

The Art of Nature

ABU DHABI FESTIVAL

1-31 March 2017

www.abudhabifestival.ae

Environment Agency – Abu Dhabi

A care for the natural environment is embedded in the psyche of the people of the UAE – our forefathers and the leadership of our great nation have led by example, promoted and preserved this love for our natural environment.

They have been similarly steadfast in their resolve to preserve our culture and the arts as part of our national identity. These are traits that we must cultivate in the current and future generations of Emiratis and all of the other nationalities who call the UAE home and those who chose to visit.

The natural environment has always enriched and inspired artistic creativity.

'The Art of Nature' exhibition is a testimony to this inspiration. Exhibits are based upon the wonderful ecosystems of the UAE – the desert, sabkhas, marine and mountain environments, but also some of the iconic species of the UAE: our terrestrial species such as the Arabian oryx and marine species such as the elusive dugong, corals and mangrove forests.

These exhibits in turn have the potential to inspire all those who enjoy these wonderful works of art.

We look forward to deepening our collaboration with Abu Dhabi Music & Arts Foundation to meet our common goals – cultural, educational and environmental, by developing artistic and educational initiatives that contribute to the creativity, skills, personal growth and environmental awareness of young people in the UAE.

Through collaboration, cooperation, and the engagement of the larger community, we will seek ways to work together to protect our wonderful, natural and cultural heritage and contribute to steering the Emirate of Abu Dhabi on a sustainable path.

H.H. Sheikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan
Ruler's Representative in the Western Region
Chairman, Environment Agency – Abu Dhabi

Festival Patron

The 2017 Abu Dhabi Festival directs our attention toward the intimate relationship between ‘Culture and Tolerance’. This annual celebration of artistic expression reminds us that encounters among cultures encourage the openness, dialogue, and understanding that brings us all together and benefits all humanity.

I am delighted to congratulate the Abu Dhabi Music & Arts Foundation for mounting this 14th edition of the Abu Dhabi Festival. Year after year, the creative efforts of Huda Ebrahim Alkhamis and her talented team enrich our lives, enhance our national identity, and promote the values of the UAE. The Foundation’s ongoing accomplishments strengthen the United Arab Emirates as an innovative and pioneering nation committed to cultural interchange at this global crossroads.

Through its national and international partnerships, the Abu Dhabi Festival nurtures the appetite for the arts throughout the country. The Festival enables artists and audiences to expand their cultural horizons and deepen their knowledge and appreciation of the many and various cultures involved. The Festival remains dedicated as well to the development of young creative professionals in the UAE. Its capacity-building initiatives are enabling our local artists to accelerate the realisation of their potential. Their skills and imagination will invigorate the flourishing creative and cultural industries that will distinguish the UAE globally.

The Abu Dhabi Festival would never have succeeded over the years without the wise leadership of His Highness President Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan. His unwavering support for the arts and the cultural comprehension that they engender has inspired us all. Likewise, the endeavours of His Highness Sheikh Mohammed Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces, have propelled the advancement of Abu Dhabi and the entire country as a global exemplar of openness, dialogue, and understanding. The Abu Dhabi Festival testifies to their enlightened concern for the informed and mutual appreciation of global cultures that reinforces the hope for world peace and prosperity.

H.E. Sheikh Nahayan Mubarak Al Nahyan

UAE Minister of Culture & Knowledge Development

ADMAF Honourable Patron

The role of arts and culture in the development of our great nation has never been more important. It enables us to attain a greater understanding of both our own culture and those of others while encouraging us to venture beyond the boundaries of our own spheres of knowledge.

Each year, Abu Dhabi Festival strives to create a nurturing environment where young people can explore their creativity through a wide range of art forms. In doing so, they develop core skills, a strong identity and pride in their own history and traditions that will enhance their contribution to society in years to come. Such an investment in the promise of the next generation and in the bridges that unite our communities shall ensure the future prosperity of this country.

Through the wise leadership of H.H. Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE and Ruler of Abu Dhabi, the vision of Abu Dhabi 2030 is further strengthening this land as a global advocate of creativity, innovation, learning and tolerance. As Abu Dhabi asserts its position as one of the great cities of the 21st century, we not only strive to develop and improve society but also seek to protect and uphold the rich heritage bequeathed to us by our forefathers.

Abu Dhabi Music & Arts Foundation plays an essential part in this journey. From tiny grassroots projects to far-reaching world-class initiatives, it embeds cultural awareness both nationally and internationally, forging paths of knowledge along which all of us may walk.

I am delighted to congratulate Abu Dhabi Music & Arts Foundation upon the occasion of the 14th edition of the Abu Dhabi Festival. Each year, it offers us new ways to enrich our lives and celebrate the values of the UAE while spreading happiness, curiosity and inspiration. This year's Festival in the Park forms the heart of the 2017 Abu Dhabi Festival's educational and community programme. In the exceptional grounds of Umm Al Emarat Park, people of all ages, abilities and backgrounds shall come together to explore their own creativity and share their discoveries in a spirit of joy and openness. Through such efforts, we shall not only come to understand ourselves but also others.

H.H. Sheikha Shamsa Bint Hamdan Al Nahyan

Patron, Festival in the Park, Abu Dhabi Festival 2017
Patron, Umm Al Emarat Park

Environment Agency – Abu Dhabi

Throughout the history of the people of the UAE, poetry, song and visual arts have long been inspired by the desert, sea and the natural habitat and wildlife in and around them. Poetry has captured battles between oryx and hunters and their salukis, often romanticising the escape of the majestic Al Maha – a symbol of power, dignity and pride. Falconry is similarly richly covered in our artistic heritage.

The natural beauty of mangroves has also been a source of inspiration for artists as they have strived to capture these aquatic trees and the habitat they provide for myriad aquatic species and birdlife.

The pearl fishing origins of Abu Dhabi and the richness of our fishing heritage have similarly greatly inspired the arts – no fishing trip was ever started without fishermen chanting folklore songs to the sounds of drums and the waving of their families bidding them farewell at the outset of a long journey – a practice that is maintained by many fishermen today.

Our natural environment creates dramatic and serene spaces where creativity flourishes.

But whilst our natural world has been a source of inspiration for the arts and an intrinsic part of our cultural heritage, we should also recognise the reciprocity at play here: the arts have provided a significant impetus for people to explore and protect the rich diversity of our planet.

Many of the artists whose beautiful works are featured in the 'The Art of Nature' exhibition have been inspired by visits to protected areas that are managed by the Environment Agency – Abu Dhabi. I am hopeful that their creations will also inspire all those who visit this exhibition to reflect on not only the beauty, but also the fragility of our natural ecosystems.

The artists that have elected to be part of this exhibition and those who are featured here are not only sublimely talented, but an important mouthpiece for environmental conservation. We at the Environment Agency – Abu Dhabi could not be more appreciative of their efforts.

Thank you

H.E. Razan Khalifa Al Mubarak

Secretary General, Environment Agency – Abu Dhabi

ADMAF Strategic Partner

It is through culture that engagement and participation can materialise to endorse mutual understanding, the sharing of knowledge and the cultivation of ideas for all ages and nationalities.

The leadership of the United Arab Emirates is devoted to sustaining the country's position as a global capital of culture, while making continuous contributions to Abu Dhabi's cultural landscape. Abu Dhabi Festival, with its diverse exhibitions and performances, provides an ideal platform to meet these areas and build on them. Now, in its 14th edition, the Festival continues to innovate, whilst adorning a highly acclaimed international status.

Abu Dhabi Tourism & Culture Authority is committed to promoting the heritage and culture of the Emirate, and, as a strategic partner of Abu Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF), we are delighted that more than 160 Emiratis are joining over 200 international artists for this year's Festival. This investment in our youth today will pay rich dividends, with our legacy kept in safe hands for future generations.

'Culture and Tolerance' is a theme that is deeply rooted in our society, as the communities celebrate the cultural diversity that nurtures our nation and strengthens our ties. We are proud to work alongside ADMAF and welcome Saudi Arabia as the 'Country of Honour' for this year's Festival.

We look forward with great anticipation to Abu Dhabi Festival, the Emirate's premier annual celebration of artistic excellence, which represents the culmination of passions, experiences and knowledge in the arts.

H.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak

Chairman, Abu Dhabi Tourism & Culture Authority

ADMAF Founder

The 14th Abu Dhabi Festival seeks to reaffirm the bond between culture and tolerance. As the world sees the resurgence of fixated definitions of identity, one can feel that narratives are feeding from fear of the ‘other’. The notion of a ‘pure’ culture untouched by the ‘other’, is slowly inching its way into the hearts and minds of peoples around the world. In this context, the Festival’s theme of ‘Culture & Tolerance’ finds a whole new meaning – one of urgency.

All of us care deeply for our own culture. Of course, we all need roots. They are paramount to the UAE for they nourish the very identity and soul of this nation. Roots form the subterranean basis of who we are, yet they are not always apparent. Just as culture continuously reinvents itself, so too does a tree. And as it soars and evolves, it needs an ecosystem in which to flourish. ADMAF believes in roots, but not in roots alone. We also believe in growth, evolution and coexistence within a broader environment. We believe in the tree, in its roots, and in every single leaf. We believe not only in our own tree but also in the entire forest – as diverse, dynamic and unpredictable as culture. Abu Dhabi Festival aims to be just that – rooted in Abu Dhabi yet soaring towards the world.

In 2017, Abu Dhabi Festival expresses its sincere thanks to the Environment Agency – Abu Dhabi for the opportunity to be part of its 20th anniversary celebrations, and to everyone who has contributed to this creative endeavour that lights up the Emirate of Abu Dhabi and beyond.

H.E. Huda Ebrahim Alkhamis

Founder, Abu Dhabi Music & Arts Foundation

The Art of Nature

Environment Agency – Abu Dhabi

Established in 1996, the Environment Agency – Abu Dhabi (EAD) is committed to protecting and enhancing air quality, groundwater as well as the biodiversity of the desert and marine ecosystem of the Emirate of Abu Dhabi, United Arab Emirates. By partnering with other government entities, the private sector, NGOs and global environmental agencies, EAD embraces international best practice, innovation and hard work to institute effective policy measures.

For 20 years, EAD has carried out comprehensive research and studies to understand biodiversity, monitor ecosystems and species, and predict future risks. It is this compounded knowledge that has informed the development of their strategy.

EAD have also been working to develop, implement and enhance the policies and legal frameworks required to maintain and protect wildlife and marine biodiversity and have judiciously implemented these.

During recent years, Abu Dhabi Emirate’s environmental vision has greatly evolved. EAD has led the development of the Abu Dhabi Environment Vision 2030. The Agency has also been instrumental in developing the Abu Dhabi Plan, which sets the vision for the Emirate of Abu Dhabi, its economic and societal development and ensuring that sustainability plays a key role.

EAD is the lead entity for three key programmes within the plan: the improvement of marine water quality and of air quality, the reduction of climate change impact and the conservation of biodiversity. The agency are also the support entity on nine others programmes including waste and groundwater that are directly linked to their mandate.

Visit www.ead.ae

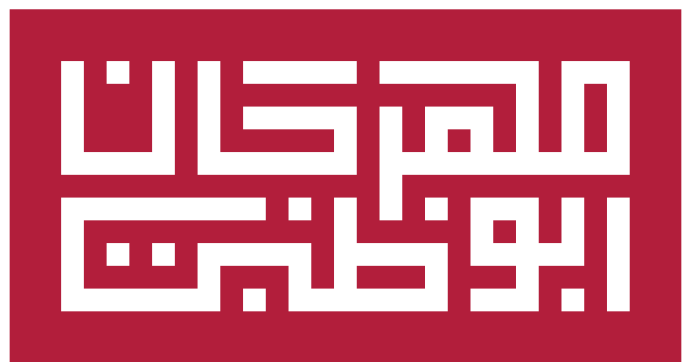
Abu Dhabi Music & Arts Foundation

ADMAF seeks to nurture the arts, education, culture and creativity for the benefit of society and the advancement of Abu Dhabi's cultural vision. Established in 1996, ADMAF is an independent, non-profitmaking organisation. Often in partnership with leading national and international institutions, it delivers multi-disciplinary initiatives for people of all ages, backgrounds and nationalities through the Abu Dhabi Festival, special projects and year-round educational and community programmes.

One of the many art forms in which ADMAF invests is the visual arts. It contributes to artists' professional development through The Nationals' Gallery, which seeks to enhance and elevate the UAE art scene through publications, consultations, discussions, grants, commissions and exhibitions as well as an online directory of artists' profiles. In schools and universities, initiatives such as The Gulf Capital–Abu Dhabi Festival Visual Arts Award, The Christo & Jeanne-Claude Award, workshops and lectures with national and international artists inspire and inform the next generation. In celebration of International Museum Day, ADMAF stages events that reference the rich history of the UAE, Middle East and North Africa. ADMAF also tackles social issues through the visual arts. 'Silent Voices' is an annual exhibition by the human trafficking survivors of Ewa'a Shelters for Women & Children. Emirati artist-led workshops in orphanages and special needs centres across the UAE build children's cultural identity as well as their creativity and soft skills. Finally, The ADMAF Art Collection and the annual Abu Dhabi Festival exhibitions seek to present the creativity of the UAE both at home and abroad – connecting Emirati artistic expression to the contemporary art movements of the world.

Through the visual arts, ADMAF is empowering a nation and securing a brighter future for its communities and its artists.

Visit www.admaf.org

ABU DHABI FESTIVAL
Est. 2004

Abu Dhabi Festival

Abu Dhabi Festival is a unique experience that celebrates the UAE as a crossroads of culture and creativity. Since its launch in 2004, it has become one of the region's most prominent arts festivals and a key player on the worldwide festival circuit.

Each year, the Festival brings audiences together to share unique experiences that testify to our shared humanity and the deep bonds we share. Always growing, always innovating, it brings the best of the world to Abu Dhabi and takes the very best of Abu Dhabi to the world.

Presented by ADMAF, the 14th Festival in 2017 chose to concentrate on people whose work and concerns are closely linked to the notion of tolerance. After all, culture is a vehicle that enables people and societies to better understand each other, while countering the influences that lead to exclusion.

For over a decade, Abu Dhabi Festival has taken children and young people on a voyage of discovery. The Founder of the UAE, the late Sheikh Zayed once said, 'Future generations will be living in a world that is very different from that to which we are accustomed. It is essential that we prepare ourselves and our children for that new world.' With this in mind, Abu Dhabi Festival 2017 presents a panorama of exhibitions, concerts, performances and events, inspiring the general public, students, young people and their families to engage, inspire and excite.

The visual arts have played a major role throughout ADMAF's 21-year history as a developmental tool in education, a means to strengthen civil society and as a platform to celebrate the breadth of

artistic expression. Since 2008, Abu Dhabi Festival has staged major exhibitions that explore the work of leading practitioners from the Middle East and Arab world, including Nja Mahdaoui (Tunisia), Dia Al Azzawi (Iraq), Parviz Tanavoli (Iran), Adam Henein (Egypt), Rachid Koraïchi (Algeria) and Hassan Massoudy (Iraq). In 2013, the 10th anniversary of Abu Dhabi Festival presented the Arab world premiere of '25 Years of Arab Creativity: The Contemporary Arab Art Scene' in partnership with Institut du Monde Arabe. In 2014, it staged the first ever retrospective of the US sound artist Bill Fontana (including two commissions inspired by the natural and urban landscapes of the Emirate of Abu Dhabi). In 2015, it hosted two exhibitions – 'View From Inside', the Arab world debut of FotoFest International and 'Emirati Insights', an exhibition of contemporary photography, videography and mixed media art by 12 Emirati practitioners. In 2016, a landmark exhibition of contemporary Emirati art 'Portrait of a Nation' was presented and included 20 commissioned works by some of the UAE's most innovative Emirati artists. That same year, 'Place and Unity: Works from the ADMAF Art Collection' opened at Maraya Art Centre in Sharjah, further ratifying ADMAF's place at the forefront of Emirati artistic expression.

In recent years, Abu Dhabi Festival has sought to connect Emirati artistic expression with the rest of the world through international touring exhibitions. In 2013/14, 'Three Generations', which visited London and Cleveland, Ohio became the first ever group exhibition of Emirati art to be presented in the UK and in a healthcare setting in the USA. In 2017, 'Portrait of a Nation' shall participate in Berlin Art Week in Germany.

Abu Dhabi Festival's exhibition, accompanied by a commemorative publication, guided tours, workshops, discussion and commissions of new work, plays a vital role in the growth of the nation's artistic practice.

Visit www.abudhabifestival.ae

'The Art of Nature' was presented as part of the Abu Dhabi Festival 2017 at Umm Al Emarat Park, Abu Dhabi, from 23 March–23 April.

Credits & Copyright

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

Edited by Lisa Ball-Lechgar, Rachel Bennett,
Danah Abu Sido, Karam Hoar
Written by Rachel Bennett, Lisa Ball-Lechgar,
Dr. Nina Heydemann

© Abu Dhabi Music & Arts Foundation, 2017

Page 000–000: Ranim Orouk,
The Revival (detail)
Page 016–017: Hazem Harb, Inside the City –
Beyond the City
Page 030–031: Dugong
Page 034–035: Flamingos © Environment
Agency – Abu Dhabi and Salim Javed
Page 040–041: Marine © Environment Agency
– Abu Dhabi and Tareq AlSharif
Page 104–105: Arabian Oryx © Environment
Agency – Abu Dhabi and Ahmad Al Dhaheri
Page 109: Hawksbill Turtle © Environment
Agency – Abu Dhabi and Carole Harris
Page 112–113: Mohamed Abdulla Al Musallami,
Blue Ghost from the 'Wild Magic' Series
Page 160–161: Zuleika Penniman, Coral Wall –
Room Divider, From the 'Coral I' Series, image
credit Jerry Balloch courtesy of the artist
and Tashkeel - Artwork images are copyright
of the respective artists and ADMAF unless
otherwise stated

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

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

ISBN: 978-9948-23-342-8
National Media Council
Approval Number: 186595
Printed by Al Khalidiyah Commercial
Printing Press, Abu Dhabi, UAE

Strategic Partners

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF CULTURE &
KNOWLEDGE DEVELOPMENT

الإمارات العربية المتحدة
وزارة الثقافة
وتنمية المعرفة

Main Partner

Education & Community Partner

Education Partners

Community Partner

Official Venue

Regional TV News Partner

Awards Partner

Supporters

MOHAMED KANOO

Contents

ESSAY

028 The Art of Nature – Between Imitation and Abstraction

COMMISSIONED ARTWORKS

044 Amer Aldour
050 Tàrek Al-Ghoussein
056 Shaikha Al Mazrou
062 Janet Bellotto
068 Hazem Harb
074 Roberto Lopardo
080 Ranim Orouk
086 Michael Rice
092 Anjali Srinivasan
098 Hendrik Wahl

LOANED ARTWORKS

114 Ahmed Al Faresi
118 Yousef Al Habshi
126 Mohamed Abdulla Al Musallami
132 Azza Al Qubaisi
136 Talin Hazbar
142 Layla Juma
144 Fatma Lootah
146 Zuleika Penniman
152 Reem Saeed
156 Khalid Shafar

MENTORSHIP PROGRAMME

106 Gill Parker and Azza Al Qubaisi
108 Interview with Gill Parker
110 Interview with Azza Al Qubaisi

The Art of Nature: Between Imitation and Abstraction

“A bit of advice: don't copy nature too closely. Art is an abstraction; as you dream amid nature, extrapolate art from it and concentrate on what you will create as a result.”

Paul Gauguin
in a letter to his friend the artist Emile Schuffenecker,
Pont Aven, 14 August 1888

In this quote by Paul Gauguin, the French post-impressionist artist who travelled to Tahiti to escape European civilisation, the complex relationship between art and nature becomes apparent. Artists are supposed to create from nature but take only the very essence of it for their own, genuine creations. Hence, the artist, like nature itself, becomes a creator in his own right.

Much has been written about the ambiguous relationship between art and nature; arguing that nature being natural is therefore original, whereas art is imitative, beautifying and ultimately ‘art’ificial. Creation, therefore, lies within a space of tension between imitation and abstraction. The natural environment inevitably influences human beings and especially its most gifted creatives and attuned observers, artists.

The Abu Dhabi Festival Exhibition 2017 ‘The Art of Nature’ pays tribute to the role that the natural environment plays in contemporary artistic practice today. In a seemingly artificially built environment such as the United Arab Emirates (UAE), with its glamorous metropolises and high-rise skylines, at first glance the country’s natural environment lies far away.

Azza Al Qubaisi, Seeds of Marine Life,
(see pp 128-131)

Yet the contrary is the case. The UAE boasts a diversity of natural abundance. From its coastline and archipelago of islands up to mountains of the North and East, the country’s landscape is dominated by vast sand dunes, dry riverbeds (wadis) and salt flats (sabhka).

With severe temperature fluctuations of 20 degrees or less between day and night, the native flora and fauna has adapted to the extreme climate of the UAE. The Arabian Gulf is the habitat of many rare species: it is home to the second largest population of dugongs (dugong dugon), populations of the endangered hawksbill (eretmochelys imbricata) and green sea turtle (chelonina mydas), and threatened species of sharks, ray and fish. Passing through the skies, two to three million migrating birds fly over the country each year. Between sea and sky, the dense mangrove forests rise to impressive heights, acting as carbon dioxide deposits and breeding habitats for numerous species as well as playing an ecologically vital role in coastline sustainability.

Many of the country’s artists, Emirati citizens and UAE residents, are deeply influenced and affected by the landscape and the climatic conditions in which they live. Whether on trips to the magnificent beaches, hikes in the mountains or safaris in the deserts, it is impossible not to admire the force and beauty of the UAE’s natural environment. It is therefore crucial to examine the fragile basis on which this natural environment stands and recognise the responsibility of its inhabitants to protect such a unique ecosystem.

The Environment Agency – Abu Dhabi

Under the patronage of H.H. Sheikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan, Ruler's Representative in the Western Region of Abu Dhabi Emirate and Chairman of the Environment Agency – Abu Dhabi (EAD), the EAD sits at the very heart of environmental protection and preservation. Founded in 1996, the EAD has dedicated itself to protecting and enhancing air quality, groundwater as well as the biodiversity of terrestrial and marine ecosystems. Raising awareness, facilitating sustainable development and ensuring that environmental issues remain at the top of the national agenda, the EAD has achieved much in its 20-year history.

Celebrating its milestone anniversary, the EAD has commissioned five sculptures by the acclaimed British artist Gill Parker, each depicting a species that holds great significance of EAD endeavours in the areas of preservation and conservation; the Arabian oryx, the dugong, the hawksbill turtle, the flamingo and, the UAE’s national symbol, the falcon. During a 10-day mentorship in the UK with Parker, Emirati artist Azza Al Qubaisi witnessed the creation of the artworks and, at the same time, learnt about the various techniques related to working with large-scale, bronze sculptures in a foundry. Al Qubaisi also participates in the exhibition with a loaned artwork entitled ‘Seeds of Marine Life’, which is inspired by the mangroves of Abu Dhabi.

As a constant reminder of the UAE's unique species and of mankind's need to protect them, the sculptures will find a permanent home at the venue of the Abu Dhabi Festival Exhibition 2017, Umm Al Emarat Park. Reflecting the topic of nature, the exhibition is appropriately located in the beautiful surroundings of Umm Al Emarat Park. Under the patronage of H.H. Sheikhha Shamsa Bint Hamdan Al Nahyan, the park is a fine example of sustainability. First opened in 1982, the park is one of the oldest and largest urban parks in Abu Dhabi and is situated close to the core of the capital’s urban population. During its renovation in 2013, around 250 existing broadleaf and palm trees (some more than 25 years old) were removed from the site, stored and replanted. In 2016, the park was renamed Umm Al Emarat Park in honour of H.H. Sheikhha Fatima Bint Mubarak, Mother of the Nation, Chairwoman of the General Women’s Union, Supreme Chairwoman of the Family Development Foundation and President of the Supreme Council for Motherhood and Childhood.

This essay explores the commissions of the 2017 Abu Dhabi Festival Exhibition. Among the many artworks presented, some are the result of incredible journeys undertaken by the UAE’s most curious artists into the myriad natural environments that this country has to offer.

Curatorial Concept for The Art of Nature

The exhibition in Umm Al Emarat Park’s large hall is divided in four sections: Landscape, Sea, Animals and Plants. These sections allow a broad view of the country’s rich natural habitats, spanning both terrestrial and marine environments. A special focus is given to the artistic representation of animals and plants – abstract or figurative – using a plethora of media (including the latest technologies in film, photography and mechanical engineering that were at the artists’ disposal). Several artworks are the result of individual explorations of the country’s natural environments and thus address the very experience of human interaction with nature.

While preparing for the exhibition, excursions to three of EAD’s natural reserves were offered to artists; Mangrove National Park, Al Wathba Wetland Reserve and the Deleika Conservation and Breeding Centre for gazelles and Arabian oryx. Many of the selected artworks were inspired by these visits and offered a deep insight into the invaluable work that EAD conducts in protected areas.

Tarek Al-Ghoussein, (In) Sabkha, (Hami Rohah), Abu Dhabi 2016 (see pp. 50–55)

Shaikha Al Mazrou, SAND-LAND (see pp. 56–61)

Landscape

Among the 10 commissioned artists, three spent a great deal of time in the mountainous region of Khor Fakkan or on the islands scattered along Abu Dhabi’s coast.

In his commissioned work ‘Mapping Bu Tinah’, the Italian-American photographer Roberto Lopardo spent 24 consecutive hours on the EAD protected island of Bu Tinah, which, in 2011, was shortlisted as one of the 'New 7 Wonders of Nature'. During his day-long stay in complete isolation, the artist documented every minute of his actions with a photograph. This collection of immediate impressions captured with digital photography resulted in 1,440 images. Arranged in a 24-row grid, on a six-metre-wide panel, the final artwork leads the viewer through the artist’s experience from midday on 28th December to midday on 29th December 2016. Lopardo took photographs showing him travelling to the island by boat, walking (and even crawling) through the sand, capturing striking, bright green moss found on rocks near the shore and walking numerous times around the island until late into the night. An undertaking such as this, with its self-imposed restrictions and limitations, is not only challenging but also forces both artist and viewer to concentrate on the essentials of life: What do we as humans need to survive? How does one react when confronted with utter seclusion? How would one experience such an intense encounter with nature?

Similar thoughts might have passed through the mind of Palestinian-Kuwaiti photographer Tarek Al-Ghoussein who spent three days photographing some of the islands surrounding Bu Tinah. Marking the beginning of a long-term project to photograph Abu Dhabi’s 214 hitherto

unnamed islands, largely under EAD’s protection, the artist gained rare access to experience these islands first hand. On these visits, Al-Ghoussein positioned himself amid nature; standing in a field of cormorant nests (which form stunning patterns on the surface of the sand) or looking out onto the protective edge of a piece of land (‘hami rohah’ in Arabic, or ‘the protector of his or its soul’). In his photographs, Al-Ghoussein becomes part of the landscape. Taking a curious glance into a raised bird’s nest precariously perched on a pole, signifying traces of manmade intervention, Al-Ghoussein interacts with this relatively untouched environment while engaging with issues of identity. By positioning himself in the landscape and literally ‘identifying’ with it, he comments on how man relates to nature by using his own figure.

Shaikha Al Mazrou’s land art project ‘SAND-LAND’ has a very different approach of experiencing and intervening with nature. With a team, she excavated concentric circles from the rocky soil of the Khor Fakkan mountains framed by a square. Appearing almost as an extra-terrestrial intervention, this work emerges like a mysterious creature amid the surrounding hills.

The intervention of creating circles directly on the landscape offers parallels with Robert Smithson’s ‘Spiral Jetty’ (1970 at Rozel Point, Great Salt Lake, Utah, now owned by the Dia Art Foundation). Constructed in Utah despite many reservations and practical difficulties in buying land and moving earthwork, Smithson (who died aged 35 in a plane crash) created a piece with many references to his geological, mythical and science fiction related interests. With this work, Al Mazrou uses the outdoor environment for the first time in her practice, took this cue yet

adapted it to her own interest in basic geometric patterns (the circle being a prominent feature in her body of work). Digging deep to form rocky trenches, she uses the effect of light to give plasticity to the work. As ‘SAND-LAND’ dips into the sunlight, in contrast ‘Spiral Jetty’ is set amid the ebb and flow of the Great Salt Lake. Similarly, Al Mazrou’s work will eventually be eroded by its very medium.

Another, more recent parallel can be drawn to the work ‘Desert Breath’ by D.A.ST. Founded in 1995, the art team completed this site-specific land art project in 1997 at the Red Sea, El Gouna, Egypt. It consists of positive and negative conical volumes aligned in two spirals, ending up in a round pool of water at the work’s centre. ‘Desert Breath’ makes the viewer experience depth and height, while appreciating the balancing quality of water. It uses the spiral as a geometric form to emphasise a single point of departure. In contrast, Al Mazrou’s circles have no beginning and no end and are formed as closed entities, embedded within each other and confined, like the frame of a canvas, by the surrounding square. Ultimately, this work is about contrasts – formal, aesthetic and conceptual.

The final commissioned work featured in the exhibition section ‘Landscape’, presents the viewer with a profound insight into the heart of mother earth. In ‘Crusta: Frozen Mud’ Anjali Srinivasan chose salt as her starting point to examine the geological layers of natural sediment. During a visit to Al Wathba Wetland Reserve, she recalls, “As I walked

around, I noticed a skim of white lined muddy paths. I was told that this is salt. I licked it. It was the saltiest salt I had ever tasted. It was thick, hard and broke like a cracker when I pressed it. Yet the soil beneath this dry salt crust was wet with moisture, as though protecting what little precious water lay underneath. Salt plays an important part as a building block of the geological, biological and microbiological landscape of the UAE. After all, almost all habitats of this region possess an inhospitably high salt content; and yet flora, fauna and microbes have adapted to the salinity. After studying several salt (sabkha) sites, I find myself imagining what lies under the salt crusts. What does the presence of salt afford in the habitat? What is its relationship to water?”

Illuminated by inbuilt lights, the three pillars show different sediment layers through various shades of coloured glass. Glass, itself a natural derivative of sand, is the carrier of the top layer of every pillar, which is an artificially created salt pan made of glass. Srinivasan (who runs the only hot glass studio in the UAE) closely observed the organisms capable of surviving in high concentrations of salinity and translated her understanding in a striking artwork that, in her words, “monumentalises that which is generally unseen.” ‘Crusta: Frozen Mud’ is a geological excavation of the layers through history in its most natural form. It also works on a more metaphysical level; humans, animals or plants are all reduced to sediment in time. It is the course of nature – no more, no less.

Michael Rice, Wave,
(see pp. 86-91)

Ranim Orouk, The Revival,
(see pp.80-85)

Sea

Another dimension of the natural environment is, of course, the sea. In ‘This Sea’, interact.design studio (Amer Aldour and Amer Alhusaini) fabricated a sea made of an item that signifies man’s enduring relationship with the water – fishing weights. Acquired in large quantities from the fish markets of Deira in Dubai, the weights are suspended on nylon threads at different heights, creating the form of a wave. Aligned side by side in what seems to be an endless fabric of fragile metal, this carpet of fishing weights hangs above the floor as a constant reminder to protect what lies beneath. Hence, the work is not only a tribute to the sea and its many blessings but also a subtle comment on the need to protect the waters of the Arabian Gulf from overfishing. The weights are also carriers of encrypted information of various shapes and forms; the inverted numbers of the weights can be seen on the mirror (most probably derived from the moulding forms in which they were fabricated). The domino-like mechanism between each fishing weight which when activated by the slightest breeze reminds the

viewer that despite the majestic nature of the sea, its ecosystem is quite literally hanging by a thread.

Similarly, ‘Wave’ by the Irish ceramicist Michael Rice addresses issues of effect-driven reactions (also known as ‘diffusion reaction’), indicating how energy is dispersed through natural systems such as water ripples on the sea’s surface or the repetitive sound in an echo. Composed of 25 self-standing, modular clay forms that manifest as a double helix over a mirrored surface, the work confronts the viewer with a chain reaction of visual impressions. From smaller circles to larger rings, ‘Wave’ follows a structural rhythm that is both chaotic and organised. With almost slate-like irregularity, the individual black ceramic pieces create repetitive structural forms, which are further repeated in the underlying mirror base. Circling outwards, like tree rings around the axis of each piece, they appear to be endlessly spiralling; an effect achieved through Rice’s manifold techniques in clay.

The work confronts the viewer with a chain reaction of visual impressions, ‘Wave’ follows a structural rhythm that is both chaotic and organised

Animals

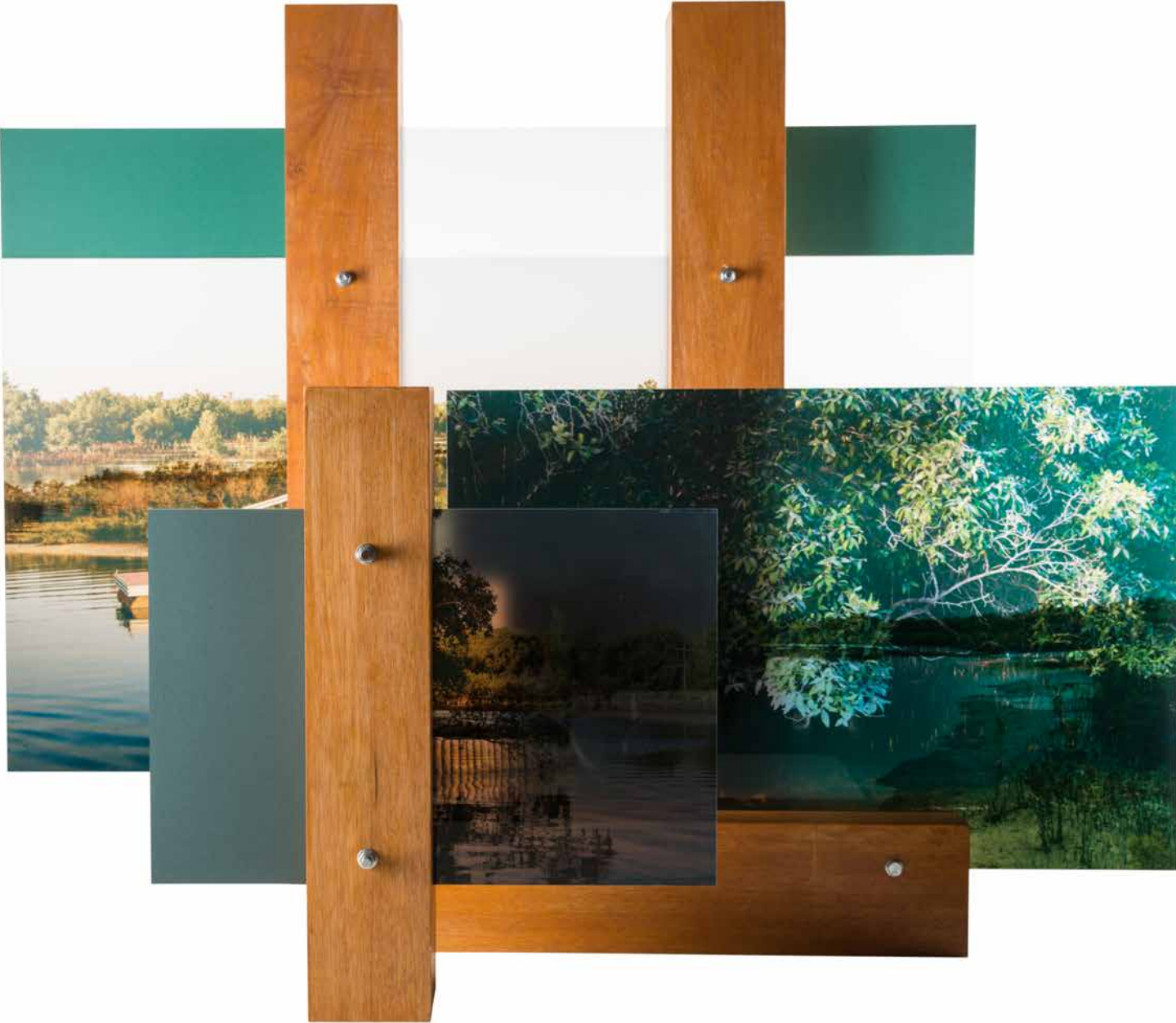
The work of Hendrik Wahl bears similar parallels to ‘Wave’ by his friend and colleague Michael Rice. In his stunning video animation ‘Alternations’ the rhythmic movements of a falcon and a sea turtle are juxtaposed. Set in the immersive setting of a darkroom, the falcon spreads its wings and leaves digital traces of its elegant movements in the sky. The almost mathematical approach of perceiving the beat of a bird’s wing and the flapping of the sea turtle’s flippers astonishes the viewer with its precision, flexibility and strength. Shot in HD using the latest technological advancements in VFX design, the animation explores the viewer’s cognitive and neural modes of perception. The film compares the animal’s different rhythms from air to sea while reflecting on the human perception of them. How far apart are physical and cognitive modes of perception? Does the mechanism of moving in comparison to looking follow a similar structure of perception?

Compared to Wahl and his ‘Alternations’, interact.design studio is interested in the rhythmical and cyclical patterns of movement. Their work ‘Flight’ examines the mesmerising wing movements of two falcons. Translated into a complex installation of mechanical engineering, the pair of falcons fall into symbiotic movement through a sensor as the viewer approaches the work. The mechanism hanging above the falcons is deliberately exposed for the viewer to see. Composed of a string of parallel discs that crawl like a giant caterpillar back and forth, the strings holding the falcon’s abstracted body elements rise and fall in motion. In order for art to imitate nature, the challenge for Amer Aldour and Amer Alhusaini was to arrive at the precise mathematical calculations necessary to translate natural into mechanical movement.

Moving from sky to land, the stages of development are explored in Ranim Orouk’s commission ‘The Revival’, which is dedicated to another iconic species, the Arabian oryx. Playing with levels of visibility, the work shows seven sets of horns appearing to grow from a bed of sand (alluding to Environment Agency – Abu Dhabi’s efforts to protect and re-introduce the species to its natural habitat). By the early 1960s, only a few Arabian oryx remained in the deserts of Abu Dhabi. To avoid total extinction, H.H. Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan (then Ruler’s Representative in the Eastern Region of Abu Dhabi) arranged for four animals to be held in Al Ain, in what was to later become Al Ain Wildlife Park and Resort. Today, both the park and private collections of Arabian oryx hold a total of more than 1,000 animals, nearly all descending from the original four.

The threat of extinction is also thoughtfully acknowledged in the large-scale installation by Janet Bellotto. ‘Edge of the Meadow: Lady of the Sea’, which refers to the endangered dugong. The installation captures the moment when the dugong dive head first to reach their feeding grounds, thereby exposing their fluked tails in mid-air. The presence of 10 dugong tails is of further significance. It refers to the number of annual dugong deaths in the UAE due to entanglement in discarded fishing nets. The 10 tails are rendered in transparent acrylic, alluding to the grid-like structure of fishing nets. Commonly known as the ‘sea cow’ due to their almost exclusive diet of seagrass, the dugong is deeply rooted in UAE culture. Belonging to the scientific classification order Sirenia (shared with fellow aquatic, herbivorous mammal, the manatee), the dugong is depicted in the region’s folklore as a mermaid, propagating the belief that these animals have human ancestors who were cursed to spend their lives in the sea.

Remaining at sea, the second commission by Ranim Orouk pays tribute to the important role played by the pearl oyster at the beginning of the 20th century, in pre-oil UAE history. In ‘Pearl Luminescence’, the pearl’s natural beauty is rendered with a two-fold appearance. On the rough and rigid outside growth rings line the shell. On the inside, shiny and glowing,

— Hazem Harb, Inside the City - Beyond the City, (see pp. 64-69)

Nature, it seems, allows us to open our senses and feel primary instincts once again that can so easily be suppressed by daily routine and busy urban lives

the position of the mother of pearl in the interior of the mollusc’s shell is conveyed in carefully positioned light bulbs. The sculptures evoke the preciousness of the oyster. Firstly, as an economic form of income (it is estimated that approximately 1,200 pearl fishing boats were generating an annual income of GBP1.5 million in the early 1900s). Secondly, as a naturally aesthetic wonder for it can take up to five years for a pearl to be ready to harvest with colour and quality dependent on temperature and light.

Plants

Light also plays a vital role in the last commission of the exhibition entitled, ‘Inside the City – Beyond the City’ by the Palestinian artist Hazem Harb. Following two consecutive visits to the Mangrove National Park in Abu Dhabi, Harb created a three-part installation consisting of heavy blocks of wood in which mounted acrylic panes feature superimposed photographs of the mangroves at different times of the day. Juxtaposing the natural and urban environments (the Mangrove National Park lies in the urban heart of the UAE capital), the incorporation of light in the piece becomes, as the artist describes, “an unfinished dialogue between light, space, time and the viewer.” This installation is a combination of delicately orchestrated media consisting of sculpture, photography and light (itself a constructor of shadow, depth and colour). The lush green of the mangroves contrast with the soft yellow tinges of the sunset, framed by hues of blue and grey along the water’s surface. The light makes the work appear different depending on the time of day in which it is viewed. This liveliness allows the work to capture the soul of its surroundings while addressing the subject of constant change in nature.

Reconnecting with Nature

Set at the end of the exhibition, Hazem Harb’s ‘Inside the City – Beyond the City’ sends the viewer beyond the artificial gallery environment and into the natural landscape of Umm Al Emarat Park. It seems as if there is a genuine human need to find oneself in nature, away from the forced interaction, pressure and constraint that comes with living near others. Nature, it seems, allows us to open our senses and feel primary instincts once again that can so easily be suppressed by daily routine and busy urban lives.

The artists commissioned for ‘The Art of Nature’ demonstrated a deep level of engagement over several months and in doing so, reconnected with nature in a profound and meaningful way. Through their works, they present their individual experiences of creating art from nature, be they imitative or abstract.

Finding value in what naturally surrounds us leads one to rethink the very purpose of life itself. Just as Paul Gauguin intended when setting out to start a new life in Polynesia, the principle of finding peace in nature – no matter how dangerous and mysteriously infinite it may be – holds true till this day:

“I am leaving in order to have peace and quiet. To be rid of the influence of civilisation. I only want to do simple, very simple art and to be able to do that, I have to immerse myself in virgin nature, [...] with no other thought in my mind but to render, the way a child would, the concepts formed in my brain and to do this with the aid of nothing but the primitive means of art, the only means that are good and true.”

Paul Gauguin

(Quoted in the interview 'Paul Gauguin Discussing His Paintings', Jules Huret, printed in L'Écho de Paris, (23 February 1891) p. 48.)

Commissioned Artworks

Amer Aldour inter.act design studio

This Sea (detail)

2016

2 x 2 x 3 m

Fishing weights suspended on nylon

fishing string; metal structure; mirror

An Abu Dhabi Festival 2017 Commission

Courtesy of the artist

Part of The ADMAF Art Collection © ADMAF

Founder of inter.act design studio, Amer Aldour's perennially curious practice is found at the intersection of architecture, technology and design. He deploys these highly technical skills with a whimsical fascination and reverence for the unquantifiable nature of spatial experience. Through his work, he strives to instigate a meaningful interaction between person and space – whether an architectural structure or the immense and, ultimately, unfathomable might of the environment as a whole.

Employing innovative technologies, including 3D printing and CNC fabrication, Aldour stridently analyses and hones in on details that evade expression. Yet the elegant, infinitely interconnected oscillations of these minutiae make up the incomparable experience of being present in a place. By interrogating the perpetual bombardment of thousands of virtual stimuli that course through our busy environments, Aldour's works are encounters that heighten the experience of space. Each piece repositions the viewer within their environment by gesturing at the complex composition of each space and place. Whether the dashed movement of a bird as its flight arcs above or the undulations of the sea, Aldour's works reinvigorate the 'place-ness' of spaces by giving primacy to the details that shape them.

Aldour's works have been shown at high profile international exhibitions including Istanbul Design Week 2014, Design Days Dubai 2015 and Salone del Mobile 2015, where he was part of Superstudio.

What inspired you to create a piece on the flight of the saker falcon?

My inspiration came from the actual physicality of the bird. When we see it normally, we see it static. What we repeatedly noticed as we explored this animal is that, during its flight, it's a very elegant bird. The scale, the span, the width of its wing and the repetitive flapping, while it is flying, is quite spectacular. We wanted to capture that movement and reflect it in an artwork.

What technical challenges did you face?

The main challenge was mastering the physical movement; the balance of the different components of the installation to give us the natural flight effect of the falcon's wings. It's a new process for us and it took us many versions to finally get the work to the level we wanted. Initially, we kept finding that the main access of rotation was out of balance – the bird kept appearing to fly backwards. We had to go back and revisit all the different components and almost counter-balance them in the right direction to propel the movement forward.

How would you describe your second commission, 'This Sea'?

The sea has always been very close to the Emirati psyche. This installation celebrates its might and the bounties it provides. At the beginning of the project, all we knew is that we wanted to celebrate the sea, to create a piece of work, an installation, that is dedicated to it. We were looking at elements that we use to interact with the sea. The first obvious element were boats, but we wanted to explore further and consider something less obvious. We went to the fish market

where we found a lot of elements that are used to interact with the sea. We were specifically interested in the fishing weights – they come in different shapes and sizes and we thought they looked very interesting. We ended up buying the entire contents of one store and we took them to the studio where we began suspending them at different heights and in different arrangements.

What fascinates you about nature and mechanical engineering?

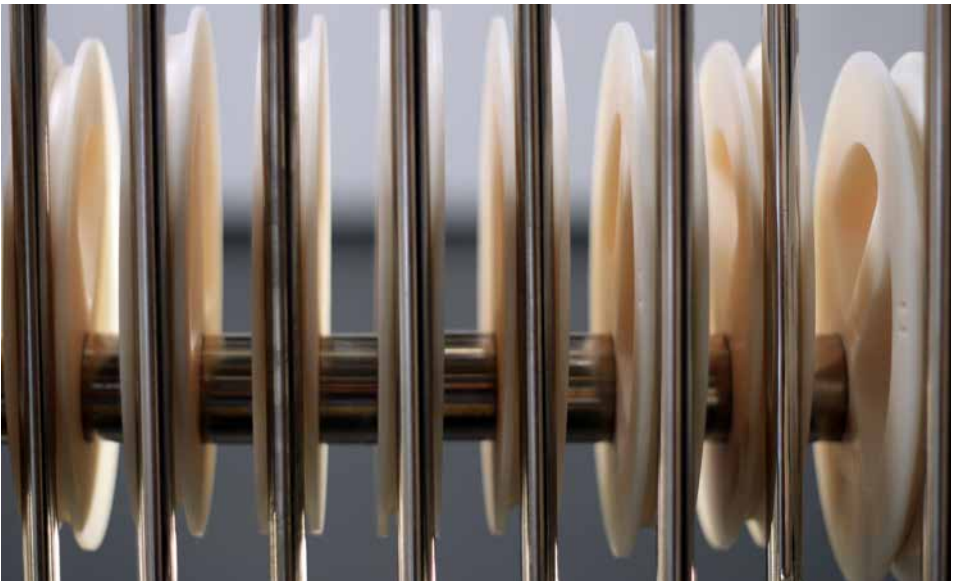
What I find interesting in nature is observing the cyclical or repetitive movements and patterns, especially in movement. I always feel the urge to translate these into abstract mechanical or man-made movements and objects that we can observe.

How did your background as an engineer and architect influence the creation of these works?

My background always manifests itself in a technical focus in the work during fabrication and construction. While I appreciate the poetics or narrative that comes around a story or installation, I always find myself drawn to the physical realisation of the work.

What is your relationship with the UAE natural environment and how does it inform your practice?

My relationship to the UAE is all about the sea. I have such great memories growing up of us as a family, going on outings and spending the entire day by the beach, in the water, swimming, eating and socialising. It continues to be a major part of my personal psyche and is how I orient myself in relation to the city. It's how I find myself.

Flight
(detail)

2016
1.3 x 2 x 2.3 m
Kinetic installation of stainless steel, Teflon, custom made bearings and pulleys, suspension string, birch plywood, electric motor
An Abu Dhabi Festival 2017 Commission
Courtesy of the artist
Part of The ADMAF Art Collection © ADMAF

The sea has always been very close to the Emirati psyche. This installation celebrates its might and the bounties it provides

What I find interesting in nature is observing the cyclical or repetitive patterns, especially in movement. I always feel the urge to translate these into abstract mechanical or man-made movements

Tarek Al-Ghoussein

(In) Sabkha, (Hami Rohah),
Abu Dhabi 2016

2016

50 x 66 cm

Archival digital print

An Abu Dhabi Festival 2017 Commission

Courtesy of the artist

Part of The ADMAF Art Collection © ADMAF

Tarek Al-Ghoussein's work explores the boundaries between landscape photography, self-portraiture and performance art. Choosing locations in much the same way as a film director, he moves between abstraction and the documentation of specific circumstances found in particular places and specific moments. Relying on subtle interventions and non-invasive interactions, the images consider various aspects of 'identity'. Preoccupied by the rapid transformation of the UAE, the seismic shifts of the landscape have been the catalyst for recent investigations into his personal relationship with land and place. The desert's anonymous expanse offers a perfect stage for such investigation. Al-Ghoussein's resultant images represent inimitable interactions between the self, the moment and the perpetually changing landscapes.

Al-Ghoussein has exhibited extensively in Europe, USA and the Middle East. He has held solo exhibitions in Nevada Art Museum, Nevada; Brigitte Schenk Gallery, Cologne; Taymour Grahne, New York; Roy Miles Gallery, London; The Third Line, Dubai; Kalfayan Galleries, Athens; Sharjah Art Museum, Sharjah. He has participated in prominent group exhibitions including the 53rd and 55th Venice Biennale; Singapore Biennale; and 6th and 7th Sharjah Biennale. His work has been acquired by leading institutions including the Solomon R. Guggenheim Museum; Freer and Sackler Gallery at the Smithsonian Institute; Nevada Museum of Art; British Museum; Victoria and Albert Museum; Sharjah Art Foundation; and Arab Museum of Modern Art, Doha, among many others. Al-Ghoussein is currently Professor of Visual Art at New York University Abu Dhabi and is represented by The Third Line, Dubai and Galerie Brigitte Schenk, Köln, Germany.

What inspired this series?

I read an article about two years ago that announced the Urban Planning Council had identified 214 islands in the Emirate of Abu Dhabi. I had just recently finished a project here in Abu Dhabi and I was looking for a long-term project that would allow further investigation of the Emirate. I thought that it would be a wonderful journey to visit, map and document all of the islands.

Since you moved to the UAE 17 years ago, you have documented the changes happening in the country. What is specific about the place in your work?

My work wasn't specific to the UAE until I started the 'In Beautification' series about four years ago. What I enjoyed about the UAE, about the desert, previously was that it was anonymous. I used the desert as a "setting" for the images.

How do you stage your photographs?

Well, I don't really stage my photographs *per se*. I think of them more as an interaction with what is in front of me. I start to manipulate and shift what is there and then there is a kind of intervention or interaction with what is found. Choosing the right location is a very difficult decision – it is partly intuition. I don't really have a specific formula for where I place myself in the photograph. It is dependent upon the scene. I am very much a formalist. I think composition is essential to me but it depends on how the frame is conceptually put together. The form and the content have to relate to each other.

Why do you rarely show your face in your shots?

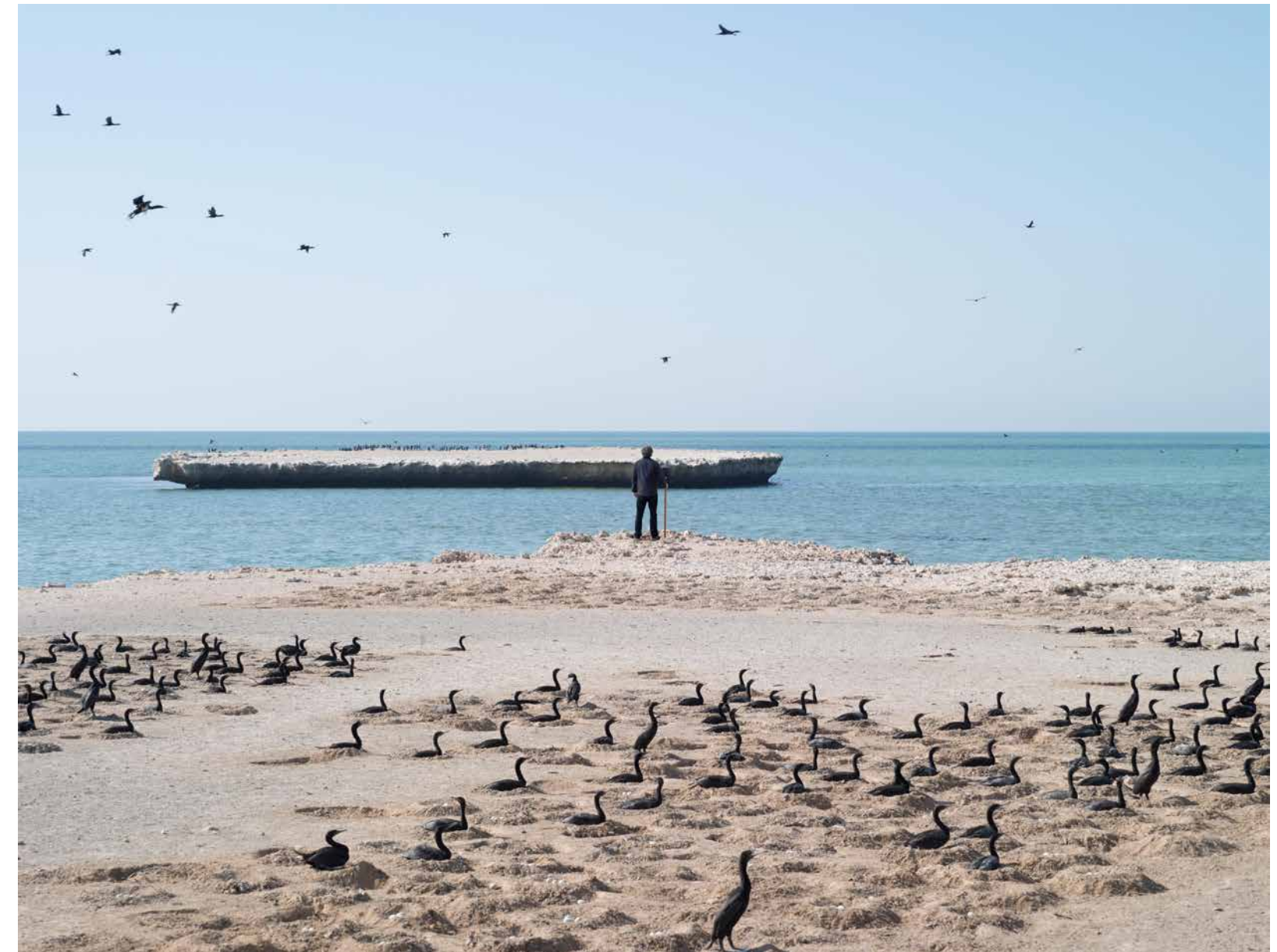
When I first started photographing, I avoided showing my face because I wanted the image to be more about a figure rather than me as Tarek Al-Ghoussein. I am dealing with larger issues of identity – when there is a face in the picture, it's too specific to a particular person.

