

MODES AND METHODS

AN EXHIBITION OF UAE ARTISTS May 06 - 07, 2014

طرائق و أساليب

معرض لفنانين من الامارات العربية المتحدة ٦-٧ مايو، ٢٠١٤

الفنانين FEATURED ARTISTS

ابتسام عبدالعزيز	Ebtisam Abdulaziz
ميثاء دميثان	Maitha Demithan
محمد احمد ابراهيم	Mohammed Ahmed Ibrahim
ليلى جمعة	Layla Juma
محمد كاظم	Mohammed Kazem
لطيفة بنت مكتوم	Lateefa bint Maktoum
خالد مزينة	Khalid Mezaina
عبد القادر الرئيس	Abdul Qader Al Rais
حسن شريف	Hassan Sharif
نور السويدي	Noor Al Suwaidi

CURATING AND TEXTS
Suheyln Takeh

التقييم الفني و النصوص بقلم
سهيلة طفتش

ENGLISH/ARABIC TRANSLATION
Iskandar Shaaban and Partner Ad Services

الترجمة العربية/الإنجليزية
اسكندر شعبان وشريكته للخدمات الإعلانية

BOOK DESIGN
We Are Thought Fox / Clint McLean

تصميم الكتاب
وي آر ثوت فوكس / كلينت ماكليين

يتم تنظيم المعرض "طرائق و اساليب" من قبل مؤسسة بارجيل للفنون بالتعاون مع شركة Google House لتسليط الضوء على المواهب المحلية وروح الإبداع في الإمارات العربية المتحدة. وتستمد الشركة الأهم Google حافظها الأساسي لدمج الفنون تحت مظلة هذا المعرض المرموق من رغبتها العميقة بدعم الفنانين الإقليميين وتطوير الفنون التشكيلية في الإمارات.

نبذة عن Google House

يقام نشاط Google House على مدى يومين لإبراز دور Google في مساعدة الناس بحياتهم اليومية، بدءاً بتحضير وجبة طعام شهية وانتهاء بالذهاب إلى العمل والتخطيط للسفر. وتشمل هذه الفعالية عروضاً حية تزود المستخدمين بالمعلومات الضرورية عن أبرز احتياجاتهم اليومية بحيث يتفرغون لإنجاز أشياء أخرى أهم بكثير.

The *Modes and Methods* exhibition, organised by Barjeel Art Foundation in collaboration with Google House highlights local talent, showcasing creative work produced within the UAE. Google's passion for supporting regional artists and the development of visual arts in the UAE served as a driving force behind integrating art into the Google House event.

About Google House

Google House is a two-day event that showcases first-hand how Google can help people in their everyday life - from preparing a meal or commuting to work, to planning a trip. It includes live demonstrations of products that provide users with essential information they need throughout the day, so they can focus on the things that really matter.

تعد "مؤسسة بارجيل للفنون"، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، مبادرة مستقلة تهدف إلى إدارة وحفظ وعرض مجموعة مقتنيات سلطان سعود القاسمي الفنية الشخصية.

وترنو المؤسسة إلى المساهمة في دعم حركة التطور الفكري على الساحة الفنية الخليجية عبر اقتناء تشكيلة متميزة من الأعمال الفنية وعرضها أمام الجمهور في الإمارات العربية المتحدة. وتسعى "مؤسسة بارجيل للفنون" أيضاً إلى توفير منبر عام لتمكين الجمهور من تبادل وجهات النظر والتحاور النقدي حول الفن الحديث والمعاصر، مع التركيز على الفنانين المتنشعبين بالتراث العربي حول العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل المؤسسة جاهدة على توفير مورد ثري للمعلومات حول الفن الحديث والمعاصر على الساحتين المحلية والعالمية، عبر استضافة المعارض، وإعارة الأعمال الفنية للمنتديات الدولية، وإصدار المطبوعات الورقية والمنشورات الإلكترونية، وابتكار البرامج التفاعلية لعامة الجمهور.

Barjeel Art Foundation is an independent, United Arab Emirates-based initiative established to manage, preserve and exhibit the personal art collection of Sultan Sooud Al Qassemi.

The foundation's guiding principle is to contribute to the intellectual development of the art scene in the Gulf region by building a prominent, publicly accessible art collection in the UAE. Part of this objective involves developing a public platform to foster critical dialogue around modern and contemporary art, with a focus on artists with Arab heritage internationally.

By hosting in-house exhibitions, lending artwork to international forums, producing print as well as online publications, and fashioning interactive public programmes, the Barjeel Art Foundation strives to serve as an informative resource for modern and contemporary art locally and on the global stage.

طرائق وأساليب

وإلى جانب التطورات الحضرية والتكنولوجية، بدأ التحول يدب في أوصال الثقافة والبيئة ونمط المعيشة، واتخذ المؤلف تجليات جديدة يصعب التعرف عليها. وهكذا، أصبحت المواضيع الفنية السائدة في المنطقة تشمل التأمل بالتغيرات السريعة، والتفنن بالتعليقات الاجتماعية، ومحاولة التوفيق بين التقاليد والحداثة. بالنسبة للبعض، أصبح الماضي ضرباً من الحنين، وتحولت الذكريات إلى مادة للتوثيق والحفظ. وأما البعض الآخر، فقد اعتمد أسلوباً فنياً دعا فيه للتجاوب مع ظروف المعيشة الحالية والتعامل مع الحداثة ضمن السياق الطبيعي للتاريخ الإماراتي.

