

إذا صح التعبير
شما العامري
So to Speak
Shamma Al Amri

2022

مقدّمة للطيفة بنت مكتوم Foreword by Lateefa bint Maktoum	4
نبذة عن "تشكيل" About Tashkeel	6
نبذة عن "برنامج الممارسة النقدية" The Critical Practice Programme	8
السيرة الذاتية للفنانة Artist's Bio	10
بيّاتي الفنانة والمعرض Artist's and Exhibition Statement	12
الموجّهان Mentors	14
"قاموس بصري للنماذج النصية"، بقلم د. هدى سميتسهاوزن أبي فارس 'A Visual Dictionary of Textual Paradigms' by Dr. Huda Smitshuijzen AbiFarès	16
"هدم هوة الفراغ المخيفة بين الصواب والخطأ"، بقلم عادل خزام 'Bridging the Dreadful Gap between Right and Wrong' by Adel Khozam	24
الأعمال المعروضة Exhibited Works	32
الأعمال السابقة Previous Works	46
شّمّا العامري في سطور Shamma Al Amri: Resumé	54
شكر وتقدير Acknowledgements	56
برنامج المعرض Exhibition Programmne	58

تشكيل 2022 © كافة حقوق النشر محفوظة

تشكيل
ص.ب. 122255, دبي, الإمارات العربية المتحدة
هاتف +971 4 336 3313
بريد إلكتروني tashkeel@tashkeel.org

تمت الترجمة إلى اللغة العربية عن طريق "إمضاء للاتصالات"

أقيم معرض "إذا صح التعبير"
للفنانة شّمّا العامري في "تشكيل" في ند الشبا 1، من 13 سبتمبر – 18 أكتوبر 2022

Copyright © Tashkeel 2022. All rights reserved.

Tashkeel
PO Box 122255, Dubai, United Arab Emirates
T +971 4 336 3313
E tashkeel@tashkeel.org

Arabic translation by Amdaa Communications

'So to Speak' by Shamma Al Amri took place
at Tashkeel (Nad Al Sheba 1) from 13 September – 18 October 2022.

tashkeel.org

مقدمة

تشرفت بمعرفة وتبادل الأفكار معها على مدار العشرين عاماً الماضية. أعتبر شما المرشحة المثالية لبرنامج الممارسة النقدية من تشكيل، فهي تمثل موجة جريئة من الفنانين الإماراتيين الذين يولون أهمية كبيرة للحصول على المعرفة من خلال التجربة الحية. تمتلك شما سجلاً أكاديمياً مثالياً، وقد سعت في السنوات الأخيرة إلى ترسيخ وتوسيع ممارستها الفنية من خلال متابعة التطوير المهني عبر برامج إقامات فنية وبرامج تدريبية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

"إذا صح التعبير" هو استمرار لاستكشاف شما في إظهار الطبيعة الإيقاعية للغة العربية بشكل بصري، فتستكشف المفاهيم التي تعبر حدود اللغة من شكلها المكتوب والمنطوق إلى كيفية تأثيرها على وظائف وسلوكيات الأشخاص يوماً بعد يوم. تختار كلمة واحدة وتعمق في طبقات وزوايا ترجمتها ونسخها بنفسها أو بمساعدة الآخرين، وكيفية تأثير هذه الكلمة على طريقة تعبيرهم عنها. تبحث شما العامري في تداعيات اللغة على الوعي الاجتماعي الجماعي متبعة نهجاً تحليلياً مشابهاً لكلمة واحدة في كل مرة. تستكشف القرآن الكريم في بحثها، وهو الكتاب الذي يؤكد للمسلمين أهمية الكتابة، إذ تتكرر كلمة "كتابة" فيه عدة مرات، والتي تعكس عمق هذا المعنى من خلال تكرار كلمة واحدة عدة مرات على الصفحة، وتشير إليها كما لو كان برنامجاً تدريبياً، في البداية، يكون النص جديداً ومدروساً ومتباعداً بشكل مثالي، فترهق نفسها بالتكرار والإرهاق الذي يتجلى في رؤية الكتابة بالطريقة التي يكتب بها النص.

تذكرنا شما جميعاً بأن الكتابة والقراءة والاستماع يقودونا إلى التحليل العميق والفهم، فيمكن للكلمة أن تتخذ شكلاً مادياً ولوناً معيناً؛ مادية يمكن تحقيقها (وفي الواقع، تطرح تساؤلات) باستخدام وسائط وتقنيات مختلفة.

يظهر هذا المعرض بدايات استكشافها، وهو نافذة لتفكير العميق يمكن أن تمتد إلى الحد الذي يكون فيه الشخص على استعداد لترجمة ما يلاحظه ويقراه، فقط إذا تجرأ على قضاء وقت طويل في استكشافه.

يعرب تشكيل عن تقديره العميق لمحمد كاظم والدكتورة هدى سميتسهاوزن أبي فارس كموجهين لشما في البرنامج، فقد ساهم كرمهما من الوقت الممنوح وخبرتهما بقولية رحلة شما الإبداعية بشكل كبير.

لطيفة بنت مكتوم

Foreword

I have had the honour to know and exchange ideas with Shamma Al Amri for the last 20 years. An ideal candidate for the Tashkeel Critical Practice Programme, she represents a bold wave of artists from the UAE who place great importance on obtaining knowledge through the lived experience. Holding an exemplary academic record, Shamma has sought to both embed and expand her art practice in recent years by pursuing professional development in the form of residencies and training programmes both regionally and beyond.

‘So to Speak’ continues her exploration of bringing the rhythmical nature of the Arabic language into visual form. She explores concepts that cross the boundary between written and spoken in how they affect a person’s day-to-day function and mannerisms. Choosing one word, delving into the layers and angles of its translation and transcription by herself, she also uses the hands of different people to study how it affects their way of expressing it. Shamma investigates the implications of language on the collective social consciousness, taking a similarly deconstructivist approach to a single word at a time. In her research, she explores the Quran, the book that conveys to Muslims the importance of writing, and where the word to ‘write’ is repeated multiple times. She reflects this meaning by repeating a single word on a page, referring as if it was a training programme. In the beginning, the script is fresh, considered and spaced out perfectly. She exhausts herself with repetition and this exhaustion of writing can be seen in the way the script is written.

Shamma reminds us all that to write, to read and to listen leads us to the deepest level of analysis and comprehension. By appreciating the many layers of meaning, a word can assume a physical shape and colour; a materiality that can be realised (and, indeed, questioned) using various media and techniques.

This exhibition scratches the surface of her exploration. It is a window into profound thought that can stretch as far as a person is willing to translate and interpret that which they observe, only if they dare to spend as long exploring it.

Tashkeel extends its sincere appreciation to Mohammed Kazem and Dr. Huda Smitshuijzen AbiFarés as programme mentors. Their generosity of time and expertise has made a significant contribution to Shamma’s creative journey.

Lateefa bint Maktoum

About Tashkeel

Established in Dubai in 2008 by Lateefa bint Maktoum, Tashkeel seeks to provide a nurturing environment for the growth of contemporary art and design practice rooted in the UAE. Through multi-disciplinary studios, work spaces and galleries located in both Nad Al Sheba and Al Fahidi, it enables creative practice, experimentation and dialogue among practitioners and the wider community. Operating on an open membership model, Tashkeel's annual programme of training, residencies, workshops, talks, exhibitions, international collaborations and publications aims to further practitioner development, public engagement, lifelong learning and the creative and cultural industries.

Tashkeel's range of initiatives include: **Critical Practice**, which invites visual artists to embark on a one-year development programme of studio practice, mentorship and training that culminates in a major solo presentation; **Tanween**, which takes a selected cohort of emerging UAE-based designers through a nine-month development programme to take a product inspired by the surroundings of the UAE from concept to completion; **MakeWorks UAE**, an online platform connecting creatives and fabricators to enable designers and artists accurate and efficient access to the UAE manufacturing sector; **Exhibitions & Workshops** to challenge artistic practice, enable capacity building and grow audience for the arts in the UAE; and the heart of Tashkeel, its **Membership**, a community of creatives with access to facilities and studio spaces to refine their skills, undertake collaborations and pursue professional careers.

Visit tashkeel.org | make.works/uae

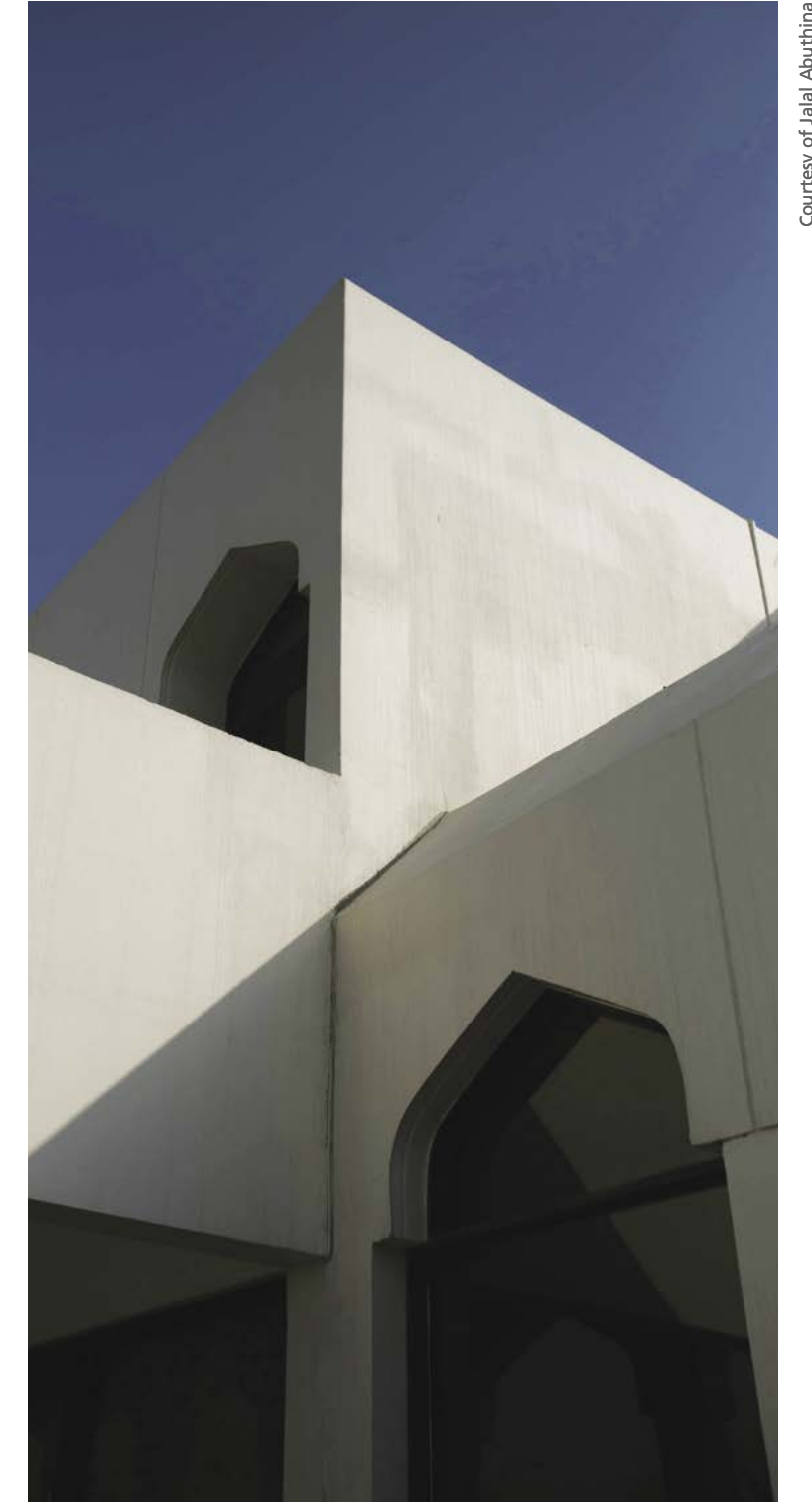

نبذة عن "تشكيل"

أسست لطيفة بنت مكتوم "تشكيل" بدبي في العام 2008، وهو مؤسسة توّقر بيئةً حاضنة لتطوّر الفن المعاصر والتصميم في الإمارات العربية المتحدة. ويفسح المركز المجال أمام الممارسة الإبداعية والتدريبية والحوار بين الممارسين والمجتمع على نطاق واسع، إذ يوفر استوديوهات متعددة التخصصات، ومساحات للعمل ومعارض في مقرّه الرئيسي في ند الشبا وفي حي الفهيدي التراثي في منطقة دبي القديمة. يعتمد "تشكيل" نموذج العضوية المفتوحة ويهدف برنامجه السنوي الذي يشمل برامج تدريبية، وبرامج إقامة، وورش عمل، ومناقشات وندوات حوارية، ومعارض، وعقد شراكات دولية وإصدارات مطبوعة ورقمية، إلى دعم عملية تطوير مهارات الممارسين الفنيين، والتفاعل المجتمعي، والتعلم المستمر، وتعزيز الصناعات الإبداعية والثقافية.

