض عربي مشترك هو "مستقبل وعد" أقيم في بينالي البندقية 2011.

يبني في أعماله فضاءات وألعاباً لغوية، فعن طريق الفيديو وأعماله التركيبية الفنية ورسومه ولوحاته ومنحوتاته يُظهر منير فاطمي غموضنا وشكّنا وخوفنا ورغباتنا، ويشير بإصبع الاتهام إلى ما هو راهنٌ في عالمنا وما يباغت في الحدث العارض ويكشف بنيته.

منير فاطمي



'In Modern Times, A History of the Machine – The Fall'. 2012.
Video installation (15 minutes).
Courtesy of the artist; Galerie Hussenot, Paris; and Goodman Gallery, Johannesburg.

الأزمنة الحديثة، قصة آلة، السقوط، 2012
عمل تركيبي بالفيديو، 15 دقيقة
بـإذن من الفنان وغاليري Hussenot باريس، ومـن غاليري Goodman جوهانسبورغ.

Mounir FATMI

‘Modern Times envelops the viewer. Images projected show the architectural construction in the Middle East, creating an intense cinematic environment. The title of the piece ‘Modern Times’ is inspired by Charlie Chaplin’s celebrated 1936 film.

In his ‘Modern Times’, Mounir Fatmi engages with this modernity, which began in the 19th century in the West. The speed of industrialisation and the growth of cities are reflected today in the rapid development and urbanisation of the Middle East. Cities are appearing out of the desert, with buildings thrown up so fast that there is no time to reflect on the changes. This mental link between Western industrialisation and recent Eastern development manifests itself in ‘Modern Times’.

As early Arab astronomers observed the movement of stars and planets, Mounir Fatmi observes the shape of today’s world and the, often erratic, motion of global contemporary society. Almost a century later ‘Modern Times’ continues this exploration of movement in the modern world, with the added complexity of a global dimension and the dialogue between East and West.’ M.F.

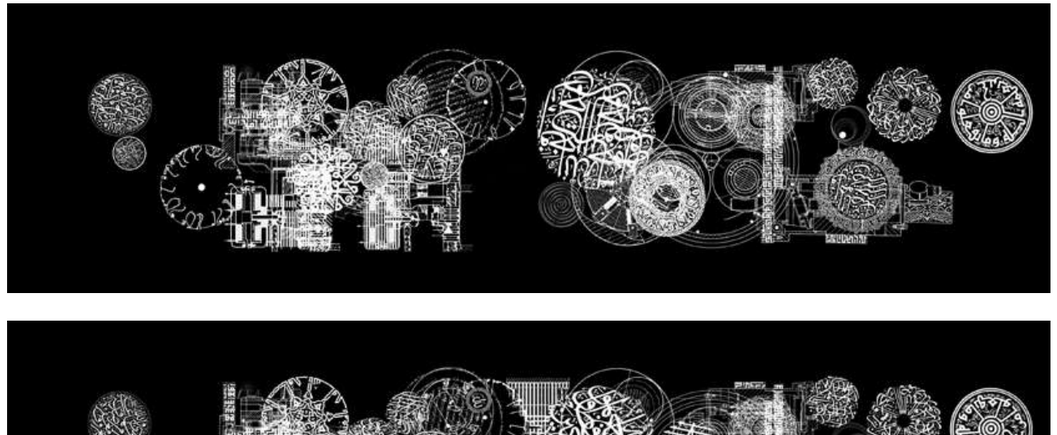
منير فاطمي

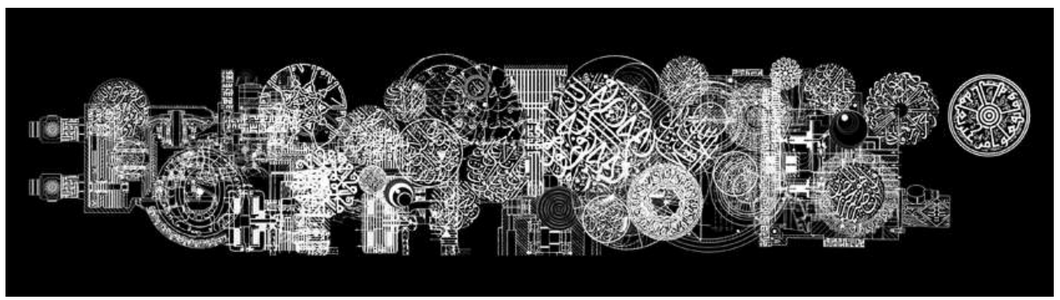
"عمل الأزمنة الحديثة يغلّف المشاهد، الصور المسقطة على هياكل معمارية مذهلة من الشرق الأوسط، تخلق بيئة سينمائية كثيفة، وقد اقتبس عنوان هذاالعمل من فيلم تشارلي تشابلن الشهير "الأزمة الحديثة" لسنة *1993*.

يتناول منير فاطمي حداثة القرن التاسع عشر في الغرب حين تسارع التصنيع ونمت المدن، على نحو ما يعيشه الشرق الأوسط اليوم من تطور سريع ونمو حضري، فمن رمل الصحراء تنتصب العمارات وتبزغ المدن بسرعة لم تتح المجال للتفكير والتأمل في التغييرات العميقة الجارية، ومنه عمل "الأزمنة الحديثة" الذي يعبّر عن الرابط الذهني القائم بين التصنيع الذي عاشه الغرب والتنمية الاقتصادية حديثة العهد في الشرق.

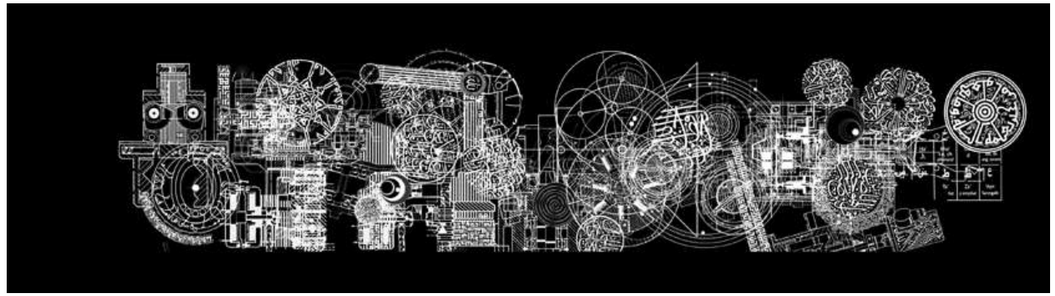
على غرار علماء الفلك العرب القدماء الذين اعتادوا مراقبة الأفلاك والأجرام السماوية، يرصد منير فاطمي شكل العالم الحالي وتوجهات المجتمع العالمي المعاصر وتذبذباته، وبعد حوالي مائة عام على فيلم تشارلي تشابلن، يسعى عمل "الأزمنة الحديثة" اليوم إلى استكشاف حركة العالم الحديث في إطار التعقد الجديد الذي استتبعته العولمة والحوار بين الشرق والغرب".

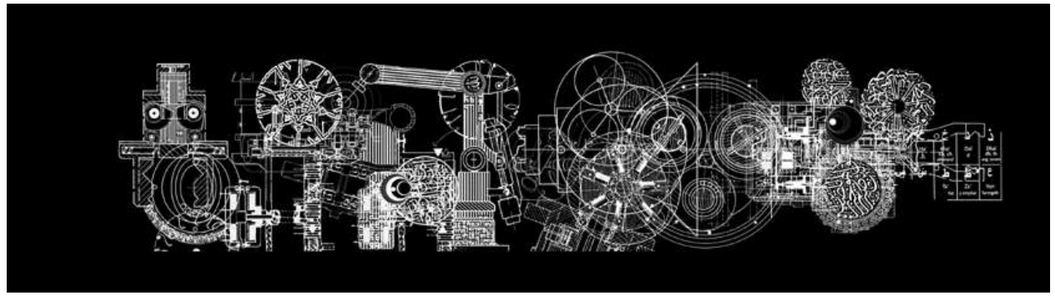
م. ف.

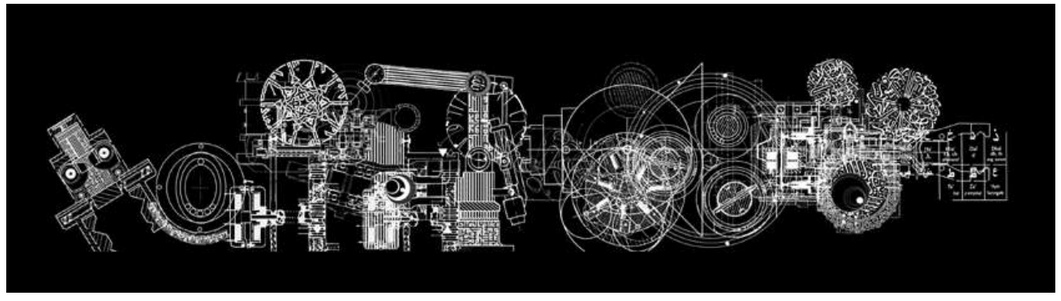




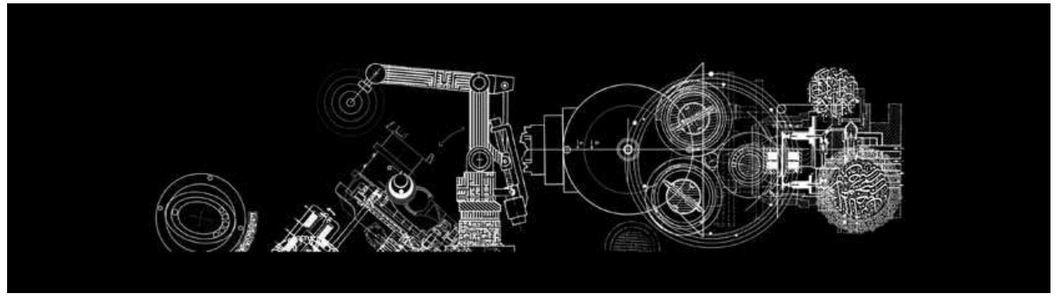
Mounir FATMI

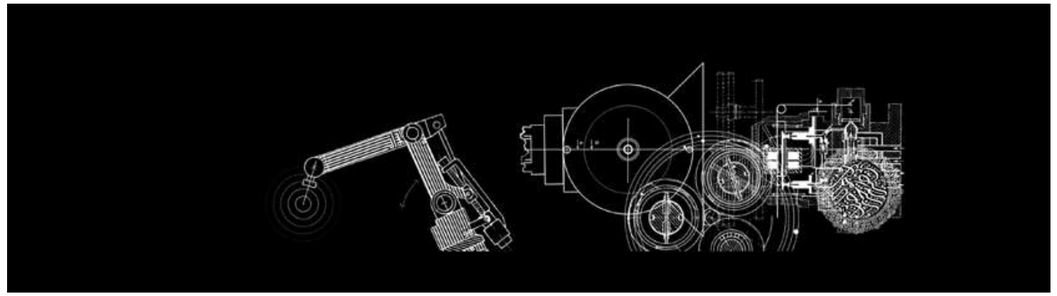


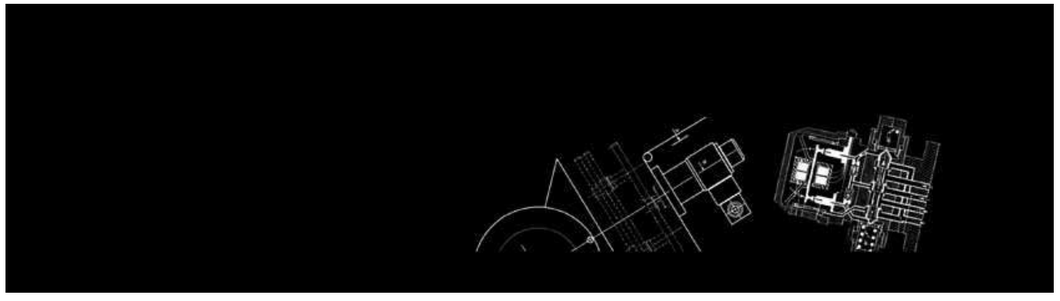




منير فاطمي







Abdulnasser GHAREM

Abdulnasser Gharem was born in 1973 in Khamis Mushait, Saudi Arabia, where he lives and works. He is both an artist and a soldier, and taught himself art history and philosophy. As the leader of an emerging generation of young Saudi artists, his work addresses local issues. Part of the conceptual art movement, Gharem produces performances and in situ installations and highlights environmental, geographic, urban and social issues. His work has been internationally acclaimed and presented at the 53rd Venice Biennale (2009) and the 8th Sharjah Biennial (2007). His works have also been exhibited in Venice, London, Berlin and Riyadh.

'The Stamp: Each day in Saudi Arabia thousands of stamps are slammed down onto a mosaic of official papers by bureaucrats, officials, policemen and soldiers. Together they articulate an unconscious and collective imprimatur. They spell out what is acceptable, or which is the 'right path'. With The Stamp I declare 'Inshallah and Have a Bit of Commitment'; have a bit more intellectual rigour, more bravery, more faith in your convictions. In committing to this action, I become my own authority, and the controller of my own destiny.' A.G.

عبد الناصر غارم

ولد عبد الناصر غارم سنة 1973 في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية حيث يعيش ويعمل، وهو يتميّز بأنه فنان وعسكري في آن واحد، درس لوحده الفلسفة وتاريخ الفن ويُعتبر من رواد الساحة الفنية السعودية الشبابية الناشئة وقد طور عمله بارتباط وثيق بالسياق المحلي.

في أعماله التي تندرج تحت تيار الفن المفاهيمي، أنتج عدداً كبيراً من الأعمال التركيبية ليشير إلى الإشكاليات البيئية والجغرافية والحضرية والمجتمعية، وقد حظي عمله بالترحيب في أوساط النقد الفني وعُرضت أعماله في بينالي البندقية الثالث والخمسين عام 2009، وبيينالي الشارقة الثامن عام 2007، وكذلك في البندقية ولندن وبرلين والرياض.

"الختم: في كلّ يوم يقوم الموظّفون والرسميون والمجنّدون وأفراد الشرطة في المملكة العربية السعودية بدمغ آلاف الأختام على كمٍّ هائل من الوثائق المتنوّعة، منخرطين على هذا النحو في منظومة ترخيص جماعية لا واعية، فيقولون ما هو مقبول أو ما هو "الطريق الصحيح".

وفي عملي "الختم" أقول إن شاء الله: أظهروا التزاماً أكبر وتوخّوا الدقة الفكرية وتحلّوا بالإقدام وآمنوا بقناعاتكم، وهكذا أصبح سلطةً لذاتي ورقيباً على مصيري".

ع. غ.

The Stamp (Inshallah)'. 2012.
Rubber on wood.
95 x 95 x 50 cm.
Courtesy of EOA Projects, UK.

الختم "إن شاء الله"، 2010
ختم من الخشب والكاوتشوك
95x95x50 سم
بإذن من EOA. Projects

Khaled HAFEZ

Born in 1963 in Cairo, Khaled Hafez lives and works in Egypt. While studying medicine, he attended evening classes at the School of Fine Arts in Cairo. In the 1990s, after qualifying as a doctor, he abandoned his medical career and devoted himself to art. He received a Master of Fine Arts in new media and digital art from the Transart Institute in New York, and a Diploma from Danube University in Krems, Austria. In 2005, he was awarded a Fulbright scholarship, the prestigious cultural exchange university programme which was established in the United States in 1946. In 2009, he took part in an artists' residency at the Rockefeller Foundation in New York.

Hafez combines different techniques, including painting, installation, photography and video. His work is based on traditional popular Egyptian culture combined with the contemporary consumer society. This underlines the inherent dichotomy between East and West, male and female, and ancient and contemporary. His work has been exhibited in Shanghai, United Kingdom, Belgium, Greece, France and Egypt.

'The project was inspired by my life in 2011; from revolution to its kidnapping/hijacking. The title's core evolved from an interest in the work of Jean Baudrillard who in his seminal research of cultural specificities wrote about simulation and simulacra. We can look at those terms as the "fake and the authentic" in cultures. In what he addresses as the third order, he describes how societies identify themselves by codes and symbols. I explore the idea of what is fake and what is authentic in a contemporary culture, loaded with its codes and symbols of faith, ideology, wealth, subjugation and the quest for power.' K.H.*

**Baudrillard, Jean, "For a Critique of the Political Economy of the Sign". Telos Press Ltd. 1980, and Baudrillard, Jean, "Simulacra and Simulation (The Body, In Theory: Histories of Cultural Materialism"). Michigan: University of Michigan Press, 1995.*

خالد حافظ

خالد حافظ من مواليد القاهرة 1963 حيث يعيش ويعمل، وقد تابع، إلى جانب دراسة الطب، الدروس المسائية لمدرسة الفنون الجميلة في القاهرة، ثم ترك الطب في تسعينات القرن الماضي بعد نيله شهادة الدكتوراه لكي يتفرغ كلياً للفنون.

نال شهادة ماجستير الفنون الجميلة في الإعلام الجديد في النمسا من جامعة Danube Krems والفن الرقمي من معهد Transart في نيويورك.

نال في عام 2005 منحة من برنامج فولبرايت المشهور للتبادل الجامعي والثقافي، والذي أنشئ في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1946، وشارك في عام 2009 في زمالة فنانين في مؤسسة روكفلر.

يمزج خالد حافظ في عمله بين تقنيات مختلفة: الرسم، العمل التركيبي، التصوير الضوئي والفيديو، وهو يستلهم في عمله من الثقافة الشعبية التقليدية المصرية وعلاقتها بالمجتمع الاستهلاكي الراهن وذلك بغية إبراز الانشطار المتأصل بين الشرق والغرب وبين الرجل والمرأة وبين القديم والمعاصر، وقد عرضت أعماله في مختلف أنحاء العالم، من شنغهاي إلى بريطانيا، مروراً ببلجيكا، اليونان وفرنسا ومصر.

"ستوكهولم جودس هي لوحة من خامات متعددة على قماش من مجموعة لوحات تم تنفيذها سنة 2012 تحت إسم "في الأكواد والرموز ومتلازمة ستوكهولم".

أستلهم هذا المشروع من أحداث عشتها في العام 2011 من مجموعة من الاختطافات وصراعات النفوذ، في هذا المشروع أتناول بعض الأكواد والرموز التي وصفها الفيلسوف الفرنسي جان بودريارد بالأصلي والزائف ومقومات كليهما".

أنا أكتشف الفكرة التي توضح أي الأشياء في حالة الثقافات المعاصرة ينتمي إلى عالم الصدق والجمال وأيها ينتمي إلى عالم الزيف، وأبرز الفكرة محمّلةً بأكوادها ورموزها، الدالة على الصدق، الأيديولوجيا، الصحة، الرفاه، القهر والسعي إلى السلطة".

خ.ح.

*جان بودريارد، *"For a Critique of the Political Economy of the sign"*، مطبوعات تولوز، *1980*، وجان بودريارد، *"Simulacra and Simulation (the Body, In Theory: Histories of Cultural Materialism"*، ميتشيغن، مطبوعات جامعة ميتشيغن، *1995*.

'Stockholm Goddess'. 2011.
Mixed-media on canvas.
250 x 200 cm.
From the series, 'On Codes,
Symbols and Stockholm Syndrome'.

"ستوكهولم جودس، 2011
وسائط متعددة على قماش
250x200 سم
من مجموعة «الأكواد والرموز ومتلازمة ستوكهولم»

Jafar ISLAH

Born in 1946 in Kuwait, Jafar Islah divides his time between India and Turkey. He studied at the University of Berkeley, California from 1966 to 1970. He is a painter, draughtsman and sculptor. Islah refuses to be categorised by one particular style. He is a multidisciplinary artist and sees himself as a citizen of the world. His work is nourished by his travels. Islah has worked in Kuwait, Indonesia, the United States, France, Denmark, Italy and Egypt. In 1991, he designed a series of stamps commemorating Kuwait's independence.

'In essence, religion and tradition are forces in order to uplift humanity and not for abuse; to enforce women's submission to men, as experienced today in some countries... An end to this will certainly come (sooner or later) if evolutional of ijtihad does not continue. Faith and tradition are not a dress, but a code for practicing noble behaviour. 'DIALOGUE or NO DIALOGUE' is about this conflict. To where will this suppression lead...?' J.I.

جعفر إصلاح من مواليد الكويت عام 1946، يعيش بين الهند وتركيا، وقد درس في جامعة بريكلي في كاليفورنيا بين العامين 1966 و1970، واشتهر برسوماته وبلوحاته، إلا أنه يستعمل وسائط فنية متعددة مثل النحت.

ومن بين أعماله تصميم طوابع احتفاءً بذكرى استقلال الكويت الوطني عام 1991، وهو يرفض إصلاح كل دعامة فنية خاصة ويرفض أن يكون رهين أسلوب محدد.

جعفر إصلاح فنان متعدد التخصصات، يعتبر نفسه مواطن العالَم ويستلهم في أعماله مما يغتني به خلال أسفاره، وقد عرضت أعماله في الكويت، إندونيسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، الدنمرك، إيطاليا، ومصر.

"حوار أو لا حوار

العمل الذي يحمل عنوان "حوار أو لا حوار" يصوّر رجلًا وثلاث نساء يتصدرون مقدمة اللوحة، إضافة إلى امرأة رابعة أو طيف أسود لامرأة على البعد الثاني منهم، وفي هذا دلالة واضحة إلى مبدأ تعدد الزوجات وواقع المرأة في ظل هذا النص التشريعي، حيث تظهر النساء بلباسهن التقليدي، ويظهر الجميع متأهبين لخوض نزاع قد يستحيل صراعًا دمويًا، حيث يمكن رؤية السيوف ملقاة على الأرض بانتظار "اللا حوار". وبشكل رمزي يعود إصلاح ليؤكد حساسية تلك العلاقة الجدلية بين الرجل والمرأة من خلال الخط اللّوني الفاصل بين طرفي اللوحة العلوي والسفلي، أي بين منطق العقل ومنطق القوة والغريزة.

تعود "الحمامة البيضاء" لتظهر في اللوحة على البعد الثالث تحديدًا، أي السماء التي تشكل عنصرًا متواجدًا بقوة في أعمال إصلاح منذ زمن طويل، وهي رمز للحرية و الانعتاق من السلطة، كما أنّها أيضاً تمثّل ذاك الفضاء الرحب الذي يؤسس لمجتمع متسامح ومتفهم قائم على العدالة والحب بين مختلف أطيافه، بينما تظهر حمامة أخرى مقطوعة الرأس وكأنها النقيض أو الضحية الحتمية للسلام".

ج. إ.

جعفر إصلاح

'DIALOGUE or NO DIALOGUE'. 2010.
Oil on canvas.
200 x 140 cm.
Courtesy of Contemporary Art Platform (CAP), Kuwait Oxygen & Acetylene Company.

حوار أو لا حوار، 2011
ألوان زيتية على قماش
200x140 سم
بـإذن من Contemporary Art Platform و Oxygen & Acetelyne Co.

Nadia KAABI-LINKE

Born in Tunis in 1978 to a Tunisian father and a Russian mother, Nadia Kaabi-Linke lives and works in Berlin. She received a Master's degree from the School of Fine Arts in Tunis in 1999, before moving to Paris, where in 2008, she was awarded a Doctorate by the Sorbonne. Her installations and pictorial works tackle issues of identity combined with themes of remembrance. Since 2009, she has taken part in various biennials and her work has featured in many solo and collective exhibitions in Tunis, Berlin, Madrid and New York. In 2010, she won first prize in the Joint Art and Urban Architecture Competition and the jury prize at the 25th Alexandria Biennial in 2009. Her work is also held in public collections, including MoMA in New York.

'Tunisian Americans (2012) is a wall installation with 400 tiny flacons (small bottles in which kohl is sold). It's the first part of a series that I plan to accomplish during the next years. In each flacon is Tunisian soil, which was taken from near the American Cemetery in Tunis. I understand the work in two different ways. The first question for me was, why did all these American GIs and citizens not die at home within the circle of their families. What brought them to die and be buried in Tunisia and in other parts of the world?
This question implies a criticism of both the institution of the US Army as a global police force and the American foreign policy of making wars outside their own country, a strategy that characterizes the history of the 20th century. But beyond this first-degree criticism, there is a deeper layer of historical processes that investigates the unfathomable dependency of events. The US campaign in North Africa did not only bring the turn in WWII and ended the occupation by the Axis powers, it also lead indirectly to the end of the French colonialism in Tunisia. The work thus also questions the rigid opposition of enemies and allies seen through the aftermath of World War II.' N.K.L

ناديا كعبي – لنكي من مواليد تونس العام 1978 لأب تونسي وأمّ روسية، وهي تعيش وتعمل في برلين.
درست في أكاديمية الفنون الجميلة في تونس، ثم جامعة السوربون حيث حصلت على شهادة دكتوراه في عام 2008، وتتناول أعمالها التركيبية والتصويرية مواضيع مرتبطة بالهوية والذاكرة، وهي تشارك منذ عام 2009 في عدد كبير من البينالي والمعارض الجماعية، في نيويورك، المغرب، مدريد، وفي برلين.
مُنحت الفنانة جوائز كبرى عدة، مثل "Urban Joint Art Architecture Competition" في عام 2010، وكذلك جائزة النقاد في بينالي الإسكندرية الخامس والعشرين في عام 2009.
تنتمي أعمالها إلى مجموعات فنية عامة كمجموعة مقتنيات متحف الفن الحديث في نيويورك.

"الأمريكيون التونسيون *(2012)* عمل تركيبي يتألف من رفوف وزجاجات تحتوي على تراب من محيط مقبرة الأمريكان، متضمناً *400* زجاجة صغيرة من الزجاجات الخاصة بالكحل، إنه جزء أول من مجموعة أعمال أخطط لإنجازها في السنوات القادمة. في كل زجاجة وضعتُ تراباً تونسياً جمعتُه من محيط مقبرة الأمريكان في تونس، أنا أفهم هذا العمل برؤيتين مختلفتين، الأولى عبارة عن سؤال أوجهه لنفسي "لماذا لم يمت هؤلاء الأمريكيون في بلادهم وبين أهلهم؟"، والثانية سؤال "ما الذي أتى بهم ليدفنوا في الطرف الآخر من العالم؟".
هذا السؤال ينطوي على انتقاد لمؤسسة الجيش الأمريكي التي تنصب نفسها كقوة شرطة عالمية، كما على انتقاد للسياسة الخارجية الأمريكية التي تتسبب بإشعال الحروب خارج الأرض الأمريكية، هذه الإستراتيجية التي ميّزت القرن العشرين.
ولكن أبعد من هذا الانتقاد، هناك عملية تاريخية تجري إلى حتميتها، فالحملة الأمريكية في شمال إفريقيا ضد جيوش المحور خلال الحرب العالمية الثانية، لم تكن سبباً في التحول في ميزان القوى في تلك الحرب فحسب، بل كانت سبباً غير مباشر في نهاية الاستعمار الفرنسي في تونس، وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدلّ على أنّ جدلية الصديق/ العدو التي يتناولها العمل تكمن في ما خلّفته الحرب العالمية الثانية نفسها. ن. ك. ل.

نادية كعبي – لنكي

(Detail) 'Tunisian Americans'. 2012.
Installation composed of flasks containing glass, cork, wood and soil.
145.6 x 135.6 x 5.2 cm.
Commissioned by Institut du Monde Arabe, Paris.
Courtesy of the artist

(تفصيل) الأمريكيون التونسيون، 2012
عمل تركيبي يتألف من زجاجات وسدادات وخشب وتراب.
146,6x135,6x5,2 سم
بتكليف من معهد العالم العربي في باريس، مجموعة الفنانة

Nadim KARAM

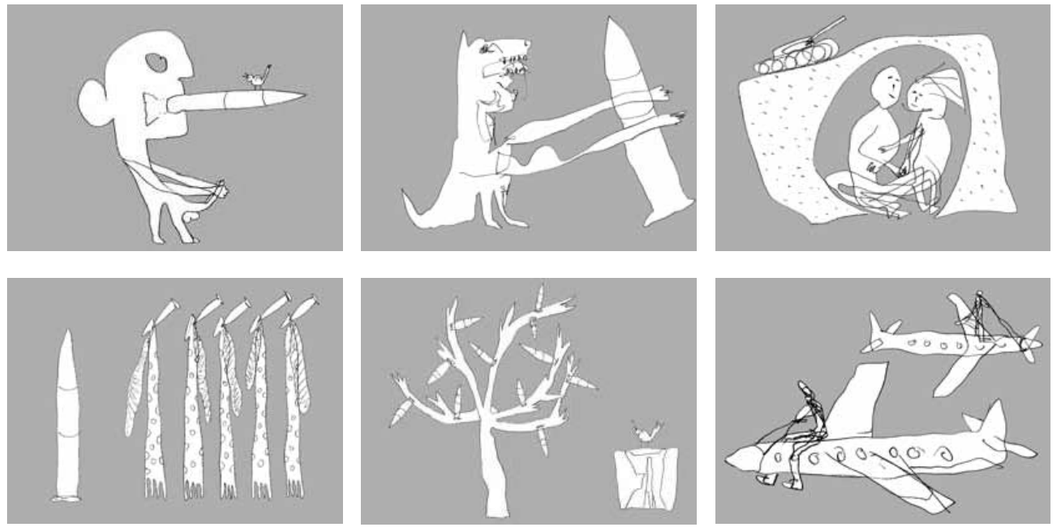
Born in Senegal in 1957, Nadim Karam lives and works in Beirut. During his doctoral studies in architecture in Tokyo, he began to depict the themes of war, life and death in his art exhibitions. When he returned to Beirut, he founded Atelier Hapsitus in 1996; a creative centre for young Lebanese architects and designers that focuses on urban installations based on dreams and stories, and, above all, on the absurd attachment to symbols that destroyed the city. He has developed a unique symbolic vocabulary that questions the role of architecture and design in an area that is in the throes of transformation. His urban installations are in various cities around the globe, including Prague (1997), London (2001), Tokyo (2003), Nara (2004), and Melbourne (2006). All are the result of a desire to unearth instances of urban remembrance. Karam's work has been exhibited in solo and collective shows, in contemporary art fairs from Liverpool to Venice, at the Gwangju Biennale in South Korea, and at the Scope Art Fair in Basel. His work has been acquired by foundations and museums in Europe and the Middle East.

ندیم کرم

ندیم کرم من مواليد السنغال العام 1957، وهو يقيم ويعمل في بيروت، وقد درس الهندسة المعمارية في الجامعة الأميركية في بيروت، ثم تابع دراسته في جامعة طوكيو حيث نال شهادة الدكتوراه عام 1989.

على إثر عودته إلى بيروت، أسّس فيها ستديو هابسيتوس الذي يعتبر مركزاً حقيقياً للإبداع للمعماريين والمصممين اللبنانيين الشبان.

يتطرق نديم كرم إلى دور العمارة والتصميم في الفضاء الحضري المعاصر في ظل التحولات العميقة الراهنة، وينجز أعمالاً تركيبية كبيرة تدور حول الحلم والذاكرة، وقد عُرضت أعماله التركيبية ومنحوتاته وأعماله الغرافيكية في معارض شخصية وجماعية لا سيما في براغ العام 1997، لندن العام 2001، طوكيو العام 2003، ملبورن العام 2006، ومؤخراً في واشنطن وبيينالي غوانغجو Gwangju في كوريا الجنوبية وScope Art في بال، واقتنيت أعماله من قبل مؤسسات ومتاحف في أوروبا والشرق الأوسط.



'War Series Drawing'. 2011.
54 numbered illustrations on acid free paper.
20 x 30 cm.
Courtesy of the artist and Ayyam Gallery, Beirut.

الحرب في رسوم، 2011
54 رسمة رقمية على ورق حمضي
30x20 سم
بإذن من الفنان وغاليري أيام

Nadim KARAM

'Closets & Closets is a series of seven stainless steel, wall sculptures. The seven cabinets are aligned at head height and are divided in three sections; three for dreams, three for war, and an empty one, which can be inserted between the others and acts as a mirror.

These suspended cabinets provide spaces in which the spectator can place or remove their thoughts, memories or observations. Karam's sketches of his experiences during the Lebanese civil war and the Israeli-Lebanese conflict in 2006 inspired the war cabinets. The dream cabinets are based on a desire to present a parallel world in which one can create, build, and develop one's imagination.

In the war cabinets, the juxtaposition of rusty steel pieces and those in stainless steel evokes the decline and destruction of life in the torments of war, and certain pieces that have fallen down within the cabinets illustrate the contagious effects of conflicts and their lasting impact. In contrast, the dream cabinets made from mirror-finished stainless steel and coloured buttons transport spectators to an imaginary country in which fantasy and the absurd reign.

The mirror effect at the back of the cabinets forces spectators to become part of the worlds they represent. When spectators stand before the empty closet, they can see themselves between the wars and the dreams.

"سلسلة خزائن وأسرار: هذه السلسلة هي عبارة عن سبع منحوتات جدارية من الفولاذ غير القابل للصدأ تمثل سبع مقصورات مصفوفة على ارتفاع الإنسان مقسمة إلى ثلاثة أقسام، ثلاث مقصورات للأحلام وثلاث للحرب ومقصورة فارغة ما بين المجوعتين السابقتين لتلعب دور المرآة.