How do you present your figure in the photographs on Bu Tinah Island?

This series is somewhat different from my others in that I have tried to included the figure as myself because I think of this series as a personal journey through the islands. Depending on the scene, I am doing different gestures and visiting different sites; for instance, on one island, amid the eggs and in another image, I am on the bow of a boat.

What is your relationship with the UAE natural environment and how does it inform your practice?

It has shifted over the years. In my first 15 years, I used the desert because of its anonymity. I didn't want specific reference to Dubai or Abu Dhabi or Sharjah. Starting from the 'In Beautification' series, the work became more site-specific to Abu Dhabi. I was very intrigued as to how Abu Dhabi was constructing an identity through the environment. For this commission, with the islands that I have been visiting, like Bu Tinah, it's almost the opposite. These are established, not man-made, islands. Therefore, I am interacting with what is in front of me.

(In) Sabkha, (Salaaha 1),
Abu Dhabi 2016

2016

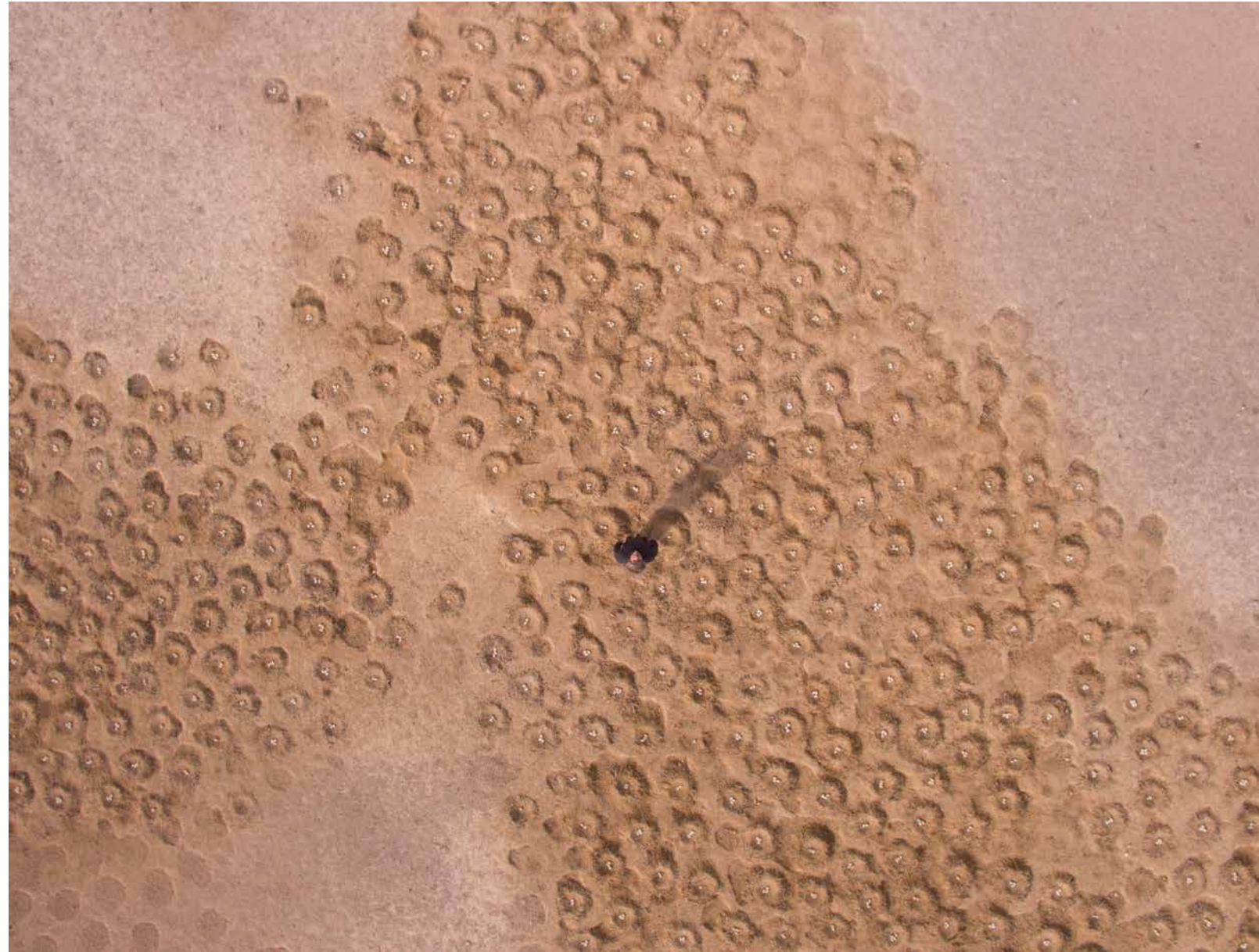
50 x 66 cm

Archival digital print

An Abu Dhabi Festival 2017 Commission

Courtesy of the artist

Part of The ADMAF Art Collection © ADMAF

(In) Sabkha, (Salaaha 2),
Abu Dhabi 2016

054

2016
50 x 66 cm
Archival digital print
An Abu Dhabi Festival 2017 Commission
Courtesy of the artist
Part of The ADMAF Art Collection © ADMAF

(In) Sabkha, (Jananah),
Abu Dhabi 2016

055

2016
50 x 66 cm
Archival digital print
An Abu Dhabi Festival 2017 Commission
Courtesy of the artist
Part of The ADMAF Art Collection © ADMAF

Shaikha Al Mazrou

SAND-LAND

2016

80 x 80 cm each
Nine images of ephemeral land art created on site in Al Shawka using natural material to create geometric forms
An Abu Dhabi Festival 2017 Commission
Courtesy of the artist
Part of The ADMAF Art Collection © ADMAF

In her perennially experimental practice, Shaikha Al Mazrou investigates, combines and evolves ideas from myriad contemporary artistic movements – from colour theory to geometric abstraction. Her sculptural explorations are simultaneously light-hearted and serious. The tension between these two modes manifests itself in the interplay of form and volume, surface and void, material and concept. Working to continually evolve her artistic vocabulary, she deploys and combines elements from her deeply studied vernacular to realise ironic, critical works that reference significant artistic movements. Her works resonate richly with the history of sculpture, abstraction and contemporary art, yet they transcend genre. Defying easy categorisation, each work embraces tension, synthesising disparate binaries to oscillate between the conceptual and the material.

Al Mazrou was born in the UAE and received her Master's in 2014 from the Chelsea College of Fine Art, University of the Arts London. She previously studied at the College of Fine Arts and Design, University of Sharjah where she is currently a sculpture lecturer. She has taken part in residency programmes at the Delfina Foundation in London in collaboration with Tashkeel and in Bastakiya, Dubai with Dubai Culture and Arts Authority.

In 2014, Al Mazrou was one of five international artists commissioned by the Arab Fund for Arts and Culture to produce a public artwork at the Jalila Cultural Centre for Children in Dubai as part of 'Make Art Possible'.

What inspired you to create a work outdoors? Is it your first time working site-specifically?

I wanted to challenge my practice, specifically, to get out of the confines of the gallery space to inhabit a natural site-specific environment. I've done one public sculpture before but it was on a very different scale, in a different kind of space and the location was given to me. With this work, I had to embark on a journey to find the right spot, which took many hours of driving. It progressively became an investigation and an exploration of space as I began to focus on the land as the artwork's foreground. I wanted to project the artwork, to build a contrast between the landscape and the imagery. After a couple of stop-overs, I settled on Al Shawka as the perfect place to stage this intervention.

You have used different colours of sands from the Emirates to create geometric patterns in the landscape. How did you create this intervention?

I wanted to create something in the land rather than over the land, which also informed my choice of raw materials. Often, the concept I imagine is different from the work as it is realised. I started with three different colours of sand but the more I started to navigate and investigate the space, my palette shrunk from three to one. The sun became an important element of the work and was used to build the contrast I was seeking.

What roles do ephemerality and spontaneity play in your work?

I wanted to explore chaos and order and the contrast between them, which is obviously very challenging to explore in any controlled way. So time, distance and space became very important. Once my intervention with the work was done,

I wanted natural forces to take over – whether heat, wind or rain – to change and erase the artwork.

How do you want visitors to interact with the site in the desert?

The viewer can interact with the work with no limitations. They can either walk around it or walk through it or on it or in it or choose a specific spot on a specific hill to view the entire image – just like inhabiting the space naturally.

‘SAND-LAND’ superimposes very different concepts in contemporary art history. What does this conceptual superimposition mean to you?

I have used different vocabularies, borrowing from contemporary art history, from minimalism – which is clean geometric forms – to Op Art, which requires you to stand at a specific angle to view the work, with the work constantly changing as you move. Choosing a specific site also makes it a land art piece.

You have stated that your work oscillates between contrasts – “positive and negative space, artificial and natural, geometric and organic, form and volume, surface and essence.” What interested you about this concept of contrasts?

I wanted to explore complexity and opposition. Briefly, I believe that everything around us also has ‘the other side’ of it. That’s what I wanted to highlight in that contrast – the negative and the positive, the uphill and the downhill. In this site, there was also the rocky area and the sandy area in contrast to each other. That opposition naturally became part of the work.

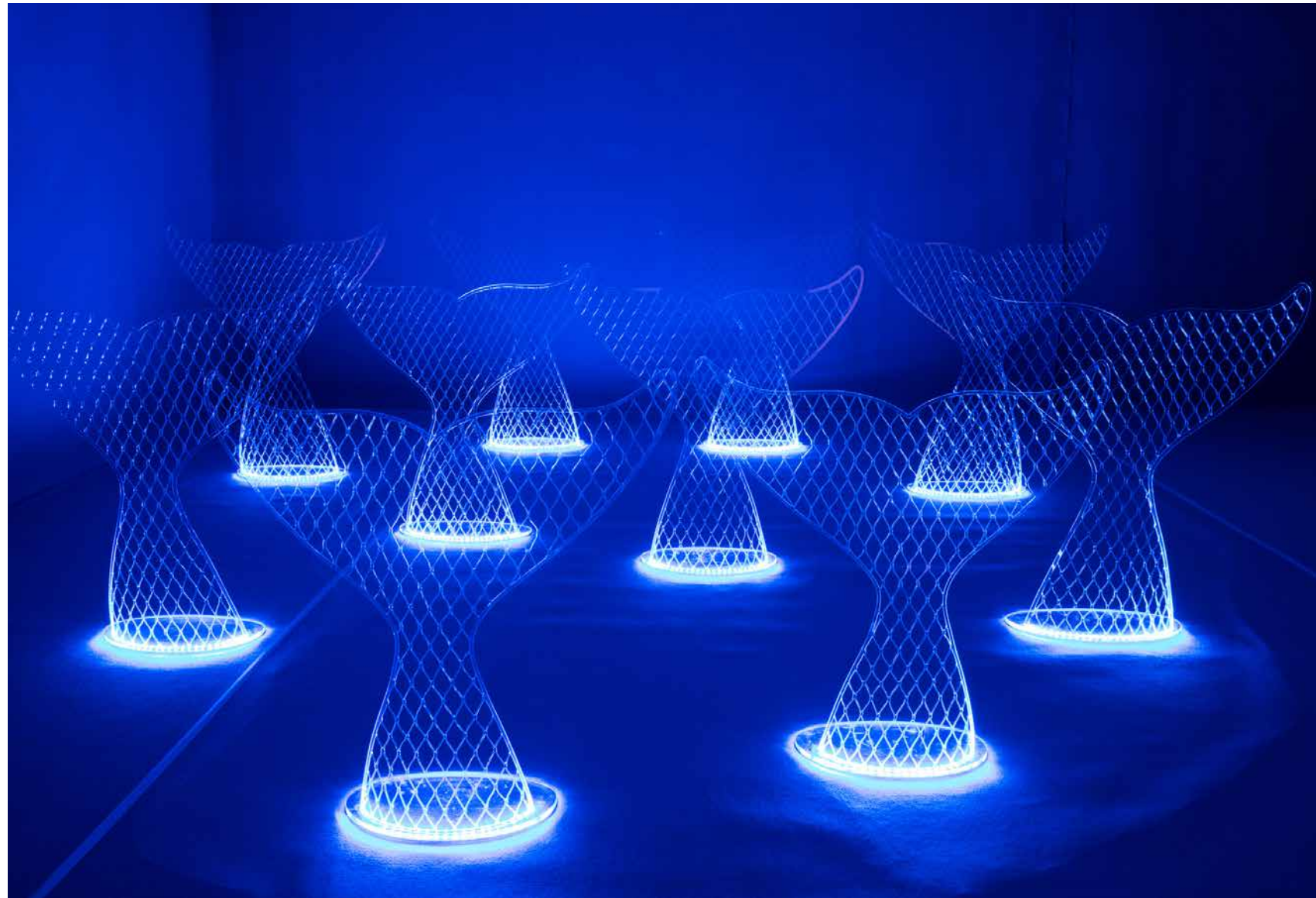

Once my intervention with the work was done, I wanted natural forces to take over – whether heat, wind or rain – to change and erase the artwork

I wanted to explore chaos and order and the contrast between them, which is obviously very challenging to explore in any controlled way. So time, distance and space became very important

Janet Bellotto

Edge of the Meadow: Lady of the Sea

2017

4.5 x 4.5 x 4.5 m

Acrylic, LED lights, polyester non-woven carpet

An Abu Dhabi Festival 2017 Commission

Courtesy of the artist

Part of The ADMAF Art Collection © ADMAF

Confronted by waves of information, Janet Bellotto's practice is informed by forgotten and personal narratives. Through visual means, she tells and retells stories of documented events, capturing and transforming moments in various media from sculpture, installation and photographic processes to video and performance. Each work explores narratives about the edge; charting and creating environments that are between the imagined and the real.

An artist, educator and initiator, Bellotto splits her time between her practice and teaching in Dubai as Associate Professor and Associate Dean of the College of Arts and Creative Enterprises at Zayed University. A graduate from OCAD University, Toronto, she received an MFA from Concordia University, Montreal, Canada. Her practice began in the late 1990s as a member of several artist collectives in Toronto and Montreal, who sought out non-commercial venues to challenge and engage the community. While exhibiting internationally in group and solo exhibitions, her practice also involves curating and writing and she is particularly focussed on projects that promote cultural exchange. She continues to explore locations around the globe to further develop her career, while cultural exchange and new platforms in studio investigation drive her practice. Her work has been shown internationally, including exhibitions in London, Venice, Slovenia, Istanbul, Toronto and Cairo. In 2014, Bellotto was the Artistic Director of the 20th International Symposium on Electronic Art in Dubai, supported by ADMAF.

How does the title ‘Edge of the Meadow: Lady of the Sea’ relate to the installation?

For this commission, I researched the dugong, looking at their potential extinction. They’re at a very fragile point and I wanted the work to consider the causes of this situation. ‘Edge of the Meadow’ relates to their fragile and volatile environment and what they eat, seagrass, which also has sustainability problems. ‘Lady of the Sea’ alludes to their folkloric history, where they have often been associated with mermaids.

What inspired you and how has your research informed this commission?

The dugongs’ environment is very volatile. For example, they often get caught in fishing nets and, as sea temperatures rise with global warming, their food and the locations where they usually feed are disappearing. I was also interested to look at the dugong because of the folkloric history and stories that are associated with it. Like most of my work, I am always seeking stories and narratives. Folklore considers the dugong as a mermaid. I think that a connection to the sea – the stories and the storytelling here in the UAE – is a very important part of this history. I wanted to look at that and find a way to convey this to the viewer.

Can you describe your installation in more detail?

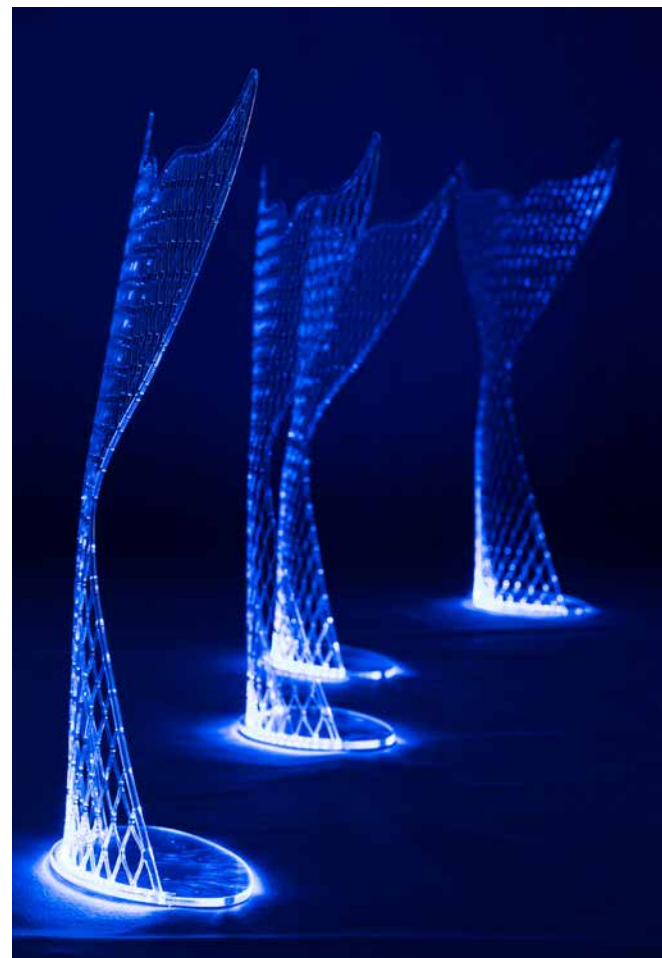
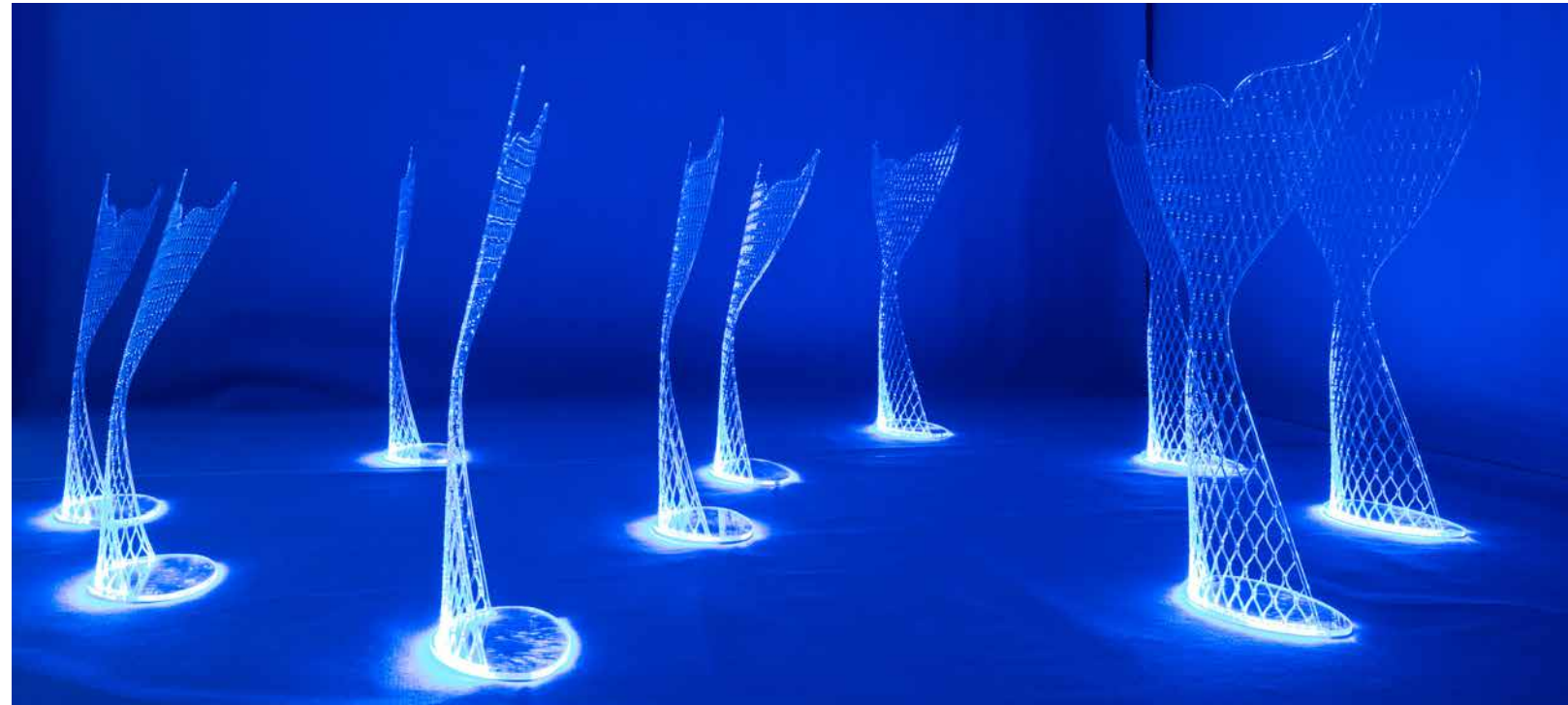
My installation consists of 10 dugong tails cut out of clear acrylic, the tails are made to look like fishing nets to allude to how the dugongs get entangled in these nets and die. The material suggests the potential extinction and the fragility of the creatures and the number represents how many die each year in the UAE. It’s very difficult to capture real nature in a gallery environment, so I use the gallery floor as the surface of the sea to portray how the dugongs feed on seagrass with their tails left up. The LED lights are ethereal, I wanted to evoke something of the myths associated with the creatures. The soft light suffuses the work, suggestive of how elegantly they move through the sea.

What is your relationship with the UAE natural environment and how does it inform your practice?

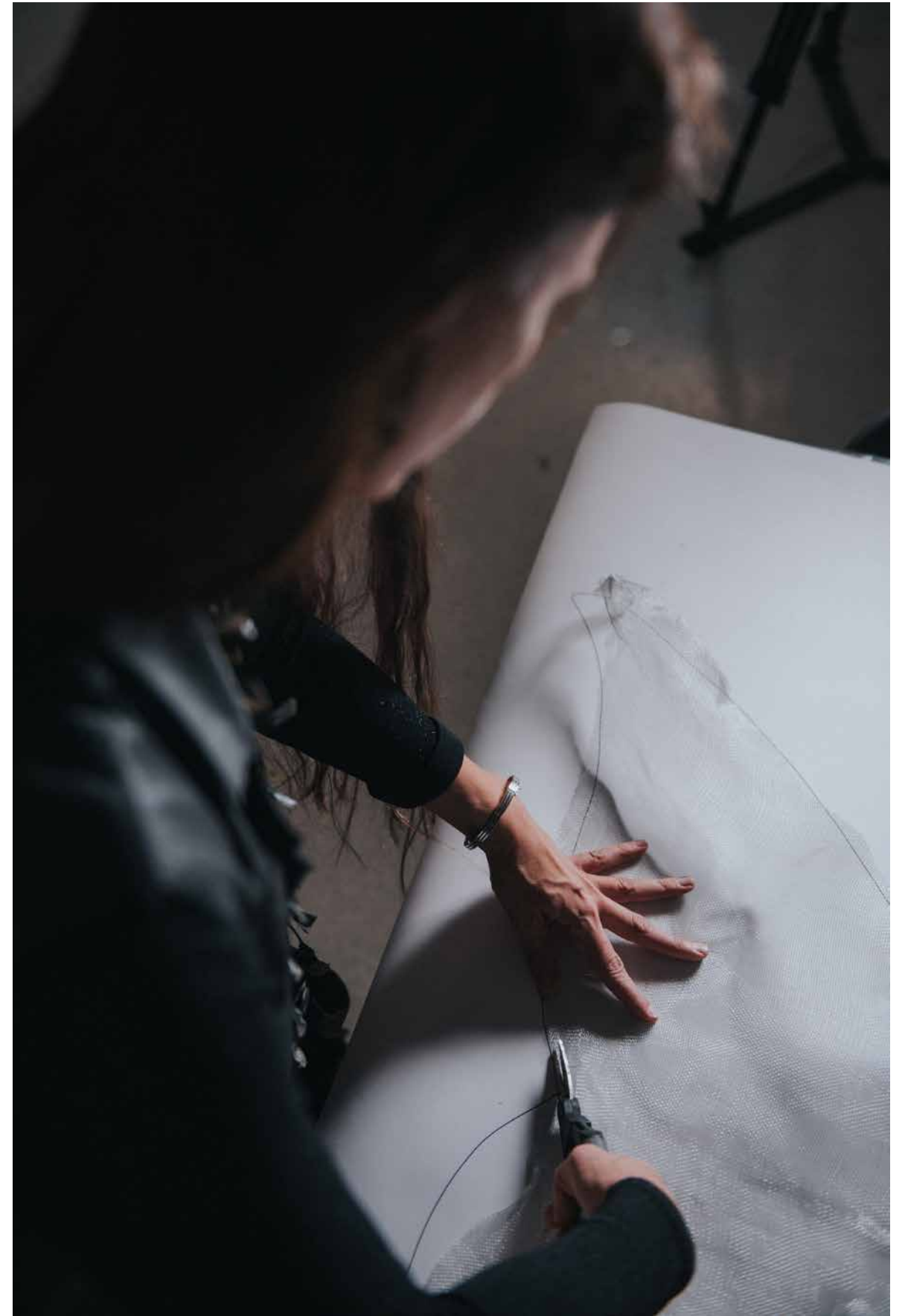
I moved to the UAE in 2006 so for over 10 years I’ve been looking at the environment here. I have seen various changes in the environment as cities have grown. I began to consider this, looking at nature and animals and how they co-exist. I am interested in looking at the desert because I see it as an arid sea and I have always been interested in water. What is interesting is that, here, we are living between two seas – the sea of the desert and the sea of the Gulf.

I am interested in looking at the desert because I see it as an arid sea – we are living between two seas – the sea of the desert and the sea of the Gulf

There are 10 dugong tails cut out of clear acrylic - the material suggests the potential extinction and the fragility of the creatures and the number represents how many die each year in the UAE

Hazem Harb

Beyond the City – Inside the City

2017

Variable dimensions

Clear vinyl graphics mounted onto 3mm polished, edged, clear acrylic mounted on sculpted mirinidi wood

An Abu Dhabi Festival 2017 Commission

Courtesy of the artist

Part of The ADMAF Art Collection © ADMAF

Palestinian artist Hazem Harb's work is informed by a life lived 'in between'. His earliest works, made in Gaza, were figurative, photographic and mixed media pieces dealing with archives – familial remnants from another time. His ongoing investigations are in collective and personal archives – the factual, the faulty, the inherited – and the impressionistic, inexorable role they play in the formation of identity and memory. As well as explorations employing the intangible ephemera of successive, ancestral archives, his practice considers the structural integrity of physical environments and their mutual role in shaping experience and self, especially in contested territories. Harb currently resides between Rome, Italy and Dubai and his multi-disciplinary practice is marked by the fraught subjects of war, loss, trauma, human vulnerability and global instability.

After completing a scholarship in Paris, Harb enrolled at the Academy of Fine Arts in Rome in 2004. In 2009, he graduated from the European Institute of Design. He has enjoyed significant acclaim. In 2008, he was awarded Young Artist of the Year by the A.M. Qattan Foundation and he has gone on to complete prestigious residencies at Delfina Foundation, London; Cité Internationale des Arts, Paris; and Satellite, Dubai. His work has been acquired by the British Museum, Sharjah Art Foundation, Centre Pompidou, Al Qattan Foundation and Barjeel Art Foundation, among others.

Is this the first time you have explored the topic of nature in your practice?

Although I haven't done a piece directly on nature, I've worked with it and on related concepts in past projects. I have tackled issues of how architecture and urbanism in general can be an abrasive tool used against nature and the severely detrimental effects this can have.

Your work has been derived from experiences in the Mangrove National Park. How did these encounters inspire you?

I've visited the mangroves twice. Both times, I was struck by how they exist both in and out of the city. From my first visit, I tried to discover the place, to understand it and its relationship to Abu Dhabi. When I returned a second time, my encounter was more meditative and I took many pictures of this landscape that exists in between the urban and the natural. I was fascinated by the feeling of being both in and out of the city at the same time – you are protected, yet still connected to the city's rhythm and existence. The mangroves epitomise what connects me to nature here in the Arabian Gulf. Although the arid desert is inherent in our atmosphere, the landscape is also constantly surprising and infused with green. The Arabian Gulf has a very specific and special feel. It is dry, humid and verdant. The contrast is captivating.

How did this experience translate into the work?

I wanted to show the direct and indirect relationship to Abu Dhabi. In the photographs I took of the mangroves, I wanted to try to show the transparency of the city; its existence and

non-existence. Increasingly in my practice, I try to change the concept of photography; to present the image in a different context and to pose questions about artistic presentation. This has seen my photography evolve into sculptural works, which transcend the anticipated nature of a photograph, taking up new forms, meanings and dimensions. In this piece, I have used several acrylic panes stacked behind each other, showing different photographs of the mangroves to mimic the layering of the environment there, suggesting the density and depth of nature.

What role do light and transparency play in your piece?

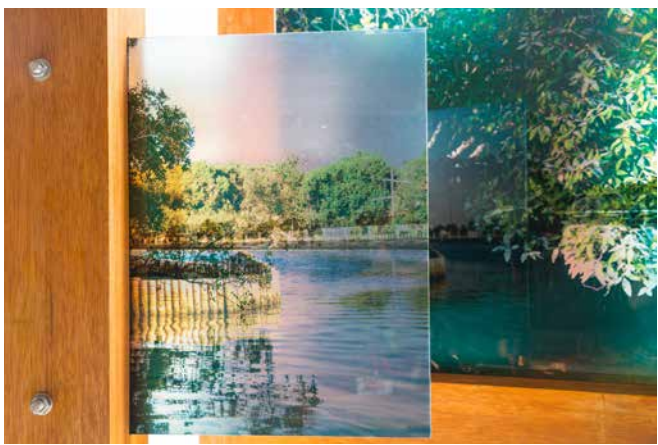
Light is a huge, integral part of my practice and it's very significant in this piece. In the Arab world, we are lucky to have a real saturation of sunlight and I wanted to incorporate this into the work. The structure and transparency of this sculptural photograph gathers and catches light within it, giving the work dimensions, movement and life. Light is obviously a very significant element when we take the photograph but the incorporation of light as a presentation medium means the work becomes a constant unfinished dialogue between light, space, time and the viewer.

What is your relationship with the UAE natural environment and how does it inform your practice?

I have a strong relationship to the desert – its great energy inspires me. I am particularly captivated by the balance between the desert and the city, charting the rapid shifts of architecture and the urban environment in relation to these vast desertscapes.

Incorporating light as a presentation medium means the work becomes a constant unfinished dialogue between light, space, time and the viewer

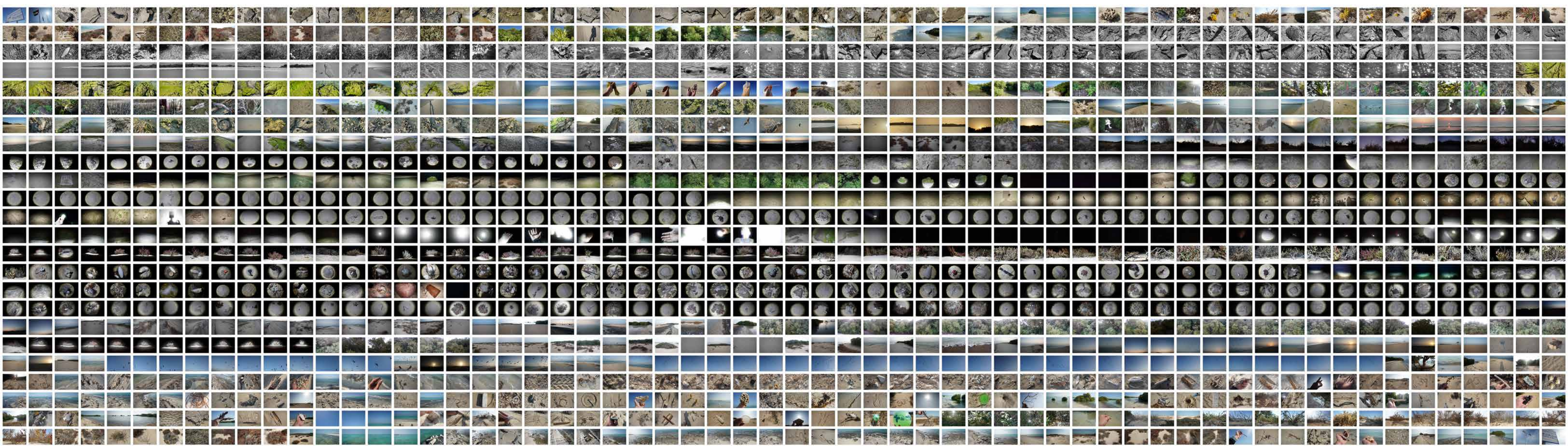

Mapping
Bu Tinah

1.68 x 6 m
Lambda print, diasec mount on allucabond
An Abu Dhabi Festival 2017 Commission
Courtesy of the artist
Part of The ADMAF Art Collection © ADMAF

A photographer and contemporary 'flâneur' (saunterer), Roberto Lopardo's practice charts the rhythms of place. His ongoing 'Mappings' series are large-scale works each composed of 1,440 images. He documents and interrogates the concept of the environment, mapping the locale and the figure's place navigating through its social and physical realms. Deliberately unplanned perambulations, these epic 24-hour adventures are as much explorations of an artist's capacity to describe experience as they are performative encounters with the world. Painterly and dramatic, each 'Mappings' edition is a contemporary 'dérivé'. Like the Situationists who championed these 'modes of experimental behaviour [and] techniques of rapid passage through varied ambiances' before him, Lopardo's works grant a fresh perspective on the places he has traversed and a reinvigorated sense of wonder as the viewer is prompted to reconsider their own environment.

Lopardo has been resident in the Middle East for 12 years, he held the position of Professor of Art and Chairman of Visual Communication at American University in Dubai from 2004–2011 and is Curatorial Director at Cuadro Fine Art Gallery. Lopardo was awarded a NYU Fellowship for 'Mappings' and he has received numerous commissions for his series from prestigious institutions including the Jameel Foundation and the United States Art in Embassies programme in Dubai and Jeddah.

Each work in the ‘Mappings’ series is new, depending on the location you choose. What were the reasons for selecting Bu Tinah Island?

I was made aware of Bu Tinah in 2010 when I read about the ‘New7Wonders of Nature’ campaign, a contest to shortlist the seven natural wonders of the world. That piqued my curiosity. I was incredibly excited that something like that existed here in the UAE. Until that point, my knowledge of the UAE had always been about the built society, infrastructure and architecture. To hear something about the natural world was new and exciting. Ever since then, I’ve always had that island in the back of my mind.

You spent 24 hours on the island in total seclusion. What was your experience like?

It brought forward a plethora of emotions; from absolute euphoria and joy to a sense of loneliness and isolation, to a sense of terror and fear (irrational as that may be) and then back to euphoria. To seek out isolation is something that I think artists must do all the time. Their daily lives inundate them with a barrage of information and interactions. In order to get deeper, more critical and more analytical about a problem or a thought, an artist needs to find a place of quiet solitude. The act of isolating is also an act of art-making – an act of creativity.

The work is six metres wide and about 1.78 metres high. Visitors have magnifying glasses to experience it in detail. How did you come up with this presentation idea?

When I first started photography, everything was in

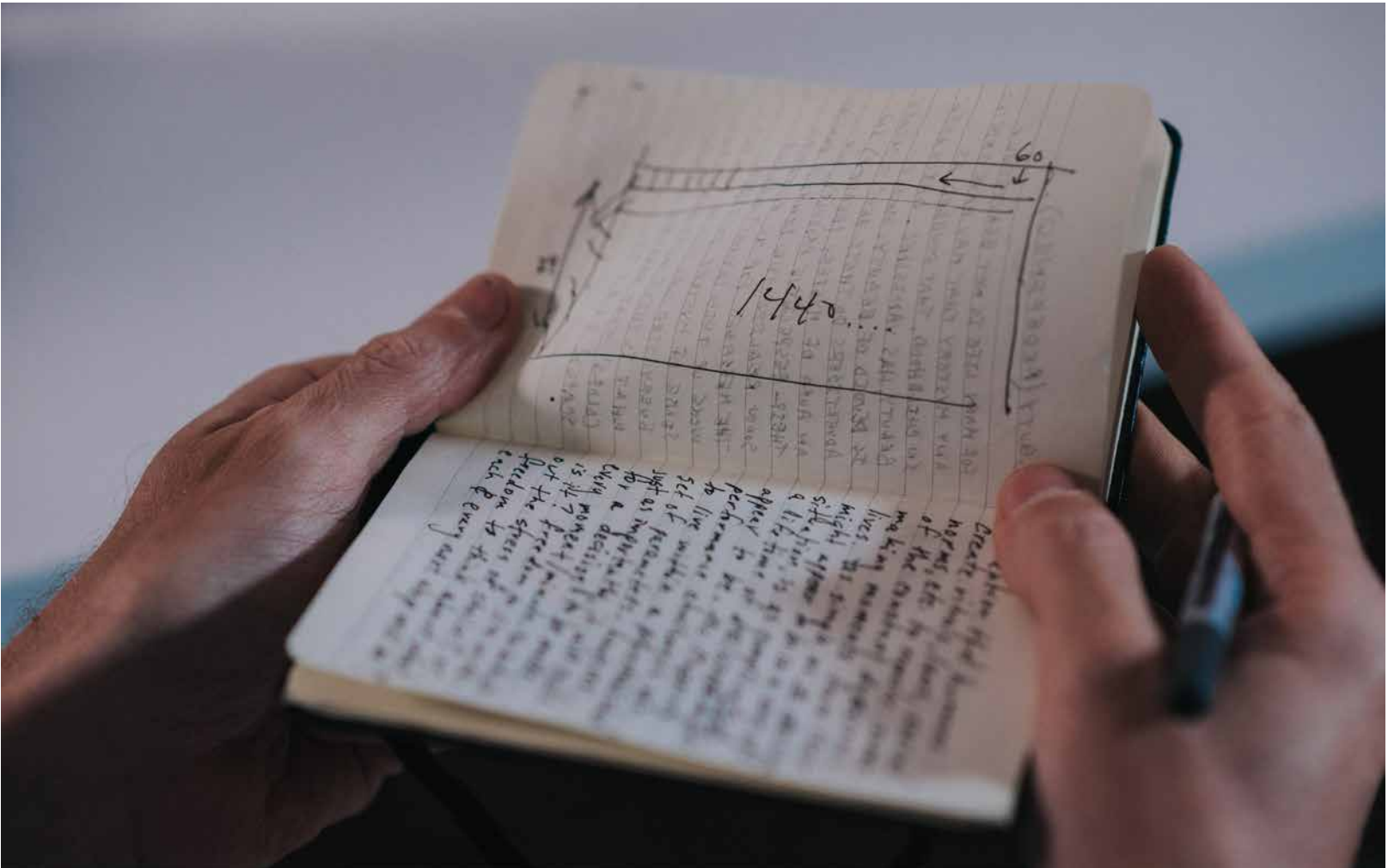
negative form. We would use a magnifying loop and a light table. We would take the negative, put the loop over the negative and look at it closely to capture the details and understand what the details of the negative were. As we shifted over to the digital world, the loop became inconsequential and unnecessary. We now see the details of photographs on computer screens and monitors. The loop is a way to reintroduce an audience back into that world of old photography where you are encouraged to look at the details of an image, rather than just look at the image from a distance.

What would you like viewers to learn from this artwork?

‘Mapping Bu Tinah’ presented a completely different set of circumstances than I am normally accustomed to. My other ‘Mappings’ have dealt with the ‘artificial’ world. ‘Mapping Bu Tinah’ was about mapping the natural world. I found an incredibly fragile and beautiful eco-system; one that is in need of conservation, in need of protection and in need of appreciation. I hope that this project encourages people to seek out these kinds of natural places, to learn how to respect them and protect them for future generations.

What is your relationship with the UAE natural environment and how does it inform your practice?

It’s been one of evolution. I believe that accessing the UAE’s cities is easy. That’s the first port of call – you land and you’re inside a metropolis. The natural world seems just one step further from this built world. I’ve had to learn how to place myself into that natural world. In doing so, you get a tremendous amount from spending time in that space.

In order to get deeper, more critical and more analytical about a problem or a thought, an artist needs to find a place of quiet solitude. The act of isolating is therefore also an act of art-making – an act of creativity

Ranim Orouk

The Revival

2017

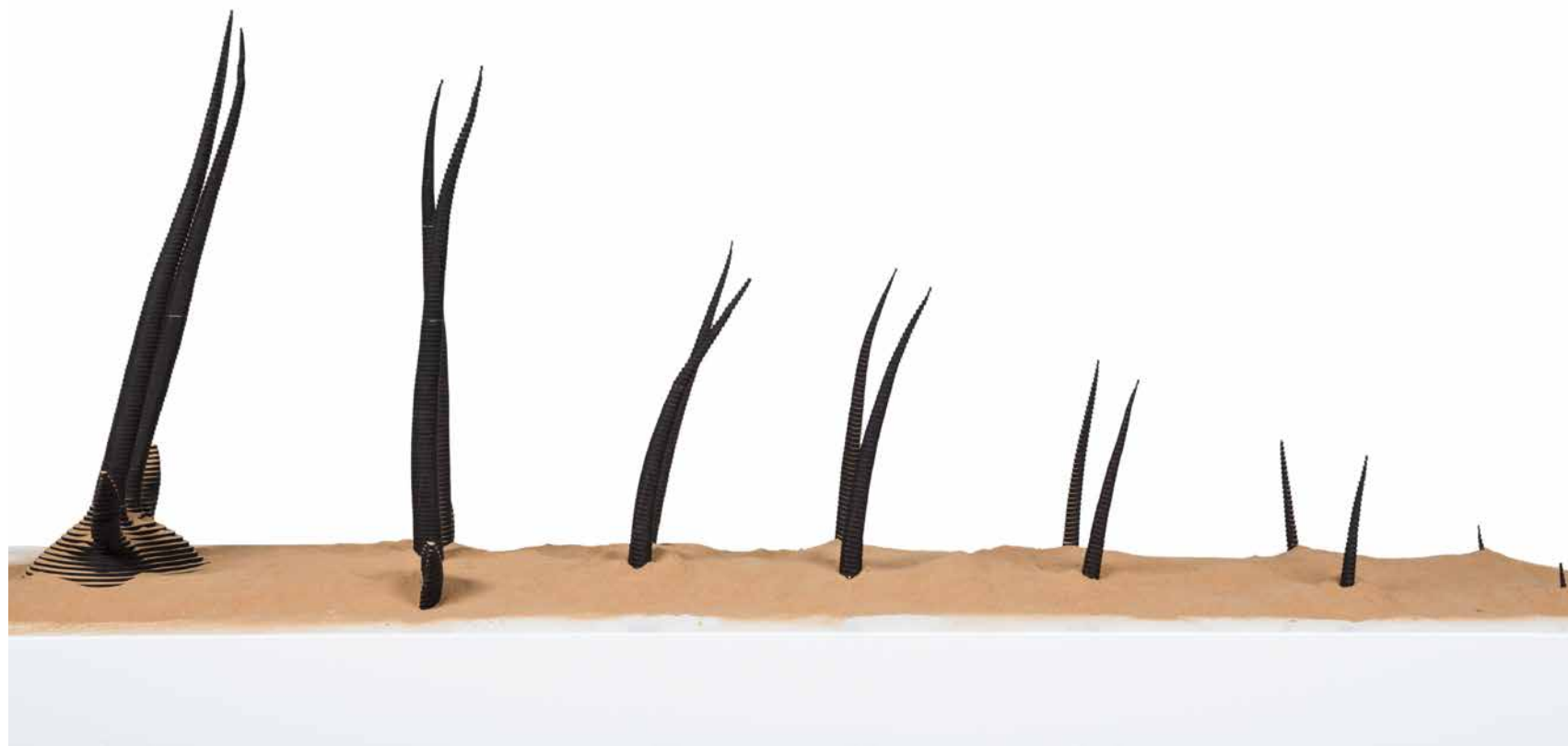
Seven pieces, total size: 70 x 200 x 60 cm

Stacked MDF wood and sand

An Abu Dhabi Festival 2017 Commission

Courtesy of the artist

Part of The ADMAF Art Collection © ADMAF

Ranim Orouk's technical background in architecture gave rise to her intricate explorations of nature and geometry. A fascination with form has informed her appreciation of the harmony inherent in the world around her. She constantly searches for new means to communicate ideas and concepts, experimenting with materials and methods she views each work as a development, a perpetual associative progression through her practice.

Orouk received her Bachelor's degree in architecture from the American University of Sharjah. After graduation, she joined Perkins+Will as an architect and urban designer, where she currently works. She has been awarded several prestigious awards for her architectural practice including the 2014 Al Ghurair Public Art Commission and the 2013 BP Research Award.

While studying, she had aspirations to convert her passion for jewellery design into producing her own designs – this dream has become a reality, and she designs and produces pieces inspired by nature and the human body.

In 2016, she won the Van Cleef & Arpels Middle East Emergent Designer Prize for her jellyfish chandelier, 'Glow'. The prize for this award was a trip to Paris to attend courses at L'Ecole Van Cleef & Arpels in Paris.

Can you tell us what inspired you to create your piece ‘The Revival’?

‘The Revival’ was inspired by the Arabian oryx, which is in danger of extinction. The piece envisages the return of the Arabian oryx after the intense breeding programmes that have been undertaken in the Emirates. The horns start appearing gradually from the ground until they are fully revived – that is, once the population of animals have been revived and brought back to life.

The work indicates the threat of Arabian oryx extinction and the many efforts taken to save them. How does the role of Environment Agency – Abu Dhabi relate to the piece?

The Environment Agency – Abu Dhabi started their breeding programme some years ago. It aims to reintroduce the animals into their natural habitat. The artwork is inspired by the success of this programme, which has repopulated the species and is continually bringing them back to life.

Parts of this work are shown above ground while others vanish underground. What led you to this idea of presentation?

My work plays with different levels of visibility. The first stage depicts a couple of horns that are fully buried underground. Gradually, they emerge above ground, to symbolise the return of the Arabian oryx and the revival of the species. The last piece depicts the horns with part of the ears and half of the head, almost fully above ground.

Your work ‘Pearl Luminescence’ is very different from the ‘The Revival’. Tell us what interested you in this commission?

While ‘The Revival’ takes inspiration from the desert life of the Emirates, ‘Pearl Luminescence’ takes inspiration from the country’s marine life. What interested me in oysters specifically was their history – they were one of the main sources of wealth in the Emirates before the discovery of oil.

You have translated the natural beauty of the oyster with different materials and light effects. How did you choose the materials and why?

Oysters appear in nature in different unique forms so I abstracted their beauty into free-flowing shapes that are reminiscent of this. The oyster shells are made of white translucent resin and the pearls are substituted with lights, resembling their glowing purity.

Your work ‘Glow’ won the 2016 Van Cleef & Arpels Middle East Emergent Designer Prize, in collaboration with Tashkeel. How has your work on the theme of nature developed for ‘The Art of Nature’?

I’ve always been inspired by nature as it has its own beauty and every new project I work on is an extension of a previous work, such as my lamp ‘Glow’, which was inspired by the jellyfish.

What is your relationship with the UAE natural environment and how does it inform your practice?

I believe that the growth of cities created a separation between people and nature. I am always in constant search for new ideas so I tend to spend a lot of time contemplating nature – I find it the best source of inspiration, it can always refresh my mind and influence the way I think.

Pearl Luminescence

2017

Three pieces: 57 x 34 x 33cm; 35 x 20 x 22 cm; 16 x 20 x 22 cm
3D printed resin; LED light
An Abu Dhabi Festival 2017 Commission
Courtesy of the artist
Part of The ADMAF Art Collection © ADMAF

Oysters appear in nature in different unique forms so I abstracted their beauty into free-flowing shapes that are reminiscent of this

084

I've always been inspired by nature as it has its own beauty and every new project I work on is an extension of a previous work

085

Michael Rice

Wave

2017

0.6 x 4.8 x 1.2 m

25 Modular Ceramic 'Coriolis' – Earthenware
Ceramic Installation

An Abu Dhabi Festival 2017 Commission

Courtesy of the artist

Part of The ADMAF Art Collection © ADMAF

Michael Rice is an Irish artist based in Dubai, UAE. Specialising in ceramics, his practice has recently expanded to include glass. Driven by a fascination with firing procedures such as raku, smoke and saggar, his work explores form, texture, surface, sacred geometry, gestalt principles and archetypal forms.

Rice holds a degree in fine craft design, a postgraduate certificate in education and a Master's in multi-disciplinary design. His work is exhibited internationally. As an educator he has taught in schools, colleges, universities and art centres worldwide and has undertaken international artist residencies. He has won many awards and, as a writer, he publishes regularly in 'Ceramic Review', the international magazine of art and craft.

In 2015, Rice was elected a member of the International Academy of Ceramics based in Geneva, the most prestigious ceramic organisation in the world. In 2016, he was runner up in the Van Cleef & Arpels Middle East Emergent Designer Prize. Later that year, his work was selected for the Taiwan Ceramic Biennale. In September 2016, he was named as the International Academy of Ceramics UNESCO representative for the UAE. Rice was recently selected for a residency at the Gaya Ceramics Institute in Bali, Indonesia during July 2017. He is an Associate Professor of Studio Art in the American University in Dubai.

What is ‘Wave’ about?

‘Wave’ is about a lot of different things. It references a phenomenon called ‘diffusion reaction’, which is the way that energy is dispersed and dissipated through systems in nature. If you see waves in the ocean or the linear pattern of the ocean receded on the beach, that is a type of diffusion reaction.

The idea for ‘Wave’ began 10 years ago and it has continuously developed ever since. Tell us about your ongoing fascination with this form?

‘Wave’ is comprised of 25 singular, modular forms. Those forms reference spirals in nature. The spiral is ubiquitous for human beings; we see it everywhere. We see it in our DNA, we see it in the celestial bodies. In some ways, it is within us and we are within it. For me, it is an archetypal symbol so I find it endlessly fascinating and I always refer to it.

What qualities does clay possess that other materials don’t have?

Clay is a wondrous material. It is soft, it is forgiving (at least at its early stages). It is malleable, it is sensuous, it is warm. It is a beautiful material and it’s created from alumina, which is what the earth is composed of. One of the things I enjoy most is the fact that I am taking lumps of earth and making solid beauty from them.

You called your artwork ‘Wave’, associating it with the sea. Yet the form also conjures other ideas. How did you name the piece?

I am interested in the immediacy of artwork, the almost pre-cognitive agreement with artworks that we have – you like them before you know you like them. So, words and titles are difficult. I wanted it to be one word because I wanted it to be immediate. I was going to call it ‘Echo’ but I felt that ‘Wave’ had a universality. People have multiple associations with it – the sea, sound waves, there are various interpretations. It’s like an empty box people can put their own interpretations into.

Have viewers shared other interpretations of this work?

Some of the interpretations that other people have had have been very interesting, particularly children’s interpretations. They have said to me: “Is it related to fossils?”; “It looks like a caterpillar”; “It looks like the growth rings on trees”; “It looks like pencil sharpenings”. I enjoy that people like it, that they are visually interested and are asking me creative and sometimes difficult questions about what it means, what it is about. That is all part of the process.

What is your relationship with the UAE natural environment and how does it inform your practice?

One of the things that I am fascinated by is sand and its patterns. I am mesmerised by sand dunes and the perfection that I see in them – they always amaze me. I can look at sand endlessly.

Clay is created from alumina, which is what the earth is composed of. One of the things I enjoy most is the fact that I am taking lumps of earth and making solid beauty from them

Anjali Srinivasan

Crusta: Frozen Mud

2016

Three pieces, 60–90 x 25 cm

Glass, mineral oxides, plaster, organic matter, salt, resin

An Abu Dhabi Festival 2017 Commission

Courtesy of the artist

Part of The ADMAF Art Collection © ADMAF

Anjali Srinivasan treads thresholds. She works in liminal spaces, surveying the boundaries and borders between the seen and unseen, the macro and the microcosm, forging new connections through collaborative cross-cultural relationships. Working predominantly in glass and digital media, she investigates the nature and potential of particles, what she terms 'exotic dusts', and their retentive ability to tell the details of their origins. Beginning her enquiries with the ultimate indivisibility of all matter, her highly phenomenological process is guided by materiality. She is fascinated by materials' capacity to form, reform and transform in and into new terrains. The paths she pursues are nonlinear, the outcomes knowable only through the experience of making.

Srinivasan's practice is inherently collaborative – both in the responsive, intuitive way she handles materials and through the relationships she has developed with traditional craft artisans in India. She is dedicated to art and design initiatives aimed at socio-economic empowerment.