ويستخدم الفنانون المشاركون في هذا المعرض طرائق إنتاج فنية مختلفة تنوعت بين الرسم، والطباعة، وتجميع الصور الرقمية «الكولاج»، وصولاً إلى استخدام مواد الحياة اليومية المهمة، والمنظومات الرياضية، والأداء. وتؤكد الطرائق المميزة التي طورها هؤلاء الفنانون لابتكار عمل فني متميز، أن الإجراءات والطرائق المتبعة في الصناعة الفنية غدت جزءاً لا يتجزأ من القراءة الشمولية للمنتج الفني النهائي.

لطالما كانت طرائق وأساليب الصناعة الفنية مرآة للحقبة التي عايشها الفنان، وانعكاساً للأدوات والتقنيات المتاحة للإبداع نتاج فني معين في سياق محدد. وفي ظل التطورات التي شهدتها قطاع التكنولوجيا وظهور طرائق ومواد تصنيع بديلة، بدأت صناعة الفن تتشعب وتتخذ أشكالاً مختلفة تجسد الرؤى الفردية للفنانين. وفي الوقت الحاضر، يمتلك الفنانون خيار توظيف عدد من المواد والتقنيات المختلفة في آن معاً، وابتكار أساليب مركبة تميز خطهم الإبداعي الفردي ومسيرتهم الفنية الكاملة. وفيما لا يمكن فصلها عن موضوع العمل الفني نفسه، فإن الطرائق والتقنيات المستخدمة في إبداع هذا العمل تكشف عن اهتمامات وأهداف مبدعها.

ونظراً للتنمية الاقتصادية المتسارعة والتقدم التقني الكبير الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سبعينيات القرن العشرين، فقد تحولت طرائق الصناعة الفنية بصورة واضحة واتسعت لتشمل مجالات جديدة غير مطروقة قبلاً، مثل التصوير الفوتوغرافي، والسكانوغرافي، والفيديو، والأداء. كما وجد التغيير والتطور طريقه إلى أنماط تقليدية من الصناعة الفنية مثل الرسم والنحت، ليجرس الاهتمام المتزايد بالتجريدية والمفاهيمية على حساب التصوير الطبيعي.

MODES AND METHODS

Methods of making in the field of art have traditionally been reflective of the era in which an artist was operating, and the tools/technology available for creative production within a given context. With advances in technology and the emergence of alternative fabrication methods and materials, the processes of art-making have begun to branch out and morph, catering to the individual visions of art producers. At present, art makers have the option of delving into a number of different media and processes at once, creating composite approaches that are distinctive of their individual practice and oeuvre. Methods and procedures involved in making artifacts, undivided from a piece's subject matter, reveal the preoccupations and objectives of their maker.

With an exceptionally rapid economic development and technological advancements that the United Arab Emirates have experienced since the 1970s, methods of making in the realm of art have visibly transformed and swiftly expanded into territories such as photography, scanography, video and performance, among numerous other previously untapped areas. Changes and developments have also found their way into traditional modes of art-making, such as painting and sculpture, highlighting a

growing interest in abstraction and conceptual thought over naturalistic representation.

Alongside urban and technological developments, a transformation in culture, environment and lifestyle was occurring as well, often turning the once familiar into barely recognizable. Reflecting on the swift changes, creating social commentaries and attempting to reconcile tradition with modernity became some of the prevalent themes concerning contemporary artists of the region. For some, the past became a subject of nostalgia, and memories turned into material for documentation and preservation. Others pursued an approach that called for observation and critical response to their current living conditions, considering modernity in the context of Emirati history.

Artists featured in this show all use starkly different methods of production, ranging from painting, print-making and digital collage, to the realms of working with found objects, mathematical systems and performance. Considering the distinctive approaches developed by this group of artists towards creating a piece of work, the procedures and methods involved in their making process become integral to the reading of their finished products.

EBTISAM ABDULAZIZ

إبتسام عبدالعزيز

METHOD: SYSTEM ART

أسلوب: الفن النظامي

إبتسام عبدالعزيز هي فنانة تشكيلية متعددة التخصصات، ولها أعمال شهيرة في مجال "الفن النظامي". حصلت عبدالعزيز على شهادة في العلوم والرياضيات قبل أن تتفرغ كلياً للفن. وتُظهر أعمالها الفنية افتناناً واضحاً بالأرقام والرموز والمتواليات والأشكال الهندسية.