هذه المقصورات المعلقة هي بمثابة الأماكن التي يمكن للناظر أن يضع فيها أو يسحب منها أفكاره وذكرياته وملاحظاته، وقد استُلهمت مقصورات الحرب من رسومات كرم المستقاة من تجربته الشخصية مع الحرب الأهلية في لبنان والصراع الإسرائيلي اللبناني سنة *2006*، أما مقصورات الأحلام فتنطلق من رغبته في وضع آلية لعالم مواز يمكن للمرء فيه أن يبدع الخيال وأن يكتنزه ويطوره.

يعطي التجاور بين قطع الفولاذ الصدئ والفولاذ غير القابل للصدأ في مقصورات الحرب الشعور بتفسخ الحياة واهترائها عندما تعلق بين مسننات الحرب، وتشير القطع الساقطة في داخل المقصورات إلى عدوى النزاعات وأثرها الدائم بدوام الزمن، وفي المقابل، تقود مقصورات الأحلام من الفولاذ غير القابل للصدأ والمصقول كالمرآة بأزرارها الملونة، والتي تقود الناظر نحو أرض خيالية حيث تسود الفانتازيا والعبث.

قعر هذه المقصورات وكأنه مرآة تجبر الناظر على الانتماء إلى العوالم التي تمثلها المقصورات، وعندما يقف الناظر أمام المقصورة الفارغة، يرى نفسه بين الحرب والحلم".

ن. ك.

ندیم کرم

'Closets & Closets'. 2012.
Installation, seven stainless steel wall structure.
200 x 100 x 30 cm.
Courtesy of the artist and Ayyam Gallery, Beirut.

"خزائن وأسرار، 2012
عمل تركيبي مكوّن من مقصورات جدارية من الفولاذ المقاوم للصدأ
200x100x30 سم
بإذن من الفنان وغاليري أيام

Nadim KARAM

ندیم کرم

Nadim KARAM

Karam's trio of elephants possess an internal memorial universe that radiates geometrically from their eyes. The apparent abstract motif comes from Karam's rich formal vocabulary and provokes numerous reflections, ideas and stories. The sculptures were cut by laser from stainless steel and are 0.7m, 1.5m and 3m tall respectively. The largest corresponds to the size of an adult elephant. The perforated surfaces employ the same formal vocabulary. The sides of each animal are composed of 500 stainless steel tubes.

These elephants are a typical example of the artist's use of anti-symbols in a region of the world where symbols play an important role in creating meaning and history. The highly polished finish gives them a luminous aura that reflects the environment. Together, these three sculptures create various spatial interactions that impose their presence on the spectators and draw them into the works. The perforations surrounding each elephant's eye contain 'stories'. The content of these stories and the meaning of the sculptures remain open to interpretation and are determined by the spectator's thoughts, emotions and memories.'

"في باحة معهد العالم العربي، تُعرض ثلاثة فيلة ينبسط عالمها التذكاري عبر التدرج الهندسي انطلاقاً من أعينها، وتنبثق الزخارف التجريدية الظاهرة من مفردات نديم كرم الشكلية الثرية مؤدية إلى تعدد الانعكاسات والأفكار والقصص.

جرى قص هذه المنحوتات بالليزر في الفولاذ غير القابل للصدأ، ليصل ارتفاعها إلى *70* سم ومتر وثلاثة أمتار، لتكون أكبرها بحجم فيل بالغ، وتستند سطوحها المثقّبة إلى المفردات الشكلية نفسها، هذا وثمة *500* أنبوب فولاذي يجمع بين وجهي كل فيل.

هذه الفيلة مثال واضح على لجوء الفنان إلى اللا رمز في منطقة من العالم حيث تعبق المعاني والتاريخ بالرموز، أما الصقل النهائي شديد اللمعة فيعطيها هالة نيّرة تجذب ما يحيطها، ومعاً تخلق هذه المنحوتات الثلاث تفاعلات فضائية متنوعة تفرض وجودها على الناظر وتدمجه فيها، وانطلاقاً من عين كل فيل تنبسط قصص نعثر عليها في كل ثقب، ويبقى مضمون هذه القصص ومعنى تلك المنحوتات مفتوحاً على التأويل حسب أفكار الناظر وعواطفه وذكرياته".

ندیم کرم

'Elephant Trio'. 2012.
3 sculptures in stainless steel.
3(H) x 1.5 x 0.7 m.
Courtesy of the artist and Ayyam Gallery, Beirut.

عائلة الأفيال، 2012
3 قطع من الفولاذ المقاوم للصدأ
الارتفاع 150 سم، 300 سم، 700 سم.
بإذن من الفنان وغاليري أيام

Muhammed Omar KHALIL

Born in 1936 in Buri, Sudan, Muhammed Omar Khalil lives and works in New York. He graduated from the School of Applied Arts in Khartoum in 1959 and, in 1963 he received a grant from the Sudanese government to study in the Florence Art Academy, Italy. In 1967, he moved to New York, where he has taught at various institutions: Pratt Institute (1971–1983), New School University (since 1971), Parsons School of Design (since 1988), and the University of Columbia (2000–2002). Since 2003, he has regularly stayed at the Cité Internationale des Arts in Paris. Considered to be one of the greatest masters of contemporary American engraving, he also teaches engraving techniques in New York's galleries. Khalil's works regularly feature in major institutions around the globe, including the Smithsonian Institute and Skoto Gallery in New York, Asilah Gallery in Morocco, and Galerie Claude Lemand in Paris. His work is also held in collections such as the Metropolitan Museum of Art, the Bibliothèque Nationale de France. Muhammed Omar Khalil has also received many awards, including first prize from the National Academy of New York (2001 and 2003), first prize in the Cairo Biennial (1993) and the bronze medal at the Osaka Triennial in Japan (1991).

محمد عمر خليل من مواليد بوري في السودان العام 1936، وهو يعيش ويعمل في نيويورك، وقد تخرّج من مدرسة الفنون التطبيقية بالخرطوم سنة 1959 ثم حصل سنة 1963 على منحة من الحكومة السودانية للدراسة في أكاديمية الفنون بفلورنسا في إيطاليا.

انتقل سنة 1967 إلى نيويورك حيث درّس في عدد من المؤسسات مثل معهد Pratt بين العامين 1971 و1983، وجامعة New School منذ 1971 ومدرسة Parsons للتصميم منذ العام 1988، وجامعة كولومبيا بين العامين 2000 و2002، وهو يزور منذ سنة 2003، مدينة الفنون الدولية في باريس على نحو منتظم.

يُعتبر محمد عمر خليل فناناً من أكبر فناني الحفر الغرافيكي الأمريكي المعاصر، حيث يدرّس تقنيات الحفر الغرافيكي في نيويورك، وقد عُرضت أعماله في كبرى المؤسسات في أنحاء العالم، منها معهد Smithsonian وغاليري Skoto في نيويورك، وقاعة أصيلة في المغرب، وصالةClaude Lemand في باريس، وله أعمال في مجموعات فنية مثل مجموعة متحف Metropolitan والمكتبة الوطنية الفرنسية، وقد حصل على عدد من الجوائز منها الجائزة الأولى من الأكاديمية الوطنية في نيويورك العام 2001 والعام 2003، والجائزة الأولى في بيينالي القاهرة العام 1993، والميدالية البرونزية في تريينالي أوساكا في اليابان العام 1991.

محمد عمر خليل

"فاس كم أعجبتُ بها، بغموضها، بلونها، بزخرفتها، وكذلك أيضاً برائحتها، كم من الأسرار روت وروي عنها، أتمنى من الناظر أن يعمّق النظرة ويتخيّل أو يحلم، حتى يشاركني في كشف سر هذا الكنز العظيم.

ومن المحتمل رؤية أشياء أخرى أو التمسّك بالحقيقة، ما هي الحقيقة بدون خيال؟

هذا ما حاولت إبرازه في هذا العمل، فإن نجحت نجحت، وإن فشلت فاللوم عليك لعدم النظر.

أنظر إذن، أنظر، أنظر".

م. ع. خ.

'Fez… How I love it because of the ambiguity of its forms, colours, decorations and even its smells… How many secrets has she recounted and how many have been recounted about her? I would like those who behold it to look more closely and imagine and dream… and they can help me to uncover the mystery of this great treasure. We will be able to see other things and capture the truth. What is truth without imagination?
This is what I am attempting express through my work. If I have succeeded then I have been successful. If I have failed then I blame you, the inattentive spectator.' M.O.K.

Muhammed Omar KHALIL

‘Fez II’. 2010.
Oil and collage on canvas.
100 x 230 cm.
Courtesy of Albareh Gallery, Bahrain.

محمد عمر خليل

فاس 2، 2010
ألوان زيتية وكولاج على قماش
230x100 سم
بإذن من غاليري البارح

Nicène KOSSENTINI

Born in 1976 in Sfax, Nicène Kossentini lives and works in Tunis. She graduated from the Institute of Fine Arts in Tunis and Marc Bloch University in Strasbourg. Kossentini has studied and attended courses at the Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains and at the École de l'Image des Gobelins in France. Inspired by her culture and Tunisian roots, she illustrates the difficulties experienced by Tunisian society in making progress, while respecting the enduring memories of the past. Her photography and video works have been presented at the Kunstnernes Hus in Oslo, the Circulo de Bellas Artes in Madrid, Tunis Museum, and in the Musée du Quai Branly in Paris.

'The decision to use the photographic and video media in my work is related to my interest in the theme of "disappearance". I'm looking for something intangible and elusive that is almost impossible to represent. By capturing the slow mutation of beings and things, I am inviting spectators to enter into symbiosis with a living space that is both uncertain and familiar.' N.K.

نيسان قسنطيني

نيسان قسنطيني مصورة فوتوغرافية ومخرجة فيديو من مواليد صفاقس في تونس العام 1976، حيث تعيش وتعمل، وهي خريجة المعهد العالي للفنون الجميلة في تونس وجامعةMarc Bloch في ستراسبورغ.

شاركت في عدد من الدورات التدريبية والتأهيلية في الاستديو الوطني للفنون المعاصرة فيLe Fresnoy، وفي مدرسة التصوير Les Gobelins في فرنسا، وهي تُظهر في أعمالها المستوحاة من أصولها وثقافتها، الصعوبات التي يواجهها المجتمع التونسي في التقدم مع الحفاظ بآن واحد على تراث راسخ في ذاكرة هذا المجتمع، وقد شاركت في عدد من المعارض، وعُرضت أعمالها في بيت الفنانين في أوسلو، وفي دائرة الفنون الجميلة في مدريد، وفي متحف تونس ومتحف Quai Branly في باريس.

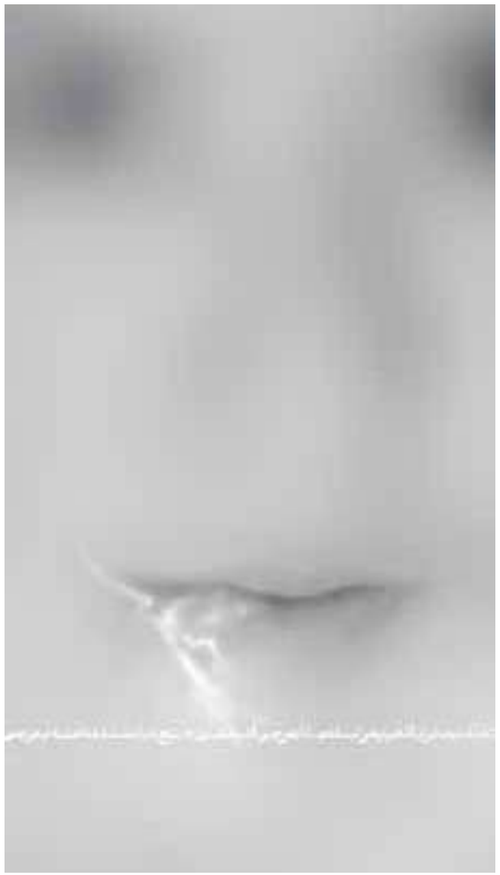
"يرتبط اختياري للتصوير الضوئي والفيديو في عملي بتأملاتي في موضوع الاختفاء، فأبحث في عملي عن شيء ما غير محسوس وبعيد المنال، يكاد يكون مستحيلاً على التصوير، وإذ ألتقط التحوّلات البطيئة في الكائنات والأشياء، أدعو الناظر إلى التماهي مع فضاء حيوي مبهم ولكنه قريب".

ن. ق.

'What the Water Gave Me'. 2009.
5 digital prints.
109 x 60 cm.
Artist's collection.

عندما أحيا في الماء، 2009
5 مطبوعات فوتوغرافية رقمية
109x60 سم
بإذن من الفنانة

Nicène KOSSENTINI



نيسان قسنطيني

Nedim KUFI – Talal REFIT

Nedim Kufi

Born in 1962 in Baghdad, Nedim Kufi lives and works in Amersfoort in the Netherlands. In 1986, he studied engraving in Baghdad, before being drafted into the army (1980–1988) during the first Gulf war between Iraq and Iran. Although it provided him with inspiration for his art, his was a painful time for Kufi. After the war, he fled Iraq and settled in the Netherlands, where he studied graphics and multimedia art at the Hogesschool voor de Kunsten in Utrecht. Since 2002, his work has been exhibited in many institutions, including the Tate Modern in London, the Kunst-Werke Institute for Contemporary Art in Berlin, the Tapiès Foundation in Barcelona, and the Triangle Art Association in New York. As a minimalist artist, Kufi's works are highly eclectic and involve the use of a variety materials.

Talal Refit

Born in 1957 in Kirkūk in Iraq, Talal Refit lives and works in Bad Bentheim in Germany. He graduated from the Faculty of Architecture in the Middle East Technical University of Ankara and is a visual designer, architect, and multimedia artist. He worked for the Turkish Ministry of Town Planning before moving to Germany in 1985, where he has taught painting and graphics since 1990.

نديم كوفي

نديم كوفي من مواليد بغداد العام 1962، وهو يعيش ويعمل في آمرسفورت في هولندا، وقد درس في عام 1986 الحفر والنقش في بغداد قبل تجنيده في الجيش والمشاركة في حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران 1988-1980، التي تشكل بالنسبة إليه فصلاً مؤلماً استوحى منه بعضاً من أعماله، وبعد انتهاء الحرب غادر العراق وأقام في هولندا حيث بدأ دراسة الفنون التصويرية وكذلك الوسائل الإعلامية في المعهد العالي للفنون في أوترخت.

عُرضت أعمال نديم كوفي منذ عام 2002 في معارض كثيرة ومؤسسات مشهورة مثل Modern Britain في لندن، ومعهد الفن المعاصر KW في برلين، ومؤسسة Tapiès في برشلونة، وجمعية Triangle Art في نيويورك، وهو فنان تبسيطي، تتميز أعماله باستعماله مواد مختلفة ووسائط متنوعة .

طلال رفعت

ولد الفنان طلال رفعت سنة 1957 بكركوك في العراق، يعيش ويعمل بمدينة باد بينتهايم في ألمانيا، وهو مصمم بصري ومعماري وفنان متعدد الوسائط، تخرّج من كلية العمارة في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة وعمل في وزارة تخطيط المدن التركية ثم استقر في ألمانيا سنة 1985 حيث يدرّس التصوير والتصميم الغرافيكي منذ سنة 1990.

ندیم کوفي - طلال رفعت

ماكنة الحكمة، 2011
عمل تركيبي تفاعلي بالفيديو
بإذن من الفنانين

'Wisdom Machine'. 2011.
Interactive video installation.
Artists' collection.

Nedim KUFI – Talal REFIT

‘Wisdom Machine: We want to be exposed to a form of wisdom that has never been expressed. Our machine continually produces sentences, or rather a sentence composed of randomly arranged words. They sometimes make sense, and sometimes they do not, but they are always convincing. The machine’s unfamiliar murmur generates copyright-free thoughts.
You will read these words of wisdom for the first and last time.
We have also developed a programme that generates mental images. Phrases flow out of a reservoir of words, which is supplied by an extensive library within the machine.
The meanings are devoid of all intention and flow effortlessly at the click of a mouse.’ N.K. & T.R.

ماكنة الحكمة: نريد أن نسمع حكمة لم تُقل من قبل
ماكنتنا تنتج على الدوام جملاً أو بالأحرى جملةً مركّبةً بشكل عشوائي، تخلق أحياناً معنى، مثلما في أحيانٍ أخرى قد لا تفعل، لكنها في العموم تأتي مقنعة
هامس مجهول يقترح أفكاراً من غير حقوق طبع
ستقرأ إذن كلمات الحكمة هذه لأول ولآخر مرة
لقد ابتكرنا برمجة في نظام الكومبيوتر تنتج صوراً ذهنية، جمل تتدفق من خزان من الكلمات، تمت تغذيته عن طريق مكتبة كبيرة موجودة في الماكنة.
معنى خالٍ من القصد يأتي بخفة بمجرد "نقرة ماوس"
ن. ك. و ط. ر.

ندیم کوفي - طلال رفعت

Sadik KWAISH ALFRAJI

Born in Baghdad in 1960, Sadik Kwaish Alfraji lives and works in the Netherlands. He studied at the School of Fine Arts in Baghdad and went on to train in design and draphics at the CHK Constantijn Huygens in Kampen, the Netherlands. His work is not limited to a particular style or material, but rather combines art and philosophy to create poetic works. Since 1980, his work has been regularly exhibited in the United States, Europe and in the Near and Middle East. His works are also held in the collections of the National Museum of Modern Art in Baghdad, the National Gallery of Fine Arts and the Shoman Foundation in Amman, the Novosibirsk State Art Museum in Russia, and the Cluj-Napoca Art Museum in Romania.

'Sisyphus goes on demonstration: You are to suffer, to carry your burden and the weight of your existence on your back forever. And on this rough road, you are to travel. You walk, with blackness round your eyes blocking your entire vision, and a hole in your head preventing you from knowing. You are not to learn, to see or to understand. You are to travel the path Sisyphus, this is your fate and this is how you are destined to exist.
Note 1: We are all Sisyphus.
Note 2: Sisyphus, at this moment, has the face and the tongue of an Arab.
Note 3: Sisyphus can go on a demonstration and cry out loud against his destiny.' S.K.A.

صادق كويش الفراجي

صادق كويش الفراجي من مواليد بغداد العام 1960، يعيش ويعمل في هولندا، وقد درس في مدرسة الفنون الجميلة في بغداد، وأكمل تأهيله بتعلم التصميم والتخطيط في معهد CHK Constantijn Huygens في هولندا.
لا تنحصر أعمال صادق كويش الفراجي على نمط معين أو مادة معينة فإنه يدمج الفن بالفلسفة مضيفاً بذلك جانباً شاعرياً إلى أعماله، وقد شارك منذ عام 1980 في العديد من المعارض الفردية والجماعية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والشرق الأوسط.
اقتنى عدد من المتاحف والغاليريهات والمؤسسات بعضاً من أعماله، ومنها المتحف الوطني للفن المعاصر في روسيا Novosibirsk State Art، ومتحف بغداد، مؤسسة شومان والغاليري الوطنية للفنون الجميلة في عمان، ومتحف Cluj-Napocaفي رومانيا.

"عليك أن تتعذب، أن تحمل همك وثقل وجودك على ظهرك دائماً، وعلى هذا الطريق الوعر لا بد أن تسير.
تسير وحول عينيك سواد يمنع عنك كامل الرؤية، وفي عقلك ثقبٌ يمنع عنك أن تعرف، ليس لك أن تعرف، أن ترى أو تفهم، لك أن تسير على هذا الطريق يا سيزيف، هكذا قُدّر لك أن تعيش، وهذا هو وجودك الذي ليس لك أن توجد إلا فيه.
ملاحظة *1*: نحن كلنا سيزيف.
ملاحظة *2*: سيزيف، وفي هذه اللحظة، له وجه ولسان عربي.
ملاحظة *3*: يستطيع سيزيف أن يخرج في مظاهرة ويصرخ عالياً ضد قدره".
ص. ك. أ.

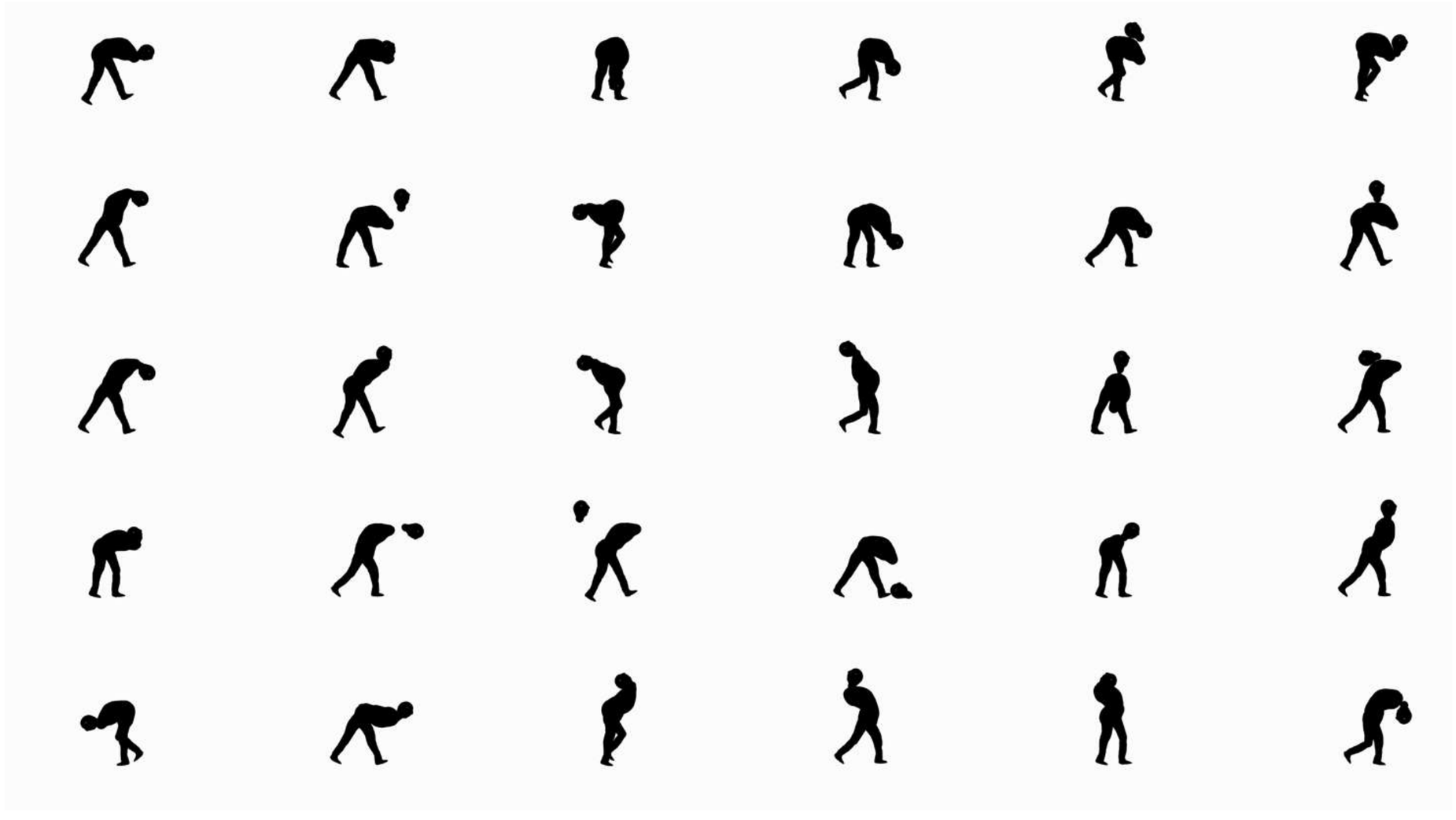
'You May Take a Break'. 2012.
Oil on canvas.
300 x 240 cm.
Courtesy of the artist and
Ayyam Gallery, Dubai.

لك أن تستريح، 2012
ألوان زيتية على قماش
300x240 سم
بإذن من الفنان وغاليري أيام، دبي

Sadik KWAISH ALFRAJI

‘Sysyphus Goes on Demonstration’. 2012.
Video animation (3 minutes).
Courtesy of the artist and Ayyam Gallery,
Dubai.

صادق كويش الفراجي



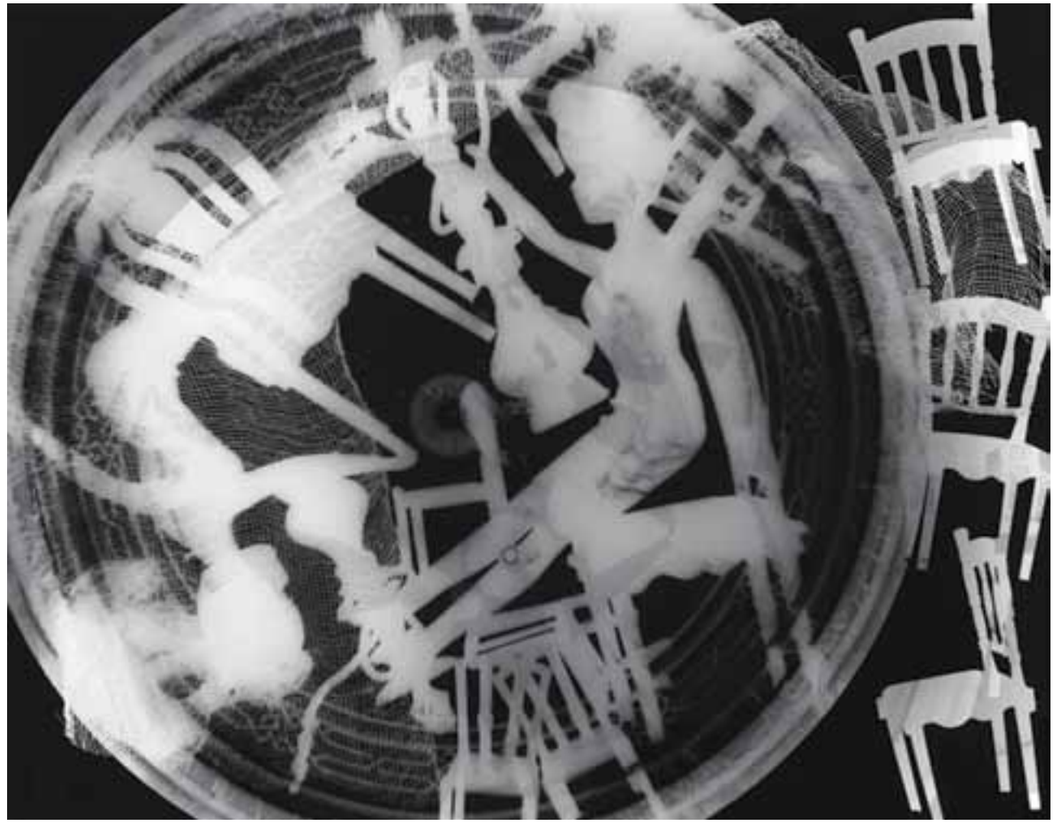
سيزيف يخرج في مظاهرة، 2012
فيديو، 3 دقائق
بإذن من الفنان وغاليري أيام، دبي

Maha MALLUH

Born in the Najd region of Saudi Arabia, Maha Malluh lives and works in Riyadh. After studying English at the University of Riyadh she studied design and photography at De Anza College in San Franciso, California (1998–2000). Inspired by her country and its transformations, she is working on a series of photograms that express contrast, both through their aesthetics and their themes. Since the 1980s, her work has been regularly exhibited in collective shows, notably: 'Journeys: Stories of the World' at the Orleans House Gallery in London (2011); 'Hajj: Journey to the Heart of Islam' in the British Museum (2012); 'We Need to Talk - Edge of Arabia' in Jeddah; and 'The Bravery of Being Out of Range II' in Kuwait. She has also taken part in contemporary art fairs in Marrakech and Dubai as well as the 2012 Beirut Art Fair.

مها ملوّح من مواليد منطقة نجد في المملكة العربية السعودية، تقيم وتعمل في الرياض. درست اللغة الانكليزية في جامعة الرياض (1988-1993)، ثم سافرت الى الولايات المتحدة حيث درست التصميم والتصوير الضوئي في De Anza College في كاليفورنيا (1998-2000). تنجز الفنانة مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تعبر عن التباين الموجود في كلا الجانبين الجمالي منه و الفكري, متأثرتاً بذلك بوطنها و التغييرات التي طرأت عليه. وكانت بدأت منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي تعرض أعمالها في تظاهرات ومعارض جماعية، منها معرض "الحج، رحلة في قلب الإسلام" في المتحف البريطاني في لندن (2012)، We Need to Talk, Edge of Arabia في جدة (2012)، The Journeys : Stories of the World في أورليانز هاوس غاليري في لندن (2011)، وكذلك في Bravery of Being out of Range II في الكويت (2012)، معرض الفن في بيروت (2012) ومعرضي مراكش وديي.

مها ملوّح



'Head over Heels'. 2010. Photogram.
127 x 159 x 2 cm.
Courtesy of Athr Gallery, Jeddah.

رأساً على عقب، 2010
فوتوغرام
127x159x2 سم
بإذن من الفنانة وغاليري أثر، جدة

Maha MALLUH

'Tradition and modernity is a series ultimately about society's transformation from tradition to our present modern day. This part of the series unveils the modern experience of screening for Saudi Arabians.
The objects chosen in these photogramic collages include trinkets relating to the country's cultural heritage and present experience of modernity, part of Saudi Arabia's material cultural make-up.
These images are primarily concerned with security checks at airports terminals. Underlying post 9/11 security checks is an exaggerated greed to increase sales at duty free centres around the world. Our objects and our bodies are screened in order to throw out items, which can be bought from the Duty Free area.
Unfortunately, modernity, with its increasing technological advancement, comes hand in hand with screening. Yet this does not mean we cannot also use this to scan the discourses, which have made this possible. Using photograms is one way of reclaiming and arranging our objects, speaking in ways not possible when screened by security officials. Their use is one way of talking back to power.' M.M.

"التقليد والحداثة: عبارة عن سلسلة من الأعمال التي تتناول موضوع تحوّل المجتمع من حالته التقليدية التراثية إلى حالته الراهنة، وتكشف هذه الأعمال ما تمثّله حالة المراقبة التي نعيش في ظلّها.
تتضمن الأشياء المختارة في ملصقاتي الفوتوغرافية قطعاً مرتبطة بالتراث الثقافي السعودي وبالتجربة الراهنة مع الحداثة، وكلها جزء من الثقافة المادية في السعودية.
تتناول أعمالي بشكل رئيسي موضوع المراقبة الأمنية في المطارات، فعلى إثر تشديد المراقبة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر أدى الطمع إلى ازدياد مبيعات المحلات التجارية المعفاة من الضرائب في كل أنحاء العالم، إذ تخضع أشياؤنا وأجسادنا للمراقبة بغية رمي الأشياء التي يمكن شراؤها في المناطق المعفاة من الضرائب.
وللأسف فإن الحداثة والإنجازات التكنولوجية المتزايدة تأتي بالتزاوج مع ازدياد المراقبة، لكن هذا لا يعني أننا لا يمكن أن نضطلع بدورنا أيضاً ببمارسة المراقبة على الخطاب الذي سمح بهذه التطورات، ولجوئي إلى التقنية الفوتوغرافية هو سبيل لاسترداد أشيائنا واستعادتها، والتعبير على نحو يستحيل القيام به مع عناصر الأمن، فاستخدام هذه الأشياء هنا هو سبيل لاستعادة الحق بالكلام".
م.م.

مها ملوّح

Barcoding I'. 2010. Photogram.
125 x 159 x 2 cm.
Courtesy of Athr Gallery, Jeddah.

باركود 1، 2010
فوتوغرام
2x159x125 سم
بإذن من الفنانة وغاليري أثر، جدة

'Barcoding II'. 2010. Photogram.
126 x 159 x 2 cm.
Courtesy of Athr Gallery, Jeddah.