Srinivasan earned a Master's in fine art with honours from Rhode Island School of Design in 2007. She has worked at the Metropolitan Museum of Art, Pukeberg Glasbruk and Ann Hamilton Studio. A recipient of a Creative Capital / Andy Warhol Foundation Grant for Arts Writers in 2009 and most recently, the 2016 Swarovski Designer of the Future award, Srinivasan currently directs the UAE's only artist-run, hand-crafted hot glass resource, ChoChoMa Studios, Dubai.

How did your visit to Al Wathba Wetland Reserve inspire your piece?

Our guide at Al Wathba Wetland Reserve was very enthusiastic and knowledgeable. He showed us the open landscape, all the plants that grow in the area as well as flocks of flamingos standing in water, feeding on brine shrimp. I was particularly fascinated by the fact that organisms live in those marshlands and that they are salt friendly, living in a high content of salt. We generally think that salt is not a habitat that organisms can live in. That was something that stuck with me. I was also struck by the way that the salt formed fringes around the water bodies as the water evaporated. This is what I ultimately based my piece on.

What fascinates you about the specific quality of salt and the organisms that survive in it?

When I started to study the habitats of the UAE, I realised that, being a desert, any waterbody that you find is going to be very high in salt. In that sense, salt becomes an essential ingredient of the landscape, which previously I hadn't thought about. I'd always assumed it was sand. I started to think about salt as an essential ingredient of our bodies and the correlation between the two, asking if the landscape of this country could be considered the body of the country.

How did you combine salt with your preferred material, glass?

I started to evaporate salt in salt pans in my studio, layering glass in different sections, like sedimentary deposits in the

earth. The goal was to create a poetic rendition of what the landscape of the UAE might look like. I created the piece in glass with multiple layers and multiple textures, which was challenging! Eventually, we spent about four hours per piece, arranging the glass in specific ways so that it takes certain formations when they melt in the kiln. There are elements of spontaneity and control in the making of these pieces. I decided to integrate light into the sculpture because I wanted the landscape to have soul – I wanted it to glow from within and light was a very effective way to do that.

For the organic component of the sculpture, I took flour, added it to the crushed glass, kneaded it like dough, then filled the moulds with the material. What I ended up with is material that is very gnarly, very amorphous and very organic looking.

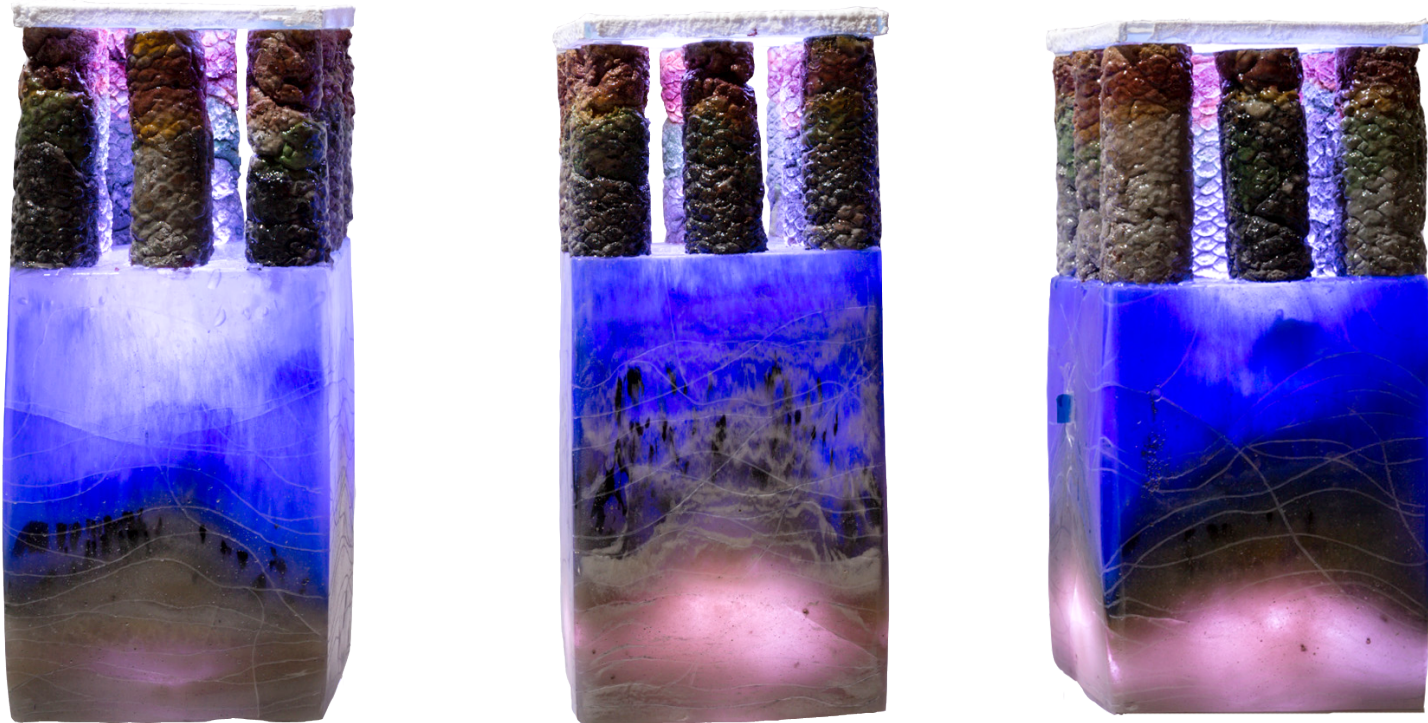
I chose the title 'Crusta: Frozen Mud' because I wanted it to allude to the fact that the work is based on a crust as well as the soil that lies underneath it. It's a slice, a core sample of that mud, almost as if it is frozen in time.

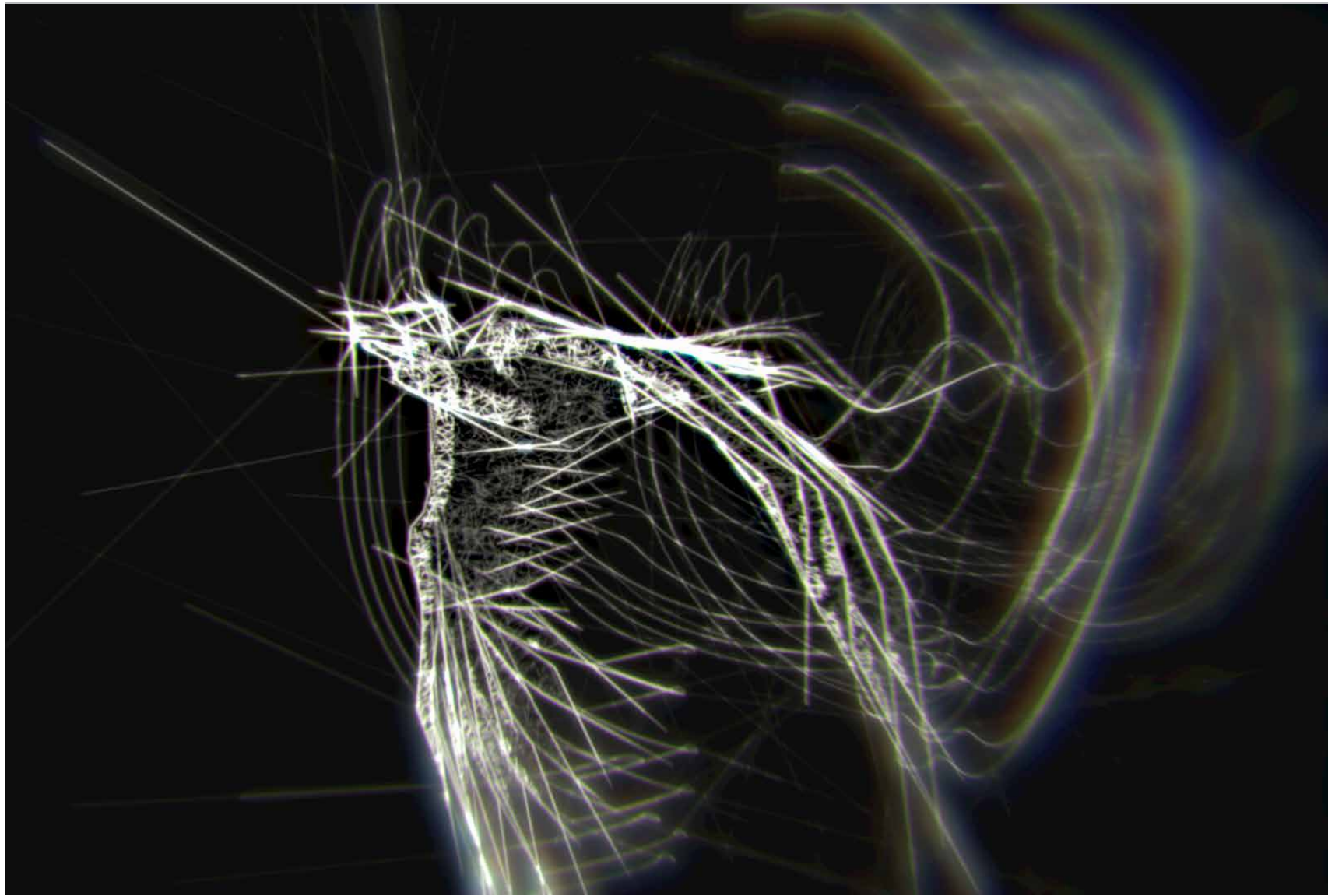
What is your relationship with the UAE natural environment and how does it inform your practice?

My relationship with the UAE environment is rooted in materiality. I work with glass and glass comes from sand. In that sense, I feel like I am constantly surrounded by my raw material and I can only hope that being here allows the UAE habitat to creep into my practice.

I started to evaporate salt in salt pans in my studio, layering glass in different sections, like sedimentary deposits in the earth. The goal was to create a poetic rendition of what the landscape of the UAE might look like

Hendrik Wahl

Alternations

2017
Still from 'Alternations'; animation –
HD digital video, 2.1 sound
An Abu Dhabi Festival 2017 Commission
Courtesy of the artist
Part of The ADMAF Art Collection © ADMAF

The speechless perfection of visual expression is the motivating force behind Hendrik Wahl's practice. An academic and artist working at the forefront of computer animation, VFX design and motion-graphics, his practice employs these innovative, genre-advancing technologies to interrogate preoccupations with picture theory – exploring what can be expressed in visual means and what evades such modes of expression. With a doctorate in philosophy, his career is dedicated to theoretical experimentations in the space opened between the phenomena of the visual mind and the act of picture and image making. Charting the reaches of digital technologies to express the physical world, Wahl seeks both to heighten perception and to map discrepancies between our sensory engagement and the world itself. This is a fundamentally unknowable terrain, yet one which he strives to trace assiduously. His practice is highly technical and documentary, analysing the details of the world around him it is also simultaneously intensely theoretical and philosophical; probing the very fabric of perception, he questions what it is to see, perceive and experience.

Wahl's international career in arts education has been characterised by innovative collaborative projects that transcend cultural realms and which are also concerned with the intellectual, culturally invested fabrications at play in perception.

He is currently based in the UAE, where he works at the American University in Dubai as Associate Professor of Digital Media.

Tell us about the title of your work and how it relates to your video.

When I first started working on this project, I was thinking about two concepts: a wave concept and the concept of an exponential equation. When we think about exponential equations, we think about eternal growth. This appears to me somehow ‘unhealthy’ in the context of human beings’ relationship to nature. I think it’s more appropriate to think about wave concepts, alternating on several levels in our environment and daily life. ‘Alternations’ represents a fundamental, underlying concept in our perception of nature. In contrast to the cultural idea of exponential equations as eternal economic growth, ‘Alternations’ suggests being in a rhythm with nature.

How did you create the video?

The first step involved thinking about the idea and then doodling and sketching with a brush and pen to create different types of waves and waveforms. My consciousness perceives these visual experimentations and develops ideas around them. I translate these into a digital character which is rendered in 3D visual animation software.

The video is about rhythms and the way creatures interact in the form of inhaling, contracting and relaxing. What interested you about this concept?

Rhythms are everywhere. We are surrounded by frequencies and we are producing rhythms by our sheer existence. The basic idea of this artwork is to explore how rhythms are perceived and translated in visual forms. In ‘Alternations’, I picked two animals from the region; one from the air and

one from the sea. Because the film is related to waves and rhythms, I wanted to depict the traces, trails, movements and waves that the animals create in their habitat and compare them with each other.

How suitable is digital technology to express the different qualities of rhythms and waves?

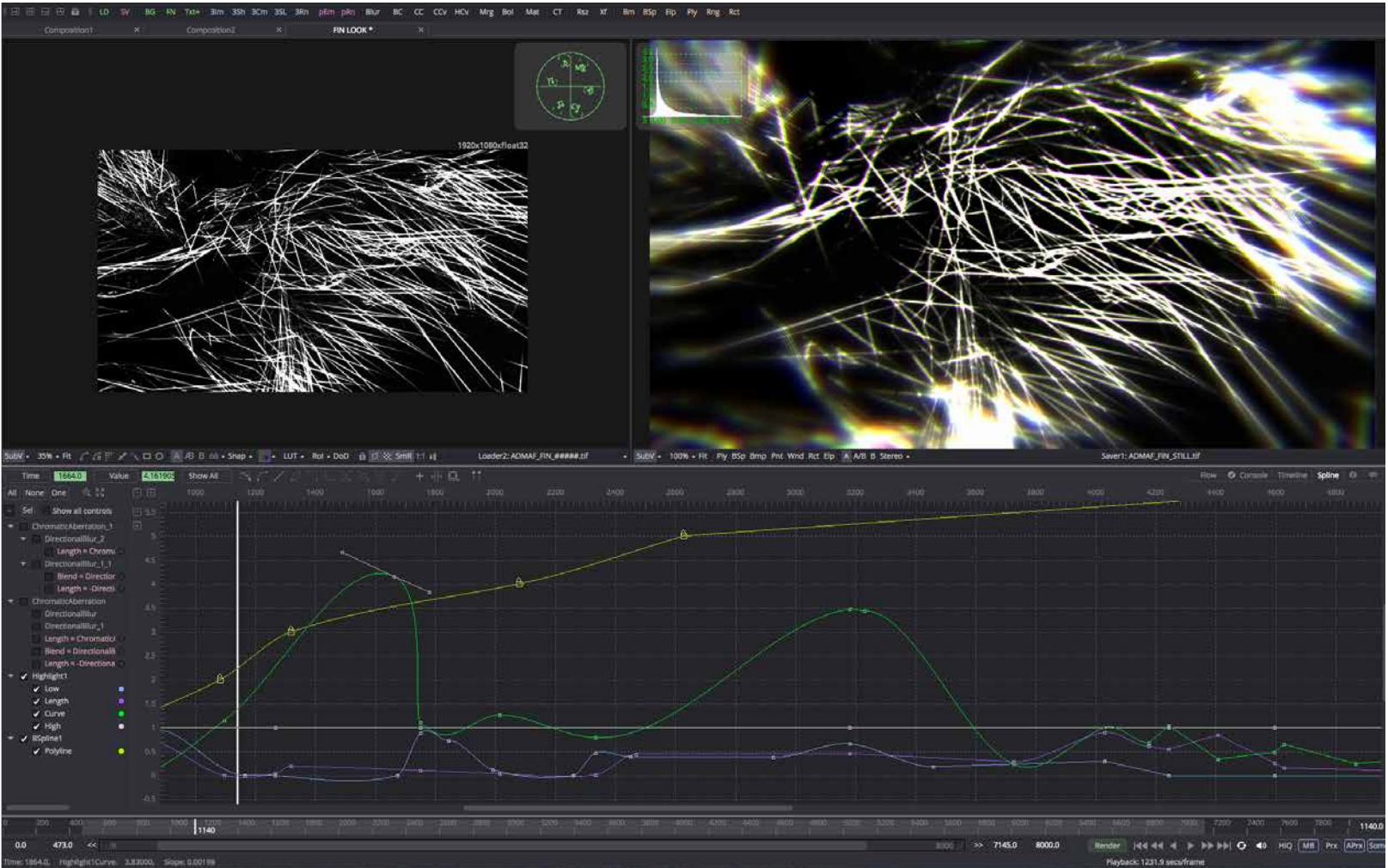
For me, digital technology is just a tool. It’s a highly efficient tool and an appropriate tool to tell visual stories and therefore I like to use it. In my opinion, the person using the tool is more important in creating the artwork – whether that tool is a pencil, a chisel or a computer.

The work is largely about the cognitive and neuronal impulses that viewers experience when seeing the video. How is this and why?

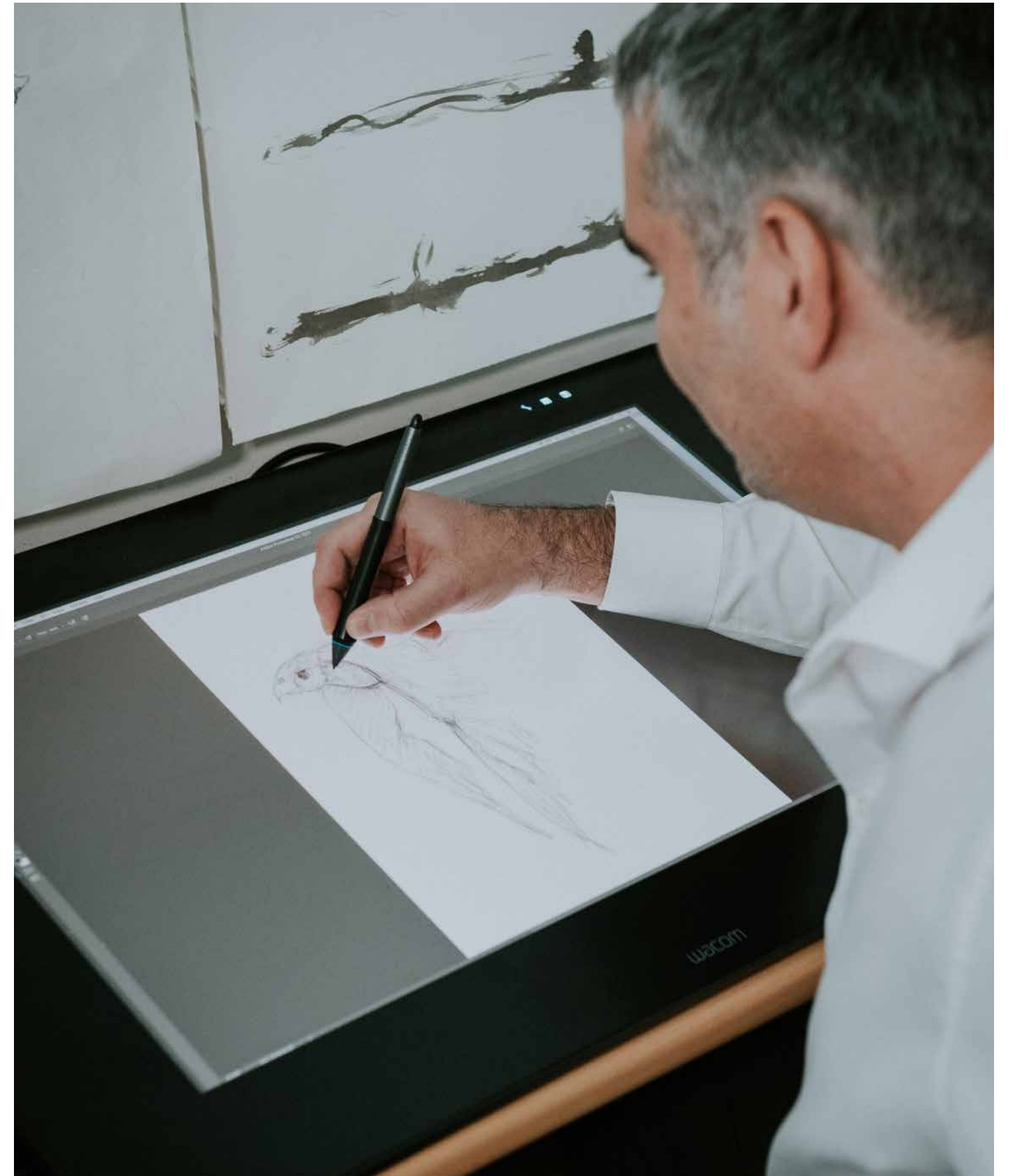
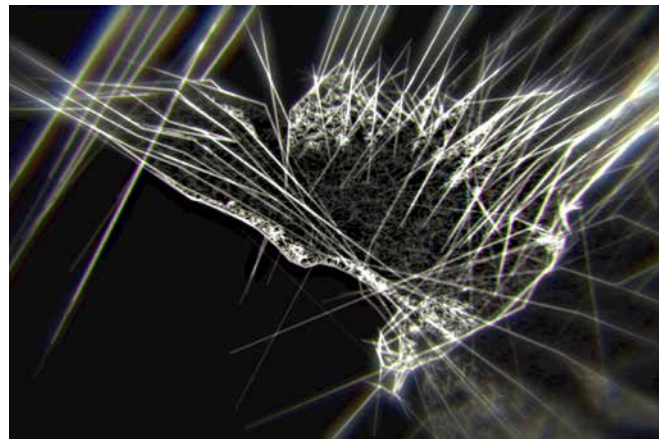
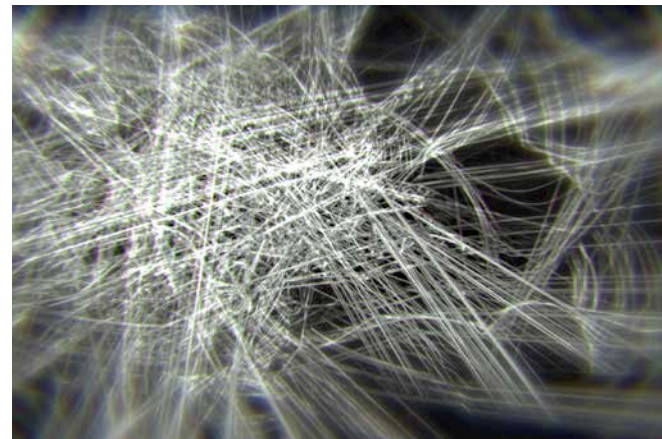
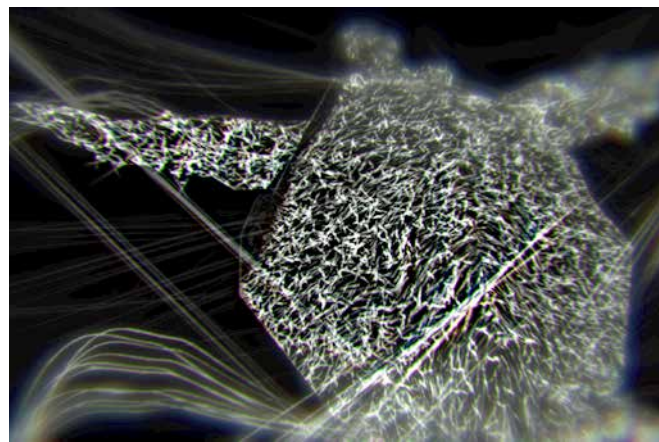
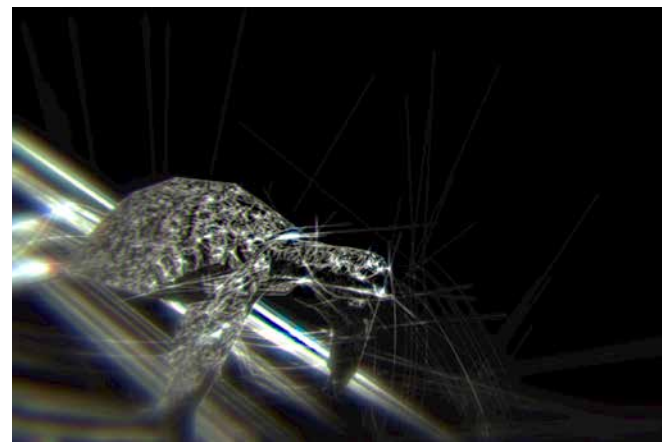
I think that in terms of visual communications, our main efforts should be to engage subconscious processes of perception. The viewer judges our work on a pre-cognitive level so the effort should be to trigger this, to lure people into receiving pre- and sub-cognitive information.

The video is experienced in a darkroom. Why did you want it to be presented like this?

Darkrooms are where films should be shown to achieve an immersive experience for the audience. I think that seeing a film in a darkroom is an optical illusion in a double sense. Firstly, we see movement where, in reality, only single frames exist. Secondly, we lose consciousness about our current environment, entering into a direct interaction and dialogue with the piece.

In contrast to the cultural idea of exponential equations as eternal economic growth, ‘Alternations’ suggests being in a rhythm with nature

Mentorship

Gill Parker

Azza Al Qubaisi

Gill Parker is one of the most acclaimed animal sculptors of our time. An accomplished horsewoman, Parker's work clearly demonstrates her passion for horses. Yet her work is remarkably versatile in both subject matter and size – from equestrian subjects to wildlife, big game and family pets. Parker lives and works in rural Gloucestershire, England along with a various assortment of animals. She also breeds and shows American Quarter Horses with which she has won numerous European and National championships. It was while studying art at South Wilts Grammar School in Salisbury that Parker was first introduced to sculpture. In 1983 she took her first bronzes to London where they were bought by Garrards and Asprey. Early support and encouragement from the Sladmore Gallery led to her first solo show in 1984. Since then, she has become a leader in the field of equine and wildlife sculpture. With many major commissions to her name, her sculptures are also eagerly sought by art collectors around the world and are featured in many public, private and royal collections.

Often referred to as the UAE's first Emirati jewellery designer, it is more accurate to describe Azza Al Qubaisi as an artist, designer and entrepreneur. A fierce advocate of all that is homegrown and sustainable, she has established two governmental projects to support and develop crafts. She is also the woman behind 'Made in UAE', the first national platform to showcase local crafts and design, with a string of boutiques across the country. A Bachelor's degree from London Guildhall University allowed her creative vision to flourish – granting the practical skills to see a project from conception to output. She returned to Abu Dhabi in 2002, setting up an independent workshop for jewellery design. Her showroom and workshop reveal her prolific creativity, with jewellery and sculptures made from gold, silver, wood, rubber tyres, palm trees and oudh incense. Dedicated to a sustainable future for her country, she uses local materials and is inspired by the deep roots of her heritage. The natural landscape and cultural references coalesce in her pieces, from the shapes, patterns and textures of the desert to the revival of traditional ancient techniques. She was commissioned for the 2016 Abu Dhabi Festival exhibition 'Portrait of a Nation' and, in early 2017, undertook a mentorship with Gill Parker, the celebrated British artist commissioned by Environment Agency – Abu Dhabi to create their 20th anniversary sculptures.

Gill Parker

Gill Parker has been commissioned by Environment Agency – Abu Dhabi as part of their 20th anniversary celebrations to create bronze sculptures of an arabian oryx, a dugong, a hawksbill turtle, a flamingo and a falcon. The sculptures were created in early 2017 and will be permanantly installed in Umm Al Emarat Park.

Is this your first time working with UAE animals?

This is the first time that I have done a whole project for the UAE. These animals are fascinating and presented some unique challenges especially as they were not readily available to see in real life. It's difficult to work out the structure underneath – how each one moves. I watched a lot of film clips and got as many references as I could.

Are you an anthropologist as well as an artist?

I never really set out to be an artist. It wasn't my ambition at all – I just had a passion for the natural world. I am fascinated by the movement and the character of the animal. To express that well, you have to understand its anatomy – it all works backwards from there.

What contrasts do you find when working with different species – land animals, sea life and birds?

Each has its own challenges – that's the thing that excites you. We are all far more familiar with land animals. From a practical point of view, they stand on the ground so when it comes to designing a sculpture you have that advantage. With anything that lives in the sea, sometimes you have to contrive a way to make it appear as if it is swimming. Birds are always difficult – feathers can be tricky. Most artists either use ultra-detail (every filament of every feather) or make them very simplified. I try and strike a balance somewhere in between.

Your sculptures are extremely life-like. Do you believe that artists should imitate or abstract?

I grew up being mad about animals. As a small child, that is all that I can remember. It has always been part of my life and it's always been my ambition to live in the countryside surrounded by wildlife and animals. When it comes to abstract or realistic, it is down to choice – I think there is room for both. Nowadays, the artistic establishment likes to think that everything in the past has been done, that realism has been done and that now it is all about finding new ways to portray things. My main incentive is the subject – I like to be true to it but I think that I treat it in a contemporary way.

What is the process behind each piece?

With most animals, you are trying to find a pose that captures their unique characteristics. With the hawksbill turtle, I watched a lot of films of them swimming through beautifully clear waters, gracefully and in a very peaceful setting. When they swim, they are quite elegant – almost as if they are flying through water. I didn't know much about the dugongs until I started to research. The thing that I learnt is that they are big, gentle giants, living only on seagrass. They are not a threat to anyone or anything. Instead, it is the changing environment that is a threat to them. They are quite a lumbering animal but graceful when they are swimming. In rendering them, it was about trying to make the best of a lovely animal. There is an innocence to them and that is what comes across when you watch them.

With most animals, you are trying to find a pose that captures their unique characteristics

Azza Al Qubaisi

How was your mentoring experience with Gill?

It has been really interesting, especially meeting Gill in her studio, in her own space – seeing how she works with materials that are all totally new to me. Although we both do sculpture, I am more of a fabricator and she sculpts with clay. For me, it isn't about how easy or hard the experience is, but about how I am thinking differently about the process. For example, I was trying to create the body form (the skeleton) and I was struggling with the metal so I had to start again. I prefer learning from my mistakes. I have worked with many materials and experimented a lot. Gill allowed me to go through my process rather than telling me 'do steps 1, 2 3'. I think that's how you learn in life.

What did you learn working with Gill in comparison to your own diverse practice of using metals and depicting animals?

It is very different. In the work that I have done, it is more fabricating or working with layers of metal. Almost 50 per cent of it is done on the computer with laser cutting and welding. It is very different from the process that I am going through now which is about sculpting; working with clay, making moulds, going to the foundry, seeing the process of how Gill works on the wax and how she puts the final touches to these casts. It is a totally different process and is closer to the jewellery process that I also use but on a huge scale.

These works celebrate the 20th anniversary of Environment Agency – Abu Dhabi (EAD). How important is art in conveying messages for society? What do you hope these works will say to people?

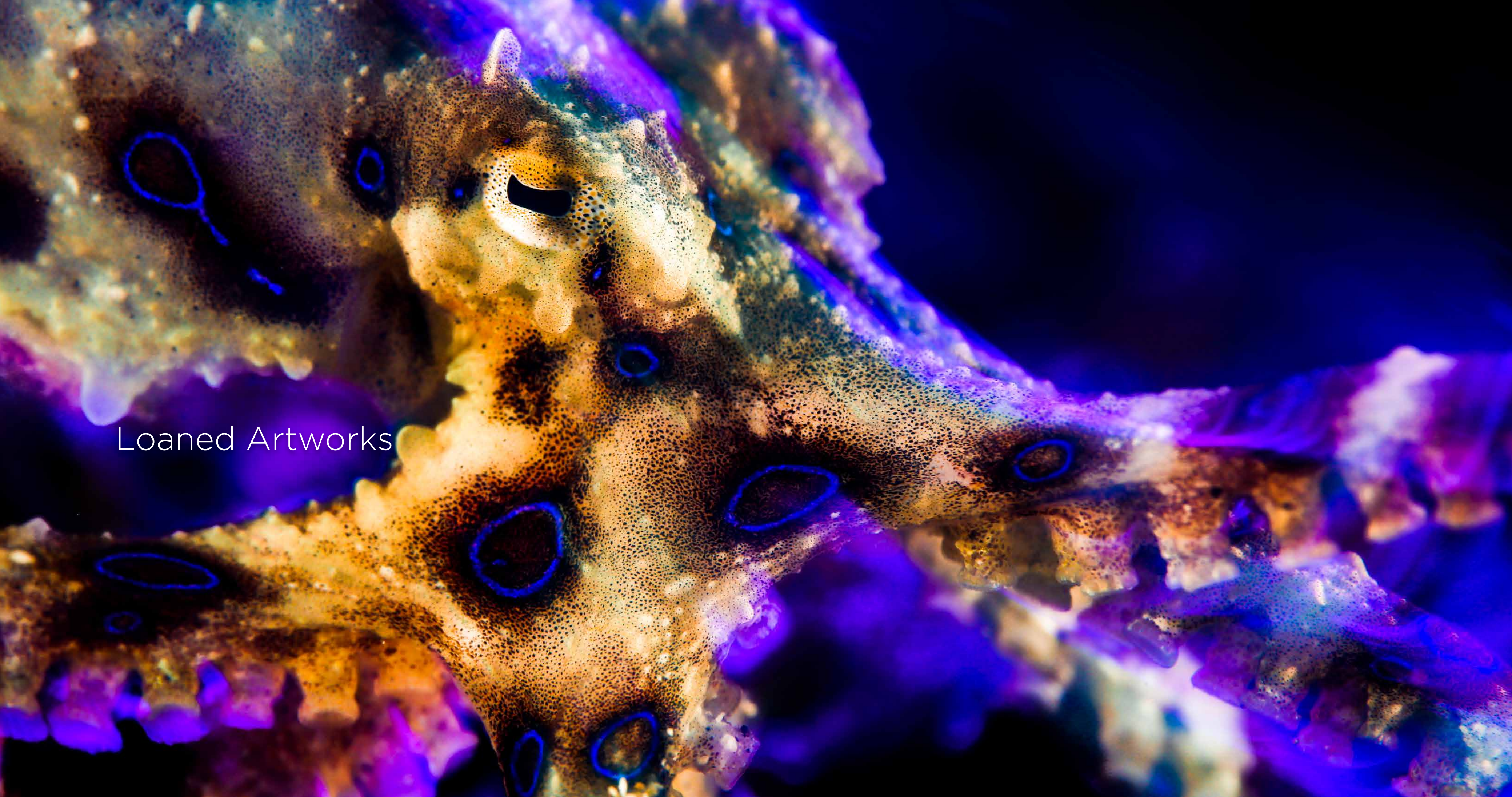
I think the basic information that these animals exist in our land and in our waters is an important social message. A lot of people just do not believe that we have such a diverse environment. They view this country as a desert with beautiful palm trees. Not a lot of people realise how much we have in terms of animal life. Having sculptures in public spaces is a new and a very important endeavour by EAD. It is a pivotal point in history for us. To have very traditional sculptures of animals that we adore and which are part of our culture, part of our conservation programmes, is very important. The country has people from many different nationalities and it is vital for them to appreciate and know those animals – a lot of them come and go without ever knowing. For me, as a national, I have seen most of them in real life but not many have that opportunity. This is a great way to celebrate EAD's 20 years and to reflect upon their work.

What is your relationship with the UAE natural environment and how does it inform your practice?

My work is always touched by something living. Culture and nature are part of our identity; I do not think we can be Emirati if we are not connected to nature. When I came back home after studying abroad it was a big part of my life. Connecting to the desert, going to the family farm – it was a way of finding myself through these places and the materials I was working with. It's been a big part of discovering who I am as an artist and as an Emirati artist.

My work is always touched by something living. Culture and nature are part of our identity; I do not think we can be Emirati if we are not connected to nature

Loaned Artworks

أرييبيا فيليكس, 2016

من سلسلة "دخان قديم"

3 × 1,4 × 2 متر

مواد مختلفة: 80 ألف دبوس مِلْمَج على قماش، وسلّة بدوية قديمة مصنوعة من جلد الإبل تُعرف باسم "دري"

بإذن من الفنان

Arabia Felix (Detail), 2016

From the 'Ancient Smoke' series

3 x 1.4 x 2 m

Mixed media: 80,000 nickel pins on canvas;

antique Bedouin camel skin basket (دري - Da' ray')

Courtesy of the artist

أحمد الفارسي

Ahmed Al Faresi

The Artist

Ahmed Al Faresi is a self-taught artist from Al Ain, where he lives and works. He addresses contemporary topics using unusual materials to generate subliminal messages. His concepts range across scientific, religious, poetic and political arenas; subjects he encrypts into his work through materials, historical and cultural references (evidence of his academic studies in cryptography). His Emirati heritage is also incorporated into his work. Al Faresi is noted for his use of antiques, a concept he terms 'AntJuxArt' to denote the juxtaposition of antiques and art. He uses unconventional materials not only with a view to their historical significance but also in order to invoke as many of the senses as possible. His choice of materials works in two directions. At times, they are so unusual they demand that the viewer attentively unpacks the work's meaning in an almost code-like way. At others times, the materials and re-appropriated objects bring their own accumulated historical and cultural meanings to the canvas. Al Faresi exhibited in 'Portrait of a Nation', the Abu Dhabi Festival 2016 exhibition. In the same year, he held two solo shows, 'Ancient Smoke' at Emirates Palace, Abu Dhabi and 'We are but one thread' at Showcase Gallery, Dubai.

العمل

تعلم أحمد الفارسي الفن بنفسه، وهو يعيش ويعمل في مسقط رأسه بمدينة العين. ويعالج الفارسي موضوعات معاصرة مستخدماً مواد غير مألوفة لصياغة رسائل غامضة. وتنوع مفاهيمه بين المجالات العلمية والدينية والشعرية والسياسية، وقد تناولها في أعماله بطريقة مشقّرة عبر استخدام مواد وإحياءات تاريخية وثقافية (في دلالة على دراسته الأكاديمية لعلم التشفير)، كما يستحضر في أعماله أيضاً التراث الإماراتي. ويعرف عن الفارسي استخدامه للأنتيكات فيما يشير إليه بمصطلح AntJuxArt للدلالة على اجتماع الفن مع التحف العتيقة. ويستخدم الفارسي مواد غير تقليدية ليس فقط لتسليط الضوء على أهميتها التاريخية، وإنما أيضاً لتحفيز أكبر عدد ممكن من الحواس. ويندرج اختيار الفارسي للمواد في اتجاهين مختلفين: إذ يستخدم تارةً مواداً غير اعتيادية تتحدّى المُشاهد وتدفعه لمعرفة ماهية العمل الفني وكأنه شيفرة سرية، وتارةً أخرى تفرض المواد والأشياء القديمة معانيها التاريخية والثقافية على اللوحة. شارك الفارسي في معرض "إمارات الرؤى" الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2016. وفي العام ذاته، أقام الفارسي معرضين فرديين هما "دخان قديم" في فندق "قصر الإمارات" بأبوظبي، و"إنّما يجمعنا خيط واحد" في صالة عرض "شوكيس" بدبي.

(الصفحة المقابلة) أرييبيا فيليكس، (هذه
الصفحة) أرييبيا فيليكس، (تفصيل)، 2016
من سلسلة "دخان قديم"

3 × 1,4 × 2 متر

مواد مختلفة: 80 ألف دبوس لامع على
قماش، وسلّة بدوية قديمة مصنوعة من
جلد الإبل تُعرف باسم "دري"
يأذن من الفنان

(facing page) Arabia Felix,
(this page) Arabia Felix (detail), 2016
From the 'Ancient Smoke' series

3 x 1.4 x 2 m

Mixed media: 80,000 nickel pins on
canvas; antique Bedouin camel skin
basket (دري - Da' ray')
Courtesy of the artist

The Artist

Yousef Al Habshi is an Emirati photographer. Since he held his first camera in 2010, he has been documenting the intricacies of the natural world via macro and micro photography. His vivid images bring to life an otherwise unseen world with a startling clarity.

Al Habshi has won numerous awards, including many international gold medals. Most notably, he won first place for two consecutive years (2012, 2013) at the Emirates International Photography Contest. His recent achievements include first place and gold medal at the Sharjah Award for Arabian Photo (macro division), which he received from H.H. Sheikh Dr. Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, Ruler of Sharjah. Al Habshi has made a selection of his images of insects available to several foreign universities for specialist scientific studies and to students for academic research and graduation projects. In December 2015, National Geographic Al Arabiya Magazine published a 14-page feature on his work. The magazine has subsequently used his photographs as content for its 2016 calendar. Al Habshi's photographs have been featured in several national newspapers, as well as specialist photography magazines around the world. In 2016, his first solo exhibition 'Little Monsters' was held at the Project Space of New York University Abu Dhabi.

The Work

Through the lens of Yousef Al Habshi, the often otherwise unnoticed insect world is vividly transformed into an ethereal alien terrain, inhabited by creatures of supreme beauty and vibrancy. It is almost impossible to conceive that each of the insects he depicts exist in the UAE, so exotic are their rich jewel-like colours, heightened by the crisp and intense detail Al Habshi achieves. Often focussing on the eyes, the photographer's gaze meets that of the creature, magnifying our appreciation of their intense complexity and otherness, expanding our understanding of the breadth inherent in the natural world. Al Habshi has mastered a macro photographic style that is highly skilled and technical. However, the compositions he creates are also poetic and reverential, prompting deep respect and awe for the creations he has documented and the natural order they exist within. Through his work, Al Habshi strives to destigmatise the insect, changing perspectives from fear or disgust to appreciation and even wonder.

الفنان

يوسف الحبشي هو مصور فوتوغرافي إماراتي عمل منذ بدايات مسيرته الفنية عام 2010 على توثيق تعقيدات العالم الطبيعي باستخدام تقنيتي الماكرو والمايكرو. وتستحضر صورته النابضة عالمًا بعيداً عن الأعين بوضوح مذهل. وفاز الحبشي بالعديد من الجوائز بما في ذلك ميداليات ذهبية دولية، وكان أبرز هذه التكريمات حصوله على المركز الأول مرتين على التوالي (2012 و2013) في "مسابقة الإمارات للتصوير الفوتوغرافي". ومن إنجازاته الأخيرة المركز الأول والميدالية الذهبية في "جائزة الشارقة للصورة العربية" (فئة تصوير الماكرو)، والتي قلده إياها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة.

قدم الحبشي مجموعة مختارة من صورته حول الحشرات لعدد من الجامعات الأجنبية لاستخدامها في الدراسات العلمية المتخصصة ومشاريع التخرج والبحوث الأكاديمية التي يقوم بها الطلاب. وفي ديسمبر 2015، نشرت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك العربية" مقالة مؤلفة من 14 صفحة حول عمله، كما استخدمت المجلة لاحقاً صورته في روزنامتها لعام 2016. علاوةً على ذلك، نُشرت صور الحبشي في العديد من الصحف الوطنية والمجلات المختصة بالتصوير الفوتوغرافي حول العالم. وفي عام 2016، أقام الحبشي معرضه الفردي الأول بعنوان "وحوش صغيرة" في "رواق الفن" بجامعة نيويورك-أبوظبي.

العمل

يتحوّل عالم الحشرات- غير الملحوظ غالباً- عبر عدسة يوسف الحبشي إلى مشهد أثيري غريب تسكنه مخلوقات جميلة ونابضة بالحياة، يصعب تصديق أنها موجودة في دولة الإمارات، حيث يبرز الحبشي ألوانها الغنية التي تحاكي ألوان المجوهرات عبر إضفاء مزيد من التفاصيل النُصرة والقوية. ويركز الحبشي غالباً على العيون، إذ تتلاقى عدسته مع نظرات تلك المخلوقات ليزيد بذلك إعجابنا بتعقيدها واختلافها، ويعزز فهمنا لعالم الطبيعة الواسع.

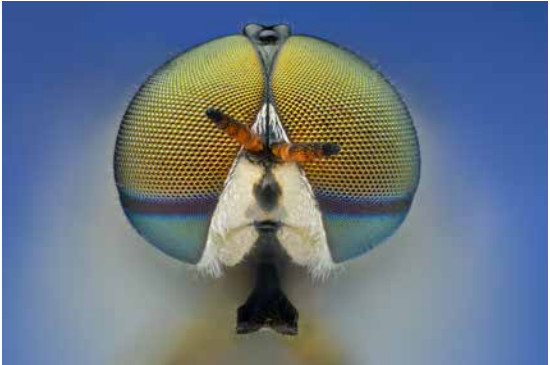
أتقن الحبشي أسلوب التصوير الفوتوغرافي بتقنية الماكرو والذي يتطلب امتلاك مهارات وتقنيات عالية. وتتميّز التراكيب التي يلتقطها بشاعريتها ووقارها، حيث تثير مشاعر الاحترام والمهابة من المخلوقات التي صوّرها، والنظام الطبيعي الذي تعيش فيه. ومن خلال عمله، يسعى الحبشي جاهداً إلى تغيير النظرة السائدة تجاه الحشرات وتبديل إحساس الخوف والاشمئزاز منها إلى مشاعر التقدير والإعجاب.

سلسلة "وحوش صغيرة"

2015 - 2012
90 × 60 سم
طباعة كروموجينيك على ورق التصوير الفوتوغرافي
يأذن من الفنان

Little Monsters Series

2012-2015
60 x 90 cm
C-print on photographic paper
Courtesy of the artist

يوسف الحبشي

Yousef Al Habshi

العنكبوت القافز
من سلسلة "وحوش صغيرة"
2015 - 2012
90 × 60 سم
طباعة كروموجينيك على ورق التصوير الفوتوغرافي
بإذن من الفنان

Jumping Spider
From the 'Little Monsters' series
2012-2015
60 x 90 cm
C-print on photographic paper
Courtesy of the artist

سوسة النخيل الحمراء
من سلسلة "وحوش صغيرة"
2015 - 2012
90 × 60 سم
طباعة كروموجينيك على ورق التصوير الفوتوغرافي
بإذن من الفنان

Red Palm Weevil
From the 'Little Monsters' series
2012-2015
60 x 90 cm
C-print on photographic paper
Courtesy of the artist

دبور الوقواق
من سلسلة "وحوش صغيرة"
2015 – 2012
90 × 60 سم
طباعة كروموجينيك على ورق التصوير الفوتوغرافي
بإذن من الفنان

Cuckoo Wasp
From the 'Little Monsters' series
2012–2015
60 x 90 cm
C-print on photographic paper
Courtesy of the artist

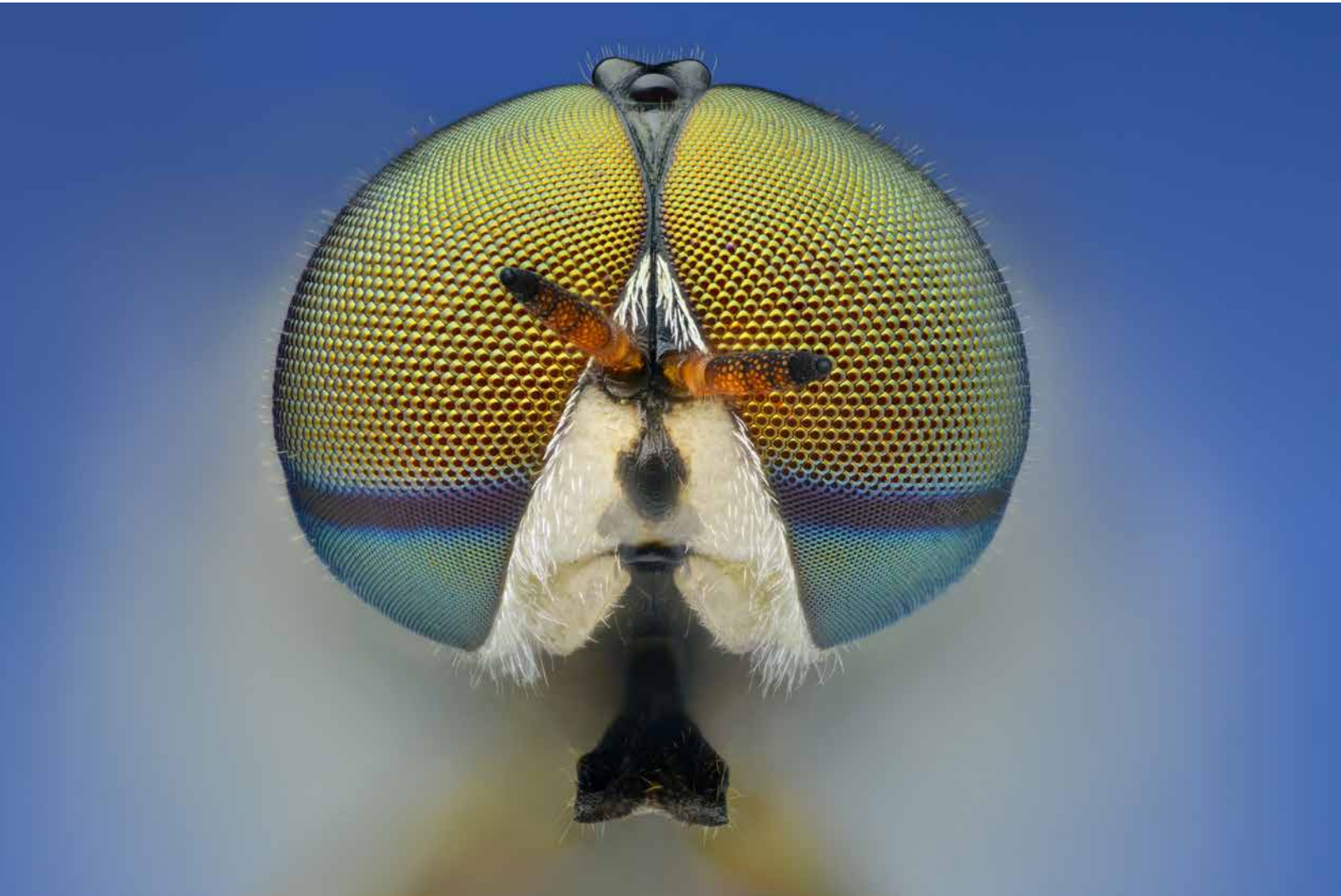
الذباب السارق
من سلسلة "وحوش صغيرة"
2015 – 2012
90 × 60 سم
طباعة كروموجينيك على ورق التصوير الفوتوغرافي
بإذن من الفنان

Robber Fly
From the 'Little Monsters' series
2012–2015
60 x 90 cm
C-print on photographic paper
Courtesy of the artist

ذباب الشاطئ
من سلسلة "وحوش صغيرة"
2012-2015
90 * 60 سم
طباعة كروموجينيك على ورق التصوير الفوتوغرافي
بإذن من الفنان

Shore Fly
From the 'Little Monsters' series
2012-2015
60 x 90 cm
C-print on photographic paper
Courtesy of the artist

ذبابة الجندي
من سلسلة "وحوش صغيرة"
2015 - 2012
90 × 60 سم
طباعة كروموجينيك على ورق التصوير الفوتوغرافي
بإذن من الفنان

Soldier Fly
From the 'Little Monsters' series
2012-2015
60 x 90 cm
C-print on photographic paper
Courtesy of the artist

The Artist

Descended from a long line of pearl divers and fishermen, Mohamed Abdulla Al Musallami is a son of the Arabian Gulf, with an innate connection to the deep blue. Born in Dubai, his passion for the sea was first forged as a free diver and spear fisherman. Captivated by the inconceivable secret beauty of the world beneath the waves, Al Musallami began underwater photography in 2008. His vivid, distinctive rendering of the sea’s riches transcends mere documentary photography. Through radiant, ethereal images, he pushes the limits of how marine life is represented and understood. Through his work as an assistant scientist at the Environment Agency – Abu Dhabi and as the lead scientific diver at UAE University, Al Musallami is committed to conservation and believes photography is an extension of his work. A Master’s student of Environmental Science, he is also a part of PhD research at Masdar Institute and has been responsible for many rare scientific discoveries in the Gulf region. He has won several significant awards for his practice, including first place at Ocean Art 2013. He was named 2014 and 2015 UAE Underwater Photography Champion and gained first place in The Lens Beyond Ocean Underwater Photography Competition, Malaysia in 2016. Al Musallami’s work has been published internationally.

The Work

In this series, Al Musallami pioneers an innovative new photographic technique, which was developed in order to convey the mind-blowing beauty he encounters beneath the waves. He explains his impetus for evolving this method and how it departs from mere documentary photography to become an expansive painterly world: “Exotic creatures that are either insanely colourful or completely transparent, alien looking creatures that most of us never knew existed. Yet, normal images can not reflect how magical these creatures are in real life. That is when I started developing a new technique that attempts to convey the magic of these wild creatures. The ‘Wild Magic’ series is a collection of psychedelic underwater photographs of different marine species taken in Indonesia, the photographs showcase the beauty and magical feelings of these exotic species using a customised technique of lights, filters and, in some cases, use of a slow shutter. The colour composition was focused on red, magenta, purple and blue. The coloured lighting was designed to evoke the creature’s motion, to highlight either the subject or the background only, while keeping the natural colours of the subject visible to the viewer.”

العمل

الفنان

ينحدر محمد عبد الله المسلمي من سلالة طويلة من صيادي اللؤلؤ والأسماك في الخليج العربي. ويحمل ابنٌ دبي رابطاً فطرياً مع البحر، وقد ترجم شغفه هذا في البداية بالعمل كغواصٍ حر وصيَّاد سمك بواسطة الرمح. في عام 2008، بدأ المسلمي ممارسة التصوير الفوتوغرافي تحت الماء مفتوناً بالجمال الكامن في الأعماق. ويتخطى عرضه النابض لكنوز البحر حدود التصوير الوثائقي ليقدم صوراً بديعة تفتح آفاقاً جديدة في كشف وفهم الحياة البحرية. ومن خلال عمله كعامل مساعد في "هيئة البيئة-أبوظبي" وغواص علمي رئيسي في "جامعة الإمارات"، يلتزم المسلمي بالمحافظة على البيئة البحرية، ويؤمن بأن التصوير الفوتوغرافي هو امتداد لعمله هذا. ويستكمل المسلمي حالياً دراسته لنيل درجة الماجستير بمجال العلوم البيئية، ويشارك أيضاً في إعداد بحث دكتوراه في "معهد مصدر"، بالإضافة إلى إشرافه على العديد من الاكتشافات العلمية النادرة في منطقة الخليج العربي. حصل المسلمي على العديد من الجوائز المرموقة تكريماً لأعماله، بما في ذلك المركز الأول في مسابقة التصوير "أوشن آرت" لعام 2013. كما تم اختياره عامي 2014 و2015 كأفضل مصور فوتوغرافي تحت الماء في الإمارات، وحصل كذلك على المركز الأول في مسابقة Lens Beyond Ocean للتصوير الفوتوغرافي تحت الماء في ماليزيا عام 2016. وتم نشر أعمال المسلمي على مستوى العالم.