وتشمل مجموعة مبادرات "تشكيل": "برنامج الممارسة النقدية"، وهو برنامج مفتوح للفنانين التشكيليين يمتد لعام واحد، يتخلله العمل في الاستوديوهات، بالإضافة إلى الإرشاد والتدريب والذي يثمر في نهايته عن تقديم معرض منفرد. أمّا مبادرة "تنوين"، وهي برنامج تطويري يمتد لاثني عشر شهراً، يضم مجموعة من المصممين الناشئين في الإمارات العربية المتحدة، يطوّرون خلاله منتجاً مستلهماً في جوهره من البيئة الإماراتية. أمّا مبادرة "ميك ووركس الإمارات"، فهي منصة رقمية تهدف إلى تعزيز الروابط بين العقول المبدعة والمصنّعين لتمكين المصممين والفنانين من الدخول إلى قطاع الصناعة في الإمارات العربية المتحدة بدقة وفعالية. كما يشمل المركز برامج "المعارض وورش العمل" للمشاركة في الممارسة الفنية، ودعم بناء القدرات وزيادة القاعدة الجماهيرية لمحبيّ الفنون في الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر "برنامج العضوية" القلب النابض لمركز "تشكيل"، وهو مجتمع للعقول المبدعة، يمكن أعضاءه من استخدام المرافق والاستوديوهات والمساحات المتوفرة لصقل مهاراتهم والاستفادة من فرص التعاون المشتركة، وتطوير مسيرتهم الفنية.

تفضّلوا بزيارة tashkeel.org | make.works/uae

نبذة عن “برنامج الممارسة النقدية“

يوقّر “برنامج الممارسة النقدية“، أحد مبادرات مركز “تشكيل“، للفنانين المعاصرين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة ولمدة عام واحد، الدعم في استوديوهات المركز بالإضافة إلى النقد الفني وإنتاج أعمالهم الفنية، ويَتَّوَجُّ البرنامج عادةً بمعرض، أو منشورات أو أي إصدارات مادية أو رقمية. ويتم تصميم وبناء برنامج لكل فنان بعناية تامة لتناسب مع ممارساتهم الفردية و/أو مجالات بحثهم. كما يعمل مركز “تشكيل“ مع كل فنان لاختيار مرشد رئيسي لهم يساعد في بناء وتمكين وإرشاد الفنانين. قد يكون هذا المرشد فناناً، أو قَيِّماً، أو ناقداً أو خبيراً فنياً يشعر الفنان بالارتياح عند العمل معه، ولكن ينبغي أيضاً أن يرتبط مجال بحثه و/أو ممارسته بالبرنامج المطروح ومناطق التركيز الفنية. يتم عرض تحديات متواصلة للمشاركين عبر مدوّنة على موقع “تشكيل“ الإلكتروني، تتطرّق إلى النقاط الأساسية خلال فترة البرنامج. ونذكر من بين خَرّيجي “برنامج الممارسة النقدية“:

عفراء بن ظاهر، عملت تحت إشراف محاضر برنامج الكتابة في جامعة نيويورك أبوظبي أندرو ستارنر، وقدمت معرضها الفردي “ترانيم لثائم“ (تشكيل، 2016).

فيكرام ديفيتشا، عمل تحت إشراف الأستاذ المساعد في قسم المسرح بجامعة نيويورك أبوظبي ديبرا ليفين، وقدم معرضه الفردي “جلسات بورتريه“ (تشكيل، 2016).

هدية بدري، عملت تحت إشراف رئيس والأستاذ المساعد في التصميم الجرافيكي في جامعة أو.سي.إيه.دي في تورونتو رودريك غرانت، والقيمة الفنية والكاتبة والمؤرّخة الفنية د. أليكساندرا مكغيلب، وقدمت معرضها الفردي “الجسم يحتفظ بالنتائج“ (تشكيل، 2017).

رجاء خالد، بعملت تحت إشراف الفنان والمنتج الثقافي جاريث فاديرا، والأستاذ المساعد في جامعة كورنيل للفنون في نيويورك افتخار دادي، وقدمت معرضها الفردي “الأسرع مع الأكثر“ (تشكيل، 2017).

لانتيان شيه، عقد خلال عام 2017 جلسات قراءة جماعية تطرّق خلالها إلى مواضيع المياه والغاز والكهرباء والإيجار، كما تناول مسائل أخرى كالضيافة، والإشغال، والمعاشية، والخصوصية، والاستثناء وعدم الاستمرارية.

دبجاني بهاردواج، عملت تحت إشراف الفنانين ليس بيكنيل وحسن مير، وقدمت معرضها الفردي “قصصُ تُروى“ (تشكيل، 2018).

جلال بن ثنية، عمل تحت إشراف المصور جاسم العوضي والفنان والقَيِّم الفني والمدرّس فلاوندر لي، وقدم معرضه الفردي “خلف السياج“ (تشكيل، 2019).

The Critical Practice Programme

The Tashkeel Critical Practice Programme offers sustained studio support, critique and production of one year for practicing contemporary artists living and working in the UAE. The programme culminates in an exhibition, publication or other digital/physical outcome. Each artist’s programme is carefully built around the individual’s practices and/or areas of research. Tashkeel works with each artist to identify mentors to both build, challenge and guide them. A mentor can be an artist, curator, critic or arts professional with whom the artist feels both comfortable working but also, whose own area of research and/or practice ties in with the proposed areas of focus. The Critical Practice Programme alumni are:

Afra Bin Dhaheer. Mentored by Andrew Starner, Writing Program lecturer, NYUAD. *‘Hymns to a Sleeper’* (Tashkeel, 2016)

Vikram Divecha. Mentored by Debra Levine, Assistant Professor of Theater, NYUAD. *‘Portrait Sessions’* (Tashkeel, 2016)

Hadeyeh Badri. Mentored by Roderick Grant, Chair & Associate Professor of Graphic Design, OCAD University, Toronto and curator, writer, art historian Dr. Alexandra MacGilp. *‘The Body Keeps the Score’* (Tashkeel, 2017)

Raja’a Khalid. Mentored by artist and cultural producer Jaret Vadera and Iftikhar Dadi, Associate Professor of Art Cornell University, NYC. *‘FASTEST WITH THE MOSTEST’* (Tashkeel, 2017)

Lantian Xie convened ‘Water, Gas, Electricity, Rent: A Reading Group’ throughout 2017 exploring hospitality, occupancy, homeliness, precarity, exception and temporariness.

Debjeni Bhardwaj. Mentored by artist Les Bicknell and artist and gallerist Hassan Meer. *‘Telling Tales’* (Tashkeel, 2018)

Jalal Bin Thaneya. Mentored by photographer Jassim Al Awadhi and artist, curator, educator Flounder Lee. *‘Beyond the Fence’* (Tashkeel, 2019)

Silvia Hernando Álvarez. Mentored by artist, academic, writer Isaac Sullivan and artist, writer Cristiana de Marchi. *‘Under the Red Light’* (Tashkeel, 2020)

Chafa Ghaddar. Mentored by arts writer and critic Kevin Jones and artist, critic and educator Jill Magi. *‘Recesses’* (Tashkeel, 2020)

Mays Albaik. Mentored by audiovisual artist Lawrence Abu Hamdan and artist, curator Ala Younis. *‘A Terranean Love Note’* (Tashkeel, 2021)

Hamdan Buti Al Shamsi. Mentored by Hind bin Demaithan Al Qemzi, founder of Hamzat Wasl Studio. *‘Kn-Bkhair’* (Tashkeel, 2021)

Hind Mezaina. Mentored by the curator, writer, strategist and photographic consultant, Peggy Sue Amison. *‘Wonder Land’* (Tashkeel, 2021)

Nora Zeid. Mentored by design professional, researcher, educator Ghalia Elsrakbi and assistant professor, graphic designer, Hala Al Ani. *‘Cairo Illustrated: Stories from Heliopolis’* (Tashkeel, 2021)

Artist's Bio

Shamma Al Amri holds a Master's degree in Cultural and Creative Industries and a second in Contemporary Art Practice (Royal College of Art, London). She is an active member of the UAE cultural scene and has founded several cultural projects such as The Nomad Box, Majhool and bleep. She is a co-founding member of The Arab Art Salon in London.

Shamma has participated in a number of exhibitions both locally and internationally including the United States touring show Past Forward (2014-2016), Equal Voices (Royal College of Art, London, 2018), Becoming (Subject Matter Gallery, London, 2017), From Barcelona to AD (MACBA/Abu Dhabi Festival, 2018), The Power of Dreams (UAE Pavilion, Shanghai, 2010; UN Representative Offices, China & UAE); as well as Art Dubai, Sikka Art Fair and Third Line gallery. Her last solo show was 'Everything You Can Think of is True' (AlSerkal Avenue, 2019).

Shamma has completed the SEAF programme by the Salama bint Hamdan Al Nahyan Foundation in partnership with the Rhode Island School of Design as well as residencies at Delfina Foundation (A.i.R Dubai), Domaine Du Boisbuchet (France) and the Abu Dhabi Cultural Foundation (UAE).

السيرة الذاتية للفنانة

حصلت شَمَا العامري على درجتَي ماجستير في الثقافة والصناعات الإبداعية وممارسة الفن المعاصر من الكلية الملكية للفنون في لندن، وهي عضو نشط في المشهد الثقافي الإماراتي، وقد أسست عدداً من المشاريع الثقافية منها "الصندوق الرخال"، "مجهول"، و"بليب". وهي أيضاً المؤسس الشريك في "صالون الفن العربي" في لندن.

شاركت شَمَا في عدد من المعارض على الصعيدين المحلي والدولي بما في ذلك المعرض السياحي للولايات المتحدة "الماضي والحاضر" (2014 – 2016)، ومعرض "أصوات متساوية" (الكلية الملكية للفنون، لندن، 2018)، "القادم" (غاليري سبيجت ماتري في لندن، 2017)، من برشلونة إلى أبوظبي (متحف برشلونة للفن المعاصر/ مهرجان أبوظبي، 2018)، "قوة الأعلام" (جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، شانغهاي، 2010، مكتب الأمم المتحدة في الصين، وفي الإمارات العربية المتحدة)؛ بالإضافة إلى آرت دبي، معرض سكة للفنون، غاليري الخط الثالث. آخر معارضها الفردية كان في السركال أفينيو 2019 "كل ما يمكنك التفكير فيه حقيقي".

أكملت العامري أيضاً منحة "سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين" لمدرسة رود آيلاند للتصميم، وبرنامج الفنان المقيم مع مؤسسة دلفينا، وإقامة في دومين دو بوابوشيه في فرنسا والمجمع الثقافي في أبوظبي.

بيان الفنانة

شما العامري هي فنانة متعددة التخصصات تركز على دراسة اللغة. تهتم العامري بفحص النصوص الموجودة (مثل الكتابة على الجدران والعلامات المجهولة)، فضلاً عن الأشكال البيروقراطية والعقائدية للنصوص السائدة في مشهدنا المعاصر. تتعمق أبحاثها في النظرية اللغوية وأصول النص ودراسة النصوص المقدسة، وهو تابع من حاجتها العميقة إلى إعادة التواصل مع اللغة العربية ودراسة آثارها اجتماعياً وجمعياً وسياسياً.

تبحث العامري في مفاهيم الاستقلال الذاتي من خلال استكشاف الخطابة ووظيفتها داخل المجتمع، كما تنشر نوعاً من الانضباط الذاتي واستجاب النص من خلال طريقة مرحة وتفكيكية لإعادة تكوين الصوت والشكل من أجل تعلم المعنى وإلغاء مفهوميته وإنشاء روايات جديدة. تعمل بوسائل مختلفة لتحديد كيفية تنقل المرء للأنظمة من خلال النص والصورة والترجمة، حيث تصبح اللغة فعلاً تكوينياً في عملها.

بيان المعرض

تواصل شما العامري في هذا العمل الفني الجديد بحثها المستمر في دلالات اللغة؛ حيث دأبت خلال فترة عملها ضمن برنامج الممارسة النقدية على دراسة الاستخدام المحدد للغة عند الإدلاء بقسَم ما، واعتبرت ذلك نقطة انطلاق لتطوير "قسَمها الفني" الخاص. وقادها ذلك إلى دراسة الكلمات التقليدية المتداولة واستكشاف مشروعاتها عبر سياقات الاستخدام المختلفة لرصد مدى مرونة الكلمات أو تحولها أو مقاومتها.

خلال هذه العملية، ركزت العامري على جذر كلمة عربية واحدة تدل على الصواب، واستكشفت تعدد معانيها وسياقاتها لرصد مفاهيم التمثيل والسلوك الاجتماعي ضمن الأنظمة الاجتماعية. وينصب الاهتمام الرئيسي للفنانة على دراسة النص العربي ومضامينه البصرية والنظرية كوسيلة لتغيير وتوسيع نظم التواصل الحالية، وتستلهم من الأساليب التربوية والثقافة الشعبية لتدعو المشاهد إلى استكشاف اللغة كوسيلة للتعبير عن الصورة والمعنى في آن معاً.