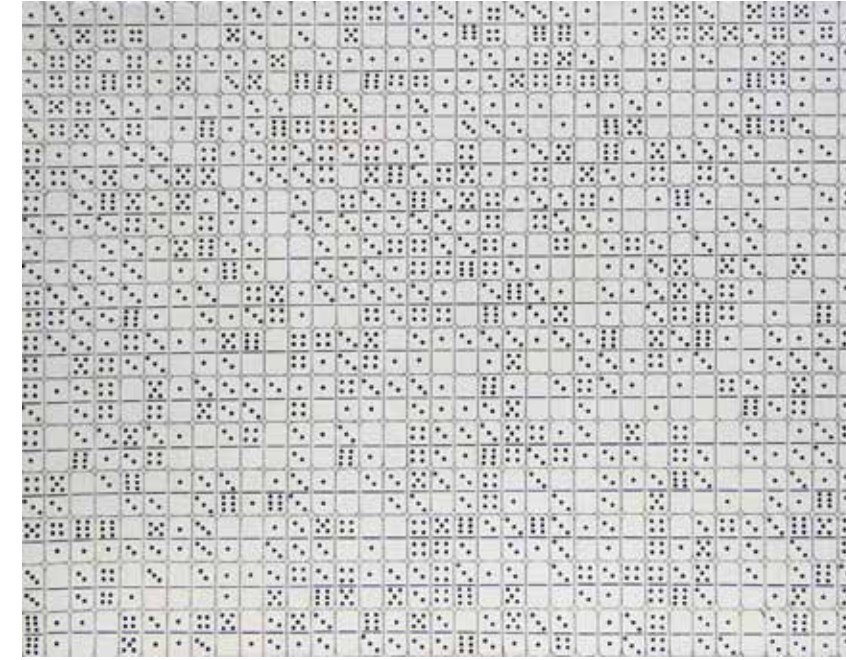
وتستخدم عبدالعزيز في عملها "منزلي، مشغلي" نظاماً ترميزياً من البيانات الرقمية لتوثيق رحلتها في الانتقال بين منزلها ومشغلها، والتي تعد من الطقوس اليومية لتجربتها الفنية. وقامت الفنانة في هذا العمل بتسجيل أرقام لوحات السيارات التي كانت تسير أمامها، وأعدت صياغتها على قماش اللوحة بشكل فني لتتحول الأرقام إلى مخططات منظمة تشبه أحجار الدومينو.

واعتمدت عبدالعزيز في عملها "سيرة ذاتية" على أشياء موجودة عُثرت عليها الفنانة خلال رحلاتها اليومية في المدينة. وتجمع عبدالعزيز المواد التي تجدها، وتغطيها بطبقة من الطلاء، وتعيد ترتيبها بعناية ضمن أسطوانات زجاجية لتبدع تشكلاً أشبه بـ "كبسولة زمنية"، أو ذاكرة عن رحلتها مخبأة في زجاجة.

Ebtisam Abdulaziz is a multi-disciplinary artist, well-known for her work in the realm of system art. Having pursued a degree in science and mathematics prior to her artistic career, Abdulaziz continues to be fascinated with numbers, codes, sequences and geometric forms.

In her work *My Home, My Studio*, the artist documents an experience of being driven from her house to her studio, using a coded system of numerical data. During a trip that is a nearly daily ritual in her experience as an artist, Abdulaziz observes and records the number-plates of cars driving in front. She then maps those numbers on a canvas, translating numerals into an organised layout of dominos.

Her work *Autobiography* makes use of found objects that the artist comes across during her daily journeys through the city. Abdulaziz collects items she finds, covers them with a film of paint, and arranges them carefully into glass cylinders, creating what seems to be a bottled memory of a moment or a journey.

الصورة مقدمة من الخط الثالث Image courtesy of The Third Line

العمل الفني: منزلي، مشغلي
سنة الإنتاج: ٢٠١٠
المواد/الطريقة: أكريليك على القماش
مقاسات: ٩٠x٧٠ سم

ARTWORK: My Home My Studio
YEAR: 2010
MEDIUM: Acrylic on canvas
DIMENSIONS: 70 x 90 cm

العمل الفني: سيرة ذاتية
سنة الإنتاج: ٢٠١٢
المواد/الطريقة: مواد مختلفة
مقاسات: ٦٠x٢٥x٢٥ سم

ARTWORK: Autobiography
YEAR: 2012
MEDIUM: Mixed Media
DIMENSIONS: 60 x 25 x 25 cm

MAITHA DEMITHAN

ميثاء دميثان

METHOD: SCANOGRAPHY
أسلوب: تصوير سكانوغرافي

المعروف عن ميثاء دميثان ولعها بتشخيص الإنسان والمرأة على وجه التحديد. وهي تلجأ غالباً لاستخدام جهاز المسح الضوئي المسطح في أعمالها لتمسح أجزاء من مواضيعها الفنية. ومن ثم تعيد بناء الصورة رقمياً. وتوظف دميثان العملية التقليدية لتسجيل ونسخ الوثائق، وتفهم بعد ذلك بتحويل تشكيلات مواضيعها الفنية ثلاثية الأبعاد إلى أسطح ثنائية البعد على الورق.