يبتكر محمد عبد الله المسلمي في مجموعته "سحر الطبيعة" تقنية جديدة في التصوير الفوتوغرافي لنقل الجمال الأخاذ الذي يراه تحت الماء كما هو. ويوضّح المسلمي دوافعه لتطوير هذه الطريقة، وكيف أنها تتخطى حدود التصوير الوثائقي لتقدّم عالماً تصويرياً واسع النطاق، فيقول: "يحفل عالم البحار بمخلوقات غريبة تبدو كالكائنات الفضائية، فمنها الغني بالألوان ومنها الشفاف تماماً. تعجز الصور العادية عن تجسيد سحر هذه المخلوقات كما هي في الواقع، ولذلك بدأت العمل على تطوير تقنية جديدة لنقل هذا الجمال على حقيقته. وتضم سلسلة "سحر الطبيعة" مجموعة من الصور الفوتوغرافية المذهلة التي تم التقاطها تحت الماء لأنواع مختلفة من الكائنات البحرية في إندونيسيا. وتظهر هذه الصور جمال وسحر هذه المخلوقات الغريبة باستخدام أساليب إضاءة مخصصة، وفلاتر، وفي بعض الأحيان تقنية غالق العدسة البطيء. وارتكز التكوين اللوني لهذه الصور على الألوان: الأحمر والأرجواني والبنفسجي والأزرق. وتم تصميم الإضاءة الملونة لإضفاء الحيوية على حركة المخلوقات، وكذلك لإبراز موضوع أو خلفية الصورة فقط مع إبقاء الألوان الطبيعية للموضوع مرئية للمشاهد.

سلسلة "سحر الطبيعة" 2016 96 × 66 سم طباعة كروموجينيك على ورق التصوير الفوتوغرافي بإذن من الفنان

Wild Magic Series 2016 66 x 96 cm C-print on photographic paper Courtesy of the artist

محمد عبد الله المسلمي

Mohamed Abdulla Al Musallami

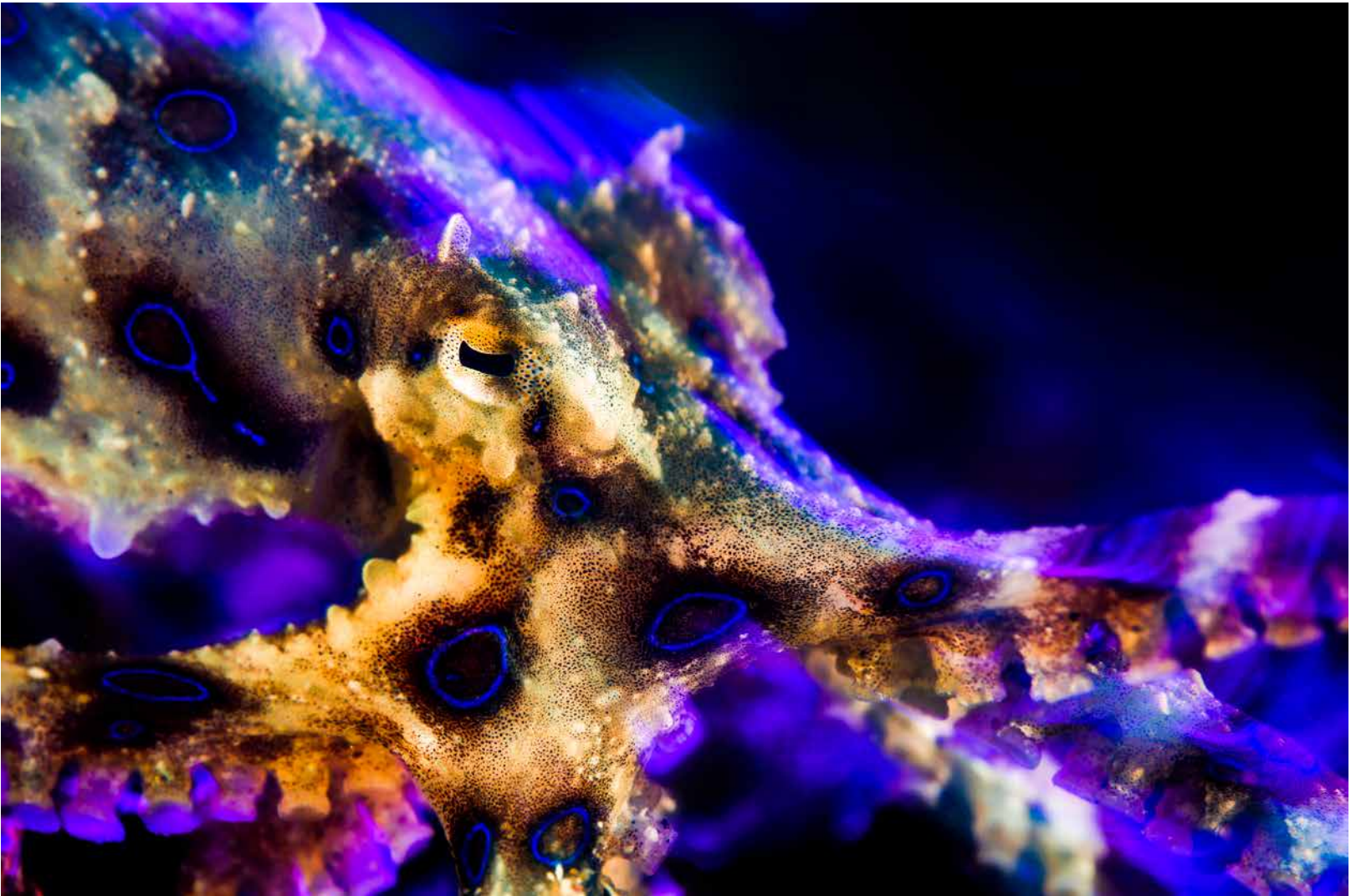
─ Nudibranches, from the Wild Magic Series, 2016

─ عاربات الخياشيم، من سلسلة "سحر الطبيعة"، 2016

─ Candy Crabs, from the Wild Magic Series, 2016

─ سرطان الحلوى، من سلسلة "سحر الطبيعة"، 2016

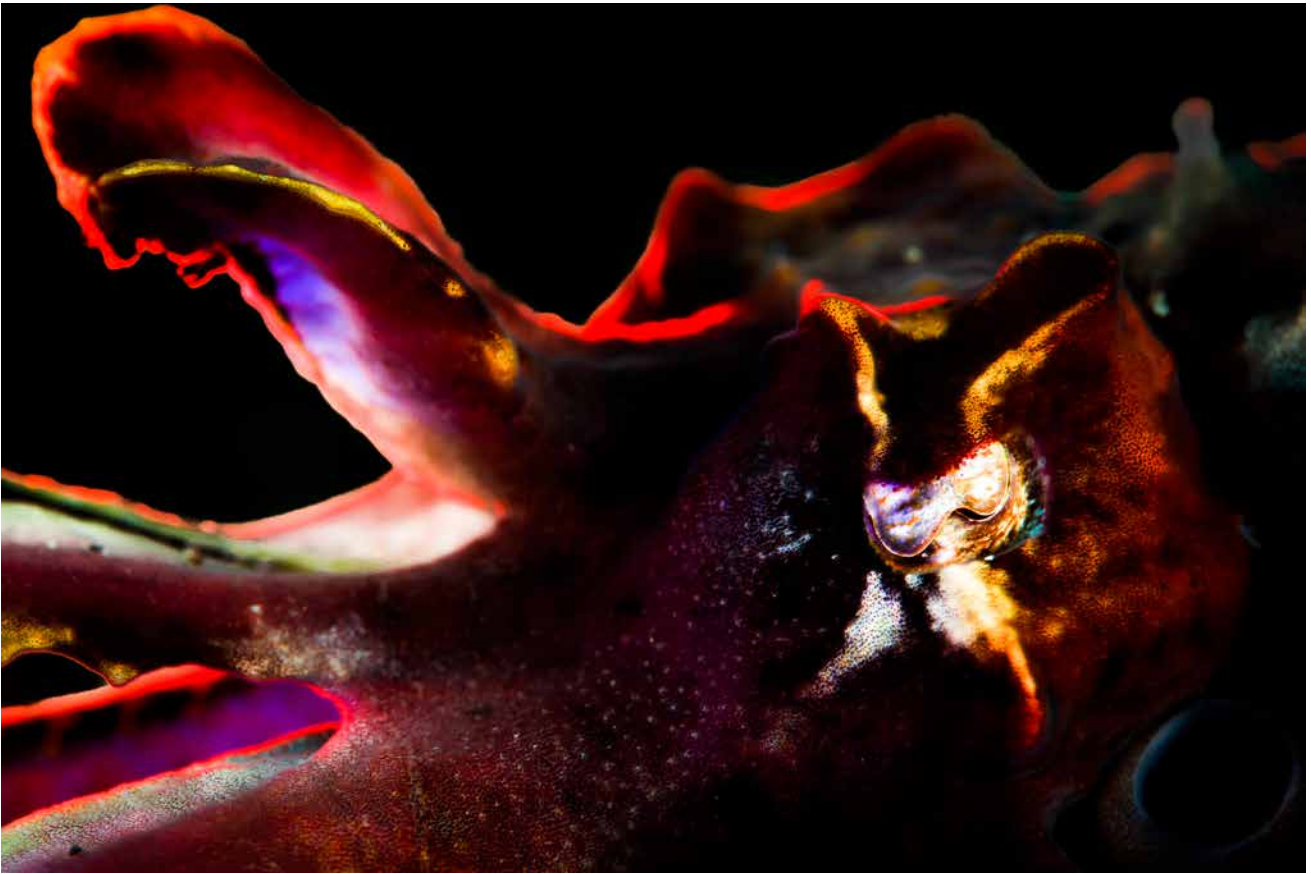
─ Blue Ghost, from the Wild Magic Series, 2016

─ الشبح الأزرق، من سلسلة "سحر الطبيعة"، 2016

Harlequin, from the Wild Magic Series, 2016

دعسوقة المهرج، من سلسلة "سحر الطبيعة"، 2016

Flamboyant Cuttlefish, from the Wild Magic Series, 2016

الحيتار المتوهج، من سلسلة "سحر الطبيعة"، 2016

Infinitely Magical, from the Wild Magic Series, 2016

سحر بلا حدود، من سلسلة "سحر الطبيعة"، 2016

The Artist

Most often referred to as the UAE's first Emirati jewellery designer, it is more accurate to describe Azza Al Qubaisi as an artist, designer and entrepreneur. A fierce advocate of all that is home grown and sustainable, she has established two governmental projects to support and develop crafts. She is also the woman behind 'Made in UAE', the first national platform to showcase local crafts and design, with a string of boutiques across the country. A Bachelor's degree from London Guildhall University allowed her creative vision to flourish – granting the practical skills to see a project from conception to output. She returned to Abu Dhabi in 2002, setting up an independent workshop for jewellery design. Her showroom and workshop reveal her prolific creativity, with jewellery and sculptures made from gold, silver, wood, rubber tyres, palm trees and oudh incense. Dedicated to a sustainable future for her country, she uses local materials and is inspired by the deep roots of her heritage. The natural landscape and cultural references coalesce in her pieces, from the shapes, patterns and textures of the desert to the revival of traditional ancient techniques. She was commissioned in the Abu Dhabi Festival 2016 exhibition 'Portrait of a Nation' and, in early 2017, undertook a mentorship with Gill Parker, the celebrated British artist commissioned by the Environment Agency – Abu Dhabi to create their 20th Anniversary sculptures

العمل

تستمد عزة القبيسي إلهام عملها الفني "نوى الحياة البحرية" من الأشكال الفريدة لنوى (البذور) التي يمكن مشاهدتها في "حديقة القرم الوطنية" - وهي بذور غامضة وبسيطة في آن معاً. وتقول الفنانة بهذا الخصوص: "تبدو النوى للوهلة الأولى منكشمة ويتعذر الوصول إليها. وحالما فتحتها، وجدت بداخلها مساحة بيضاوية على نحو رائع. وبدأت أعين الجزء الداخلي من النوى، فقامت برسمها أولاً ومن ثم جربت استخدام الحديد لابتكار التصميم المناسب. وقسمتها إلى طبقتين عليا وسفلى، بحيث تصور الطبقة السفلى كائنات رمزية مجردة ومستقاة من الحياة البحرية، وترمز الطبقة العليا إلى حياة الطيور التي تسكن داخل أو فوق أشجار القرم. وقمت بمزج زخارف الخط العربي مع التصميم لوصف أشجار القرم. وكانت تلك المرة الأولى التي أجمع فيها الأحرف مع التصميم المصنوعة من الأسلاك المقصوصة. ومن هنا يأتي الارتباط الوثيق لهذا العمل الفني بعملي كصانعة مجوهرات. واستخدمت الفولاذ الطري لأنه مادة عضوية أكثر من المعادن "الميتة" مثل الفولاذ الصلب (ستانلس ستيل) والذهب والفضة. وعلى الرغم من أن المنحوتة رمادية اللون، إلا أنها - وعلى غرار أشجار القرم نفسها - متغيرة الملمس واللون بمرور الزمن. وتجسد منحوتة "نوى الحياة البحرية" مفهوم الحياة نفسها، إذ تطوي كل نواة على عالم قائم بحد ذاته. ومن هنا انطلقت رؤيتي الأساسية لابتكار العمل، حيث أردت من خلال منحوتة واحدة أن أخلد وأحتفي بأصل الحياة.

The Work

"Seeds of Marine Life' is inspired by the unique forms of seeds found in the Mangroves National Park – both inconspicuous and modest. At first glance, it is a closed, rather inaccessible entity, but after having opened the seeds I found a beautifully curvy, oval and wonderfully sensuous space. Observing the inner part of the seed, I first drew it and then experimented with iron to create the silhouette. I divided the seed in a lower and upper layer: the lower layer featuring both figurative and abstracted creatures from marine life, above are the bird life that live within or above the mangroves. Within the shapes, I used Arabic calligraphy to describe the mangroves. This is the first time that I have combined wire cut silhouettes filled with letters – in this sense, the creation of this artwork is more closely related to my work as jewellery maker. However, I am using mild steel, a more organic material than the so called "dead" metals such as stainless steel, silver and gold. The sculpture is grey but will, like the Mangroves themselves, change over time in texture and color. 'Seeds of Marine Life' pays tribute to the very concept of life itself – there is a world to be found within a seed, everything starts from here. I wanted to monumentalise this in one sculpture and celebrate the origin of all life in my piece."

الفنانة

يُعرف عن عزة القبيسي بأنها أول مصممة مجوهرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن من الأخرى أن نعرف بها كفنانة ومصممة ورائدة أعمال تدافع بقوة عن كل ما هو محلي ومستدام. أسست القبيسي مشروعين حكوميين لدعم وتطوير الحِرَف اليدوية، وهي تقف أيضاً وراء إطلاق "صنع في الإمارات"، المنصة الوطنية الأولى لعرض الحرف والتصاميم المحلية عبر سلسلة من المتاجر في مختلف أنحاء البلاد. وحصلت القبيسي على شهادة البكالوريوس من "جامعة لندن غيلدهول"، الأمر الذي أطلق العنان لازدهار رؤيتها الإبداعية، وأثراها بالمهارات العملية اللازمة لتحويل أي مشروع من فكرة مجردة إلى واقع ملموس.

عادت القبيسي إلى أبوظبي عام 2002، حيث أسست ورشة عمل مستقلة لتصميم المجوهرات. وتكشف ورشتها وصالة عرضها عن إبداعات متميزة في مجال المجوهرات والمنحوتات المصنوعة من الذهب، والفضة، والخشب، والإطارات المطاطية، وأشجار النخيل، وأعواد البخور. وتستعين القبيسي بالمواد المحلية، وتستقي إلهامها من الجذور العميقة للتراث الإماراتي لتكرس رؤيتها حول مستقبل مستدام للبلاد. وتجمع أعمالها بين المشاهد الطبيعية والرموز الثقافية بدءاً من الأشكال، والنماذج، والتراكيب المستقاة من الصحراء، وانتهاءً بإحياء التقنيات التقليدية العريقة.

تم تكليف القبيسي بإنجاز عملٍ فني لمعرض "إمارات الرؤى" ضمن إطار فعاليات مهرجان أبوظبي 2016. وفي مطلع عام 2017، التحقت ببرنامج إرشادي مع الفنانة البريطانية الشهيرة جيل باركر لابتكار منحوتات تم تكليفهما بها من قبل "هيئة البيئة- أبوظبي" بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتأسيس الهيئة.

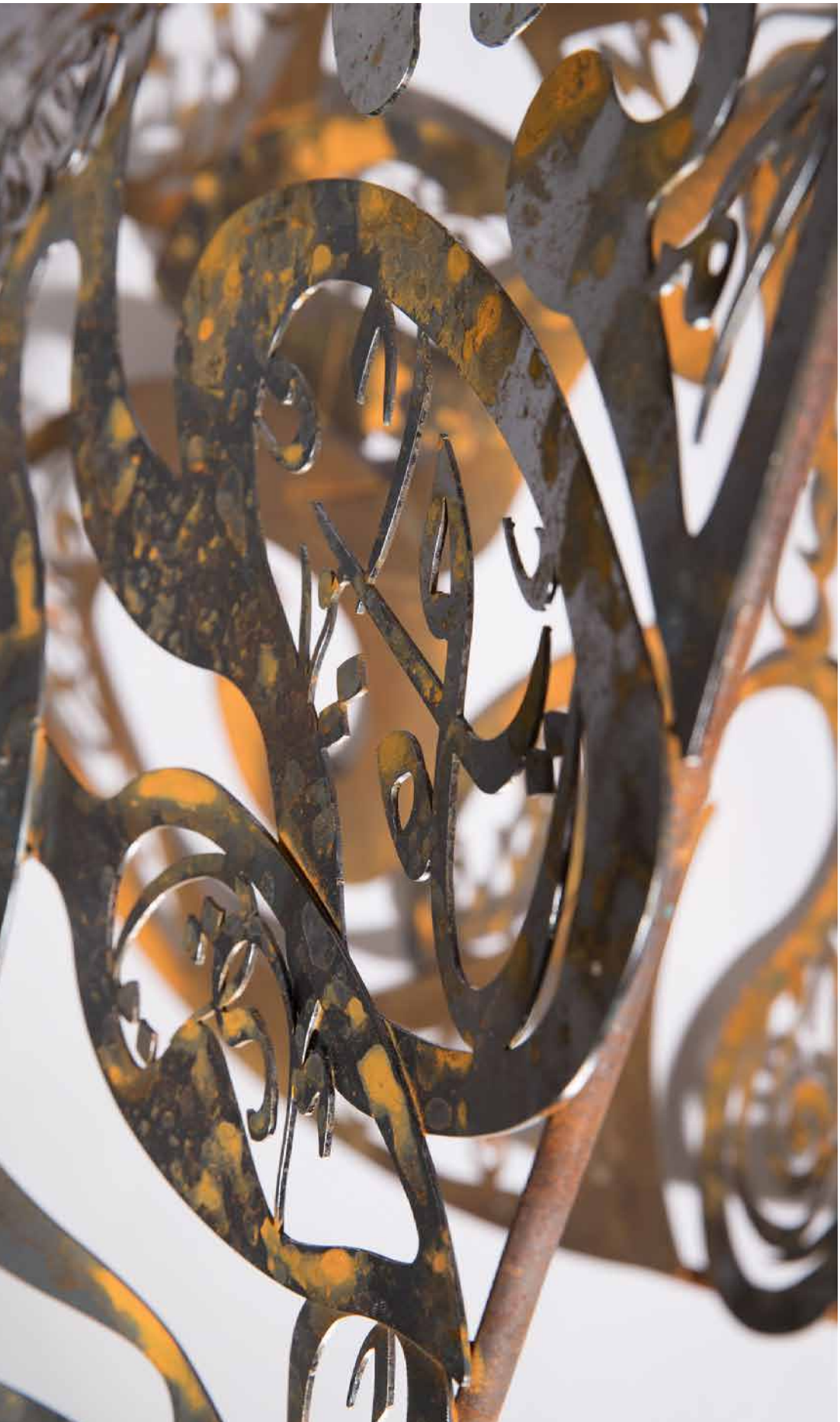

نوى الحياة البحرية
2017
حديد صدئ، سلك ثخين
35 × 75 × 55 سم
بإذن من الفنانة

عزة القبيسي

Azza Al Qubaisi

Seeds of Marine Life
2017
Rusted iron, thick wire
35 x 75 x 55 cm
Courtesy of the artist

قمت بمزج زخارف الخط العربي مع التصميم لوصف أشجار القرم وكانت تلك المرة الأولى التي أجمع فيها الأحرف مع التصميم المصنوعة من الأسلاك المقصوفة. الكلمات المستعملة: احتضان، أمان، شجيرة، سكون، بيئة، توازن، موطن، نمو، تعايش، تكافل، فيء، ضياء، شموخ، تغريد، عطاء، نور، استدامة، حياة.

“Within the shapes, I applied Arabic calligraphy. This is the first time that I have combined wire-cut silhouettes filled with letters. The calligraphy reads: embracing, safety, bush, calmness, environment, balance, habitat, growth, cohabit, support, shade, shine, pride, warble, giving, light, sustainability, life.”

تالين هزبر

Talin Hazbar

نماذج

2014 – 2016

أبعاد متعددة

رمل، مواد لاصقة

بإذن من الفنانة

Prototypes

2014–2016

Sand, binding agent

Variable dimensions

Courtesy of the artist

The Artist

Deeply connected to the surrounding landscape and its intricate materiality, Talin Hazbar investigates transitory structures through her work. She is fascinated by the composition of the world around her, exploring how it is mutely built-up and accumulated, or else, caught in an inexorable process of decay. Hazbar's investigations lie between the macro and micro. Oscillating between these perspectives, she maps the state and processes at play in the landscape and its behaviour. As a whole, her practice accentuates the essential importance of designing within natural systems; experimenting with materials to understand their actions, challenging their properties and recalling, with reverence, the intricacy and complexity of naturally occurring structures.

Hazbar was born in Aleppo, Syria and lives and works in the UAE. She is an architecture graduate of the American University of Sharjah and, in 2015, graduated from The Salama Bint Hamdan Emerging Artists Fellowship, in partnership with the Rhode Island School of Design. Her work has been commissioned by Emirates, BP and Abu Dhabi Tourism & Culture Authority for The Louvre, among others. She has been exhibited across the UAE, including at Warehouse421, The Third Line, Dubai Design District and 1971 Design Space, Sharjah.

العمل

في إطار استكشافها لمفهوم التغير، دأبت تالين هزبر في عملها " نماذج" على محاكاة عمل الطبيعة في تكوين وإعادة تكوين الأشكال التي تنشأ بصورة تلقائية. وتنطوي كل من أعمال هزبر على تلميحات مثيرة للإعجاب وتحكمها معايير محددة يمكن من خلالها استشراف بعض الجوانب. وضمن هذه الظروف المنضبطة، تسمي تقلبات تلك الظواهر غير المتوقعة أشبه بتحولات تشير إلى الطبيعة المؤقتة لأنفسنا والأشياء من حولنا.

وتتمحور دراسات هزبر حول العلاقة بين الطبيعة والفن المعماري استناداً إلى مجموعة من النماذج النمطية التي يركز كل منها على بحث السبل الممكنة لاستخدام اللاصق في تجميد الرمل وتكوين سلوكه. وتتغير المعايير المستخدمة في كل نموذج لتثمر عن تصاميم ونتائج مختلفة. وبالرغم من منهجيتها الواضحة، فإن سلسلة النماذج تلك قائمة على احتمالات عديدة بسبب الطبيعة الغامضة للمادة. وتحاول السلسلة تبني السلوكيات الخاصة بالرمل، وقدرته على الاحتفاظ بالبصمات والأشكال أثناء تصلبه.

وتم تصميم جميع النماذج النمطية لتكون قادرة على احتواء الأشياء بداخلها نظرياً، وتتيح للمُشاهد في الوقت ذاته مراقبة نشوئها وانحلالها التدريجي. وتكشف عملية الإنشاء بحد ذاتها عن رغبةً متناقضة بين غريزة التوحد مع الطبيعة من جهة وضرورة تطويعها من جهة أخرى.

The Work

Exploring impermanence, 'Prototypes' are sand structure imitations that compose and re-compose naturally occurring edifices. Each of Hazbar's compositions are reverent gestures that exist within set parameters where certain aspects can be predicted. Within these controlled circumstances the caprices of unpredictable naturally occurring phenomena become transformations that signal and embrace the delicate temporality that exists around and within us.

Hazbar's research studies the relationship between nature and architecture. It is structured around several prototypes, each built to investigate the potential ways of applying an adhesive to solidify sand and formalise its behaviour. The parameters used on each prototype change to allow for different resolutions and outcomes. Despite the clear methodology, the series is always predicated on contingency, mainly because of the indefinable nature of the material. The series attempts to embraces sand's specific way of behaving, its capacity to take imprints and preserve forms while solidifying. Each prototype is designed to be hypothetically inhabitable, yet the viewer is also witness to its construction and progressive dissolution. The construction process itself speaks to a contradictory, polarising desire; the instinct to be immersed in nature and the compulsion to create and control the environment.

الفنانة

ترتبط تالين هزبر ارتباطاً عميقاً بالطبيعة المحيطة وماديتها المعقدة، وتدرس بنيتها السريعة الزوال من خلال أعمالها. تسحرها تركيبة العالم من حولها الذي يتشكل بصمت ويدور وسط دوامة عتيدة من الفناء. تدرس هزبر الكليات والجزئيات (المكرو والمايكرو) في آن معاً، وتتأرجح بين وجهات النظر تلك في رسمها لملامح الطبيعة وسلوكها. وتؤكد ممارسات هزبر الفنية عموماً أهمية التصميم ضمن النظم الطبيعية، حيث تنتهج أسلوباً تجريبياً في استخدام المواد لفهم تأثيراتها وتحدي خصائصها واسترجاع تعقيد تراكيبها الطبيعية بمنتهى التقدير.

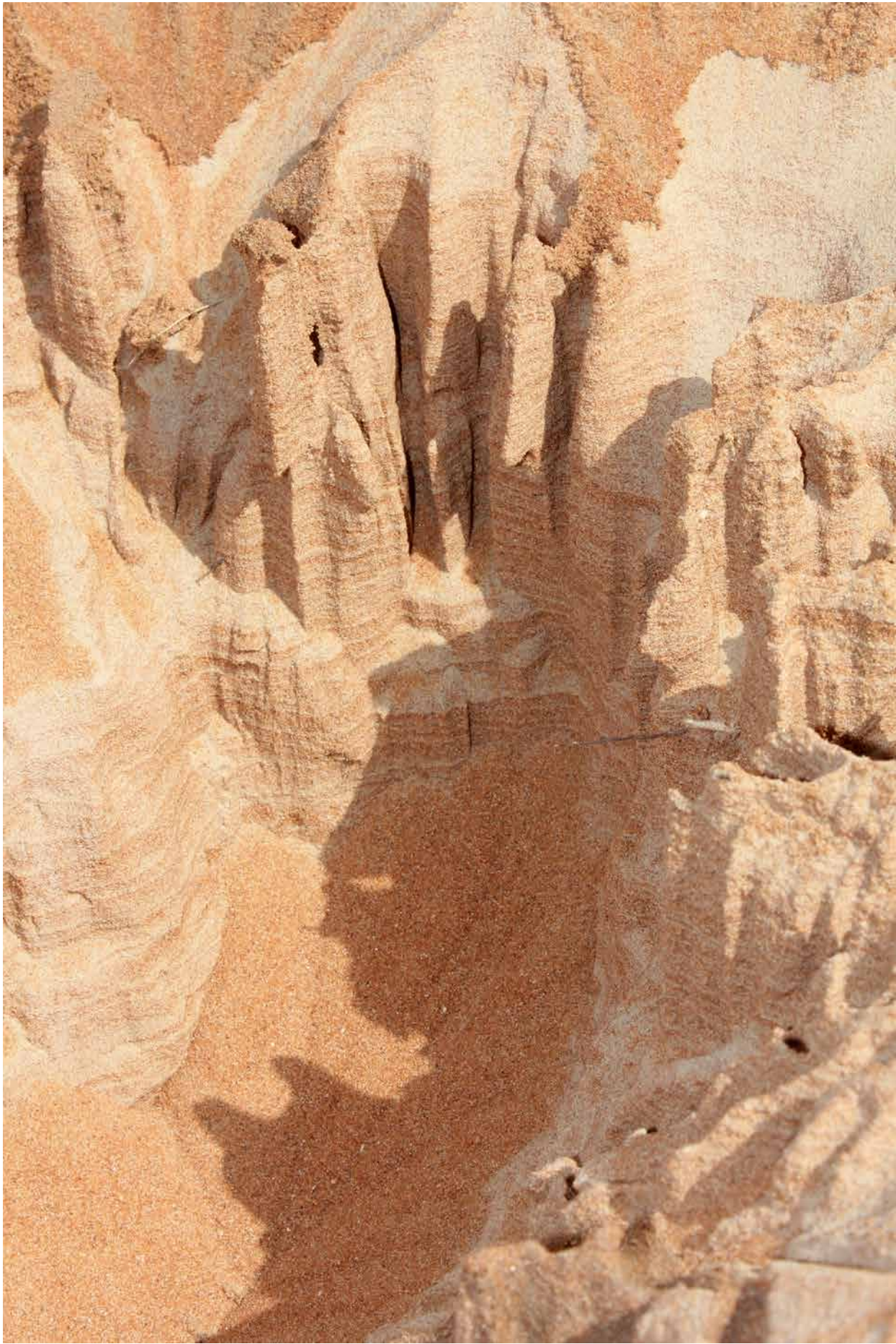
ولدت هزبر في مدينة حلب السورية؛ وهي تعيش وتعمل في دولة الإمارات. وتحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وبجانب ممارستها للهندسة المعمارية في الإمارات، تشارك في العديد من برامج الفن والتصميم و البحوث كبرنامج "منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين" الذي تم إطلاقه بالتعاون مع "كلية رود آيلاند للتصميم"، و"برنامج التصميم" من تشكيل 2015، و"أيام التصميم دبي" 2014-2015. وتم تكليف هزبر بأعمال فنية من قبل "طيران الإمارات"، وشركة "بريتيش بتروليوم"، و"هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" لصالح "متحف اللوفر أبوظبي"، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الأخرى. كما أقامت معارض فنية في مختلف أنحاء دولة الإمارات بما في ذلك "ويرهاوس 421"، و"غاليري "الخط الثالث"، و"دبي ديزاين ديستريكت"، ومركز "1971" في الشارقة.

نماذج (تفصيل)، 2014 - 2016،
أبعاد متعددة، رمل، مواد لاصقة. بإذن
من الفنانة

Prototypes (details); 2014-2016;
Sand, binding agent; Variable
dimensions; Courtesy the artist
and Tashkeel

قالب النماذج
Mould for Prototypes

نماذج (تفصيل)، 2014 - 2016.
أبعاد متعددة، رمل، مواد لاصقة. بإذن
من الفنانة
Prototypes (detail); 2014-2016;
Sand, binding agent; Variable
dimensions; Courtesy the artist
and Tashkeel

ليلي جمعة

Layla Juma

كرات الماء
من سلسلة "مشروع الماء - منحوتات مائية"
2008 - 2010
قطر الدائرة 137 × الإرتفاع 40 سم
فولاذ صلب
بإذن من الفنانة
Water Balls
From the ‘Water Project – Water Sculptures’ Series
2008–2010
137 diameter x 40 cm
Stainless Steel
Courtesy of the artist

The Artist

Layla Juma employs repetitive, geometric shapes to create rhythmical sequence and forms. In her cross-disciplinary work, these shapes and rhythms are crafted to conceptually articulate social codes and identities. Her attention hones in on the points of intersection between the forms, speaking of both the fragmentation of human experience and of the shared convergences. Her recurrent, ruminating meditations consider the influence and impact of spatial arrangements. Originally trained as an architectural engineer, Juma’s two-dimensional, geometrical drawings evolved into three-dimensional installations and sculptures. Her sculptures retain the same meticulous geometry as her earlier works, realising rhythmic analyses and experiments with spatial alterations on another plane. A member of the Emirates Fine Arts Society, Juma is among the third generation of Emirati artists and takes inspiration from prolific UAE conceptual pioneers, including the late Hassan Sharif and Mohammed Kazem. Her works have been presented internationally including at the Singapore Biennial (2008); ‘MinD’, DUCTAC’s Gallery of Light, Dubai (2012); ‘Emirati Expressions III: Realised’ (2014) as well as in Kuwait, Egypt, Japan and Switzerland. In 2016, she was commissioned for ‘Portrait of a Nation’, the exhibition of the 2016 Abu Dhabi Festival.

العمل

تتمّ ممارسات ليلي جمعة الفنية عن افتتان دائم بالشكل وتحولاته؛ حيث تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والمقاربة المبنية على خبرتها الهندسية لاستكشاف الأشكال الطبيعية أثناء عملية التفكير والانحلال بهدف فهمها وعرض محتواها بصورة أفضل. وتجسد عملية التوليف والتجريد هذه أسلوباً تبسيطياً يرمي إلى الغوص في جوهر الشكل، والبوح من ناحية أخرى بالمفاهيم المعقدة لمادية العناصر الطبيعية الأساسية التي تبدو بسيطةً في ظاهرها. "مشروع الماء - منحوتات مائية" هي عبارة عن سلسلة أعمال مبسطة من الفولاذ الصلب، وتوضح الفنانة جمعة المفهوم القائم وراء ابتكارها بالقول: "لو تأملنا الماء - ذلك العنصر الأساسي للحياة - وحاولنا فهم تفاعل الإنسان معه وتأثره به، لاكتشفنا أدوات متنوعة للتعبير. وجلّ ما أردت تجسيده من خلال هذه السلسلة هو ارتباطي العميق بالطبيعة البحرية كوني أنتمي إلى عائلة بحّارة. وبمعنى آخر، إنها تجربة عاطفية حاولت التعبير عنها بأدوات شاعرية أساسها الدراسة والبحث. فصوّتُ أمي وهي تغني لي أغان عن أجدادي ورحلات البحار لا يبارح ذاكرتي، والبحر بأمواجه ومائه حاضرٌ أبداً في مخيلتي منذ الطفولة".

The Work

A perpetual fascination with form and transformation is at the heart of Layla Juma’s practice. Using advanced technology and an approach informed by her engineering background, she interrogates natural forms through processes of disassembly and deconstruction in order to better understand and demonstrate what they embody. This synthesis and abstraction is a kind of simplification – a way of getting at the essence of the form. However, it also manages to articulate complex notions within the apparently simple materiality of essential natural elements. 'Water Balls' is from ‘Water Project – Water Sculptures’, a series of minimalist stainless steel works. Juma explains the concept behind their creation, “If you consider water, that essential element of life, and try to understand how man interacts with it and is influenced by it, you will discover various means of expression. My articulation in this series relates to my deep connection with the marine environment, being from a family of sailors. It is a sentimental experience that is expressed by means of intense embodiment – through study and examination. I remember how often my mother used to sing songs about the sea and sea journeys of my ancestors. The sea, its waves and waters, have been ever present in my imagination since I was a little girl.”

الفنانة

تستعين ليلي جمعة بالأشكال الهندسية المتكررة لخلق تسلسل ونماذج متناغمة. ومن خلال عملها متعدد المنهجيات، تحاول الفنانة صياغة هذه الأشكال والإيقاعات لتعكس في مضمونها هويات وقوانين اجتماعية. وتركّز اهتمامها بصورة خاصة على إبراز نقاط التقاطع بين الأشكال للتعبير عن تشتّت التجربة الإنسانية من جهة والتقاربات المشتركة من جهة أخرى. تدرس التأمّلات العميقة والمتكررة للفنانة نفوذ وتأثير النظم المكانية. حيث استعانت بمهنتها الأصلية، الهندسة المعمارية، لتطوير رسومها الهندسية ثنائية الأبعاد إلى رسوم ومنحوتات ثلاثية الأبعاد حافظت فيها على ذات الهندسة الدقيقة التي سادت أعمالها السابقة، ولتعكس بذلك تحليلات وتجارب متناغمة باستخدام بدائل مكانية في مستوى آخر. تتمتع الفنانة جمعة بعضوية "جمعية الامارات للفنون التشكيلية"، وهي تنتمي إلى الجيل الثالث من الفنانين الإماراتيين، وتستقي إلهامها من رواد الفن المفاهيمي مثل الراحل حسن شريف ومحمد كاظم. وشاركت الفنانة جمعة في العديد من الفعاليات الفنية حول العالم ومنها معرض "بينالي سنغافورة" (2008)، و"صنع في دبي"، و"معرض الضوء" في "مسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون" (2012)، والدورة الثالثة لمعرض "تعايير إماراتية: رؤية تتحقق" (2014)، بالإضافة إلى مشاركات أخرى في الكويت ومصر واليابان وسويسرا. كما تم تكليفها بعمل حصري لمعرض "إمارات الرؤى" ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2016.

The Work

Fatma Lootah's paintings harness an energy she describes as “delivered in that moment by the universe”. Prompted by ruminating thoughts on the environment, ‘Scent of the Place’ will be created live during the opening of “The Art of Nature’, with some of the paints and pigments created from sands of the Emirates. Lootah does not plan for these works. Instead, she feels the particular atmosphere that she finds herself creating in; predicting the outcome would be a terse contradiction of a spontaneous creative act. Whether part of a performance or the product of her studio, this deeply tuned, intuitive method of energy transference is felt throughout Lootah's oeuvre. There is a permeable boundary of perpetual exchange between life, art, energy and the moment, the audience and the artist as she paints. She explains, “When you do live painting you do not know what is going to happen, you only know the energy of the moment. You enter into the moment of creative energy, the audience feels it too, they enter it, they exchange it with the artist.” Like the scent of the work's title – an evocative trace that inhabits a place and ignites memories – the work itself, once the performance is over, becomes an echo of that abundant moment of vital creativity, resounding with the atmosphere and energy of the exchange which has taken place.

الفنانة

ولدت فاطمة لوتاه ونشأت في دبي، ودرست في أكاديمية الفن ببغداد قبل أن تنتقل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لدراسة الفنون البصرية. ولم تعد لوتاه بعدها للعيش في الإمارات، بل انتقلت إلى مدينة فيرونا في شمال إيطاليا عام 1984 وافتتحت استوديو فني خاص بها. وترتبط لوتاه بمسقط رأسها اليوم ارتباطاً وثيقاً، حيث باتت تزور دبي بشكل منتظم وتعمل من منزل تقليدي في حي "الفهيدي" التاريخي منحها إياه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2010. يتنوع أسلوب لوتاه الفني إلى حد كبير، ولكن المشاعر التي ينطوي عليها تبقى هي ذاتها. وقد بدأت بممارسة فن الأداء في ثمانينات القرن الماضي، كما تمارس الرسم التجريدي الذي استحوذ على حيزٍ كبير من أعمالها. وبالرغم من ذلك، فقد تمكّنت الفنانة مؤخراً من تطوير أسلوب رمزي تمزج فيه بين التقنية الرقمية ومادة الأكريليك. وأنجزت لوتاه عملها "عطر الأرض" بتكليفٍ حصري من مهرجان أبوظبي 2015. وشاركت كذلك في معرض "إمارات الرؤى" ضمن مهرجان أبوظبي 2016. وفي عام 2016، استضافت لوتاه اثنتين من الفنانات الشباب ضمن ورشة عمل في مرسمها بمدينة فيرونا تحت عنوان "صنع الفن ... عيش الفن"، وهو جزء من برنامج ورش عمل "مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون".

يمكن وصف علاقة فاطمة لوتاه بأرضها بأنها علاقة شخصية يمكن استشعارها بعمق وترجمها الفنانة خلال مراحل حياتها وفنها المميز. وتنسم هذه العلاقة بحميمية كبيرة، حيث تحولها لوتاه بشكل بديهي إلى مزايا وتضاريس المشهد الطبيعي لتصف نفسها من خلالها "عنيدة... كعناد النخيل... تترقب حب المطر... حياة... ونور الشمس لون... يعانق الفجر... صبورة كالجمال... يرحل بين تلال الحياة سنين... برفقه العطش... حاملاً في قلبه تراب ارض ليتكحل به... بين حين... وحين... عاشقة... كعشق الصوفي لربه... صامته... كالجبل..."

The Artist

Born and raised in Dubai, Fatma Lootah studied at the Art Academy of Baghdad before moving to Washington DC to study visual art. She never returned to live in the UAE, moving to Verona in Northern Italy in 1984 where she founded an art studio. Today, the bond with her birthplace is strong. She regularly returns to Dubai where she works from a traditional house in the Al Fahidi historical neighbourhood, which was given to her in 2010 by H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. Lootah's art varies in style but not in feeling. She began with performance art in the 1980s and also practices abstract painting. While abstract continues to feature heavily in her oeuvre, she has recently developed a figurative style, mixing digital and acrylic. Lootah's work 'Perfume of the Earth' was an Abu Dhabi Festival 2015 commission. She also exhibited in the 2016 Abu Dhabi Festival exhibition 'Portrait of a Nation'. In the same year, Lootah hosted two young artists at her Verona studio in 'Making Art... Living Art', part of the ADMAF Residency Programme. Fatma Lootah's relationship with her land is a deeply felt personal connection that she translates throughout her life and through her art. So intimate is this connection that she intuitively turns to the features and topographies of the landscape to describe herself: "stubborn, like the tenacious palm trees who await the raindrops, life is infused with sunlight's colour just as it suffuses dawn. Patient as camel, roving between the undulating dunes of life, thirsting passionately, like a Sufi adores God, yet subsumed in silence like a staunch, unwavering mountain."

العمل

تسخرّ لوتاه في لوحاتها طاقة تصنفها بأنها "طاقة يمنحها الكون في لحظة محددة". وانطلاقاً من استحضار الأفكار المتعلقة بالبيئة، أبدعت لوتاه لوحتها "عطر المكان" بصورة حيّة أمام الجمهور أثناء افتتاح معرض "الطبيعة: خلقٌ وإبداع"، وذلك باستخدام طلاء وألوان تم ابتكارها من رمال الإمارات. وتنجز الفنانة أعمالها دون تخطيط مسبق، إذ يتتابها شعور خاص عند إبداع أي من تلك الأعمال وهو ما يبشر بتناقض وجيز لعمل إبداعي عفوي. وسواء كانت جزءاً من أداء حي أو إحدى نتاجات مرسمها الخاص، تزخر مختلف أعمال لوتاه بتناغم عميق يعكس أسلوباً بديهيّاً لبثّ الحيوية والإبداع. كما تنطوي أعمالها على تدفق للمشاعر والأفكار من خلال تبادل دائم بين الحياة والفن، والطاقة، واللحظة، والجمهور والفنان.

وتقول لوتاه بهذا الإطار: "عندما ترسم بشكل مباشر أمام الجمهور، فإنك لا تستطيع التنبؤ بالنتائج، وتقتصر معرفتك على طاقة اللحظة فقط، إذ تختبر غمار لحظة من الطاقة الإبداعية التي يشعر بها الجمهور ويختبرونها بدورهم ويتبادلون الإحساس فيها مع الفنان". وانطلاقاً من معنى عنوان العمل الفني - والمفعم بالعواطف التي توقد شعلة الذكريات في مكان ما - تغدو اللوحة صدًى لتلك اللحظات الغنية بالإبداع بمجرد إنجاز العمل، حيث يتردد صداها في الأجواء وتجسد طاقة التبادل الذي حدث للتو.

عطر المكان

2017

لوحة من وسائط متعددة تم ابتكارها مباشرةً أمام الجمهور

أثناء افتتاح المعرض باستخدام عناصر من بيئة الإمارات

بإذن من الفنانة

The Scent of the Place

2017

Mixed media performance work

Created on site at the exhibition opening and

incorporating elements of the UAE environment

Courtesy of the artist

فاطمة لوتاه

Fatma Lootah

جدار مرجاني - فاصل حجرات

من سلسلة "مرجان 1"،

بتكليف من برنامج "تنوين" للتصميم الذي أطلقه مركز "تشكيل"

2016 / 2015

190 × 230 × 29 سم لكل قطعة

مرجان، إطار معدني مطلي بلون ذهبي، مسامير ذهبية اللون، معدات تثبيت، رفوف زجاجية

تصوير: جيري بالوك

يأذن من المصممة ومركز "تشكيل"

Coral Wall – Room Divider

From the 'Coral 1' Series

Commissioned by the Tashkeel Tanween

Design Programme 2015/2016

190 x 230 x 29 cm

Corals, gold plated metal frame, gold plated stud screws, fixtures, glass shelves

Image credit Jerry Balloch courtesy of

the artist and Tashkeel

The Artist

At the centre of Zuleika Penniman's practice is a profound respect for materials and processes that build upon that which has passed while looking forward. Driven by the potential of using design to empower people and spaces, her work spans a range of scales. Whether creating transformative room-size structures or intricate jewellery pieces, she marries vivid audacity with graceful fragility. Her practice is inhabited by a timelessness that straddles epochs. Her futuristic jewels intuitively feel as if they have always existed.

Penniman initially studied fashion and pattern cutting at Esmod in Beijing before returning to London to complete her Bachelor's degree in Jewellery Design at Central Saint Martins. Now resident in Dubai, she designs for jewellery and fashion houses and is preparing for the imminent launch of her eponymous jewellery brand in 2017.

In contrast to this intricate work, Penniman also creates large scale 'bijoux d'espace'. These works transform spaces and, through her choice of materials, prompt considerations of historical and social traditions in building and decorative arts. In 2016, she was commissioned by Tashkeel to create a series of these works for Design Days Dubai.

العمل

بحث بينيمان في كيفية تجسيد المناظر الطبيعية الصحراوية داخل المباني، وقد دفعها ذلك لخوض تجربة بيئية على أرض الواقع. حيث سارت بدءاً من شاطئ خور دبي وصولاً إلى جبال الحجار قبل أن تبدأ دراسة المشاهد التي حصلت عليها. ونجحت خلال هذه الرحلة في الاطلاع عن كثب على الاستخدام المنسي للمرجان كمادة قديمة للبناء. ويقترن المرجان مع الزمن بعلاقة داخلية وخارجية، الأمر الذي يبدو واضحاً في ثنايا طبقاته وأنماطه. إذ يبدأ المرجان حياته كمستعمرة متماسكة من الحيوانات التي تتراكم فوق بعضها ضمن دورة حياتها لتشكل بعد فترة طويلة من الزمن صخوراً متشابكة كما نراها اليوم. وفي النهاية ينفصل المرجان النافق عن الشعاب المرجانية ليستقرّ على الساحل الإماراتي قبل أن يتم جمعه واستخدامه كواحد من أقدم مواد البناء.

وبعد إهمال هذه الصخور المرجانية (كمادة تقليدية للبناء على الأقل) في نهاية المطاف، يتم جمعها من البيوت المهجورة لاستخدامها ومنحها دورة حياة ثانية. ومن خلال إعادة تدوير هذه المادة، تسعى بينيمان إلى إحياء بقايا المرجان ودمجه في دورة حياة جديدة مع استحضار كامل ألقه الطبيعي.

طورت زليخة بينيمان أسلوبها الفريد في استخدام المرجان كمادة مرفهة متعددة الاستخدامات من خلال سلسلتين منفصلتين؛ حيث ابتكرت سلسلتها المتميزة "جدار المرجان - فاصل حجرات" ضمن إطار برنامج التصميم "تنوين" من "تشكيل" لعام 2015 - 2016، وقدّمها في معرض "أيام التصميم دبي". وفي العام التالي، جمعت بينيمان المرجان مع الضوء لإبداع سلسلة أخرى بعنوان "مرجان شمس" بتكليف من مركز "تشكيل" ضمن إطار برنامج "تنوين" لعرضها في "أيام التصميم دبي 2016".

The Work

The question of how to interiorise the desert landscape prompted Penniman to embark on a journey to open this environmental encounter up to chance. She traced a line from the seashore of Dubai Creek to the Hajjar Mountains, then set off to see what the landscape had to offer. It was on this journey that she was confronted with the largely forgotten, neglected use of coral as an unassuming and uncelebrated building material. Coral has an internal and external relationship to time, which visibly leaves its mark in the material itself. Coral begins life as a compact colony of living animals in a cycle that, after long periods of time, gives rise to the complex rock we find today. Eventually, the dead coral detaches itself from the reef and washes up along the UAE coastline, where it was once collected and put to use as one of the earliest permanent building materials. Eventually abandoned (at least as a traditional building material), these coral rocks have been repurposed from derelict homes and given a third life. By recycling and repurposing this abandoned material, Penniman seeks to reintroduce the coral remnants into a new phase of time, recalling its past in all its natural glory. Across two distinct series, Penniman has evolved her transformative use of coral as a delicate, repurposed material – for the Tashkeel Tanween Design Programme 2015/2016, she created 'Coral Wall – Room Divider' and showcased it at Design Days Dubai; the following year, she combined light with the material to realise her 'Coral Sun' series, commissioned by Tashkeel for Tanween at Dubai Design Week 2016.

الفنانة

تعتمد زليخة بينيمان فلسفة عمل قائمة على احترام عميق للمواد والعمليات، والبناء على الماضي أثناء المضي نحو المستقبل. وتغطي أعمالها طيفاً واسعاً من الأحجام انطلاقاً من رؤيتها حول إمكانية توظيف التصميم لتمكين الناس والمساحات. وسواء تضمنت أعمالها إنشاء هياكل مذهلة بحجم الغرفة أو إبداع قطع مجوهرات مميزة، فهي تشكل مزيجاً من الجرة الحيوية واللمسات الرقيقة. ويتسم أسلوبها في العمل بطابع أزلي يمتدّ لفترات طويلة من الزمن، ويتيح لها ابتكار مجوهرات مستقبلية يسهل التعرف عليها بأسلوب حدسي كما لو أنها موجودة دائماً.

واستهلت بينيمان حياتها الفنية بدراسة تصميم الأزياء في معهد "إسمود" ببيكين قبل أن تعود إلى لندن لمواصلة تحصيلها العلمي في "ستترال سانت مارتينز" وتنال شهادة البكالوريوس في تصميم المجوهرات. وتقتن بينيمان حالياً في دبي، وتقدم تصاميمها المبتكرة لغيرها من دور الأزياء والمجوهرات كما تحضر لإطلاق علامتها التجارية الخاصة بالمجوهرات في عام 2017.

وخلالاً لهذا العمل الدقيق، تعمل بينيمان على ابتكار أعمال تركيبية أضخم حجماً تساهم في إحداث تحول ملموس في المساحات. وتمتاز الفنانة بدقتها في اختيار المواد ومراعاة مجموعة من الاعتبارات الخاصة بالتقاليد التاريخية والاجتماعية والفنون الزخرفية. وخلال عام 2016، قدّمت بينيمان سلسلة من تلك الأعمال في معرض "أيام دبي للتصميم" بتكليف من مركز "تشكيل" للفنون.