Artist's Statement

Shamma Al Amri is a multidisciplinary artist concentrating on the study of language. She is interested in examining found text (such as graffiti and anonymous mark-making), as well as bureaucratic and dogmatic forms of text prevalent in our contemporary landscape. Her research delves into linguistic theory, the origins of script, and the study of sacred texts. It stems from her deep need to reconnect with the Arabic language and study its implications socially, collectively and politically.

She investigates concepts of self-autonomy by exploring rhetoric and its function within society. She deploys a framework of self-imposed discipline, interrogating text through a playful and deconstructive method of re-configuring sound and form in order to learn and unlearn meaning, and create new narratives.

She works with various mediums to establish how one navigates systems through text, image and translation, as language becomes a performative act in her work.

Exhibition Statement

In this new body of work, Shamma Al Amri continues her ongoing research into language. During her time on the Tashkeel Critical Practice Programme, she examined the specific use of language in oaths and took this as a starting point to develop her own 'artist's oath'. This led her to study habitual and customary words and to explore their legitimacy across contexts to reveal their degree of elasticity, transformation or resistance.

During this process, Shamma honed in on the root of a single Arabic word that dictates correctness, exploring the multiplicity of meaning and context to navigate concepts of agency and social behaviour within collective systems. Her particular interest lay in the study of Arabic text and its visual and theoretical implications as a means of shifting and expanding systems of engagement today. By drawing inspiration from pedagogical methods and sacred texts to popular culture, she invites the viewer to explore language as an expression of both image and meaning.

الموجهان

تم إرشاد شما العامري من قبل المحترفين المبدعين التاليين خلال رحلتها في برنامج الممارسة النقدية من تشكيل.

د. هدى سميتسهاوزن أبي فارس

هدى سميتسهاوزن أبي فارس هي المدير المؤسس لمؤسسة خط ودار نشر خط بوكس. وهي حاصلة على درجات علمية في تاريخ التصميم والتصميم من جامعة ليدن (دكتوراه، 2017)، وجامعة ييل (ماجستير في الفنون الجميلة، 1990)، وكلية رود آيلاند للتصميم (مبتدئ يواو اللسيوي، 1987). كانت عضواً في لجنة تحكيم جائزة جميل الثالثة للفن والتصميم الإسلامي 2013 (متحف فيكتوريا وألبرت، لندن)، وعضو لجنة اختيار المنح لمؤسسة موندريان (2011-2012) والصندوق الهولندي للعمارة والتصميم (2013)، وهي عضو في التحالف الدولي للتبوغرافيك. تتخصص الدكتوراة سميتسهاوزن أبي فارس في البحث والتصميم المطبعي متعدد اللغات، مع التركيز على التبوغرافية العربية وتاريخ التصميم. قامت بتدريس دورات التصميم والطباعة في العالم العربي والعالم منذ العام 1994، ونشرت العديد من الكتب والمقالات حول الطباعة والتصميم من العالم العربي، وساهمت بمقالات في المنشورات المهنية والأكاديمية. وهي مؤلفة كتاب الطباعة العربية: كتاب مرجعي شامل (2001)، المطابقة التبوغرافية (2007)، المطابقة التبوغرافية في المدينة (2011)، تصميم الخط العربي للمبتدئين (2013)، الآثار البدوية: رحلات النصوص العربية (2019)، كميل حوا: فن تشكيل الحروف العربية (2019)، التوفيق المطبعي في المغرب (سيصدر قريباً)، والصحافة الكاثوليكية في بيروت: إرث الطباعة والتصميم في الشرق العربي (سيصدر قريباً). تعمل كمنسقة تصميم مستقلة وباحثة وكاتبة ومصممة وناشرة.

محمد كاظم

يعيش ويعمل الفنان محمد كاظم في دبي. نجح في تطوير أسلوب فني يركز على إيجاد سبل جديدة لفهم بيئته وتجاربه من خلال الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والأداء. ويرتكز عمله أساساً على فترة تدريبه كموسيقي، وهو ما مكّنه من تطوير آليات تستعيد الظواهر العابرة مثل الصوت والضوء بطريقة ملموسة. يعتمد كاظم في كثير من الأحيان إلى إظهار نفسه في العمل، حيث يتعامل مع الموقع الجغرافي والطبيعة المادية والعناصر كوسيلة للتأكيد على مذهبه الذاتي، وخصوصاً فيما يتعلق بتسارع وتيرة الحدّثة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها. وفي بداية مسيرته الفنية كان كاظم عضواً في "جمعية الإمارات للفنون التشكيلية"، كما يعتبر واحداً من "الخمسة"، وهي مجموعة غير رسمية من الفنانين الإماراتيين – بمن فيهم حسن شريف وعبد الله السعدي ومحمد أحمد إبراهيم وحسين شريف – الذين كانوا رواد الفن المفاهيمي ومتعدد التخصصات في دولة الإمارات. في العام 2012، نال كاظم شهادة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة الفنون بفيلادلفيا. وشارك خلال السنوات القليلة الماضية بمعارض جماعية عدة مثل "فنّ جدّة 39,21" (2020)، وجوجنهايم أبوظبي (2017)، وجوجنهايم نيويورك (2016)، وبينالي ينتشوان (2016)، وبينالي الشارقة (2014)، ومتحف جوانجو للفن (2014)، وبينالي فوتوفست في هيوستن (2014)، ومؤسسة بوغوصيان (2013)، ومتحف موري للفنون (2012) وغيرها. وفي العام 2013، مثّل محمد كاظم جناح دولة الإمارات في بينالي البندقية مع فيديو فني تركيبّي غامر بعنوان "المشي على الماء" بإشراف القيمة الفنية ريم فضة، وفي العام 2015 عرض كاظم أعمالاً من سلسلة "اللسان" في معرض "1980 – اليوم: معارض في الإمارات العربية المتحدة"، الذي قيّمته الشّيخة حور بنت سلطان القاسمي. وتندرج أعماله ضمن مجموعات مقتنيات فنية للمتحف البريطاني، لندن؛ ومتحفّ جوجنهايم في أبوظبي ونيويورك؛ والمتحف العربي للفن الحديث في الدوحة؛ ومؤسسة الشارقة للفنون، الشارقة؛ ومؤسسة بارجيل للفنون، الشارقة؛ ومؤسسة وهبي كوتش، إسطنبول؛ ومركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران، وغيرها.

Dr. Huda Smitshuijzen AbiFarès

Dr. Huda Smitshuijzen AbiFarès is the Founding Director of the Khatt Foundation and Khatt Books publishers. She holds degrees in design and design history from Leiden University (PhD, 2017), Yale University (MFA, 1990), and Rhode Island School of Design (BFA, 1987). She was a jury member of the third Jameel Prize for Islamic Art and Design 2013 (Victoria & Albert Museum, London) and member of the grants selection committee for the Mondriaan Fund (2011-2012) & The Netherlands Architecture and Design Fund (2013). She is member of AGI (Alliance Typographique Internationale). Dr Smitshuijzen AbiFarès specializes in multilingual typographic research and design, with a focus on Arabic typography and design history. She has taught design and typography courses in the Arab world and internationally since 1994. She has published several books and essays on typography and design from the Arab world, and contributed essays to professional and academic publications. She is the author of Arabic Typography: A Comprehensive Sourcebook (2001), Typographic Matchmaking (2007), Typographic Matchmaking in the City (2011), Arabic Type Design for Beginners (2013), Nomadic Traces: Journeys of Arabian Scripts (2019), Kameel Hawa: The Art of Shaping Arabic Letters (2019), Typographic Matchmaking in the Maghrib (forthcoming), and The Catholic Press of Beirut: A Printing and Design Legacy in the Arab East (forthcoming). She works as an independent design curator, researcher, writer, designer and publisher.

Mohammed Kazem

Mohammed Kazem lives and works in Dubai. He has developed an artistic practice that encompasses video, photography and performance to find new ways of apprehending his environment and experiences. The foundations of his work are informed by his training as a musician, and Kazem is deeply engaged with developing processes that can render transient phenomena, such as sound and light, in tangible terms. Often positioning himself within his work, Kazem responds to geographical location, materiality and the elements as a means to assert his subjectivity, particularly in relation to the rapid pace of modernisation in the Emirates since the country's founding. Kazem was a member of the Emirates Fine Arts Society early in his career and is acknowledged as one of the 'Five', an informal group of Emirati artists – including Hassan Sharif, Abdullah Al Saadi, Mohammed Ahmed Ibrahim and Hussain Sharif – at the vanguard of conceptual and interdisciplinary art practice. In 2012, he completed his Master's in Fine Art at the University of the Arts, Philadelphia, USA. In recent years, he has participated in several group shows such as 21,39 Jeddah Arts (2020), Guggenheim Abu Dhabi (2017), Guggenheim New York (2016), the Yinchuan Biennale (2016), Sharjah Biennial (2015), Gwangju Museum of Art (2014), Fotofest Biennial in Houston (2014), Boghossian Foundation (2013) and Mori Art Museum (2012), amongst others. In 2013, he represented the UAE's National Pavilion at the Venice Biennale with an immersive video installation entitled 'Walking on Water', curated by Reem Fadda, and in 2015 he showcased works from the Tongue series at '1980 – Today: Exhibitions in the UAE', curated by Hoor Al Qasimi. His works are held in the collections of the British Museum, London; Guggenheim Abu Dhabi and New York; Mathaf: Arab Museum of Modern Art, Doha; Sharjah Art Foundation, Sharjah; Barjeel Art Foundation, Sharjah; Vehbi Koç Foundation, Istanbul; King Abdulaziz Centre for World Culture, Dhahran; among others.

Mentors

Shamma Al Amri was mentored by the following creative professionals during her journey on the Tashkeel Critical Practice Programme.

قاموس بصري للنماذج النصية بقلم د. هدى سميتسهاوزن أبي فارس

تحتل اللغة والشعر والنص المكتوب مكانة خاصة في الثقافة العربية، حيث تحنفي جميعها بثراء لغتها، ويمثل الخط العربي شكلاً إضافياً للتغني باللغة العربية بأسلوب مادي فريد من نوعه. كما يجسد استخدام التصوير من خلال الكلمات، سواء كان ذلك مجازياً في النصوص الشعرية أو بصرياً في التراكيب الخطية، بعضاً من سمات الثقافة البصرية العربية حتى يومنا هذا. وقد اختارت شاما العامري الاستمرار في إحياء هذا التقليد، حيث استخدمت لغتها الأم كموضوع للتحليل والاستكشاف في أعمالها الفنية.

بدأت العامري دراسة آثار اللغة على المجتمع والوعي الجماعي

وانطلاقاً من إيمانها أن الكلمة هي الفيتل الأول لإيقاد الوعي، بدأت العامري دراسة آثار اللغة على المجتمع والوعي الجماعي. وساهمت أبحاثها الهادفة لتصوير المعنى، من خلال استكشاف أبعاد كلمة عربية واحدة في كل مرة، في تمهيد الطريق لفصول متعددة ضمن قاموس بصري موسّع لنماذج اللغة العربية – ويعد هذا المعرض هو الفصل الأول منه. ولعل أبحاث العامري واستكشافاتها دفعتها لإعادة النظر في مكانتها ككاتبة برزغ نجمها من التراث الشفهي. وقد رأت في البداية أن اللغة والنص غير ماديين، ومجردين من أي صفات بصرية.

ومع ذلك، وبصفتها فنانة، اضطرت لإعادة النظر في وجهة نظرها السابقة. وشرعت في التحقيق بالسبل الممكنة لاستعادة الأهمية المادية للغة: ففي النهاية، دائماً ما تدون النصوص في التقاليد والثقافة الإسلامية في الكتب، وتتم قراءتها أو سردها وإدراجها على مواد مختلفة. وتحقق عملية الكتابة أو القراءة أو الاستماع فهماً مختلفاً للتجربة، كما تؤدي في النهاية إلى استكشاف جوانب أخرى للمعنى.

وبحثت العامري كيفية تأثير اللغة على المجتمع بوصفها تجسيدا للقيم الجماعية والتوافق الاجتماعي، ووسيلة للسيطرة على الفرد وتوجيهه. ومن خلال الاختيار الدقيق لكلمة "صح" (صحيح) لتكون الكلمة الأولى (أو الفصل الأول) من قاموسها الخيالي، ومن خلال العمليات المختلفة التي تتبعها لمنحه الشكل المطلوب؛ تستكشف الفنانة لغات التعليم، والانضباط الاجتماعي، والاستيعاب الجماعي، والاستقلالية، والقوة الفردية. وتتخذ هذه الكلمة، التي تتكون من حرفين فقط، "ص" و"ح"، معانٍ مختلفة بالتزامن مع تغير شكلها المادي ولونها والمادة المصنوعة منها في مختلف أعمال المعرض؛ حيث يتم تكرارها وقلبيها وتأيديتها وتلوينها وتصنيعها وطباعتها ورسمها باستخدام وسائل وتقنيات مختلفة.