باركود 2، 2010
فوتوغرام
2x159x126 سم
بإذن من الفنانة وغاليري أثر، جدة

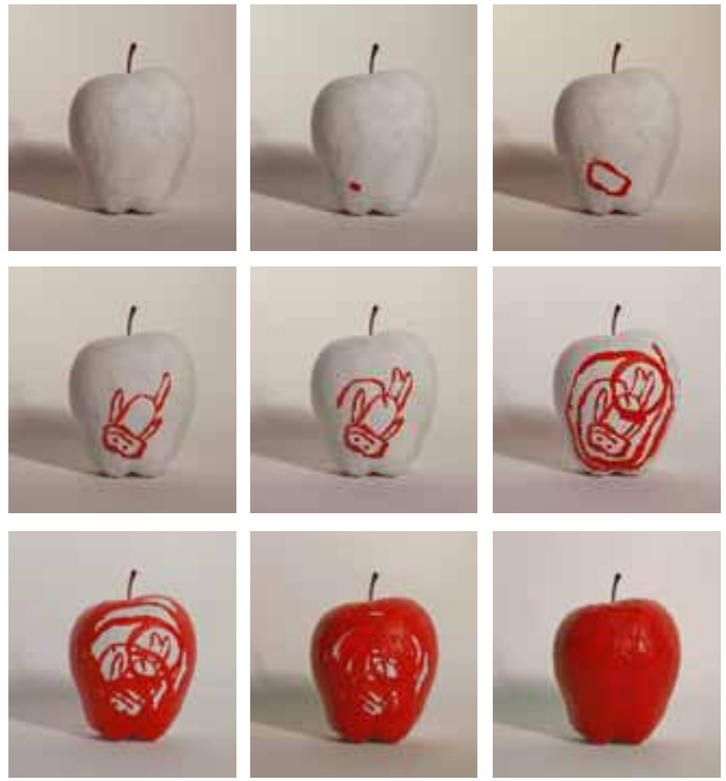
Waheeda MALLULAH

Born in 1978 in Bahrain, where she lives and works, Waheeda Malullah obtained a Diploma in Graphics and Multimedia Art from the University of Bahrain in 2003. She is a graphist and video-maker and regularly organises and participates in workshops. As a member of the Bahrain Contemporary Art Association, she has received various prizes and distinctions in Bahrain and Egypt. In her videos, photographs and installations, she addresses social issues, rules and the role of women. Since 2009, she has taken part in many collective exhibitions, notably at the Delfina Foundation in London, the Townhouse Gallery in Cairo, the Alkatraz Gallery in Ljubljana, and the IFA Gallery in Stuttgart. She has also taken part in ArtDubai, the 2009 Sharjah and Cairo Biennials, and the Casablanca International Multimedia Festival of 2008. 'Red Apple' won the Al Dana prize at the 39th Bahrain Annual Fine Arts Exhibition.

من مواليد 1978 في البحرين، حيث تقيم وتعمل، وقد حصلت في سنة 2003 على شهادة في الخط العربي وفي فن الوسائط المتعددة من جامعة البحرين، وهي اختصاصية في فن الخط وفي فن إخراج أفلام الفيديو، نظمت ورشات عدة وشاركت فيها، وهي عضوة في جمعية الفن المعاصر في البحرين.

حازت على جوائز عدة وأوسمة في البحرين ومصر، وهي تطرح تساؤلات حول مكانة المرأة وأعراف المجتمع الذي تعيش فيه من خلال أعمالها الفوتوغرافية والتركيبية والأفلام، وقد شاركت منذ سنة 2009 في معارض فردية وجماعية عدة، منها معرض دلفينا في لندن وفي غاليري تاون هاوس في القاهرة كما في غاليري Alkatraz في ليوبليانا، وشاركت كذلك في معرض الفن المعاصر "فن دبي"، وفي بينالي الشارقة وبينالي القاهرة سنة 2009 وفي المهرجان العالمي لفن الوسائط المتعددة في الدار البيضاء سنة 2008.

وحيدة مال الله



'Red Apple'. 2012.
Kodak photographic paper
60 x 60 cm.
Courtesy of the artist.

التفاحة الحمراء، 2012
أوراق طباعة فوتوغرافية من كوداك
60x60 سم
بإذن من الفنانة

Essam MAROUF

Born in Cairo 1958, Essam Marouf studied painting at the Faculty of Fine Arts in Cairo, and graduated in 1981 in Mural Painting. Between 1982 and 1985, he continued his studies at the Accademia di Bella Arte in Rome, Italy. Marrouf has appeared in numerous exhibitions, including ‘PAN Amsterdam’, Galerie Helga Hofman (2012); ‘Same People..Same Story’ solo exhibition, Galerie Helga Hofman, (2011); MENASA Art Fair, Beirut (2011); Marrakech Art Fair (2011); and Ward Art Centre, Hawaii (2011); ‘Muse’, Ofok Gallery, at the Mahmoud Khalil, Cairo (2011); ‘Still Valid’, American University of Cairo (2011); Art Paris Abu Dhabi 2010, presented by Art Sawa; the 11th Cairo Biennale (2008); ‘100 Years - Faculty of Fine Arts’, Cairo (2008); Institut du Monde Arabe (2008); and the Museum Complesso del Vittoriano, Rome (2007). Works by Essam Marouf can be found in several public and private collections in Egypt and abroad.

ولد عصام معروف في القاهرة العام 1958، ودرس الرسم في كلية الفنون الجميلة في القاهرة، وتخرج في العام 1981، متخصصاً في فن الجداريات.

بين العامين 1982 و1985 تابع دراساته في أكاديمية الفنون الجميلة في روما، إيطاليا.

عُرضت أعمال عصام معروف في معارض عديدة، منها "Pan Amsterdam"، غاليري هيلغا هوفمان (2012)، المعرض الفردي "شعوب واحدة، قصة واحدة" في غاليري هيلغا هوفمان (2011)، المعرض الفني "MENASA"، بيروت (2011)، معرض مراكش الفني (2011)، المركز الفني العالمي، هاواي (2011)، معرض "Muse"، غاليري أفق، محمود خليل، القاهرة (2011)، معرض "لا يزال صالحاً" في الجامعة الأمريكية في القاهرة (2011)، آرت باريس، أبوظبي (2010) عبر آرت سوا، بينالي القاهرة الحادي عشر (2008)، معرض "100 عام – كلية الفنون الجميلة" القاهرة (2008)، معهد العالم العربي (2008)، متحف "Complesso del Vittoriano، روما (2007)، كما توجد أعمال معروف الفنية ضمن مجموعات المقتنيات الخاصة والعامة من الأعمال الفنية في مصر والعالم.

عصام معروف

Untitled. 2010.
Acrylic on linen.
165 x 135 cm.
Artist’s collection.

بدون عنوان، 2010
أكريليك على قماش
165x135 سم
بإذن من الفنان

Ahmed MATER

Born in 1979 in southern Saudi Arabia, Ahmed Mater grew up in Abha, the capital of the Aseer region, where he practiced as both an artist and a doctor. As the leading figure of the Ibn Aseer Collective, he participated in the Al-Miftaha Arts Village project, which became the centre of the emerging Saudi art scene. Mater's work is exhibited throughout the Middle East and Europe, and he is acknowledged as one of the most important Saudi artists of his generation. His work lies between art, science and identity, and heralds the revival of the contemporary art movement in his country. His works have been exhibited at the Sharjah Biennial (2007) and the Cairo Biennial (2008), and have been displayed in group exhibitions in London - 'Word into Art' (2006) and 'Edge of Arabia' (2008) - Venice (2009) and Berlin (2010).

'When my grandfathers spoke to me as a child about their experience of Hajj, they told me of the physical attraction they felt towards the Ka'ba; that they felt drawn to it by an almost magnetic pull. In this work, I evoke that feeling by using tens of thousands of iron filings placed within the magnetic fields of two magnets - only the upper one of which is visible. I convey one of the essential elements of Hajj that all Muslims are considered the same in the eyes of God, whether rich, poor young or old. As such, the iron filings represent a unified body of pilgrims, all of whom are similarly attracted to the Ka'ba as the centre of their world.' A.M.

أحمد ماطر من مواليد جنوب المملكة العربية السعودية عام 1979، نشأ في أبها، عاصمة عسير، حيث درس الطب وعمل طبيباً في أحد المشافي إلى جانب ممارسته للفن، وهو رئيس مجموعة ابن عسير، وعضو مكمل في مشروع Almiftah Arts Village الذي سريعاً ما تحول إلى القلب النابض لمشهد فني شاب احتضنه مركز الملك فهد الثقافي.

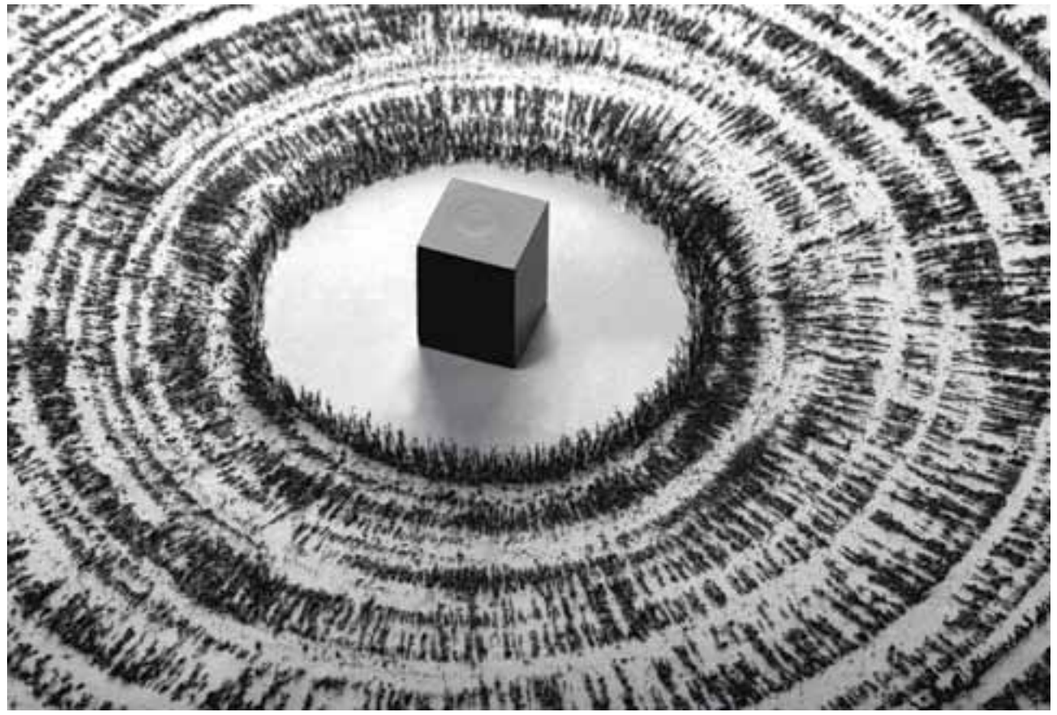
وهو يعتبر أحد أهم الفنانين السعوديين، فبين الفن والعلم والهوية، يطبع بعمله حركة التجديد في الفن السعودي المعاصر مع بروز مشهد فني يشارك فيه بفعالية.

عرضت أعماله في بلدان الشرق الأوسط وفي أوروبا، وفي أكثر من بيينالي منها "الشارقة" في العام 2007 و"القاهرة" في العام 2008، وغيرها من المعارض الجماعية مثل World into Art في المتحف البريطاني عام 2006،وEdge of Arabia في لندن عام 2008، في البندقية عام 2009، وفي برلين عام 2010.

"في طفولتي عندما كان أجدادي يروون تجربتهم في الحج، كانوا يتحدثون عن الانجذاب البدني الذي شعروا به أمام الكعبة، إذ شعروا بانجذابهم إليها وكأنها مغناطيس، وقد تطرقت إلى هذا الشعور في عملي، إذ وضعت برادة الحديد في الحقل المغناطيسي لمغناطيسين يظهر العلوي منهما فقط، فأعبّر عن أحد عناصر الحج الرئيسية وهو أنّ جميع المسلمين سواسية في عين الله، غنيّهم وفقيرهم، شبابهم وشيبهم، وهكذا تمثّل برادة الحديد مجموعة من الحجاج المنجذبين جميعهم إلى الكعبة التي هي مركز هذا العالم".

أ. م.

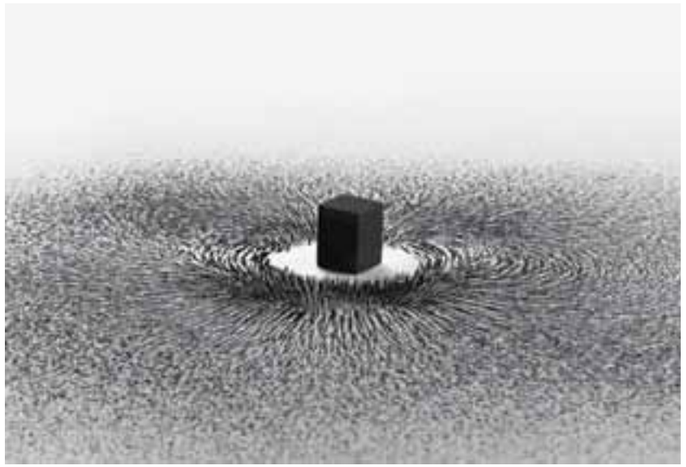
أحمد ماطر

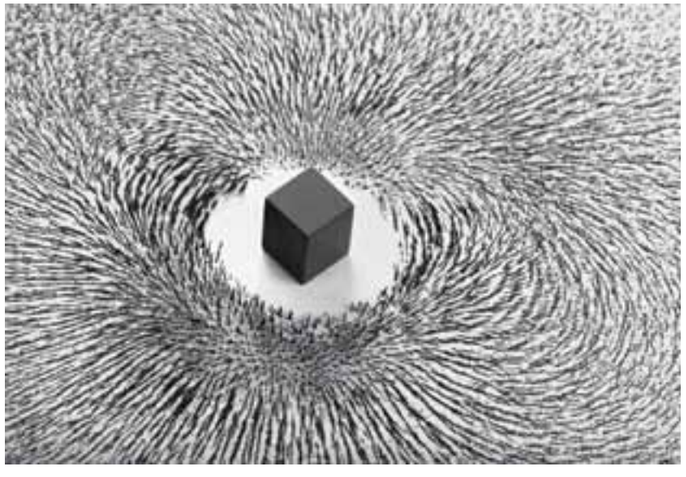


'Magnetism I-IV'. 2011.
4 digital prints.
62 x 81 cm.
Courtesy of EOA Projects, UK.

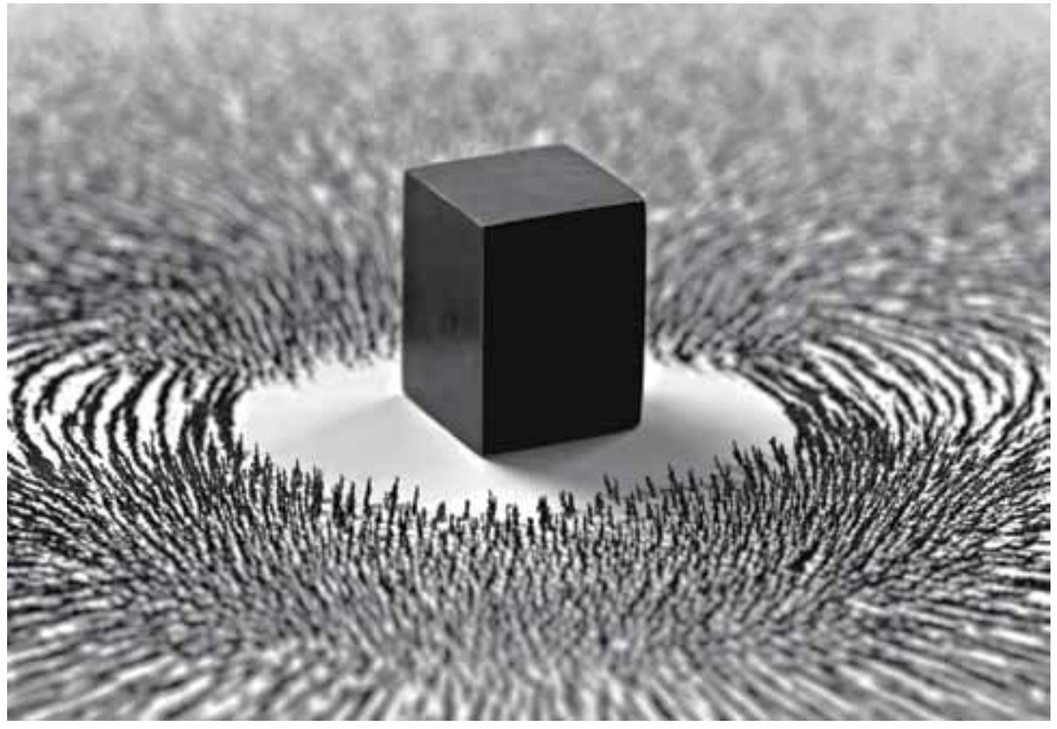
مغنطة 1 – 4، 2011
4 صور فوتوغرافية رقمية
81x62 سم
بإذن من EOA Projects

Ahmed MATER





أحمد ماطر



Hassan MEER

Born in Mascat in 1972, Hassan Meer lives and works in Oman. He received his BA degree from Savannah College of Art and Design in Georgia (USA) in 2002, and during his studies he developed a particular interest in photography and video, which became his favourite creative media. He is inspired by his past and his childhood, which he combines with his country's history and legendary tales to create dreamlike works. His works have featured in solo and collective exhibitions over the last 20 years in his native country as well as abroad.

حسن مير من مواليد مسقط العام 1972، يقيم ويعمل في عُمان، وهو حاصل على شهادة الفنون التشكيلية من كلية Savannah College of Art and Design في جورجيا في الولايات المتحدة، وتخرج عام 2000.
طوّر خلال سنوات الدراسة اهتمامه الخاص بالتصوير الضوئي وبالفيديو، وقد جعل منهما دعامته المفضلة والأساسية في فنه، وهو يستوحي من ماضيه ومن طفولته التي يجمعها مع تاريخ وطنه ورواياته الأسطورية لإنجاز أعمال ملهمة من عالم الأحلام، ومنذ عشرين سنة تعرض أعماله في عدد من المعارض الشخصية والجماعية في موطنه الأصلي وفي العالم.

حسن مير

'Enlightenment'. 2011.
From the series, 'The Spiritual'.
3 digital prints.
105 x 148 cm.
Artist's collection.

من مجموعة الروحانية، 2011
3 صور فوتوغرافية رقمية
148x105 سم
بإذن من الفنان

Hassan MEER

حسن مير

Hassan MEER

'Enlightenment: My works are the result of an active contemplation of the spiritual and ritualised aspects of the ancient traditions in our societies, associated with beliefs and legends from the ancient Orient. They are the result of my fascination for rituals relating to the passage between life and death.

I see art as a language - using various ideas and symbols - that enables me to reveal the human condition and the contradictions that emerge in conflicts between civilisations. Given the violent clashes we are witnessing in contemporary societies, I focus on experimentation and I am looking for new tools to express current issues. I use conceptual 'seeds', and my art is based on ideas and employs video and photos. However, my experimentation is based on precise criteria and roots, and is never without points of reference.

This explains why my more recent work contains a particular mix of personal and collective dimensions, or, in other words, a combination of personal and collective remembrance.' H.M.

"التنوير: أعمالي هي نتيجة تأمل وبحث في الجوانب الروحية والطقوس الدينية الراسخة في مجتمعاتنا والمتعلقة بمعتقدات الشرق وأساطيره وجاءت أساساً من انبهاري بالطقوس المتعلقة بالانتقال من الحياة إلى الموت.

ويمثل الفن عندي اللغة التي أكتشف من خلالها حالة الانسان والتناقضات التي يعيشها في ظل الصراعات الثقافيه بين الحضارات وربطها ببعض العناصر والمفاهيم الرمزية.

في ظل التموجات الحادة التي نعيشها في مجتمعاتنا أدركت أهمية التجريب والبحث بأدوات جديدة أكثر تعبيراً عن قضايانا المعاصرة باستخدام البذر المفاهيمي أو الفن القائم على المفهوم أو الفكرة باستخدام الفيديو والتصوير الفوتوغرافي، ثم تطوير التجربة اعتماداً على الجذور، أي عدم التجريب في الفراغ.

لذلك تتجه التجربة عندي في سنواتي الأخيرة هذه إلى المزج الفريد بين الشخصي والعام أي بين الذاكرتين الشخصية والعامة".

ح.م.

حسن مير

'Enlightenment'. 2011.
From the series, 'The Spiritual'.
Video (2 minutes, 38 collection).
Artist's collection.

من مجموعة الروحانية، 2011
فيديو، دقيقتان و38 ثانية
بإذن من الفنان

Najia MEHADJI

Born in 1950 in Paris, Najia Mehadji is a Franco-Moroccan artist who lives and works in France and Morocco. In the mid-1970s, she obtained an MA in Plastic Arts and Art History at Université Paris I, and a degree in Theatre Studies at Université Paris VIII, which brought her into contact with avant-garde theatre troops. She began to study the body and the body's movements and this has profoundly influenced her work. Mehadji juxtaposes the imprint of body movements and extreme architectural, geometric forms on large unprimed canvases. Since 2005, alongside her painting and drawing, she has been creating large-format digital works that lend a sculptural appearance to movement by enlarging them. These make reference to Oriental calligraphy and Ṣūfīsm, which is omnipresent. Some of her recent exhibitions include: 'elles@centrepompidou', Musée National d'Art Moderne Georges-Pompidou, Paris; 'Résonances', Museum of Marrakech and Marrakech Art Fair; 'Architectures/Dessins/Utopies', National Museum of Contemporary Art, Bucharest, Romani; 'Nature et Paysages', Espace d'Art, Société Générale, Casablanca; and 'Drawing Now Paris', Louvre Carrousel.

ولدت الفنانة الفرنسية المغربية ناجية محاجي في باريس سنة 1950 وهي تعيش وتعمل بين فرنسا والمغرب، وقد حصلت في منتصف السبعينيات على ماجستير في الفنون التشكيلية وتاريخ الفن من جامعة باريس، كما حصلت على شهادة في المسرح أتاحت لها فرصة العمل مع فرق مسرحية طليعية حيث توصلت معها إلى عمل لا سابق له حول الجسد والإيماءة الذي كان له كبير الأثر على مسيرتها الفنية.

نجد أن إيماءات الجسد لديها تتجاور مع الأشكال الهندسية المعمارية على قماش لوحاتها الكبيرة الخامة، وإلى جانب الرسم والتصوير تنجز ناجية المحاجي منذ سنة 2005 مجموعة من الأعمال الرقمية الكبيرة، وتتميز هذه الأعمال بأنها ترمز بإشارات واضحة إلى الخط العربي والتصوّف من خلال تكبير حركات الجسد التي أعطتها بعداً نحتياً، ومن بين معارضها @elles centrepompidou بالمتحف الوطني للفن الحديث George Pompidou في باريس، ومعرض Résonances بمتحف مدينة مراكش، معرض مراكش للفن، وكذلك معرض Architectures/Dessins/Utopies في المتحف الوطني للفن الحديث في بوخارست ومعرض Nature et Paysages في الدار البيضاء وأخيراً Drawing Now Paris في متحف اللوفر.

ناجية محاجي

'Mystic Dance 2'. 2011.
Digital print.
160 x 160 cm.
Artist's collection.

رقصة صوفية 2، 2011
مطبوعة فوتوغرافية رقمية
160x160 سم
بإذن من الفنانة

Najia MEHADJI

‘In our era, some contemporary artists advocate ‘disembodied’ art, so my idea of enlarging one of my body movements using digital techniques unites new technologies with the painter’s sensitive touch. The works in the series ‘Mystic Dance’ are enlargements of circular movements. Although they can be interpreted in various ways, they suggest the Ṣūfī dance of the whirling Dervishes. The axis of their bodies pivots around in a quest to unite the carnal and the spiritual, life and death, the earth and the cosmos.’ N.M.

”بينما يبحث الفن المعاصر في يومنا هذا عن الانفصال عن الواقع، أسعى من خلال تكبير حركات الجسد باستخدام التقنيات الرقمية إلى ربط التكنولوجيات الحديثة بريشة الرسّام المرهفة.

وأعمالي التي تحمل عنوان ”رقصة صوفية“، هي عبارة عن تكبير لحركات دائرية لها تفاسير متعددة، لكنها توحي برقصة الدراويش الصوفية حيث يدور الدرويش حول محور جسده باحثاً عن ربط البدن بالروح والحياة بالموت والأرض بالكون“.

ن. م.

ناجية محاجي

‘Mystic Dance 3’. 2011.
Digital print.
160 x 160 cm.
Artist’s collection.

رقصة صوفية 3، 2011
مطبوعة فوتوغرافية رقمية
160X160 سم
بإذن من الفنانة

Mahmud OBAÏDI

Born in 1966 in Baghdad, Iraq, Mahmud Obaïdi lives and works in Canada. He graduated from the Academy of Fine Arts in Baghdad and from the HIF Film Academy in Los Angeles, and defines his work as primarily conceptual. His work, in which the concept dictates the choice of medium, evokes the spirit of exile, belonging, and the search for identity, and attests to a quest for hope and renewal. Since the 1990s, his work has been exhibited in Amman, notably at Alya Art Gallery, Darat Al-Funun, Aba'ad Art Gallery, as well as in New Delhi, New York, Toronto, Doha, Manama and Frankfurt. His work is also held in permanent collections around the world, including Quebec, Qatar, and Tunisia.

'*CONCEPTUALLY DRIVEN*

'I've never thought it necessary to categorise my artwork, nor have I found it imperative to name each piece. All that I encounter affects it. I often work with many kinds of forms and images, but try to delve into them to discover new forms and create new meanings. I compose pieces that challenge the viewer to reach new levels of understanding, though not without effort. The conceptual is the most important aspect. It is the concept that dictates my choice of medium - whichever best conveys my intended meaning. I do not render concepts for a specific purpose; they are there but other things are at play. Art is universal. I'm not an artist from the Middle East or the West. However, I am wary of globalisation's negative aspects. The lack of a critical approach towards contemporary production urges me to find inspiration not only in art history but also in everyday life. I draw my inspiration from reading, from my work as a filmmaker, from everything around me. I feel connected to the context around me, which is why my work is about the recurring themes of war, displacement and loss of identity. Since 2003, everything I do is related to the war. Everything I did before that was executed properly but for the wrong reasons.' M.O.

محمود عبيدي

ولد الفنان محمود عبيدي في بغداد سنة 1966 وهو يعيش ويعمل في كندا، وقد تخرّج من أكاديمية الفنون الجميلة في جامعة بغداد ومن معهد HIF في لوس أنجليس.

يعرّف الفنان نفسه قبل كل شيء على أنه فنان مفاهيمي، فالمفهوم هو الذي يحدد المواد التي يستعملها في لوحاته التي تعكس مشاعر الغربة والانتماء والبحث عن الهوية وتشهد على تعطشه للأمل والتجديد، وقد عُرضت أعماله منذ التسعينيات في عمّان في قاعة عالية للفنون ودارة الفنون وقاعة أبعاد، وكذلك في نيودلهي ونيويورك وتورنتو والدوحة والمنامة وفرانكفورت، هذا وله لوحات في مجموعات فنية دائمة في أنحاء العالم من كيبيك إلى قطر مروراً بتونس.

المفاهيمية تقودني

لم يسبق أن فكّرت بتصنيف أعمالي الفنية، ولا حتى أن أعطيها عناوين وأسماء، أنا أقرأ كثيراً، أسافر كثيراً، وكل ما أواجهه وأتعرف إليه يؤثر بشكل أو بآخر في عملي الفني.

إن عملي الفني لا ينخلق في المحترف الخاص بي، بل في كل لحظة من لحظات حياتي، ومن هنا يأتي عملي على كل صورة، وكل شكل، ساعياً إلى ابتكار أشكال جديدة لها، بمعاني جديدة. أصنع أعمالاً تحفز المشاهد على الاتحاد بها، تتحداه، لتصل به إلى مستويات أعلى من القدرة على فهمها.

المفاهيمية تقودني في تجربتي الفنية، بغض النظر عن الخامة التي أعمل عليها، في الواقع، إن المفهوم هو الذي يدفعني إلى اختيار الخامة دون أخرى، بما يناسب المعنى المقصود والمفهوم الذي أريده.

أنا لا أتقصّد ما أريد قوله في العمل، ولا أسعى أن أشير إلى المعاني بوضوح، يكفيني بكل بساطة، أن أقوم بعملي، المفهوم موجودٌ دوماً، ولكن هناك أمور أخرى تكمل المشهد، وأفكار أخرى كثيرة تنتظر.

الفن عالمي، وأنا لا أرى نفسي فناناً شرق أوسطي أو غربياً، رغم أنني أخاف العولمة وتأثيراتها، وبخاصة الفارق الشاسع الذي تفرضه في الوعي والحياة بين شعوب دون أخرى، هذا ما يدفعني إلى إيجاد ذاتي لا في الفن فحسب بل في الحياة اليومية أيضاً، عبر القراءة، الأعمال الفنية، وصناعة الأفلام، من كل ما يحيط بي.

لا يمكنني أن أكون منعزلاً عما يحيط بي، لذا فإن ما أقدمه من أعمال يعكس حالات الحرب والتشرد وفقدان الهوية".

م.ع.

'Dress Code'. 2011.
Video and photography.
Edition of 3+2 artist proof.
Courtesy of the artist

"أزياء"، 2011
فيديو وصور فوتوغرافية
طبعة 2+3 النماذج الأولى الخاصة بالفنان.

Driss OUADAHI

Driss Ouadahi has Algerian nationality. He was born in 1959 in Casablanca, Morocco, and lives and works in Düsseldorf, Germany. He attended the School of Fine Arts in Algiers from 1984 to 1988, and studied at the Kunstakademie in Düsseldorf. He is interested in architecture and urban planning and paints urban landscapes, tower blocks and other suburban metropolitan scenes. His work has featured in many solo exhibitions in Dubai, Germany, France and the United States (New York and San Francisco). He has also contributed to numerous group exhibitions, particularly in the Museum of Modern and Contemporary Art in Algiers (2011–2012), the Circulo de Bellas Artes in Madrid (2011–2012), the Cairo Biennial (2010–2011), the Colorado Art Museum in the United States (2010), the Centre d'Art de Neuchâtel, Switzerland (2009), the Kunstnernes Hus in Oslo, Norway (2009), and the Bab Rouah Bab El-Kebir Gallery in Rabat, Morocco (2009).

'Real architectural elements, tower blocks, green spaces, and fences all constitute the various strata of memories and cultures that create a bridge between transitional territories and are part of a particular psycho-geography of places and 'non-places', which are echoed by the work's pictorial density.' D.O.

إدريس وضاحي من مواليد الدار البيضاء العام 1959، يقيم ويعمل في دوسلدورف في ألمانيا، وقد درس خلال الفترة ما بين 1984 و1988 في المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في الجزائر، وتابع دراساته العليا بين العامين 1988 و1994 في أكاديمية الفنون في دوسلدورف، كما شارك في عدد كبير من المعارض الشخصية في ألمانيا، وفرنسا في المركز الفني في إيستر Istres، والولايات المتحدة الأميركية في نيويورك، وسان فرانسيسكو، وفي دبي في الإمارات العربية المتحدة، هذا فضلاً عن عدد من المعارض الجماعية، منها معرض في متحف الفن الحديث والمعاصر في الجزائر العامين 2011 و2012، وفي متحف الفن في كولورادو عام 2010، ومركز الفن في نوشاتيل عام 2009، وبيت الفنانين في أوسلو عام 2009، وفي باب رواح الباب الكبير في الرباط عام 2009.

يهتم إدريس وضاحي بالهندسة المعمارية وهندسة تنظيم المدن، ويرسم مناظر مدنية ومجمعات سكنية شعبية والعناصر التي تشكل فضاءات الضواحي التي من الممكن رؤيتها في كل المدن الكبرى.

"تكوّن العناصر المعمارية الواقعية - المساكن الشعبية والحدائق والأسوار المشبّكة - طبقات من الذاكرات والثقافات التي تتخلّل الفضاءات الفاصلة فيما بينها وتشكّل جزءاً من جغرافية نفسانية خاصة تترك بصمتها على المكان واللا مكان وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالكثافة التصويرية التي تنعكس في هذا العمل".

إ. و.

إدريس وضاحي

'No Return'. 2011.
Oil on canvas (triptych).
200 x 180 cm.
Courtesy of the Nadour Collection.

لا عودة، 2011
ألوان زيتية على قماش، ثلاثية
200X180 سم
بإذن من Collection Nadour

Zakharia RAMHANI

Born in 1983 in Tangier, Morocco, Zakaria Ramhani lives and works in Montréal, Canada. He was introduced to painting at an early age in his father's atelier, obtained a Diploma in Plastic Arts, and devoted himself to art. His work is inspired by traditional Islamic art and uses the ornamental character of letters in almost abstract calligraphic compositions of the human form. His work has been displayed in numerous exhibitions and has been purchased in auctions at Christie's in Dubai and CMOOA in Morocco. Works by Ramhani can also be found in public and private collections in America, Europe and the Middle East.

زكريا رمحاني من مواليد طنجة عام 1983، يعيش ويعمل في مونتريال، وهو أخذ باكراً جداً بفن الرسم في محترف والده، وقد نال شهادة الفنون التشكيلية وسريعاً ما تفرغ لممارسة الفن.

في سياق تقليد الفن الإسلامي، يجتاز زكريا رمحاني حدود التجريد لكي يؤلف شكلاً إنسانياً بخطوط مستوحاة من الكتابة، فالفنان يستغل الميزة التزيينية للأحرف، عُرضت أعماله في العديد من الغاليريهات والمعارض المرموقة، وتولت بيع بعضها قاعة كريستيز في دبي وقاعة CMOOA في المغرب، كما أن العديد من المجموعات المشهورة تتضمن بعضاً من أعماله خاصة في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط.

زكريا رمحاني

'Faces of Your Other'. 2012.
Oil on canvas.
151 x 122 cm.
Courtesy of the artist.