➡ مرجان عُثر عليه في منزل مهجور في رأس الخيمة الصورة بإذن من الفنانة

➡ Coral found in-situ in an abandoned house in Ras Al Khaimah. Image courtesy Zuleika Penniman

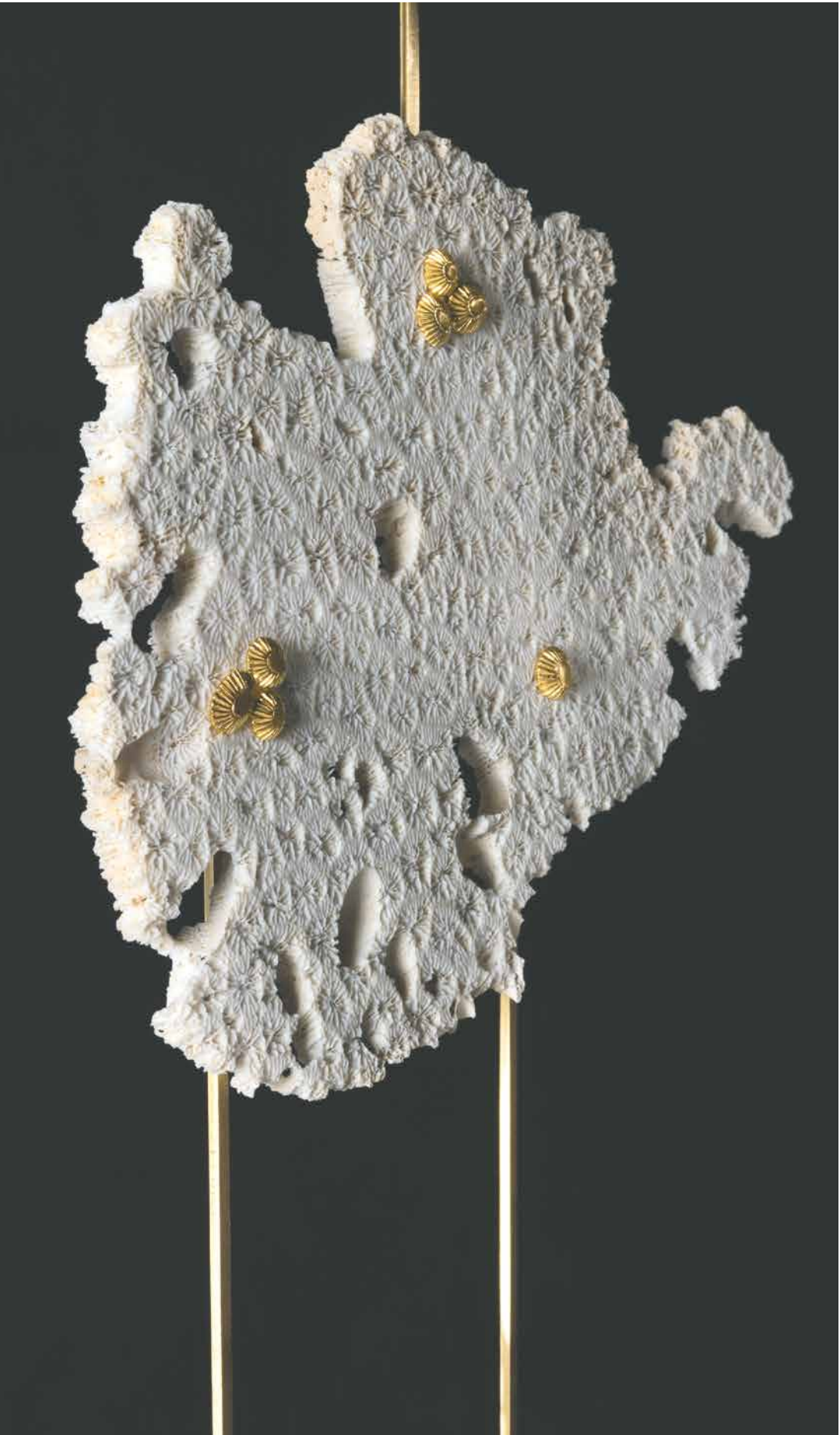
➡ (فوق) مرجان شمس - مصباح طاولة، من سلسلة "مرجان شمس"، بتكليف من برنامج "تنوين" للتصميم الذي أطلقه مركز "تشكيل" في "أسبوع دبي للتصميم 2016"، أربع قطع: 50 - 70 سم لكل قطعة مرجان، قاعدة معدنية مطلية بلون ذهبي مع آلية رفع مسامير ذهبية اللون، معدات تثبيت، تصوير: Capital D، بإذن من المصممة ومركز "تشكيل"

➡ (Above) Coral Sun - Table Lamp, From the 'Coral Sun' series, commissioned by Tashkeel for Tanween at Dubai Design Week 2016; Corals, gold plated metal base and mount, gold plated stud screws, fixtures; Four pieces; 50-70 cm; Images courtesy Capital D, the artist and Tashkeel

➡ (إلى اليسار) مرجان شمس - حاملات مصابيح جدارية، من سلسلة "مرجان شمس"، بتكليف من برنامج "تنوين" للتصميم الذي أطلقه مركز "تشكيل" في "أسبوع دبي للتصميم 2016"، 4 قطع: 23 x 19 x 15 سم لكل قطعة مرجان، قاعدة معدنية مطلية بلون ذهبي، مسامير ذهبية اللون، معدات تثبيت، تصوير: Capital D، بإذن من المصممة ومركز "تشكيل"

➡ (Left) Coral Sun - Wall Sconce, From the 'Coral Sun' series, commissioned by Tashkeel for Tanween at Dubai Design Week 2016; Corals, gold plated metal base, gold plated stud screws, fixtures; Four pieces each 23 x 19 x 15 cm; Images courtesy Capital D, the artist and Tashkeel

جدار مرجاني - فاصل حجرات
من سلسلة "مرجان 1"، بتكليف من برنامج "تنوين"
للتصميم الذي أطلقه مركز "تشكيل" 2015 / 2016
190 × 230 × 29 سم لكل قطعة
مرجان، إطار معدني مطلي بلون ذهبي، مسامير ذهبية
اللون، معدات تثبيت، رفوف زجاجية
تصوير: جيري بالوك
بإذن من المصممة ومركز "تشكيل"

Coral Wall - Room Divider
From the 'Coral I' series, commissioned by the Tashkeel
Tanween Design Programme 2015/2016; Corals, gold
plated metal frame, gold plated stud screws, fixtures,
glass shelves; 190 x 230 x 29 cm; Image credit
Jerry Balloch courtesy of the artist and Tashkeel

الجذور السطحية

2016

أربع صور: 120 × 85 سم لكل صورة
طباعة جيكلي على ورق فني رقيق، إطار خشبي بارز
بقياس 4 سم
بإذن من الفنانة

ريم سعيد

Reem Saeed

PNEUMATOPHORS – Breathing Roots

2016

Four images: 120 x 85 cm each

Giclée print on fine art paper,

4cm wood stand out frame

Courtesy of the artist

The Artist

Photography has been a fundamental part of Reem Saeed’s environment since she was a child watching her father document their lives in a rapidly changing Dubai with his collection of cameras. Each photograph he took was accompanied by a handwritten caption and protectively stored in a vault. Influenced by his staunch and passionate belief that every image has a rich value as “part of history for generations to come,” she has been taking photographs for as long as she can remember. Her impulse towards storytelling means that she often takes to the streets to capture the narratives lived there. Throughout her work, she seeks to document different communities and the currents of today. A prolific traveller, she finds exploration essential to feed the documentation process, compiling visual findings in series that articulate insightful truths, via narratives or astute visual metaphors. Working in corporate social responsibility, she recognises the potential for photographs to tell powerful stories for social good. She has been involved in curating various community art projects with important visible social impacts. She often gives workshops and talks and has been exhibited at Sikka Art Fair and Sharjah Art Foundation. Saeed is the founder of MOBIPIXUAE, a community of 12 mobile photographers that create social projects that deliver education and awareness.

العمل

تتحول السمات الطبوغرافية السرمدية المذهلة إلى عوالم عاكسة ومجزأة عبر هذه السلسلة من المطبوعات المميزة التي تبدو وكأنها مشهد من تحت الماء أو غابة قليلة الكثافة، فلا يمكن تمييزها بسهولة. وتوضح سعيد كيف أن تعرفها على أشجار القرم ألهمها فكرة إبداع عمل يشبهها للغاية، ما منحها الفرصة لتجسد جوهر قصة بلادها. وقالت سعيد بهذا الصدد: "شكلت زيارتي إلى غابات القرم وقراءتي عن رؤية بلادي، التي أطلقها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، مصدر إلهام كبير بالنسبة لي. فقد كان همّه أن يضمن زراعة البذور التي نمت وكبرت اليوم لتجعل البلاد على ما هي عليه الآن، ولتغدو نظاماً بيئياً طبيعياً شاسعاً يقوم على أسس مستدامة تثمر في نهاية المطاف عن تأثيرات بيئية ملموسة. وقررت التركيز على الجذور باعتبارها أسباب البقاء لهذه الأشجار، واستقيت إلهامي من حجم الإنجازات التي حققتها بلادي ورؤية قيادتها الحكيمة. ولا يقتصر تميز الجذور السطحية - المسؤولة عن عملية التبادل الغازي - على شكلها وبنيتها فحسب، وإنما يتعداها أيضاً إلى منح هذه الأشجار أهمية بيئية. وهذا يعتبر قاسماً مشتركاً مع بلادنا الحبيبة بشكل عام، إذ تعد رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان جذور جميع إنجازاتنا في الوقت الحاضر".

The Work

Striking, otherworldly topographies become fragmented, mirrored worlds across this series of prints. Perhaps an underwater scene or a sparse forest, these landscapes defy easy identification. Saeed explains how her encounter with the mangroves inspired a powerful visual metaphor, an opportunity to capture the essence of her country’s story, “Visiting the mangroves and reading about my country’s vision, initiated by our founding father Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, was a huge inspiration for me. He made sure to plant the seeds that have grown and developed into what the country is now; a huge natural ecosystem with a sustainable platform that results in tangible environmental impact. Inspired by the scale of achievement and our leader’s vision, I decided to focus on what makes these mangroves survive; the roots. The aerial roots, specialised for gaseous exchange, were not only interesting in shape and form but also provide most of the mangroves’ environmental value. This was similar to the country as a whole; Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan’s vision is the ‘root’ of all accomplishments today.”

الفنانة

يستأثر التصوير الفوتوغرافي بحيز كبير من حياة ريم سعيد، وقد اكتسبت هذا الشغف منذ نعومة أظفارها من والدها الذي كان يستخدم العديد من آلات التصوير لتوثيق جوانب حياة أسرته في مدينة دبي التي كانت تشهد تحولات متسارعة آنذاك. وكان والد ريم حريصاً على تخزين جميع الصور التي يلتقطها ضمن صندوق مخصص بعد كتابة تعليق بخط يده على كل صورة. وقد تأثرت ريم بثقة والدها وإيمانه بأن كل صورة تنطوي على قيمة عالية كونها "تشكل جزءاً من تاريخ الأجيال المقبلة"، وأن الأشياء تترسخ في ذاكرة الأجيال كلما التقطنا لها صوراً أكثر.

مدفوعةً بشغفها برواية القصص، تتجول ريم في المدينة لالتقاط وتوثيق الروايات التي تعيشها خلال جولاتها، وتسعى في عملها إلى توثيق مختلف المجتمعات والتوجهات السائدة اليوم. وإيماناً منها بأهمية الاستكشاف لإثراء عملية التوثيق، فهي تسافر كثيراً وتجمع المكتشفات البصرية في سلسلة تفصح عن حقائق عميقة من خلال الروايات أو الاستعارات البصرية الذكية.

ومن خلال عملها بمجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، تدرك ريم الإمكانيات الهائلة للصور الفوتوغرافية في سرد قصص مؤثرة تصب في المصلحة العامة للمجتمع. وقد شاركت في الإشراف على العديد من مشاريع الفنون المجتمعية التي ساهمت بتحقيق آثار اجتماعية ملموسة. كما تساهم دائماً في تنظيم ورش عمل ونقاشات إلى جانب مشاركتها في "معرض سكة الفني" و"مؤسسة الشارقة للفنون". وأسست ريم جمعية "موبيبيكس الإمارات" للمصورين الفوتوغرافيين والتي تضم 12 مصوراً من أصحاب المشاريع الاجتماعية التي لعبت دوراً حيوياً في تعزيز مستويات التعليم والوعي.

The Designer

Khalid Shafar contemporises traditional elements and techniques of UAE culture and design. His approach encompasses his personal expression of form, movement, emotion and, in particular, "the tale" of objects. While staunchly defining himself as a designer, the aesthetic appeal and cultural relevance of his works mean he is often included in exhibitions of contemporary art.

Shafar's international education complements his local perspective. He studied furniture and object design at Central Saint Martins in London and The Centre for Fine Woodworking, New Zealand. Since his first solo collection in 2011, he has established himself as a leading light of UAE design, going on to establish KASA, his first showcase space, in 2012. Shafar's list of collaborators is testament to his international status. These include the Campana Brothers, historic French cabinet maker Moissonnier, carpet industry leader Tai Ping, design brand Kartell and fashion brand COS. In 2015, his large-scale installation 'THE NOMAD', supported by Dubai Design District (d3) and Abu Dhabi Festival, was the hit of London's Shubbak Festival. This contemporary architectural reinterpretation of traditional palm wood (arish) architecture went on to be featured in 'Portrait of a Nation', the 2016 Abu Dhabi Festival exhibition. An ADMAF Cultural Excellence Fellow, Shafar is committed to furthering his knowledge and also to nurturing the next generation.

العمل

يتسم الأسلوب الجمالي لخالد الشعفار بالرغبة في إضفاء لمسة من المرح على الرموز القوية للتراث الإماراتي. وبغية تطوير أسلوبه العصري في خطه المميز "النخلة"- والذي يستحضر التكوين النحتي لهذه الشجرة - يقدم الشعفار في عمله "السيد والسيدة فنتير" تصميماً فائق المهارة يستمدّه من شكل طائر الفلامينغو. ويعرف هذا الطائر في دولة الإمارات باسم "فنتير"، ويجسده الشعفار هنا بهيئة طائر ينطويان على الكثير من المرح والأناقة والتميز والعملية. وبالحديث عن تقديم وتطوير هذا العمل، قال الشعفار: "استوحيت تصميم هذين الطائرين أصلاً من خط أعمال 'النخلة'، حيث حولتهما إلى جسدين بغاية الانسجام مع إضافة أعين طائر الفلامينغو بطريقة فنية جميلة. ويعتبر 'السيد والسيدة فنتير' عملاً تركيبياً خاضعاً للتحوّلات؛ فهما يثيران اهتمام الناظر تماماً كشخصيتين في قصة أطفال، ولكن مصممان بطريقة عملية ليرويان قصة كل طائر على حدة. وبالنسبة لعرضي خلال معرض 'تصميم رأس الخور 2015'، فقد قدمت زوجاً واحداً من طائر الفنتير وسط أجواء مسرحية مظلمة لتجسيد القضايا المتعلقة بتحديات تربية الطيور في "محمية رأس الخور للحياة البرية". فهناك العديد من الأسباب التي تحول دون نجاح تربيتها هناك مثل مستويات المياه المنخفضة، والضوضاء الناتجة عن عمليات البناء المجاورة، وحركة المرور، وتدني جودة الهواء".

The Work

Inherent to Khalid Shafar's aesthetic is the wish to incorporate powerful symbols of Emirati heritage with a light touch. Evolving his contemporary 'The Palm' line, which references the fretted construction of the ubiquitous tree, 'MR & MRS FANTEER' is a deft take on the form of the flamingo. Known in the UAE as 'Fanteer', the anthropomorphised figures are both humorous and elegant, iconic and functional. Speaking of the presentation and evolution of the works, Shafar says, "Originally derived from my signature 'The Palm' line, they are humorously transformed into birds' bodies with artistically injected flamingo eyes. 'MR & MRS FANTEER' are a composition of transformation. As intriguing as children's storybook characters yet functional and practical design objects, 'MR & MRS FANTEER' tell the story of each unique and individual flamingo. For the presentation during the Design Ras Al Khor 2015, I presented a lonely pair of 'fanteer' in a dramatically dark setting to reflect on the issues related to the birds' breeding challenges in the Ras Al Khor Wildlife Sanctuary. Many reasons hinder their breeding success such as water levels, noise from nearby construction, road traffic and air quality."

المصمم

يضيفي خالد الشعفار طابعاً عصرياً على تقنيات التصميم التقليدية في الثقافة الإماراتية. ويجسد توجهه الفني أسلوبه الخاص في التعبير عن الشكل والحركة والعاطفة وبالأخص "قصة" الأشياء. وبينما يشدد على تعريف نفسه بأنه مصمم، إلا أنه وبسبب المظهر الجمالي والأهمية الثقافية لأعماله يتم تضمينها في معارض الفن المعاصر في كثير من الأحيان. وساهم التعليم الدولي للشعفار باستكمال منظوره المحلي، حيث درس تصميم الأثاث في "سنترال سانت مارتينز" في لندن ومركز المشغولات الخشبية الراقية في نيوزيلاندا. ومنذ إنطلاقه لأول مجموعة منفردة في عام 2011، صارت له مكانة راسخة بين أوساط محترفي التصميم الدولي. وأقام معرضه الأول "كاسا" في عام 2012.

وتشهد أعمال التعاون المشترك للمصمم خالد الشعفار مع عدة أسماء عالمية على المستوى الراقى الذي وصل إليه؛ بما في ذلك تعاونه مع الثنائي البرازيلي "الإخوة كامبانا"، والشركة الفرنسية العريقة للدواليب والخزانات "مواسونيه"، والشركة الرائدة في صناعة السجاد "تاي بنغ"، بالإضافة إلى علامة التصميم "كارتيل"، وعلامة الأزياء "سي أو إس". وفي عام 2015، حقق عمله التركيبي الضخم "الرحال"، الذي حاز على دعم من "دبي ديزاين ديستريكت" (d3) ومهرجان أبوظبي، نجاحاً باهراً خلال مهرجان "شباك" في لندن. وتم عرض هذا العمل الهندسي المعاصر - المستوحى من فن العمارة بسعف النخيل التقليدي "العريش" - في معرض "إمارات الرؤى" ضمن "مهرجان أبوظبي 2016". ويعد الشعفار أحد رواد برنامج "منحة التميز الثقافي" الذي أطلقته "مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون"، وهو يطمح دوماً لإغناء معرفته وتشجيع الجيل الجديد.

**السيد والسيدة فنتير
من سلسلة "تصميم رأس الخور" (دراك)
2015**

قطعتين: 95 × 33 × 37 سم لكل منهما
أدراج جانبية منحوتة مصنوعة من خشب القيقب الأمريكي
ومعدن مطلّي مزدان بتفاصيل مرسومة يدوياً
بإذن من المصمم

**MR & MRS FANTEER
From the 'DRAK (Design Ras Al Khor)' series
2015**

Two pieces: 95 x 33 x 37 cm

Sculptural side draws made of American maple wood and
painted metal, with hand painted details

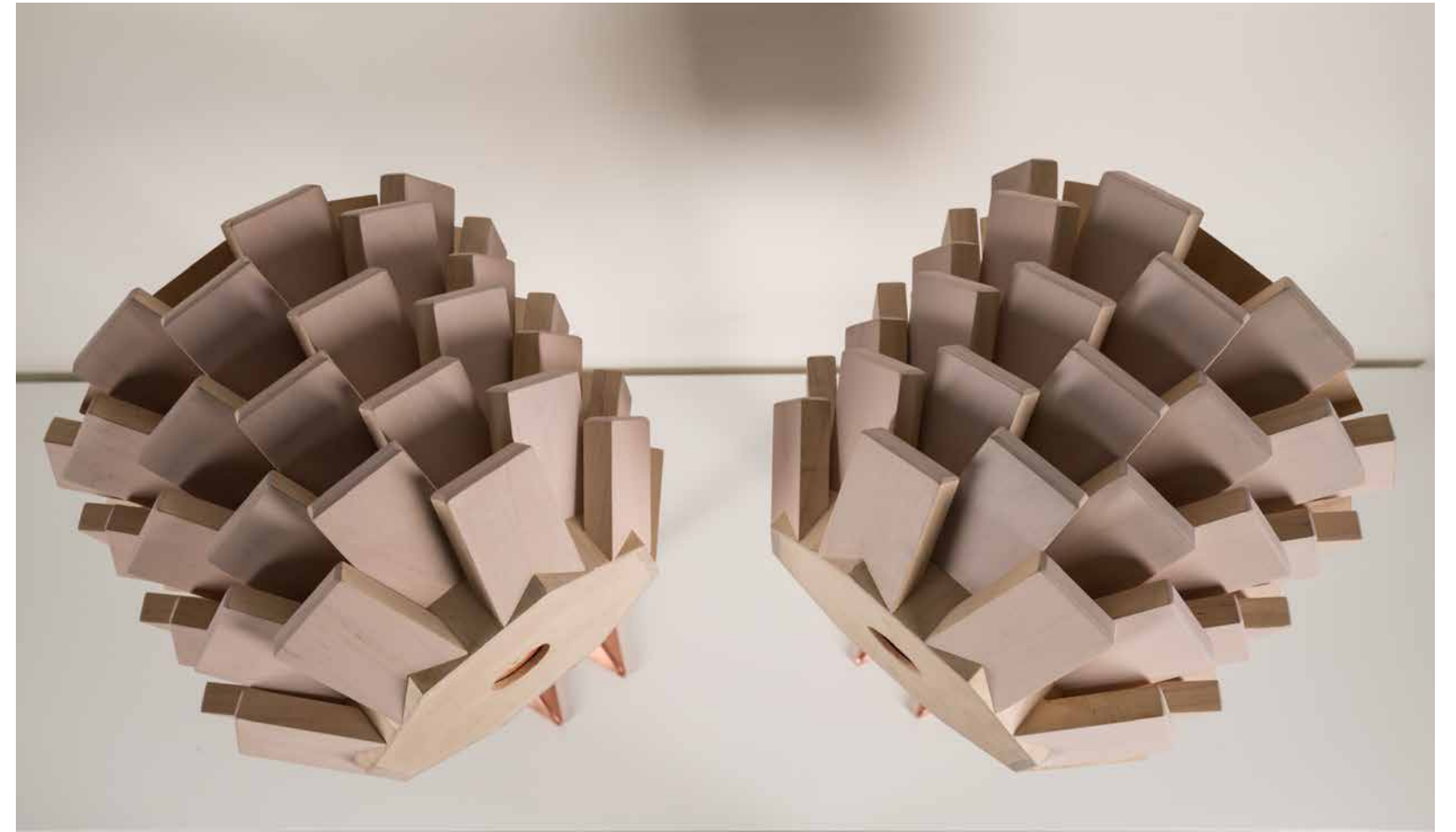
Courtesy of the designer

خالد الشعفار

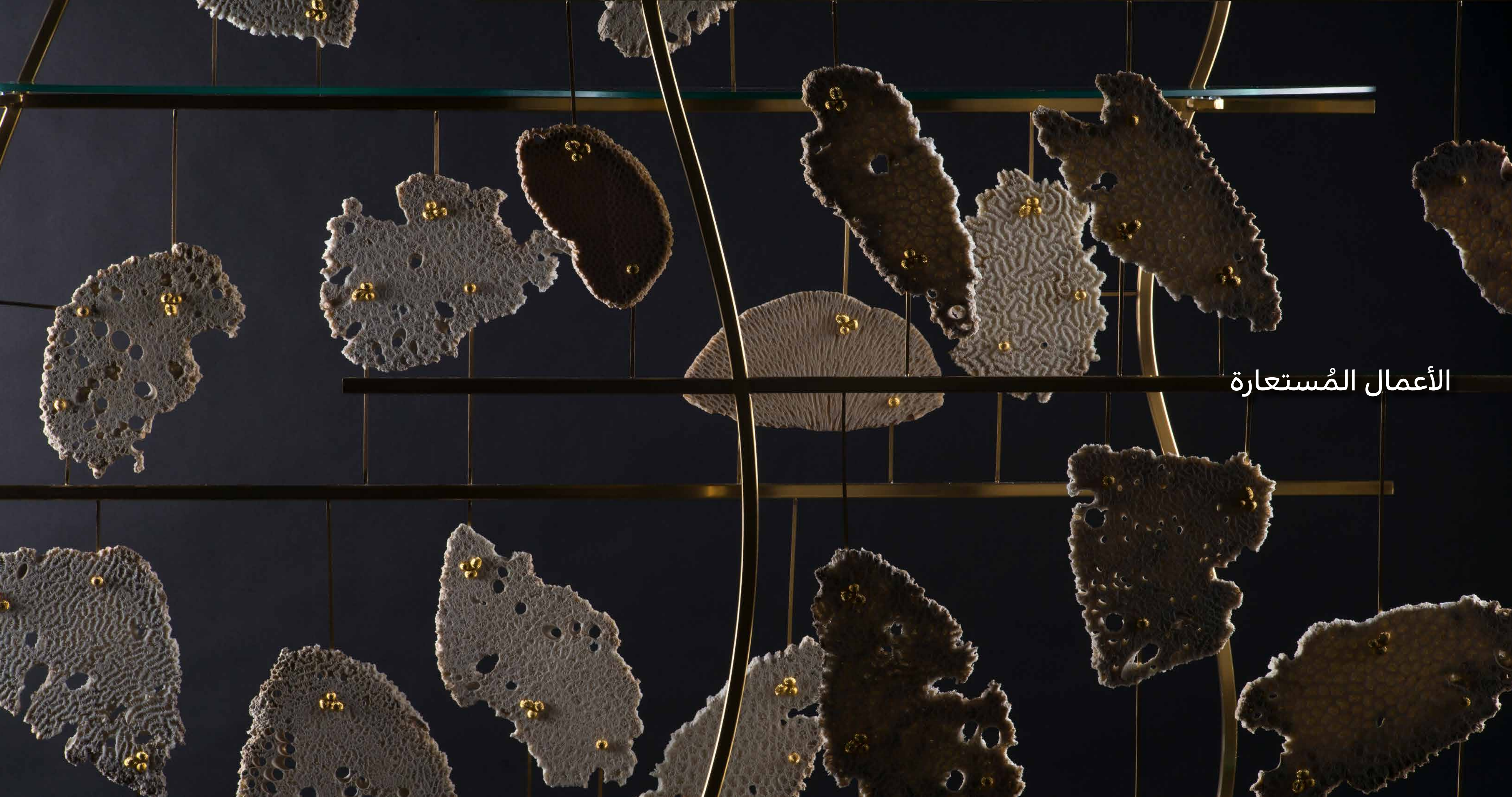
Khalid Shafar

158

159

الأعمال المُستعارة

عزة القبيسي

كيف كانت التجربة التوجيهية التي قدمتها لك جيل باركر؟

لقد كانت تجربة ممتعة جداً بالنسبة لي دخول عالم باركر ولقاءها في الاستوديو الخاص بها، فقد أتاح لي ذلك مشاهدة كيفية تعاملها مع المواد التي كانت جديدة تماماً بالنسبة لي. ورغم أن كلينا تعملان في مجال النحت، إلا أنني أميل للنحت بالمعادن بينما هي تنحت بالطين. والأمر بالنسبة لي لا علاقة له بسهولة أو صعوبة الأمر، وإنما يتمثل في قدرتي على التفكير بأسلوب مختلف إزاء هذه العملية الفنية. فمثلاً، كنت أحاول إبداع بنية الجسم (الهيكل العظمي)، وعندما وجدت صعوبة في التعامل مع المعادن بهذا الخصوص اضطرت لإعادة العمل من جديد، فأنا أفضل الاستفادة من أخطائي. ورغم أنني اختبرت وتعاملت مع الكثير من المواد، لكن لقاء باركر أتاح لي المضي قدماً بأسلوبي الفني دون أن تطلب مني اتباع خطوات معينة، وأعتقد أن هذا خير أسلوب تعليمي في الحياة.

ما الذي تعلمته من العمل مع باركر فيما يخص أسلوبك الفني باستخدام المعادن وتجسيد الحيوانات؟

هناك اختلاف شاسع بين طريقتي عمل كل منا؛ فعملي يميل نحو التعامل مع طبقات المعادن، واعتمد فيه بنسبة 50% تقريباً على الكمبيوتر مع استخدام تقنية القطع بالليزر ولحام المعادن. وهذا مختلف تماماً عن الطريقة التي أخوضها الآن في التعامل مع الطين، وصنع القوالب، والذهاب إلى المسبك، ومراقبة كيفية عمل باركر بالشمع ووضعها اللمسات الأخيرة على القوالب. هذا ما يجعل أسلوبني مختلفاً تماماً عن أسلوبها وأقرب إلى عملية تصميم المجوهرات التي استخدمها أيضاً، ولكن على نطاق أكبر.

تحتفي هذه الأعمال بالذكرى السنوية العشرين لتأسيس "هيئة البيئة-أبوظبي". ما هي أهمية الفن في إيصال رسائل معينة للمجتمع برأيك؟ وما هي الرسالة التي تأملين إيصالها للناس من خلال هذه الأعمال؟

أعتقد أن الرسالة الاجتماعية الأهم التي يمكنني إيصالها هي لفت النظر إلى هذه الحيوانات الموجودة فعلاً على يابستنا وفي مياها. فالكثير من الناس لا يصدقون أننا نمتلك مثل هذه البيئة المتنوعة، ويعتبرون بلادنا مجرد صحراء ملأى بأشجار النخيل الجميلة. وقلة هم الأشخاص الذين يدركون مدى غنى الثروة الحيوانية التي نمتلكها. ولا شك أن إقامة المنحوتات في الأماكن العامة هي مبادرة بالغة الأهمية من "هيئة البيئة-أبوظبي"؛ فمن المهم جداً أن نمتلك منحوتات تقليدية لحيوانات نعشقها وتشكل جزءاً من ثقافتنا وبرامجنا المخصصة لحماية بيئتنا الطبيعية. وتحتضن بلادنا جنسيات مختلفة، ومن الجيد أن يتعرفوا على هذه الحيوانات ويدركوا قيمتها؛ فالكثيرين منهم يأتون ويذهبون دون أن يكون لديهم أدنى فكرة عن الموضوع. وبالنسبة لي كمواطنة إماراتية، فقد شاهدت معظم هذه الحيوانات على أرض الواقع، ولكن الكثيرين غيري لم تتسن لهم هذه الفرصة للأسف. ولا شك أنها طريقة رائعة للاحتفاء بالذكرى السنوية العشرين لتأسيس "هيئة البيئة-أبوظبي" وتبسيط الضوء على إنجازاتها في هذا الشأن.

ماهي العلاقة التي تربطك بالبيئة الطبيعية في دولة الإمارات، وكيف تسهم هذه العلاقة في بلورة أسلوبك الفني؟

يتجلى دوماً تأثيري بالكائنات الحية من خلال أعمالي. وتشكل الثقافة والطبيعة جزءاً لا يتجزأ من هويتنا؛ وأعتقد أننا كإماراتيين مرتبطون بعلاقة فطرية مع الطبيعة. وعندما عدت إلى الوطن بعد إنهاء دراستي في الخارج، كانت الطبيعة جزءاً كبيراً من حياتي. وكان الاحتكاك بأجواء الصحراء وارتياح مزرعة العائلة هو السبيل الذي وجدت نفسي من خلاله عبر هذه الأماكن والمواد التي كنت أستخدمها في عملي. وقد لعبت الطبيعة دوراً كبيراً في تمكيني من استكشاف ذاتي كفنانه إماراتية تحديداً.

يتجلى دوماً تأثيري بالكائنات الحية من خلال أعمالي. وتشكل الثقافة والطبيعة جزءاً لا يتجزأ من هويتنا؛ وأعتقد أننا كإماراتيين مرتبطون بعلاقة فطرية مع الطبيعة

جيل باركر

تم تكليف جيل باركر من قبل هيئة البيئة- أبوظبي بصنع منحوتات برونزية لعدد من الحيوانات والطيور التي تتخذ من أبوظبي موطناً أصلياً لها، وذلك في إطار احتفالات الهيئة بالذكرى العشرين لتأسيسها. وتشمل هذه المنحوتات: مها عربي، وأطوم (بقرة بحر)، وسلحفاة هاكسبيل (منقار الصقر)، وفلامينغو، وصقر. وقد تم إنجازها جميعاً مطلع عام 2017 وسيتم عرضها بصورة دائمة في حديقة "أم الإمارات".

تركزين في منحوتاتك على الخيول. هل هذه هي المرة الأولى التي تعملين فيها على الحيوانات الموجودة في دولة الإمارات؟

إنها المرة الأولى التي أنجز فيها مشروعاً كاملاً لدولة الإمارات. وبالرغم من طبيعتها المذهلة، إلا أن العمل على هذه الحيوانات وضعني أمام بعض التحديات الفريدة خاصة وأنه لم يكن من السهل مشاهدتها على أرض الواقع، لذا كان من الصعب استكشاف بنيتها الجسدية وآلية حركة كل منها. ولهذا، شاهدت الكثير من مقاطع الفيديو وحصلت على أكبر عدد ممكن من المراجع.

إلى أي مدى تهتمين بدراسة علم الأثروبولوجيا بجانب كونك فنانة؟

أنا شخصياً أعتبره علماً مهماً للغاية بغض النظر عن أي شيء؛ فأنا لم أعتقد يوماً أنني سأصبح فنانة ولم أطمح لهذا قط، ولكن جُل ما كان يشدني إلى الفن هو شغفي العارم بعالم الطبيعة، إذ لطالما سحرتني الحيوانات بطبيعتها وحركة كل منها. ولتجسيد روعتها بالشكل الأمثل، عليك أن تستوعب تركيبها البنوية التي تتمحور حولها جميع أعماله.

ماهي التباينات التي تجدونها عند التعامل مع الأنواع المختلفة من الحيوانات- سواء الحيوانات البرية أو البحرية أو الطيور؟

كل من هذه الأنواع له تحدياته الخاصة التي توقد الحماس في نفس المرء لاستكشافه. ونحن جميعاً معنادون على الحيوانات البرية أكثر بكثير من البحرية. ومن وجهة نظر عملية، فإن وجود الأولى على اليابسة أمامنا يشكل ميزة مهمة ينبغي استغلالها عندما يتعلق الأمر بتصميم منحوتة ما. وبالمقابل، يتطلب العمل على أي مخلوق بحري أحياناً ابتكار وسيلة ما لجعله يبدو وكأنه يسبح على سبيل المثال. وكذلك الطيور من الصعب دوماً العمل عليها، إذ يمكن لتجسيد الريش أن يتطلب الكثير من الدقة في العمل. ويلجأ معظم الفنانين إما لاستخدام التفاصيل فائقة الدقة (تجسيد كل وبر من كل ريشة) أو جعل التصميم بسيطاً للغاية. وأنا شخصياً أحاول أن أجمع الأمرين معاً.

تبدو منحوتاتك أشبه بالحقيقية. هل تعتقدين أن وظيفة الفنان هي تقليد الأصل أم تقديم صورة تجريدية عنه؟

نشأت على حب الحيوانات؛ وهي جلّ ما أتذكره من مرحلة الطفولة، إذ لطالما كانت الحيوانات جزءاً من حياتي وكنت أطمح دائماً إلى العيش في الريف محاطةً بالحيوانات وأشكال الحياة البرية. وعندما يتعلق الأمر بالتجريد أو الواقعية، فالأمر يصبح مجرد خيار لا أكثر، حيث أن المجال مفتوح للآثنين. وفي أيامنا هذه، يميل المجتمع الفني إلى الابتعاد عن المذاهب الفنية الكلاسيكية وكأن الزمن قد عفا عليها، وهذا ينطبق على المذهب الواقعي بطبيعة الحال؛ ويبدو الأمر اليوم وكأنه يتمحور حول البحث عن سبل جديدة لتصوير الأشياء. بالنسبة لي، فإن حافزي الرئيسي هو الموضوع –أود أن أكون وفيّة له تماماً، وأرغب في الوقت ذاته أن أتعامل معه بأسلوب عصري. وتكمن مشكلتي مع بعض ما يسمى الأعمال "التجريدية" في كون من ينجزونها لا يعرفون كيفية إنجازها بالشكل الصحيح.

ماهي العملية التي تعتمدونها في إبداع كل منحوتة؟ وكيف تحددن الوضعية المناسبة لإنجازها؟

ينبغي مع معظم الحيوانات إيجاد وضعية تتيح رصد خصائصها الفريدة. فبالنسبة لسلحفاة الهوكسبيل، شاهدت الكثير من الأفلام عنها وهي تسبح برشاقة في المياه الصافية. وهي تبدو أنيقة للغاية عندما تسبح وكأنها تطير في المياه. ولم أكن أعرف الكثير عن حيوانات الأطوم (أبقار البحر) حتى بدأت البحث بشأنها، وما عرفته عنها هو أنها مخلوقات عملاقة ولكنها لطيفة تقتات على الأعشاب البحرية فقط. وهي لا تشكل خطراً على أي شخص أو شيء بعكس البيئة المتغيرة التي تشكل تهديداً لها. ومع أنها حيوانات كسولة للغاية، ولكنها جذابة عند السباحة. وخلال محاولتي تجسيدها، سعيت إلى تقديم أفضل صورة ممكنة عن هذه الحيوانات التي تنم ملامحها عن براءة واضحة لا يمكن أن تخفى على أحد.

ينبغي مع معظم
الحيوانات إيجاد
وضعية تتيح رصد
خصائصها الفريدة

جيل باركر

"لا أسعى إلى ابتكار أعمال تذهل الناس، أو تعبر عن رأي معين، أو حتى تحتاج إلى شرح. جل ما أطمح إليه هو إبداع أشياء جميلة 'قائمة بذاتها' بناءً على الأشكال الرائعة التي تزخر بها الطبيعة" - جيل باركر، فارسة ونحاتة أعمال مستوحاة من الحياة البرية

تعتبر جيل باركر إحدى أبرز نحاتي مجسمات الحيوانات في عصرنا الراهن. ولكونها فارسة ماهرة، لذا تعكس أعمالها شغفاً واضحاً بالخيل. وتتميز منحوتات باركر بتنوع كبير في أحجامها وموضوعاتها التي تتراوح بين الفروسية، والحياة البرية، بالإضافة إلى الحيوانات الضخمة والحيوانات الأليفة.

وتعيش باركر في مقاطعة غلوسترشاير الريفية الإنكليزية محاطةً بأنواع مختلفة من الحيوانات. وهي تقوم بتربية خيول الكوارتر الأمريكية التي فازت معها بالعديد من البطولات الوطنية والأوروبية.

تعرفت باركر على فن النحت للمرة الأولى أثناء دراستها في مدرسة "ساوث ويلتر غرامر" في سالزبوري. وفي عام 1983، عرضت أولى منحوتاتها البرونزية في لندن ليتم شراؤها من قبل شركتي "أسبري" و"غاراردز". وحظيت باركر منذ البداية بدعم صالة "سلادمور"، الأمر الذي شجعها لإقامة أول معرضٍ خاص لها في عام 1984.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت باركر واحدة من أبرز نحاتي الأعمال المستوحاة من الحياة البرية ورياضة الفروسية. ويزخر رصيدها بالعديد من أعمال التكليف الفنية، كما تحظى منحوتاتها بإقبال كبير من جامعي الأعمال الفنية حول العالم، حيث يتم عرضها ضمن العديد من المجموعات الفنية العامة والخاصة والملكية.

يُعرف عن عزة القبيسي بأنها أول مصممة مجوهرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن من الأخرى أن نعرف بها كفنانة ومصممة ورائدة أعمال تدافع بقوة عن كل ما هو محلي ومستدام. أسست القبيسي مشروعين حكوميين لدعم وتطوير الحِرَف اليدوية، وهي تقف أيضاً وراء إطلاق "صنع في الإمارات"، المنصة الوطنية الأولى لعرض الحرف والتصاميم المحلية عبر سلسلة من المتاجر في مختلف أنحاء البلاد. وحصلت القبيسي على شهادة البكالوريوس من "جامعة لندن غيلدهول"، الأمر الذي أطلق العنان لازدهار رؤيتها الإبداعية، وأثرها بالمهارات العملية اللازمة لتحويل أي مشروع من فكرة مجردة إلى واقع ملموس.

عادت القبيسي إلى أبوظبي عام 2002، حيث أسست ورشة عمل مستقلة لتصميم المجوهرات. وتكشف ورشتها وصالة عرضها عن إبداعات متميزة في مجال المجوهرات والمنحوتات المصنوعة من الذهب، والفضة، والخشب، والإطارات المطاطية، وأشجار النخيل، وأعواد البخور. وتستعين القبيسي بالمواد المحلية، وتستقي إلهامها من الجذور العميقة للتراث الإماراتي لتكرس رؤيتها حول مستقبل مستدام للبلاد. وتجمع أعمالها بين المشاهد الطبيعية والرموز الثقافية بدءاً من الأشكال، والنماذج، والتراكيب المستقاة من الصحراء، وانتهاءً بإحياء التقنيات التقليدية العريقة.

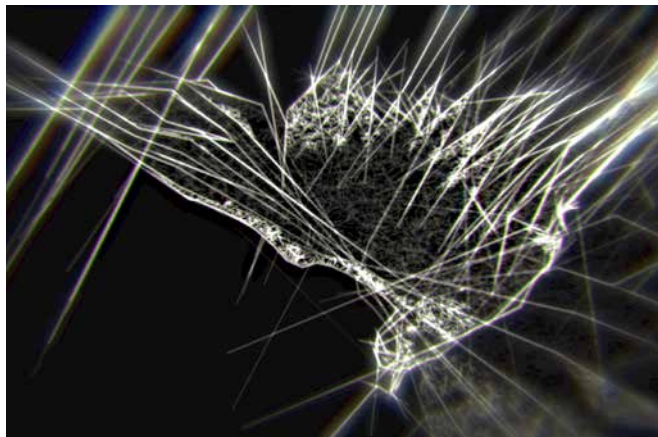
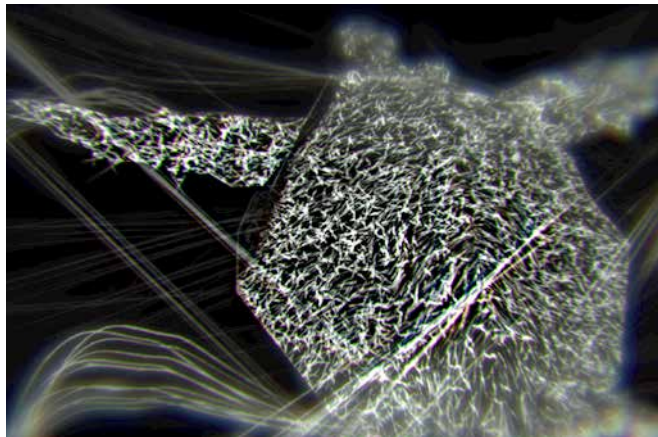
تم تكليف القبيسي بإنجاز عمل فني لمعرض "إمارات الرؤى" ضمن إطار فعاليات مهرجان أبوظبي 2016. وفي مطلع عام 2017، التحقت ببرنامج إرشادي مع الفنانة البريطانية الشهيرة جيل باركر لابتكار منحوتاتٍ تم تكليفهما بها من قبل "هيئة البيئة- أبوظبي" بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتأسيس الهيئة.

عزة القبيسي

الإرشاد الفني

أخبرنا عن عنوان عملك الفني ومدى ارتباطه بالفيديو الذي قدمته؟

عندما بدأت العمل على هذا المشروع، وضعت نصب عيني مفهومين أساسيين هما: الموجة والمعادلة الأسية. والمعادلات الأسية تعني النمو الأبدى، وهذا يبدو "غير صحي" نوعاً ما في سياق علاقة البشر بالطبيعة. ولذلك أظنه من الأنسب التفكير في المفاهيم المرتبطة بالموجة والتحولات التي تجري على عدة مستويات في بيئتنا وحياتنا اليومية، إذ تمثل التناوبات مفهوماً جوهرياً كامناً في إدراكنا للطبيعة. وخلافاً للفكرة الثقافية المعروفة حول المعادلات الأسية بأنها تمثل نمو اقتصادياً مستمراً، تشير "التناوبات" إلى التناغم مع إيقاع الطبيعة.

كيف قمت بإعداد الفيديو؟

تمثل الخطوة الأولى في البحث عن فكرة ما، ثم أقوم ببعض الخريشات والرسوم باستخدام فرشاة وقلم لصياغة أنواع مختلفة من التموجات والتعرجات. ويقوم ذهني بمعاينة هذه التجارب البصرية ومن ثم تطور أفكاراً حولها. وبعد ذلك أترجم هذه الأفكار إلى شخصيات رقمية يتم إنشاؤها عبر برمجيات للرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد.

يتمحور مقطع الفيديو هذا حول الإيقاعات وطريقة تفاعل المخلوقات عبر عمليات مثل التنفس والانكماش والاسترخاء. فما الذي أثار اهتمامك بهذه الفكرة؟

نجد الإيقاعات في كل مكان؛ فنحن محاطون بالأنماط المتكررة، كما أن مجرد وجودنا يولد إيقاعاً. وتتمحور الفكرة الأساسية لهذا العمل الفني حول استكشاف كيفية إدراك هذه الإيقاعات وترجمتها إلى صيغ بصرية. ففي عمل "تناوبات"، اخترت اثنين من الحيوانات التي تعيش في المنطقة: أحدهم طائر والآخر كائن بحري. وبما أن الفيلم متعلق بالتموجات والإيقاعات، لذا أردت تصوير الآثار والممرات والحركات والتموجات التي تحدثها الحيوانات في موائلها ومقارنتها مع بعضها البعض.

ما مدى ملاءمة التكنولوجيا الرقمية للتعبير عن أنواع مختلفة من الإيقاعات والتموجات؟

أعتبر التكنولوجيا الرقمية مجرد أداة. وأحب استخدامها لكونها وسيلة فعالة ومناسبة للغاية لسرد القصص البصرية. لكنني أعتقد أن الشخص الذي يستخدم الأداة هو الأهم في عملية إنتاج العمل الفني، سواء كانت هذه الأداة قلم رصاص أو إزميل أو حتى حاسوب.

يعتمد العمل إلى حد كبير على الدوافع المعرفية والعصبية التي يختبرها المشاهدون أثناء مشاهدة الفيديو. كيف يتم هذا؟ ولماذا؟

فيما يتعلق بالتواصل البصري، أعتقد أنه ينبغي تركيز جهودنا الرئيسية على توظيف العمليات اللاشعورية للإدراك. وبما أن المشاهد يحكم على عملنا خلال مستوى ما قبل الإدراك، لذا يجب أن نركز على تحفيز هذا المستوى لجعل الناس يستقبلون معلومات لا شعورية تسبق عملية الإدراك.

يتم عرض مقطع الفيديو ضمن غرفة مظلمة. لماذا تريد تقديمه بهذه الطريقة؟

تعد الغرفة المظلمة المكان الأنسب لعرض الأفلام، وذلك لتزويد الجمهور بتجربة غامرة. وأعتقد أن مشاهدة فيلم في غرفة مظلمة يشكل خدعة بصرية بمفهوم مزدوج؛ أولاً، نحن نرى حركة هي في الواقع مجرد لقطات منفردة. وثانياً، نفقد الإحساس بمحيطنا وندخل في تفاعل مباشر مع العمل الفني.

خلافاً للفكرة الثقافية المعروفة حول المعادلات الأسية بأنها تمثل نمو اقتصادياً مستمراً، تشير "التناوبات" إلى التناغم مع إيقاع الطبيعة

هندريك فال

تناوبات

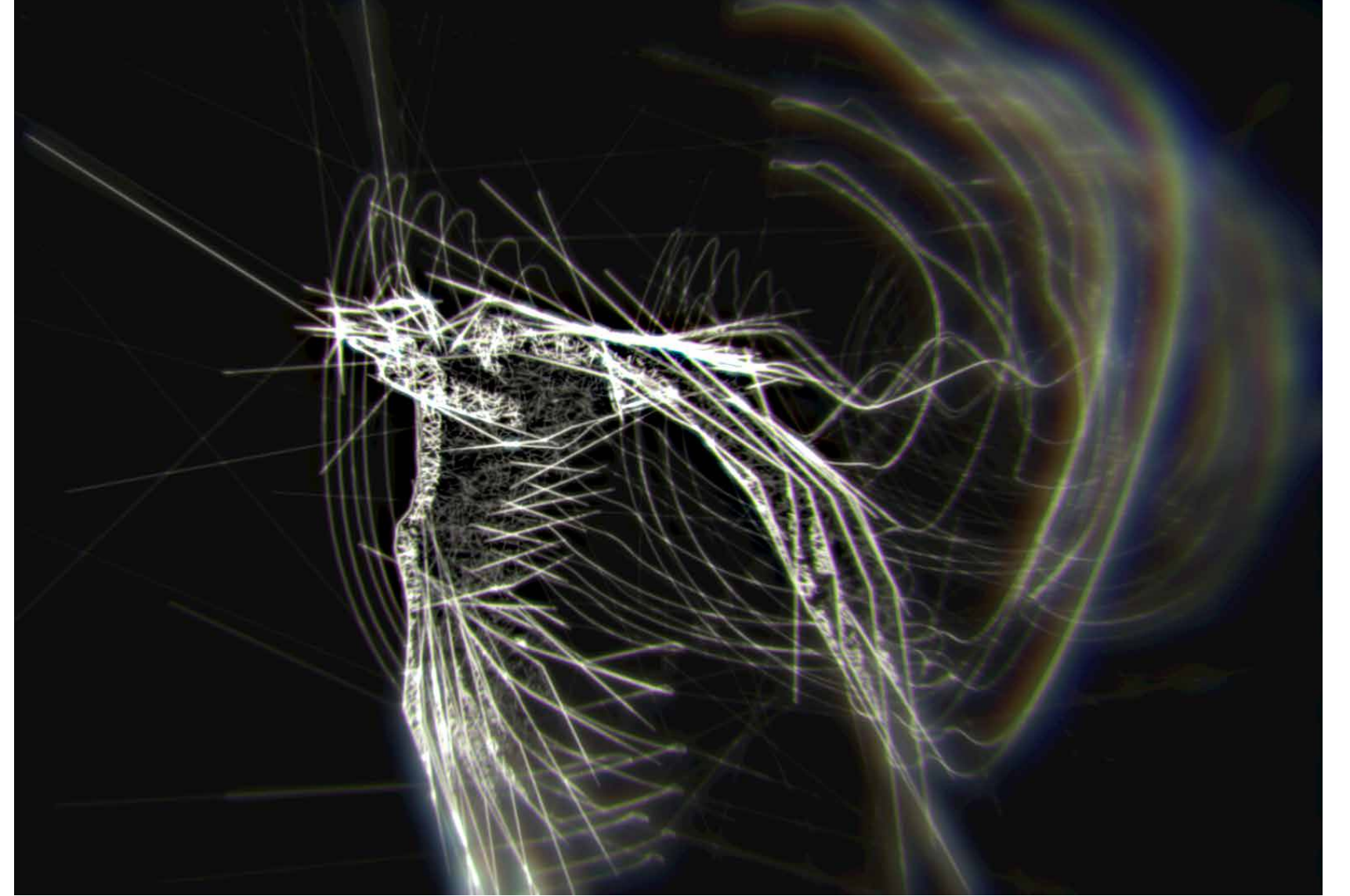
2017

لقطة من "تناوبات"، رسوم متحركة - فيديو رقمي عالي الجودة، الصوت 2,1

عمل بتكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2017

بإذن من الفنان

جزء من المقتنيات الفنية الخاصة بمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

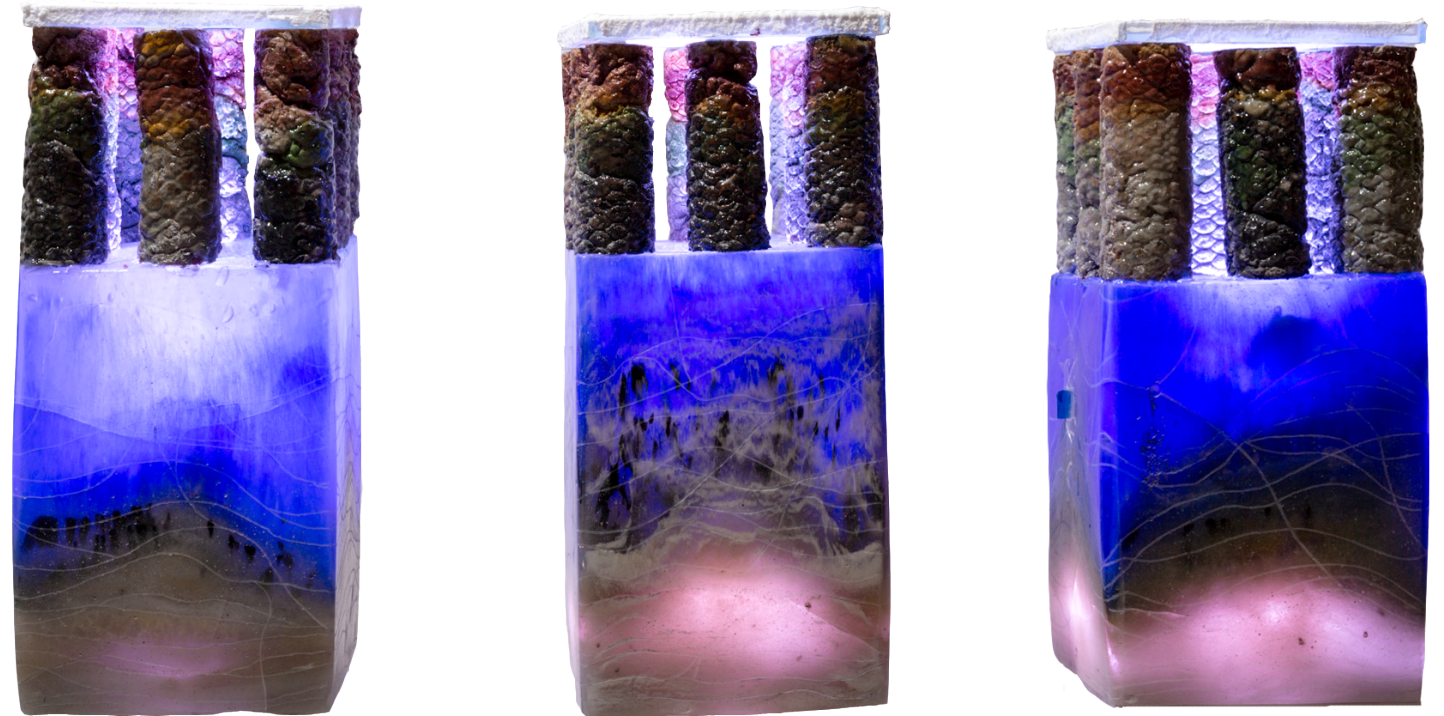

يشكل الإبداع المتقن والصامت للتعبير المرئية القوة المحركة لأعمال الفنان هندريك فال، الذي يعد في طليعة الأكاديميين والفنانين العاملين في مجال تصميم الرسوم المتحركة بالحاسوب، وتصميم المؤثرات البصرية، والتصميم الغرافيكي الحركي؛ حيث يوظف هذه التقنيات المبتكرة لتطوير نمط فني معين يعبر عن اهتمامه بنظرية الصورة واستكشاف ما يمكن التعبير عنه بالوسائل المرئية وما ينتج عن مثل هذه الأنماط التعبيرية.

وكّرّس فال - الحاصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة - مسيرته المهنية للتجارب النظرية في الفضاء المفتوح بين ظاهرة العقل البصري وعملية إنتاج الصورة. وهو يتحرّى إمكانات التقنيات الرقمية في التعبير عن العالم المادي، ويسعى إلى تعزيز مستوى الإدراك وتحديد الفروقات بين مشاركتنا الحسية والعالم بحد ذاته. وهذا بلا شك مجال لم يتطرق إليه أحد من قبل، ولكنه أحد الجوانب التي يسعى هذا الفنان المبدع إلى دراستها بشغف واضح. ويتنهج فال أسلوباً توثيقياً يميل نحو التكنولوجيا بدرجة كبيرة لتحليل تفاصيل العالم من حوله. كما يقوم أسلوبه بشكل عفوي وواضح على النظريات والفلسفة ليستكشف أعمق نقاط الفهم من خلال تمحيص ما يراه ويفهمه ويختبره.

ويتجلى نشاط فال الدولي بمجال تعليم الفنون من خلال المشاريع التعاونية المبتكرة التي تتخطى حدود العوالم الثقافية وتعنى بالاختلاقات الفكرية التي يتم توظيفها ثقافياً ضمن حدود الإدراك.

ويقوم فال حالياً في دولة الإمارات، حيث يعمل كأستاذ مساعد في قسم الإعلام الرقمي بالجامعة الأمريكية في دبي.