Language, poetry and script hold a special status in Arab culture where the wealth of the Arabic language is celebrated. The Arabic language is further venerated through its material embodiments, Arabic calligraphy. Using imagery through words, either figuratively in poetic texts or visually in calligraphic compositions, are some of the attributes of Arab visual culture to this day. Shamma Al Amri chooses to continue in this tradition, taking her mother tongue as a subject matter to deconstruct and explore in her artwork.

Al Amri launched into an investigation of the implications of language on society and collective consciousness

Starting from the belief that the word is the beginning of consciousness, Al Amri launched into an investigation of the implications of language on society and collective consciousness. Her investigations into the visualisation of meaning, through the exploration of one Arabic word at a time, paved the way for multiple chapters within an expansive visual dictionary of Arabic language paradigms – this exhibition being its first chapter. Al Amri's research and explorations brought her to reconsider her position as a writer who originated from an oral tradition. She initially saw language and text as immaterial, stripped of any visual qualities.

However, as an artist, she was compelled to reconsider her previous standpoint. She embarked on an investigation of the possible ways to bring back to language its materiality: After all, texts in the Islamic tradition and culture are always written in books, performed (recited or read) and inscribed on various material and support. The act of writing or reading or listening brings a new understanding to the experience and ultimately unpacks other layers of meaning.

Al Amri looked into how language drives society as a representation of collective values and social consensus and as means of control and guidance of the individual. By carefully selecting the first word (or chapter) of her imaginary dictionary, the word 'sahh' (correct) and through the various processes she undertakes in giving it shape, she explores the languages of education, of social discipline, of collective assimilation, of autonomy and of individual agency. This word, which consists of only two letters, 'sad' and 'ha', takes on different meanings as its physical shape, colour and materiality is transformed in the different pieces in the exhibition; as it is repeated, reversed, performed, coloured, tooled, printed and drawn with various media and techniques.

A Visual Dictionary of Textual Paradigms By Dr. Huda Smitshuijzen AbiFarès

الجانب المادي

تستعرض العامري التصور الأول للبحث الذي أجرته حول النظريات اللغوية والنصوص الدينية وأصول الخط العربي. تنشر العامري كتاباً تم تجميعه من أوراق تعود لمصادر مختلفة، بعنوان 'مسودة قَسَم الفنانين' (كراسة قسم الفنانين)، كما ترتب بشكل طبقات مختلف النصوص المطبوعة على صفائح شفافة من الزجاج الشبكي، مما يثمر عن كتاب شفاف تبدو النصوص فيه وكأنها تطفو في الهواء، وتزودنا الفنانة بتصوير مادي لمراحل أبحاثها. ولعل الشفافية تجعل من النص مبهماً وغير قابل للقراءة، حيث لم تعد الكلمات تتسم بمعنى غير مادي وإنما كائنات مادية يمكنها تسليط الضوء على المعنى دون فهمه تماماً.

ولا شك أن الطابع المادي للشيء يسبق معناه ويثير التساؤل حول 'الطريقة الصحيحة' لقراءة النص. ويتم تحدي النفوذ الحقيقي للغة وحقيقتها المطلقة من خلال نفوذ الشيء الذي يتخذ شكل الكتاب والذي قام بتجزئة النصوص لصالح البيان البصري الواحد.

وفي عمل آخر، تتحدى العامري مفهوم المعنى المطلق، وهي تحول كلمة 'صح' إلى مجسم نحتي متحرك يجسد مفهوم تعدد المعاني، يتكون من رقاصي ساعة تتوضع في نهاية كل منهما كلمة 'صح' المقصودة بالليزر. وفيما يتأرجحان، تتقاطع الكلمتان وللحظة وجيزة تصيحان واحدة؛ حقيقة واحدة أو طريقة صحيحة واحدة. وفي لحظات أخرى، تتوضع الكلمتان على طرفي نقيض ومتباعدتين؛ في إشارة إلى إمكانية اختلاف أو حتى تعارض فكرتين صحيحتين أيضاً. وتؤدي الحركة المنومة للرقاص في بعض الأحيان إلى تقارب الكلمتين لتشكلا كلمة "ضحصح" (استيقظ!).

تتحدى العامري مفهوم المعنى المطلق، وهي تحول كلمة 'صح' إلى مجسم نحتي متحرك

ومن خلال اختيارها للأقدم أشكال النصوص العربية لرسم الكلمة، تعيد العامري الكلمة إلى مضمونها البصري الأساسي. ويمثل النص الكوفي الممتلئ بضربات ثقيلة مضغوطة شكلاً قوياً ومفعماً بالثقة من أشكال كلمة 'صح'! لكن هذا النموذج سرعان ما يتم إلغاؤه جزاءً الحركة المتذبذبة للرقاصين والتي تؤكد على عدم استقرار المعنى.

وتندرج التورية (لعبة الكلمات) البصرية ضمن الألعاب المرحة التي تدخلها العامري في عملها؛ حيث تتحول الكلمة إلى صورة، ويغدو الكائن صورة أخرى، وعندما يتم دمجهما، فإنهما يقدمان الكثير من المعاني.

Materiality

Al Amri presents us with the first visualisation of the research she conducted on linguistic theories, sacred texts and the genealogy of the Arabic script. She creates a book assembled from the sheets of papers collected from various sources, entitling it 'Miswaddat Qasam Al Fananin' (Sketchbook of an Artist's Oath). She layers the various texts printed on transparent plexiglass sheets, creating a transparent book where texts seem to float in mid-air. She presents us with a physical visualization of the temporal process of her research. The transparency renders the text opaque and unreadable, where words are no longer immaterial meaning but physical objects in which meaning can be glimpsed but never fully comprehended.

The materiality of the object takes precedence over meaning and questions the 'correct way' ('Al Tariqqa Al Sahiha') to read a text. The very authority of language and its finality are challenged by the authority of the book-object that fragmented the texts in favour of the one visual statement.

In another work, Al Amri challenges the concept of absolute meaning. She turns the word 'sah' into a moving sculptural object that visualises the notion of multiplicity of meaning. The object consists of two pendulums, at the end of each the word 'sah' is die-cut. As they swing, the two 'sahs' cross and, for a brief moment, become one; one truth or correct way. At other moments, the two words are at opposite ends and far apart; alluding to the notion that two rights can also be distinct and even opposite. The hypnotic movement of the pendulum creates instances where the words sit side by side to form the word 'sah-sih' (wake up!).

Al Amri challenges the concept of absolute meaning. She turns the word 'sah' into a moving sculptural object

Through her choice of the oldest form of Arabic script to draw the word, Al Amri returns the word to its basic visual embodiment. The blocky Kufic script with compressed heavy strokes represents a solid and confident 'sah'! However, this form is immediately negated by the oscillating motion of the pendulum that emphasise the instability of the meaning.

Visual puns are some of the playful games that Al Amri brings to her work. The word becomes an image, the object becomes another image and, when combined, they deliver multiple meanings.

الأداء

الفنانة وحدها في الاستوديو الخاص بها تحاول أن تكتب كلمة "صح" بـ 'الطريقة الصحيحة'؛ تجرب طرقاً مختلفة لترتيب أحرف الكلمة على شبكة معينة بغية كتابة سطور أنيقة ومرتبّة. تتعب يدها أحياناً وتبدو الكلمات غير مستقيمة، وفي أوقات أخرى تتحسن كتابتها وتبدو حروفها أجمل وأكثر رتابة. ثم ينفذ الحبر، فتجرب أحياناً ملونة مختلفة، وأشكالاً وتراكيب متنوعة على الصفحة. ويبدو عملها الكتابي تأملياً تبدأ خلاله كلمات أخرى بالتشكل في ذهنها فيما تكتب؛ خاصة الكلمات المتعلقة بكلمة "صح"؛ "صحصح" (استيقظ) أو "صحصح" (كشف). ومع كل تكرار، تبدأ الكلمة بالإشارة إلى الكلمة السابقة وتصبح كلمة "صح" الجديدة نسخة جديدة وأكثر صحة من نفسها، وهكذا دواليك. ومع كل تكرار، تنشئ العامري نقطة مرجعية جديدة تتواجد بأسلوب يتعلق بالنقاط المرجعية الأخرى.

يبدو عملها الكتابي تأملياً تبدأ خلاله كلمات أخرى بالتشكل في ذهنها فيما تكتب

وأثناء كتابتها، تتأمل في جميع الحالات التي نستخدم فيها هذه الكلمة – مثلاً الأوقات التي نوافق فيها على مضمض ونقول "صح!" (حسناً، لا بأس!) أو الأوقات التي كنا قلقين فيها بشأن اتخاذ الخيار الصحيح. نشعر من خلال خط يدها بمشاعرها ونضالها. ويدل الأسلوب المرتبط بمحاولة السيطرة على كتابة "صح" على الفشل الحتمي في الوصول إلى الكمال. ومن جديد، يبرز التكرار عملية مرور الوقت. فهو لا يكشف عن الضعف والخطأ البشري فحسب، بل يوضح أيضاً كيف يمكن للانضباط والتكرار إيصال مجموعة متنوعة من الإيماءات والعواطف الفريدة.

وتتحول العملية اليدوية إلى سلسلة من دراسات الألوان الرقمية البسيطة في عمل آخر. وتستكشف العامري في هذا العمل المعنى المتغير للكلمة من خلال تفاعلات الألوان. ويعتمد هذا التغيير على السياق وعيني المشاهد، بنفس الطريقة التي يتغير بها معنى "صح" اعتماداً على الإطار المرجعي أو الموقف نفسه.

ويدعو هذا العمل المشاهد إلى التفكير في 'القراءة' الشخصية للنصوص؛ تماماً مثل الطريقة التي يكون بها إدراكنا واستجابتنا العاطفية للألوان شخصيين للغاية، كذلك هو فهمنا لـ 'ما هو صحيح'، والذي تمليه غالباً تربيتنا الدينية والاجتماعية وخبراتنا الحياتية.

Performance

The artist is alone in her studio practising the 'correct way' to write the word 'sahh'. She attempts different ways to line up the word on a grid, to write neat lines. Her hand gets tired at times and the words are not straight, while at other times her writing improves and her letters look nicer and more controlled. She runs out of ink, tries different coloured inks, different layouts and configurations on a page. Her performative writing act is meditative during which other words start to form in her mind as she writes; words that relate to 'sah'; 'sah-seh' (awaken) or 'has-has' (reveal). With each repetition, the word starts to refer to the preceding word and the new 'sah' becomes a more correct new version of itself and so forth. With every iteration, Al Amri creates a new reference point that exists in relation to other reference points.

Her performative writing act is meditative during which other words start to form in her mind as she writes

As she writes, she reflects on all the instances when we use this word – the times we have agreed on things reluctantly 'sah!' (OK, fine!) or the times we worried about doing the right thing. We sense in her handwriting her emotions and her struggle. The performance of attempting to control the writing of 'sah' displays the inevitable failure to reach perfection. The repetition again highlights the passing of time. It not only reveals vulnerability and human error but also demonstrates how discipline and repetition can deliver a variety of unique gestures and emotions.

The handmade process is transformed into a series of clean digital colour studies in another work. In this work, Al Amri explores the shifting meaning of the word through the interactions of colours. These shift depending on context and the eyes of the viewer, the same way that the meaning of 'sah' shifts depending on frame of reference or situation.

This work invites the viewer to reflect on the personal 'reading' of texts; just like the way our perception and emotional response to colours are very personal, so is our understanding of 'what is correct', often dictated by our religious, social upbringing and life experiences.

السياق الاجتماعي

إن مبدأ المساءلة الذي تفرضه العامري على نفسها عن طريق العمل وأساليبها في تفكيك معنى كلمة واحدة بسيطة لكنها غنية، يسمح لها بخلق معانٍ جديدة والإشارة إلى الروايات الاجتماعية الحالية. كما أنه يجبرها على إخراج التجربة من الاستوديو الخاص بها والتعاون مع غيرها في سياق اجتماعي 'حقيقي'.

للازديقاء بهذه التجربة، تحاول العامري نقل كلمة 'صح' إلى سياق آخر أكثر إثارة للجدل؛ وهو المنشأة الإصلاحية

وهي تكرر تجربة كتابة كلمة 'صح' بالتعاون مع عمال البناء الذين يحاولون مطوّلًا ثني قضبان الحديد لخلق الشكل الأمثل للكلمة. ومن خلال النظر إلى الأعمال النهائية، يختبر المشاهد الكفاح اليومي والجهد المبذول في 'تصحيح الأمر'. ويتم التحقق من 'صحة' التعاون بقدر ما يتم التحقق من الكائنات المادية الناتجة على شكل كلمات.