وجوه الآخر، 2012
ألوان زيتية على قماش
151x122 سم
بإذن من الفنان

Tamara AL SAMERRAEI

Born in Kuwait in 1977, Tamara Al-Samerraei lives and works in Beirut. She graduated in Plastic Arts from the American University of Beirut. Her works feature framed, sequenced and changing images inspired by video. Inspired by indescribable memories that oscillate between collective remembrance and family albums, her works light-heartedly evoke the ambiguity between the familiar and the improbable. Since 2002, she has taken part in several collective exhibitions in Kuwait, Lebanon, Germany, the United Kingdom, Denmark and Finland.

تمارا السامرائي من مواليد الكويت العام 1977، تعيش وتعمل في بيروت، وقد درست الفنون التشكيلية في الجامعة الأميركية في بيروت وتخرجت عام 2002. تعكس في أعمالها الغموض ما بين المألوف وغير المحتمل، وتدخل في لوحاتها صوراً مؤطّرة ومقاطع متوالية مستعارة من الفيديو وتجعل المشاهد ينغمس في الطفولة، في فضاءات مبهمة مثل الذكريات، وتطرح أسئلة صعبة ولكن برشاقة وخفة وشغف، وهي قد شاركت منذ عام 2002 في العديد من المعارض الجماعية في الكويت ولبنان وألمانيا وبريطانيا والدنمارك وفنلندا.

تمارا السامرائي

'Behind This Wall Nothing Ever Happens'. 2012.
Detail on paper from video installation (26 seconds).
200 x 126 cm.
Courtesy of the artist.

حائط، 2012
تركيب فيديو على ورق، 26 ثانية
200x126 سم
بإذن من الفنانة

Tamara AL SAMERRAEI

‘The works presented are fragments from a series of interventions exploring absence through the re-use of personal images. In this case, I chose to work with personal representations of women. By burying, hiding, dissipating and waiting for these images, ‘absence becomes an active practice’.’ T.S.*
*(*Roland Barthes, Lover’s Discourse, Hill and Wang, 1978.)*

”أعمالي المعروضة هنا جزء من سلسلة أعمال تستكشف فكرة الغياب من خلال إعادة استخدام الصور الشخصية، وقد اخترت أن أستعمل هنا صور نساء.
على حسب قول رولان بارت في كتابه ”مقتطفات من خطاب عاشق“، باريس، دار Seuil، 1977: ”يصبح الغياب قوة فاعلة“، عندما أدفن هذه الصور أو أخبئها أو أتركها تتلاشى أو أنتظرها“.
ت. أ.

تمارا السامرائي

‘Prop’. 2009.
Detail on canvas from video installation
(26 seconds).
126 x 151 cm.
Courtesy of the artist.

سند، 2009
تركيب فيديو على قماش، 26 ثانية
151x126 سم
بإذن من الفنانة

Jowhara AL SAUD

Born in 1978 in Saudi Arabia, Jowhara Al Saud lives and works in New York and Jeddah. She studied at Wellesley College, Boston, USA. Since 2009, she has participated in collective exhibitions, including ‘Paris Photos’, the 10th Festival of Photography in Aleppo, Syria; ‘Art Rotterdam’ at Witzenhausen Gallery, The Netherlands, and ‘Scope’ at Winkleman Gallery, New York, USA. Al Saud has also taken part in international fairs, notably in New York, Chicago, Mexico, Dubai and Switzerland. Her work focuses on our relationship with the body and its representation. Al Saud’s pieces can be found in public and private collections in Europe, the United States and the Middle East.

جوهرة آل سعود من مواليد المملكة العربية السعودية العام 1978، تعيش وتعمل بين نيويورك وجدة، وقد درست الفنون الجميلة عام 2004 في كلية Wellesley في بوسطن في الولايات المتحدة، وشاركت في العديد من المعارض الجماعية مثل "Paris Photos" عام 2009، وفي المهرجان العاشر للصورة الضوئية في حلب في سوريا، ومعرض "Art Rotterdam" في غاليري Witzenhausen في هولندا، ومعرض "Scoop" في غاليري Winkleman في نيويورك، كما عرضت أعمالها في العديد من المعارض الدولية منها نيويورك، شيكاغو، المكسيك، دبي و سويسرا، وتضم مجموعات مرموقة في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط بعضاً من أعمالها التي تطرح تساؤلات حول العلاقة بالجسد وطريقة تصويره.

جوهرة آل سعود

"عُقد 2012: لا تزال هذه الأعمال وستبقى غير منجزة على الأرجح، استلهمت هذه الأعمال من المشرّبيات الخشبية التراثية التي تفصل بين المكان الخصوصي والفضاء العام في فن العمارة الإسلامية، وهي تتطرق إلى عدد من المواضيع مستفيدة من مكانتها في ما بين البينَين: التصوير الضوئي والرسم، الخصوصي والعام، التشكيل والتجريد، المظلم والمضيء، هذا وتتناول هذه الأعمال الحدود التي نضعها والأماكن الفاصلة في ما بينها في سعي لتجاوزها وتجنبها".
ج.أ. س.

‘Knots Series, 2012: These works are unfinished and will probably remain so. Inspired by the traditional, wooden, mashrabia work that separates private and public areas in Islamic architecture, they address many themes. They revel in the idea of what lies ‘in-between’; photography and drawing, private and public, representation and abstraction, obscurity and revelation. Whether they transcend or trespass, they are about the lines we draw and all the spaces in between.’ J.S.

Jowhara AL SAUD

‘Knots Series’. 2012.
8 digital prints.
41 x 51 cm.
Courtesy of the artist and Athr Gallery, Jeddah.

جوهرة آل سعود

عقد، 2012
9 مطبوعات فوتوغرافية رقمية
51x41 سم
بإذن من الفنانة وغاليري أثر، جدة

Jowhara AL SAUD

جوهرة آل سعود

Karima AL SHOMALY

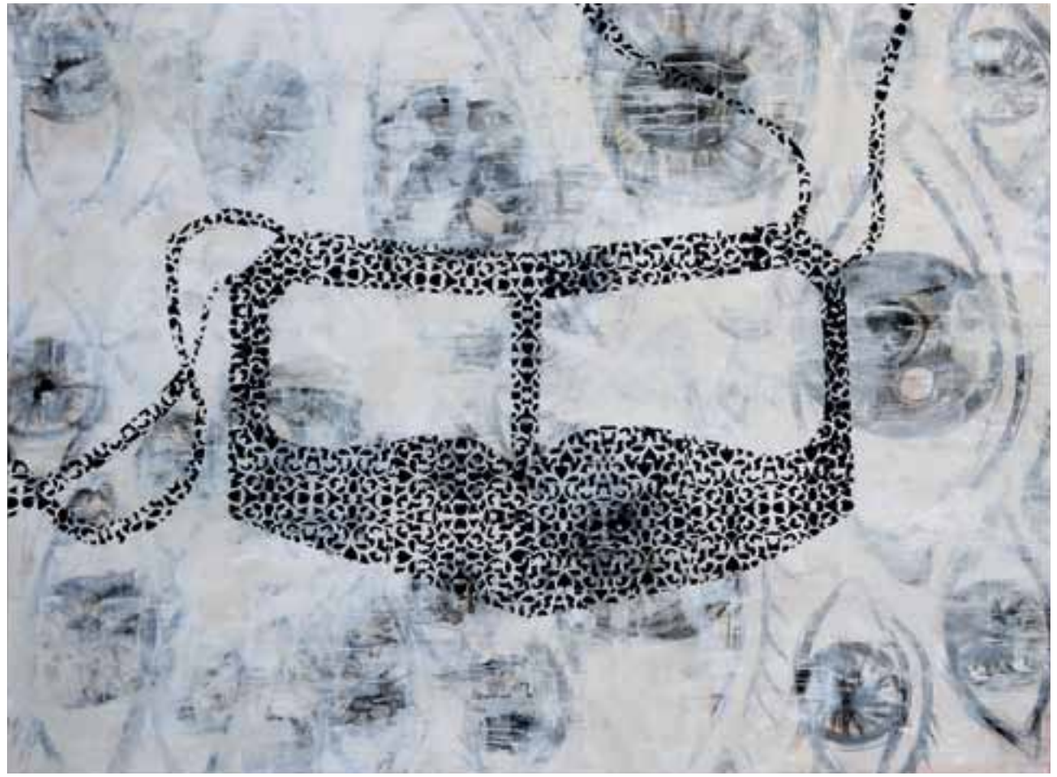
Born in 1965 in Sharjah, Karima Al Shomaly lives and works in the United Arab Emirates. After studying Economics and Accounting at the University of Sharjah, she studied in the UK at Chelsea College of Art and Design in London, where she obtained an MA in Fine arts. Her photographic work and installations focus on the role of man. Her work has featured in numerous exhibitions in the United Arab Emirates and abroad, especially in London, Vienna, Paris, Cairo, Belgium and Algeria. Al Shomaly's works have been acquired by galleries in London, New York, Dubai, Spain and France. In 2002 and 2005, she received the Sultan Al-Owais Award, and won second prize at the Sharjah Biennial.

'Al Burqa: The Arabian burqa: a physical and symbolic expression of the invisible mask worn by people in their daily life.
I explore, through my artwork, what exactly the Burqa means to the other. I study the new symbolism it would acquire when transferred from my country, the United Arab Emirates, to other cultural contexts from a psychological, mental and imaginative point of view. I survey the specific reactions to actually wearing a Burqa. As a result of this research, and by scrutinising contemporary lifestyles, I conclude that the invisible Burgh makes its user uncomfortable.
Finally, I hope this work will also answer an interesting question I have been pondering; why do people feel driven to wear this invisible mask? Is that mask now a requirement of modern life?' K.S.

كريمة الشوملي

كريمة الشوملي من مواليد الشارقة العام 1965 حيث تعيش وتعمل، وقد درست في جامعة الشارقة العلوم الاقتصادية، ثم قررت دراسة الفنون التشكيلية فسافرت إلى انجلترا والتحقت بكلية تشيلسي للفنون والتصميم في لندن، حيث نالت شهادة ماجستير.
تعكس أعمالها التركيبية والفوتوغرافية المكانة المركزية التي يحتلها الإنسان لدى الفنانة وقد عرضت في عدد من المعارض في الإمارات العربية المتحدة وكذلك في لندن، فيينا، باريس، والقاهرة، وفي بلجيكا والجزائر.
اقتنت غاليريهات مشهورة في لندن ونيويورك، وفي فرنسا ودبي وإسبانيا بعضاً من أعمالها، ونالت الفنانة جوائز مرموقة عدة، مثل الجائزة الثانية في بيينالي الشارقة للفن العالمي، وجائزة سلطان العويس في عامي 2002 و2005.

"البرقع: البرقع العربي: تعبير شكلي ورمزي عن القناع الخفي الذي يرتديه الناس في حياتهم اليومية.
هدفي هنا هو أن أستكشف من خلال عملي الفني معنى البرقع في ذهن الآخر، أود أن أدرس من منظار نفساني وذهني وتخيّلي الرمزية الجديدة التي يمكن أن يحملها البرقع مع انتقاله من بلدي الإمارات العربية المتحدة، إلى سياقات ثقافية أخرى، وأود أيضاً أن أدرس ردود الأفعال تجاه ارتداء البرقع، وأظن أنني بعد الانتهاء من دراستي وعلى أثر رصدي لطرز الحياة المعاصرة سأستنتج أن القناع الخفي يزعزع حامله.
وأخيراً أتمنى أن يأتي عملي جواباً على سؤال هام لطالما خطر في بالي، لماذا يشعر الناس بأنّ من واجبهم أن يضعوا هذا القناع الخفي، وهل صار هذا القناع اليوم شرطاً من شروط الحياة المعاصرة؟".
ك. ش.



'Mask'. 2012.
Acrylic on canvas.
140 x 180 cm.
Courtesy of the artist.

برقع، 2012
أكريليك على قماش
180x140 سم
بإذن من الفنانة

Adel EL SIWI

Born in Behera, Egypt in 1952, Adel El Siwi lives and works in Cairo. He studied medicine between 1970 and 1976. He started a course at the Cairo Faculty of Fine Arts and subsequently abandoned his medical career to devote himself to painting. In 1980, he moved to Milan where he stayed for ten years before returning to the Egyptian capital in 1990. His works focus on the relationship between subjects and their immediate surroundings, and are regularly exhibited in Egypt, the Middle East, Europe, South America and the United States.

'The 'Water Guardians' trilogy:
Looking for water is like looking for life itself and constitutes the daily heroic acts of women in the Egyptian countryside, our vast African hinterland. Here we can observe the delicate interplay between equilibrium and physical pride, like the extension of an uninterrupted and familiar dialogue with a place; like a form of grace that defies fatigue and helps us return to a more sensory relationship with nature.
In the 'Water Guardians' series, I wanted to create a bridge between ancient and sometimes contradictory visual experiences that haunt me; the sudden presence of figures inspired by primitive art that evoke and represent the Oriental spirit, comprising delicacy, light and sweetness.
It is inevitable that initially the faces appear and surprise us, but they soon disappear and are replaced by humble creatures that recount their stories. Gold is a safe haven that enables the women in this familiar story to bear their jars and be seductive, and this story is open to every interpretation …' A.S.

عادل السيوي من مواليد البحيرة في مصر العام 1952، يعيش ويعمل في القاهرة، وقد درس الطب في جامعة القاهرة خلال الفترة ما بين 1970 و1976، وأخذ يدرس أيضاً في مدرسة الفنون الجميلة منذ عام 1974.
انصرف للرسم وانتقل في عام 1980 إلى ميلانو حيث أمضى عشر سنوات قبل أن يعود إلى العاصمة المصرية في عام 1990، وتُظهر أعماله اهتماماً مستمراً بالعلاقة ما بين الذات والفضاء الذي يحيط بها، وهو يعرض هذه الأعمال في مصر وفي الخارج كالشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وبلدان أميركا اللاتينية.

"ثلاثية حراس الماء:
جلب الماء هو جلب للحياة نفسها، بطولة يومية للمرأة، في ريفنا المصري وفي عمقنا الإفريقي الواسع، اتزان حرج وفخر للجسد، وكأنه يواصل حواراً طويلاً وأليفاً مع المكان، رشاقة تتجاهل المشقة، وتحيلنا إلى علاقة حسية بالطبيعة، أحاول في "حراس الماء" أن أجد جسراً بين خبرات بصرية قديمة ومتعارضة تسكن داخلي: الحضور المباغت لشخوص الفن البدائي، وروح شرقية رقيقة ومضيئة وناعمة لا تفاجئ العين.
لا مفر من مباغتة الوجوه في البداية ولكنها تتراجع بعد ذلك لتسمح للكائنات الصغيرة أن تحكي حكايتها، الذهب بيت آمن يسمح لنساء هذه الحكاية اليومية الأليفة بحمل جرارهن وغوايتهن المفتوحة لكل قراءة ممكنة".
ع. س.

عادل السيوي

'The Water Guard'. 2012.
Mixed media on canvas (triptych).
270 x 170 cm.
Artist's collection.

حراس الماء، 2012
عمل متعدد الوسائط على قماش، ثلاثية
270x170 سم
بإذن من الفنان

Sami AL TURKI

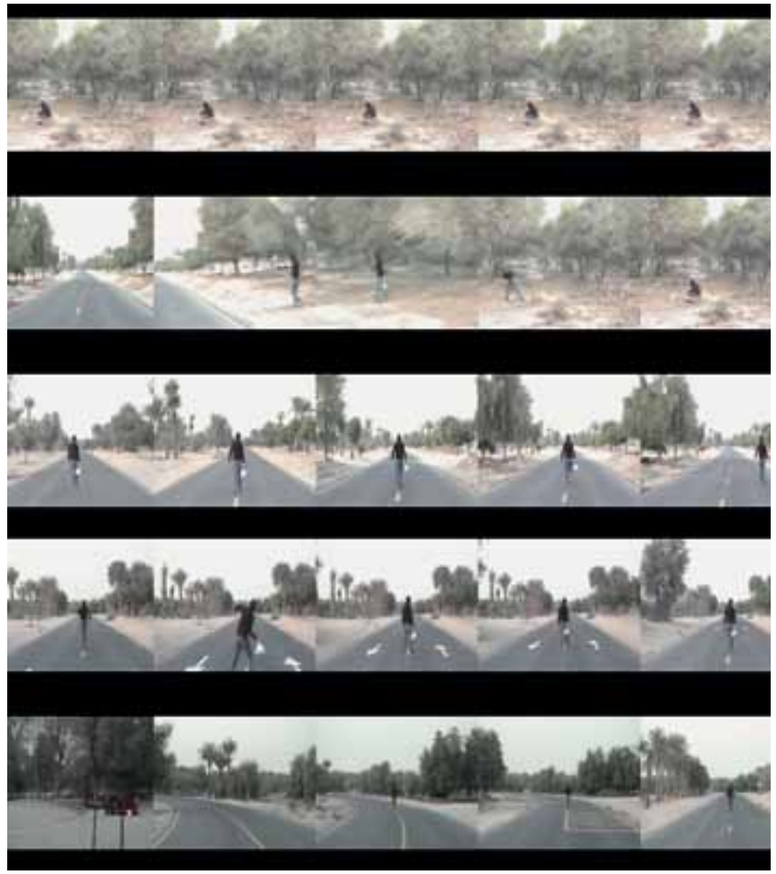
Sami Al Turki was born in 1984 in Jeddah, Saudi Arabia, to a Saudi father and an Irish mother. He lives and works in Dubai. Al Turki graduated in photography from the American University in Dubai. Since February 2012, he has been taking part in an artists' residency programme in Ivry, France. His varied, almost eclectic style focuses on his Western and Eastern upbringing and on the mixed influences in Dubai, which is also a heterogeneous country. Sami Al Turki examines his immediate environment to find the best way to express his quest for identity - a quest that results in a very personal art form. Since 2007, his works have been exhibited in the Middle East (Dubai and Jeddah) as well as Europe (Paris, Vienna and Munich).

'Running: We are born, bred and bled. Choosing unknown paths on the adventure of life, finding options midway, avoiding more damage, our consciousness hovers around We are who we are at the core, even if we try to change it momentarily. In a further dimension after time and space where the psyche finds its home, there lies the undeniable truth of existence. "You meet your destiny on the road you take to avoid it." - C. Jung' S.T.

سامي التركي من مواليد جدة في المملكة العربية السعودية العام 1984، يعيش ويعمل في دبي، وقد درس التصوير الضوئي في الجامعة الأميركية في دبي.
يساعده أسلوبه المتنوع الانتقائي في ثقافته الشرقية والغربية، وكذلك حول أجواء دبي المختلطة والمبهمة المعنية هي أيضاً بهذا التنوع الغريب، وهو يجري أبحاثه من خلال ما يحيط به، لكي يجد أقوى وسيلة تمكنه من التعبير عن هذا البحث عن الهوية، ومن بين كل الموضوعات فإنّ هذا البحث هو الذي يدفعه ويوجهه نحو فن خاص به وحده.
يعرض سامي التركي أعماله منذ عام 2007 في الشرق الأوسط بين دبي وجدة، وفي أوروبا في كلٍّ من باريس، فيينا وميونيخ.

"الركض: حين نولد وننجب ونعاني، نختار دروباً مجهولةً في معاصرة الحياة، نعثر في دربنا على خيارات أخرى، نتحاشى الآلام، ووعينا يعوم من حولنا، نحن ما نحن عليه في قرارة أنفسنا، رغم محاولتنا لتغيير أنفسنا أحياناً، أمّا حقيقة الوجود التي لا تُنكر فهي تكمن بعيداً أبعد من الزمان والمكان، هناك حيث مملكة النفس.
يقول كارل يونغ: "ستجد مصيرك على الدرب الذي اخترته للهروب منه".
س. أ.

سامي التركي



'Running'. 2008.
Video (7 minutes, 53 seconds).
Courtesy of the artist and Athr Gallery, Jeddah.

ركض، 2008
فيديو 7 دقائق و 53 ثانية
بإذن من الفنان وغاليري أثر، جدة

Sami AL TURKI

سامي التركي

25 Years of Arab Creativity
The Aesthetics of Identity

Abu Dhabi Festival presents a specially curated section of '25 Years of Arab Creativity' that complements the representation of Emirati artistic practice in the original exhibition presented at the Institut du Monde Arabe in Paris.

The 10 divergent works by 10 different artists echo the 10 years of the Abu Dhabi Festival and highlights the creative practices of three generations of Emirati visual artists. Together, they use a wide range of media in expressing a dynamic cultural identity that is both rooted in the traditions of the past while firmly focusing on the present and the future.

Artists such as Alastad, Al Qubaisi, Luqman, Demithan and Bin Lahej seize upon core functional elements that form the fabric of traditional Emirati society. By reappropriating them as objects of aesthetic appreciation, these elements become both representational forms and evocative statements entrenched in emotion and memory. From the functionality of 'kurab' (palm wood), once a staple source of firewood in the freezing desert nights of winter, Al Qubaisi has transformed this most basic of raw materials into an object of design where form and function, the past and present, unite in a single chair. Demithan's examination of a bisht, a traditional symbol of authority and social status, touches on form, function and the memories held within. She explores the dichotomy of this object that resonates with both strength and fragility, while capturing the spirit of Sheikh Rashid Bin Saeed Al Maktoum, not only the late ruler of Dubai but also a loving father and a grandfather. Alastad calls upon Nature to play a deciding role in the creation of his works by giving the coastline (a rich source of history and tradition) a blank canvas on which to cast its shadow. Bin Lahej's sculpture 'Depth and Speed' is inspired by the lines and movement of calligraphy; transposing the progression of a reed across a page into an abstract form in steel that captures the gallop of an Arabian horse.

Just as no man is an island, no country exists in isolation. Luqman's work ' The Hint of a Smile' brings together in one work distinctive, traditional Arab craftsmanship with one of the world's most iconic portraits; highlighting the parallel histories of two converging cultures. In doing so, the artist presents an image of 'glocality' – one that is both local and global, which in essence reflects the identity of the UAE in the world. Najat Makki draws upon the influences and experiences of her own creative journey from the UAE to countries far beyond its borders.

The pieces by artists of the youngest generation including Al Suwaidi, Al Shamsi, Al Omeira and Al Mazrouie are preoccupied with the psychology of modern society and the almost performative role of the individual. They play on the often contradictory and contrasting nature of the public persona and the private person, in addition to that which is used to divide, protect and conceal.

While the specially curated section of the exhibition in no way seeks to present a comprehensive overview of Emirati visual arts practice, it endeavours to convey a snapshot of the breadth and depth of national creative expression. In addition, the exhibition-within-an-exhibition commemorates the commitment to the UAE visual arts sector by both the Abu Dhabi Festival and its presenter, the Abu Dhabi Music & Arts Foundation through the year-round initiative, The Nationals' Gallery.

Mohammed ALASTAD

Emirati artist and designer, Mohammed AlAstad Al Hammadi, has been a member of the Emirates Fine Arts Society since 1987. Among his many accomplishments, he was the first Emirati to obtain a Bachelor's degree from the American University, Washington DC in Graphic Design (1998).

AlAstad has participated in exhibitions on local, regional and international levels for 27 years; a total of over 300 group exhibitions and 20 solo shows (six in the USA). AlAstad established The Mohammed AlAstad Centre for Artistic Creativity, the first centre for visual art, design and photography in Abu Dhabi.

Having started out with a strong foundation in Realist drawing, his style has developed over the years, and his interest in Surrealism and Abstract art has grown. Most recently, AlAstad developed a new technique which he has registered, where beaches become a sort of 'art grave'. The method employs the forces of nature. Iron is buried with canvas for 2-3 weeks, resulting in abstract works that bear the imprints of rust. Each piece is unique and can never be replicated.

'The Art of Beach Tombs: I wanted to strengthen my friendship with coastal nature. I wanted a different art project in order to to find new creations that add to the world of art. I came upon the art of beach tombs.
In this kind of creative activity, I found another world of art; where boundaries vanish and where the imagination is the only limitation. I found painting, sculpture and printing together in one. This work is a common point between nature and myself. It allows me spontaneity in utilizing numerous colours. It also makes me see the different physical forms in a surrealist, abstract or symbolic fashion. The work then becomes a source of joy for the spectator who is transported into the imagination and searches for the aesthetics in the world of beach tombs.' M.A.

محمد الأستاذ

هو فنان تشكيلي ومصمم إماراتي، عضو جمعية الإمارات للفنون التشكيلية منذ سنة 1987، وهو أول إماراتي يحصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية بواشنطن العام 1998، في فن الجرافيك ديزاين.

خبرته في مجال الفن والمعارض المحلية والإقليمية والعالمية تمتد لفترة لا تقل عن 27 عاماً، أما المعارض الجماعية التي شارك فيها فتزيد عن 300 معرض وأكثر من 20 معرضاً شخصياً منها 6 في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه قد أسس في أبوظبي أول مركز للفنون والتصميم والتصوير تحت اسم "مركز محمد الأستاذ للإبداع الفني".

بدأت تجربته الفنية بالرسم الواقعي البحت، ثم انتقل إلى السوريالية وبعدها عاد إلى الواقعية، ثم انتقل إلى التجريد، وابتكر فن قبور الشواطئ الذي يُسجّل باسمه كأول فنان على مستوى العالم يستخدم صدأ الحديد وطبيعة الشواطئ وقبور الشواطئ لإنتاج الأعمال الفنية التجريدية، فهو يستخدم اللوحات الفنية بعد أن يدفنها على الشاطئ لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حيث إن اللوحات هي بحد ذاتها لوحات متفردة لا تستنسخ أبداً، فهي النسخة الأصلية الوحيدة للعمل الفني.

"كان لا بدّ لي من التحرر من الواقعية وأدوات الرسم المعتادة من فُرشٍ وألوان. أردت تعزيز صداقتي مع الطبيعة الشاطئية، أردت مشروعاً فنياً مختلفاً واعمالاً جديدة تضيف لعالم الفن بشكل واضح وصريح، فاكتشفت "فن قبور الشواطئ" الذي وجدت فيه العالم الآخر من الفن، حيث لا قيود، وحرية مطلقة للخيال، وجدت الرسم والنحت والطباعة مجتمعة في لوحة واحدة واللوحة هنا عمل فني مشترك بشكل دائم بيني وبين طبيعة الشاطئ ورماله، هي تعطيني الألوان والعفوية في توزيع تلك الألوان وتختلق لي مختلف الأشكال بشكل سريالي تارة وتجريدي تارة أخرى وأحياناً رمزي لتجعل من اللوحة متعة للناظر المتأمل الباحث في الخيال عن جماليات أتت من عالم قبور الشواطئ وعفويتها، ودوري هنا الإرشاد في التكوين والتضمين للأشكال والرسومات والمفردات، والمنتج عملٌ فنيٌّ فريدٌ متفردٌ لا يقلّد".

م. أ.

'Midnight.' 2012.
Iron, rust and acrylic on canvas.
120 x 100 cm
Courtesy of the artist.

منتصف الليل، 2012
صدأ الحديد والزيت على قماش
120x100 سم
بإذن من الفنان

Maitha DEMITHAN

Born in Dubai, Maitha Demithan combines several media; photography, scanography, painting, drawing and photo transfer. The first drawings she created were sketched in sand, which subsequently formed her appreciation for colour, texture, line and shadow. Demithan's most notable exhibition was in 2009 at Tashkeel (Dubai) entitled 'Documentation', where her first scanned self-portraits appeared. Later that year, she participated in 'Across the Gulf,' a group show that was part of the Arc Biennial of Art in Brisbane, Australia. Since then, she has participated in several exhibitions in Germany, USA, China, Spain, Korea, Italy, and France.

"I feel a strong need to release the overwhelming stream of thoughts; to share a place I only see; to visually express my ideas. Recently, I have used scanography. Compared to photography, the difference is in the layers of construction and deconstruction that occur when creating an image. With scanography, I feel that I'm painting with light. I work with different parts of the body separately and watch how the image grows. It is slower than photography, thereby closer to painting. I use a flat-bed scanner to reproduce two-dimensional images/documents or to copy an original. I scan figures in parts and then reconstruct the images digitally. The composite result is both an objective and mechanical record. The pose, body language and quality carry an emotional statement. My thoughts arise from the world, the environment and the people I am close to. I live each moment as it comes. My pieces reflect this. The deconstruction and reconstruction in my works reflect my journeys and personal struggles that enable me to understand my state of being, my place and my role in this world." M.D.

ولدت الفنانة التشكيلية ميثاء دميثان في دبي، وشغفت بالرسم والتشكيل منذ طفولتها حيث اعتادت الرسم على الرمل، ومنذ ذاك الحين امتلكت الحس العالي باللون، النسيج، الخطوط والظلال.

وتتركز أعمالها المميزة على التصوير الفوتوغرافي والرسم الفني، وعمليات الدمج بين الرسومات والصور. كما عملت ميثاء على اختبار تقنية جديدة تعرف باسم "التصوير المسحي"، تستخدم فيها خبرتها في الرسم والتصوير الفوتوغرافي لإبداع صور خلابة.

عرضت أعمالها في معرض "توثيق" الذي أقامه مركز "تشكيل" للفنون في عام 2009، وظهرت أعمال ميثاء أيضاً في العديد من المعارض على مستوى العالم في كل من برلين، نيويورك، بكين، إسبانيا، كوريا، البندقية وباريس.

"أشعر بحاجة ملحّة للتعبير عن فيض الأفكار في داخلي، حاجة ملحة لمشاركة الآخرين المكان الخاص بي والذي لا يراه أحد سواي، بل حاجة ملحّة لاختبار الأفكار المشتركة بلغة التشكيل، سعياً إلى الوصول إلى ما هو أفضل مع كلّ عمل فني أنجزه.

خلال السنوات القليلة الماضية، استخدمت تقنية التصوير المسحي أكثر من أي تقنية أخرى، وظللت اردد على نفسي سؤال "ما الفارق بين التصوير الفوتوغرافي والمسحي؟"، وعلى الرغم من أن هاتين التقنيتين تعتمدان بشكل أساسي على الضوء، فإن الفرق بينهما يكمن في طبقات البناء والتفكيك التي تحدث عند إنشاء صورة "التصوير المسحي".

عندما أنجز عملاً فنياً بتقنية التصوير المسحي، أشعر بأنني أرسم بالضوء، وبأنني أستحضر كل تقنيات الرسم بالألوان مع تقنيات التصوير في عملية واحدة، وأنا أعمل مع كل جزء من الجسد بشكل منفصل، وأعشق رؤية الصورة وهي تكتمل شيئاً فشيئاً، وكأنني أقوم بالتصوير ولكن بشكل أبطأ كما في الرسم تماماً.

إن أفكاري ومشاعري تنشأ من العالم من حولي، البيئة، الناس المقرّبين إليّ، فأنا أحاول أن أعيش اللحظة كما هي، دون أي انتقاص لأهميتها، وأن أجسّدها بصدق في عملي، لأنني أؤمن بأن التفكيك وإعادة التركيب أمران لازمان لفهم العمل الفني، بتأثير من رحلاتي وجولاتي، وصراعي لفهم طبيعة وجودي ومكاني ودوري في هذا العالم".

م. د.

ميثاء دميثان

'Rashid Bin Saeed.' 2011. Scanography.
170x170cm.
Courtesy of the artist.

"In this work, the cloth ('bisht') belonged to Sheikh Rashid Bin Saeed Al Maktoum, late Ruler of Dubai (1958-1990). A humble man, he is still loved and looked upon with great admiration. The garment is a symbol of simplicity yet great hardship, exemplified by the stitches which are fragile and easily torn, yet hold two pieces of heavy cloth together. After the passing of Sheikh Rashid, Sheikh Mohammed gave this bisht to one of his father's close friends from whom I obtained it in order to create this artwork. The photograph of Sheikh Rashid with his grandson, Sheikh Saeed, is being revealed from beneath a fold. Sheikh Saeed as a young boy is embraced in his grandfather's arms - representing the embrace of the local culture, values and traditions, M.D
"My grandfather rode a camel. My father rode a camel. I drive a Mercedes. My son drives a Land Rover. His son will drive a Land Rover, but his son will ride a camel." - 'Sheikh Rashid Bin Saeed Al Maktoum'

راشد بن سعيد، 2011
تصوير مسحي
170x170 سم
بإذن من الفنانة

اللباس في هذا العمل هو البشت العائد للمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي في الفترة من العام 1958 لغاية العام 1990، والذي كان مثالاً للحاكم المتواضع الذي لا زلنا نكنّ له وافر الحب والتقدير.
البشت رمز البساطة في اللباس، بغرزه الهشة القابلة للتمزق بسهولة، وبخاصة كونها تجمع قطعتين ثقيلتين من القماش معاً، بعد وفاة الشيخ راشد، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حفظه الله، بإهداء البشت إلى أحد أصدقاء والده، والذي بدوره سمح لي باستخدامه في عملي الفني.
الصورة للمغفور له الشيخ راشد وهو يحتضن حفيده الشيخ سعيد بما تعنيه من دلالات الحفاظ على الموروث واحترام العادات والقيم والتقاليد.
" جدي ركب جملاً، والدي ركب جملاً، أنا أقود سيارة مارسيدس، ابني يقود لاند روفر، وابنه سوف يقود لاند روفر، ولكن ابنه سيمتطي جملاً".
المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم

Mattar BIN LAHEJ

Mattar Bin Lahej was born in 1968 in Dubai and is among the second generation of Emirati arts practitioners. He is a self-taught artist, sculptor and photographer. An important aspect in Bin Lahej's art is movement; from his large scale oil and acrylic paintings with unique signature brushstrokes, to his equally powerful sculptures that capture split-second movement, especially those of horses. Bin Lahej has also successfully explored traditional styles of painting, mixing deep, warm and vivid colours with calligraphy.