كيف ساهمت زيارتك إلى "محمية الوثبة للأراضي الرطبة" في إلهام عملك الفني؟

كان دليلنا السياحي في زيارتنا إلى "محمية الوثبة للأراضي الرطبة" متحمساً وواسع المعرفة، حيث اطلعنا عن كثب على المناظر الطبيعية وأنواع النباتات في المحمية إضافة إلى مشاهداتنا لطيور الفلامينغو أثناء وقوفها في الماء وهي تتغذى على كائنات الأرتيميا. وقد حظيت هذه الكائنات بإعجابي ولاسيما قدرتها على العيش في تلك المستنقعات ومدى تكيفها مع المياه عالية الملوحة، إذ لطالما كان الاعتقاد السائد بأن الملح لا يشكل بيئة ملائمة لعيش الكائنات الحية. وأكثر ما أذهلني كان طريقة تشكل الملح حول المسطحات المائية عند تبخر المياه، وقد شكلت هذه المشاهدات ركائز عملي الفني.

ما الجوانب التي تميز هذه البيئات المالحة والكائنات التي تعيش فيها؟

عندما بدأت بدراسة الموائل الطبيعية في دولة الإمارات، أدركت أن جميع المسطحات المائية فيها عالية الملوحة كونها أراض صحراوية، ما يعني أن الملح يشكل عنصراً أساسياً من المشهد العام وهو ما لم أفكر به مسبقاً إذ كانت الرمال تستأثر بالجانب الأكبر من تفكيري. ولذلك بدأت التفكير بالملح كعنصر رئيسي يدخل في تركيب أجسامنا والعلاقة بينهما، وتساءلت عما إذا كان هذا المشهد يعكس صورة الدولة بشكل عام.

كيف قمت بجمع الملح مع مادتك المفضلة الزجاج؟

بدأت بتبخير الملح في أحواض ملحية ضمن الاستوديو الخاص بي. ومن ثم وضعت طبقات من الزجاج في أقسام مختلفة على غرار الطبقات الرسوبية في الأرض، وذلك بهدف خلق نسخة شاعرية لما يبدو عليه المشهد في الإمارات.

وصنعت هذه القطعة الفنية من طبقات عديدة من الزجاج ومواد مختلفة، مما شكل تحد حقيقياً بالنسبة لي. وفي نهاية المطاف، أمضينا 4 ساعات من العمل على القطعة الواحدة لترتيب الزجاج بطرق معينة كي يأخذ أشكالاً محددة لدى انصهاره في الفرن. فكان صنع هذه القطع عمليةً غفوية ومضبوطة في آن معاً. كما قررت دمج الضوء في هذه التحفة الفنية ليكون المشهد نابضاً بالحياة ومتوهجاً من الداخل، وكان الضوء هو السبيل الأفضل لذلك.

كما اخترت الطحين ليكون المكون العضوي في هذا العمل، حيث أضفته إلى الزجاج المكسر وصنعت منهما عجينةً ملأت بها القوالب. وكانت النتيجة مادةً معقدة بلا ملامح وذات طابع عضوي.

أما بالنسبة للعنوان، فقد اخترت "أديم الأرض: الطين المتجمّد" لأنني أردته أن يشير إلى كون العمل مستوحى من القشرة الأرضية والتربة التي تقبع أسفلها. وهكذا يشكل هذا العمل قطعةً من الأرض أو عينة من صلبها توقف الزمن عندها.

ما العلاقة التي تجمعك بالبيئة الطبيعية في دولة الإمارات وما دورها في إلهام أسلوبك الفني؟

تتجلى علاقتي مع بيئة الإمارات من خلال المواد. فأنا أتعامل مع مادة الزجاج التي يتم صنعها من الرمال. وهكذا فأنا أشعر بأني محاط دوماً بالمادة الخام المفضلة لدي. وآمل أن يتاح لي حيز أكبر لتجسيد موائ البيئة الإماراتية في أعمالي.

بدأت بتبخير الملح في أحواض ملحية ضمن الاستوديو الخاص بي. ومن ثم وضعت طبقاتٍ من الزجاج في أقسام مختلفة على غرار الطبقات الرسوبية في الأرض، وذلك بهدف خلق نسخة شاعرية لما يبدو عليه المشهد في الإمارات

أنجالي سرينيفاسان

أديم الأرض: الطين الجامد

2016

ثلاثة قطع، 60-90 × 25 سم

الزجاج، وأكاسيد المعادن، والجص، والمواد العضوية، والملح، والراتنج

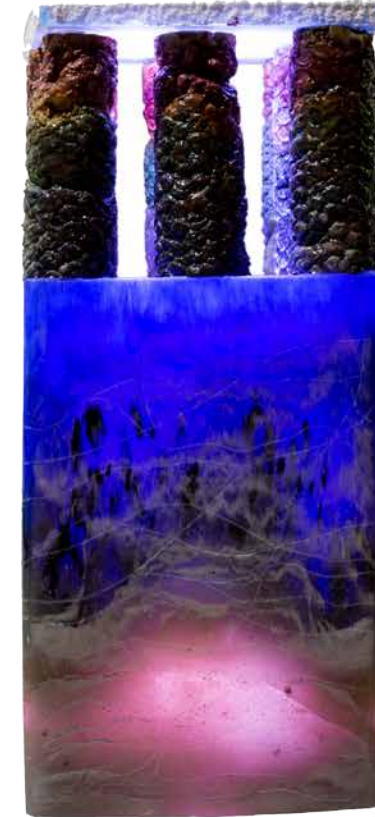
عمل بتكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2017

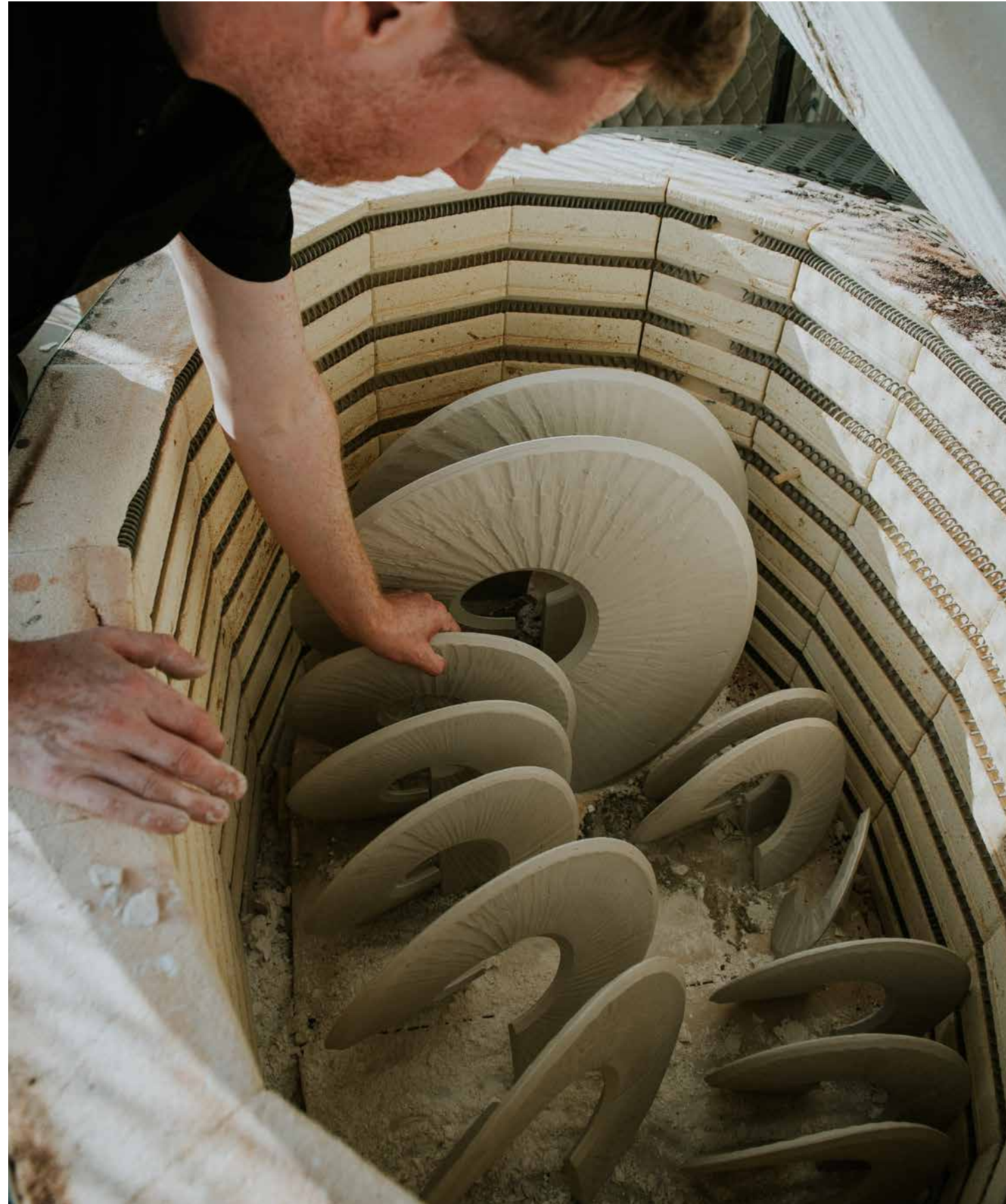
بإذن من الفنانة

جزء من المقتنيات الفنية الخاصة بمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

تعتمد الفنانة أنجالي سرينيفاسان أسلوباً خارجاً عن المؤلف؛ فهي تتعامل مع المساحات لتستكشف الحدود والحوافز الفاصلة بين الظاهر والباطن، وبين النماذج الكبيرة والمصغرة، فتخلق بذلك روابط جديدة من خلال العلاقات الثقافية المتبادلة. وتعتمد سرينيفاسان بشكل رئيسي على استخدام الزجاج والوسائط الرقمية لتستكشف طبيعة وإمكانات الجزيئات التي تسميها "الغبار الغريب" وقدرتها على حفظ الذكريات لتخبرنا بتفاصيل أصولها. ويقوم أسلوب عمل سرينيفاسان، الذي يتمحور حول ظواهر الطبيعة بالدرجة الأولى، على الأساس المادي، وهي من أشد المعجبين بقدرة المواد على التشكل والترسم والتحول والانتقال إلى بقاع جديدة. وتنتهج سرينيفاسان مسارات متشعبة لا يمكن معرفة نتائجها إلا من خلال اختبار عملية صنع الأعمال الفنية. تتسم أعمالها أيضاً بطابع تعاوني متأصل سواء من خلال تجاوبها الفطري مع المواد التي تستخدمها أو من خلال العلاقات التي طوّرتها مع أصحاب الحرف التقليدية في الهند. وهي تكرّس حياتها لدعم مبادرات الفن والتصميم التي تهدف إلى تمكين القطاعين الاجتماعي والاقتصادي.

تحمل سرينيفاسان شهادة الماجستير في الفنون الجميلة مع مرتبة الشرف من "كلية رود آيلاند للتصميم" عام 2007. وقد عملت في "متحف متروبوليتان للفنون"، ومعرض "بوكيبيغ غلاسبروغك"، و"استوديو آن هاميلتون"، وحصلت على منحة من "كريتف كاييتال" / "مؤسسة آندي ورهول" للمشاركة في برنامج المنح "آرت رايترز" عام 2009. كما حصلت سرينيفاسان مؤخراً على جائزة "سواروفسكي 2016 لمصممي المستقبل". وهي تدير في دبي استوديو "شوشوما"، المصدر الوحيد في دولة الإمارات للزجاج الساخن المصنوع يدوياً والذي يديره فاننون حصراً.

هل شاركت المُشاهدون بتفسيراتهم وتأويلاتهم حول هذا العمل؟

كانت بعض التفسيرات مثيرةً للاهتمام وبخاصة من جانب الأطفال. حيث ظنه بعضهم مستحاثاً أو يرقه، وتصور آخرون أنها حلقات النمو المرتسمة في جذوع الأشجار أو بقايا بري أقلام الرصاص. ويسرني أن أرى الناس يعبرون عن إعجابهم بالعمل ويستمتعون بمشاهدته ويطرحون أسئلةً إبداعية وصعبة أحياناً حول ماهيته. وذلك كله جزء من العملية الفنية.

ما العلاقة التي تجمعك بالبيئة الطبيعية في دولة الإمارات وما دورها في إلهام أسلوبك الفني؟

كانت الرمال وأشكالها من أكثر المشاهد التي نالت إعجابي في الإمارات، فقد أذهلني جمال الكثبان الرملية ومكامن الإبداع فيها حتى أنه بإمكانني تأمل هذا المشهد لفترات طويلة.

علامَ يتمحور عملك "موجة"؟

يتمحور العمل حول أمور مختلفة، ويشير إلى ظاهرة "تفاعل الانتشار" التي يتم خلالها انتشار الطاقة وتبدّدها عبر النظم الطبيعية مثل الأمواج في المحيطات أو الأنماط الخطية للأمواج التي تنحسر عن الشاطئ.

ظهرت فكرة "موجة" قبل 10 سنوات، واستمرت بالتطور منذ ذلك الحين. أخبرنا عن شغفك المستمر بهذا الشكل؟

تتكون "موجة" من 25 شكلاً فردياً موحداً مستوحى من الأنماط الحلزونية في الطبيعة. فنحن نرى هذا النمط في مختلف الأماكن من حولنا، وحتى في حمضنا النووي والأجرام السماوية. بمعنى آخر، هناك تكامل بين هذا النمط والإنسان. وبالنسبة لي، فأنا أجده رمزاً بدائياً ساحراً، لذلك كثيراً ما أشير إليه في أعمالي.

ما هي الصفات التي تميز الصلصال عن غيره من المواد؟

الصلصال هي مادة مذهلة تمتاز بالليونة والمرونة والحسية والدفء (وخصوصاً في المراحل المبكرة)، وهي مكونة من أكسيد الألمنيوم الذي تتشكل منه التربة. وأكثر ما يشدني إلى هذه المادة هو متعة تحويل كتل التراب إلى قطعٍ جميلة.

ربطت عملك الفني بالبحر من خلال تسميته "موجة" رغم أنه يستحضر أفكاراً أخرى أيضاً. كيف قمت باختيار اسم العمل؟

أنا أهتم كثيراً بالانطباع الفوري الذي يثيره العمل الفني لينال إعجابك حتى قبل أن تدرك ذلك، ولهذا من الصعب عليّ اختيار أسماء وعناوين لأعمالي. وقد أردت لعنوان هذا العمل أن يكون عبارةً عن كلمة واحدة تجسد "الفورية" التي أنشدها. في البداية كنت سأسميه "صدى"، ولكنني شعرت بأن "موجة" كلمة متعارف عليها عالمياً وترتبط في أذهان الناس بأشياء عدة منها البحر والأمواج الصوتية. وهناك الكثير من التأويلات لهذه الكلمة وكأنها صندوق فارغ ينتظر أن يملأه الناس بتفسيراتهم.

الصلصال هو مادة مذهلة
مكونة من أكسيد الألمنيوم
الذي تتشكل منه التربة.
وأكثر ما يشدني إلى هذه المادة
هو متعة تحويل كتل التراب
إلى قطعٍ جميلة

مايكل رايس

موجة

2017

1,2 x 4,8 x 0,6 متر

25 قطعة من السيراميك المشكل بتقنية "كوربوليس" - عمل تركيبي من السيراميك الخزفي عمل بتكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2017

بإذن من الفنان

جزء من المقتنيات الفنية الخاصة بمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

مايكل رايس هو فنان إيرلندي مقيم في دبي . ورغم تخصصه بفن الخزف، إلا أنه وسّع نطاق إبداعه مؤخراً ليشمل الزجاج أيضاً. وانطلاقاً من شغفه بتقنيات المعالجة بالنار مثل حرق الخزف الياباني "راكو" والدخان ومستوعبات الفخار (saggar)، تستكشف أعماله الشكل والقوام والسطح والهندسة المقدسة ومبادئ الجشتالت للإدراك البصري والأشكال التوراتية.

يحمل رايس شهادة البكالوريوس في تصميم وتشكيل الخزف، وشهادة الدراسات العليا في التعليم، ودرجة الماجستير في التصميم متعدد التخصصات. وقد تم عرض عمله الفني في معارض دولية، كما زاول مهنة التدريس في العديد من المدارس والكليات والجامعات ومراكز الفنون حول العالم، والتحق بالعديد من برامج الإقامة الفنية العالمية، كما فاز بالعديد من الجوائز، وهو أيضاً كاتب مرموق ينشر مقالات دورية في مجلة "سيراميك ريفيو" الدولية المتخصصة بالفنون والحرف اليدوية.

في عام 2015، تم انتخاب رايس عضواً في "الأكاديمية الدولية لفن الخزف" بمدينة جنيف السويسرية، والتي تعتبر أرقى المؤسسات العالمية في هذا المجال. وخلال عام 2016، تبوأ المرتبة الثانية في جائزة "الفنان الناشئ في الشرق الأوسط" التي تنظمها "فان كليف أند آربلز"، قبل أن يتم اختيار عمله للمشاركة في معرض "بينالي تايوان لفن الخزف" في وقت لاحق من العام نفسه.

تم تعيين رايس في سبتمبر 2016 ممثلاً لـ "الأكاديمية الدولية للخزف" - التابعة لمنظمة اليونسكو - في دولة الإمارات. وتم اختياره مؤخراً كفنان مقيم في "معهد غايا للخزف" في جزيرة بالي الإندونيسية اعتباراً من شهر يوليو 2017. وهو أيضاً أستاذ الفنون المشارك في الجامعة الأمريكية بدبي.

لطالما استوحيت أعمالتي من
جمال الطبيعة. وكل مشروع
جديد فيها هو امتداد لعملٍ
سابق

ما الذي ألهمك لإبداع عملك "حياة جديدة"؟

استوحيت فكرة العمل من طباء المها العربي المهددة بالانقراض، إذ تصوّر هذه القطعة الفنية عودة هذه الحيوانات إلى التكاثر مجدداً بفضل برامج الرعاية المكثفة التي أطلقتها دولة الإمارات لهذه الغاية. ويصور العمل ظهور قرون المها تدريجياً من الأرض حتى تصل إلى كامل تجددتها، وفي ذلك إشارة لعودة هذا النوع مجدداً إلى الحياة.

يشير العمل إلى الخطر الذي يهدد وجود المها العربي والجهود المبذولة لحمايته. فكيف يتمثل دور "هيئة البيئة- أبوظبي" في هذه القطعة الفنية؟

أطلقت "هيئة البيئة- أبوظبي" قبل عدّة سنوات برنامجاً لإكثار هذه الحيوانات وإعادةنها إلى موائلها الطبيعية. وقد استوحيت عملي الفني من نجاح هذا البرنامج في إعادة العديد من الأصناف إلى بيئتها الطبيعية، ودوره المستمر في حمايتها من الانقراض.

تظهر أجزاء من هذا العمل فوق الأرض بينما تتوارى أخرى تحت الأرض. فما الذي ألهمك لاتباع هذا الأسلوب؟

يتلاعب عملي بمستويات مختلفة من الرؤية، إذ تصور المرحلة الأولى زوجاً من القرون المدفونة بالكامل تحت الأرض. ثم تنبثق هذه القرون بشكل تدريجي فوق سطح الأرض لتمثل عودة المها العربي ونجاة هذا الصنف من الانقراض. أمّا القسم الأخير، فيصور القرون مع جزء من الأذنين ونصف الرأس فوق الأرض بشكل كامل تقريباً.

إن عملك الفني "تألق اللؤلؤ" يختلف تماماً عن "حياة جديدة"، فما الذي أثار اهتمامك بهذا الموضوع؟

في ما يستمد "حياة جديدة" إلهامه من الحياة الصحراوية في الإمارات، يستقي "تألق اللؤلؤ" مضمونه في المقابل من البيئة البحرية. وأبرز ما شدني إلى المحار تحديداً هو تاريخه، فقد كان واحداً من أهم مصادر الثروة في دولة الإمارات قبل اكتشاف النفط.

ترجمت الجمال الطبيعي للمحار باستخدام مواد وتأثيراتٍ ضوئية مختلفة. كيف ولماذا وقع اختيارك على هذه المواد؟

يتواجد المحار في الطبيعة بأشكال فريدة مختلفة، وقد اختزلتُ جمالها عبر ابتكار نماذج انسيابية صنعت خلالها أصداف المحار من الراتنج الأبيض الشفاف واستبدلت اللآليء بأضواءٍ تجسد توهجها وصفاءها.

حصل عملك الفني "وهج" على " جائزة الفنان الناشئ في الشرق الأوسط 2016" ضمن المسابقة التي نظمتها " فان كليف أند آربلز" بالتعاون مع " تشكيل". كيف طورت عملك المستوحى من الطبيعة للمشاركة في معرض "الطبيعة: خلق وإبداع"؟

لطالما استوحيت أعمالي من جمال الطبيعة. وكل مشروع جديد فيها هو امتداد لعملٍ سابق كما في مصباح "وهج" الذي استوحيته من قنديل البحر.

ما العلاقة التي تجمعك بالبيئة الطبيعية في دولة الإمارات؟ وما دورها في إلهام أسلوبك الفني؟

أعتقد بأن نمو المدن قد عزل الناس عن الطبيعة إلى حد ما. ومع بحثي الدائم عن أفكار جديدة، أميل إلى قضاء الكثير من الوقت في تأمل الطبيعة واعتبرها مورداً لا يَنضب للإلهام ينعش مخيلتي ويؤثر في طريقة تفكيري.

تألق اللؤلؤ

2016

ثلاثة قطع:

1. 33 x 34 x 57 سم
2. 22 x 20 x 35 سم
3. 22 x 20 x 16 سم

مجسمات راتنجية مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومصاييح تعمل بتقنية الديودات الباعثة للضوء

عمل بتكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2017 بإذن من الفنانة

جزء من المقتنيات الفنية الخاصة بمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

يتواجد المحار في الطبيعة بأشكال فريدة مختلفة، وقد اختزلتُ جمالها عبر ابتكار نماذج انسيابية

رنيم عروق

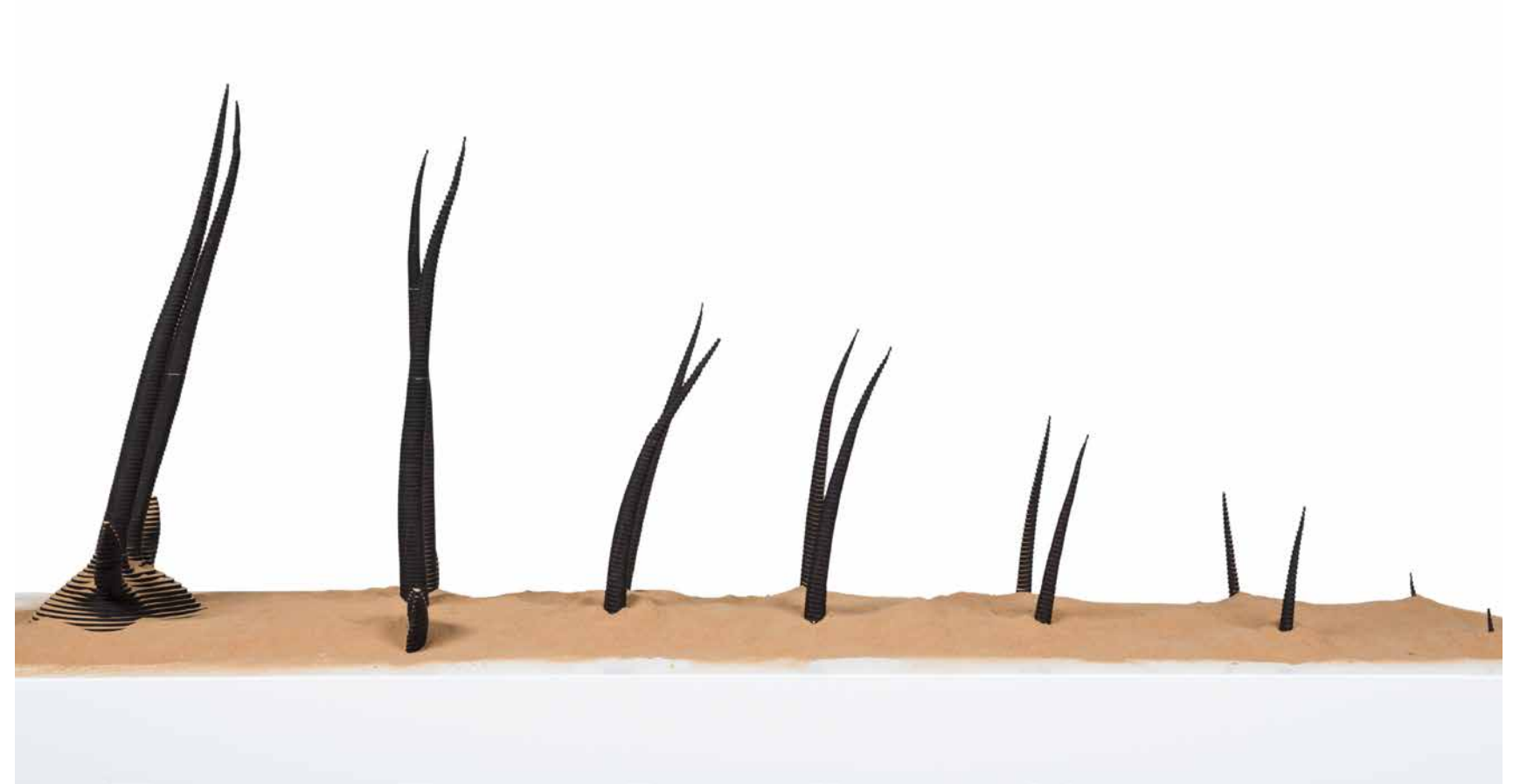

حياة جديدة

2016

سبع قطع، الحجم الكلي: 60 x 200 x 70 سم
خشب مكدس من الألواح الليفية متوسطة الكثافة (MDF) ورمال

عمل بتكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2017
بإذن من الفنانة
جزء من المقتنيات الفنية الخاصة بمجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون

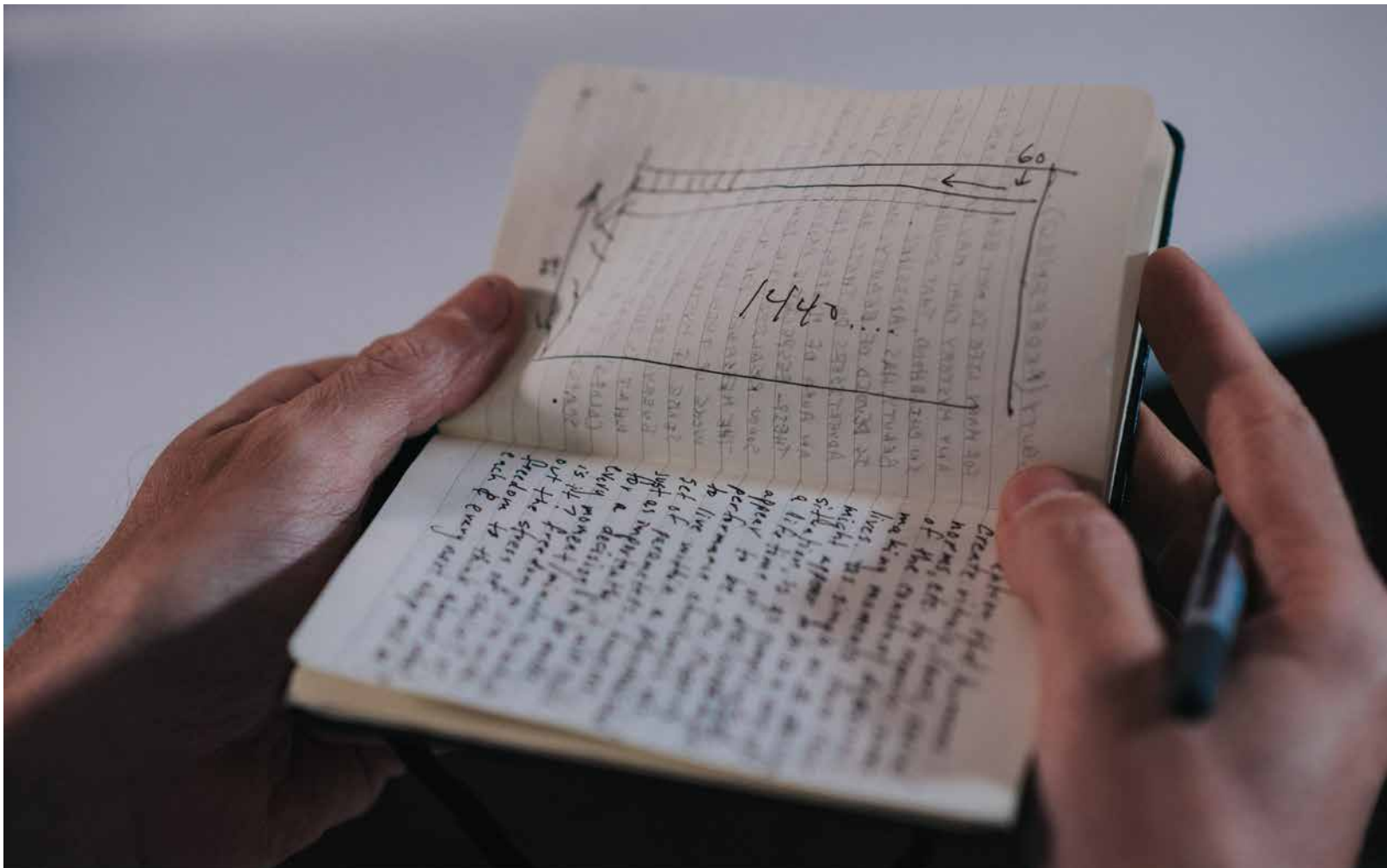

تمتع الفنانة رنيم عروق بخبرة فنية متميزة في مجال الهندسة المعمارية، وقد ساهم ذلك في الارتقاء بأساليبها الدقيقة في استكشاف عالمي الطبيعة والهندسة. كما ساهم شغفها بالأشكال في صقل قدرتها على تقدير تناغم الأشكال في العالم من حولها. وكثيراً ما تحاول إيجاد وسائل جديدة لإيصال أفكارها ومفاهيمها، والتجريب باستخدام مواد وأساليب مختلفة؛ إذ تعتبر كل عمل بمثابة تطور؛ تطور متواصل ودائم يتجلى في أسلوبها المميز.

نالت عروق شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من الجامعة الأمريكية في الشارقة. وانضمت بعد تخرجها إلى شركة "بيركنز + ويل" كمهندسة معمارية ومصممة مدنية، ولا تزال تعمل هناك حتى الآن. وحصلت عروق على العديد من الجوائز المرموقة تكريماً لأعمالها المعمارية ومنها "جائزة الغرير للفنون العامة 2014" و "جائزة بريتيش بتروليوم للأبحاث 2013".

وخلال فترة دراستها، كانت عروق تطمح إلى توظيف شغفها بتصميم المجوهرات لإنتاج تصاميمها الخاصة. وسرعان ما أصبح الحلم حقيقة، وهي الآن تصمم وتنتج قطعاً رائعة مستوحاة من الطبيعة والجسم البشري.

وفي عام 2016، حصلت عروق على جائزة "الفنان الناشئ في الشرق الأوسط" التي تنظمها سنوياً دار مجوهرات "فان كليف أند أربلز"، وذلك عن تصميمها المميز ثريا قنديل البحر "وهج". وقد منحتها هذه الجائزة فرصة السفر إلى باريس للمشاركة في الدورات التدريبية التي تقيمها مدرسة "فان كليف أند أربلز".

النيغاتيف ونضع عدسة التكبير فوقها لإلقاء نظرة عليها عن كثب ومشاهدة تفاصيلها وفهم ماهيتها. لكن مع انتقالنا إلى العالم الرقمي، لم يعد استخدام العدسة المكبرة مهماً أو ضرورياً، حيث بات بإمكاننا رؤية تفاصيل الصورة على شاشات الحواسيب وأجهزة مراقبة الصور. لذا تشكل العدسة طريقة لإعادة الجمهور إلى عالم التصوير القديم، حيث تشجعك على الإمعان بتفاصيل الصورة بدلاً من الاكتفاء بمشاهدتها عن بعد.

ماذا تريد للمشاهدين أن يتعلموا من هذا العمل الفني؟

فرض مشروع "مخطط بوطينة" ظروفًا مختلفة تماماً عما اعتدتُ عليه، فقد تناول مشروعني الآخر ضمن مجموعة "مخططات" موضوع العالم الصناعي. أمّا هذا المشروع، فيدور حول العالم الطبيعي وقد اكتشفت من خلاله منظومة بيئية هشة وجميلة تحتاج إلى الرعاية والحماية والتقدير. وأمل أن يشجع هذا المشروع الناس على البحث عن مثل هذه الأماكن الطبيعية ليتعلموا احترامها وحمايتها من أجل الأجيال القادمة.

ما العلاقة التي تجمعك بالبيئة الطبيعية في دولة الإمارات وما دورها في إلهام أسلوبك الفني؟

إن علاقتي بالبيئة الطبيعية في الإمارات ما تزال قيد التطور. أعتقد أن الوصول إلى المدن أمر سهل، فبمجرد وصولك إلى الدولة تصبح تلقائياً داخل إحدى مدنها؛ وتبدو الطبيعة على بعد خطوة إضافية من العالم العمراني. وقد كان علي أن أتعلم التفاعل مع ذلك العالم الطبيعي؛ وحالما تصبح بداخله، يستحوذ عليك ويشدك إلى إضاء وقت أطول فيه.

إن كل عمل ضمن سلسلة "مخططات" (Mappings) هو عمل جديد بحسب الموقع الذي تختاره. فما هي أسباب اختيارك لجزيرة بوطينة؟

عرفت بوجود جزيرة بوطينة في عام 2010 عندما قرأت قائمةً بأسماء المناطق المتنافسة في مسابقة "عجائب الطبيعة السبع الجديدة" لاختيار أجمل سبع مناطق طبيعية في العالم. وقد أثار ذلك فضولي إلى حد كبير، وكنت سعيداً بوجود شيء كهذا في دولة الإمارات، حيث أن معرفتي بالدولة اقتصرت على مجتمع البناء والبنية التحتية والهندسة المعمارية. فكان سماع شيء يخص الطبيعة أمراً جديداً ومشوقاً للغاية. ومنذ ذلك الحين، بقيت تلك الجزيرة عالقةً في ذهني.

أضفيتَ 24 ساعة على الجزيرة في عزلة تامة. أخبرنا عن تجربتك هذه؟

غمرتني هذه التجربة بالكثير من المشاعر تدرجت بين البهجة، وصولاً إلى إحساس العزلة والوحدة، ومنه إلى شعور الرعب والخوف (ما قد يبدو غير عقلاني بطبيعة الحال)، والعودة بعدها إلى إحساس البهجة مجدداً.

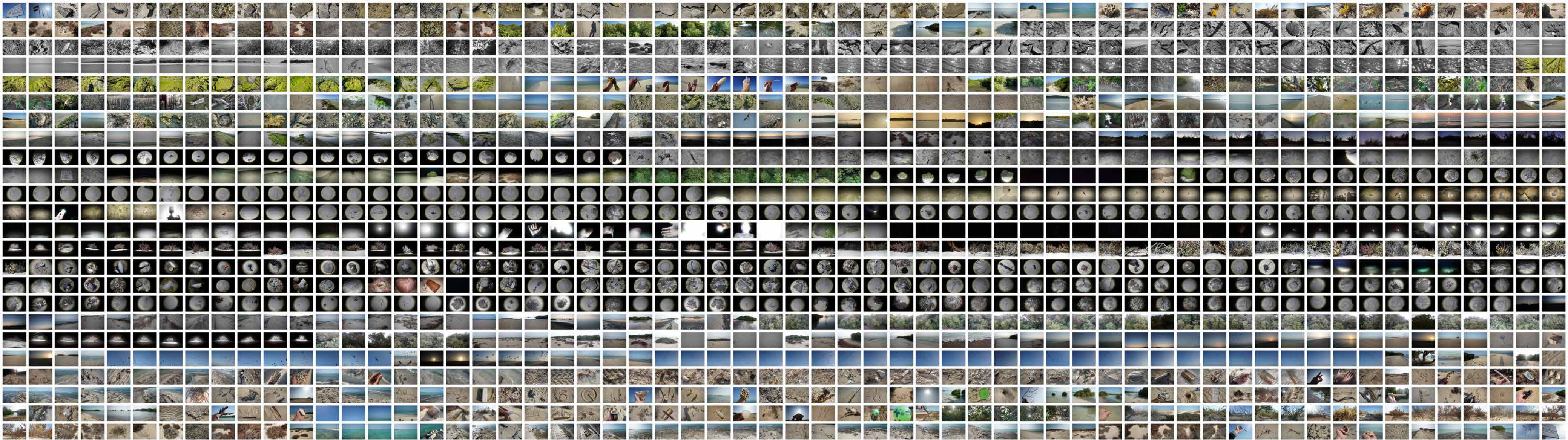
وأعتقد أنه ينبغي على الفنانين اختبار شعور العزلة من وقت لآخر في خضم حياتهم اليومية التي تعج بالمعلومات والتفاعلات. إذ يجد الفنان نفسه بحاجة إلى مكان منعزل وهادئ يتيح له التفكير في مشكلة أو فكرة ما بعمق ودقة أكبر وتحليلها بشكل أفضل. كما أن العزلة تعتبر بحد ذاتها فعلاً فنياً وإبداعياً.

يبلغ عرض العمل 6 أمتار وارتفاعه 1,78 متراً تقريباً. ويستخدم الزوار عدسات مكبرة للتعرف على العمل بالتفصيل. فكيف جئت بهذه الفكرة في العرض؟

عندما بدأت التصوير الفوتوغرافي لأول مرة، كان كل شيء يتخذ صورة النيغاتيف، حيث كنا نستخدم عدسات مكبرة وطاولة إضاءة. وكنا نأخذ صور

ينبغي على الفنانين اختبار شعور العزلة من وقت لآخر في خضم حياتهم اليومية التي تعج بالمعلومات والتفاعلات. إذ يجد الفنان نفسه بحاجة إلى مكان منعزل وهادئ يتيح له التفكير في مشكلة أو فكرة ما بعمق ودقة أكبر وتحليلها بشكل أفضل. كما أن العزلة تعتبر بحد ذاتها فعلاً فنياً وإبداعياً

روبيرتو لوباردو

مخطط بوطينة من سلسلة "مخططات"

2016

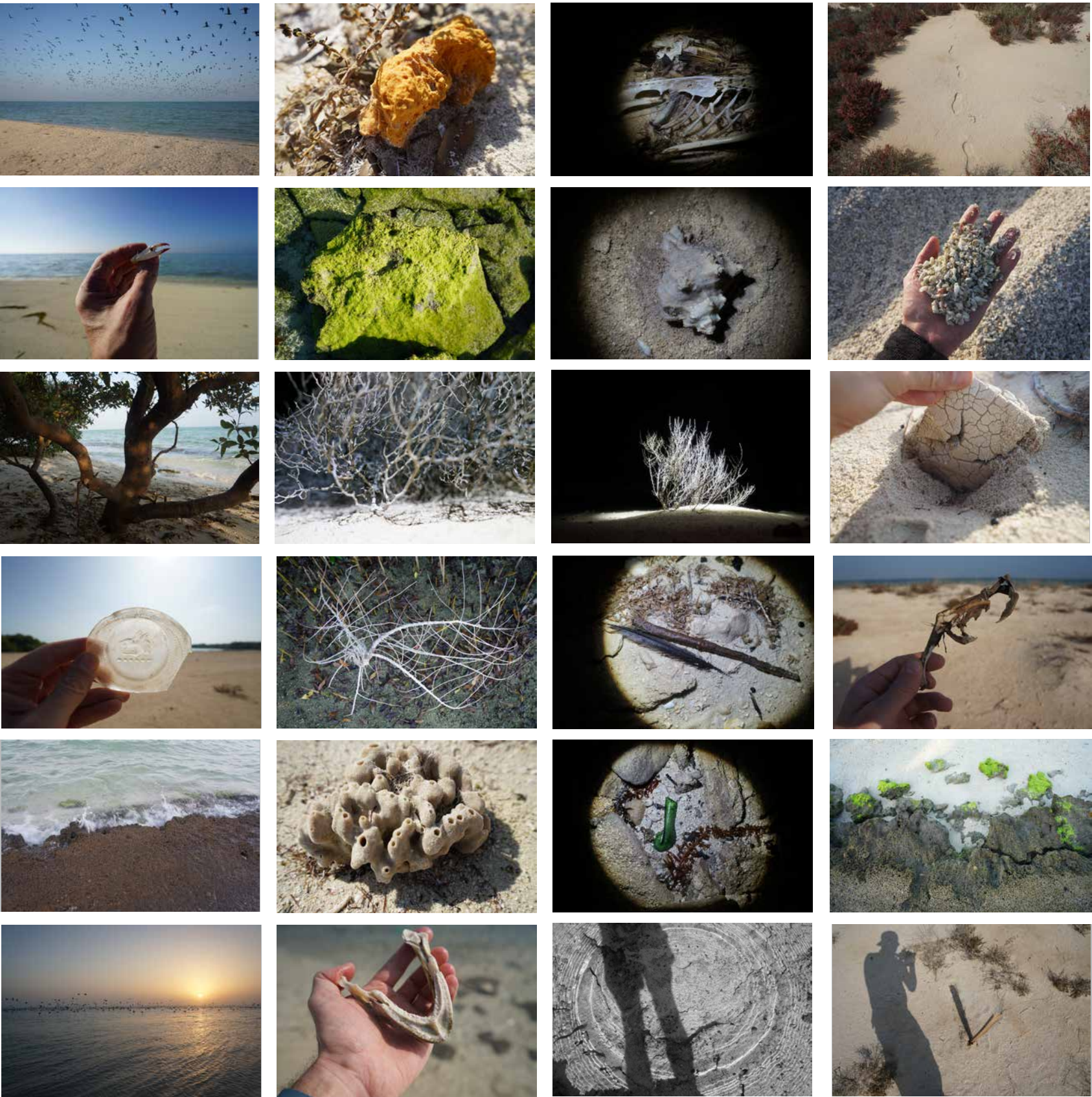
6 x 1,68 متر

طباعة لامبدا، مركب بتقنية "دياسيك" diasec على مادة الألوكوبوند

عمل بتكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2017

بإذن من الفنان

جزء من المقتنيات الفنية الخاصة بمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

هل هذه المرة الأولى التي تستكشف فيها الطبيعة في أعمالك الفنية؟

رغم أنها المرة الأولى التي أتناول فيها الطبيعة بشكل مباشر في أعمالي، ولكنني استعنت بها وبمفاهيم مرتبطة بها في مشاريعي السابقة. حيث تناولت دور الهندسة المعمارية والنشاط العمراني عموماً كأداة حتّ تلتهم الطبيعة، ويترتب عليها الكثير من الآثار المؤذية والخطيرة.

استقيت أعمالك من تجاربك في "منتزه القرم الوطني". كيف ساهمت تلك الزيارات في إلهامك؟

قمت بزيارة غابات القرم مرتين وأذهلني تواجدها داخل وخارج المدينة. وحاولت منذ زيارتي الأولى استكشاف الغابات وفهم علاقتها مع أبوظبي. وعندما عدت إليها مجدداً، أمضيت معظم الوقت في التأمل والتقاط الصور لهذا المكان القابع بين المدينة والطبيعة. وقد سحرني الشعور بالتواجد ضمن المدينة وخارجها في آن معاً، وكأني محمي لكن على تواصل مع إيقاع المدينة وكيانها في الوقت ذاته. وتختزل أشجار القرم الروابط التي تجمعني بالطبيعة في منطقة الخليج العربي. ومع أن الصحراء القاحلة جزء متأصل من محيطنا، إلا أن الطبيعة لا تنفك تفاجئنا بملامح الخضرة المتغلغلة فيها. وهذا التناقض الساحر هو ما يميّز الخليج العربي بطابع خاص واستثنائي، فهو ذو طبيعة جافة ورطبة وخضراء في آن معاً.

كيف ترجمت هذه التجربة من خلال عملك الفني؟

أردت تسليط الضوء على العلاقة المباشرة وغير المباشرة بين أشجار القرم وأبوظبي. فحاولت من خلال الصور التي التقطتها للأشجار أن أبرز شفافية المدينة بحضورها وغيابها. وأسعى من خلال أسلوبِي الفني إلى تغيير مفهوم

التصوير الفوتوغرافي، وتقديم الصورة في سياق مختلف، وطرح أسئلة جديدة حول مفهوم العرض الفني. وكانت نتيجة ذلك أن تطوّرت صوري إلى أعمال نحتية تتخطى الطبيعة المتوقعة للصورة لتتخذ أشكالاً ومعانٍ وأبعاداً جديدة. وقد استخدمت في هذا العمل العديد من ألواح الإكريليك المكسّسة خلف بعضها البعض، وتظهر فيها صور مختلفة لأشجار القرم تحاكي اصطفااف البيئة هناك في إشارة إلى كثافة وعمق الطبيعة.

ما هو دور الضوء والشفافية في هذه القطعة الفنية؟

يشكل الضوء جزءاً كبيراً وأساسياً من أسلوبِي الفني، ويظهر ذلك جلياً في هذه القطعة. ونحن في العالم العربي محظوظون بوفرة أشعة الشمس، وقد أردتُ أن أكرّس ذلك من خلال هذا العمل. فبنية وشفافية هذه الصورة النحتية تلتقط وتجمع الضوء بداخلها لتمنح أبعاد العمل حركةً وحيوية. لا شك أن الضوء عنصر بالغ الأهمية عند التقاط الصورة، ولكن استخدام الضوء كأداة للعرض يصبح حواراً مستمراً ولامتناهٍ بين الضوء والمساحة والزمن والمُشاهد.

ما العلاقة التي تجمعك بالبيئة الطبيعية في دولة الإمارات وما دورها في إلهام أسلوبك الفني؟

تربطني علاقة وثيقة بالصحراء وتشكّل مصدر إلهام لي بطاقتها العظيمة. كما يسحرني بشكل خاص ذلك التوازن بين الصحراء والمدينة، والذي يرسم التحولات السريعة للعمارة والبيئة العمرانية في ما يتصل بهذه المشاهد الصحراوية الشاسعة.

لا شك أن الضوء عنصر بالغ الأهمية عند التقاط الصورة، ولكن استخدام الضوء كأداة للعرض يصبح حواراً مستمراً ولامتناهٍ بين الضوء والمساحة والزمن والمُشاهد

حازم حرب

ما وراء المدينة -
داخل المدينة

2017

أبعاد متغيرة

رسومات غرافيكية على الفينيل الشفاف مركبة على إكريليك

شفاف مصقول ومثبت على خشب الميرندي المنحوت

عمل بتكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2017

بإذن من الفنان

جزء من المقتنيات الفنية الخاصة بمجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون

تمتاز أعمال الفنان الفلسطيني حازم حرب بتصوير حياة الـ "ما بين بين".

وجاءت أولى أعماله - التي أنجزها في غزة - رمزيةً وتصويريةً تعتمد على

استخدام الوسائط المتعددة والعودة إلى الأرشيف لتبدو في نهاية المطاف

وكأنها تراث عائلي موروث من زمن آخر. ويتم حفظ أبحاثه المستمرة -

الواقعية، الناقصة، والموروثة - في سجلات مشتركة وشخصية، وهي تلعب دوراً

مؤثراً وقوياً في صياغة الهوية والذاكرة معاً. وبالإضافة إلى الاستكشافات التي

توظف الطبيعة المعنوية للأرشيفات الموروثة والمتعاقبة، يركز أسلوب حرب

على التكامل الهيكلي بين البيئات المادية ودورها المشترك في تكوين التجربة

والذات وخاصة في الأراضي المحتلة. ويتنقل حرب حالياً بين روما ودبي،

ويمتاز أسلوبه المتنوع بتسليط الضوء على مواضيع الحرب والضياغ والصدمة

والضعف البشري والتقلبات العالمية.

بعد استكمال منحته الدراسية في باريس، التحق حرب بأكاديمية الفنون

الجميلة في روما عام 2004. وتخرج عام 2009 من "المعهد الأوروبي

للتصميم" ليلاقي استحساناً كبيراً منذ ذلك الحين. وفي عام 2008، فاز حرب

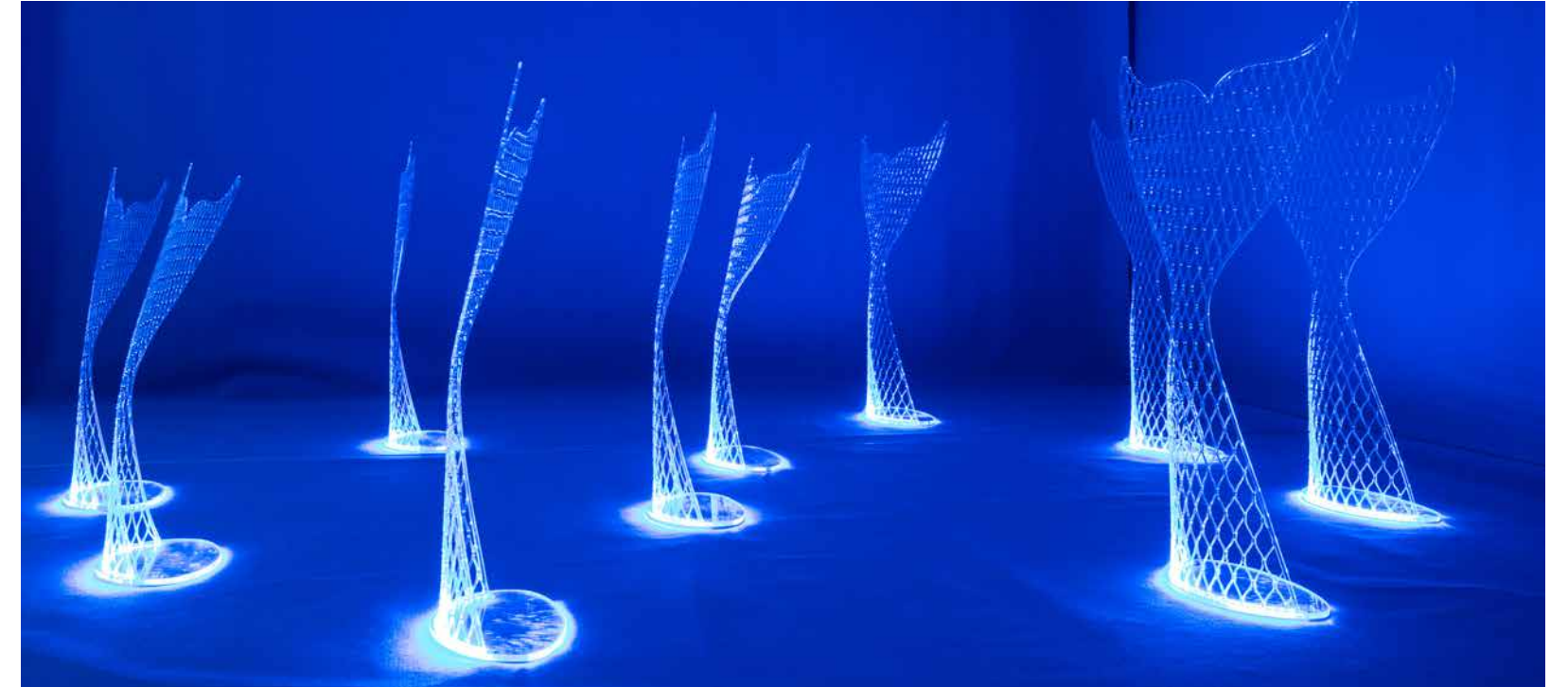
بـ"جائزة العام للفنانين الشباب" من قبل "مؤسسة عبد المحسن القطان". وشارك

في عدة برامج إقامة مرموقة لدى مؤسسة "دلفينا" في لندن، و"المدينة الدولية

للفنون" في باريس، و"ساتالايت" في دبي. ولديه أعمال محفوظة في "المتحف

البريطاني"، و"مؤسسة الشارقة للفنون"، و"مركز يومبيدو"، و"مؤسسة القطان"،

و"مؤسسة بارجيل للفنون"، وغيرها الكثير.

تشدني الصحراء بصورة خاصة
لأنني أرى فيها بحراً جافاً ولطالما
كان الماء موضوعاً ساحراً بالنسبة
لي. والمثير للاهتمام هنا أننا
محاطون ببحرين: بحر الصحراء
وبحر الخليج

لم أطلقتِ على عملك التركيبي اسم "حافة المرج: سيدة البحر"؟

عندما تم تكليفي بهذا العمل الفني، قمت بأبحاثي الخاصة حول حيوانات الأطوم (بقر البحر) واحتمال انقراضها؛ فوجودها بات مهدداً، وقد أردتُ تسليط الضوء على أسباب ذلك من خلال العمل الفني. ويعبر "حافة المرج" عن البيئة الهشة والمتقلبة للأطوم ومشاكل الاستدامة المرتبطة بغذائه- الأعشاب البحرية. بينما تشير "سيدة البحر" إلى التاريخ الفولكلوري لهذا الحيوان وارتباطه غالباً بحوريات البحر.

يتألف العمل من عنصرين كما يتّضح من العنوان. فما الذي أوحى لك بهذه الفكرة؟ وكيف ساهمت أبحاثك في تنفيذها؟

إن بيئة الأطوم هشة للغاية؛ فهو غالباً ما يعلق في شبك الصيد، كما باتت موارده الغذائية في طور التلاشي بفعل الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة البحار. ولعل أبرز ما شد اهتمامي إلى هذا الحيوان هو التاريخ والقصص الفلكلورية المرتبطة به. فأنا استلهم أعمالي دوماً من القصص والروايات؛ ووفقاً للتاريخ الفلكلوري، فحيوان الأطوم يعتبر من حوريات البحر. وأعتقد أن ارتباط الإمارات بالبحر من خلال القصص والحكايا يشكل جزءاً مهماً من هذا التاريخ، وهذا ما أردت تسليط الضوء عليه وعرضه للمشاهد بطريقة مناسبة.