وتعتمد أعمال دميثان الفنية على هذه العملية التقليدية المتبعة في حفظ الوثائق للتعامل مع شخصياتها بنفس الطريقة. حيث تدع في تطويع هذه الوسيلة الميكانيكية لتسجيل المعلومات وإكسابها القدرة على إظهار الخفايا الشخصية والعاطفية عبر تشكيلات وإيماءات يبوح بها كل جزء تم مسحه ضوئياً. وتتفنن دميثان بإعادة تشكيل الصور المركبة لتظهر أجزاء الجسم في أوضاع غير طبيعية، أو تقوم بتكرارها عدة مرات كما يبدو واضحاً في عملها «زهرة في الحديقة».

Maitha Demithan is well known for her fascination with the human figure, and the female form in particular. The artist often uses a flat-bed scanner to scan parts of her subjects, followed by reconstructing the images digitally. Employing a process that is traditionally used to record and create copies of two-dimensional documents, Demithan is able to flatten out her subjects and reduce their three-dimensional form to a paper-thin surface.

This process reflects a long established approach to record-keeping, and treats people the same way a document would be treated. However, apart from being a mechanical method of recording information, this process allows for a personal/emotional statement to come through in the pose and gestures of each individual being scanned. It also allows for composite images, where a body part appears in an unnatural position, or is repeated several times, as is seen in her work *Flower in the Garden*.

الصورة مقدمة من تشكيل

العمل الفني: زهرة في الحديقة
سنة الإنتاج: ٢٠٠٩
المواد/الطريقة: سكانوغرافي على الورق
مقاسات: ١٧٩ × ١٤٣ سم

ARTWORK: Flower in the Garden
YEAR: 2009
MEDIUM: Scanography on paper
DIMENSIONS: 179 x 143 cm

العمل الفني: سنوات
سنة الإنتاج: ٢٠٠٧
المواد/الطريقة: سكانوغرافي على الورق
مقاسات: ١٧٨ × ١٤٣ سم

ARTWORK: Sanawat (years)
YEAR: 2007
MEDIUM: Scanography on paper
DIMENSIONS: 178 x 143 cm

MOHAMMED AHMED IBRAHIM

محمد احمد ابراهيم

METHOD: PAPIER-MÂCHÉ

أسلوب: نحت من الورق المعجن

يوظف محمد أحمد إبراهيم الأشكال والطرق البدائية في أعماله. ليشكل بها مجسمات لمادة إلى العصور البدائية وإلى الطريقة الفرزية لربط العناصر في ما بينها. ويستمد محمد أحمد إبراهيم إلهامه من الطبيعة البصرية لبيئة مدينة خورفكان الساحلية التي ولد ونشأ فيها.

ويستخدمه الفنان في منحوتاته التي تحمل عنوان «خورفكان ٤» مادة معجون الورق. ليستكشف بها طرقاً عضوية في بناء وتشكيل منحوتات ثلاثية الأبعاد، مع الحفاظ على رابط بصري يعيد إلى الأذهان الحضارات القديمة والهيكل البدائية. وفي المقابل، يضع الفنان هذه المنحوتات ضمن سياق معاصر من خلال الألوان الزاهية التي يختارها لكل قطعة في سلسلة أعماله، وذلك في محاولة لربطها مع ثقافة البوب المعاصرة.

Mohammed Ahmed Ibrahim makes use of primitive shapes and forms in his work, creating objects that allude to a primordial age and an instinctive way of connecting elements to one another. He was born and grew up in the coastal area of Khorfakkan, and a lot of his inspiration comes from the visual nature of his environment.

In his sculptures entitled *Khorfakkan 4*, the artist makes use of papier-mâché as a medium, exploring organic ways of building and giving form to three dimensional objects, while retaining a visual link to ancient civilizations and primitive structures. The bright colours the artist selects for each of his pieces in this series place the works into a more current context, drawing relationships to contemporary pop culture.

العمل الفني: خورفكان ٤
سنة الإنتاج: ٢٠٠٨
المواد/الطريقة: ورق و صمغ
مقاسات: ٧١ × ٦٦ × ٤٣

ARTWORK: Khorfakkan 4
YEAR: 2008
MEDIUM: Paper and glue
DIMENSIONS: 71 x 66 x 43 cm