As an artist, he is well aware of his role in society, and is increasingly concerned with addressing social issues. In addition to running his own gallery, Marsam Mattar, Bin Lahej nurtures young talent through an annual summer camp for children. He also runs workshops across the UAE and curates exhibitions independently.

Bin Lahej has participated in exhibitions in the UAE, Germany, Morocco, Kuwait, Turkey and the USA. His works can be found in private collections throughout the region and has been featured in Bonhams auctions. As Director of the Cultural Committee of The Architectural Heritage Society, Lahej has supervised arts workshops and exhibitions throughout the UAE, both as a curator and an artist.

"I use the concept of movement in all of my art. As an artist, I insist on leaving my fingerprint on society." M.L.

مطر بن لاحج

يعد مطر بن لاحج، الذي وُلد في عام 1968، من الجيل الثاني من الفنانين الإماراتيين. فهو رسّام ونحّات، ومصوّر عصاميّ، تعد الحركة عنصراً مهماً في أعماله الفنيّة، ونلاحظها في لوحاته الزيتيّة الضخمة ولوحاته الأكريليكيّة التي تحمل توقيعه الفريد من نوعه بواسطة ضربات فرشاته. كما نلاحظها في منحوتاته القويّة التي تلتقط أسرع الحركات، لاسيّما حركة الخيول.

كذلك، استكشف مطر بن لاحج وبنجاح بارز، الأساليب التقليديّة للرسم عبر مزج الألوان الغامقة والدافئة والحيويّة بالخط اليدوي، وكونه فناناً، فإن بن لاحج يدرك تماماً الدور الذي عليه أن يؤديه في المجتمع، كما أنّه يزداد اهتماماً بربط أعماله بالأحداث الإجتماعيّة التي تحيط به.

شارك مطر بن لاحج في معارض في أبوظبي، وألمانيا، والمغرب، والكويت، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وتنتشر أعماله ضمن مجموعات فنيّة عبر المنطقة، كما عرضت دار "بونهام" أعماله للمزايدة.

أسهم الفنان مطر بن لاحج في العديد من ورش العمل والمعارض الفنيّة التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة بصفته مشرفاً عليها وفناناً ومشاركاً على حدّ سواء.

"أستخدم مفهوم الحركة في كلّ أعمالي الفنيّة - وأصرّ بصفتي فنّاناً على ترك بصمتي في المجتمع".

م. ل.

'Depth & Speed'.
Stainless steel.
80 x 110 x 470 cm.
Courtesy of the artist.

الأعمق والأسرع
معدن ستانليس ستيل
300x170 سم
بإذن من الفنان

Jalal LUQMAN

Mixed media artist Jalal Luqman introduced digital art to the UAE in 1996 and has been a pioneer ever since. His unflinching approach has landed him many career firsts; first Emirati digital artist; first Emirati freelance graphic designer; and first contracted Emirati website designer.

Luqman's work is limitless in both meaning and material; transforming metals, wood and other common materials into pieces of art that transcend the limits of the frame and reach out to provoke the viewer.

A significant name on the Emirati art scene, Luqman has exhibited in USA, Kuwait, Japan, Egypt, Morocco, the Czech Republic, and China. Today, he is a strong advocate for the Emirati visual arts, conducting seminars and workshops in schools, colleges and universities nationally and internationally, in addition to public speaking engagements on the promotion of art in the UAE. Luqman is a frequent member of UAE delegations to international arts events.

'Heavily inspired by the classic masterpiece, I wanted to present an Arabised version, digitally repainted, where the smile remains the major part of the work, framed within an old Middle Eastern door. This work was first exhibited at Art Paris.' J.L.

فنان إماراتي من مواليد أبوظبي عام 1967، ذاع صيته بوصفه واحداً من أكثر الفنانين الإماراتيين قدرة على الاستفزاز، وتمكن من تحدي متابعيه ليس فقط بالموضوعات في أعماله، لكن بالطريقة التي يخلق بها فنه.

هو أول فنان يجمع بين الفن المعدني والفن الرقمي، ومنهجه غير المحدود في إبداعه الفني يتجلى في أسلوبه المزدوج في أعماله الفنية فهو يستعمل رسوماً رقمية من تسعة برامج حاسوبية مختلفة، قبل دمجها في المعادن الصناعية الملتوية، وهذا ينتج صوراً ثلاثية الأبعاد في الدماغ تتجاوز حدود الإطار مباشرة إلى التأثير في نفسيات المشاهدين، وتتراوح أعمال جلال بين الفن الرقمي المعاصر والنحت القوطي المعتم مما ينتج رسومات فريدة هي أقرب إلى الاعترافات الروحانية، التي تصوّر أعمق المشاعر الإنسانية في أعماله.

ما بين عامي 1996و2011 شارك جلال في عدد من المعارض الجماعية كما نظم عدداً كبيراً من المعارض الفردية داخل الدولة وخارجها، ولأكثر من 20 عاماً نظم العديد من حلقات البحث والورش في المدارس والكليات والجامعات، بالإضافة إلى كونه محاضراً للترويج للفنون في الإمارات العربية المتحدة، وكان عضواً في الوفود الإماراتية إلى العديد من الفعاليات الفنية الدولية، كما نظم معارض فنية محلية ودولية في الإمارات العربية المتحدة، نيويورك، طوكيو، مصر، جمهورية التشيك، المغرب، والصين.

"أثر الابتسامة" أنجزتها بوحي من عمل فني قديم، وأردتُ من خلالها أن أقدّم نسخة عربية من القطعة الأصلية للموناليزا، فقمت بإعادة رسمها رقمياً، محافظاً على الابتسامة كعنصر رئيسي في اللوحة، ثم قمت باتخاذ باب شرقي تراثي إطاراً لها.

نعم، عملت على أن أقدّم نموذجاً مغايراً ومختلفاً، فيه الكثير من اللعب الطفولي بالأشياء سعياً إلى إعادة تشكيلها واكتشافها، فقد استخدمت الرسم الرقمي بدلاً من الرسم بالزيت، والطباعة على الورق المعدني بدلاً من القماش، واتخذت الباب الخشبي إطاراً بدلاً من الإطار التقليدي للوحات، فعلتُ كلّ ذلك لأجعل من هذا العمل لغزاً، عملاً قائماً بذاته ومكتفياً بجمالياته المدهشة".

ج. ل.

جلال لقمان

'The Hint of a Smile.' 2008.
Mixed Media.
200 x 109 x 17cm
Courtesy of the artist.

أثر الابتسامة، 2008
خامات متعددة
200x109x17 سم
بإذن من الفنان

Najat MAKKI

Najat Makki's artistic practice maintains a focus on rhythm and tone. The beginning of her career as a painter saw formal and focused creations, strong in symbolism and expressionism. She began by experimenting with phosphoric colours and held her first exhibition in Al Wasl Club, Dubai, in 1989. Over time, her style took turn incorporating figurative elements where their association with each other on the canvas contributes to a certain rhythm and harmony.

The female figure has a strong presence in her artwork; tall and strong like a palm tree touching the sky, yet grounded with roots digging deep into the earth. Her work is replete with these iconic women who represent patience, ambition, optimism, struggle and love. Colours serve to strengthen the density and dynamism, while strong lines define their own consistent rhythm.

Dr. Makki graduated from the Faculty of Fine Arts in Cairo in 1982, then went on to receive a doctorate degree in Fine Art in 2001 from the same university. In 2008, she received the National Award of Arts, Sciences and Literature. She has participated in many exhibitions around the Arab world. In 2012, she carried out a four-month residency in Paris at Citè des Arts with the support of the Emirates Foundation. During her residency, she was able to experiment with new methods and techniques, even incorporating French poetry in her compositions.

نجاة مكي

فنانة إماراتية رائدة اهتمت بالإيقاع اللوني والشكلي وركزت في أعمالها الفنية على النمط التعبيري الرمزي كما كان للزمان والمكان حضور مباشر وقوي في بداية مشوارها الفني، وبمرور الوقت أخذت منحنى آخر من خلال عناصر التكوين وارتباطها مع بعضها البعض وذلك في تجريد إيقاعي متناغم.

ظهرت لها تجارب عدة منها تجربة الألوان الفسفورية التي بدأتها سنة 1989 في أول معرض احتضنه نادي الوصل بدبي، أما المرأة فلها حضورها المباشر والقوي في أعمالها الفنية فظهرت كأنها شجرة نخيل باسقة تطاول عنان السماء وتضرب جذورها في أعماق الأرض فصورت المرأة صبورة، طموحة، متفائلة، مكافحة، محبة، فهي اللون بكل ما فيه من قوة وكثافة وعنفوان، وهى الخط بما يملك من إيقاع وامتداد وشموخ، وهي الكتلة بما بها من رسوخ وثبات وقوة، ومن خلال هذه العناصر جسدت حضور المرأة.

تخرجت نجاة من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة سنة 1982 وحصلت علي درجة الدكتوراه في الفنون الجميلة سنة 2001، من الكلية نفسها، شاركت في المعارض المحلية والعربية والعالمية، أقامت في مدينة الفنون العالمية في باريس مدة أربعة شهور بدعم من مؤسسة الإمارات للنفع الإجتماعى سنة 2012 لإنتاج تجارب فنية متعددة وأقامت خلال تواجدها عدد من التجارب و الورش الفنية، وتجربة أخرى وهي المزاوجة بين الشعر والتشكيل مع شاعر فرنسي، وقد حصلت علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم والآداب والفنون سنة 2008.

Untitled. 2011.
Mixed media & acrylic on canvas.
50 x 50 cm
Courtesy of the artist.

بلا عنوان، 2011
خامات متعددة وزيت على القماش
50x50 سم
بإذن من الفنانة

Dana AL MAZROUEI

Dana Al Mazrouei's interest began at Latifa School for Girls, where she received a GCSE and AS Level in Art, later graduating with a Bachelor's degree in Design. Al Mazrouei was awarded a Sheikh Mohammed Bin Zayed Scholarship to undertake a Master's Degree in Art History and Museum Studies at Sorbonne University with an internship at the Louvre in Paris.

Al Mazrouei's talents evolved throughout her studies, during which time she was exposed to different cultures during her travels around the world. Her work has been showcased in numerous public venues in the UAE, including Harvey Nichols, Bloomingdales, Media City, Bastakiya and Emirates Palace. She was selected to paint the 89th level of the world's tallest tower, Burj Khalifa, as well as one of the five life-size F1 replica cars during the Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix. In 2012, Al Mazrouei was selected for a touring exhibition, part of the 'Art for All' initiative by The Sheikha Salama bint Hamdan Al Nahyan Foundation.

"Sunglasses transform from a tool protecting eyes from sunlight to a fashion statement, and a screen hiding an identity. By the early 20th century, celebrities used them as a public disguise. They became stylish and multipurpose. By covering one's eyes and avoiding eye contact an individual's private space is maintained. They hide the window to the soul; concealing emotions, evoking detachment and silently communicating. Sunglasses offer viewers a new perspective on the work; by looking through my eyes. By viewing the artwork as a whole, viewers form a personal perspective in relation to the fashion statement. They become part of the installation as they explore and in turn, are viewed differently. Sunglasses filter the city of Abu Dhabi. The new perspective of the urban environment develops in the viewer's mind." D.M.

بدأ اهتمام دانة المزروعي بالفن إبان التحاقها بصفوف الدراسة في "مدرسة لطيفة للبنات"، وحصلت على الشهادة الثانوية في مجال الفن من مجلس الفنون في جامعة كامبريدج في لندن المملكة المتحدة، ومن ثم تخرجها بشهادة بكالوريوس في مجال التصميم من كلية الفنون والعلوم من جامعة زايد في أبوظبي، وتم ابتعاثها ضمن منحة سمو الشيخ محمد بن زايد للدراسات العليا في تاريخ الفنون ودراسات المتاحف في جامعة السوربون، كما التحقت ببرنامج التدريب في متحف اللوفر في باريس.

تطورت مواهب المزروعي من خلال دراستها واطلاعها على الثقافات المختلفة والمتنوعة خلال رحلاتها العديدة حول العالم. كما شاركت بأعمالها متجري "هارفي نيكلز" و"بلومينجداليس"، "مدينة دبي للإعلام"، "البستكية"، وفندق "قصر الإمارات"، وتم اختيارها لتزيين الطابق 89 من "برج خليفة" البناء الأعلى في العالم، وصممت واحداً من خمسة مجسمات لسيارات "الفورمولا 1"، والتي تم كشف النقاب عنها خلال بطولة سباقات الفورمولا 1 في أبوظبي.

"منذ بدايات القرن العشرين، اتخذ البعض النظارة الشمسية وسيلةً ليخفي وجهه وشخصيته عن أعين الآخرين، كأنها حدود يضعها ليخلق لنفسه فضاءه الخاص، مانعاً الآخرين من التسلل إلى كيانه عبر عينيه، في الوقت نفسه قد تكون النظارة الشمسية وسيلة أمام الآخر لتوقّع شخصية صاحبها، لكنّها في كل الأحوال جعلت من الاتصال البصري أمراً مستحيلاً، حيث تُخفي مشاعر صاحبها وتمنع الآخرين من النظر مباشرةً إلى العينين اللتين هما النافذة على الروح.

إن عملي الفني يساعد الآخرين على النظر إلى الأشياء من خلال عينيّ، عبر مفهومي الخاص للنظارات، كما على النظر من الخارج، ومن خلال عملي سيقعون في لعبة جماليات الانعكاس الفني وإمكانات النظر والاكتشاف.

كما إنّ عملي الفني يستفيد من جماليات العمارة البديعة لمدينة أبوظبي، فينقلها إلى الآخرين نقيةً بهيةً، عبر خطوط متقاطعة ومتوازية وقطرات طلاء وألوان، إنه المنظور الخاص بي للمدينة بعين الفن".

د. م.

دانة المزروعي

'Reflection.' 2012.
Acrylic 3D and acrylic paint.
120 x 56 cm
Courtesy of the artist.

انعكاس، 2012
رسم بالزيت بتقنية ثلاثية الأبعاد
120x56 سم
بإذن من الفنانة

Shamsa AL OMAIRA

Shamsa Al Omaira is a visual artist born in Abu Dhabi. Through her work, she conceptually explores philosophy and the mind, which is deeply embedded in personal experience. She expresses her ideas through a variety of media including photography, painting, printmaking, mixed media installation, and with found and collected materials. Through the process of creation, her work transcends and becomes a form for personal confessions, inspired by historical possessions and childhood memories.

Intrigued by the machinations of the mind, Al Omaira enters a fascinating world through her creative practice, extensive research and philosophical theories. This leads her to create works that question the complexity of the mind, the reflection of thought, and conceptually corresponds assorted mind theories with parallel personal experience.

Al Omaira's work has been exhibited extensively both locally and internationally, including Zayed University, and 'Nishan' at Bastakiya Art Fair, Dubai. She has most recently shown at 'Emerge II: Radiating Ports' at the Museum of Diocesano in Venice, Italy, in conjunction with the 2011 Venice Biennale. Her latest solo exhibition was 'Deer in the Headlights' at Ghaf Art Gallery in Abu Dhabi. A body of work entitled 'Muted Thoughts' was exhibited at the 2012 edition of Abu Dhabi Art.

'The work is a portrait capturing my struggle to restrain my personality, and my frustration in wanting to be accepted. It sums up what anyone would feel if they were asked to withhold their character and limit their reactions to a level that people can tolerate. The lampshade diffuses light that hurts the eye, and in these drawings, it is used to limit my personality - to present only that which I choose to disclose. It is a metaphor for being trapped, hidden and concealed. The clowns symbolise curiosity, nosiness and the games people play. Viewing them from a distance, they are deliberately inconspicuous. Their size indicates insignificance and weak will.' S.O.

شمسة العميرة

شمسة العميرة فنانة تشكيلية إماراتية ولدت في ابوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وهي تعدُّ فنانة محترفة أتقنت استخدام وسائط متنوعة للتعبير عن أفكارها، حيث تستكشف من خلال أعمالها مفاهيم الفلسفة والعقل والأفكار التي تتغلغل بعمق في التجربة الشخصية.

وهي تعمد إلى منهجية محددة في إنجاز العمل الفني، حيث تجتمع لديها الخامات المتنوعة، فتشكّلها بما يخدم أفكارها التي تتدفق بما يشبه الاعترافات الشخصية في اللوحة، تستوحيها من أطياف الماضي والتاريخ وذكريات الطفولة.

وتتضمن إنجازات شمسة الأكاديمية حصولها على شهادة البكالوريوس في الفن والتصميم من كلية الفنون والعلوم من جامعة زايد في أبوظبي. وقد عرضت أعمالها الفنية على المستوى المحلي في "جامعة زايد" و"معرض نيشان" في "معرض البستكية للفنون" في دبي، وعلى الصعيد العالمي في معرض "إيميرج 2: الأجزاء المشعة" الذي استضافه "متحف ديوسيسانو" في البندقية بإيطاليا بالتزامن مع فعاليات بينالي البندقية 2011، كما أقامت أول معرض فني مستقل لها بعنوان "ظباء في أعالي الضياء" في "معرض الغاف للفنون التشكيلية" في أبوظبي في شهر يونيو 2012، وعرضت عملاً فردياً بعنوان "أفكار ممنوعة" في معرض فن أبوظبي 2012.

"إنّ فن البورتريه هو عمل يقتضي تشخيص الموضوعات الفنية وتصوير الصراع الذي تعيشه الذات في سبيل كبح جماحها ووضع حدودها ومساحاتها الخاصة، ويرتبط فني بالإحباط الذي أعيشه حين أحاول استكشاف ما يتوقّعه الآخرون، بل إن الأمر كلّه مرتبط بمشاعر وردود أفعال الناس تجاه أمورٍ تحتم عليهم أن يواجهوا سؤال التعبير عن ذواتهم تجاهها.

إن عاكس الضوء يُستخدم ليجنّب العين الأذى بفعل الاتصال المباشر بالضوء، وأنا أستخدم هذه التقنية في أعمالي الفنية لأحدّ من مساحة الكشف بالضوء على شخصيتي وذاتي، كي أتمكن من إظهار المساحة التي أريدها، إلى جانب كون هذه التقنية تخدم الرمزية التي أرتئيها عبر الاستعارة الفنية للتعبير عن حالة الحصار، الاختفاء أو الإخفاء.

أما المهرجون الذين استخدمتهم في الأعمال الثلاثة، فيرمزون إلى الفضول والتطفل والمواربة التي يمارسها الآخرون من حولنا، وحين النظر إلى هذه الأعمال من بعيد لا تظهر ملامح المهرجين بوضوح، وهذا ما أحاول قوله من خلال اللوحة، أنّ هؤلاء المهرجين لا معنى لوجودهم، بل لا وجود لهم في حياتي".

ش. ع.

'Diffused.' 2012.
Graphite and acrylic on wood.
91 x 112 cm
Courtesy of the artist.

انتشار الضوء، 2012
غرافيت وزيت على الخشب
ثلاثي، 112x91 سم
بإذن من الفنانة

Azza AL QUBAISI

Azza Al Qubaisi is a self-represented Emirati artist living and working in the Emirate of Abu Dhabi. She studied at Chelsea College of Art & Design and London Guildhall University. A certified HRD diamond grader, she is pursuing an M.A. in Cultural and Creative Industries. Al Qubaisi is the UAE's first jewellery artist, corporate gift and awards designer. Founder of 2 public craft initiatives, she established the first platform for local crafts and design, 'Made in UAE'. She has won several awards including the British Council 2011 YCE Award. In addition to lecturing in universities and colleges, Al Qubaisi has spoken at events including Dunyana: World Energy Forum Dubai and Abu Dhabi Festival. She was the first artist to exhibit at DIFC in 2005. Her work has appeared in exhibitions and festivals in Qatar, Bahrain, Morocco, Egypt, UK and Belgium as well as The 1001 Steps Festival in Helsinki (2004) and 'Languages of the Desert', Abu Dhabi (2007). Her jewellery is featured in several publications. Al Qubaisi's most recent initiative 'ART Junction' with HCT Fujairah supports creative, young Emiratis.

'The desert dunes, the shapes, patterns, texture and colour of the grains of sand highlighted by a few green strokes… There is movement in the far distance coming closer every minute until I can see my own reflection in the eyes of the wise man walking in front of a caravan... I imagine scenes like this every time my skin touches the sand. I seek to know how my ancestors felt, lived and traveled between their oases and islands, and to understand how they balanced their needs to sustain life. This feeds my inspiration. My work varies from small wearable pieces to large sculpture; each series representing different elements related to the environment, my culture and the world around me. By experimenting with different materials, my work incorporates ancient and modern techniques - evident in my full scale works with palm tree branches, a material that was the core fabric of Emirati life only five decades ago.' A.Q.

مصممة مجوهرات ونحاتة، رائدة أعمال اجتماعية، مصممة منتجات، ولدت في أبوظبي عام 1978 وتلقت تعليمها في لندن، حيث درست في كلية تشيلسي للفنون والتصميم، دبلوم الدراسات الأساسية، وأكملت دراسة البكالوريوس في جامعة لندن غيلدهول، صياغة الفضة وتصميم الحلي والحرف المتضامنة، وهي مقيم معتمد للألماس من إتش آر دي أنتويرب، كما تواصل عزة تحضير شهادة الماجستير في الصناعات الثقافية والإبداعية من كليات التقنية العليا- سيرت في أبوظبي.

تُعتبر عزة أول فنانة إماراتية في تصميم المجوهرات، الهدايا الرسمية والجوائز، كما حازت على جوائز عدة منها جائزة المجلس الثقافي البريطاني لرواد الأعمال المصممين الشباب لعام 2011، وعرضت أعمالها الفنية في جميع أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وبينها مركز دبي المالي العالمي DIFC حيث كانت أول فنانة تعرض أعمالها فيه عام 2005. ومثلت دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض حصري لأعمالها خلال فعاليات "مهرجان 1001 خطوة" الذي أقيم في العاصمة الفنلندية هلسنكي عام 2004 وفي "لغة الصحراء" في أبوظبي، كما عرضت أعمالها في الدوحة والبحرين وأصيلة في المغرب، والقاهرة ولندن وبروكسل، كما أدرج قرطين من ضمن تصميمات مجوهرات عزة القبيسي في "500 قرط: اتجاهات جديدة في الحلي المعاصرة: 2007"، من تأليف لارك بروكس، وهي تشكيلة مختارة من بين 7,000 مصمم من جميع أنحاء العالم وقد نشرت مرة أخرى في "سلسلة استوديوهات لارك: الأقراط: 2011".

"معظم الناس يستمتعون بهدوء الصحراء وصمتها، لكن أنا غير، حياتي حوار دايم بيني وبينها، خطوط كثبانها عشقي ومصدر إلهامي، والدافع اللي وصل رسالتي للناس".

كثبان الرمال، خطوطها وأنماطها، ألوان حبيبات الرمال، لمسات مخضرة في الأفق، مع حركة في الأفق البعيد تقترب مع كل دقيقة تمر حتى أرى انعكاس صورتي في عيني الحكيم الذي يمشي في صدر قافلة.

هذا المشهد وغيره يمر بمخيلتي في كل مرة تطأ فيها قدماي الرمال، رغبة ملحة لأعرف عن أسلافي وأجدادي، كيف شعروا وعاشوا وارتحلوا بين واحاتها وجزرها، كيف عاشوا في توازن وحافظوا على حياتهم.

وفي 2011 لم تعد الأبعاد قيداً في تنفيذ السحر البصري الخاص بي على العمل بحجمه الطبيعي من خلال مواد كانت جزءاً من نسيج الحياة اليومية في المجتمع الإماراتي منذ 5 عقود خلت وهي سعف النخل الجاف، وهي افتتان بدأ لدي حينما أنجزت سلسلة البحث عن الهوية في عام 2007.

ع. ق.

عزة القبيسي

Signature Chair 1. 2011.
From the series 'Objects With Functionality'. Palm fronds.
60 x 50 x 120(H) cm

كرسي 1 ، 2012
سعف النخيل، جزء من مجموعة « الكُرب»
بإذن من الفنانة

Hamdan Buti AL SHAMSI

Hamdan Buti Al Shamsi was born in Al Ain in 1981. He is a self-taught photographer, graphic designer and writer. Since childhood, he has been fond of art and sketching and has won many school prizes and certificates of commendation. He went on to win first prize in drawing and short story writing as an undergraduate of UAE University. Today, he is a freelance website and graphic designer and often undertakes voluntary photography work. For the last five years, he has been working as a schoolteacher and has taught courses in graphic design and photography. Regarding his approach to art, Al Shamsi quotes John Updike, 'What art offers is space - a certain breathing room for the spirit.' Al Shamsi has participated in a number of group exhibitions around the UAE including Abu Dhabi and Dubai. He was recently commissioned to create site-specific digital artworks for the Qattara Arts Centre in Al Ain.

'Whoever is used to a whole loaf of bread, is not satisfied by a bite' (proverb). This is my interpretation. I believe that a person who aims high and who has great ambition to accomplish great things in life is someone who won't settle for less, who has a strong will and the determination to be innovative – no ordinary person.' H.B.S.

أبصر الفنان الاماراتي حمدان الشامسي النور في مدينة العين في 16 من مارس 1981، وهو فنان متعدد الاهتمامات والميول، تعلم بناءً على اجتهاده الخاص، فدرس الفن الرقمي، التصوير الفوتوغرافي والكتابة.

منذ مراحل طفولته الأولى كان يستمتع بالفن، ورسم السكتشات وشراء كتب التلوين، وقد أسمته والدته بـ"قراطيس" أي الأوراق باللهجة الإماراتية، لأن جلَّ ما كان يهمه أن يشتري من بقالة الفريج كشاكيل التلوين والألوان، وقد حصل في المرحلة الابتدائية على جائزة في إحدى المسابقات والعديد من شهادات المشاركة والتقدير، وفي المرحلة الجامعية تمكن من الحصول على المركز الأول في الرسم وكتابة القصة القصيرة، كما وشارك في العديد من المعارض الجماعية والفعاليات والأعمال التطوعية في مختلف الأماكن في الدولة.

عمل كمعلم للغة الإنكليزية لمدة خمس سنوات وقد قام خلالها بعدة ورش عمليّة حول التصوير الفوتوغرافي والفن الرقمي، ثم عمل كضابط للترجمة في بلدية مدينة العين ويشغل حالياً منصب محلل تطوير مؤسسي في البلدية.

تم اختياره واحداً من الفنانين الخمسة الذين عُرضت أعمالهم في مبادرة "الفن للجميع" والمعرض المتجول من قبل مؤسسة الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، والذي تضمن المشاركة في فن أبوظبي لعام 2012، وقد تم تكليفه سابقاً من قبل هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بتصميم خمس لوحات جدارية في مركز القطارة للفنون والذي يعد المركز الأول الفني الأول من نوعه في مدينة العين، وكذلك تم تكليفه من قبل شركة إعمار العقارية لتنفيذ عدد من الأعمال الفنية للمجمع السكني لأبراج "ذا لوفت" ولإعمار بوليفارد بلازا.

"المثل الشعبي في الإمارات يقول "المتعود على القرص ما تسدّه النتفة"، وأنا أعتقد أنّ الشخص الذي لا سقف لطموحه ولا يرضى إلا بتحقيق المستحيل، هو الفنان المبدع صاحب الإرادة القوية والعزيمة الصلبة، والذي لا يمكن أن يكون إنساناً عادياً".

ح. ب. ش.

حمدان بطي الشامسي

'State of Mind.' 2011.
Digital mixed media.
100 x 95 cm.
Courtesy of the artist.

مزاج، 2011
خامات متعددة، رقمية
100x95 سم
بإذن من الفنان

Sumayyah AL SUWAIDI

Sumayyah Al Suwaidi is a digital artist whose passion drives her to manipulate seemingly normal, boring photographs into masterpieces of emotions and sensuality. A giant in a small body, Al Suwaidi moves the skies, stretches the oceans and elevates humans to the clouds, and in it all brings out beauty in whatever painting she decides to bring to life.

Hailed as the first female Emirati digital artist, Al Suwaidi started her journey in 2001 with a series inspired by the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Her first exhibition was in 2003 and since then, she has participated in numerous exhibitions in the UAE, France, Germany, China, USA, Morocco and Kuwait. She has received commissions by entities such as the 50th level of Burj Khalifa, and the Embassy of the UAE to the USA. In 2007, Al Suwaidi established a curatorial career and went on to curate group exhibitions promoting UAE emerging talent. She is a judge and panelist for competitions and exhibitions, including Watani's art competition for the 2009 UAE National Day, Tashkeel's 'Biladi' exhibition, and the UAE Pavilion of the 2012 Shanghai Expo.

Al Suwaidi is the recipient of several awards, including L'OFFICIEL Arab Women Award 2010 for best new talent, later becoming a judge in 2011 and 2012; Emirates Woman Achievers Award 2011; Emirates Woman of the Year 2011; International Award of Petrochem GR8! Women Awards 2012. Al Suwaidi appears in the Ahlan! HOT100 and was the only Emirati female chosen by Olay Arabia as a brand ambassador for their Total 7 Effects campaign in 2011.

"This is one of a series of 10 artworks dedicated to those who worked hard their entire life to reach a stage where they feel liberated and free to think and do as they please.
Those who decided to let go of negativity and hate and to embrace optimism, happiness and love. People who are driven by passion to succeed and make their own path, taking that difficult bumpy road to reach their goals and learning something new along the way, gaining all that experience and sharing it with others and giving a helping hand and support to all those who need it.[1] *S.S.*

سمية السويدي

هي فنانة تشكيل رقمي تعمل بشغف كي تصنع من الصور الفوتوغرافية العادية والمملة أعمالاً فنيةً نابضة بالأحاسيس والحياة، عملاقة بحجمها الصغير، تحرّك السماوات والمحيطات وتحلّق بالناس إلى أعلى الغيم، وفي كلّ هذا تستكشف مواطن الجمال في موضوعاتها لتقدّمها للآخرين.

بدأت سمية السويدي التي تُعدُّ أول فنانة رقمية إماراتية، رحلتها في عام *2001*، مع مجموعة من الأعمال الرقمية المستوحاة من صور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكان أول معرض لها في العام *2003*، ومن يومها باتت سمية فنانةً فاعلةً وحاضرةً في العديد من فعاليات الفن التشكيلي في الإمارات العربية المتحدة، الكويت، المغرب، فرنسا، ألمانيا، الصين، والولايات المتحدة.

تم تكليفها بإنجاز أعمال فنية لكل من برج خليفة، البناء الأعلى في العالم، لعرضها في الطابق الخمسين من البرج، ولسفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، وفي عام *2007* بدأت سمية العمل كمنسقة معارض، حيث أسهمت في تنظيم عدد من المعارض الفنية الجماعية احتفاءً بالفنانين الواعدين في الإمارات، كما شاركت كمحاضرة في الندوات الحوارية وعضوة في لجان تحكيم العديد من المسابقات والمعارض، كالمسابقة الفنية "وطني" بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات عام *2009*، ومعرض "تشكيل بلادي" بجناح دولة الإمارات ضمن إكسبو شنغهاي عام *2010*.

حازت سمية السويدي على العديد من الجوائز من بينها جائزة لوفيسيال للمرأة العربية العام *2010* كأفضل موهبة واعدة، واختيرت ضمن أبرز *100* شخصية لمجلة أهلاً، عامي *2011* و*2012*، وضمن لجنة تحكيم جائزة لوفيسيال للمرأة العربية العام *2011* و *2012*، ونالت جائزة "الناجحات الإماراتيات"، وجائزة المرأة الإماراتية المتميزة العام *2011* من مجلة المرأة الإماراتية، والجائزة الدولية للمرأة من *Petrochem GR8* العام *2012* لدورها الرائد في الموضة والفنون، وتُعتبر المرأة الإماراتية الوحيدة التي تم اختيارها من قبل *Olay Arabia*، سفيرةً للعلامة التجارية في العام *2011*.

"إن عملي هذا هو واحد من عشرة أعمال خصصت بها هؤلاء اللواتي عملن بجهد وجد ليصلنَ إلى حريتهن في قول أو فعل ما يشأن، هؤلاء اللواتي تمسكن بالقيم الإيجابية، التفاؤل، السعادة والحب وتخلينَ عن الكراهية والسلبية، هؤلاء اللواتي تحفزهن العاطفة لتحقيق النجاح والانطلاق في حياتهن وتجربتهن.

رغم أن الطريق وعرة والمعوّقات كثيرة، إلا أنهنّ يخترن التحدي ويواجهنه، بكثير من الإرادة والتصميم، والعزيمة المقرونة بالرغبة في التعلّم، والرغبة الصادقة بتعليم الآخرين ومد يد المساعدة لهم".

س. س.