هلا أطلعتنا على مزيد من التفاصيل حول هذا العمل التركيبي؟

يتألف عملي التركيبي من 10 قطع مصنوعة من مادة الأكريليك الشفاف لذيل الأطوم، وهي مصممة على نحو يحاكي شبك الصيد التي تعلق فيها هذه الحيوانات وتموت بسببها. ويشير انتقاء هذه المادة تحديداً إلى احتمال انقراض هذه المخلوقات بينما يمثل الرقم عدد الحيوانات التي تنفق منها سنوياً في الإمارات. وبما أنه من الصعب تمثيل الطبيعة ضمن بيئة المعرض، لذا استخدمت أرضية المعرض على أنها سطح البحر لتصوير الأطوم وهو يتغذى على الأعشاب البحرية وذيله مرفوع إلى الأعلى. وأردت من خلال أضواء LED الأثرية استحضار الأساطير المرتبطة بالأطوم، فالضوء الخافت الذي يغمر العمل يعكس انسيابية حركة هذه الحيوانات في البحر.

ما العلاقة التي تجمعك بالبيئة الطبيعية في دولة الإمارات؟ وما تأثيرها على أسلوبك الفني؟

انتقلت إلى الإمارات عام 2006 وأمضيت 10 سنوات أتعرّف على البيئة الطبيعية فيها. وكنتُ شاهدةً على التغيرات الكبيرة التي طرأت عليها مع توسع المدن، وبدأت أتأمل الطبيعة والحيوانات وتعايشها مع بعضها البعض. وتشدني الصحراء بصورة خاصة لأنني أرى فيها بحراً جافاً ولطالما كان الماء موضوعاً ساحراً بالنسبة لي. والمثير للاهتمام هنا أننا محاطون ببحرين: بحر الصحراء وبحر الخليج.

هناك أيضاً 10 قطع مصنوعة من مادة الأكريليك الشفاف لذيل الأطوم، ويشير انتقاء هذه المادة تحديداً إلى احتمال انقراض هذه المخلوقات بينما يمثل الرقم عدد الحيوانات التي تنفق منها سنوياً في الإمارات

جانيت بيلوتو

حافة المرج: سيده البحر

2017

أكريليك، ومصابيح LED ، وسجادة من البولبيستر
غير المنسوج

3 × 4,5 × 4,5 سم

عمل بتكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2017
بإذن من الفنانة

جزء من المقتنيات الفنية الخاصة بمجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون

تعج أعمال جانيت بيلوتو بفيض من المعلومات حول روايات شخصية منسية. وباستخدام مجموعة من الوسائل المرئية، تروي الفنانة مراراً وتكراراً قصصاً شبيقة لأحداث موثقة، فترصد بذلك لحظات آسرة تنقلها إلينا باستخدام وسائط متنوعة بين عمليات النحت والتركيب والتصوير الفوتوغرافي وصولاً إلى الفيديو والأداء. ويستكشف كل من أعمالها قصصاً ممتعة عن الرفعة والسمو، فتسهم برسم بيئات تترنح بين الواقع والخيال.

وتقسّم بيلوتو، الفنانة والمعلمة والمبدعة، وقتها بين ممارسة الفن والتعليم في دبي كأستاذ وعميد مساعد في كلية الفنون والمشاريع الإبداعية في جامعة الشيخ زايد. وهي خريجة جامعة "أونتاريو للفنون والتصميم" في تورونتو، وحاصلة على شهادة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة "كونكورديا" في مدينة مونترال الكندية. وبدأت مسيرتها المهنية أواخر التسعينات كعضو في عدة مجموعات فنية في تورونتو ومونترال ممن كانوا يبحثون آنذاك عن أماكن غير تجارية يستقربون من خلالها اهتمام المجتمع.

وشاركت بيلوتو في عدة معارض فردية وجماعية عالمية، ويشمل نشاطها كذلك تقييم الأعمال الفنية والكتابة مع التركيز بصورة خاصة على المشاريع التي تشجع التبادل الثقافي. وهي تواصل استكشاف مواقع متنوعة حول العالم لتطوير مهنتها بشكل أكبر مرتكزةً في ذلك على التبادل الثقافي واختبار منصات جديدة لاستكشاف الأساليب الفنية. وتم عرض أعمالها في معارض عالمية في لندن والبندقية وسلوفينيا واسطنبول وتورونتو والقاهرة. وفي عام 2014، شغلت بيلوتو منصب المدير الفني للدورة العشرين من "الملتقى الدولي للفنون الإلكترونية" في دبي بدعم من "مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون".

أردت استكشاف الفوضى والنظام
والتناقض الكائن بينهما على
الرغم من صعوبة القيام بذلك
وفق آليات يمكن التحكم بها.
ومن هنا جاءت أهمية الوقت
والمساحة بالنسبة لعملتي

كيف تأملين أن يتفاعل الزوار مع موقع العمل في الصحراء؟

يستطيع المرء التفاعل مع العمل الفني في الصحراء دون أي قيود؛ إذ يمكنه السير من حوله أو عبره أو فوقه أو داخله، أو اختيار بقعة على تلةٍ ما للاستمتاع بالمشهد الكامل كما لو كان جزءاً طبيعياً من تلك المساحة.

تجمع "أرض الرمال" بين مفاهيم مختلفة جداً في تاريخ الفن المعاصر. ما الذي يعنيه لك تراكب تلك المفاهيم مع بعضها؟

حرصتُ على استخدام مفردات مختلفة من خلال الاستعانة بتاريخ الفن المعاصر بدءاً بمفهوم التبسيط - وهو استخدام الأشكال الهندسية البسيطة - وانتهاءً بالفن البصري الذي يتطلب منك مشاهدة العمل من زاوية معينة لتراه يتحرك مع حركتك. ولا شك أن اختيار موقع بعينه يجعل العمل جزءاً من أرضه.

سبق وقلت بأن عملك يتأرجح بين التناقضات - "الفضاء الإيجابي والسلبي، والمفتعل والطبيعي، والهندسي والعضوي، والشكل والحجم، والسطح والجوهر"، فما الذي جذبك إلى هذا المفهوم؟

إنها رغبتني في استكشاف التعقيد والتناقض. باختصار، أرى أن كل شيء من حولنا له وجه آخر أردتُ أن أظهره من خلال التناقض - بين السلبي والإيجابي، وبين الصعود والانحدار. ويظهر ذلك جلياً في الموقع، حيث تتجاور المساحتان الصخرية والرملية في تباين واضح أصبح جزءاً طبيعياً من العمل.

ما الذي ألهمك لابتكار عمل في الهواء الطلق؟ وهل هي المرة الأولى التي تقدمين فيها أعمالاً خاصة بموقع محدد؟

أردت أن أتحدى ممارساتي المعتادة والخروج من بيئة المعارض المقيدة إلى رحب بيئة محددة طبيعياً. ورغم أن سبق لي عرض منحوتة عامة في الهواء الطلق من قبل، إلا أنها كانت مختلفة تماماً من ناحية الحجم ونوع المساحة وتحديد الموقع مسبقاً لتنفيذ العمل. أما هذه المرة، فقد انطلقت بنفسني في رحلة للبحث عن المكان المناسب، ما تطلب مني القيادة لساعات طويلة وتحول الأمر شيئاً فشيئاً إلى عملية استكشاف ودراسة للمساحات رحت أركز فيها على الأرض كمقدمة للعمل الفني. وقد أردتُ تصميم العمل ليعكس تباين المشهد الطبيعي والخيالي. وبعد معاينتي لعدة مواقع، وقع اختياري على منطقة "الشوكة" لتكون مسرحاً لهذا التدخل الفني.

استخدمت ألواناً مختلفة من رمال الإمارات لإنشاء نماذج هندسية في الطبيعة. كيف قمت بابتكار هذا التدخل الفني؟

كان هدفي هو ابتكار عمل من صلب الأرض لا قائماً عليها فحسب، وهو ما ألهم اختياري للمواد الخام. وفي نهاية المطاف، غالباً ما تكون نتيجة العمل مختلفة عن المفهوم الذي تصوره في الأساس. فقد بدأت باستخدام ثلاثة ألوان مختلفة من الرمل ليتقلص العدد بعد ذلك إلى لون واحد مع تعمقي في استكشاف المكان، كما أضحت الشمس عنصراً مهماً استخدمته في العمل لأجسد التباين الذي كنت أبحث عنه.

ما دور التلقائية والزوال في عملك الفني؟

أردت استكشاف الفوضى والنظام والتناقض الكائن بينهما على الرغم من صعوبة القيام بذلك وفق آليات يمكن التحكم بها. ومن هنا جاءت أهمية الوقت والمساحة بالنسبة لعملني. فحال انتهاء تدخلني في العمل، تركت زمام الأمر لقوى الطبيعة من حرارة ورياح وأمطار لتغيره وتمحيه.

حال انتهاء تدخلني في العمل، تركت زمام الأمر لقوى الطبيعة من حرارة ورياح وأمطار لتغيره وتمحيه

شيخة المزروع

تحرص شيخة المزروع من خلال ممارستها التجريبية المتواصلة على استقصاء وجمع وتطوير الأفكار المنبثقة عن كثير من الحركات الفنية المعاصرة - بدءاً من نظرية اللون ووصولاً إلى التجريد الهندسي. وتتسم استكشافاتها النحتية بطابع مرح وصارم في آن معاً، ويبدو التجاذب بين هذين الأسلوبين جلياً من خلال تداخل ثنائيات الشكل والحجم، والسطح والفراغ، والمادة والمفهوم. وخلال سعيها الدؤوب لتطوير مفرداتها الفنية، عملت المزروع على تنظيم وجمع العناصر من دراستها المعمّقة لجوانب الحياة العامة بغية إنجاز مفارقات فنية تستند في مفهومها إلى أبرز المدارس والحركات الفنية. وتردّد صدى أعمالها عميقاً في تاريخ النحت والتجريد والفن المعاصر، وهي مع ذلك تتجاوز قوالب أي نمط فني، كما تتمتع بصعوبة تصنيفها، فكل عمل لها ينطوي على تجاذبات وثنائيات متباعدة ودائمة التآرجح بين العالمين النظري والمادي. ولدت المزروع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصلت على درجة الماجستير عام 2014 من "كلية تشيلسي للفنون" في لندن. ودرست سابقاً في كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة حيث تعمل حالياً أستاذة محاضرة في مجال النحت. وتشارك المزروع في برنامج "الفنان المقيم" الذي تستضيفه مؤسسة "دلفينا" في لندن بالتعاون مع مركز "تشكيل" في منطقة "البستكية" بدبي و"هيئة دبي للثقافة والفنون". وكانت المزروع في عام 2014 واحدة من 5 فنانين عالميين تم تكليفهم من قبل "الصندوق العربي للثقافة والفنون" لإنتاج أعمال فنية عامة في مركز "الجيليلة لثقافة الطفل" بدبي، وذلك ضمن إطار فعالية "لأفق أوسع". ويمثلها معرض "لوري شبيبي" في دبي، وهي تعيش وتعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أرض الرمال

2016

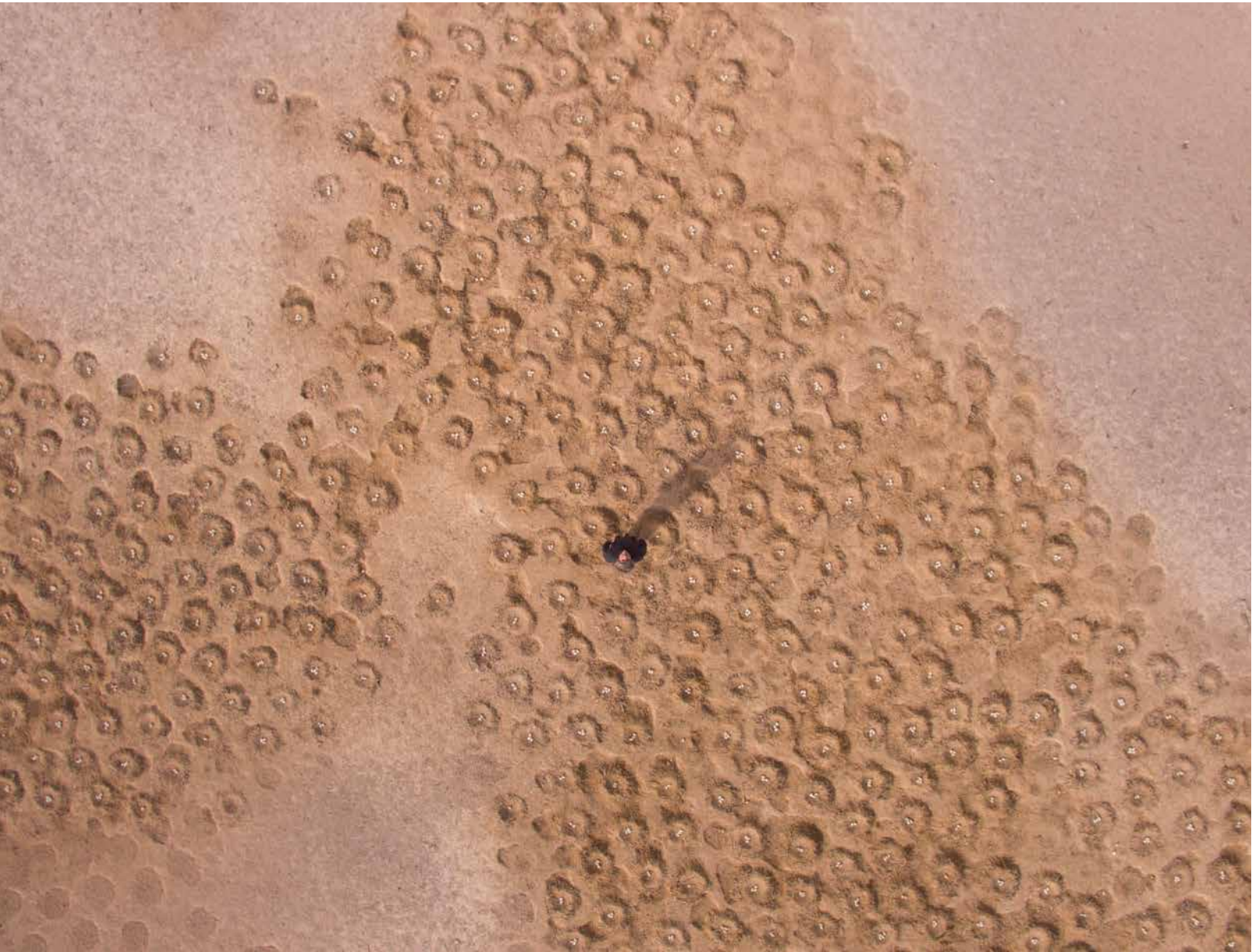
15 x 15 متر

تم تطوير هذا العمل - الذي يتبع لفئة فن الأرض الزائل - ضمن موقع في منطقة الشوكة باستخدام مواد طبيعية لتكوين أشكال هندسية

عمل بتكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2017 بإذن من الفنانة

جزء من المقتنيات الفنية الخاصة بمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

(في) سبخة، (صلاحة 2)، أبوظبي 2016

2016

66 x 50 سم

طباعة رقمية أرشيفية

عمل بتكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2017

بإذن من الفنان

جزء من المقتنيات الفنية الخاصة بمجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون

(في) سبخة، (جنانة)، أبوظبي 2016

2016

66 x 50 سم

طباعة رقمية أرشيفية

عمل بتكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2017

بإذن من الفنان

جزء من المقتنيات الفنية الخاصة بمجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون

من أين استوحيت فكرة العمل بهذه السلسلة؟

قرأت مقالاً منذ سنتين حول تحديد "مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني" 214 جزيرة في إمارة أبوظبي. وبعد أن انتهيت مؤخراً من مشروع هنا في أبوظبي، كنت أبحث عن مشروع طويل الأجل يتيح لي استكشاف الإمارة بشكل أكبر. فوجدت أن زيارة هذه الجزر المجهولة وتوثيقها ورسم خرائط لها سيشكل تجربة ممتعة.

منذ قدومك إلى دولة الإمارات قبل 17 عاماً، قمت بتوثيق التغيرات الحاصلة في الدولة. فما هي خصوصية هذا المكان في عملك؟

لم يكن عملي خاصاً بدولة الإمارات حتى بدأت العمل على سلسلة "تجميل" قبل حوالي 4 سنوات. وأكثر ما كان يعجبني سابقاً في الإمارات والصحراء هو الغموض الذي يلفهما، ولذلك جعلت من الصحراء مسرحاً لصوري.

كيف تنسق صورك الفوتوغرافية؟

في الحقيقة أنا لا أنسق صوري، وإنما أنظر إليها كنوع من التفاعل مع ما يوجد أمامي، حيث أبدأ بتوزيع وتحريك ما أجده ثم أفوم بنوع من التدخل أو التفاعل معه. وأجد صعوبة في اختيار الموقع المناسب، فهي نسبياً مسألة حدس. كما أنني لا أتبع صيغة محددة أعكس من خلالها شخصيتي في الصورة، بل يعتمد ذلك حقيقةً على المشهد. فأنا شخصية تهتم بالشكليات إلى حد كبير؛ وبالرغم من أهمية التكوين بالنسبة لي، إلا أنه يعتمد على أسلوب جمع المكونات معاً من الناحية النظرية. فينبغي أن يرتبط الشكل والمضمون ارتباطاً وثيقاً ببعضهما.

لماذا لا يظهر وجهك في لقطاتك إلا نادراً؟

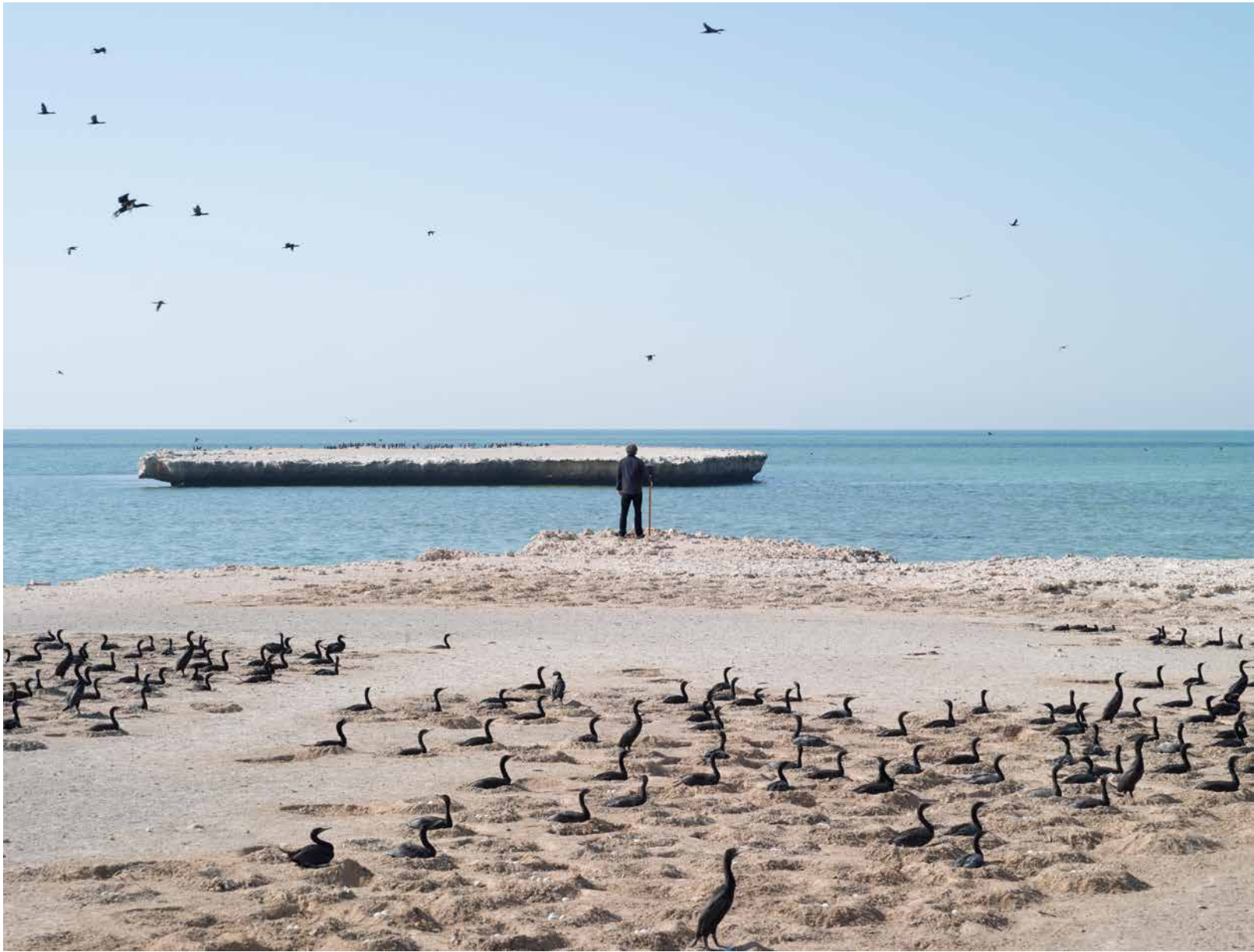
عندما بدأت التصوير لأول مرة، تجنبت إظهار وجهي لأنني أردت للصورة أن تتحدث عن شخصية مجردة وليس عني تحديداً. وبما أنني أعالج مسائل جوهرية تتعلق بالهوية، لذا فإن ظهور وجه في الصورة يجعلها محصورة بشخص محدد. إضافة إلى ذلك، أتاح لي عدم إظهار وجهي تكوين شخصية ملائمة تناسبت مع مختلف مقومات العمل.

كيف تصف ظهورك في صور جزيرة بوطينة؟

تختلف هذه السلسلة قليلاً عن البقية لأنني ظهرت فيها بشخصي كطارق الغُصين نظراً لكونها رحلة شخصية عبر الجزر. وقد صورت نفسي بإيماءات مختلفة استناداً إلى طبيعة المشهد في المواقع المختلفة التي زرتها مثل تواجدي بالجزيرة، بين بيوض الطيور، وفي صورة أخرى على حافة القارب.

ما العلاقة التي تجمعك بالبيئة الطبيعية في دولة الإمارات؟ وما تأثيرها على أسلوبك الفني؟

تغيرت هذه العلاقة على مر السنين. ففي سنواتي الخمس عشرة الأولى، تمحور عملي حول الصحراء بسبب غموضها الذي أثار إعجابي. ولم يكن لدي رغبة بتقديم أي عمل حول دبي أو أبوظبي أو الشارقة. لكن ابتداءً من سلسلة "تجميل"، أصبحت أعمالي أكثر ارتباطاً بأبوظبي، حيث كنت مفتوناً بطريقتها في بناء هوية من خلال البيئة. أما بالنسبة لهذا العمل الخاص في الجزر التي زرتها مثل بوطينة، فهو عكس ذلك تماماً نظراً لكونها جزراً طبيعية وليست من صنع الإنسان. ولذلك، فأنا أنفاعل مع ما أجده أمامي.

(في) سبخة، (صلاحة 1)، أبوظبي 2016

2016

50 x 66 سم

طباعة رقمية أرشيفية

عمل بتكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2017

بإذن من الفنان

جزء من المقتنيات الفنية الخاصة بمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

طارق الغُصين

(في) سبحة،
(حامي روحه)، أبوظبي 2016

2016

50 x 66 سم

طباعة رقمية أرشيفية

عمل بتكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2017

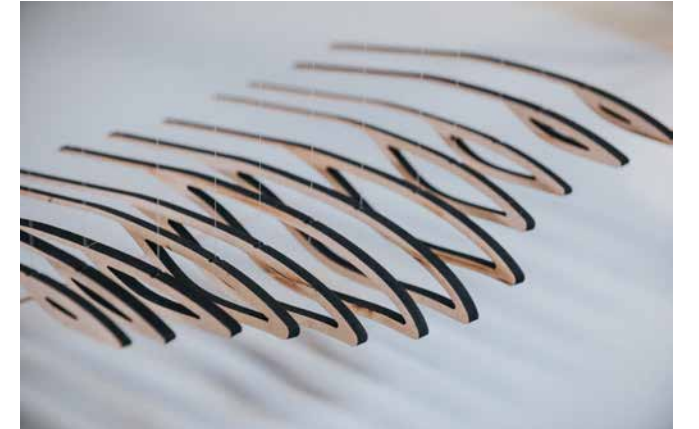
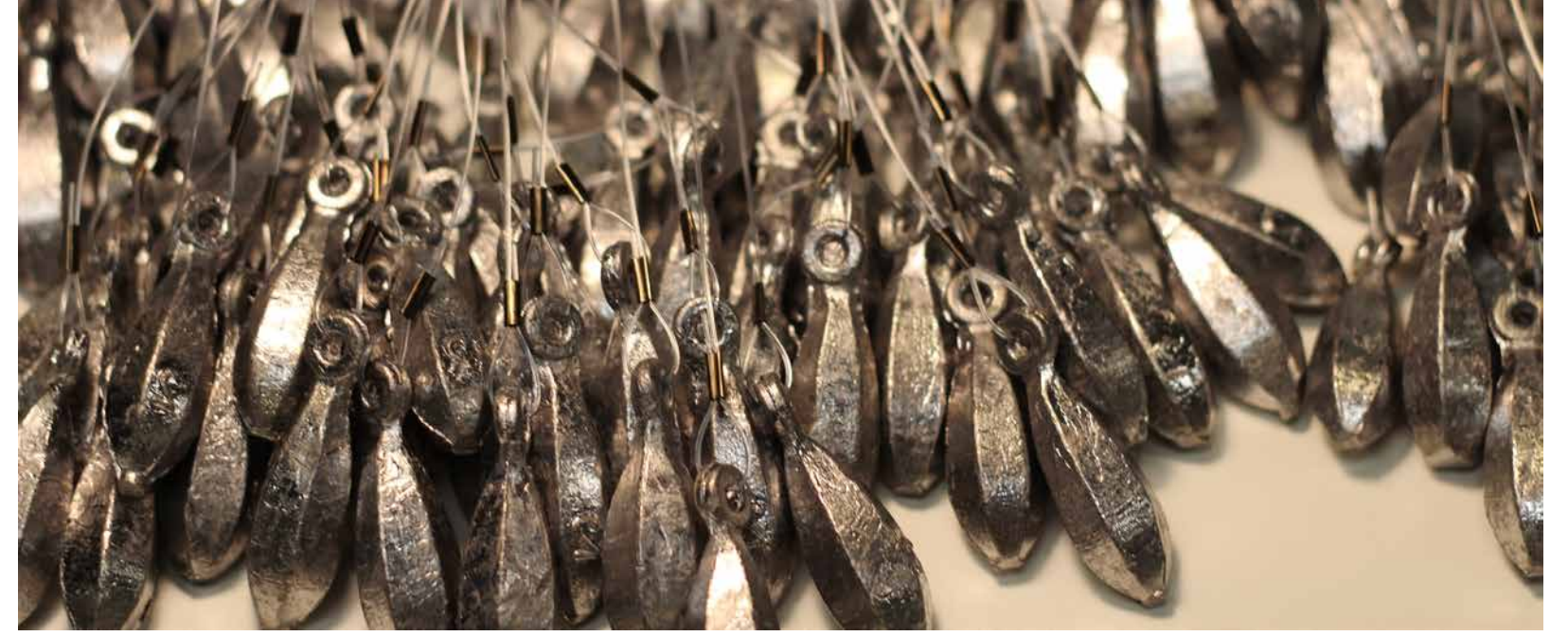
بإذن من الفنان

جزء من المقتنيات الفنية الخاصة بمجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون

تستكشف أعمال الغُصين الحدود الفاصلة بين تصوير الطبيعة، والتصوير الذاتي، وفن الأداء. وهو يختار مواقعها تماماً كما يفعل المخرج، حيث ينتقل بين التجريد وتوثيق الظروف المحددة لمكان ولحظة ما معتمداً على تدخلات مبطنة وتفاعلات غير مباشرة، حيث تأخذ الصورة أبعاداً مختلفة "للهوية". ولطالما انشغل الغُصين بالتحول السريع الذي تشهده دولة الامارات، حيث باتت التغيرات الكبيرة في المشهد الطبيعي حافظاً لأبحاثه الأخيرة في علاقته الشخصية مع الأرض والمكان. ويقدم التوسع الغامض في الصحراء منصة مثلى لهذه الأبحاث. وتجسد حصيلة صور الغُصين تفاعلاً رائعاً بين الذات، واللحظة، والمشاهد الطبيعية دائمة التغير.

شارك الغُصين في معارض واسعة النطاق عبر أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط. وأقام معارض فردية في كل من متحف "نيفادا للفن" في نيفادا، وغاليري "بريجيت شينك" في كولونيا، و"تيمور غرانه" في نيويورك، وغاليري "روي مايلز" في لندن، وغاليري "الخط الثالث" في دبي، ومعارض "كالفايان" في أثينا، و"متحف الشارقة للفنون" في الشارقة. كما شارك في معارض جماعية بارزة مثل الدورتين 53 و55 من "بينالي البندقية الدولي"، و"بينالي سنغافورة"، وبينالي الشارقة السادس والسابع. وتبنت أعماله عدة مؤسسات رائدة مثل متحف "سولمون آر غوغنهايم"، وغاليري "فريبر وسالكر للفنون" في مؤسسة سميثسونيان، ومتحف "نيفادا للفن"، والمتحف البريطاني، ومتحف "فيكتوريا وألبرت"، و"مؤسسة الشارقة للفنون"، و"متحف العرب للفنون الحديثة" في الدوحة، وغيرها الكثير. ويعمل الغُصين حالياً أستاذاً للفنون البصرية في جامعة نيويورك-أبوظبي، كما يمثلها غاليري "الخط الثالث" في دبي، وغاليري بريدجيت شنك، في مدينة كولن الألمانية.

لطالما شغل البحر حيزاً
مهماً في الوعي الإماراتي،
ويأتي هذا العمل التركيبي
احتفاءً بقوة البحر وخيراته

أحب في الطبيعة مراقبة الحركات
والأنماط المتكررة، ولا سيما في
مجال الحركة

ما الذي أوحى لك بإبداع عمل حول تحليل الصقر؟

استقيت إلهامي من الحضور الجسدي لهذا الطائر الذي عادةً ما نراه ساكناً في الأحوال العادية. وبمراقبتنا له مراراً أثناء التحليق، اكتشفنا بهاء هذا الطائر، إذ يشكل نطاق وامتداد وعرض جناحيه وخفقاتهما المتكرر مشهداً مذهلاً. وقد رغبتنا بالتقاط هذه الحركة وتقديم عمل فني يعكس جمالها.

ما هي التحديات التقنية التي واجهتك؟

كان التحدي الرئيسي يكمن في تمثيل الحركة الجسدية بالصورة المثلى، وإيجاد التوازن المطلوب بين مختلف مكونات العمل التركيبي لنحصل على نتيجة تجسد الحركة الطبيعية لأجنحة الصقر أثناء الطيران. وقد شكل ذلك بالنسبة لنا عملية جديدة تطلبت الكثير من الإعادة حتى توصلت في نهاية المطاف إلى عمل يرقى إلى المستوى المنشود. في البداية، اكتشفنا أن الأداة الرئيسية لحركة الدوران لم تكن متوازنة، حيث كان الطائر يبدو وكأنه يطير بشكل عكسي. ولذلك تعين علينا فحص جميع مكونات العمل التركيبي مجدداً، وضبطها جميعها في الاتجاه الصحيح لتصبح حركة الطيران إلى الأمام.

كيف أثّرت خبرتك كمصمم ومهندس معماري على ابتكار هذا العمل؟

تتجلى خبرتي دوماً في التركيز على الناحية التقنية من العمل أثناء تركيبه وبناءه. ورغم تقديري للجانب الشعاري أو السردي في قصة أو تركيب ما، إلا أنني أجد نفسي مشدوداً إلى الجزء المادي من العمل.

ما الذي يبهرك في الطبيعة والهندسة الميكانيكية؟

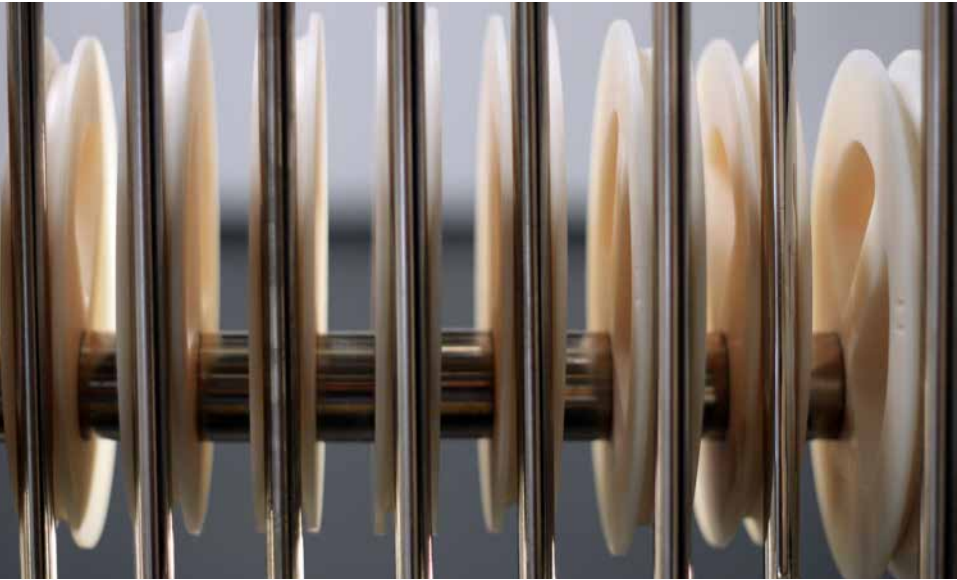
أحب في الطبيعة مراقبة الحركات والأنماط المتكررة، ولا سيما في مجال الحركة. فأشعر دوماً برغبة في ترجمتها إلى حركات وأشياء ميكانيكية مجردة أو صناعية.

كيف تصف عملك الثاني "هذا البحر"؟

لطالما شغل البحر حيزاً مهماً في الوعي الإماراتي، ويأتي هذا العمل التركيبي احتفاءً بقوة البحر وخيراته. في بداية مشروعنا، تمثلت رغبتنا في الاحتفاء بالبحر وإبداع قطعة فنية أو عمل تركيبى حوله، فكنا نبحث عن العناصر التي تُستخدم للتفاعل مع البحر، ومن البديهي كانت القوارب أولها. لكننا أردنا التعمق بالبحث أكثر واستخدام عنصر أقل وضوحاً من ذلك. لذا قصدنا سوقاً للأسماك، حيث وجدنا الكثير من الأشياء التي تستخدم للتفاعل مع البحر. وقد لفت انتباهنا بشكل خاص أوزان الصيد التي تأتي بأشكال وأحجام مختلفة جعلتها تبدو لنا مميزة للغاية. وفي نهاية المطاف، قمنا بشراء كامل محتويات أحد المتاجر من هذه الأوزان، ثم أخذناها إلى الاستوديو وبدأنا تعليقها بارتفاعات وتراتب متفاوتة.

ما العلاقة التي تجمعك بالبيئة الطبيعية في دولة الإمارات؟ وما تأثيرها على أسلوبك الفني؟

يمكنني أن أختزل هذه العلاقة بالبحر، إذ تعج ذاكرتي بصور رائعة حيث كنت أذهب مع أسرتي في نزعات ممتعة إلى البحر ونمضي هناك يوماً كاملاً في ممارسة السباحة وتناول الطعام والتواصل مع الآخرين. وما زال ذلك يشغل حيزاً مهماً في وعيي الشخصي، ويشكل إطاراً لعلاقتي مع المدينة، ومراًة تعكس ما بداخلي.

تحليق

2016

1,3 x 2 x 2,3 متر

عمل تركيبى حركي مصنوع من الفولاذ الصلب، والتفلون، ومحامل وبكرات مصنوعة حسب الطلب، وسلسلة تعليق، وخشب البتولا، ومحرك كهربائي

عمل بتكليف حصري من مهرجان أبوظبيي 2017

بإذن من الفنان

جزء من المقتنيات الفنية الخاصة بمجموعة أبوظبيي للثقافة والفنون

عامر الداعور

استوديو التصميم inter.act

هذا البحر

(تفصيل)

2016

2 x 2 x 3 متر

أوزان صيد معلقة على خيط صيد مصنوع من النايلون، وهيكل معدني مجلفن، ومرآة

عمل بتكليف حصري من مهرجان أبوظبي 2017

بإذن من الفنان

جزء من المقتنيات الفنية الخاصة بمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

عامر الداعور هو مؤسس استوديو التصميم التفاعلي inter.act ويتّسم أسلوبه الفني بالفضول مع المزج بين الهندسة المعمارية والتكنولوجيا والتصميم، حيث يوظف هذه المهارات الفنية العالية بأسلوب فريد ينطوي على سحر غامض واحترام واضح لطبيعة التجربة المكانية. كما يسعى جاهداً من خلال عمله إلى تحفيز التفاعل البناء بين الشخص والمكان - سواء كان هذا العمل تصميماً معمارياً أو الطاقة الهائلة والغامضة للبيئة ككل.

يركّز الداعور على التحليل الدقيق وتمحيص التفاصيل الخالية من التعابير، وذلك باستخدام الابتكارات التكنولوجية مثل تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع باستخدام الحاسب الآلي. ومع ذلك، يشكل التداخل الأنيق اللامتناهي بين هذه التفاصيل الدقيقة تجربة وجودية في مكان ما لا تضاهيها أي تجربة أخرى. وتبدو أعمال الداعور أشبه بمواجهات تعزز التجربة المكانية من خلال المساءلة الدائمة لآلاف الدوافع الافتراضية في بيئاتنا النشطة. وتأخذ كل قطعة فنية المشاهد إلى بيئتها الخاصة عبر الإشارة إلى التركيب المعقد لكل حيز ومكان. كما تعيد أعمال الداعور إحياء "الروح الأصيلة" للأماكن من خلال التركيز على التفاصيل التي تصوغ ملامحها، مثل الأعمال التي تجسد الحركة العشوائية لطائر أثناء تحليقه لمسافات طويلة أو حركة تموجات البحر. تألقت أعمال الداعور في عدة معارض عالمية مرموقة مثل "أسبوع تركيا للتصميم" في اسطنبول 2014، و"أيام تصميم دبي" 2015، و"صالون ديل موبابل" 2015 حيث شارك في معرض "سوبر استوديو".

أعمال التكليف الحصري

تسمح لنا الطبيعة بفتح حواسنا والشعور مجدداً بالغرائز البدائية التي يمكن للحياة الحضرية الروتينية أن تكبتها بسهولة

لعلنا نلاحظ في الحياة الحضرية الروتينية أن تكبتها بسهولة. في الحياة الحضرية الروتينية، إذ يشير إلى عدد الحيوانات التي تنفق منها سنوياً نتيجة وقوعها في شباك الصيد المهملة. وتم صنع هذه الأذيال من الأكريليك الشفاف في إشارة إلى بنية شباك الصيد. وتعدّ هذه الحيوانات، والتي تُعرف بإسم "أبقار البحر" بسبب نظامها الغذائي المعتمد على الأعشاب البحرية، متجذرة في صلب الثقافة الإماراتية. كما يرتبط الأطوم- الذي ينتمي إلى التصنيف العلمي الخيلانيات (نفس فئة الحيوانات البحرية من الثدييات آكلة الأعشاب مثل خروف البحر)- في الفولكلور المحلي بحوريات البحر نظراً للاعتقاد الشائع بأن أسلاف هذه الحيوانات كانوا من البشر الذين أمضوا حياتهم في البحار.

إضافة إلى ذلك، يشيد عمل التكليف الثاني لرنيم عروق بالدور المهم الذي لعبه اللؤلؤ بالنسبة للإمارات في مطلع القرن العشرين، أي قبل اكتشاف النفط بفترة طويلة. ويستحضر عمل "تألق اللؤلؤ" الجمال الطبيعي للؤلؤ من خلال مظهر مزدوج؛ حيث يبدو من الخارج قاسياً وصلباً مع وجود حلقات تجسد خطوط نمو الصدفة، بينما يبدو قسمه الداخلي مضيئاً ومتألّقاً ليجسد مظهر اللحاء الداخلي لصدفة المحار مع تثبيت المصابيح الكهربائية بعناية كبيرة في الداخل. وتمثل المنحوتات نفاسة اللؤلؤ باعتباره أحد أشكال الدخل الاقتصادي (تشير التقديرات إلى أنه حوالي عام 1900 كان الدخل السنوي لما يقارب 1200 قارب لصيد اللؤلؤ يصل إلى 1,5 مليون جنيه بريطاني)، ولكونه أيضاً أحد العجائب الجمالية في الطبيعة حيث تستغرق اللؤلؤة ما يصل حتى 5 سنوات لتصبح جاهزة للصيد، كما يعتمد لونها ونوعيتها على درجة الحرارة والضوء.

النباتات

يلعب الضوء دوراً أساسياً في عمل التكليف الأخير الذي يحمل عنوان "ما وراء المدينة -خارج المدينة" للفنان الفلسطيني حازم حرب. فعقب زيارتين متتاليتين إلى "منتزه القرم الوطني"، أبدع حرب عملاً تركيبياً يتألف من ثلاث كتل خشبية كبيرة مثبتٌ عليها ألواح من الأكريليك تعرض صور فوتوغرافية متداخلة لغابات القرم في أوقات مختلفة من اليوم. وبحسب وصف الفنان، فإن تجاور البيئات الطبيعية والحضرية (حيث يقع منتزه القرم الوطني في قلب العاصمة الإماراتية)

ودمج الضوء ضمن تكوين العمل يشكل "حواراً لا نهاية له بين الضوء والمساحة والوقت والمشاهد".

ويضم هذا العمل التركيبي مزيجاً من وسائط منسقة بدقة تشمل النحت والتصوير الفوتوغرافي والضوء (ترسم بحد ذاتها ملامح الظل والعمق واللون). ويتباين اللون الأخضر لغابات القرم المورقة مع اللمسات الصفراء الرقيقة لغروب الشمس، وهي محاطة بمسحات من اللونين الأزرق والرمادي لسطح الماء. ويمنح الضوء هذا العمل مظهراً مختلفاً يتغير بتغير الوقت الذي يتم مشاهدته به. وتسمح هذه الحيوية للعمل بأن يستحضر روح محيطه مع الإشارة إلى مسألة التغير المستمر في الطبيعة.

إعادة التواصل مع الطبيعة

يتوضع عمل حازم حرب "ما وراء المدينة - خارج المدينة" في آخر المعرض لينقل المشاهد من البيئة الصناعية للمعرض إلى الطبيعة الرحبة لحديقة "أم الإمارات". ويوحى هذا العمل بوجود حاجة صادقة لدى الإنسان لأن يجد ذاته في الطبيعة بعيداً عن التواصل القسري والضغط الناجمة عن العيش مع الآخرين. إذ تسمح لنا الطبيعة بفتح حواسنا والشعور مجدداً بالغرائز البدائية التي يمكن للحياة الحضرية الروتينية أن تكبتها بسهولة.

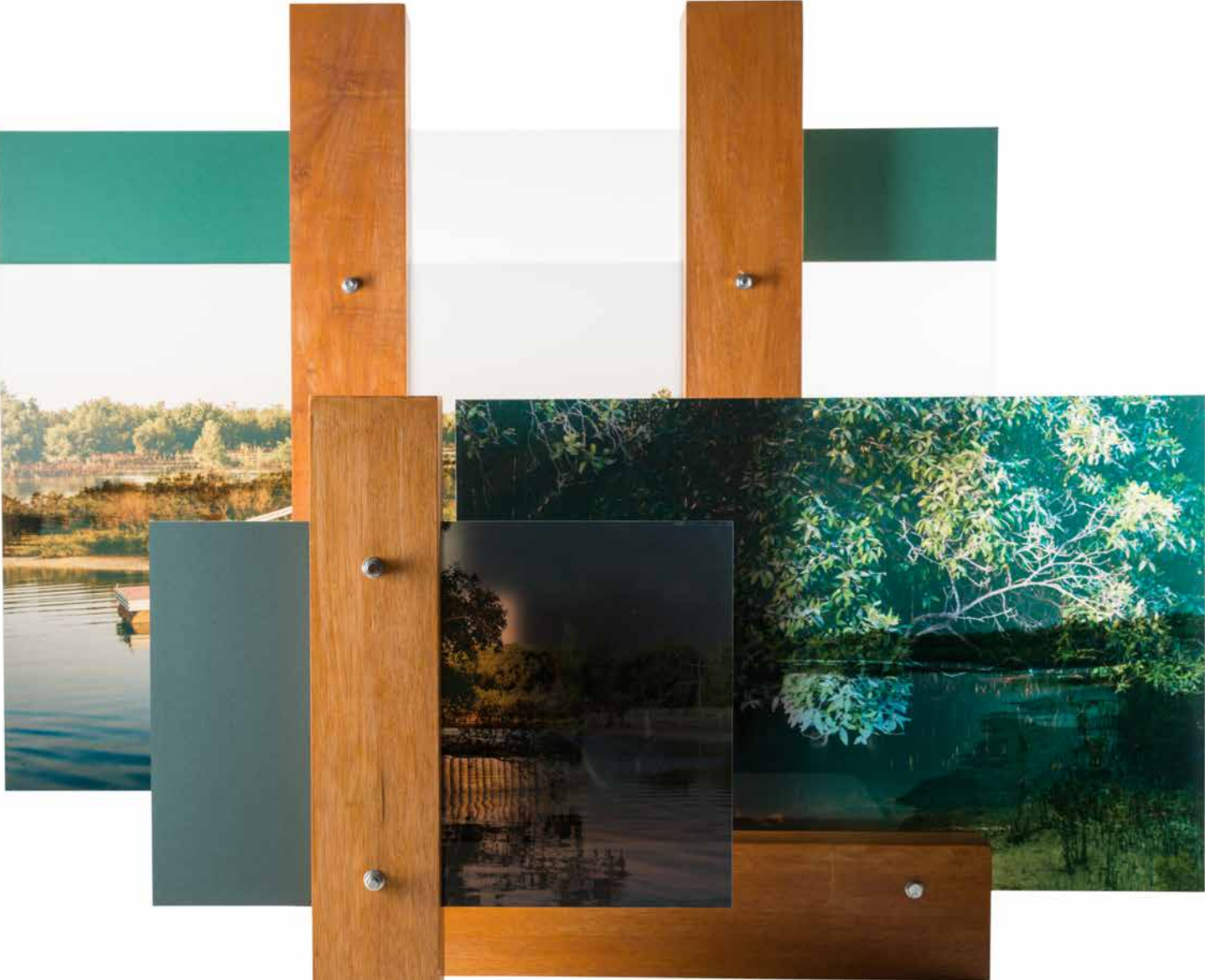
أظهر الفنانون المكلفون في معرض "الطبيعة: خلق وإبداع" مستوىً عالياً من التفاعل على مدى عدة أشهر، وتمكنوا بذلك من التواصل مجدداً مع الطبيعة بطريقة عميقة وهادفة. ومن خلال أعمالهم، استعرض الفنانون تجاربهم الفردية في إبداع أعمال فنية من وحي الطبيعة، سواء كانت مجردة أو تمثل محاكاة واقعية للطبيعة.

إن استكشاف الطبيعة المحيطة بنا يدفع المرء لأن يعيد النظر في المغزى الحقيقي من الحياة نفسها. كما أن مبدأ العثور على السلام في الطبيعة - بغض النظر عن مدى خطورة وغموض هذا الأمر- ما زال قائماً حتى اليوم على غرار بول غوغان الذي أراد أن يبدأ حياته في بولينيزيا، حيث قال:

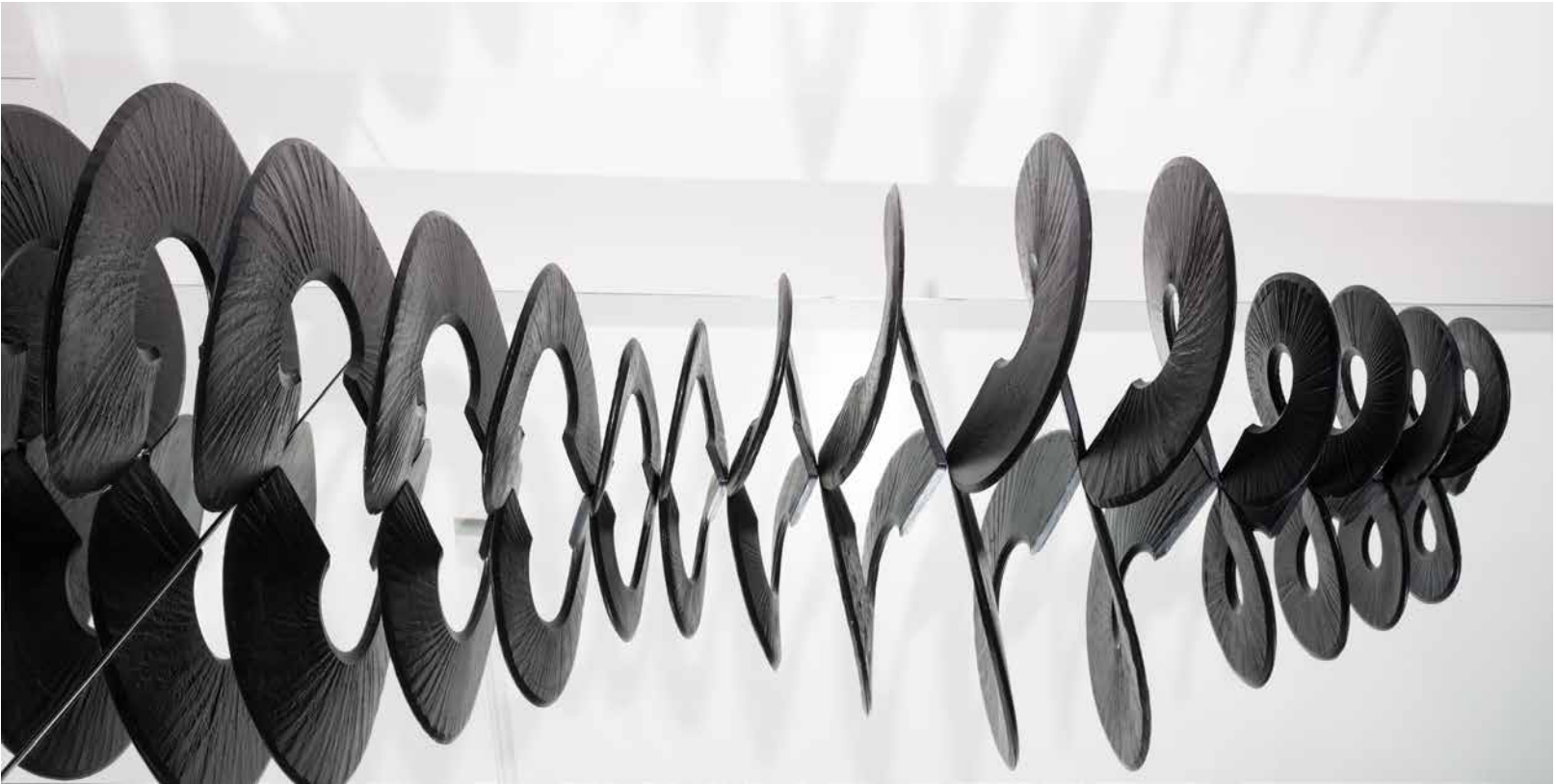
"سأرحل سعياً وراء السلام والهدوء بعيداً عن تأثير الحضارة. ولأنني أرغب أن أقدم فناً بسيطاً فقط، عليّ أن أغمر نفسي في رحاب الطبيعة البكر، [...] ولا أفكر سوى بأن أترجم، كالأطفال، المفاهيم التي تدور في ذهني بدون أي مساعدة سوى الوسائل البدائية للفن والتي أعتبرها الوسائل الوحيدة الجيدة والحقيقية".

بول غوغان

اقتباس من مقابلة "بول غوغان يناقش لوحاته" مع جول هوري نُشرت في صحيفة "ليكو دو باريس"، (عدد 23 فبراير 1891) الصفحة 48.

➡ حازم حرب. ما وراء المدينة "داخل المدينة" (أنظر الصفحات 200 - 205)

➡ مايكل رايس، موجة (أنظر الصفحات 182 - 187)

تمكنت من التكيف مع هذه الملوحة العالية. وبعد إجراء دراسات لعدة مواقع ملحية (سبخات)، بدأت أتخيل ما يكمن تحت قشور الملح هذه، وما هو تأثير الملح على الموائل الطبيعية، وما هي علاقته بالماء!".

وتظهر الدعائم الثلاثة في "أديم الأرض: الطين الجامد" - والتي تنيرها أضواء داخلية - طبقات الرواسب عبر الزجاج الملون. ويشكل الزجاج، الذي يعتبر بدوره عنصراً طبيعياً مصنوعاً من الرمال، حاملاً للطبقة العليا من كل دعامة والتي تشكل حوضاً ملحياً مصطنعاً من الزجاج. وقد راقبت سرينيفاسان (التي تدير الاستوديو الوحيد للزجاج الساخن في دولة الإمارات) عن كثب قدرة الكائنات الحية على البقاء في بيئة شديدة الملوحة وترجمت رؤيتها هذه إلى عمل فني مذهل وصفته

ابتداءً من الدوائر الصغيرة إلى

الحلقات الأكبر، يشكل عمل

"موجة" إيقاعاً هيكلياً يتسم

بالفوضى والتنظيم في آن معاً

الصب التي تمت صنعتها بها). كما أن الآلية الموجودة بين الأوزان، والتي تشبه لعبة الدومينو، تذكر المشاهد بأن النظام البيئي في البحر معلق حرفياً بخيط رغم طبيعته الساحرة.

وبشكل مشابه، يتناول العمل الفني "موجة" لصانع الخزف الإيرلندي مايكل رايس التفاعلات التي يحركها تأثير ما (والمعروفة أيضاً باسم تفاعل الانتشار) مشيراً إلى كيفية انتشار الطاقة عبر النظم الطبيعية مثل تموجات الماء على سطح البحر أو الصوت المتكرر في الصدى. ويتألف هذا العمل من 25 شكلاً فردياً موحداً من الطين تكوّن شكلاً حلزونياً مزدوجاً فوق سطح عاكس، وهو ما يجعل المشاهد يرى سلسلة تفاعلات من الانطباعات البصرية. وابتداءً من الدوائر الصغيرة إلى الحلقات الأكبر، يشكل "موجة" إيقاعاً هيكلياً يتسم بالفوضى والتنظيم في آن معاً. وفي ترتيب غير منتظم يشبه سطح الصخور تقريباً، تشكل قطع السيراميك الفردية السوداء أشكالاً هيكلية متكررة وتسهم المرأة الموجودة أسفل العمل في مضاعفة تكرارها. وتدور هذه الأشكال باتجاه الخارج كحلقات جذوع الأشجار حول محور كل قطعة لتبدو مثل دوامة لا متناهية. وتمكن رايس من تحقيق هذا التأثير عبر تقنيات متعددة باستخدام الطين.