LAYLA JUMA

ليلى جمعة

METHOD: GEOMETRY

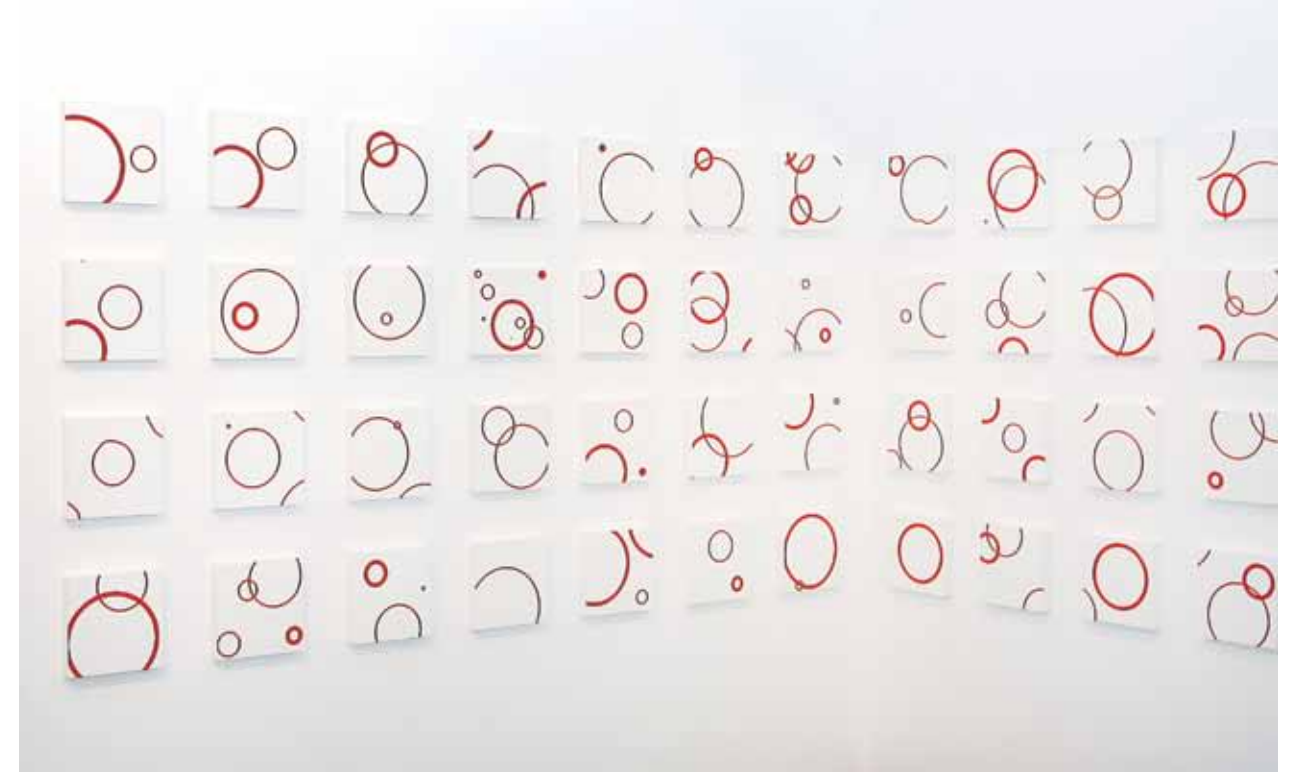
أسلوب: تركيب هندسي

تتميز ليلى جمعة بكونها فنانة تشكيلية متعددة الاختصاصات، مع شغفها الغامر بالهندسة. فهي غالباً ما تستخدم تراكيب هندسية لتعبير عن مفاهيم الإيقاع والتكرار والنمطية. وفي عملها التشكيلي «الدائرة الحمراء» تنشئ جمعة مائة مربع نافر ترسم على سطوحها دوائر ثنائية الأبعاد بأحجام وثمانات مختلفة، لتخلق نوعاً من الخداع البصري في العمق والحركة.

وقد ارتبطت الدائرة تاريخياً بمفاهيم الخلود، والاتحاد والحماية. فعندما تفتقر الدائرة إلى حواف حادة أو بداية أو نهاية محددتين، فإنها ترمز إلى الشمولية واللانهاية. ولطالما اقترن هذا الشكل الهندسي أيضاً بمملكة الروح في مختلف ثقافات العالم، حيث يرمز إلى الدقة والكمال الإلهي. وتكمن هذه الرمزية في جوهر العديد من الطقوس الروحية، مثل رفصة الدراويش المولوية على سبيل المثال. ويُعتقد في بعض الثقافات أن الدائرة رمز للخصوبة، ولها إحياءات مرتبطة بالرحم ودورة الحياة.

Layla Juma is an interdisciplinary artist with a fascination in geometry. She often works with mathematically constructed compositions that explore ideas of rhythm, repetition and modularity. In her work *Red Circle*, Juma creates one hundred square panels that contain two-dimensional depictions of circles on their surfaces. The circles appear in different sizes and thicknesses, creating an illusion of depth and motion.

Historically, the circle has always been associated with notions of eternity, unity and protection. Having no sharp edges or a defined beginning or end, it is symbolic of all-inclusiveness and infinity. This geometric shape has also been closely linked with the spiritual realm throughout the world, symbolising divine perfection, and lying at the core of many spiritual practices, such as a whirling dervish's dance for instance. In some cultures it is believed to be an image of fertility, drawing associations to the womb and to a cycle of life.

العمل الفني: الدائرة الحمراء
سنة الإنتاج: ٢٠٠٤
المواد/الطريقة: مواد مختلفة على لوح خشب
مقاسات: ٢٣ × ٢٣ سم

ARTWORK: Red Circle
YEAR: 2004
MEDIUM: Mixed media on wood block
DIMENSIONS: 23 x 23 cm

MOHAMMED KAZEM

محمد كاظم

METHOD: SCRATCHING

أسلوب: خدش

يعتبر محمد كاظم فناناً مفاهيمياً، ولديه اهتمام عميق بجمع البيانات والتوثيق. ويعمل كاظم باستخدام طيف واسع من المواد المختلفة، مستكشفاً وسائل أساليب متباينة تماماً لتسجيل المعلومات وتجسيد استنتاجاته بصيغة مادية ملموسة.