Feminine Delicacy[1]. 2012.
Digital art.
200 x 100 cm

الأنثى بكامل رقّتها، 2012
فن رقمي
200x100 سم
بإذن من الفنانة

25 عاماً من الإبداع العربي
جماليات الهوية

يقدّم معرض "25 عاماً من الإبداع العربي"، الذي يقام في العاصمة الإماراتية ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2013 بالشراكة مع معهد العالم العربي في باريس، روائع الفن العربي المعاصر من أكثر من 13 دولة عربية، ويتضمن قسماً خاصاً يضيء على منجز الفن التشكيلي الإماراتي، ويحتفل بمبدعيه.

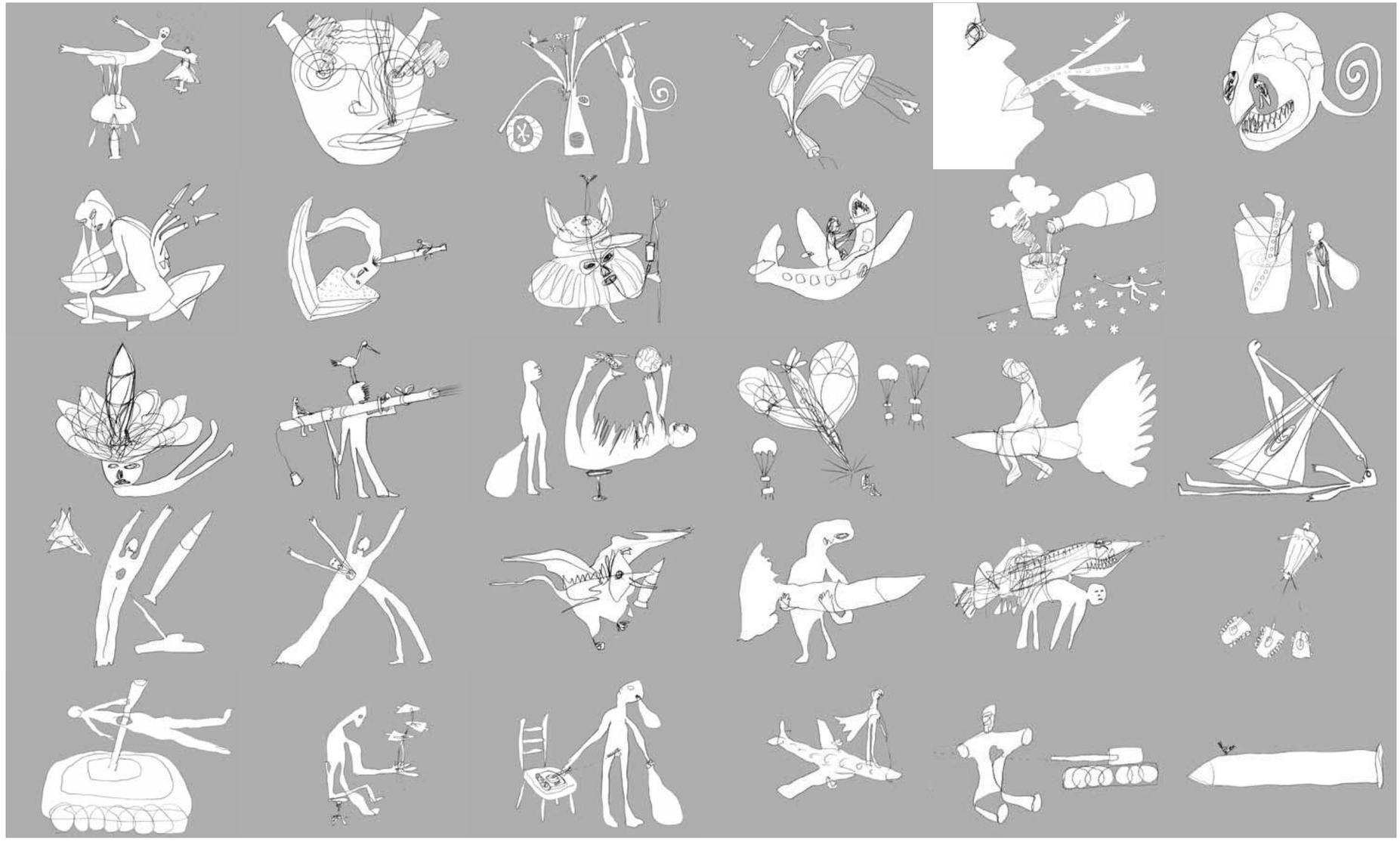
إنّ أعمال عشرة فنانين إماراتيين إنما هي شموع الاحتفاء بمرور عشر سنوات على تأسيس مهرجان أبوظبي، بل هي علامات مضيئة تشير إلى مستوى الإبداع الذي تحقق للفنانين الإماراتيين، مستخدمين مجموعةً واسعةً من الخامات والتقنيات التي تستمد من جذور الماضي وتحافظ على الأصالة والهوية في الوقت الذي تسعى فيه إلى استشراف المستقبل وصناعة الحاضر.

يسلط المعرض الضوء على الإسهام الخلّاق للفنانين الإماراتيين في تشكيل هذا الفضاء الفني المفتوح على أبعاد إبداعية لا حدود لها، وهم القادرون على تمثيل البيئة المحلية بغناها وثرائها وجمالياتها الكثيرة خيرَ تمثيل، وتخليدها للذاكرة والتاريخ، كأن ننظر في عمل نجاة مكي لنعلم أيّ الأبعاد اللونية تختصرها لوحتها، وأيّ اتساع لتجربتها الفنية يتحقق بعولمة تحفظ الهوية ولا تلغيها، أو عمل محمد الأستاد لنشهد بيئة فنية موازية لبيئة البحر الإماراتي، تستمد من إرثه غناها وتميّزها، أو عمل مطر بن لاحج وهو يجسّد مشهديات الحركة المنطلقة إلى الآفاق كأنها تقبض على الزمن في لحظة، أو نشاهد في عمل جلال لقمان النزعة الفنية العالية في التمرد على الأشكال القديمة، وإحالتها أدواتٍ دالةً على فنياتٍ مجردة من ذواتها، منتمية إلى أبعاد مفاهيمية وجمالية مستقبلية، أو منطلقة من مساحاتها الأولى "كالموناليزا" إلى عوالم أكثر اتساعاً، تأتي بها موشّحةً بحرير المكان الإماراتي، بأصالة إنسانه وعراقة موروثه.

أو أن نرى عزة القبيسي وهي تحوّل سعف النخيل "الكرب" الذي استخدمه الأجداد للتدفئة في ليالي الصحراء الشديدة البرودة، إلى مصدر اندهاش فني ودفء جمالي غامر، أو أن نستعيد ذكريات ماضي الإمارات مع عمل ميثا دميثان "البشت"، وهو رمز الجاه والسلطة والمركز الاجتماعي المرموق، تجعله الفنانة رمزاً استعادياً لذاكرة عزيمة وإصرار تبني الاتحاد، وفروسية وأصالة تستعيد الأمجاد، وعاطفة أبوية حانية، مثّلها الآباء المؤسسون، كما المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

بينما تبدو لنا أعمال الفنانين من الجيل الأحدث سناً، سمية السويدي، حمدان الشامسي، شمسة العميرة ودانة المزروعي أكثر التصاقاً بهموم المجتمع الحداثي الذي يعيشونه، وبأسئلة الفن التي يبحثون لها عن إجابات، في جدلية الفن الحياة وفلسفة البحث الأزلي عن المعرفة.

إنه غيضٌ من فيض ما نشهده من ازدهار فن التشكيل الإماراتي المعاصر، يقدّمه مهرجان أبوظبي 2013، بين طيات هذا الكتاب، ليستكمل ما تحققه مبادرة "رواق الفن الإماراتي" التي أطلقتها الجهة المنظمة للمهرجان، مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، من احتضان للفنانين الإماراتيين، بهدف التعريف بتجاربهم عالمياً، وترسيخ آليات الاحتراف الفني وتعزيز الممارسة المجتمعية للفنون.



ندیم کرم
الحرب في رسوم، 2011
54 رسمة رقمية على ورق حمضي
30x20 سم
بإذن من الفنان وغاليري أيام

تطبيق مجموعة جديدة من الأنماط، لا يمكننا ابتداع هوية من العدم ستكون حتماً مصطنعة ووهمية، فالفن لم يولد في الربيع الماضي من دماء المتمردين، والذي حصل – وهذا لعمري كثير – هو أن نظرة (غربية) جديدة قد ظهرت وكذا شعور جديد بالفخر اجتذب الأضواء، وكلها عوامل مواتية أكثر من كونها عملية لمحو الماضي.

يتطلب بناء هوية جديدة عودة إلى الذاكرة وعملية إعادة تشكيل لتاريخ الفن في العالم العربي الذي كان حداثياً قبل أن يكون معاصراً، وذلك دون فصله عن المؤثرات الأوروبية التي تركت بصماتها العميقة عليه.

في هذه العودة إلى الذات، تنطلق النهضة أيضاً من خلال المطالبة بتعدد الهويات والتأكيد عليها والدلالة إزاء الجمهور المبتدئ على أن العالم العربي مكوّن من عوالم متعددة بعدد الفنانين الذين يبدعون أشكالاً تتنوع بتنوع السياقات، أي وبالمختصر الخروج من مقاربة الهوية العربية على نحو يحبس ويفصل، وتصورها على العكس على أنها انتماء ثقافي مفتوح على العالم.

كما يكمن الرهان أيضا في تحديد هوية عربية محتملة في المضمار الجمالي عبر إبعاد النظرة الغربية عن هذه المهمة وتركها لأصحاب الشأن المعنيين بها مباشرة، غير أن النزعة الاستشراقية بطبيعتها، حسب قول المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، (من حيث أنها نظرة سياسية وثقافية وفنية يلقيها الغرب على الشرق) ستواصل سعيها حتى بعد انتهاء الاستعمار إلى إحكام قبضتها على الآخر من خلال فرضها لتعريف ما هو شرقي وما هو عربي وما هو إسلامي وفقا لمرجعياتها ومصالحها الخاصة، وللخروج نهائياً من هذه النظرة الاستعمارية للفن العربي لا محيص عن الاضطلاع بعملية تعريف للذات، أي الانتقال من الحالة الانفعالية السلبية إلى الحالة الفاعلة الممسكة بزمام ذاتها والمتحكمة بصورها.

ومنه البادرة الواعدة التي تمثلت في تسليم مسؤولية هذا المعرض الذكرى في معهد العالم العربي إلى المصري إيهاب اللبان المدير الفني لبيينالي القاهرة، أحد أقدم البيينياليات في العالم العربي (تأسس سنة 1981).

ويكشف هذا المعرض من خلال اختيار الفنانين وسع وتعقد وتنوع الإبداع العربي في يومنا الراهن بحيث يستحيل تقليصه إلى كتلة متجانسة واحدة، ولا يسعى معرضنا إلى فرض خطاب أحادي بشأن العالم العربي اليوم، بل يقترح ومضات متعددة تلقي الضوء على هذا العالم من حيث أنه فضاء متغير وملتقى لا غنى عنه للمبادلات السياسية والفنية في العالم المعاصر.

من المغرب إلى سلطنة عمان، تكاد تكون جميع الدول العربية حاضرة هنا، بما فيها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مما يشكّل بحد ذاته سباحة عكس التيار السائد الذي يعتبر هاتين الدولتين بعيدتين كل البعد عن المضمار الفني، في حين يُعتبر الشابان أحمد ماطر وعبد الناصر غارم اليوم من بين المبدعين أصحاب الأعمال الأعلى سعرا في سوق الفن العالمي.

إلى جانب ثراء المواضيع المطروحة والمواد المستخدمة، نلاحظ في مجمل هذه الأعمال نفس الرغبة في التخلص من عدد من الصور النمطية عن العالم العربي.

> "يرسم المعرض معالم نزعة جمالية فريدة لكنها امتداد لتاريخ الفن المشترك الذي نعته غوته بالشرقي الغربي".

كما أن الحرص على إبراز البنوة تجاه الفنون المرتبطة تقليدياً بالإسلام كالخط والرقصات الصوفية ليس مرادفاً هنا للعودة إلى القديم بل على العكس من ذلك يندرج تماماً في الفن المعاصر: وأروع مثال على ذلك أعمال الفنانة المغربية ناجية محجي والفنان القطري يوسف أحمد، أما استمرارية البعد الروحي في الفن، التي أكد عليها كاندينسكي في القرن الماضي، فنعثر عليها في أعمال حسن مير بعيداً عن كل أشكال الدوغمائية الدينية، وكذا التعارض بين التجريد والتشكيل في ثنائية وضعها على المحك العديد من الفنانين مثل دوريس بيطار ومريم بودربالة.

وفيما يخص سبر أغوار النفس والتساؤلات الوجودية التي لطالما اعتُبرت من الاهتمامات الغربية، فقد أصبحت مجالات مطروقة للبحث التشكيلي لدى المغربي محي بنبين والعراقي صادق كويش الفراجي، وكذلك مكانة المرأة في العالم العربي التي لا يمكن تقليصها إلى موضوع الحجاب الإسلامي فحسب، وهنا تشكل أعمال الفنانات الحاضرات بقوة في معرضنا برهاناً ساطعاً لا لبس فيه.

وهكذا يرسم المعرض معالم نزعة جمالية فريدة لكنها امتداد لتاريخ الفن المشترك الذي نعته غوته بالشرقي الغربي.

ويكمن القاسم المشترك بين أولئك الفنانين في البعد الدولي لدراساتهم وأماكن عملهم وعرض أعمالهم. فهؤلاء المبدعون هم إلى جانب عروبتهم

فنانون معاصرون مخضرمون قبل كل شيء، وثقافتهم المزدوجة هي ميزة أكثر من كونها ازدواجية، وإذ أُلِفوا لوحات بول كلي والسوري مروان قصاب باشي، فإنهم يسهمون في إثراء الفن المعاصر وفي إعطائه بعداً عالمياً بحق.

هذا ويتجاوز فنانو العالم العربي أسطورة العصر الذهبي وخرافة الماضي الذي لا يمكن مضارعته والتي اعتبرها سمير قصير أصل المصيبة العربية، مسهمين بذلك في ترسيخ العالم العربي كلياً في قلب حداثة يمكنه أن يلعب فيها دوراً رئيسياً، ليس كمتفرج سلبي بل كفاعل حاسم.

وإلى جانب الظواهر الاستشراقية الجديدة التي أشرنا إليها آنفاً، نشير بارتياح إلى مبادرات أخرى جرت مؤخراً لتنظيم معارض تتجه بنفس الاتجاه الذي اعتمدناه نحن، فها هي لندن التي تعطي المثل منذ زمن طويل من خلال متحف فكتوريا وآلبرت والمتحف البريطاني اللذين اقتنيا مجموعة من أعمال الفن الحديث والمعاصر العربي في إطار مجموعتيهما الشرق أوسطيتين القديمتين، ومؤخراً عرض متحف تات مودرن في إطار معرض مخصص لصور البشر ما بعد الحرب العالمية الثانية، لوحة الفنان العراقي ضياء عزاوي المدهشة عن مذبحة صبرا وشاتيلا التي تستلهم من الفن الحديث العربي كما من لوحة غيرنيكا لبيكاسو.

> "لا غنى عن تعميق حس التملك والمضي بعملية إعادة كتابة التاريخ وافتتاح أماكن فنية لا تتمحور حول الغرب".

وعلى الضفة الأخرى للأطلسي، اختار متحف المتروبوليتان في نيويورك ومتحف مقاطعة لوس أنجيليس للفنون أن يعرضا في القاعات المخصصة للفنون الإسلامية تنصيبات فنية وأعمال فيديو أبدعها فنانون معاصرون عرب وإيرانيون أسهمت في إبراز الصدى الحالي لفنون الماضي.

وفي باريس، سيسمح تأسيس معهد ثقافات الإسلام وكذلك افتتاح شعبة فنون الإسلام في متحف اللوفر أخيرا بإقامة حوار بين تراث ثقافي عظيم والإبداع المعاصر الأكثر حداثة.

تصب كل هذه المبادرات في محاولة جماعية وتدريجية لتأسيس فضاء جمالي مستقل لا يخضع لتذبذبات السياسة الخارجية في العالم العربي بل يتيح الظروف المواتية لتشكّل هويات منفتحة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ذكّر إدوارد سعيد قبل فترة وجيزة من وفاته بأنه لا يمكن لأي أحد اليوم أن يكون هذا أو ذاك فقط: هندياً أو امرأة أو مسلماً أو أمريكياً، هذه كلها بطاقات ومجرّد نقاط انطلاق. يبدو هذا التأكيد صحيحاً اليوم أكثر من أي وقت مضى ولا سيما في السياق ما بعد الثوري حيث لا يمكن تقليص الفنانين العرب إلى أصولهم الجغرافية أو العائلية فحسب، لأنهم يندرجون قبل كل شيء في المعاصرة التي تجاوزت نهائياً كافة الحدود التي كرسها الغرب، فلم يعودوا يلعبون فيها دوراً هامشياً ولم يعودوا ينسخونها فقط، بل اندرجوا في المعاصرة كلياً ونفخوا فيها رغبتهم في الإبداع الخلاصي بغية إحياء فن معاصر يرتكز من حيث المبدأ على التغير المتواصل، وهكذا يرسخون أسس نهضة جمالية تنطلق من نقاط متعددة في مكان ما في جنوب القارة الأوروبية العجوز، من الدار البيضاء والجزائر وتونس والقاهرة وبيروت وصولا إلى جدة.

ولكي لا يكون لفظ "العربي" مجرد بطاقة أو علامة توضع على الفن وفقاً للموضة العابرة وتخضع لصروف التاريخ الذي لا يمكن التنبؤ به ولمصالح الأسواق المتذبذبة، لا غنى عن تعميق حس التملك والمضي بعملية إعادة كتابة التاريخ وافتتاح أماكن فنية لا تتمحور حول الغرب، على غرار معهد العالم العربي أو معهد ثقافات الإسلام في باريس، وبتوفر هذه الشروط فقط يمكن أن يظهر فن معاصر عالمي بحق لا يكون فيه العالم العربي وجهاً حالكاً منسياً بل جزءا أصيلاً جوهرياً.

إلى رمز للحرية بعد أن كانت قد كسرت أغلال الاستعمار في القرن المنصرم.

عكست وسائل الإعلام صدى الذهول الذي اعترى المراقبين المندهشين في كل أنحاء العالم، وتسارع الزمن إلى درجة أعلن فيها جميع الصحفيين بصوت واحد قدوم "الربيع العربي" مبكرا في قلب الشتاء. ولكن بالكاد بعد عدة أشهر، وباستخدام ذات العبارات المطنبة، تركت هذه الحماسة الطنانة المتعاطفة مكانها بسرعة لصالح المغالاة في الخشية والتخوف من التبعات المباشرة لهذه الثورات.

وكصدى لهذه المخاوف المقلقة، وبعد صرخة "لا خوف بعد اليوم" المليئة بالتحدي والحرية التي أطلقها المخرج التونسي مراد بن شيخ، سرعان ما طرح الفنانون نفس التساؤلات الهلعة: فها هي المخرجة اللبنانية نادين لبكي تتساءل "وهلأ لوين؟" في فيلمها الأخير الذي عُرض سنة 2011 في مهرجانات العالم بأسره من كان إلى الدوحة.

هذا ولم ينج المضمار الفني بعينه من الوجه الحالك، إذ سببت بعض التظاهرات الثقافية قلاقل عنيفة، مثل ما حصل في يونيو/حزيران 2012 خلال معرض "ربيع الفن" في حي المرسى في تونس حيث أُحرقت الأعمال الفنية وهُدد الفنانون بالقتل، واستتبعت هذه المشاكل تخوفا من العودة إلى الوراء ومن الرقابة بمسميات أخرى، وكبحت الاعتقاد القائل بظهور فن جديد متحرر من الحدود الضمنية والصريحة.

> "للتفكير في هوية ذات معنى وإعادة اكتشاف الذات لا يمكننا ابتداع هوية من العدم".

في جو الهرج والمرج هذا، صار المضمار الفني وعاءً للتوترات والارتكاسات الثورية وتولّى الفنانون، الكلّ بطريقته، مهمة طرح التساؤلات التي ولّدتها الاضطرابات الدراماتيكية التي حاولوا ترجمتها بالصوت والصورة. فالثورة التي تُعتبر فعلاً إبداعياً بامتياز يحول الساحات والشوارع إلى أماكن ضخمة للأداء الفني والأبطال المجهولين إلى فنانين رغماً عنهم؛ هذه الثورة وضعت الفن في صلب النقاش الجاري، فظهرت مسألة وضع ودور الفنان الآتي من و/أو القاطن في المجتمعات العربية، ليس كمسألة نافلة لا تخص سوى حلقة ضيقة من المؤرخين ونقاد الفن المستعربين، بل كرهان أساسي لمحاولة إعطاء الشكل والمعنى للهويات المتغيرة والعويصة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. فأمسى العالم العربي المكان الذي تُطرح فيه مسألة دور الفن والفنان على نحو صارخ وحاسم: الفن كعامل من عوامل التوتر والمواجهة، الفن الذي يطرح الأسئلة المزعجة بعيداً عن التسامر الجمالي والمحادثات السطحية في أمسيات الصالونات الباريسية.

الاستشراق، وبعد؟

في هذا السياق، من الوجيه أن نتساءل عن سبب ظهور فن معاصر عربي معيّن، وهي فكرة لاقت شيئاً من التوفيق، من خلال التعدد المدهش للمعارض المكرسة لهذا المفهوم الذي أصبح رائجاً، فمن معرض /The Future of a Promise – مستقبل الوعد/ في بيينالي البندقية لسنة 2011 إلى معرض / Images affranchies – صور منعتقة/ في معرض مراكش للفنون إلى معرض /Révolution arabe – الثورة العربية/ في ملتقى باماكو للتصوير الضوئي في العام نفسه، ما هو القاسم المشترك بين الأعمال المعروضة فيما وراء عروبة مبدعيها؟ هذا السؤال يقودنا إلى سلسلة من الأسئلة الأخرى: هل هذا الاهتمام مجرد موضة أم هو محاولة مثمرة لفهم العالم العربي المعاصر؟ وهل نشهد حالياً بناء هوية عربية في ميدان الفنون التشكيلية؟.

في الغرب، لم يأت الشغف بالفن المعاصر العربي – فلندعوه هكذا في الوقت الراهن في غياب مصطلحات أخرى – من العدم على إثر الانتفاضات في تونس والقاهرة ودمشق، فمنذ القرن التاسع عشر، كان الفن العربي محط إعجاب ملحوظ في الغرب انعكس في تنظيم معارض مدهشة ضمت قطعاً أتت بها الحملات العلمية والرحالة واقتنتها المتاحف الكبرى كمتحف اللوفر. كما أن المعارض العالمية التي صُممت لإظهار عظمة الامبراطوريات الاستعمارية وإثبات القدرة الصناعية لدى القوى الأوروبية العظمى، قد أولت مكانة خاصة لهذا الفن الذي نُعت بالفن العربي أحيانا وبالفن الإسلامي أحياناً أخرى، في اختلاط مصطلحي دام لفترة طويلة. وقد جمعت هذه المعارض أعمالاً من الفن القديم حصراً، وذلك انطلاقاً من الفكرة الضمنية القائلة بأنه ليس ثمة فن يستحق هذه التسمية ما بعد أفول الحكم العثماني.

مع انتهاء الاستعمار، ولئن عُرضت أعمال الفنانين المحدثين إلاّ أننا نلاحظ نفس الافتراض الاستشراقي في طريقة تناول الفن العربي، وفي أفضل الأحوال،

لطالما كان اختيار الأعمال الفنية خاضعاً لشغف واضح بكل ما هو مختلف وآت من أماكن أخرى، أي لرغبة في استعادة صورة الشرق التي كانت لوحات الفن الاستشراقي قد كرستها في ساعات أوجه.

وفي هذا السياق المحدد، كانت الأعمال المعروضة غالباً مجرد منتجات أجنبية استهدفت المغرمين بما دُعي بالملذات الشرقية "Oriental delights"، فبدت المعارض حينها وكأنها نسخ عن الأسواق العربية تتجاور فيها القطع والأعمال ليأتي إليها المشترون والمتسوقون الباحثون عن كل ما هو جديد، وكثيرين كانوا أولئك الفنانون الذين تبنّوا صورة استشراقية – أي غربية – عن أنفسهم واستمرأوا سلوكا يمكننا أن ندعوه بسلوك جعل الذات أجنبيةً. فتقلصت الهوية العربية المزعومة إلى تركيبة من بعض الصور المفروضة المتكررة كالحجاب والعنف والخط والحمّام والجواري، وكلها اعتُبرت عناصر لا مفر منها لتحضير عمل فني عربي مزعوم، رُسخت معاييره وكأنها تصنيفات مبدئية يفهمها العقل الغربي وتسعى إلى تعميق الاختلاف بدل البحث عن التشابه (في عملية دعاها إدوارد سعيد بعملية إضفاء طابع استشراقي على الشرق).

ساهمت أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول بشكل ما في تعميق هذه الظاهرة، حتى ولو أنها سمحت من جهة أخرى لبعض الفنانين المحنكين مثل منير فاطمي (الحاضر في معرضنا) بإطلاق عملية تفكير وتأمل كانت أحيانا مثمرة حول موضوع الهوية، متسائلين عن النظرة التي خضعوا لها، فتحولوا فجأة من فنانين عرب إلى فنانين مسلمين في انزلاق لفظي جدير بالملاحظة، وانكب العديد من المراقبين الفضوليين والتائهين على أعمالهم التشكيلية بحثا عن المفاتيح التي تسمح بفهم وتحليل السلوك العنفي، وكأن الفنانين ذوي الأصول العربية و/أو الإسلامية قد أصبحوا علماء اجتماع مخضرمين أو سفراء لإسلام هادئ.

> "تنطلق النهضة من خلال المطالبة بتعدد الهويات والتأكيد عليها والدلالة إزاء الجمهور".

وبمبادرة من تجار الفن الذين بعد أن توجهوا إلى أسواق الصين والهند التفتوا إلى العالم العربي على أنه أرض الذهب الفني الجديد، نُظمت المعارض الكبرى تحت عناوين غرفت من نبع الاستشراق ولجأت إلى استخدام وإساءة استخدام المرجعيات المتنوعة كالحجاب والبساط الطائر وشهرزاد وطريق الحرير، ومثلنا الساطع هنا هو ذلك المعرض الكبير الذي نظمته قاعة ساتشي الفنية في صالتها اللندنية بعنوان "Unveiled – كشف النقاب"، سنة 2009. ومن هذا المنظار، فمن الواضح أن النظرة إلى الفن العربي تبقى محكومة بدوافع ومعايير خارجية بعيداً عن قيمته المتأصلة بالحد ذاته.

كان في يد الربيع العربي أن يبشّر بتغيير جذري في طريقة تناول هذه الأمور، مُظهرا للغرب وجود قيم وطموحات مشتركة معه على صعيد المواطن ووجود مدار فني مستقل ومزدهر، إلاّ أننا نشهد منذ الأحداث في شوارع تونس وميدان التحرير ظاهرة غريبة تتمثل في تنظيم معارض تضع على جدران الصالات عناصر الحدث الخام من يافطات ولافتات وصور للحشود وتسجيلات لأصوات المظاهرات، لتصبح هذه المواد المرتبة بهذا الشكل أو ذاك على وقع الأحداث وكأنها مقطوعة مكتوبة سلفاً وأمر إلزامي يأتي استجابة لما يتوقعه الناظر، يوجد من وراء ذلك رغبة في التشديد على الإثارة، من خلال نتف من ضجيج الشعب الثائر وبقايا من غضبه، وكأن وسائل الإعلام لا تغرقنا أصلاً يومياً بما يكفي من ضوضاء الشارع.

تكمن وراء هذه الظاهرة التي أمست رائجة، النية الطيبة لدى منظمي تلك المعارض في إعطاء صورة فخورة ومبتسمة، حتى في زمن المحنة، عن العالم العربي الملطخ بالعار وفي رفع الفنان إلى مستوى الشاهد المتميز على التاريخ من صفوفه الأمامية، لكن وكما يقال، الطريق إلى جهنم مرصوفة بالنوايا الحسنة وهذا النهج يبدو وكأنه يحبس الفنان العربي في شكل من أشكال الاستشراق العنيد حيث تحل الشعارات والأعلام في صورة لا تزال كاريكاتورية ومحدودة.

ثمة شيء من الانتهازية والاستسهال في سلوك أولئك الفنانين الذين استجابوا لهذا النداء فارتموا رؤوسهم قبل أقدامهم في هذه الثغرة التي فُتحت أمامهم.

ما هو الفن المعاصر العربي؟

اليوم وإذ ننظر إلى الربيع العربي عن بعد، نرى فيه نهضة ربما تتيح فرصة مثالية للخروج من الهوية العربية الجامدة أسيرة الصور الاستشراقية البالية، لكن هذه النهضة لن تحصل فعلاً إلاّ إن توفرت بعض الشروط. ولا يغيب عن بالنا هنا أن الثورة تعني أيضا عودة الإنسان إلى ذاته لكي يستعيد زمام قدره ومصيره. وللتفكير في هوية ذات معنى وإعادة اكتشاف الذات من خلال

للمشي فيها. إنه يرود عالماً مجهولا، بالرغم من أن أعماله لا تشي بأي قدر يذكر من الخوف. لعبة التقنيات الباردة لا يمكنها أن تخفي تردد الفنان العربي وهو يسقط في فخ السياسة. بالنسبة لمعلميه سيبدو الأمر أشبه بالانشغال الجانبي تمهيداً للوقوف خارج الفن.

علينا أن نعترف أن العرب لم يجرأوا حتى اللحظة أن يُنزلوا الفن من عليائه. كان للشعر العربي دائما لغة أخرى غير لغة الحياة. وهو ما شكل اساساً لتنميط كل الفنون في سياق وهمي. الفنان العربي الجديد ينظر إلى الموضوع برمّته من جهة أخرى. واقعيا، فإن السياسة تخطت حدود منطقتها، ولم تعد جدلاً يتحكم بحركة مكونات المجتمع وعلاقة بعضها بالبعض الآخر، بل أصبحت تنتج مجتمعات مفككة، تجتمع أجزاؤها عند نقاط اتصال افتراضية. وليس خافياً أن المجتمع الاستهلاكي هو في حقيقته واحدة من خلاصات العبث السياسي بالتاريخ.

فن من أجل الحقيقة

لقد اكتشف الفنان العربي متأخرا أن التاريخ قد هجره.

لم يعد هناك سنتمتر واحد يقبل بأقدامنا التي تخيلنا أنها مشت أمتاراً على أرض الحداثة. وكما أظن، فإن الفنان العربي إذ ينزع عن المجتمع قناعه السياسي يمكنه أن يذهب أبعد في تحليل وتأويل الرؤى الجماعية التي يمكن النظر إليها مجازاً على أساس كونها رؤى جمالية. ولأن تلك الرؤى تقع خارج الممكن الفني التقليدي، فإنها ستكون رصيداً لخيال فن لن يكون رهينا لتقنياته، بقدر ما يسعى إلى أن يضع تلك التقنيات في خدمة المتلقي.

لقد وصلنا إلى العتبة التي يمكننا أن نضع أقدامنا عليها براحة.

هو ذا فن لا يسعى إلى أن يسحرنا بتقنياته، بل يضع تقنياته في خدمتنا، باحثين عن الحقيقة، بعد أن تعبنا من تزييف أحوالنا، من خلال حكايات خيالية، نجح الفنانون في الماضي في تحويلها إلى صور مبهجة، تشيع السعادة في صدورنا. هل كان الجمال الذي تمتعنا به طوال أكثر من سبعين سنة مجرد خدعة؟

> "تخلّى فنان اليوم عن خيلائه، الفكرة التي كانت تضعه في قلب الأسطورة، استعاد صورته الواقعية انساناً عاديا، كما هو في الحياة تماماً".

ليس الأمر بهذا السوء وإلا علينا أن ننكر الماضي كله. أعتقد أن الفن يمكر بنا بطريقة أفضل من الطريقة التي نحاول من خلالها أن نمكر به. ولو عدنا إلى سيرة الفن العربي لاكتشفنا أن نهاياته كانت أسـوأ بكثير من بداياته. لقد شهد الفن التشكيلي العربي تراجعاً محبطاً للآمال منذ ثمانينات القرن الماضي. ثلاثون سنة من الاحباط السياسي لم يكن الفن أثناءها إلا مشاركاً جانبياً في الوصف المتخيل. لذلك تخلّى فنان اليوم عن خيلائه، الفكرة التي كانت تضعه في قلب الأسطورة. استعاد صورته الواقعية انساناً عاديا، كما هو في الحياة تماما.

لا يمرّ الفن العربي اليوم بالحياة بطريقة مجازية، ولن يتعب الفنان نفسه كثيراً في تزيين تلك الحياة. هناك الكثير من الوثائق التي يمكنها أن تؤكد أننا لم نمت بعد، غير أن الفن يمكنه أن يكون الوثيقة الوحيدة التي تؤكد أننا لا نزال أحياء.