الحيوانات

يتشابه عمل هندريك فال مع عمل "موجة" لزميله مايكل رايس، حيث تبدو الحركات الإيقاعية للصقر والسلحفاة البحرية متباعدة في مقطع الفيديو الذي أعدّه بعنوان "تناوبات". ويتم عرض المقطع وسط بيئة غامرة في غرفة مظلمة، فيفرد الصقر جناحيه تاركاً أثاراً رقمية تمثل حركاته الأنيقة في السماء. كما أن أسلوب فال - الذي يبدو معتمداً على الرياضيات إلى حد ما - في تصوير إيقاع حركات جناح الطائر ورفرفة زعانف السلحفاة يترك المشاهد مذهولاً لدقته ومرونته وقوته. وتم تصوير الرسوم المتحركة بتقنية عالية الدقة باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجالي التأثيرات البصرية وتصميم الرسوم المتحركة، وهي تستكشف أساليب الإدراك المعرفية والعصبية للمشاهد. ويقارن الفيلم الإيقاعات المتنوعة التي تخلفها مختلف الحيوانات من الطيور والأحياء البحرية، إلى جانب تسليط الضوء على إدراك الإنسان لها. كما يطرح الفيلم أسئلة حول مدى هذا الإدراك بصرف النظر عن أشكاله الجسدية والفكرية، وهل تتبع آلية الحركة بالمقارنة مع آلية النظر شكلاً مماثلاً من الإدراك؟

وعلى غرار هذا العمل، يهتم استوديوالتصميم inter.act بالأنماط الإيقاعية المتكررة للحركة؛ فعمد في عمل "تحليق" إلى استعراض الحركات الفاتنة لجناح الصقر والتي تمت ترجمتها إلى عمل تركيبي معقد اعتمد على الهندسة الميكانيكية، حيث يبدأ زوجان من الصقور بالتحرك من خلال جهاز استشعار بمجرد اقتراب المشاهد منها. وتعتمد الاستوديو الكشف عن الآلية المعلقة فوق الصقرين ليتمكن المشاهد من رؤيتها، وهي تضم سلسلة من الأقراص المتماثلة التي تزحف ببطء ذهاباً وإياباً كيرقة عملاقة، بينما تتحرك السلاسل التي تحمل مكونات مجسم الصقر

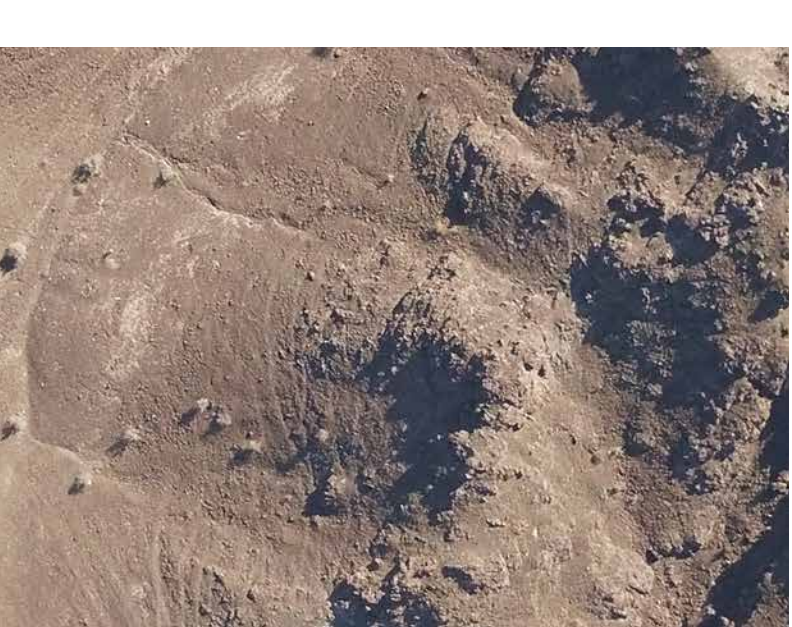
➡ رنيم عروق، حياة جديدة (أنظر الصفحات 188 - 193)

صعوداً ونزولاً. وبهدف تكوين عمل فني يحاكي الطبيعة، تعين على عامر الداعور وعامر الحسيني إجراء حسابات رياضية دقيقة لترجمة الحركة الطبيعية إلى أخرى ميكانيكية.

وبالانتقال من السماء إلى الأرض، يتناول عمل رنيم عروق "حياة جديدة" نوعاً آخر من الأحياء هو طباء المها العربي. ويتلاعب هذا العمل بمستويات مختلفة من الرؤية، حيث يصور سبع مجموعات من القرون وهي تنبثق بشكل تدريجي من طبقة رملية (في إشارة إلى جهود "هيئة البيئة - أبوظبي" لحماية هذه الحيوانات وإعادتها إلى موائلها الطبيعية). وفي أوائل الستينات، وصلت أعداد المها العربي في صحراء أبوظبي إلى نسبة ضئيلة جداً؛ وتجنباً لانقراضها بشكل كامل، أمر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (ثم ممثل صاحب السمو في المنطقة الشرقية في أبوظبي) بتربية أربعة من هذه الحيوانات في إمارة العين ليتحول موقعها فيما بعد إلى "منتجع ومنتزه العين للحياة البرية". وإلى جانب التجمعات الخاصة لطاء المها العربي، يضم هذا المنتزه اليوم ما يزيد على 1000 ططي ينحدر معظمها من الطباء الأربعة الأصلية.

وتتناول جانيت بيلوتو في عملها التركيبي "حافة المرج: سيدة البحر" خطر الانقراض بأسلوب مدروس. ويتمحور العمل حول حيوان الأطوم المهدد بالانقراض، إذ يمثل حركة هذا الحيوان عندما يغوص تحت الماء للوصول إلى الأماكن التي يتغذى عليها، وبالتالي يظهر ذيله مرفوعاً إلى الأعلى في الهواء. وتنطوي الأذيال العشرة

➡ شِخة المزروع أرض الرمال (انظر الصفحات 212 - 217)

ويتناول المعرض موضوع الطبيعة، وهو ما يجعل من حديقة "أم الإمارات" بطبيعتها

الغناء الموقع الأمثل لاستضافته. وتحظى الحديقة برعاية كريمة من سمو الشِخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، وهي تعد خير مثال عن الاستدامة. وقد تم افتتاح الحديقة لأول مرة أمام الزوار عام 1982، وتعتبر واحدة من أقدم وأكبر الحدائق الحضرية في مدينة أبوظبي وتقع في قلب التجمع السكني للعاصمة.

وخلال فترة تجديد الحديقة عام 2013، تم اقتلاع نحو 250 من الأشجار ذات الأوراق العريضة والنخيل (يفوق عمر بعضها 25 عاماً) من الموقع وتخزينها وإعادة زراعتها. وفي عام 2016، تم تغيير اسم الحديقة إلى "أم الإمارات" تقديراً لمسيرة عطاء سموّ الشِخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأومومة والطفولة.

المفهوم التقييمي لمعرض "الطبيعة: خلق وإبداع"

يقام معرض "الطبيعة: خلق وإبداع" في قاعة المعارض في حديقة "أم الإمارات"، ويتضمن 4 أقسام بحسب الموضوع هي: المناظر الطبيعية، والبحر، والحيوانات، والنباتات. وتتيح هذه الأقسام الفرصة لإلقاء نظرة شاملة على الموائل الطبيعية الغنية للبلاد والتي تشتمل على البيئتين البرية والبحرية. ويركز المعرض بشكل خاص على التجسيد الفني للحيوانات والنباتات سواء بأسلوب التجريد أو التصوير الرمزي، وذلك باستخدام مجموعة من الوسائط الفنية (بما فيها أحدث التقنيات المستخدمة في مجالات التصوير السينمائي والفوتوغرافي والهندسة الميكانيكية، والتي كانت

بمجمَلها تحت تصرف الفنانين).

وتعتبر العديد من الأعمال الفنية المشاركة بالمعرض ثمرة الاستكشافات الفردية للبيئات الطبيعية في البلاد، مما جعلها تجسد تجربة التفاعل البشري مع الطبيعة عن كثب.

وضمن إطار التحضير للمعرض، أتيحت الفرصة أمام الفنانين للقيام برحلات إلى ثلاث محميات تابعة لـ"هيئة البيئة – أبوظبي" وهي "منتزه القرم الوطني"، و"محمية الوثبة للأراضي الرطبة"، و"مرافق دليجة لإدارة الحياة البرية" والمها العربي". وقد تم استيحاء العديد من الأعمال الفنية المشاركة من هذه الزيارات، وهي تقدم فكرة معمّقة حول الدور المهم الذي تقوم به "هيئة البيئة – أبوظبي" في المناطق المحمية.

المناظر الطبيعية

أمضى ثلاثة من الفنانين العشرة المكلفين وقتاً كبيراً في منطقة خورفكان الجبلية أو في الجزر المنتشرة على طول ساحل أبوظبي.

ولإنجاز عمله المكلف به "مخططات"، أمضى المصور الإيطالي الأمريكي روبرتو لوباردو 24 ساعة متواصلة على جزيرة بوطينة المحمية من قبل هيئة البيئة – أبوظبي، والتي تم ترشيحها عام 2011 لتكون إحدى عجائب الطبيعة السبع الجديدة. وخلال هذا اليوم الذي قضاه في عزلة تامة، وثّق الفنان جميع تفاصيل عمله بصور فوتوغرافية بلغ عددها 1440 صورة جسدت في مجملها انطباعاته المباشرة باستخدام التصوير الفوتوغرافي الرقمي. وتم ترتيب هذه الصور في شبكة مؤلفة

قامت المزروع بحفر دوائر متحدة المركز ومحاطة بمربع في التربة الصخرية لجبال خورفكان. ويبدو هذا العمل أشبه بتدخل خارجي من كواكب أخرى، فيظهر كمخلوق غامض وسط الهضاب المحيطة. وتشابه فكرة إنشاء الدوائر في الطبيعة مع عمل روبرت سميثسن "دوامة جيتي" (1970 في نقطة روزيل، البحيرة المالحة الكبرى، ولاية يوتا، وتملكه الآن "مؤسسة ديا للفنون"). وكان سميثسن (الذي توفي بحادث طائرة عن 35 عاماً) قد أنجز عملاً فنياً يختزل العديد من اهتماماته في مجال الجيولوجيا والأساطير والخيال العلمي، وذلك بالرغم من التحفظات والصعوبات العملية الكثيرة التي واجهته في شراء الأرض وتنفيذ أعمال الحفر فيها. واتخذت المزروع- التي استخدمت البيئة الخارجية للمرة الأولى في أعمالها- المنحى نفسه مع تعديله ليناسب اهتمامها بالنماذج الهندسية الأساسية (حيث أصبحت الدائرة سمة بارزة في أعمالها). ومع الحفر عميقاً لتشكل خنادق صخرية، استخدمت الفنانة تأثير الضوء لمنح العمل بعض الليونة. وبدأت "أرض الرمال" القابعة تحت ضوء الشمس متباينةً مع "دوامة جيتي" التي تقع وسط جزر البحيرة المالحة الكبرى. وعلى نحو مماثل، فإن عمل المزروع سيبتآكل بفعل الوسط المحيط به في نهاية المطاف.

من ناحية أخرى، يمكن مقارنة هذا العمل إلى المشروع الفني البيئي "تنفس الصحراء" الخاص بفريق "D.A.ST" الذي تأسس عام 1995. واستكمل الفريق هذا المشروع الذي ينتمي إلى فئة فن الأرض عام 1997 على ساحل البحر الأحمر في منطقة الجونة السياحية بمصر. ويتألف العمل من أشكال مخروطية متجهة للخارج والداخل وفق مسارين حلزونيين يؤديان إلى حوض مائي دائري الشكل في المركز. ويتيح العمل الفرصة أمام المشاهد لاختبار عمق المياه وارتفاعها إلى جانب استكشاف مدى جودة المياه هناك. كما يوظف التصميم اللولبي كشكل هندسي للتركيز على نقطة الانطلاق. وفي المقابل، تم تشكيل الدوائر في عمل المزروع كوحدين مغلقتين لا بداية لهما ولا نهاية متداخلتين ومتحدتين بينما يظهر المربع المحيط بهما وكأنه إطار للوحة قماشية. وبالمجمل، يتناول هذا العمل موضوع التناقضات الشكلية أو الجمالية أو التصويرية.

وفي آخر أعمال التكليف ضمن قسم المناظر الطبيعية في المعرض، يمكن للمشاهد أن يحظى بنظرة عميقة إلى قلب أمنا الأرض؛ حيث استمدت الفنانة أنجالي سرينيفاسان إلهامها الأساسي من الملح في عملها المميز "أديم الأرض: الطين الجامد"، وذلك لاستكشاف الطبقات الجيولوجية للرواسب الطبيعية. وخلال زيارتها إلى "محمية الوثبة للأراضي الرطبة"، قالت سرينيفاسان: "عندما كنت أتجول في المحمية، لاحظت وجود طبقات قشدية بيضاء على جانبي الممرات الطينية، وعلمت لاحقاً أنها طبقات من الملح. وعندما تذوقته، اكتشفت أنه الملح الأشد ملوحة الذي تذوقته في حياتي كلها. لقد كان سميكاً وقاسياً وتفتت إلى رقائق صغيرة بمجرد أن ضغطت عليه. ومع ذلك، كانت التربة الموجودة تحت القشرة الملحية الجافة رطبةً كما لو أن هذه القشرة شكلت طبقة حماية للماء تحتها. ويلعب الملح دوراً مهماً بوصفه لبنة أساسية في الطبيعة الجيولوجية والبيولوجية والميكروبيولوجية في دولة الإمارات. ورغم أن معظم الموائل الطبيعية في هذه المنطقة تحتوي كميات كبيرة من الملح، إلا أن النباتات والحيوانات والبكتيريا

➡ طارق الغصين. (في السبخة. (حامي روحه). أبوظبي 2016 (انظر الصفحات 218 - 223)

من 24 صفّاً على لوحة عرضها 6 أمتار، ويقود العمل النهائي المشاهد للإطلاع على تجربة الفنان التي استمرت من منتصف يوم 28 ديسمبر وحتى منتصف اليوم التالي من عام 2016. وتنوعت الصور التي التقطها لوباردو بين رحلته إلى الجزيرة على متن قارب، وسيره (وحتى زحفه) على الرمال، وتصويره للطحالب الخضراء المدهشة على صخور الشاطئ، وجولاته العديدة حول الجزيرة حتى وقت متأخر من الليل. ولا تعد هذه المهمة التي فرضها لوباردو على نفسه تحدياً فحسب، وإنما تدفع الفنان والمشاهد معاً للتركيز على أساسيات الحياة: ما الذي نحتاجه كبشر للبقاء على قيد الحياة؟ وما هي ردة فعل الإنسان عندما يواجه عزلة تامة؟ وكيف يمكن للإنسان أن يكون في مواجهة مطلقة مع الطبيعة؟

وقد تكون الأفكار نفسها راودت ذهن المصور الفلسطيني الكويتي طارق الغصين الذي أمضى بدوره ثلاثة أيام وهو يصور بعض الجزر المحيطة بجزيرة بوطينة. وقد حصل الفنان على فرصة نادرة لاكتشاف جزر مجهولة تماماً ضمن إطار مشروع طويل الأجل لتصوير 214 جزيرة لم يتم تسميتها حتى الآن وتخضع لحماية هيئة البيئة – أبوظبي. وخلال هذه الزيارات، استقر الغصين بين أحضان الطبيعة، فوقف وسط حقل من أعشاش طائر الغاق (التي شكلت تراكيب مذهلة على سطح الرمال) أو على حافة أرض محمية (‘حامي روحه‘). وأصبح الغصين في صوره جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة؛ فألقى نظرة فضولية داخل عش طائر مبني بشكل غير ثابت على عمود بما يدل على آثار تدخل بشري، وقد تفاعل الفنان مع هذه البيئة البكر نسبياً في إطار بحثه للفضايا المرتبطة بالهوية. وبتخاذ الطبيعة مكاناً له وتعريف نفسه بها حرفياً، تحدث الغصين عن كيفية ارتباط الإنسان مع الطبيعة بشخصه فقط.

أما مشروع شِخة المزروع "أرض الرمال" الذي ينتمي إلى فئة فن الأرض الزائل، فيتخذ منحىً مختلفاً في التجارب والتفاعل مع الطبيعة. وبمساعدة فريق عملها،

"نصيحة: لا تحاول محاكاة الطبيعة بحذافيرها، فالفن هو عملية تجريدية. وفيما تقف متأملاً الطبيعة، استخلص الفكرة الفنية منها وركز على ما يجب أن تبدعه في نهاية المطاف".

الفنان الفرنسي بول غوغان

في رسالة إلى صديقه الفنان إميل شوفنكر

بونت آفين، 14 أغسطس 1888

يتجلى الارتباط الوثيق بين الفن والطبيعة من خلال هذا الاقتباس لبول غوغان،

الفنان الفرنسي من مدرسة ما بعد الانطباعية والذي سافر إلى تاهيتي هرباً من

الحضارة الأوروبية. ورغم أنه يفترض من الفنانين الاستيحاء من الطبيعة، ولكن

عليهم، برأي غوغان، استخلاص جوهرها فقط وتجسيده في إبداعاتهم الأصلية.

ومن هنا، فإن الفنان - كما الطبيعة نفسها - يغدو مبدعاً بحد ذاته.

وتمت كتابة الكثير حول العلاقة الغامضة بين الفن والطبيعة، حيث اعتبر كثيرون أن

الطبيعة هي وجود فطري وبالتالي أصلي، بينما يعد الفن محاكاة وتجميل وبذلك

فهو مصطنع في نهاية المطاف. ولذلك فإن الإبداع يكمن ضمن حيز صغير يتواتر

بين المحاكاة والتجريد. وتؤثر البيئة الطبيعية بشكل حتمي على البشر وخاصة

المبدعين والفنانين والمراقبين الأكثر موهبة ممن يتمتعون بحسّ فني رفيع.

"الطبيعة: خلق وإبداع": بين المحاكاة والتجريد

"نصيحة: لا تحاول محاكاة الطبيعة بحذافيرها، فالفن هو عملية تجريدية. وفيما تقف متأملاً الطبيعة، استخلص الفكرة الفنية منها وركز على ما يجب أن تبدعه في نهاية المطاف".

الفنان الفرنسي بول غوغان

في رسالة إلى صديقه الفنان إميل شوفنكر

بونت آفين، 14 أغسطس 1888

يتجلى الارتباط الوثيق بين الفن والطبيعة من خلال هذا الاقتباس لبول غوغان،

الفنان الفرنسي من مدرسة ما بعد الانطباعية والذي سافر إلى تاهيتي هرباً من

الحضارة الأوروبية. ورغم أنه يفترض من الفنانين الاستيحاء من الطبيعة، ولكن

عليهم، برأي غوغان، استخلاص جوهرها فقط وتجسيده في إبداعاتهم الأصلية.

ومن هنا، فإن الفنان - كما الطبيعة نفسها - يغدو مبدعاً بحد ذاته.

وتمت كتابة الكثير حول العلاقة الغامضة بين الفن والطبيعة، حيث اعتبر كثيرون أن

الطبيعة هي وجود فطري وبالتالي أصلي، بينما يعد الفن محاكاة وتجميل وبذلك

فهو مصطنع في نهاية المطاف. ولذلك فإن الإبداع يكمن ضمن حيز صغير يتواتر

بين المحاكاة والتجريد. وتؤثر البيئة الطبيعية بشكل حتمي على البشر وخاصة

المبدعين والفنانين والمراقبين الأكثر موهبة ممن يتمتعون بحسّ فني رفيع.

"نصيحة: لا تحاول محاكاة الطبيعة بحذافيرها، فالفن هو عملية تجريدية. وفيما تقف متأملاً الطبيعة، استخلص الفكرة الفنية منها وركز على ما يجب أن تبدعه في نهاية المطاف".

الفنان الفرنسي بول غوغان

في رسالة إلى صديقه الفنان إميل شوفنكر

بونت آفين، 14 أغسطس 1888

يتجلى الارتباط الوثيق بين الفن والطبيعة من خلال هذا الاقتباس لبول غوغان،

الفنان الفرنسي من مدرسة ما بعد الانطباعية والذي سافر إلى تاهيتي هرباً من

الحضارة الأوروبية. ورغم أنه يفترض من الفنانين الاستيحاء من الطبيعة، ولكن

عليهم، برأي غوغان، استخلاص جوهرها فقط وتجسيده في إبداعاتهم الأصلية.

ومن هنا، فإن الفنان - كما الطبيعة نفسها - يغدو مبدعاً بحد ذاته.

وتمت كتابة الكثير حول العلاقة الغامضة بين الفن والطبيعة، حيث اعتبر كثيرون أن

الطبيعة هي وجود فطري وبالتالي أصلي، بينما يعد الفن محاكاة وتجميل وبذلك

فهو مصطنع في نهاية المطاف. ولذلك فإن الإبداع يكمن ضمن حيز صغير يتواتر

بين المحاكاة والتجريد. وتؤثر البيئة الطبيعية بشكل حتمي على البشر وخاصة

المبدعين والفنانين والمراقبين الأكثر موهبة ممن يتمتعون بحسّ فني رفيع.

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

بالمشهد الطبيعي والظروف المناخية التي يعيشون فيها. ويستحيل ألا يعجب المرء بسحر وجمال البيئة الطبيعية لدولة الإمارات، سواء كان يقوم برحلة شتقة إلى الشواطئ الرائعة، أو بنزهات في الجبال الساحرة سيراً على الأقدام، أو رحلات سفاري في الصحراء. ولهذا، لابدّ من استقصاء العناصر الأساسية الدقيقة التي تقوم عليها هذه البيئة الطبيعية، وإدراك مسؤولية ساكنيها البشر في حماية مثل هذه المنظومة البيئية الفريدة.

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

عزة القبيسي. نوى الحياة البحرية. (أنظر الصفحات 132 – 135)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة "هيئة البيئة – أبوظبي"، تلعب الهيئة دوراً ريادياً في حماية البيئة والمحافظة عليها. وتلتزم "هيئة البيئة – أبوظبي"، التي تأسست عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. وهي تسعى لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية. ومن هنا، فقد حققت الهيئة الكثير من الإنجازات البيئية خلال مسيرتها الممتدة لعشرين عاماً.

واحتفاءً بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها، كلفت "هيئة البيئة - أبوظبي" الفنانة البريطانية الشهيرة جيل باركر بإبداع خمس منحوتات تجسد الأنواع الحية التي تتأثر بجزء كبير من مساعي الهيئة لحمايتها والمحافظة عليها بما فيها المها العربي، والأطوم (أبقار البحر)، وسلاحف الهوكسبيل، وطيور الفلامينغو، بالإضافة إلى الصقر الذي يمثل الرمز الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال 10 أيام أمضتها مع باركر في المملكة المتحدة للاستفادة من خبرتها وتوجيهاتها القيّمة، استطاعت الفنانة الإماراتية عزة القبيسي أن تراقب عن كثب كيفية إبداع الأعمال الفنية، واستكشفت في الوقت ذاته مختلف التقنيات المتعلقة بالعمل على منحوتات برونزية ضخمة ضمن معمل السباكة. وتشارك القبيسي أيضاً في المعرض بعمل فني معار بعنوان

"نوى الحياة البحرية" وهو مستوحى من غابات القرم الساحرة في أبوظبي.

وستكون هذه المنحوتات بمثابة رسالة دائمة تذكر بأهمية الأنواع الحية

الفريدة التي تحتضنها دولة الإمارات والتي تستلزم حماية البشر لمنع

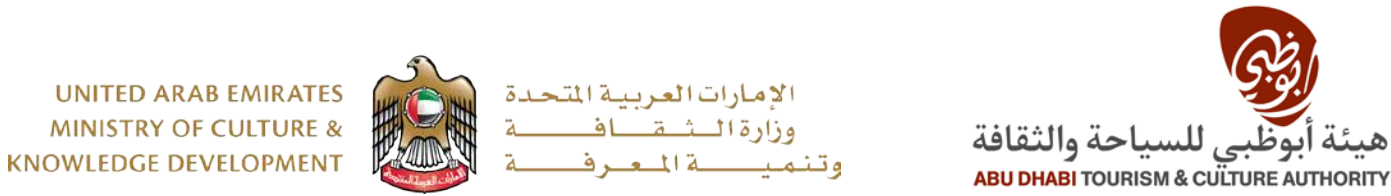
انقراضها، وسيتم عرضها بشكل دائم في موقع معرض مهرجان أبوظبي 2017

في حديقة "أم الإمارات".

المحتويات

المقال	أعمال التكليف الحصري	الأعمال المُستعارة
245	"الطبيعة: خلق وإبداع": بين المحاكاة والتجريد	<div> <div>229</div> <div>عامر الداغور</div> </div> <div> <div>223</div> <div>طارق الغصين</div> </div> <div> <div>217</div> <div>شيخة المزروع</div> </div> <div> <div>211</div> <div>جانيت بيلوتو</div> </div> <div> <div>207</div> <div>حازم حرب</div> </div> <div> <div>199</div> <div>روبيرتو لوباردو</div> </div> <div> <div>193</div> <div>رنيم عروق</div> </div> <div> <div>187</div> <div>مايكل رايس</div> </div> <div> <div>181</div> <div>أنجالي سرينيفاسان</div> </div> <div> <div>175</div> <div>هندريك فال</div> </div>
الإرشاد الفني		
	<div> <div>167</div> <div>جيل باركر وعزة القبيسي</div> </div> <div> <div>165</div> <div>مقابلة مع جيل باركر</div> </div> <div> <div>163</div> <div>مقابلة مع عزة القبيسي</div> </div>	<div> <div>114</div> <div>أحمد الفارسي</div> </div> <div> <div>118</div> <div>يوسف الحبشي</div> </div> <div> <div>126</div> <div>محمد عبد الله المسلّم</div> </div> <div> <div>132</div> <div>عزة القبيسي</div> </div> <div> <div>136</div> <div>تالين هزبر</div> </div> <div> <div>142</div> <div>ليلى جمعة</div> </div> <div> <div>144</div> <div>فاطمة لوتاه</div> </div> <div> <div>146</div> <div>زليخة بينيمان</div> </div> <div> <div>152</div> <div>ريم سعيد</div> </div> <div> <div>156</div> <div>خالد الشعفار</div> </div>

الشريكان الاستراتيجيان

حقوق النشر

الشريك التعليمي والمجتمعي

الشريك الرئيسي

الشريكان التعليميان

الشريك المجتمعي

موقع الفعاليات الرسمي

ناقل الأخبار الرئيسي

راعي الجوائز

الداعمون

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
ص ب 47488
أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة
هاتف: 971 2 333 6400 +
www.admafor.org

تحرير: دانة أبو سيدو، ريشتل بينيت، كرم حور،
ليزا بول - ليتشغار
تأليف: ريشتل بينيت، ليزا بول - ليتشغار،
د. نينا هايدمان

جميع الحقوق محفوظة لمجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون، © 2017

الصفحة 000 - 000: رنيم عروق - حياة جديدة (تفصيل)،
الصفحة 255 - 256: حازم حرب، ما وراء المدينة -
داخل المدينة.

الصفحة 242 - 243: بقر البحر.

الصفحة 238 - 239: طيور القلامينغو. تصوير هيئة
البيئة - أبوظبي وسالم جاويد

الصفحة 232 - 233: الحياة البحرية. تصوير هيئة
البيئة - أبوظبي وطارق الشريف

الصفحة 168-169: قطيع من المها العربي. تصوير
هيئة البيئة - أبوظبي وأحمد الظاهري

الصفحة 164: سلحفاة الهوكسيل، تصوير هيئة
البيئة - أبوظبي وكارول هاريس

الصفحة 108 - 109: محمد عبد الله المسلمي، الشبح
الأزرق، من سلسلة "سحر الطبيعة

الصفحة 161 - 162: زليخة بيتيمان، جدار مرجاني -
فاصل حجرات، من سلسلة " مرجان 1"، تصوير: جيري
بالوك بإذن من الفنانة ومركز "تشكيل"

ABU DHABI FESTIVAL

منذ عام 2004

مهرجان أبوظبي

والفنون كأداة تطوير في التعليم ووسيلة من وسائل تعزيز التكاتف المجتمعي، ومناسبة للاحتفال بعمق التعبير الفني. وقد قدّم المهرجان، منذ عام 2008، معارض تستكشف أعمال الفنانين التشكيليين الرواد في العالم العربي والشرق الأوسط، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: نجا مهداوي (تونس)، ضياء العزاوي (العراق)، بارويز تانافولي (إيران)، آدم حنين (مصر)، رشيد القُرَيْشي (الجزائر)، حسن المسعود (العراق). وفي دورته العاشرة عام 2013، قدّم مهرجان أبوظبي للمرة الأولى في العالم العربي معرض "25 عاماً من الإبداع العربي"، بالشراكة مع معهد العالم العربي بباريس. وفي العام 2014 قدم للمرة الأولى عالمياً المعرض الاستعادي لمنجز فنان الصوت الأمريكي بيل فونتانا، متضمناً عمليين من وحي جماليات البيئة والعمران في إمارة أبوظبي. وفي العام 2015 قدّم معرضان، أولهما المعرض الأول لفوتوفست في العالم العربي "نظرة من الداخل: الفن العربي المعاصر (تصوير، فيديو، ووسائط متعددة)" والثاني معرض "رؤى إماراتية" الذي سلّط الضوء على أعمال فنية في مجال التصوير الفوتوغرافي المعاصر والفيديو وفنون الوسائط المتعددة لاثني عشر فناناً إماراتياً. وفي العام 2016، تم تكليف 20 فناناً إماراتياً بأعمال فنية حصرية في معرض "إمارات الرؤى"، احتفاءً بالذكرى العشرين لتأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. وفي العام ذاته أُقيم معرض "المكان والاتحاد: أعمال فنية مختارة من المقتنيات الخاصة لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون" في مركز مرايا للفنون في الشارقة، الذي سلّط الضوء على الدور المميز الذي تلعبه المجموعة في التزامها بتقدير الفنون والتعريف بالتعبير الفني في الوطن العربي والعالم، والاحتفاء بمنجز ومشهد قطاع الفنون التشكيلية.

ويأتي معرض الفن التشكيلي المصاحب لفعاليات مهرجان أبوظبي كل عام بالإضافة إلى إصدار الكتاب الخاص بالمعرض، وتنظيم جولات الزوار، وأعمال التكليف الحضري، ليشكل كل ذلك مجتمعاً عاملاً مهماً في تحفيز الحراك الفني والإبداعي الإماراتي.

للمزيد من الاطلاع، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
www.abudhabifestival.ae

معرض "الطبيعة: خلقٌ وإبداع" هو أحد فعاليات مهرجان أبوظبي 2017، يُعرض في قاعة المعارض في حديقة "أم الإمارات"، من 23 مارس لغاية 23 أبريل. يتضمّن برنامج المعرض جولات تعريفية للزوار وصالة سينما وكتاب بطبعة خاصة ومحدودة.

يُعدّ مهرجان أبوظبي تجربة فريدة تحتفي بدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للثقافة والإبداع. ومنذ انطلاخته في العام 2004، أصبح المهرجان من بين أبرز المهرجانات الفنية الاستثنائية في العالم العربي، ومحطة مهمة في سلسلة المهرجانات الدولية، فهو يوحد الفنانين ويشرك المواطنين والمقيمين وزوار الدولة في هذه التجربة الهامة والقيّمة. في كل عام، يستقطب المهرجان الجمهور لاختبار تجارب فريدة تشهد على قيمنا الإنسانية المشتركة والروابط المتينة التي تجمعنا سوياً، والتي تترسخ بشكل دائم عبر مسيرة متواصلة من الإبداع؛ مما يتيح للمهرجان استقطاب أبرز الطاقات الفنيّة والثقافيّة من مختلف أنحاء العالم، وتسليط الضوء عالمياً على أفضل ما تجود به الإمارة في هذا المضمار.

يقدّم مهرجان أبوظبي 2017 طيفاً واسعاً من المعارض، الأمسيات، عروض الأداء والفعاليات. بالتوازي مع فعاليات البرنامج الرئيسي لمهرجان أبوظبي، التي يحييها كبار النجوم والفنانين العالميين، ننقل التجربة الإبداعية إلى المدارس والجامعات ومواقع تجمعات الجمهور حول الإمارات، لتكتمل بذلك عملية الإلهام، التكاتف المجتمعي والمشاركة الفعالة من الجميع.

قال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، رحمه الله: "ستحيا أجيال المستقبل في عالم مختلف عن العالم الذي اعتدنا عليه، ومن الضروري أن نحضّر أنفسنا وأبناءنا لهذا العالم الجديد". يأتي مهرجان أبوظبي 2017 ليرحب بآلاف الطلاب، والأطفال وعائلاتهم في الفعاليات التعليمية والمجتمعية التي ينظمها عبر الإمارات السبع من أجل المشاركة والإلهام والتحفيز.

لقد لعب الفن التشكيلي دوراً هاماً خلال 21 عاماً من تاريخ مجموعة أبوظبي للثقافة

مجموعة أبوظبي للتقافة والفنون

تأسست مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في عام 1996، وهي بذلك تعد واحدة من أقدم المؤسسات الثقافية غير الربحية في منطقة الخليج العربي. وتعنى المجموعة بدعم مسيرة المعرفة والتنمية والثقافة والإبداع، وقد نجحت على مدى السنوات العشرين الماضية بتطوير ممارسات وأعمال فنية جديدة، ورعاية عروض يتم إطلاقها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ودعم مسيرة العديد من الشباب الموهوبين على امتداد أنحاء الوطن العربي.

ويشارك في فعاليات المجموعة اليوم أكثر من 40 ألفاً من أفراد المجتمع الإماراتي سنوياً عبر العديد من البرامج الفنية والثقافية والتوعوية ومن خلال مهرجان أبوظبي، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة. ويُعتبر هذا المهرجان الحدث السنوي الثقافي الأبرز في المنطقة، وهو يسعى إلى مد جسور الحوار بين مختلف ثقافات العالم وتحفيز الإبداع، عبر أعمال التكليف الحصرية وتبسيط الضوء على الابتكار والإبداع في العالم العربي. تُمنح جائزة مهرجان أبوظبي سنوياً للشخصيات الأكثر إسهاماً في إغناء الثقافة والفنون حول العالم، فُمنحت الجائزة لأسماء كبيرة كأسطورة الأوبرا بلاسيدو دومينغو والأديب المبدع أمين معلوف.

وتتسم برامج مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالتنوع والابتكار من تعليم الفنون وتحفيز الوعي الثقافي وتنمية المعرفة إلى ترسيخ قيم الحوار الإنساني والتبادل الحضاري، كما تحرص المجموعة على رعاية الإبداع والارتقاء بأهمية الفنون في حياة المجتمعات والأفراد عبر مبادرات عديدة تشمل فنون الأداء، الفنون التشكيلية، الإبداع الأدبي، المسرح، تعليم الفنون، الإعلام، الجوائز التقديرية، وتحفيز الإبداع وصقل المواهب. وتُعنى المجموعة بعناية خاصة بأثر الفنون في العلاج.

تلعب المجموعة دوراً محورياً في تنمية الفنون عالمياً عبر أعمال التكليف المشترك مع المؤسسات الثقافية العالمية مثل "قاعة يوهان سيباستيان باخ لموسيقى الحجرة" من تصميم المعمارية الراحلة زها حديد (بالتعاون مع "مهرجان مانشستر الدولي" و"مهرجان هولندا")، ومدينة الأضواء: عرض "اللوزة الأم" مع العمل التركيبي لموريس رافل (بالتعاون مع أوركسترا لوس أنجلوس الفلهارمونية)؛ وتقديم العروض العالمية الأولى لكل من هيربي هانكوك، وويتن مارساليس، وفاليري غيرغيف، وأوركسترا لندن السيمفونية، ومسرح البولشوي؛ بالإضافة إلى تحفيز الابتكار والإبداع من خلال مبادرات مثل "جائزة كريستو وجان-كلود"، وتعزيز المشهد الثقافي عبر رعاية أعمال حديثة في مجالات الموسيقى والتأليف كالموسيقي نصير شمة والمؤلف الإماراتي محمد فيروز.

للمعلومات، يُرجى زيارة الموقع www.admaf.org

مجموعة أبوظبي
للتقافة والفنون

ADMAF

منذ عام 1996

هيئة البيئة - أبوظبي

تلتزم "هيئة البيئة - أبوظبي"، التي تأسست عام 1996، بتحسين جودة الهواء والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية وحفز الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير وسياسات فعالة.

وعلى مدى 20 عاماً منذ تأسيسها، دأبت الهيئة على إجراء الأبحاث والدراسات الشاملة لفهم التنوع البيولوجي، ورصد الأنظمة البيئية والأنواع الحية، واستشراف المخاطر المستقبلية. وقد ارتكزت على رصيدها المعرفي هذا في تطوير استراتيجيتها.

وتعمل "هيئة البيئة - أبوظبي" على تطوير وتنفيذ وتعزيز السياسات والأطر القانونية للمحافظة على الحياة البرية والتنوع البيولوجي البحري، وقد نفّذتها الهيئة جميعاً بتعقل كبير.

وخلال السنوات الأخيرة، تطورت الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي بدرجة كبيرة. وقادت "هيئة البيئة - أبوظبي" تطوير "رؤية أبوظبي البيئية 2030"، ولعبت دوراً أساسياً كذلك في تطوير خطة أبوظبي التي تحدد رؤية الإمارة وجوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي من شأنها مجتمعة أن تقود الإمارة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وتعد "هيئة البيئة - أبوظبي" الجهة المعنية بتنفيذ ثلاثة برامج رئيسية ضمن خطة أبوظبي وهي: تحسين جودة المياه البحرية، وتحسين جودة الهواء والحد من تأثير التغير المناخي، والمحافظة على التنوع البيولوجي. وهي أيضاً هيئة داعمة لتسعة برامج أخرى بما فيها النفايات والمياه الجوفية التي تضطلع بها الهيئة بشكل مباشر.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني: www.ead.ae

"الطبيعة:
خلق وإبداع"

كلمة المدير الفني لمهرجان أبوظبي

البيئة والفن وجهان للهوية الإماراتية

مهرجان أبوظبي منصةٌ للتسامح ومنبرٌ للحوار، بالفكر، والثقافة وأشكال الفنون وأنماط التعبير، يمد جسور التلاقي ليعبرها كبار الفنانين والمبدعين والمفكرين، إلى أبعد ما يمكن، لنخلق معاً فرص اللقاء الإنساني، ونفتَح مسافات جديدة للإبداع.

يأتي معرض الفنون التشكيلية "الطبيعة: خلقٌ وإبداع"، المصاحب لفعاليات المهرجان، بالتعاون بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وهيئة البيئة - أبوظبي، ترجمةً للمشاركة الاستراتيجية بيننا، وترسيخاً لدور الفن مجتمعياً وبيئياً، عبر أربعين عملاً من التصوير الفوتوغرافي وأعمال التركيب والنحت والرسم، أعمال تستمد فرادتها من علاقتها بالجذور التي نؤمن بها، جذورنا الراسخة في بيئة حاضنة لهويتنا وهوانا وإنسانيتنا ووجودنا.

كما يأتي المعرض احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيس هيئة البيئة - أبوظبي، بما يعنيه ذلك من رؤية حكيمة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ومن وعي بأهمية الحفاظ على البيئة الإماراتية، وحفظ التوازن الطبيعي وحماية موائل الحياة الفطرية، بالتوازي مع الجهد الثقافي والفني في سبيل حفظ الموروث الشعبي والخصوصية الثقافية والهوية الأصيلة التي ترتبط ارتباطاً جذرياً بالمكان الإماراتي والبيئة المحلية دون سواها، وهل أجدى من الفنون أداةً لمثل هذه الغاية النبيلة والقيمة السامية؟

الفن هو الأداة المثلى للارتقاء بالوعي البيئي، وإدراك أهمية الاستدامة البيئية حفظاً لميزات موطن وطبيعةٍ نورثها للأجيال نضرةً، حيةً، غنيةً، متنوعةً، ثريةً، وبالفن نَعكس جمالياتها الخالدة المتوارثة عبر العصور، وبالفن نعرّف العالم على مواطن الجمال في طبيعتنا، وبيئتنا، فالفن والبيئة وجهان للهوية الإماراتية وهما مرآتهما، وبهما نحفّز في شبابنا الحبّ الخالص لدولتهم الإمارات، لترايبها وأرضها، مكاناً وكياناً.

سعادة هدى إبراهيم الخميس

المدير الفني لمهرجان أبوظبي
مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

كلمة الشريك الاستراتيجي لمجموعة أبوظبي للتقافة والفنون

تجسد الثقافة السبيل الأمثل للتفاعل والمشاركة بصورة تعزز التفاهم المشترك، وتنمية المعرفة، وبلورة الأفكار الخلاقة على اختلاف الأعمار والجنسيات.

وتكرس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة جهودها من أجل إبراز التاريخ الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للثقافة والفنون بمختلف مجالاتها. ويشكل مهرجان أبوظبي منصة مثلى لتحقيق هذه الأهداف والبناء عليها من خلال المعارض الفنية والثقافية وعروض الأداء المتنوعة التي يقدمها في مسيرة الإبداع والارتقاء بسمعته ومكانته العالمية الرفيعة، ودوره في التحفيز الخلاق والواعي للفنون لتكون إرثنا وتراثنا للغد.

إننا في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة نلتزم بالترويج لإمارة أبوظبي وموروثها الثقافي والتراثي الأصيل والمتنوع، وترسيخ الدور الثقافي المتميز والريادي لإمارة أبوظبي وتأكيد إسهامها الفاعل في مشهد الثقافة العالمية. ونحن، كشركاء استراتيجيين لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، نفخر بمشاركة أكثر من 160 فناناً إماراتياً و200 فنان عالمي في دورة هذا العام من المهرجان. وكلنا ثقة بأن هذا الاستثمار في أجيالنا سيعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء إرث الوطن ومستقبل الأبناء، والإسهام في تناقل الموروث لأجيال قادمة. ينطلق المهرجان تحت شعار "الثقافة والتسامح" احتفاءً بـاثنتين من القيم المتأصلة في مجتمعنا، وكذلك بالتنوع الثقافي الذي يدفع عجلة التطور في دولتنا ويوطد روابطها مع الثقافات الأخرى. ويسعدنا أن نرحب بالمملكة العربية السعودية ضيفاً للشرف في هذه الدورة من المهرجان، بما يُعطي قيم الإنسانية، والشراكة، وتعميق التلاحم والاحتفاء بالتنوع.

إننا نتطلع بفارغ الصبر إلى انطلاق مهرجان أبوظبي، الاحتفال السنوي الأبرز للتميز الفني في الإمارة، والذي يحمل في طياته خلاصة الشغف، والتجربة، والمعرفة في مجال الفنون.

سعادة محمد خليفة المبارك

رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

كلمة هيئة البيئة-أبوظبي

يشير تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن الصحراء والبحر والموائل الطبيعية والحياة الفطرية كانت مصدر إلهام الشعر وكتابة الأغان التراثية وإبداع العديد من الفنون المرئية، حيث صور الشعر مطاردات الصيادين برفقة كلاب السلوقي ويرسم لنا برومانسية هروب المها العربي الرائعة التي ترمز للقوة والكرامة والفخر، وبالإضافة إلى ذلك تناول تراثنا الفني رياضة الصيد بالصقور "الصقارة" بشكل موسع.

كذلك كان الجمال الطبيعي لأشجار القرم مصدراً لإلهام الفنانين، الذين سعوا لتصوير هذه الأشجار المائية الخلاب، وأهميتها بتوفير الموئل لعدد هائل من الأنواع والكائنات والطيور البحرية.

كما أن الغوص بحثاً عن اللؤلؤ في أبوظبي، وثراء تراث صيد الأسماك انعكس على الكثير من الفنون، حيث أن رحلات صيد الأسماك كانت تبدأ بأغنية من الفلكلور الشعبي على أنغام الطبول، وتصاحبها إشارات وذاع أهل الصيادين على الشاطئ قبل الشروع في رحلتهم الطويلة، وهو تقليد يتبعه الكثير من الصيادين إلى الآن.

ومما لا شك فيه أن بيئتنا الطبيعية توفر المناخ الهادئ والمناسب الذي يسمح بازدهار الإبداع.

وكما شكل عالم الطبيعة مصدراً لإلهام كافة الفنون، وجزءاً أصيلاً من تراثنا الثقافي، كانت الفنون بمثابة القوة الدافعة لاستكشاف وحماية التنوع البيولوجي الثري الذي يتميز به كوكبنا.

لقد تشرفنا باستضافة العديد من الفنانين المشاركين في معرض "الطبيعة: خلق وإبداع"، والذين يمثلون مختلف أطراف الفن في محمياتنا الطبيعية، ليعشوا معنا شغفنا الذي نأمل أن يلهمهم ويعزز من حبهم وارتباطهم بالتراث الطبيعي، ونأمل أيضاً أن يقوموا من خلال أعمالهم بتوصيل رسالة لزوار المعرض تبرز روائع الأنواع والنظم البيئية وأهمية لحمايتها.

يتميز الفنانون المشاركون في المعرض بمواهب رفيعة المستوى، إلا أن دورهم لا يتوقف عند الانتهاء من العمل الفني، لأن أعمالهم ستشكل المرأة التي تعكس أهمية المحافظة على البيئة، ونحن في "هيئة البيئة - أبوظبي" نكن لهم كل التقدير على جودهم المتميزة.

وشكراً

سعادة رزان خليفة المبارك
أمين عام "هيئة البيئة - أبوظبي"

كلمة الراعي الفخري لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

تلعب الفنون والثقافة دوراً بالغ الأهمية في تطوير دولتنا الحبيبة؛ فهي تمكننا اليوم من فهم ثقافتنا الخاصة وثقافات الآخرين بشكل أعمق، كما تشجعنا في الوقت ذاته على تخطي آفاقنا المعرفية التقليدية.

وفي كل عام، يسعى مهرجان أبوظبي إلى توفير بيئة داعمة للإبداع تتيح للأفراد التعبير عن مكنوناتهم الإبداعية عبر مختلف الأشكال الفنية. وهذا يتيح لهم تطوير مجموعة من المهارات الأساسية، وبناء هوية راسخة، والاعتزاز بتاريخهم وتقاليدهم، وبالتالي تعزيز مساهمتهم في بناء المجتمع خلال السنوات القادمة. ويمكن لمثل هذا الاستثمار في إمكانيات الجيل القادم وفي العلاقات التي توحد مجتمعاتنا أن تضمن ازدهار وطننا الحبيب مستقبلاً.

وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم أبوظبي - حفظه الله- تسهم "رؤية أبوظبي 2030" في ترسيخ مكانة الإمارة كمنارة عالمية لنشر ثقافة الإبداع والابتكار والتعلم والتسامح. وبالتزامن مع سعي أبوظبي لتأكيد مكانتها كواحدة من أبرز المدن في القرن الحادي والعشرين، فإن تطلعاتنا لا تقتصر على تطوير وتحسين المجتمع فقط، بل تعداه إلى حماية وصون الإرث العريق لأسلافنا.

وتلعب مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون دوراً أساسياً في هذه الرحلة. فبدءاً من المشاريع المحلية الصغيرة ووصولاً إلى المبادرات العالمية الواسعة النطاق، تعمل المجموعة على ترسيخ الوعي الثقافي على الصعيدين الوطني والعالمي، وكذلك على رسم ملامح دروب المعرفة التي نخطوها جميعاً.

ويسعدني حقاً أن أهنئ مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بمناسبة الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أبوظبي ففي كل عام، تفتح المجموعة أمامنا سبلاً جديدة لإثراء حياتنا والاحتفاء بقيم دولتنا من خلال نشر السعادة، وحفز تعطينا للمعرفة، وإلهامنا أكثر في الوقت ذاته. وتشكل فعالية "المهرجان في الحديقة" جوهر البرنامج التعليمي والمجتمعي لمهرجان أبوظبي 2017، إذ تفتح "حديقة أم الإمارات" أبوابها للناس من جميع الأعمار والقدرات والثقافات لاكتشاف قدراتهم الإبداعية ومشاركة اكتشافاتهم في أجواء عابقة بالفرح والانفتاح. ومن خلال هذه الجهود المميزة، ستكون قادرين على فهم الآخر وتقدير ذواتنا في آن واحد.

سمو الشیخة شمسة بنت حمدان آل نهيان

الراعي الفخري لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

راعي حديقة "أم الإمارات"

راعي فعالية "المهرجان في الحديقة" ضمن مهرجان أبوظبي 2017.

كلمة راعي مهرجان أبوظبي

يسرني أن مهرجان أبوظبي 2017 وهو يستكمل عامه الرابع عشر، يحمل هذا العام شعار "الثقافة والتسامح" مترجماً توجيهات القيادة الرشيدة لدولتنا الحبيبة في إعلاء قيم التسامح والإخاء الإنساني والحوار والانفتاح على الآخر. وليس أجدر من أن الثقافة والفنون وسيلة نحملها رسالة التسامح والحوار، فالدبلوماسية الثقافية كانت ولا تزال، الأداة الأشد تأثيراً في إيصال رسالتنا إلى العالم، والترجمة الأصدق عن مشاعرنا تجاه إخوتنا في الإنسانية.

باسمنا جميعاً، نحن العاملين في خدمة الثقافة ورعاية الفنون، والمؤمنين بنهضة الأوطان ثقافياً بالمعرفة، وبرسالة الفن في خدمة الإنسانية، يسعدني ويشرفني أن أتقدم إلى صاحب الرؤية الحكيمة، واليد الكريمة في دعم الإبداع، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعميق الشكر والامتنان، لما لسموّهما من دور الراعي والداعم، ولما نستمدّه من سموهما من إلهام في السير إلى الأمام استشرافاً لمستقبل الاستدامة الثقافية وتنمية المعرفة والخير لدولتنا وشعبنا وللإنسانية جمعاء.

إنّ لمهرجان أبوظبي دوراً محورياً في استدامة النهضة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مبادراته المجتمعية وبرنامجه التعليمي، بفعاليات ثرية تتسم بالتنوع والغنى، يقدّمها لشرائح مجتمعية مختلفة، متيحاً لأبناء المجتمع الإماراتي والمقيم، فرصة صقل المواهب، واللقاء ب كبار الفنانين، والتعرف على أنماط الإبداع الفني والتعبير الثقافي على اختلافها، متطلعاً إلى العالمية دوماً، بعيون إماراتية، مساهماً في التعريف بالتجارب الإبداعية الإماراتية الرائدة، عربياً وعالمياً.

كما يسعدني أن أتوجه بالشكر لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، على استمرارية عطائها وديمومة تألقها، المتمثلة في تنظيمها واحدة من أهم فعاليات الثقافة والفنون في المنطقة والعالم، بجهود فريق عمل مخلص تقوده سيدة مبدعة هي السيدة هدى إبراهيم الخميس، عاملاً على إثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي في ترسيخ مكانتها كعاصمة ثقافية عالمية، تحضن الإبداع وتستقطب الرواد من المبدعين.

معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

وزير الثقافة وتنمية المعرفة

راعي مهرجان أبوظبي

راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

كلمة هيئة البيئة-أبوظبي

تعتبر رعاية البيئة الطبيعية أمراً متأصلاً في نفوس سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك استلهاماً من أجدادنا وقيادتنا الرشيدة، الذين غرسوا حب البيئة الطبيعية في قلوبنا.

تولي قيادتنا الحكيمة اهتماماً كبيراً بالمحافظة على تراثنا الثقافي والفنون باعتبارها جزء من هويتنا الوطنية، ويجب علينا نحن أن نقوم بغرس هذه السمات في الأجيال الإماراتية الحالية والمستقبلية، والجنسيات الأخرى المقيمة بالدولة، أو تلك التي تأتي للزيارة. ولطالما ساهمت البيئة الطبيعية في إثراء وإلهام الإبداع الفني.

ويعتبر معرض "الطبيعة: خلقٌ وإبداع" دليلاً على هذا الإلهام، حيث يتضمن المعرض أعمال رائعة تعكس النظم البيئية الإماراتية المتميزة، مثل الصحراء، والسيخات، والبيئات البحرية والجبلية، بالإضافة إلى بعض الأنواع المحلية البرية المتميزة مثل المها العربي، والأنواع البحرية مثل أبقار البحر والشعاب المرجانية وغابات القرم.

كما أن الأعمال المشاركة بالمعرض قد تكون مصدراً لإلهام المهتمين بهذا الأعمال الفنية الرائعة.

نحن نتطلع إلى تعميق التعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لتحقيق أهدافنا المشتركة؛ الثقافية والتعليمية والبيئية، من خلال تطوير مبادرات تساهم في تعزيز الإبداع والمهارات والنمو الشخصي والتوعية البيئية للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نحن في هيئة البيئة نسعى لحماية تراثنا الطبيعي والثقافي الرائع، فلا يمكن أن نحقق هذا الهدف بدون مشاركة المجتمع على نطاق أوسع، وسنسعى لتحقيق المزيد من سبل التعاون لحماية تراثنا الطبيعي والثقافي الرائع، وذلك استمراً لتعزيز دور إمارة أبوظبي على طريق الاستدامة.

سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان

ممثل الحاكم في المنطقة الغربية
رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة-أبوظبي

ABU DHABI FESTIVAL

1 - 31 مارس 2017

www.abudhabifestival.ae

"الطبيعة: خلق وإبداع"