وللازديقاء بهذه التجربة، تحاول العامري نقل كلمة 'صح' إلى سياق آخر أكثر إثارة للجدل؛ وهو المنشأة الإصلاحية (من 'إصلاح' أو تصحيح الأمر مجددًا). كما تحاول التعاون مع الأشخاص المسجونين لارتكابهم أمراً 'خاطئاً' بغية إنتاج عمل يعكس معنى كلمة 'صح' في مثل هذا السياق الغني. ولا شك أن إطلاق مثل هذا المشروع سيكشف عن عملية بيروقراطية معقدة ببروتوكولاتها ولغة السلطة والقواعد الأخلاقية الخاصة بها.

وفي الختام، تعد كلمة 'صح' خير بداية للفصل الأول من القاموس البصري للنماذج النصية! ولا شك أن تجربة هذه المجموعة من الأعمال ستكون الخطوة الأولى في رحلة طويلة من الاستكشاف والتي ستكون ممتعة ومحفزة للتفكير في آن معاً.

الدكتورة هدى سميتهاوزن أبي فارس هي فنانة طباعة وكاتبة وباحثة ومصممة جرافيك ومحاضرة واستشارية تصميم. وهي المدير المؤسس لمؤسسة "خط"، وأشرفت على الفنانة شما العامري خلال برنامج الممارسة النقدية 2022 من "تشكيل".

Social Context

Al Amri's self-imposed discipline of questioning by doing and her methods of deconstructing the meaning of one simple yet loaded word, allows her to create new meanings and allude to current social narratives. It also compels her to take the experiment out of her personal studio and to collaborate with others in a 'real' social context.

Bringing the exercise a step further, Al Amri attempts to bring her word 'sah' to another and more controversial context; a correctional facility

She repeats the experiment of writing the word 'sah' in collaboration with construction workers who attempt over a period of time to bend steel rods to create the perfect shape of the word. By looking at the final pieces, the viewer experiences the daily struggle and labour put into 'getting it right'. The 'correctness' of the collaboration is as much probed as the resulting physical word-objects.

Bringing the exercise a step further, Al Amri attempts to bring her word 'sah' to another and more controversial context; a correctional facility ('islahiyah', from 'islah' or making something correct again). She attempts to collaborate with people incarcerated for doing something 'wrong' to produce a work that reflects on the meaning of 'sah' in such a loaded context. Initiating such a project will no doubt unleash a complex bureaucratic process with its own protocols and language of authority and moral codes.

In conclusion, for the first chapter of the visual dictionary of textual paradigms, there is no better word to start with than the word 'sah'! Experiencing this body of work will no doubt be the first step on a long journey of discovery that will be both thought-provoking and enjoyable.

Dr. Huda Smitshuijzen AbiFarès is a is a typographer, writer, researcher, graphic designer, lecturer and design consultant. She is the founding director of the Khatt Foundation and mentored Shamma Al Amri as part of the Tashkeel Critical Practice Programme 2022.

هدم هوة الفراغ المخيفة بين الصواب والخطأ بقلم عادل خزام

الوقوف على فهم الحقيقة يتطلب فقط إدراك الفرق بين الخطأ والصح. لكن، هل هناك في العالم كله شخص يمكن أن يدرك هذا الفرق؟ ولو حدث ذلك، هل نكون قد أدركنا حقيقة الكون وحقيقة وجودنا؟ بالطبع لا، فنحن نتأرجح ما بين الشك واليقين ولا نتمسك بحقيقة كليهما. وحياتنا ويوميّاتنا تظل رهينة لهذا المتغير، يتحول الصواب إلى خطأ وينقلب المعنى الصحيح ربما بسبب حرف أو سوء تفسير أو سوء فهم ويصبح تماماً ضد معناه.

تحاول شما العامري أن تقبض ليس على الثابت، وإنما على المتغير نفسه، تريد أن تحشره في الزاوية، وتجمّده إلى الأبد

من هنا ينبغي الدخول إلى عالم الفنانة شما العامري، العالم القائم على أسئلة لا يمكن الإجابة عليها. هذا الفضاء المشحون باللايقين، وبالهدم المتعمد للدلالات والأفكار، حيث الزمن المتغير هو الثابت الوحيد في معرضها الشخصي. وأقصد بالزمن هنا تلك اللحظة التي تتغير فيها كلّما التفتنا إلى زاوية أخرى، تماماً كما يتغير ضوء الشمس بين الزوايا بين لحظة وأخرى.

محو القنم

تحاول شما العامري أن تقبض ليس على الثابت، وإنما على المتغير نفسه، تريد أن تحشره في الزاوية، وتجمّده إلى الأبد. نلاحظ ذلك في عملها " مسودة قنم الفنان " وهو عبارة عن تفكيك لجهد مضمّن غاصت في تفاصيله ودوّنت أفكاره حول الشروط والواجبات والقيم التي ينبغي على الفنان أن يلتزم بها، وهي تُدرك منذ البداية أن الفنان ليس طبيباً أو محامياً كي يضع نفسه في مرتبة مقيدة بشروط ما مهما كان نوعها، والفن ليس وظيفة في الأساس وإنما انفلات جارج خارج سياقات الالتزام من أي نوع كان.

والفنان إنما هو منشد لشيء وهمي اسمه الحرية، وهذا بالضبط ما تقوم به شما في هذا المعرض، إنها تتحدث عن الحرية كحلم، تكتب وتدوّن وتقترب أفكارها حول ما يمكن أن يلتزم به الفنان، لكنها في النهاية تخفي كل ذلك وكأنها مجرد أفكار غير قابلة للتحقق.

Trying to understand the truth only requires realising the difference between what is right and what is wrong. However, is there anyone in the whole world who can recognise this difference? And if that happened, would we have realised the reality of the universe and the reality of our existence? Definitely not.

Shamma Al Amri is trying to seize not the constant but rather the variable itself. She wants to put it in a corner and freeze it forever

We hesitate between doubt and certainty and fail to grasp the truth of both. Our lives and diaries remain hostages to this uncertainty. Right turns into wrong and the correct meaning is overturned; perhaps because of a letter, misinterpretation or misunderstanding, and it becomes completely the opposite of its intended meaning.

From that point, we must enter the world of Shamma Al Amri; a world based on unanswerable questions. This space is fraught with uncertainty and – by the deliberate demolition of signs and ideas – where changing time is the only constant.

In her exhibition, time refers to that moment in which we change every time we turn another corner; just as the rays of sunlight change when reflected on a corner from one to another.

Erasing the Oath

Shamma Al Amri is trying to seize not the constant but rather the variable itself. She wants to put it in a corner and freeze it forever. We notice this in her work (the artist's oath draft), which is a dismantling of a strenuous effort that has delved into detail and inscribed the artist's thoughts about the conditions, duties and values that he/she must abide by. Shamma realises from the beginning that the artist is not a doctor or a lawyer – one who places him/herself in a position restricted by certain conditions. Regardless of its kind, art is not a job in the first place but rather an escape beyond the contexts of commitment of any kind.

The artist longs for an imaginary thing called 'freedom' and this is exactly what Shamma does in this exhibition; she talks about freedom as a dream. She notes down, writes and proposes ideas about what the artist can abide by but, in the end, she hides it all as if it were just unrealisable ideas.

Bridging the dreadful gap between right and wrong By Adel Khozam

الفراغ الشاسع المخيف

تتلاعب شما بكلمة "صح" الخطيرة في مدلولاتها اللغوية، ونقيضها ليس بالطبع الخطأ وحده، وإنما العيب والرفض، ونقيضها أيضاً كلمة "لا" التي سمعناها ألف مرة في الطفولة. فلنأخذ مثالا عمل بندول الساعة المتحرك في اتجاهين متضادين وكلاهما يحملان كلمة "صح". هذا التلاحق الالبيدي بين الكلمة وأختها، يوَلد في الذهنية مفهوماً ثالثاً.

عندما نجمع "صح" و"صح"، كلمتان تنفصلان وتعودان لتتحدان في حركة لا نهائية، ربما يظن المشاهد أن لا وجود لغيرهما، لكن الفراغ الذي يتولد في هذه الحركة عند افتراق الكلمتين، مخيف فعلاً، إنه أكبر من مفهوم الصبح أو إحياء (ضح صبح) عندما تلتقي الكلمتان معاً، لكن حين تفترقان يبدو الفراغ هنا كأنه هوة تبتلع كل شيء. ومرة أخرى تحاول شما هنا أن ترسم ملمحاً ما لفلسفة الزمن في هذا العمل، لكن بالنسبة لي هي فلسفة الكتلة والفراغ، كتلة الدلالة المتولدة من الكلمة، والفراغ اللا نهائي الذي يحيط بهما.

نادراً ما يتم استخدام كلمة "صح" لوحدها حتى في الشعر، وهي كلمة تشكّل نصف وجودنا، وهي معادل الخير والشر، والصبح والخطأ. وربما يمتد مدلول هذه الكلمة إلى الجسد الإنساني كله، فكلمة "صحة" تنتمي إلى الجذر نفسه وأي اختلال في الصبح أو الصحة يعني المرض والموت

الخارج والداخل

تذهب شما أيضاً إلى ممارسة شغفها في تجربات على نفس المفهوم ونفس كلمة "صح". في البداية كان اتجاهها ينزع إلى اكتشاف علاقة هذه الكلمة بذاتها ونفسيتها الداخلية وماذا تعني لها بالضبط كلمة "صح". ربما تكون شما قد سمعت هذه الكلمة مليون مرة في بيئتها الاجتماعية المحافظة، وهي كفتاة، عليها أن تتبع الـ "صح" في كل أفعالها وحركتها وكلامها ولبسها وأفكارها. إنها كلمة مقدسة وينبغي للجميع أن يخضعوا لها، وأي انحراف عن هذه الـ "صح" قد يكلف شما حياتها. لكن في ممارستها الفنية، لم تستطع هذه الفنانة أن تضبط إيقاع هذا الشرط المعنوي والاجتماعي.

ذهبت لتكتب بخط يدها كلمة "صح" ألف مرة، وكل هذه الكلمات جاءت خاطئة وغير مثالية ولا تشبه كلمة أختها. ثم ذهبت إلى الصحف والكتب والأعمال المنشورة، فلم تجد ما يشفي نهمها، لا تتكرر كلمة "صح" في موسوعات التراث التاريخي والديني، ولكنها تدخل جزءاً من سياقات كلمات تقترب من المعنى نفسه.

هناك كلمات مثل صحافة ومشتقاتها؛ صحراء؛ صحيح، إلخ) لكن نادراً ما يتم استخدام كلمة "صح" لوحدها حتى في الشعر، وهي كلمة تشكّل نصف وجودنا، وهي معادل الخير والشر، والصبح والخطأ. وربما يمتد مدلول هذه الكلمة إلى الجسد الإنساني كله، فكلمة "صحة" تنتمي إلى الجذر نفسه وأي اختلال في الصبح أو الصحة يعني المرض والموت.

The Terrifying Void

Shamma plays with the word 'right', which is dangerous in its linguistic connotations; and its opposite is, of course, not only the 'wrong', but 'fault' and 'rejection', and its opposite is also the word 'no' that we heard a thousand times in our childhood. Let us take, for example, the work of the moving pendulum in two opposite directions; both of which bear the word 'right'. This eternal cross-pollination between the word and its identical twin, generates a third concept in the mind.

When we combine 'sah' (right) and 'sah' (two words that separate and come back to unite in an endless movement), the viewer may think that there are no other words but the void that is generated in this movement when the two words separate; it is really scary. It is greater than the concept of 'right' or a suggestion of 'sah seh' (wake up, playing with the word 'right') when the two words meet together. Yet when they are apart, the emptiness here seems like an abyss that swallows everything. Once again, Shamma tries to draw some feature of the philosophy of time in this work. However, for me, it is the philosophy of mass and emptiness; the mass of significance generated by the word and the infinite emptiness that surrounds them.

The word 'right' is rarely used alone even in poetry; it is a word that constitutes half of our existence, and it is the equivalent of good and evil, right and wrong

Outside In

Shamma also goes beyond to practice her passion in experiments on the same concept and the same word 'right'. At first, her tendency was to discover the relationship of this word to herself and her inner psyche and what exactly the word 'right' means to her. Shamma may have heard this word a million times in her conservative social environment and as a girl, she must follow the 'sah' in all her actions, movements, words, clothes and thoughts. It is a sacred word and everyone should subject to it and any deviation from this 'right' could cost Shamma dearly. But in her artistic practice, this artist was unable to control the rhythm of this moral and social condition.

She went to write in her own hand the word 'right' a thousand times, yet all these were wrong, imperfect and not like its twinning word. Then, she went to newspapers, books and published works and did not find anything to cure her insatiability. The word 'saheeh' (correct) is not repeated in the encyclopaedias of historical and religious heritage, yet it partially enters the contexts of derivative words that are close to the same meaning, such as 'sahafa' (press), 'sahra'a' (desert), etc.

تخرج شما العامري من محاصرة هذه الكلمة لها داخلياً، وتذهب إلى رصد تحولاتها خارج ذاتها. تطلب من عمّال البناء في إحدى العمارات قيد الإنشاء في دبي أن يقوموا بليّ أسياخ الحديد الخشنة، وبمساعدة الماكينة يحاول كلّ منهم أن يصنع كلمة "صح" بطريقة مثالية، ولكن تكون النتائج معوّجة وبعضها قبيح أيضاً.