2012 - 1987: نحو نهضة فنية عربية؟

فيرونيك ريفيل

خمسة وعشرون عاما من التأمل والتفكير

شهد عام 1987 في فرنسا أنشاء مؤسسة غير مألوفة لا سابق لها، وهي معهد العالم العربي، وذلك في سابقة عالمية لا تزال فريدة من نوعها حتى يومنا هذا على الساحة الفنية الغربية، لا بل والدولية. وأتى معهد العالم العربي حينذاك ثورة حقيقية، واستطاع منذئذ أن يفرض نفسه على الواقع وصار فضاءا لا غنى عنه لاكتشاف وفهم ثقافات وبلدان ما فتئت تنسج – خلافا للظاهر – علاقات وثيقة مع العالم على العموم ومع أوروبا على وجه الخصوص.

تحتفل هذه المؤسسة اليوم بعامها الخامس والعشرين. وها هي واجهتها الشهيرة ذات المشرّبيات الفضية اللون التي تخيّلها جان نوفيل تحاذي صرح الMobile Art المستقبلي الذي صمّمته المعمارية العراقية زها حديد ليكون أفضل مكان يحتضن الإبداعات الفنية الأكثر جرأة. وها هو متحف المعهد الذي خضع لعملية تجديد أكسبته بعدا تفاعليا وأضفت عليه طابعا أكثر بساطة وكثّفته مع رؤية جديدة للعالم العربي تبتعد عن الأشكال المهجورة وعن الافتتان بكل ما هو غريب وأجنبي.

وبمناسبة هذه الذكرى لا مفر من وضع محصلة لتطور مكانة الفن الذي يُنعت بالعربي في مجتمعاتنا المعاصرة. هذا هو بالضبط الهدف الكامن من وراء معرضنا الذي لا يبحث عن تقديم أجوبة قطعية بقدر سعيه من خلال الصور إلى إطلاق عملية تأمل وتفكير تتمحور حول التساؤلات التالية: ما الذي حدث على مدى ربع قرن من الزمن؟ وكيف تطورت الصور الذهنية المرتبطة بالعالم العربي؟ وما هي المكانة التي يحتلها الإبداع العربي في الفن المعاصر العالمي؟

> "مسألة وضع ودور الفنان العربي كمسألة رهان أساسي لمحاولة إعطاء الشكل والمعنى للهويات المتغيرة".

دعونا نعود خمسة وعشرين عاما إلى الوراء: على الصعيد الفني، لم تكن باريس حينها قد شهدت معرض /Magiciens de la terre/ (سنة 1989) الذي جمع للمرة الأولى فنانين غير غربيين إلى جانب أكابر نجوم الفن الأوروبي والأمريكي. كما لم تكن قد شهدت معرض /Africa Remix/ (سنة 2005) الذي كرّس نهائيا القارة الأفريقية – في جنوب الصحراء كما في المغرب العربي – على أنها منصة فنية جديدة من الطراز الأول.

على الصعيد الدولي، لم يكن العالم في سنة 1987 قد عاش صدمة حرب الخليج الثانية ولا صدمة الحادي عشر من سبتمبر/أيلول ولا الحرب على العراق التي تلتها. وعلى الصعيد الوطني، لم يكن الحجاب قد أصبح في فرنسا إشكالية مجتمعية كبرى في المدارس، ولا الصلاة في الشوارع، ولا اللحم الحلال في متاجر الأغذية.

ومذّاك مرت الأيام وانقضت السنين، وبينما كان العالم العربي ولا يزال يتصدّر الأخبار السياسية، تعددت المعابر بين الشرق والغرب - على نحو مواز لهذه الصدارة في الأنباء وأحيانا نتيجة لها - من خلال إنشاء البيينياليات والمعارض وصالات البيع المتخصصة، وكذلك من خلال دخول أعمال الفنانين العرب – وأخيرا – إلى المجموعات الدائمة ومعارض كبريات المتاحف الغربية.

ثم طرأت "الثورة العربية" الشهيرة واعدة بعالم جديد أفضل، فما هو الدور الذي يمكن للمعهد العالم العربي أن يلعبه في هذا السياق؟ وهل تقلّص دوره بصفته قنطرة (على غرار عنوان مجلته الفصلية الجميلة) لصالح أماكن أخرى حلّت محله؟ لا يقين في ذلك..

ثورة في النظرة

أدّت الأحداث التي عاشها المغرب العربي والشرق الأوسط منذ عام ونصف العام إلى إبراز هذه المنطقة من العالم على نحو لا سابق له، هذه المنطقة التي صارت اليوم أرضا ألهمت الممتعضين والساخطين من كل حدب وصوب من بكين إلى نيويورك مرورا بمدريد وكيبيك، لا بل وكُرّس المتظاهر في ساحة التحرير شخصية عام 2011 على صفحة غلاف مجلة التايم التي لطالما صورت العرب بصورة الإرهابي واضع المتفجرات أو الملتحي المتشدد.

ومن الواضح أن ثورة في النظرة قد طرأت: ففي 14 يناير/كانون الثاني 2011 ولدت رؤية جديدة اتجاه العالم العربي: إذ أدرك الغرب أن ما اعتاد على اعتباره فضاءً جامداً في الزمن ومختلفاً كلياً عنه، كان في الواقع فضاءً تعتريه حركات تتابعت بسرعة هائلة؛ فضاء يتوق إلى قيم الحرية والمساواة والديمقراطية التي لم تعد حكرا على العالم الغربي، فجأة لم يعد "الشارع العربي" يعبق برائحة البارود بل بعطر الياسمين، وعلى عتبة القرن الواحد والعشرين وتحت أعين الغرب المرتبكة الحائرة، تحولت هذه "الأرض المجهولة" التي تردد عليها البشر منذ آلاف السنين من شتى ضفاف المتوسط

ربما كان الفنانون الجدد في شغبهم هم الأقرب إلى الحقيقة. أما نحن فنتكلم بلغة الواقع، والواقع هو جزء من الماضي، لذلك صار علينا أن نتوقع ولادة فنانين يرسمون من غير أن يسبق لهم حضور درس واحد من دروس الرسم.

كما لو أن أحداً لم يرسم من قبل.

يذهب الفنان العربي الآن مباشرة إلى المعنى. شيء من الراحة يدفع به إلى أن يستأنف سيرته، باعتباره وريثاً للصورة، من غير أن يكون مسؤولاً عنها أو مروجاً لها. سيكون هناك دائماً نوع من الدعابة السوداء في ما يتعلق بالمفارقة التي تجمع الواقعي بالمتخيل. هناك صورة محتملة على وشك الظهور. صورة لن يكون الفنان مسؤولاً عنها ولا تمثله. وكما أرى، فإن الفنان العربي في جزء كبير من انهماكه التخيلي لا يزال مقيداً بخيال الصورة. يحزنه أن يكون موجوداً من غير شبح يسبقه لكي يقدمه للآخرين.

شبح المعنى

ولكن ما المقصود بالمعنى إذا لم تكن هناك صورة؟

يعيدنا السؤال إلى الخطوة الأولى: ما الفن؟ وهو أمر صار بديهيا، بالرغم من أنه ليس كذلك أبدا. يعيدنا الفن دائماً إلى سؤاله التعريفي، ولكن ذلك السؤال في حالتنا الراهنة يأخذ شكل شبح استثنائي مقاوم. هل كان الفن ضرورياً لحياتنا؟ لو لم يكن هنالك فن، أكان في إمكاننا أن نكون كما نحن الآن؟ يُخيل إلي أن الفنان العربي قد اكتشف في وقت مبكر أن الصورة هي الأخرى تنطوي على خيال، وأن وظيفته لن تكون محصورة في اقتفاء أثر ذلك الخيال، بل وأيضا في نفي ذلك الخيال. لقد كان لديه ما يفعله. فسؤال من نوع "ما الفن؟" يمكنه أن يعيدنا على سبيل المثال إلى رسوم الكهوف، إذا أردنا أن نتداعى. ولكننا مع ذلك لم نكن بعيدين، خيال الصورة لا يزال يحاصرنا بالرغم من أن الصورة قد اختفت. أعتقد ان الفن يكافح الواقع بالحقيقة ومن خلالها.

ربما لأنه يدافع عن المنسيات (في تجربة العراقي نديم كوفي الكثير من ذلك).

الفن المستقل

شيئاً فشيئاً، تلاشى الاهتمام بالموضوعات الجمعية ومن خلالها بالاسلوب الشخصي القائم على عدد محدود من المناورات والألعاب التقنية ليتعزز استقلال العمل الفني عن محيطه من جهة وعن مرجعياته الفنية من جهة أخرى، هنا بالضبط يقع التحول الأكثر شراسة. بطريقة مباشرة صارت المغامرة الفنية تعدنا بالفرد المستقل والمتمرد الذي لن يكون مجرد شاهد وبالدرجة نفسها لن يكون فنه تعبيراً عن مشاعر ورؤى الآخرين. في مواجهة هذا النوع من التحرر الصارم والمتشدد لن يكون الضبط الاجتماعي (إن مورس) يسيرا، وستكون مهمة دمج النتاج الفني بالثوابت الثقافية (وهو مطلب مؤسساتي عريق) أشبه بالمستحيلة. وإذا ما أردت التوضيح أكثر، فإننا نجد أنفسنا اليوم مضطرين إلى تعريف الفن باعتباره حدثاً شخصيا. وهو ما يمكن أن أعتبره المادة الخام التي تنطلق منها الممارسة الفنية لدى عدد كبير من الفنانين العرب المعاصرين. هناك تداخل عضوي بين فنون تبدو مستقلة، وهي كذلك، غير أن شخصنة الفن استطاعت أن تذيب الحدود بينها. لنأخذ مثلا: فن الحدث، فن الأداء الجسدي (Performance) وفن الفيديو، ثلاثة فنون مستقلة يمكنها أن تشتبك في ما بينها لتشكل فناً واحداً لن نعثر على تسمية له إلاّ مجازا وبطريقة عشوائية تريحنا. يقف الفنان أمام عدسة الكاميرا لينجز حدثا، نحصل بعد ذلك على فيلم بتقنية الفيديو. أليس هذا الوصف دقيقا في حالة محمود العبيدي مثلا؟ غير أن ذلك الاشتباك بين الفنون الثلاثة إنما يجسد خبرة، لن يتسنى لذلك الوصف المريح القبض عليها. وهي خبرة تضعنا في قلب التحول الذي تعيشه الفنون البصرية في الوطن العربي. لن يكون في إمكان تلك الخبرة الحائرة أن تضللنا. لا لشيء إلا لأنها تصر على طابعها الشخصي المستقل.

> "إنّ المجتمع وقد صار هدفاً لأسئلة الفن، غدا ماكنة الإلهام الأكثر تأثيراً وتحكماً".

فنان اليوم هو فرد حائر ومتردد وليس رسولاً ملهماً.

كائنات الخيال

المحاولة الفنية اليوم هي فكرة تقبل الشك والنقض وليست رسالة يدعمها يقين أعمى.

سأجازف بالقول أن المرأة لعبت دوراً كبيراً في تحقيق هذه النقلة

الثورية. هناك اليوم فنانات عربيات أكثر من أي وقت مضى، بل أن الميزان يميل اليوم إلى النساء. حتى الشخصنة والاستقلالية كانتا دائماً مطلبين نسائيين بامتياز. في الماضي كانت الفنانة العربية ترسم وتنحت كما الرجال، ولم يكن ليغير من ذلك الحال أن بعض الفنانات قد رسمن على استحياء بطريقة ايروتيكية. كانت الحاضنة الفنية ذكورية في كل الأحوال. الآن صار للإنوثة حاضنتها الفنية المستقلة. فنانات الحاضر العربي كائنات مستقلة، لا عن عالم الرجال حسب، بل وأيضا عن عالم جداتهن وأمهاتن الفنانات. أعمالهن الفنية تطرح الكثير من المشكلات التي لم يكن الفنان ليفكر بها أو يجرؤ على الاقتراب منها، ربما لأنه كان ينسبها إلى عالم اللافن. وهي طريقة تجزيئية في النظر إلى مشكلات الحياة, نجحت المرأة الفنانة في اثبات فشلها. ما من شيء يقع خارج الإلهام. كل الأشياء يمكنها أن تكون مصدر إلهام. وكما أرى، فإن المرأة عن طريق احترامها لإختلافها قد وهبت الفن نوعاً من الإنصاف في النظر إلى العالم من حوله. سيكون مفاجئاً لو قلنا أن الفنانة العربية كانت طوال العقدين الماضيين أكثر تشبثاً بالحرية من الفنان العربي. لكنها الحقيقة التي لا تعبر عنها الموضوعات التي لا يمكن أن ترى إلا من خلال عيون نسائية فحسب، بل وأيضا جرأة الانتقال إلى استعمال التقنيات الجديدة والتفكير في الفن من خلال تلك التقنيات. وريثة الحكمة هي فنانة المفاهيم، ساحرة الاستعراض هي فنانة الأداء الجسدي (Performance). وهكذا في الأنواع الفنيّة الأخرى كانت المرأة تجد لها معادلاً بصرياً مستلهماً من عاداتها اليومية.

> "يرود الفنان العربي اليوم عالماً مجهولا، بالرغم من أن أعماله لا تشي بأي قدر يذكر من الخوف".

وكما أرى، فإن فن المرأة هو الحدث الأكثر إشراقاً التي تميزت به سنوات العرب الأخيرة ثقافيا. فبعد عقود من التردد الحائر بين حداثة فنية لم تستكمل شروطها على المستوى الاجتماعي وبين شغب فني حقيقي يرقى إلى مستوى الأحداث التي تفتح طرق اللاعودة، حضرت المرأة لتؤسس لفن متوازن يعيد الجميع إلى البيت، لكن بشروط عيش جديدة. كان الاستقلال في مقدمة تلك الشروط، ولا أبالغ إذا ما قلت أن المرأة قد ساهمت من خلال ذلك في إزاحة الفن عن وظيفته التقليدية، بل وأزاحت الدور الذي كانت تلعبه هي نفسها في مسيرة الفن عن مكانه. بدلاً من أن تكون ملهمة، صارت هي ذاتها ماكنة إلهام متجدد. بعدها سيكون كل إلهام ناقصا إذا لم تكن موجودة.

انفصال واتصال

ومع ذلك، فإن المجتمع وقد صار هدفاً لاسئلة الفن، غدا ماكنة الإلهام الأكثر تأثيراً وتحكماً في مسألة انفتاح الفنان العربي المعاصر على موضوعات وتقنيات، كانت إلى وقت قريب بعيدة عن منطقة الإلهام الفني. وكما أرى، فإن التحول الأهم يظهر اليوم من خلال النزعة السياسية المغلفة بغشاء اجتماعي والتي صار الفنان العربي لا يسعى الى ترويضها من خلال جماليات الفن، بل يفعل العكس تماما، مستفيداً من كل ما تحمله تلك النزعة من صدمات مروعة، تستفزّ الجانب الحسي لدى الإنسان، وفي الوقت نفسه تضعه في مواجهة الشر الذي تسلل إلى اللاوعي الجمعي بوسائل ناعمة.

وإذا ما كان الفنان التشكيلي العربي قد تحاشى الوقوع طوال أكثر من سبعين سنة من حداثته في فخ السؤال السياسي، معتبراً ذلك السؤال الوجه الأكثر سذاجة ومباشرة من بين وجوه الحياة، فإن فنان اليوم صار يعي جيداً أن عكوفه على أسئلته الوجودية والتقنية بكل براءة جمالياتها ورفعة تأملاتها، إنما يقدم خدمة كبيرة للقبح وهو يلتهم بجشع مناطق حيوية من الحياة، كان من الممكن أن لا تقع بين يديه لو أن الفن التفت إليها. كان الفنان العربي غافلاً عن المجتمع، منشغلاً في تطوير أدوات حداثته، من غير أن يتيح لنفسه فرصة اختبار تأثير تلك الأدوات على المستوى الاجتماعي. وحين حلت لحظة الحقيقة (بعد احتلال العراق وبعد ثورات الربيع العربي)، اكتشف الجميع أن هناك منطقة موحشة تفصل بين ما أنجزه الفنانون العرب وبين المجتمع، نجحت قوى القبح في احتلالها والتمترس فيها بكل يسر. ولكن فناً سياسياً بتقنيات متطورة يمكنه أن يبدأ مرحلة جديدة من القطيعة الاجتماعية أيضا. علينا أن نواجه مثل هذا الاعتراض بنوع حذر من الطمأنينة.

يجرب الفنان العربي اليوم المشي في الطرق التي لم تهيئه تربيته الفنية

لست هنا في صدد الدفاع عن فكرة بعينها. أعرف أن الأفكار يمكنها أن تخلي مواقعها لوقائع الحاضر وفرضياته. لقد تسلل العرب إلى فكر القرن العشرين بعد أن عاشوا أكثر من أربعمئة سنة تحت الحكم العثماني. كان ذلك حدثاً بطولياً مثيراً. ففي أربعينات القرن الماضي صاروا حداثويين بعمق من خلال الرسم والشعر والعمارة، وعلينا أن نصدق ذلك. هناك الكثير من الشواهد التي تؤكد أن ذلك التحول كان واقعة عضوية، وليس إجراءاً شكلياً مؤقتاً وملفقاً. كان المجتمع المدني حاضراً في جوهر ذلك التحول ولم تكن حداثة التشكيل ضالة تزيينية تطلبها استعراض إحداثيات ما بعد الاستقلال السياسي. كل ما جرى إذاً من تحولات في الطريق إلى الحداثة كان يعبر عن موقف شجاع وجريء من الماضي، ولكنه كان يخطط في الوقت نفسه للمستقبل. نحن اليوم في ذلك المستقبل من غير أن نفكر باستعارة فكرته المسبقة عن حياتنا. سأجازف في القول أن الكثير من فناني اليوم لا يعرف شيئاً عن تجارب فناني الأربعينات والخمسينات العرب. الايقاع النفسي الذي تربوا عليه (داخل المدرسة الفنية وخارجها على حد سواء) لم يؤسس لمسافة متخيلة، يمكنها أن تصنع معادلة متوازنة بين الماضي والمستقبل. بين ما بدأنا به وما انتهينا إليه.

في النهار الاممي

كان علينا دائماً أن نهب الارتجال نغماً يشبهنا، ولكنه النغم الذي سيجعلنا مختلفين. إذ كان علينا دائماً أن نتوقع سماع جملة من نوع "فن عربي معاصر". ربما لأننا لم نستهلك الحداثة بعد فقد كان عسيرا علينا أن ننتقل إلى ما بعدها. غير أن للواقع لغة أخرى، وهي اللغة التي صار علينا أن ننصت إليها. ولكن، هل صارت لغة الفن واقعية إلى هذه الدرجة؟ أعتقد أننا هنا نتحدث عن واقعين: واقع يعيشه المجتمع مقيداً بسياقات عقائدية مضطربة وواقع آخر يعيشه الفن، منفتحاً على العالم من خلال تقنيات الفكر والصورة المتسارعة في تغيرها. كان الانفصال ضرورياً لكي يستدرك الفن أحواله. وهو ما فعله الفنانون العرب الجدد ببراعة استثنائية. نحن اليوم نقف بإجلال أمام فن عربي جديد، فيه من سماتنا الكثير غير أنه يقوى على أن يحدثنا في كل لحظة نشعر فيها بالخواء. لا يعكسنا كالمرآة بل يصنع منا مرايا لما يقترحه من أوصافنا المتخيلة. فن يعيد صياغة أحلامنا. سنكونه بالقوة نفسها التي سيكوننا فيها.

أعظم ما في ذلك الفن أنه يمهد لظهورنا، كائنات تستعيد حقها في النهار الاممي.

في عمل البحرينية وحيدة مال الله (أحمر وأبيض) يوجد شيء من ضباب تلك النبوءة الغامضة.

في ذلك العمل المتقشف تخرج الصورة من خفائها ولا تخرج في الوقت نفسه. ما من تناقض. إذ لا يمكننا الحديث هنا عن نقص في التفاصيل، فالنقص كان مقصوداً لذاته. ولأن للصورة (في الرسم بشكل خاص) معادلاتها النسبية المتحركة التي تمكنها من الفرار من السؤال الذي يتعلق بكينونتها: إما أن تكون هناك صورة أو لا تكون؟ فلم تعد الصورة تستعين بخيالها، بل صار خيالها ممكناً باعتباره بديلا مهيمنا على الإلهام. بطريقة أكثر تحديدا، يمكنني القول أننا لم نعد نرى صوراً إلا نادراً. لا مفر من الاعتراف بان الصورة يمكنها أن تكون موجودة بالقوة نفسها في حالتي الحضور والغياب معاً. وهذا ما تكافح الفنون الجديدة لتأكيده والتماهي معه. وفق هذا المفهوم لم تعد الصورة مرتبطة بتفاصيل محتواها، بل بالفضاء الذي تقترحه ملعباً لخيالها، وهو فضاء غالباً ما يكون افتراضيا. ترى هل كان الفنان العربي المعاصر بحجم تحد من هذا النوع؟

أعتقد أن الصحراء يمكنها أن تكون أرضاً مناسبة للأشباح.

مصير الصورة

وكما أرى فإن عصر الصورة الذي نعيش في ظل تحولاته السريعة، هيأ للفنون فرصة الافلات من القدر التصويري الذي كان لصيقاً بها باعتباره معياراً تاريخياً، احتل التصوير (التقاط الصور وتحويرها واستلهام تأثيراتها) الحيز الأكبر من مسيرة الفنون التشكيلية. اليوم وقد صارت الصور تُنتج بغزارة غير مسبوقة لم يعد ممكناً الاستيلاء على الواقعة البصرية عن طريق الصورة. لا لشيء إلا لأن الصورة صارت تكذب أكثر مما كانت تفعل من

> "يذهب الفنان العربي الآن مباشرة إلى المعنى، شيء من الراحة يدفع به إلى أن يستأنف سيرته، باعتباره وريثاً للصورة".

قبل. ولم يكن الانتقال من مفهوم الفنون التشكيلية إلى مفهوم الفنون البصرية تجسيداً لموالاة العين للصورة، بل العكس هو الصحيح. ولأن الـ"بوب آرت" لم يجد له مريدين في الوطن العربي, فقد كان الانتقال إلى فضاء ما بعد الصورة بالنسبة للفنان العربي عسيرا. لعب الـ"بوب آرت" دوراً عظيماً في تسطيح الصورة وتحطيم كل عناصر القدسية التي ارتبطت بها، بل أنه دفع بها إلى مزيد من السوقية والابتذال. الأمر الذي أزال عن الصورة رفعتها وتعاليها. بالنسبة للفنان العربي، فقد كان ذلك الانتقال أكثر صعوبة، إذ لا تزال الصورة، تشخيصية كانت أم تجريدية، تحظى بقدر هائل من التقدير والتقديس بين أوساط المهتمين بالفن.

سيكون من الصعب دائما تخطي الذائقة الجمالية التي تضع الصورة في مركز اهتماماتها. وكما أرى، فإن الفنان العربي المتمرد على سلطة الصورة إنما يكافح في مسارين: مسار الإلهام الفني الذي يأبى الحضور إلاّ من خلال صورة تكون نموذجاً لفكرة عن جمال مختلف (تجارب الليبية أروى أبو عون والمغربي ماحي بنبين والجزائري عمار بوراس والسوري صفوان داحول والمصري عادل السيوي)، ومسار مواز له يهدف إلى تكريس الصورة باعتبارها خيار ذائقة لا ترى في الجمال إلا مجموعة من الصور المستعارة من العالم أو من عدمه (تجارب الاماراتية كريمة الشوملي والفلسطينية بسمة الشريف والكويتية تمارا السامرائي والجزائري دريس وضاحي والعماني حسن مير والسعودية مها ملوح والعراقي صادق كويش الفراجي والتونسيات نيسان قسنطيني ونادية كعبي – لنكي ومريم بودربالة واللبنانية دوريس بيطار والمصري خالد حافظ) في المسارين، فإن الصورة قد شكلت قوة ضاغطة. وكما أرى فإن الاتجاهات اللاشكلية قد مهدت للانتقال إلى عصر ما بعد الصورة. كان فن الرسام العراقي شاكر حسن آل سعيد (1925 ــ 2004) حيوياً في حسم هذه المسألة المعقدة. مع آل سعيد صار علينا أن نتأمل التجريد كما لو أنه صنعة واقعية. من وجهة نظر ذلك الرسام فإن الأثر لا يُصان إلاّ من خلال طريقة النظر إليه. لم يكن الرجل آثارياً، بالنسبة له فقد اكتسب الأثر بعده الإنساني الصريح من خلال يوميات يكتبها على الجدران أناس مجهولون. هناك صورة إذاً. صورة تمعن في التشبث بما تؤدي إليه. ما لم نره منها بالتأكيد سيكون أكثر أهمية مما رأيناه. تعذبنا رسوم آل سعيد لأنها لا تعدنا بالواقع الذي تستعرضه بل بالحقيقة التي يمكننا أن نخونها في كل لحظة نظر. "الصورة لا تقول شيئاً مؤكداً" رسوم آل سعيد قالت أكثر من ذلك. كان فنانو الوطن العربي في حاجة إلى من يعلن براءته من الصورة. وكان آل سعيد ذلك الشخص المنذور لإعلان الانفصال.

رسم ضعيف. بأي معنى؟

سيعيد الفنانون الفوتوغرافيون إنتاج الصورة.

لا تكفّ الأفلام المنتجة بتقنية الفيديو عن التلويح بصورها.

لم يتعرف المواطن العربي إلا في حدود نادرة على فني "الحدث" و"الأداء الجسدي" (Performance) وإلا لكان في إمكاننا أن نتكلم عن صور منتحلة، يمكنها أن تشكل مصدر فزع للواقع لأنها تقيم واقعاً مجاوراً من مادة وهمية. ولكن كل هذه الصور لن تعيد إلى الصورة، باعتبارها مفهوما، حيزها الجغرافي الشاسع الذي كانت قد احتلته في ما مضى على خارطة الفنون.

في كل الأحوال فإن الفنان لم يعد مصورا.

ولكن الرسام هو الآخر لم يعد رساماً بالمعنى المدرسي (تجارب الكويتي جعفر إصلاح واللبناني نديم كرم والمصري عصام معروف والمغربي زكريا رمحاني و الإماراتية كريمة الشوملي). هناك اليوم انحياز واضح من قبل المؤسسات الفنية المتنفذة إلى الرسم الضعيف تقنياً. وتلك معضلة صار علينا أن نواجهها بشيء من الحكمة والرويّة. هل سيكون علينا أن ندافع عن شرعية وجود رسم ضعيف بحجة الدفاع عن فنون تكافح الصورة من خلال الإعلاء من شأن الفكرة؟ لا يحتاج المرء إلى الكثير من البحث لكي يتأكد من أن الرسم كما عرفناه وتعلمناه لم يعد ممكناً في عصرنا. ولكن هل علينا أن نواجه الرسم اليوم، باعتباره فناً لم نتعرف عليه من قبل؟ كما أتوقع فإن رسامي اليوم لا ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم رسامين بالمعنى الاصطلاحي المتفق عليه والمتداول. لن يسعوا إلى مقارنة تجاربهم الفنية بتجارب من سبقوهم. بغض النظر عن المتعة الجمالية المستبعَدة، فإن رسومهم صارت تؤدي وظيفة مختلفة. "لماذا الرسم المدرسي؟" يتساءلون باستغراب وربما بسخرية. تماماً، ما لم ننتهي منه لن يكون هنالك فن آخر.

> "صارت المغامرة الفنية تعدنا بالفرد المستقل والمتمرد الذي لن يكون مجرد شاهد".

في بداية هذا العام، نرى الفكرة الأزلية حول الطواف حول مركز يعبر عن كيان هو الأعظم. وتستخدم أروى أبو عون في فكرتها نصوص مقدسة لترسيخ فكرة عملها "المطر رحمة". أما ناجية محاجي في عملها "رقصة صوفية" فتتناول الجسد وأبعاده الأثيرية المتصاعدة بالحركة الدائرية مرة أخرى من أمام فكرة للطواف والحركة حول مركز ذي طاقة أثيرية عظمى. كذلك، أود رصد اتجاه أسميه "الذاتي الفلسفي"، نرى ذلك الوصف مناسباً لممارسات دريس وضاحي وابتسام عبد العزيز ويوسف نبيل ونديم كوفي وطلال رفعت ونديم كرم وصفوان داحول وصفاء الرواس وسامي التركي وتمارا السامرائي. فيثابر دريس وضاحي في طرح أكواد ورموز، محاولاً مطابقة الكتل المعمارية المحيطة بالأفكار التراكمية المستندة على الذاكرة والمكونة للهوية. يذكرنا وضاحي بنصوص جان بودريار Jean Baudrillard عن المقارنة بين الأصيل والـزائـف ومستويات التلقي البصري عبر مراحل تاريخ الفن. وفي مشروع ابتسام عبد العزيز "دماغي"، تستند الفنانة قبل بداية العمل على دمج فكرة علمية بحتة مع فكرة فلسفية، وعن طريق الإخفاء والإظهار والإظلام والإضاءة، تتمكن من دفع المشاهد دفعاً إلى الاستقراء وسبر أغوار مكتمل الحواس، أما صفاء الرواس فتبحث في الحدود والتشرذم والوحدة واليوتوبيا والندبات الناجمة من تراكم الزمن في عملها الناجم عن غزل أعلام قد تبدو متوحدة.

هناك أيضاً اتجاه أسميه "الذاتي الباحث" ويصف ممارسات فنانين أمثال محمود العبيدي ومها ملوح وعمار بوراس ومريم بودربالة وأيمن بعلبكي ودوريس بيطار وزكريا رمحاني. فنرى في هذا الاتجاه طرافة مباشرة أحياناً كما في أعمال مريم بودربالة وعمار بوراس ومحمود العبيدي، فهنا نرى بوضوح فكرة الولاء والحدود والعلم والهوية والعبور وعقباتها. وفي كافة المشاريع هناك بحث في حدث بعينه عادة ما يكون ذاتياً وناجماً عن تجربة شخصية فى هذا الاتجاه عند إجابة صريحة للمحورين الأول والثاني لبناء هذا العرض، حيث هناك محاولة لربط الحدث السياسي و الاجتماعي بالتجربة الذاتية فى الممارسة.

في نهاية المتابعة نجد هناك ممارسات فنية عبر وسائط راسخة كالتصوير والنحت ونرى البحث الدؤوب للفنانين في الخامة / الوسيط واستلهام الرموز إما من التراث المحلي أو من التجربة الذاتية. فنرى أعمال عادل السيوي وعصام معروف ويوسف أحمد في التصوير، وأرمن أجوب في النحت حيث هناك الغموض ésotérique الذي يعضد و يبرز الجماليات الراسخة نقديا.

> "نلاحظ أنه قد تعددت مصادر الإبداع عند الفنانين، وتداخل الفن في أدق تفاصيل الحياة"

يعيد العرض استكشاف أعمال و ممارسات تم عرضها أو عرض أفكارها الأولى في عروض سابقة إقليمية أو دولية مثل مشاريع أحمد ماطر وعبد الناصر غارم وخالد حافظ ومريم بودربالة وهي مشاريع تحاور الفكرة المعاصرة منها الذاتي أو الغامض أو الكامل ومؤكد التفسيرات.

نأمل ونثق تماماً في هذا البنيان، ونرى أنه من الصلابة و المتانة بحيث يحاور ويطرح ويثير ويتفاعل مع المتلقي.

ايهاب اللبان

القاهرة، أغسطس 2012

الفن العربي الآن: ربع قرن من المغامرة البصرية

فاروق يوسف

مجسمات حيوية

تضعنا الفوضى المفاهيمية التي يعيشها الفن العربي الآن (صيف 2012) في مواجهة نزعة متمردة لاعادة تعريف وظيفة الفنان، بل وأيضا جوهر الفعل الفني، من جهة تعدد أبعاده وتشعبها والمنحى الذي يتخذه تأويل تداعيات تلك الابعاد. وهي نزعة لا تهدف إلى التماهي مع مبدأ المراجعة التاريخية، بل تسعى متشددة إلى استبدال وعي بصري، كان إلى وقت قريب سائداً ومكرساً وعموميا، بوعي بصري جديد، قوامه النأي بالفن بعيدا عن تراثه الاقليمي، مناخاً وافكاراً ومرجعيات فنية، بالمعنى الذي يتيح للمنجز الفني المعاصر القدرة على الانفصال النوعي عن الماضي المتداول، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى العودة إلى مواجهة ثنائيات ذلك الوعي المستبدَل من جديد، لكن بأدوات وحيل وأساليب ومواد مبتكرة.

وإذا ما كانت المغامرة الفنية في سياقها الحداثوي (وفق التصنيف المعجمي التقليدي) قد أجهزت على الحقيقي بالمتخيل وعلى الواقعي بالوهمي (وهنا علينا أن لا نغفل المستويات المتباينة بين فنان وآخر في انجاز ذلك الهدف المبهم)، فإن تجارب الفنانين العرب المعاصرين (خلال ربع القرن الأخير) قد أشتبكت أيضا بنسيج العلاقة المضطربة بين ما هو بصري وما هو ذهني. وهي علاقة لم يملها فكر ما بعد الحداثة تقنيا وحسب، بل أملتها أيضا طريقة تجريبية في التفكير في الفن، لا من خلاله. نحن إذاً لا نقف الآن إلا مجازاً في النقطة التي يتحقق من خلالها الانتقال من الحداثة إلى ما بعدها. في حقيقة الأمر فإن ما يحدث إنما يستجيب لمبدأ الخلخلة، وهو مبدأ ضروري من أجل البدء بالتغيير. وهنا بالضبط يتداخل الفن باللافن.