وتعكس أعمال كاظم إدراكه التام للبيئة التي يعيش فيها، وحرصه على توثيق بصمات الزمن عليها، وكذلك التغيرات الحاصلة في سياق مادي معين. يراقب الفنان محيطه على فترات زمنية طويلة، مما يكسب أعماله بعداً زمانياً ومكانيًا.

في «خريشات على الورق»، عمد كاظم إلى إحداث خدوش على سطح مادته الفنية في محاولة منه لدمج الصوت والزمن والجسم المادي في عمل واحد. ويجسد هذا العمل الخبرة التي يكتسبها الفنان نتيجة وجوده في بيئة جغرافية معينة تتيح له دون غيره ملاحظة عناصرها الخاصة مثل الأصوات والظلال والضوء، إضافة إلى التحولات الدقيقة التي تطرأ على محيطه السمعي والبصري. وبدوره، يقوم الفنان باختصار هذه الخبرات لتعود إلى جوهرها المجرد، ومن ثم التعبير عنها على الورق من خلال التفاعل العضوي بين الفنان ومادته الفنية.

Mohammed Kazem is a conceptual artist with an extensive interest in data collection and documentation. He works in a variety of media, exploring starkly different ways of recording information and giving material form to his findings.

Kazem's work suggests that the artist is well aware of his environment, and is keen on documenting the traces left on, as well as the changes occurring within a given physical context. He monitors his surroundings over prolonged periods of time, making his practice both time and space oriented.

In his work *Scratch on Paper*, Kazem scrapes the surface of his medium, in an attempt to incorporate sound, time and the body into a single piece of work. This work reflects an experience of being within a particular geographic environment, and noting elements like voices, shadows, light, as well as the subtle transformations that occur in the artist's sonic and visual surroundings. Those experiences are then reduced to their bare essence and expressed on paper through an organic interaction between the artist and his medium.

الصورة مقدمة من: The Flying House

العمل الفني: خريشات على الورق
سنة الإنتاج: ٢٠٠٨
المواد/الطريقة: خدش وجبر على الورق
مقاسات: ١٥٢ × ١٥٢ سم

ARTWORK: Scratch on Paper
YEAR: 2008
MEDIUM: Scratch and ink on paper
DIMENSIONS: 152 x 152 cm

LATEEFA BINT MAKTOUM

لطيفة بنت مكتوم

METHOD: DIGITAL COLLAGE

أسلوب: كولاغ رقمي

عاشيت لطيفة بنت مكتوم التطور السريع والهائل الذي شهدته دبي خلال السنوات القليلة الماضية، وافتتنت بالتغيرات والتحولات التي اختبرتها في بيئتها اليومية. وهكذا، تدرجت بين المظهر المادي لهذه البيئة وصولاً إلى إيقاع وأسلوب الحياة فيها. وأبدعت الفنانة تشكيلات فوتوغرافية خاصة تجاوزت فيها عناصر الحداثة مع التقاليد، مما أكسب أعمالها الفنية لمسات مفعمة بالحنين.

والتقطت عدسة الفنانة في صورة «المنظرة الأخيرة» شخصية امرأة تحمل حقيبة سفر في مشهد طبيعي مفتوح الآفاق، ويترك لدى المشاهد انطباعاً بأنها خلفت وراءها شيئاً عزيزاً ومألوفاً. وتتعامل بنت مكتوم مع صورها الفوتوغرافية بنفس الأسلوب الذي يتم فيه التعامل مع اللوحات الفنية، إذ تقوم بتكوين عملها الفني تدريجياً انطلاقاً من عناصره الفنية الأصغر حجماً، وتعتمد غالباً إلى تصوير أماكن متنوعة ومختلفة لتقوم بعدئذٍ بجمع الصور في تكوين رقمي واحد.

A witness to the enormous and rapid development that Dubai has been going through in the past several years, Lateefa bint Maktoum is fascinated by the changes and transformations she experiences in her day-to-day environment, ranging from its physical appearance to the rhythm and way of life within it. The artist often creates manipulated photographic compositions that juxtapose elements of the modern and the traditional, infusing her work with a sense of nostalgia.

In her work *The Last Look*, the artist depicts a figure with a suitcase, situated in a vast and indefinite landscape, seemingly leaving what was once familiar behind. In her words, she treats her photographs the same way she would treat a painting, gradually constructing them from smaller individual elements. As a result, she often photographs in several different locations, later combining the images into a digital collage.

الصورة مقدمة من تشكيل الصورة
Image courtesy of Tashikeel

العمل الفني: النظرة الأخيرة
سنة الإنتاج: ٢٠٠٨
المواد/الطريقة: مطبوع على الورق
مقاسات: ١٠٠ x ١٥٠ سم

ARTWORK: The Last Look
YEAR: 2008
MEDIUM: Archival print on paper
DIMENSIONS: 100 x 150 cm

KHALID MEZAINA

خالد مزينة

METHOD: SERIGRAPHY

أسلوب: طباعة بالشاشة الحريرية

إلى جانب عمله كفنان تشكيلي، يعدّ خالد مزينة رساماً توضيحياً ومصمماً رسومات مستقلاً. أكمل خالد تحصيله العلمي في مجال الاتصال المرئي، وهو يستوحى أعماله غير المألوفة من ثقافة البوب، والكتب الهزلية، والتطور السريع الذي تشهده دبي يوماً بعد آخر. ويبدو واضحاً في أعمال الفنان تأثيره بالرموز الثقافية العربية والغربية عبر مزيج متناغم من الدلالات.