لا يمكن لعامل البناء أن ينتج فناً حتى لو طلب منه ذلك، عليه أن يلتزم بنظام كامل وصارم وإلا تهدم البناء كله على رؤوس الجميع. بمعنى آخر على عامل البناء أن يلتزم %100 أن يكون منتج "صح" ونموذجي، بينما الفنان بالمقابل، يشاغب ويخترّب ويجرّب ويصبح خطراً على أي نظام عمل نموذجي.

الحرية المشروطة

تذهب شما العامري من جديد إلى مواقع المؤسسات العقابية في دبي وتطلب من الضابط المسؤول أن يأمر النزلاء بتنفيذ طلبها العجيب بنحت كلمة "صح". وتكتشف أن نزيل المؤسسة العقابية هو أيضاً يتبع نموذج ملتزم ومثالي في عملية الانتاج، ولا يسمح لنفسه أن ينتج قطعة فنية، قد يصنع كرسيّاً أو طاولة بناء على الشروط الاساسية، لكن حين تطلب منه أن ينحت كلمة "صح" ويشكلها كما يريد، فكأننا نقول له صف لنا كلمة "الحرية" وأنت في السجن.

لا يمكن لعامل البناء أن ينتج فناً حتى لو طلب منه ذلك، عليه أن يلتزم بنظام كامل وصارم

يتداخل السياسي والاجتماعي بالثقافي في معرض شما العامري. نلمس الجراءة الواضحة في تعاملها مع الفن من منظور ثقافي محلي وعربي وإسلامي. نراها لا تستجدي الذائقة الغربية التي قد لا تفهم دلالة كلمة "صح" وأبعادها النفسية.

وهو فعل مارسته من قبل في مجموعة من الأعمال والمعارض التي استخدمت فيها كلمات ودلالات عربية تؤكد رغبتها في صياغة مفهوم خاص بممارساتها الفنية ينطلق عمق ثقافتها وتكوينها المعرفي. وهذا شيء لا نجده عند كثيرين تستهويهم موضه الفن، فيتبعونها عمياناً، ويأسرهم الشكل على حساب المعنى.

The word 'right' is rarely used alone even in poetry; it is a word that constitutes half of our existence, and it is the equivalent of good and evil, right and wrong. The meaning of this word may extend to the entire human body, for the word 'Sehha' (health) belongs to the same root and any imbalance in 'right', or health, means disease and death.

Shamma emerges from internally besieging this word and goes to monitor its transformations outside itself. She asked workers on a construction site in Dubai to twist rods of coarse iron with the help of machinery and try to create the word 'sah' in their perfect way. However, the results were crooked and some even hideous.

A construction worker cannot produce art when asked to do so. He is obliged to follow a comprehensive and strict system (else the whole building could fall down on everyone's heads). In other words, the construction worker must commit 100 per cent to have his product 'sah' (perfect) and exemplary while, on the other hand, the artist is disruptive, a saboteur, experimental and becomes a danger to any exemplary work system.

Conditional Freedom

Shamma goes to the penal institutions of Dubai and asks the officer in charge to order the inmates to implement her strange request by carving the word 'right'. She discovered that those inmates also follow a committed and idealistic model of the production process; not allowing themselves to produce a piece of art, they make a chair or a table using basic elements on certain terms. Yet, when asked to carve the word 'right' and shape it as they want, it is as if we asked them to describe the word 'freedom' while still in prison.

A construction worker cannot produce art when asked to do so. He is obliged to follow a comprehensive and strict system.

Political, social and cultural issues overlap in Shamma Al Amiri's exhibition. We see the obvious boldness in addressing art from an Emirati, Arab and Islamic cultural perspective. This does not necessarily apply to the Western mentality, who may not understand the significance of the word 'right' and its psychological semantics.

It is an act she has practiced before in previous works and exhibitions where she used Arabic words and connotations; confirming her desire to formulate a concept for her artistic practice that stems from the depth of her culture and training. This is something we do not find among many who are tempted by the trend of art, who follow it blindly, and who are captivated by form at the expense of meaning.

The Third River

Visual art has always been a prisoner of form at the expense of meaning. However, recently, the great schools of art have tended to venerate the concepts and ideas that stem from the artist. Through this exhibition, we find that Shamma Al Amiri presents her own vision of existence, of the meanings that control us, of the idea of correctness.

The mistake is like two roads that have no third; yet she cuts in to create a river in a barren land and irrigates it with the water of her high ambition. She wants to say that a person always has several available options; and that the middle way that lies between the two extremes (that is, two opposites) is a vast space for creating new, restructured questions and inventing a diverse and different concept of the meaning of life.

Adel Khozam is a highly respected and admired Emirati poet, composer and journalist. He has worked in the UAE press since the 1980's. He has published around 14 books of poetry and two novels. His poems have been translated into several languages.

النهر الثالث

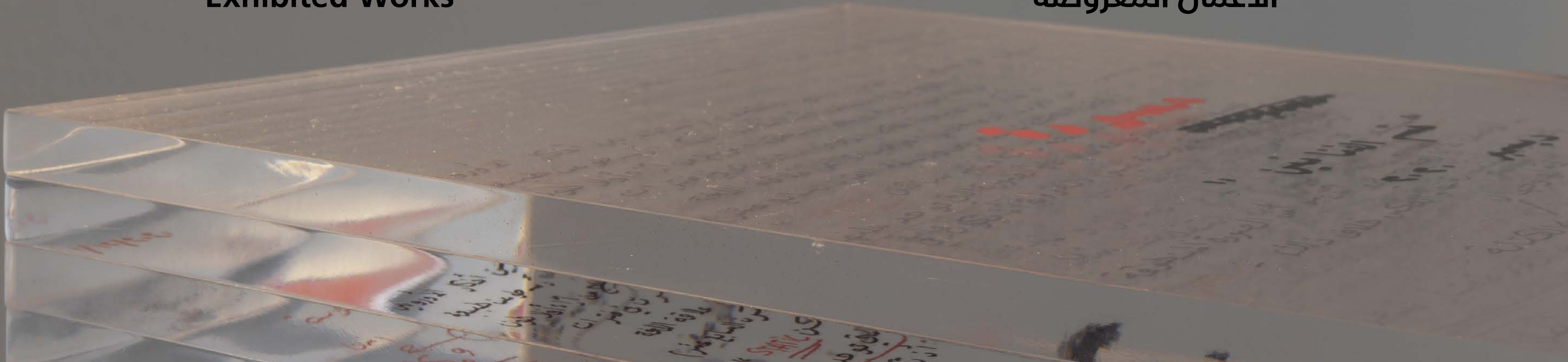
ظل الفن التشكيلي على الدوام أسير الشكل على حساب المعنى، لكن مؤخراً، اتجهت المدارس الفنية العظمى إلى تجويل المفاهيم والأفكار التي ينطلق منها الفنان، نجد أن شما العامري، من خلال هذا المعرض الشخصي، تقدم رؤيتها الخاصة للوجود، للمعاني التي تتحكم بنا، لفكرة الصواب والخطأ كطريقين لا ثالث لهما.

ومع ذلك فهي تشقُّ نهراً في أرض جرداء وترويه من ماء طموحها العالي، وتريد أن تقول بأن الإنسان يمتلك خيارات عدة. وأن المنطقة الوسط التي تقع بين النقيضين، أي نقيضين، هي مساحة شاسعة لخلق الجديد وإعادة صياغة الأسئلة، وابتكار مفهوم مختلف ومغاير لمعنى الحياة.

عادل خزام شاعر وملحن وصحفي إماراتي يحظى باحترام كبير وإعجاب كبير في المشهد الثقافي في دولة الإمارات. عمل في الصحافة الإماراتية منذ الثمانينات، ونشر حوالي 14 كتاباً شعرياً وروايتين. ترجمت أشعاره إلى عدة لغات.

Exhibited Works

الأعمال المعروضة

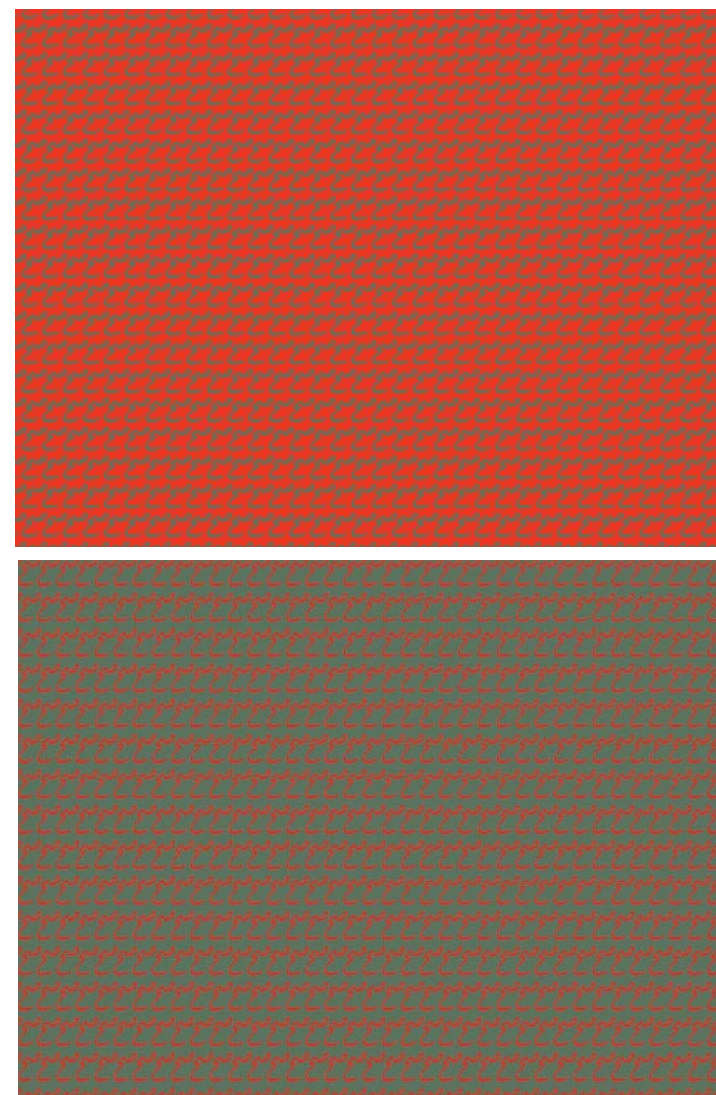

Red and Green. 2022.
Print on archival paper.
60 x 40 cm (each).
Edition of 5 (each).

"بين الأحمر والأخضر". 2022.
طباعة على ورق أرشيفي.
40 × 60 سم (لكل منهما).
إصدار من 5 نسخ (لكل منها).

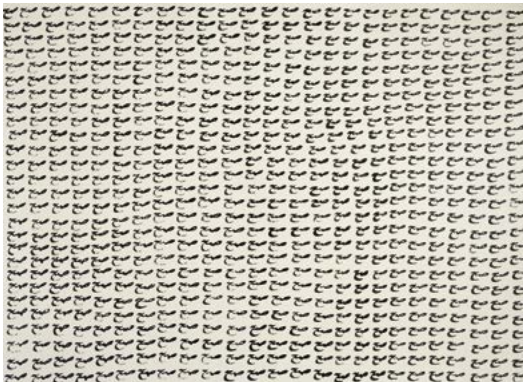
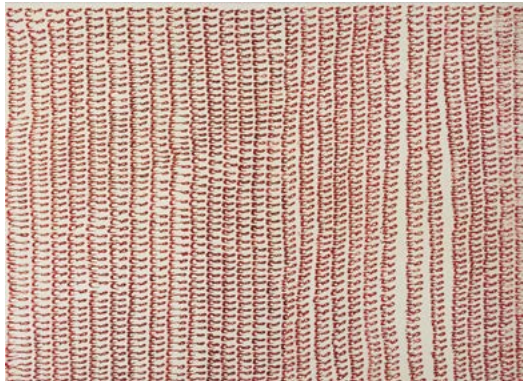
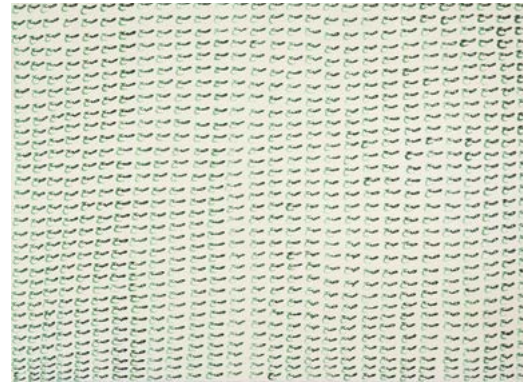
Blue and Yellow: 9 from 3. 2022.
Print on archival paper.
60 x 40 cm (each).
Edition of 5 (each).