> "نحن اليوم نقف بإجلال أمام فن عربي جديد، فيه من سماتنا الكثير غير أنه يقوى على أن يحدثنا في كل لحظة نشعر فيها بالخواء".

في الطريق إلى تلك اللحظة الحاسمة يتعرض مفهوم الجمال هو الآخر للنقض والهدم، للتراجع والاستبعاد والتهميش، ومن ثم أخيراً للاختفاء نهائيا. أحيانا يكون الجمال افتراضيا من خلال توازنات غير مقصودة لذاتها، أما في الغالب، فإن الفن وقد تخلى عن كونه وسيلة لاستخراج الجمال (من الطبيعة أو من مادته المستقلة على حد سواء) صار يراهن على الفكرة باعتبارها الحاضنة لحيوية غامضة، يمكنها أن تتسع وتضيق، وفق معادلات شكلية هي وليدة لحظتها، ولا تنتمي إلى أنساق معروفة. وبهذا لم يعد الفن وسيطا مهذباً ومطيعاً لنقل الجمال إلى متلق سلبي في تأملاته، وبالقوة نفسها لم يعد أيضا مسؤولا عن توجهات ذلك المتلقي التعبيرية. يمكنني بشكل مؤكد القول أن أنساق التخيل البصري صارت تبني مجسماتها بمعزل عن الحاجة لأن تكون جميلة، لا بالمعنى المتفق عليه سلفاً ولا بأي معنى يمكن ابتكاره لاحقا. في حالة من هذا النوع، ألا يزال ممكنا الحديث عن فن عربي بجماليات محددة؟

نزاع خارج التاريخ

في الماضي القريب كان الرهان العقائدي تعبيريا وفي المقابل كان الرهان الفني جماليا. وكان الرهانان ينطلقان من انفعال عاطفي مرتجل يعلي من شأن الحقائق المكرسة ثقافيا واجتماعيا من غير الالتفات إلى حقيقة الفن، باعتباره نتاج روح قلقة وتائهة، تجد في ما تراه ذريعة للتسلل الى ما لا تراه. الآن وقد سقط الرهانان بعد أن شهد العالم العربي ثورات شعبية مفاجئة أطاحت بالانظمة السياسية الشمولية، يمكننا الحديث عن حرية الفن، باعتبارها ضرورة للتغيير وواقع حال. وكما أرى فإن الفنان العربي صار اليوم أكثر حرية في تفكيك حقائق حياته ومن ثم عناصر وجوده الفني بعيداً عن الوصفات العقائدية والأدبية الجاهزة. لو قلت أن العروبة في خضم كل ما جرى لا تزال ممكنة، لبدا قولي أشبه بالدعابة الساذجة. ذلك لأن العروبة كانت ولا تزال واقعة ثقافية متحركة، يمكنها أن تنتج معان متجددة في مختلف الأوقات، بشرط أن لا تكون أشبه بالعلامة التجارية المميزة. وإذا ما كانت الانظمة العقائدية في الماضي قد مارست في حق الفن نوعاً من الاكراه، اتخذ من العروبة ذريعة له، فإن كل ما ينتجه الفنان العربي الآن يمكنه أن يكون مادة لفهم مختلف لمعنى أن يكون الفنان عربيا. وكما أرى فإن إعادة التعريف هذه من شأنها أن تنطوي على الكثير من الانزياحات الخيالية. لن يكون الفنان عربيا، هذه المرة بشروط عقائدية وتصويرية مسبقة. ولكن ذلك لا يكفي لخلق فن يمكنه أن يكون عربياً خالصا.

مشهد عربي معاصر

ايهاب اللبان

نحن حقاً أمام أطروحة لغز عندما نحاول الاقتراب من ذلك المصطلح الجيوبولتيكي - أو الجغرافي السياسي - والمسمى بالعالم العربي، فالمصطلح يتخطى حدود الوصف الذهني لما يزيد عن عشرين دولة بقليل، يتحدث أغلب سكانها بلغة أساسية مع عشرات اللكنات واللهجات الخاصة، كل لكنة منها وكل لهجة لها خصوصية ثقافية محلية شديدة التعبير من مجتمعات تتشابه أحيانا وتتمايز عن بعضها البعض في اختلاف قد يتنافر في أحيان كثيرة .

حقا إنها أطروحة لغز.

هل وحدة التاريخ عبر قرون، المصحوب بوحدة اللغة كاف لخلق ثقافة واحدة؟

بالقطع نحن أمام نفي قاطع. هل التاريخ الحديث نسبياً في الانتماء للإمبراطورية العثمانية والخضوع عبر قرون للإستعمار تلو الآخر من المشرق والمغرب كاف لوصف تجارب الشعوب وحبسها في قوالب مجهزة مع غض الأنظار عن خصوصية الثقافة المحلية وتجاربها التراكمية؟ أظن أننا عرفنا في تاريخنا المعاصر الناقد و المحلل لتاريخنا الحديث أن لكل إقليم وكل شعب وكل تجمع قصته الذاتية وتجربته الخاصة التي تترك دوماً آثارها وبصماتها وحتى ندباتها على الثقافة المحلية واللغة والتوجه النفسي الجماعي والسلوك.

دارت تلك الأفكار برأسي عندما كُلِفت من قبل معهد العالم العربي بباريس ببناء معرض يعبر عن الفن العربي المعاصر عموماً، ويكون ذلك أحد المكونات الرئيسية لاحتفالية المعهد بيوبيله الفضي.

من المؤكد أن هناك ملامح حضارية وسمات ثقافية كثيرة ومتباينة، يتكون عبر تجاورها شكل أي مجتمع، وعن طريق رصد وملاحظة هذه الصفات، نستطيع فعلاً رسم صورة شارحة وبناء مشهد شبه متكامل لشخصية وطبائع هذا المجتمع.

وفي إطار تعرضنا المباشر لإقامة معرض كبير عن الفن العربي؛ فنحن بحاجة ضرورية إلى متابعة وملاحظة كافة مناحي الفن، التي تنتج بأياد ورؤى عربية، حتى يتسنى لنا وفقاً لهذه المنهجية أن نضع أيدينا على صورة واضحة المعالم تُكوِّن مشهد الفن العربي، ولما كانت هناك ضرورة لاتباع هذا المنهج، فلسنا بحاجة الآن لطرح مفهوم معين على الفنانين العرب، للالتفاف حوله والعمل داخل إطاره، ولكننا بحاجة ملحة للبحث في داخل ما ينتجه الفنان العربي ذاته، دون أن نحدد له مساراً بعينه، أو أن نتصور أننا نُملي عليه اتجاهاً بعينه، مما قد يعطله في أغلب الظن عن متابعة مفهومه وطرحه الشخصي لطبيعة منتجه.

وإذا ما نظرنا للإنتاج الفني العربي في الحقبة الزمنية الأخيرة، فسنلاحظ أنه قد تعددت مصادر الإبداع بشكل كبير عند الفنانين، وتداخل الفن في أدق تفاصيل الحياة، واتسعت رؤية الفنانين لتشمل جوانب كثيرة، وإن كان ذلك على حساب جماليات العمل الفني المتعارف عليه أحياناً.

لقد بدت على العالم العربي ملامح تغييرات كبيرة وجذرية في الآونة الأخيرة، لم ينفصل عنها الفنانون، بل انخرطوا في داخلها، وأصبح للفنان العربي في ظل هذه المتغيرات - باعتباره جزءاً من ضمير المجتمع - دوراً واضحاً في مناقشة قضايا جماعية معينة وأخرى ثقافية، كما أصبح أكثر انغماساً من ذي قبل في القضايا السياسية، ومهموماً بها على نحو قد يفوق ما لمسناه من قبل من اهتمام الفنانين العرب بالسياسة في تاريخهم المعاصر، وبدا ذلك واضحاً في محاولات الكثير منهم طرحها في أعمالهم، على نحو قد يبدو مباشراً في كثير من الأحيان.

وإذا ما تتبعنا تاريخ الفن عموماً، فسنجده دائماً راصداً لمعظم المتغيرات الثقافية والاجتماعية والسياسية لأي مجتمع، ومؤثراً فيها أحياناً كثيرة. وإذا ما اعتبرنا أن قضايا المجتمع هي جزء كبير من المكون الفني؛ فإن هناك أجزاءً أخرى تكمل لنا هذا المشهد الذي نبحث عنه الآن، فأشكال المنتج الفني متعددة وكثيرة، ونحتاج دائماً إلى متابعتها ورصدها، وملاحظة المتغيرات التي تطرأ عليها، دون فصلها عما يحدث في كافة أنحاء العالم، حتى لو كنا نتحدث بشكل خاص وحصري عن الفن العربي. فالفنون عامة تؤثر وتتأثر بما حولها، وبالرغم من ملامح الخصوصيات الثقافية التي تميز الشعوب والجماعات الثقافية، إلا أن طبائع هذه الخصوصيات وصفاته أثبتت أنها أصبحت تميل للتجاور والتحاور، وتسعى للتبادل والتفاعل، مستعينة بمفردات اللغة الاتصالية الحديثة، ومستفيدة من التقنيات المتداولة وطرق التعبير التي يمكن اعتبارها ملكية عامة ووسائل تشاركية كونية.

وحيث إننا لا نستطيع فصل الفن عن الأوطان التي ينتج من داخلها؛

فإننا نعتقد أن التجارب والمشروعات الفنية التي يطرحها المشاركون في هذا المعرض قد تساهم، وبشكل كبير، في الكشف عن البناء المتناغم والملامح المكونة للمشهد الفني العربي، فالفن يرسم الأوطان.

بدأنا العمل على المعرض في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 و ظلت تتصاعد الأفكار حول فكرة المعرض وآليات بناء المشروع وحيثيات الدعوة والمحاور الممكنة لعمل معرض يليق بالمناسبة ويكون عرضاً ذا قيمة تربوية ويمكن للدارس والباحث التاريخي الرجوع له بعد سنوات. وكانت المهمة شاقة و أصعب ما واجهني هي الأسئلة الفلسفية الأولية "ماذا" و"لماذا" و"من"، كنت فقط أعرف "أين". كنت دوماً وأثناء إداراتي لدورتي بينالي القاهرة منذ عام 2008 باحثاً في المشهد العربي والإفريقي وكنت دوماً أصر على إخراج مشاريع الفنانين العرب في دورتي 2008 و2010 للتحاور مع المشاريع الغربية والآسيوية والمتوسطية لتكون في الوقت نفسه شاهداً وممثلاً للممارسات الفنية البصرية المعاصرة في اللحظة الآنية.

> "عرفنا في تاريخنا المعاصر الناقد والمحلل لتاريخنا الحديث أن لكل إقليم وكل شعب وكل تجمع في العالم العربي، قصته الذاتية وتجربته الخاصة"

حتى طرأت لي فكرة قد تكون هي الإجابة الشافية للأسئلة الأولية :

-بناء عرض يكون "عريضاً"، أي أشبه ببناء مشهد على مسرح يستطيع المتلقي أن يرى فيه تنوعاً بصريا.

- تكون تفاصيله متنوعة في الشكل والوسيط التعبيري والأفكار، مع قبول مغامرة – هي أيضا مقامرة.

-أن تتلاقى بعض الأفكار والوسائط أثناء العرض النهائي.

مع مرور الأيام، تملكتني الفكرة تماماً وأصبحت تلازمني كهاجس، لجأت إلى مراجعي الخاصة بإداراتي لبينالي القاهرة وبدأت في وضع ركائز الفكرة.

أردت أن أخلق مشهداً يعبر عن الممارسات المعاصرة العربية يمكن للمتلقي أن يرى ذلك العرض بطريقة "أفقية" horizontal وذلك بتنوع الوسائط وكذلك بطريقة "رأسية" vertical عن طريق استقراء عمق الأفكار لدى بعض الممارسين/ الفنانين والذين تلقى أعمالهم ووسائطهم المعاصرة القائمة بالأساس على الفكرة والذين يعرضون بنجاح في كافة أرجاء المعمورة منذ حقبة من الزمن أو ما يزيد.

بعد تحليل العديد من الممارسات الفنية العربية تمت دعوة الفنانين وبناء العرض على أربع ركائز متوازية رئيسة هي التالية:

ممارسات فنية تتناول وتبحث في المشهد السياسي إما بالملاحظة أو بالنقد.

ممارسات فنية باحثة في الظواهر الاجتماعية – الاقتصادية والتي تلمس، بطريق غير مباشر، تبعيات المشهد السياسي المحلي

ممارسات راسخة منذ بداية القرن العشرين وباحثة في جماليات العمل أو الوسيط بإصرار ومثابرة غير قابلة للإهتزاز من المحيط السياسي - الاجتماعي - الاقتصادي، ممارسات أود طرحها باسم "ممارسات ذاتية".

ممارسات فنية عولمية الفكرة والوسيط، تتخطى حواجز الخصوصية الثقافية المحلية و الهواجس القومية وقد تبحث بعض تلك الممارسات في أي من المحاور الثلاثة الأخرى.

تلك الركائز المتوازية استطاعت الإجابة على "لماذا" و "من".

عملت منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011 مع فريق العروض بمعهد العالم العربي ومع الفنانين في آن واحد.

دعوت الفنانين وطلبت أحياناً أعمالاً ومشاريع بعينها عرفتها من خلال متابعتي للمنتج الفني في كافة أرجاء الوطن العربي وفي العديد من المدن الأوروبية الأخرى، كذلك دعوت بعض المشاريع الجديدة للإنتاج وفقاً لعمارة المكان في قاعات المعهد. خلال عشر شهور أو ما يزيد قليلا، ازداد عمق معرفتي ليس بالفنانين وليس بمشاريعهم فقط بل بشيء جدير بالدراسة هو وجود تلك التيارات شديدة الذاتية وشديدة التباين لدى الفنانين متقاربي الأجيال. حقاً أنها ظاهرة تخدم المنظورين الأفقي و الرأسي معاً عند المتلقي.

كمثال أود استخدام اصطلاح "الذاتي الروحاني" فنرى في ذلك المصطلح وصفاً شافياً لأعمال أحمد ماطر وأروى أبو عون وديانا الحديد وحسن مير وجعفر إصلاح وناجية محاجي. ففي مشروع أحمد ماطر "مغنطة " أو Magnetism، وقد اجتذبني هذا العمل عن الحج في المتحف البريطاني

مقدمة

انطلاقا من رسالته الرامية إلى النهوض بالإبداعات المعاصرة في العالم العربي والتعريف بها، وبمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه، ارتأى معهد العالم العربي دعوة جمهوره إلى معرض كبير للفنون التشكيلية ينظم خصيصا لهذه المناسبة تحت عنوان، خمسة وعشرون عاما من الإبداع العربي.

ينعقد هذا المعرض في رحاب المعهد وفي قاعة Mobile Art وفُوِّض إلى النحّات والناقد الفني المصري إيهاب اللبان، مسؤولية التنسيق على نحو يسمح، على حد قوله، «بإلقاء الضوء على المعالم المؤسسة للمشهد الفني العربي».

ويأتي هذا المعرض استمرارية للمهمة التي اضطلع بها معهد العالم العربي ولا يزال على مدى ربع قرن من الزمن من خلال تنظيم ما ينيف عن مائة معرض للفنون التشكيلية المعاصرة. ويسعى معرضنا هنا إلى إظهار التوجهات الرئيسية التي انتهجها الفنانون العرب في السنوات الأخيرة ومصادر الإلهام التي تتفاعل في قلب الفن الذي بدأ يفرض ذاته شيئا فشيئا.

وهكذا يعرض معهد العالم العربي صورة واقعية لحالة الفنون التشكيلية الراهنة على تنوع موادها ووسائطها : الرسم والنحت والتصوير الضوئي والفيديو والأعمال المركبة... إلخ. مما يسمح بجس نبض التوجهات الحالية واستشفاف الأبحاث الجارية في مختبر الإبداع العربي المعاصر.

جاك لانغ
الرئيس

منى خزندار
المديرة العامة

كلمة

205 مشهد عربي معاصر
بقلم إيهاب اللبان، القيّم

202 الفن العربي الآن: ربع قرن من المغامرة البصرية
بقلم فاروق يوسف، ناقد فني

196 2012 - 1987: نحو نهضة فنية عربية؟
بقلم فيرونيك ريفيل، مديرة معهد الحضارة الإسلامية، باريس

الكتاب يتضمن الأعمال الفنية، السير الذاتية ومقولات الفنانين حول أعمالهم، وهم:

36 إبتسام عبد العزيز
40 أروى أبو عون
42 أرمن أجوب
46 يوسف أحمد
50 بسمة الشريف
54 أيمن بعلبكي
56 ماحي بنبين
60 دوريس بيطار
64 مريم بو دربالة
68 عمار بو راس
70 صفوان داحول
72 صفاء الرواس
76 ريم الفيصل
80 منير فاطمي
86 عبد الناصر غارم
88 خالد حافظ
90 جعفر إصلاح
92 نادية كعبي – لنكي
94 نديم كرم
102 محمد عمر خليل
106 نيسان قسنطيني
110 نديم كوفي – طلال رفعت
114 صادق كويش الفراجي
118 مها ملّوح
122 وحيدة مال الله
124 عصام معروف
126 أحمد ماطر
130 حسن مير
136 ناجية محاجي
140 إدريس وضاحي
144 زكريا رحماني
146 تمارا السامرائي
150 جوهرة آل سعود
156 كريمة الشوملي
158 عادل السيوي
162 سامي التركي

166 25 عاماً من الإبداع العربي
جماليات الهوية

168 محمد الأستاد
170 ميثاء دميثان
172 مطر بن لاحج
174 جلال لقمان
176 نجاة مكي
178 دانة المزروعي
180 شمسة العميرة
182 عزة القبيسي
184 حمدان الشامسي
186 سمية السويدي

كلمة

جميلٌ أن نرى العالم من حولنا بعيني الفنان الذي يعيد تشكيل هذا الوجود كما يراه هو بريشة الرهافة وألوان الشفافية، ويخطُّ ملامحه بالصدق الفني، وبهذا لا يستعيد العالم شكله الأجمل ويتزين بحُلَلِ الألوان فحسب، بل يستعيد توازنه القائم على الإسهام الفاعل في منجز الحضارة الإنسانية من شرق وغرب، وفنانين عربٍ مقيمين في بلادهم وآخرين مغتربين.

والأجمل أن نحتفي في العاصمة الإماراتية بعقدٍ من التميز لمهرجان أبوظبي بالتزامن مع احتفالنا بخمسة وعشرين عاماً من الإبداع العربي، بما مثّله هذا المعرض في معهد العالم العربي في باريس من نافذة لأوروبا على منجز الإبداع العربي، أسهمت في التعريف بهذا المنجز، وسلّطت الضوء على تجارب فنية تنتمي إلى مدارس ومناهج مختلفة في التعبير الفني.

إننا أمام الأعمال الفنية التي تعكس ثيمة "25 عاماً من الإبداع العربي"، نكتشف منجزاً تشكيلياً عربياً بهذه المهنية والجمالية الفائقة كأنها تذكّرنا بما حملته الحضارة العربية قديماً للعالم، وتبشّرنا بما يحمله هؤلاء الفنانون التشكيليون العرب للإنسانية من رسالة إبداع وأصوات هامسة بالإخاء واللقاء الإنساني.

وإنه ليبعث الفرح في أعماقنا أن ننظر في منجز الفن التشكيلي الإماراتي المعاصر لنكتشف ألقاً وسعياً لاستعادة التراث والعمل بتأثير البيئة في اللوحة كأنها ترسمها، وما الفنان حينها إلا حامل رسالة الإبداع وأداته بالريشة والألوان والخامات المختلفة.

وفي الختام، أودّ القول بأنّنا ونحن نحتفي معكم عبر هذا الإصدار، بتجربة فنية رائدة لـ 48 فناناً تشكيلياً عربياً بينهم 12 فناناً من الإمارات، يهمني التأكيد على أنه يمثّلُ خطوةً إضافية في مسيرة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون للإسهام في احتضان القدرات الفنية، وتعزيز فرص اقتناء الأعمال الفنية، وتوثيق منجز الإبداع العربي والإماراتي، وحفظه للأجيال والتاريخ.

السيدة هدى الخميس كانو
مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
Abu Dhabi Music & Arts Foundation

نبذة عن مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

تأسست مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون برعاية ورئاسة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، العام 1996 كمؤسسة غير ربحية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية العمل الثقافي في خدمة المجتمع، وتسعى مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إلى احتضان وصقل المهارات الفنية، التعليمية، الثقافية، الإبداعية والارتقاء بالوسائل التعليمية لما فيه خير المجتمع وبما ينسجم مع الرؤية الثقافية للعاصمة أبوظبي.

يتكون برنامج مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون من العديد من المبادرات والفعاليات الرائدة التي تتضمن مهرجان أبوظبي، برنامج القيادات الإعلامية، رواق الفن الإماراتي، استوديو الفنانين، والكثير من البرامج والفعاليات الأخرى التي تجمع الكثير من عشاق الفنون من جميع الأعمار والثقافات، ومن خلال برنامجها التعليمي والمجتمعي، تعمل المجموعة على تعزيز ودعم المواهب الإماراتية الصاعدة على مختلف المستويات بالشراكة مع مؤسسات عالمية ومحلية رائدة.

لمزيد من الاطلاع يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:http://www.admaf.org

راعي مهرجان أبوظبي
رئيس وراعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الرئيسان الفخريان
سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان – سمو الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان

المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي
السيدة هدى الخميس كانو

مستشارو مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون:
معالي صقر غباش
معالي خلدون المبارك
سعادة د. زكي أنور نسيبة
سعادة محمد خلف المزروعي
سعادة نورة الكعبي
سعادة رزان المبارك
سعادة ريم الشمري
الشيخة نور فاهم القاسمي
الأميرة أيرينا ويتجينشتاين
السيد يان ستوتزكر OBE
السيد تيرنس د ألن
السيد سعيد البلوشي
د. مهى تيسير بركات
السيد سالم براهيمي
السيدة ماري كورادو
السيد بشير الحسكوري
د. فراوكه هيرد بي
السيد محمد عبد اللطيف كانو
د. شيخة المسكري
السيدة زهرة المسعود

المستشار القانوني
السيد ريمون مرقدي، Jurisgulf

الشركاء

الشريك الإستراتيجي

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
ABU DHABI TOURISM & CULTURE AUTHORITY

الشركاء الرسميون

الراعي الرئيسي

مبادلة
MUBADALA

الشريك المانح للجائزة

Chopard

الشريك الإعلامي

The National

شريك البرنامج المجتمعي/ التعليمي

دولفين للطاقة
DOLPHIN ENERGY

الناقل الرسمي

الإتحاد
ETIHAD AIRWAYS

الشريك المجتمعي

TOSHIBA
Leading Innovation

موقع الفعاليات الرسمي

Emirates Palace

الشريك التعليمي

Gulf Capital
Partners in Growth

داعم

الشكر الخاص لكافة الفنانين الذين قبلوا بإعارة أعمالهم:

ابتسام عبد العزيز
أروى أبو عون
أرمن أجوب
بسمة الشريف
أيمن بعلبكي
ماحي بنبين
دوريس بيطار
مريم بو دربالة
عمار بو راس
صفاء الرواس
ريم الفيصل
منير فاطمي
عبد الناصر غارم
خالد حافظ
نادية كعبي – لينكي
نديم كرم
نيسان قسنطيني
نديم كوفي
صادق كويش الفراجي
مهى ملوح
وحيدة مال الله
عصام معروف
حسن مير
ناجية محجي
طلال رفعت
تمارا السامرائي
جوهرة آل سعود
كريمة الشوملي
عادل السيوي
سامي التركي

وعميق الامتنان أيضاً إلى الأشخاص والغاليريهات التالية:

مسبك Fusion، شاربونييه ليه في: دافيد دو غوروف
Goodman Gallery، جوهانسبرغ
Galerie Hussenot، باريس
Nasher Sculpture Center، دالاس: جيد مورس
Caroline Rossiter
Marianne Boesky Gallery، نيويورك، سيرا برادان
Instute du Monde Arabe/ Silvana Editoriale Spa
أصدرت النسخة الأولى من الكتاب من قبل معهد العالم العربي/ Silvana Editoriale Spa، في أكتوبر 2012

يتم إصدار النسخة الثانية من الكتاب من قبل مهرجان أبوظبي/ معهد العالم العربي في مارس 2013 بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس مهرجان أبوظبي الذي يقام في الفترة من 3 لغاية 31 مارس 2013 بتنظيم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
ص.ب: 245
أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة
هاتف: 0300 651 2 (0) 971+
www.admaf.org

"25 عاماً من الإبداع العربي"

يقدّم مهرجان أبوظبي، لأول مرة في العالم العربي، المعرض الفني "25 عاماً من الإبداع العربي".

يقام المعرض في الغاليري، قصر الإمارات، في الفترة من 5 لغاية 31 مارس 2013، كما تنعقد على هامشه ورش عمل فنية، وفعاليات متميزة تشتمل على جولات الزوار، أنشطة فنية للعائلات والطلاب، ومحاضرة للفنانة التشكيلية إبتسام عبد العزيز، إحدى رائدات مبادرة "رواق الفن الإماراتي"، المبادرة التي أطلقتها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

مهرجان أبوظبي

التزم مهرجان أبوظبي أرقى معايير الأداء وأنبل معاني العطاء، فكان طوال العقد الماضي، مهرجان الخير من بلاد الخير، مستهدفاً شرائح المجتمع الإماراتي كافة، تعزيزاً لقيم التفاهم والتسامح التي أورثنا إياها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويتيح المهرجان، إسهاماً في الارتقاء بالوعي المجتمعي بأهمية الثقافة والفنون، الفرصة للآلاف من الطلاب، الشباب، وأولياء الأمور، للاستمتاع بفعالياته التعليمية والمجتمعية المتميزة، من أمسيات وحفلات أداء، محاضرات وندوات، ورش عمل وحوارات.

ويقدّم مهرجان أبوظبي 2013، فعالياته الاستثنائية وعروضه المتميزة التي تتضمن أمسية مع بلاسيدو دومينغو، التينور الأسطوري ممثلاً مملكة إسبانيا، الدولة ضيفة شرف المهرجان في دورته العاشرة.

عقدٌ من التميّز، أسهم خلاله المهرجان في احتضان منجز الفن التشكيلي العربي والعالمي، وبناء جسور التواصل الحضاري والحوار الإنساني عبر الفنون، مستقطباً كبار فناني التشكيل والنحت، أمثال: نجا مهداوي (2008)، ضياء العزاوي (2009)، بارفيز تانافولي وآدم حنين (2010)، رشيد قريشي (2011)، وحسن المسعود (2012)، وها هو اليوم عبر معرض "خمسة وعشرون عاماً من الإبداع العربي"، يبدأ شراكة استراتيجية طويلة الأمد، وعلاقة تعاون مثمرة مع معهد العالم العربي، الشريك الإستراتيجي لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، إضافةً إلى عملي تكليف حصري لكل من الفنانين الإماراتيين جلال لقمان ومطر بن لاحج.

ويقدّم المهرجان احتفاءً بالإرث العريق لدولة الإمارات، وإسهاماً في الحفاظ على التراث الثقافي والفلكلور الغني للدولة فعاليات "بالعربي" أداء الفنان الإماراتي د. حبيب غلوم العطار، و"حكايات من الإمارات" بإشراف الباحث عبد العزيز المسلّم، وغيرها سعياً لتعزيز الإبداع الإماراتي والتعريف به عربياً وعالمياً.

مهرجان أبوظبي تجربةٌ فريدة لا تنسى، انضموا إلينا للاحتفال بأبوظبي عاصمةً عالميةً للثقافات، ومنبراً للفنون والإبداع.

يودّ معهد العالم العربي أن يعبّر عن جزيل الشكر وعميق الامتنان للجهات التي تفضلت بإعارته الأعمال الفنية التي سمحت بتنظيم هذا المعرض:

غاليري أجيال، بيروت: صالح بركات

غاليري البارح، البحرين: هيفاء الجشي وجيهان صالح

غاليري آرت سبيس، دبي: سوسي ديكجيان

محترف هبتيسيوس، بيروت: نديم كرم، ستيفاني غزال، غادة صليبي ومارتين كيوان

غاليري أثر، جدة: مايا الخليل وجمانة غوث

غاليري أيام، بيروت: خالد سماوي، مريم جاكيش ونايري شاهينيان

غاليري أيام، دبي: فادي مملوك

منصة الفن المعاصر، الشركة الكويتية للأكسجين والأسيتيلين، الكويت: شاهد الوداني

مشروع حافة الصحراء، لندن: سيفين نولز، منان إبراهيم شودري، وآية موسوي

مجموعة الفرجام، دبي: مرجان فرجام

غاليري ماريان بوسكي، نيويورك: سيرا برادهام

مجموعة نادور: ديانا فيغرسما

غاليري أفق، القاهرة

مجموعة روبير ماتا، باريس

الخط الثالث، دبي: دينا إبراهيم

الحقوق القانونية والفكرية محفوظة لجميع الفنانين أصحاب الأعمال التي يتضمنها هذا الكتاب، وتتم الإشارة إليهم كمؤلفين لهذه الأعمال.

تتوفر نسخ من هذا الكتاب في المكتبة البريطانية، مكتبة الكونغرس، المكتبة الفرنسية الوطنية، مكتبة الإسكندرية، مكتبة النور، وغيرها. جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة؛ إلكترونية أو ميكانيكية أو التصوير، والتسجيل أو غير ذلك، دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشرين.

التصميم الفني *Partner & Partner*

تحرير ليسا بالشغار وسامح كعوش

الترقيم الدولي: *978-9948-444-43-5*

إصدار خاص بمهرجان أبوظبي *2013* من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

لحقوق محفوظة لكل من:

© منير فاطمي/ غاليري Hussenot، باريس، غاليري Goodman، جوهانسبرغ، ص: 80-85

© إبتسام عبد العزيز/ الخط الثالث، ص: 36-39

© أروى أبو عون/ الخط الثالث، ص: 40-41

© أرمن أجوب، ص: 42-45

© بسمة الشريف، ص: 50-53

© أيمن بعلبكي، ص: 55

© ماحي بنبين، ص: 56-59

© دوريس بيطار، ص: 60-63

© مريم بو دربالة/ غاليري GVCC، ص: 64-67

© غاليري أيام، ص: 71

© صفاء الرواس، ص: 72-75

© ريم الفيصل، ص: 76-79

© عبد الناصر غارم/ EOA Projects، ص: 87

Contemporary Art Platform©، الشركة الكويتية للأوكسجين والأسيتالين، ص: 91

© نادية كعبي – لينكي، ص: 93

© نديم كرم/ كريستيانا رحمة، ص: 94-101

© محمد عمر خليل/ غاليري البارح، ص: 104-105

© نيسان قسنطيني، ص: 106-109

© نديم كوفي/ طلال رفعت، ص: 110-113

© صادق كويش الفراجي/ غاليري أيام، دبي، ص: 114-117

© مها ملّوح/ غاليري أثر، جدة، ص: 118-121

© عصام معروف، ص: 125

© أحمد ماطر/ EOA projects، ص: 126-129

© حسن مير، ص: 130-135

© استديو بورداس ونجا مهداوي، ص: 136-139

© مجموعة نادور، ص: 143

© تمارا السامرائي، ص: 146-149

© جوهرة آل سعود/ غاليري أثر، جدة، ص: 150-152

© كريمة الشوملي، ص: 157

© فوزي مسرلي، ص: 158-161

© سامي التركي/ غاليري أثر، جدة: ص: 162-165

تم الاستخدام بإذن خاص، جميع الحقوق محفوظة

INSTITUT DU MONDE ARABE

معهد العالم العربي

هذا المعرض قد تم تنظيمه من قبل معهد العالم العربي في باريس، فرنسا، في الفترة من 16 أكتوبر 2012 لغاية 3 فبراير 2013

الرئيس	القيّم العلمي
جاك لانغ	إيهاب اللبان
المديرة العامة	التصميم في معهد العالم العربي
منى خازندار	جيرالدين بلوش
	بهاء أبو ديّة
القيّمة العامة على المعرض	صبرينة عليلوش
أوريلي كليمنت – رويز	فاني بيسار
	هدى مكرم عبيد
	بمساعدة من رانيا عبد اللطيف

25 عاماً من الإبداع العربي

مشهد عربي معاصر

تحت رعاية

معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

3 – 31 مارس 2013

www.abudhabifestival.ae

مهرجان أبوظبي
ABU DHABI FESTIVAL

25 عاماً من الإبداع العربي

25 Years of Arab Creativity

INSTITUT DU MONDE ARABE
معهد العالم العربي

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
Abu Dhabi Music & Arts Foundation