يصور الفنان خالد مزينة في عمله «فتي الطربوش» شاباً يبدو وكأنه الفنان نفسه مرتدياً الطربوش الذي اكتسب شعبية واسعة كرمز ثقافي من خلال فن التصوير السينمائي. ويظهر الشاب في اللوحة حاملاً بيده عصاً طويلة، وهي إحدى الأدوات التقليدية التي يستخدمها مؤدو الرقص الشعبي الخليجي في عروضهم. كما تظهر على قميصه عبارة « خالد يقول استرخ» (Khalid Says Relax)، وذلك في إشارة إلى أغنية شهيرة لفرقة «فرانكي غوز تو هوليوود» الموسيقية التي انطلقت من مدينة ليفربول عام ١٩٨٠.

Apart from being an artist, Khalid Mezaina is also an independent illustrator and graphic designer, with an educational background in the field of visual communication. Mezaina's unconventional work is inspired by pop culture, comic books and the rapid transformation he sees Dubai go through on a day-to-day basis. He draws influences from both western and Arab cultural icons and symbols, creating a fusion of references within his oeuvre.

In his work *Tarboush Boy*, the artist depicts a young person that appears to be himself, wearing a *tarboush* - a headdress that gained its popularity as a cultural icon through Egyptian cinematography. The boy is shown holding a long cane - a prop traditionally used by male dancers of the Gulf region during their performances. The inscription on his shirt, however, reads "Khalid Says Relax", alluding to the famous song performed by Frankie Goes to Hollywood - a musical band that originated in Liverpool in the 1980s.

العمل الفني: فتى الطربوش
سنة الإنتاج: ٢٠٠٩
المواد/الطريقة: طباعة بالشاشة الحريرية على ورق
مقاسات: ٦٩ × ٤٩ سم

ARTWORK: Tarboush Boy
YEAR: 2009
MEDIUM: Serigraph on paper
DIMENSIONS: 69 x 49 cm

ABDUL QADER AL RAIS

عبد القادر الريس

METHOD: PAINTING

أسلوب: رسم

يعد عبد القادر الريس أحد أشهر الفنانين التشكيليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأ مسيرته الفنية الغنية باستكشاف بيئته المحيطة والأساليب المعمارية المحلية. وأبدع الريس لوحات تصويرية طبيعية لمنظر وسواحل المنطقة في إطار من الواقعية، مما أكسب نظريته الفنية الفريدة استحساناً كبيراً.

ولكن أسلوب الريس راح يتحول تدريجاً نحو الخط العربي والهندسة والتجريد، بالتوازي مع تطور شخصيته الفنية. وتعد المربعات الطافية ذات الأحجام المختلفة السمة الإبداعية التي تميز لوحاته، والتي طغت على معظم أعماله اللاحقة.

وتجسد لوحة الريس غير المعنونة من عام ٢٠٠٩ نموذجاً معبراً عن أسلوبه الفني التجريدي الذي اشتهر به على نطاق واسع، وتعكس اعتناقه التام من الفن التصويري.

Abdul Qader Al Rais, one of the most celebrated artists in the United Arab Emirates, began his extensive career with an exploration of local scenery and architecture. He created naturalistic depictions of the region's landscapes and coastlines, working within the realm of realism and gaining recognition for a unique eye.

However, with the development of his practice as an artist, Al Rais's approach gradually shifted into areas of calligraphy, geometry and abstraction. Floating squares of varying sizes became the artist's signature style, and carried through the vast majority of his later works.

His *Untitled* piece from the year 2009 is an illustrative example of the artist's abstract work, and demonstrates Al Rais's complete break from representation, showcasing the stylistic approach he became so well known for.

العمل الفني: بلا عنوان
سنة الإنتاج: ٢٠٠٩
المواد/الطريقة: زيت على كتان
مقاسات: ١٣٥ × ١٦٥ سم

ARTWORK: Untitled
YEAR: 2009
MEDIUM: Oil on linen
DIMENSIONS: 165 x 135 cm

HASSAN SHARIF

حسن شريف

METHOD: PAINTING

أسلوب: رسم

يشتهر حسن شريف بكونه مؤسس ورائد الفن المفاهيمي والتجريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبدلاً من التقيّد بنمط واحد، تجمع أعماله بين مواد وأساليب مختلفة، مثل الأداء، والتكيب، والتصوير، والطلاء، والرسم، وغيرها.