"بين الأزرق والأصفر (9 من 3)". 2022.
طباعة على ورق أرشيفي.
40 × 60 سم (لكل منهما).
إصدار من 5 نسخ (لكل منها).

(Detail) Red and Green. 2022.
Print on archival paper.
60 x 40 cm (each).
Edition of 5 (each).

(تفصيل) "بين الأحمر والأخضر". 2022.
طباعة على ورق أرشيفي.
40 × 60 سم (لكل منهما).
إصدار من 5 نسخ (لكل منها).

Correct... 2022.
Calligraphy reed and ink on paper (green).
70 x 60 cm.

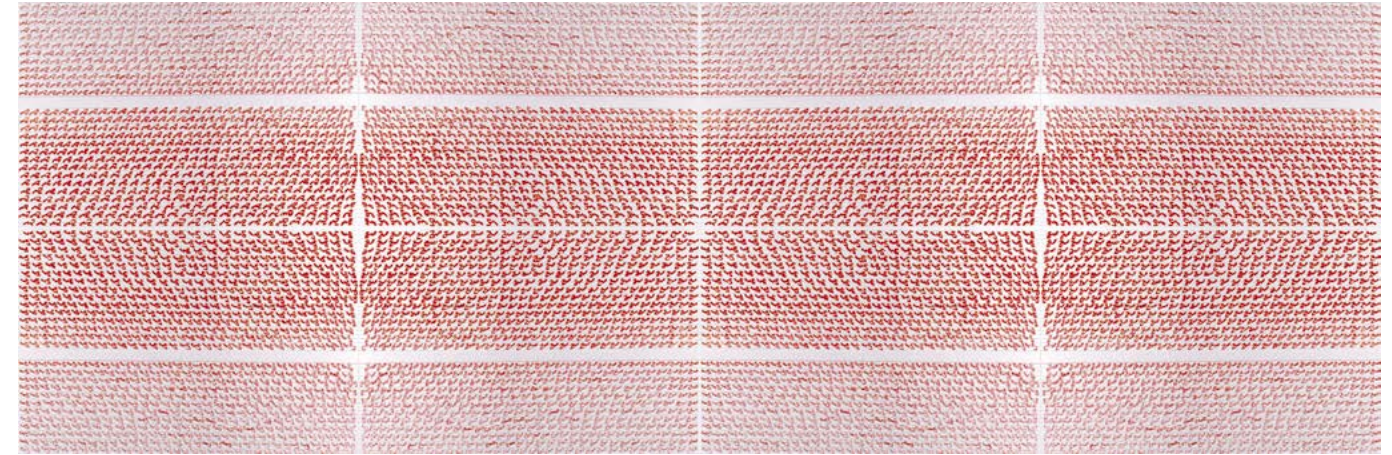
"صح...". 2022.
خط عربي بقلم القصب وحبر على ورق (أخضر).
60 × 70 سم.

Correct? 2022.
Calligraphy reed and ink on paper (red).
70 x 60 cm.

"صح؟". 2022.
خط عربي بقلم القصب وحبر على ورق (أحمر).
60 × 70 سم.

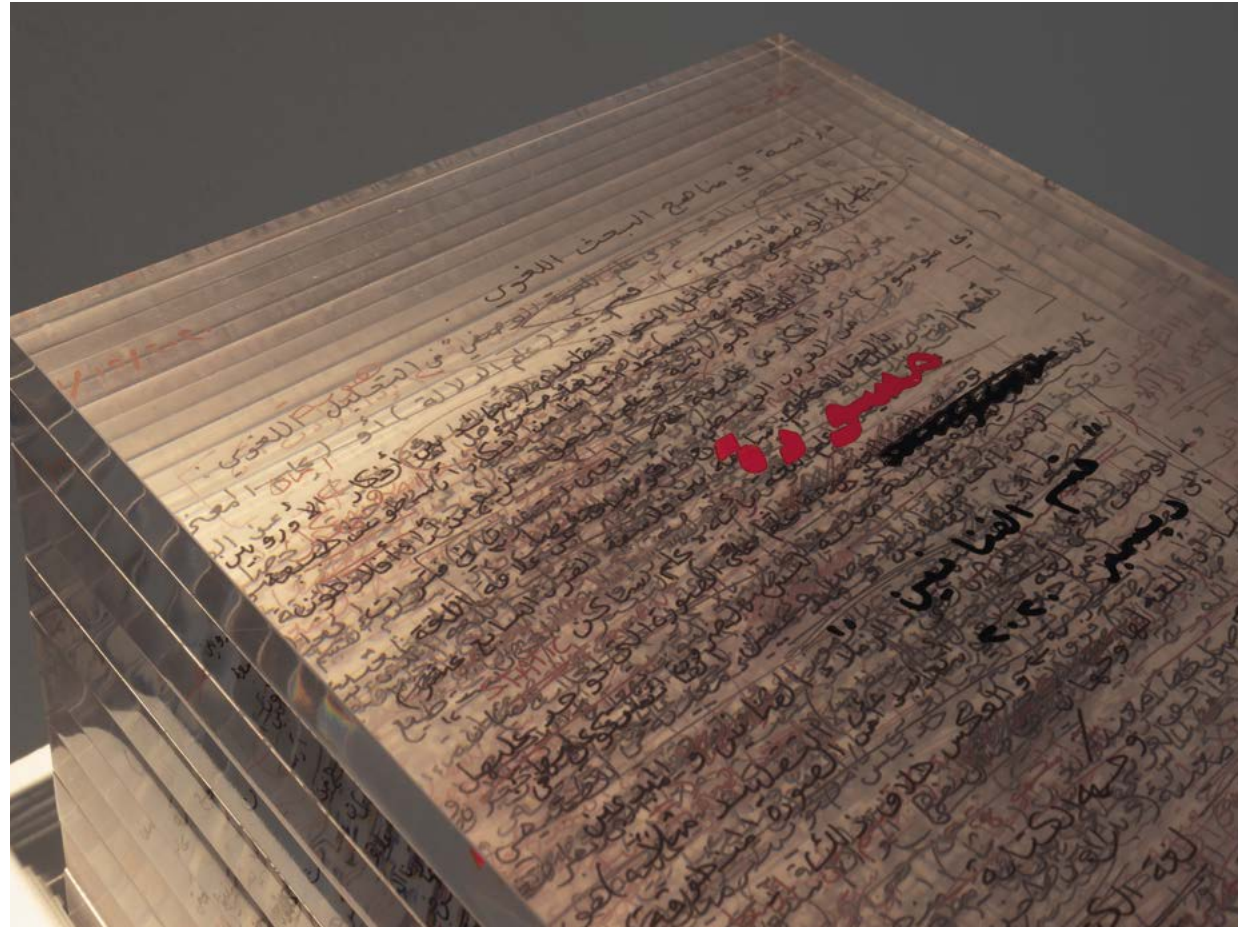
Correct. 2022.
Calligraphy reed and ink on paper (black).
70 x 60 cm.

"صح". 2022.
خط عربي بقلم القصب وحبر على ورق (أسود).
60 × 70 سم.

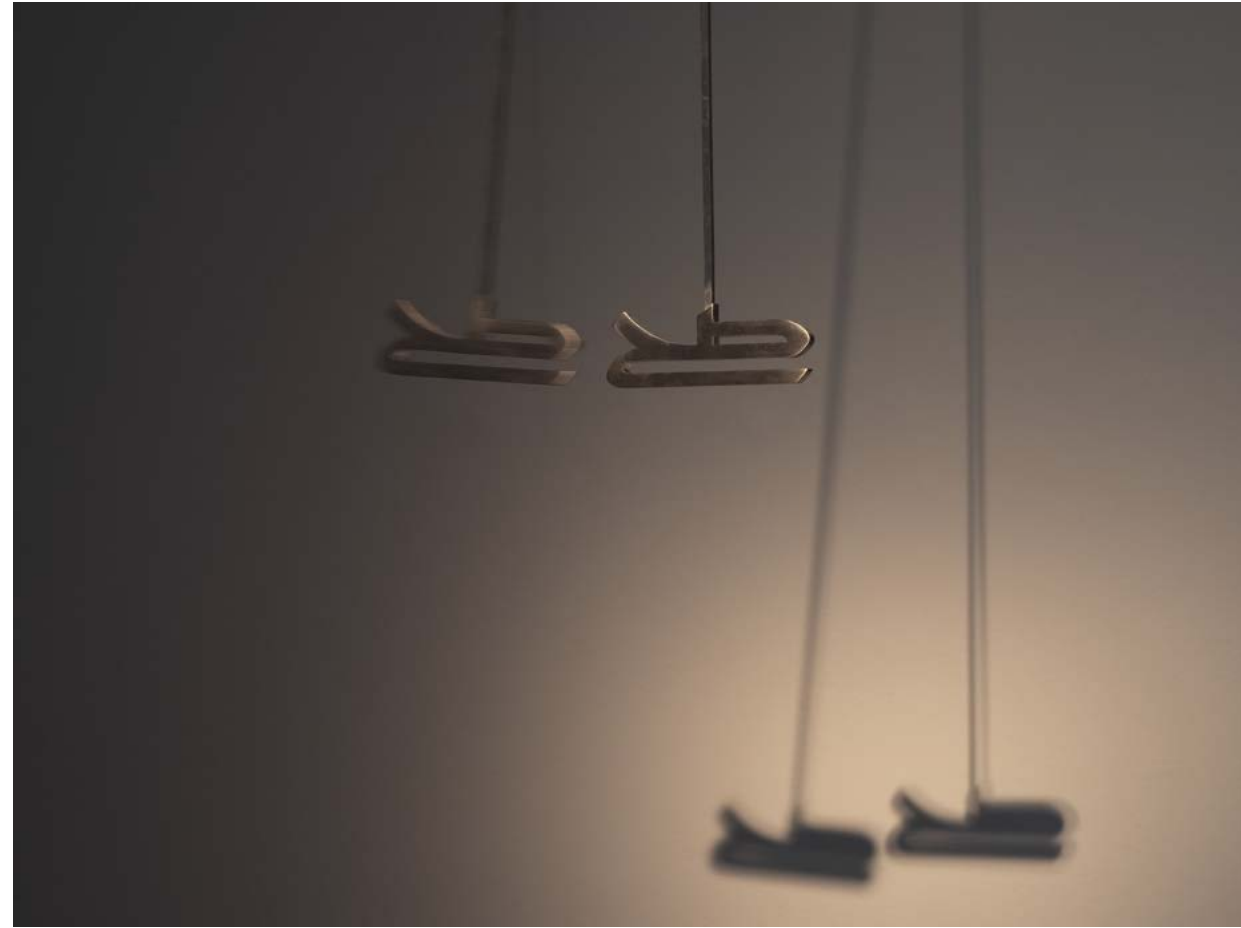
Correct Direction. 2022.
Print on etching archival paper.
150 x 50 cm.
Edition of 5.

"اتجاهات صحيحة". 2022.
طباعة على ورق أرشيفية حفر.
150 x 50 سم.
إصدار من 5 نسخ.

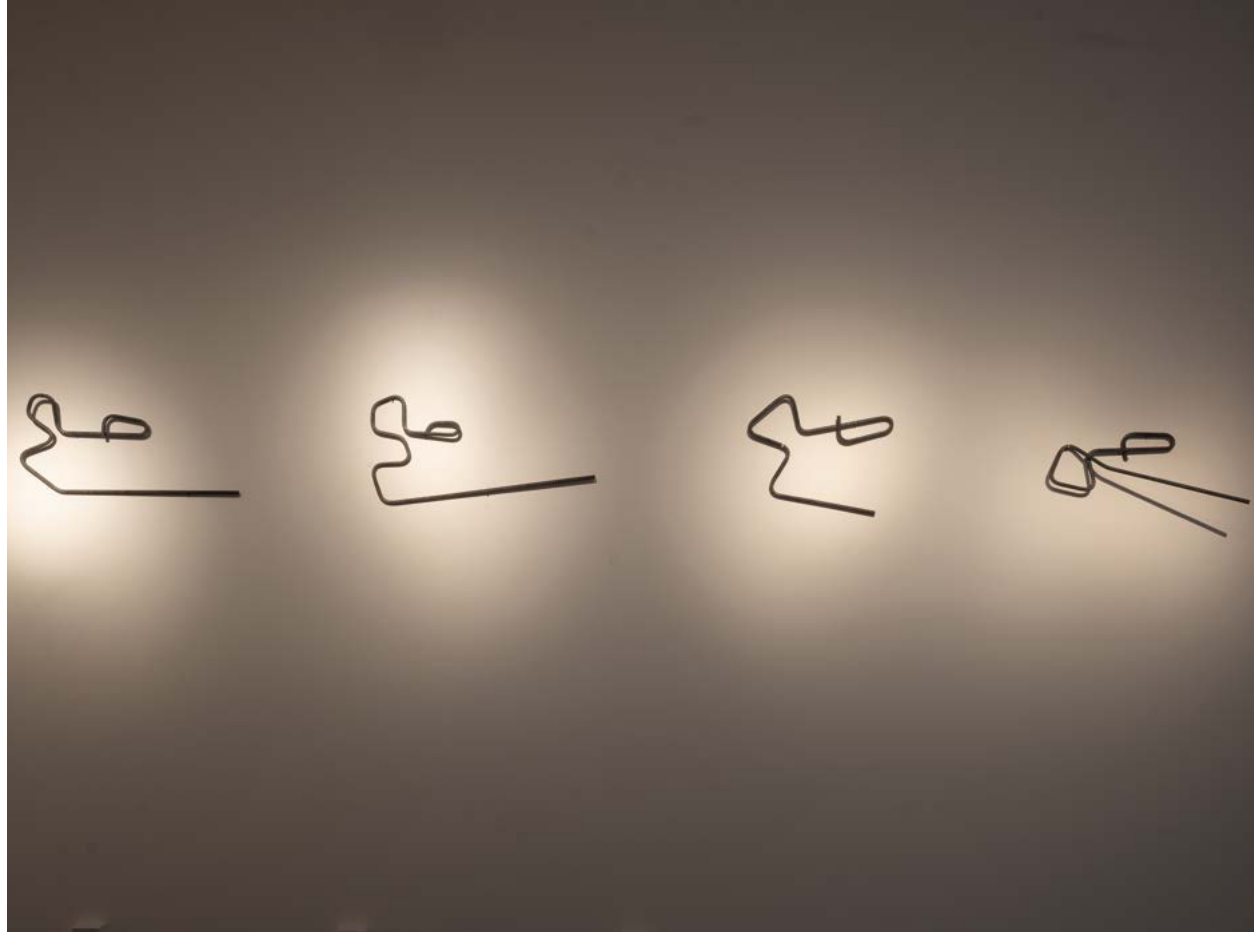
The Artist's Oath. 2022.
UV on plexiglass.
21 x 29.7 x 12 cm.