وينزع حسن شريف في الكثير من أعماله إلى انتقاد هوس المجتمعات بالاستهلاك وإفراطها في اقتناء السلع الاستهلاكية. ومن خلال تجربته في رسم الكاريكاتير للصحف والمجلات في سبعينيات القرن الماضي، اكتسبت أعماله الكاملة بعداً ساخراً. وكما قال: «بدأ ينظر إلى الحياة بكثير من الشك وازداد سخرية يوماً بعد يوم». ونتيجة لذلك، اتسم الكثير من أعماله بطابع النقد الاجتماعي الساخر، وتناول فيها قضايا الإنتاج الصناعي الجماعي، ونفسي الاستهلاك، وانعدام قدرة المستهلك على اتخاذ القرارات الصائبة جراء غسيل الدماغ الممارس عليه.

Hassan Sharif is widely recognised as the grandfather and pioneer of conceptual and experimental art in the UAE. Rather than working within a single discipline, his practice unites various media and approaches, such as performance, installation, photography, painting and drawing, among others.

Much of Hassan Sharif's work explores notions of consumerism and the overwhelming preoccupation of societies with acquiring commercial goods. Through his experience of working on caricatures for local newspapers and magazines in the 1970s, the artist's oeuvre gained a satirical stance, and in his own words, he "started to look at life with increasing skepticism, becoming more and more cynical by the day." As a result, much of his work is a critical social commentary, drawing on issues of mass manufacturing, pandemic consumption, and lack of adequate judgement on the part of brainwashed consumers.

العمل الفني: بعد المؤتمر الصحفي ٤
سنة الإنتاج: ٢٠٠٨
المواد/الطريقة: زيت على قماش
مقاسات: ٢٠١ x ١٤٥ سم

ARTWORK: After Press Conference #4
YEAR: 2008
MEDIUM: Oil on canvas
DIMENSIONS: 201 x 145 cm

الصورة مقدمة من The Flying House
Image courtesy of The Flying House

NOOR AL SUWAIDI

نور السويدي

METHODS: PAINTING, SCULPTURE

أسلوب: رسم ونحت

تستكشف نور السويدي في أعمالها الفنية مجالات التجريد والبورتريه. وبدلاً من ابتكار تمثيلات واقعية تحاكي الحياة، تركز أكثر على إبراز العناصر الشكلية والعلاقات اللونية التي تنطوي عليها تراكيبتها ثنائية الأبعاد.

وتبدع السويدي تشكيلات جريئة من الأسطح المستوية ذات الأشكال غير المنتظمة، وتضفي على أعمالها حدة بصرية من خلال تراكب الأشكال متباينة الألوان. وتكتشف للعين ملامح الشخصيات والوجوه البشرية في أعمال السويدي التي قد تبدو بعيدة عن التصويرية للوهلة الأولى.

وتعتبر المنحوتة الفنية «رأس» مثلاً نادراً عن الأعمال ثلاثية الأبعاد للفنانة السويدي. وعلى غرار نهجها في الرسم، تصور المنحوتة وجهاً إنسانياً مجرداً وغير واضح المعالم يستكشف العناصر الشكلية لموضوعها الفني بدلاً من اللجوء إلى المظهر الطبيعي.

Noor Al Suwaidi explores the domains of abstraction and portraiture in her work as an artist. Rather than creating life-like representations of her subjects, she is more interested in considering the formal elements and colour relationships in her two-dimensional compositions.

The artist creates bold arrangements of irregularly shaped planes, infusing her work with visual tension through the juxtaposition of contrasting hues. Through prolonged observation, one can begin to trace the contours of human figures and faces in Al Suwaidi's work that may appear non-figurative at a first glance.

Her sculptural piece entitled *The Head* is a very rare example of the artist's three-dimensional work. Similar to her approach in painting, the sculpture depicts an abstracted and distorted human face, exploring the formal elements of her subject, rather than their naturalistic appearance.

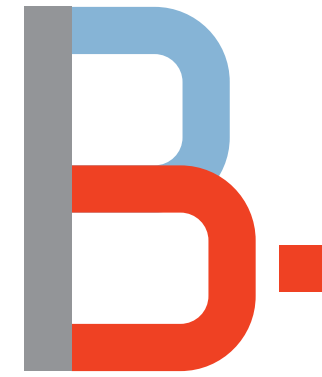
العمل الفني: مشهد طبيعي من الألوان
سنة الإنتاج: ٢٠٠٨
المواد/الطريقة: أكريليك على قماش
مقاسات: ٩١ × ٦١ سم

ARTWORK: Landscape of Colour (triptych)
YEAR: 2008
MEDIUM: Acrylic on canvas
DIMENSIONS: 91 x 61 cm (each panel)

العمل الفني: رأس
سنة الإنتاج: ٢٠٠٣
المواد/الطريقة: جبس
مقاسات: ٤٢ × ١٩ × ٢٥ سم

ARTWORK: The Head
YEAR: 2003
MEDIUM: Plaster cast
DIMENSIONS: 42 x 19 x 25 cm

الصورة مقدمة من الفنانة Image courtesy of the artist

بارجيل
مؤسسة للفنون

BARJEEL
ART FOUNDATION

ORGANISED IN COLLABORATION WITH GOOGLE HOUSE

تم تنظيم هذا المعرض بالتعاون مع GOOGLE HOUSE

barjeelartfoundation.org