"قَسَم الفنان". 2022.
طباعة بالأشعة فوق البنفسجية على
زجاج بلاستيكي (بليكسي غلاس).
21 x 29.7 x 12 سم

Pace. 2022.
Steel and magnetic
bearings.
180 x 15 x 6 cm.
Edition of 3.

"تسارع". 2022.
حامل المغناطيس والفولاذ.
180 x 15 x 6 سم.
إصدار من 3 نسخ.

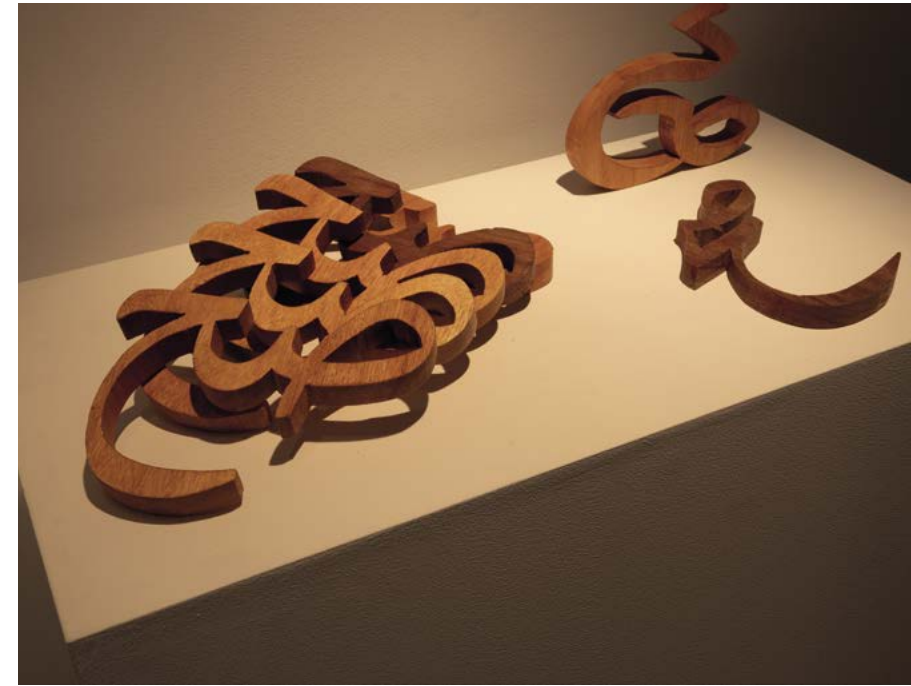
Bending Directions (Abubaker, Abdulrahman). 2022.
Hand-bent metal rod made by construction workers.
Various dimensions.

"تعليمات مثنية" (أبو بكر وعبدالرحمن). 2022.
قضيب معدني مثنى بأيدي عاملي بناء.
أبعاد متغيرة.

Restricted Directions (Prototypes). 2022.
Digital photograph of prototypes by inmates of
The Punitive and Correctional Institute, Dubai.
56 x 22 cm.

"تعليمات مقيدة 2" (نماذج أولية). 2022.
صورة رقمية لنموذج أولي من المؤسسة
العقابية والإصلاحية، دبي.
22 x 56 سم.

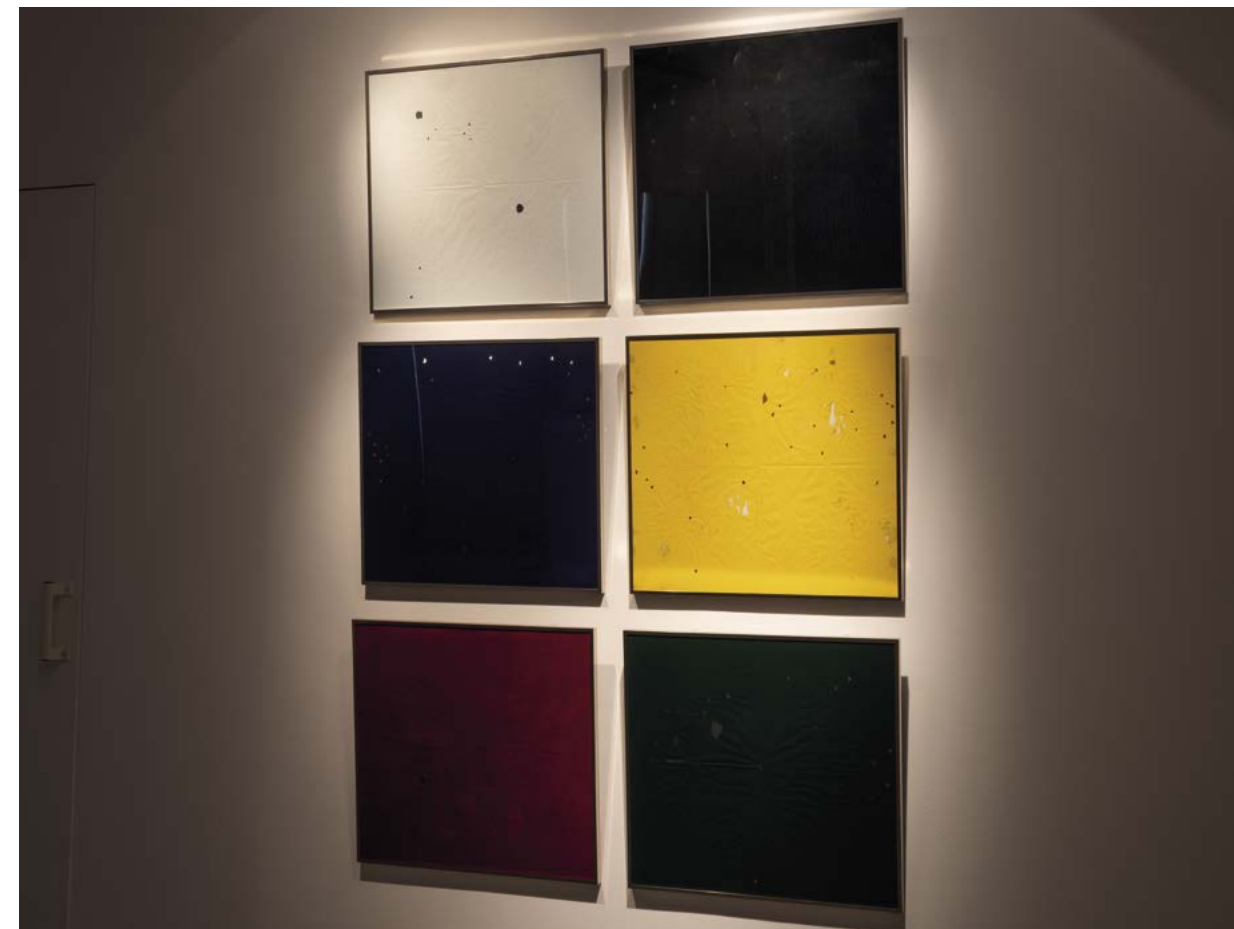
Restricted Directions. 2022.
Hand-cut wood by inmates of The Punitive and
Correctional Institute, Dubai.
Variable dimensions.

"تعليمات مقيدة 2" (نماذج أولية). 2022.
خشب مقطوع من المؤسسة العقابية
والإصلاحية، دبي.
22 x 56 سم.

Diction (Red), 2022.
From the 'Diction' series.
Dye on hand-cut newspaper.
62 x 57 cm.

"بيان (أحمر)", 2022.
من سلسلة "بيان".
جريدة مصبوغة بكلمات مقصوصة يدوياً.
57 x 62 سم.

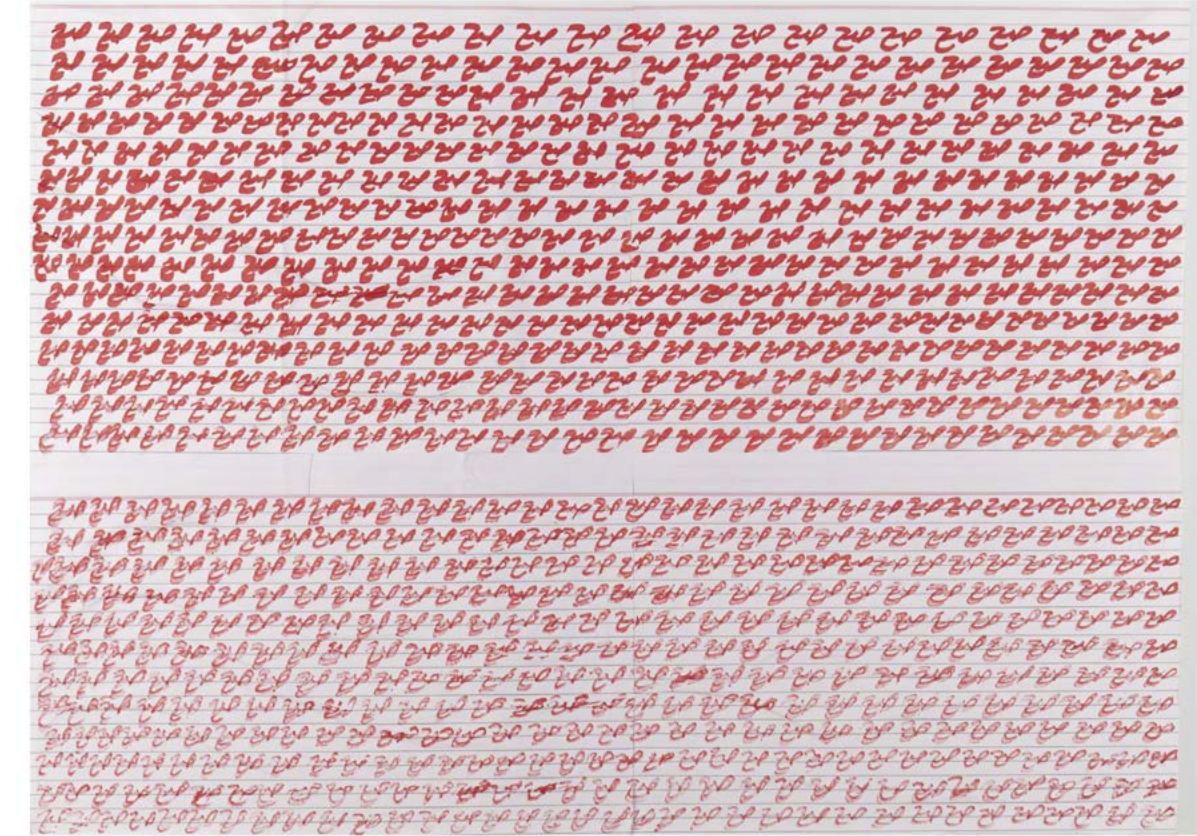
Diction, 2022.
Dyed newspaper with hand-cut words.
62 x 57 cm (each).

"بيان", 2022.
جريدة مصبوغة بكلمات مقصوصة يدوياً.
57 x 62 سم (لكل منها).

Perforation. 2022.
Plexiglass, cut-out newspaper.
9 x 11 x 10 cm.

"ثقوب", 2022.
زجاج بلاستيكي وقصاصات من جرائد.
9 x 11 x 10 سم.

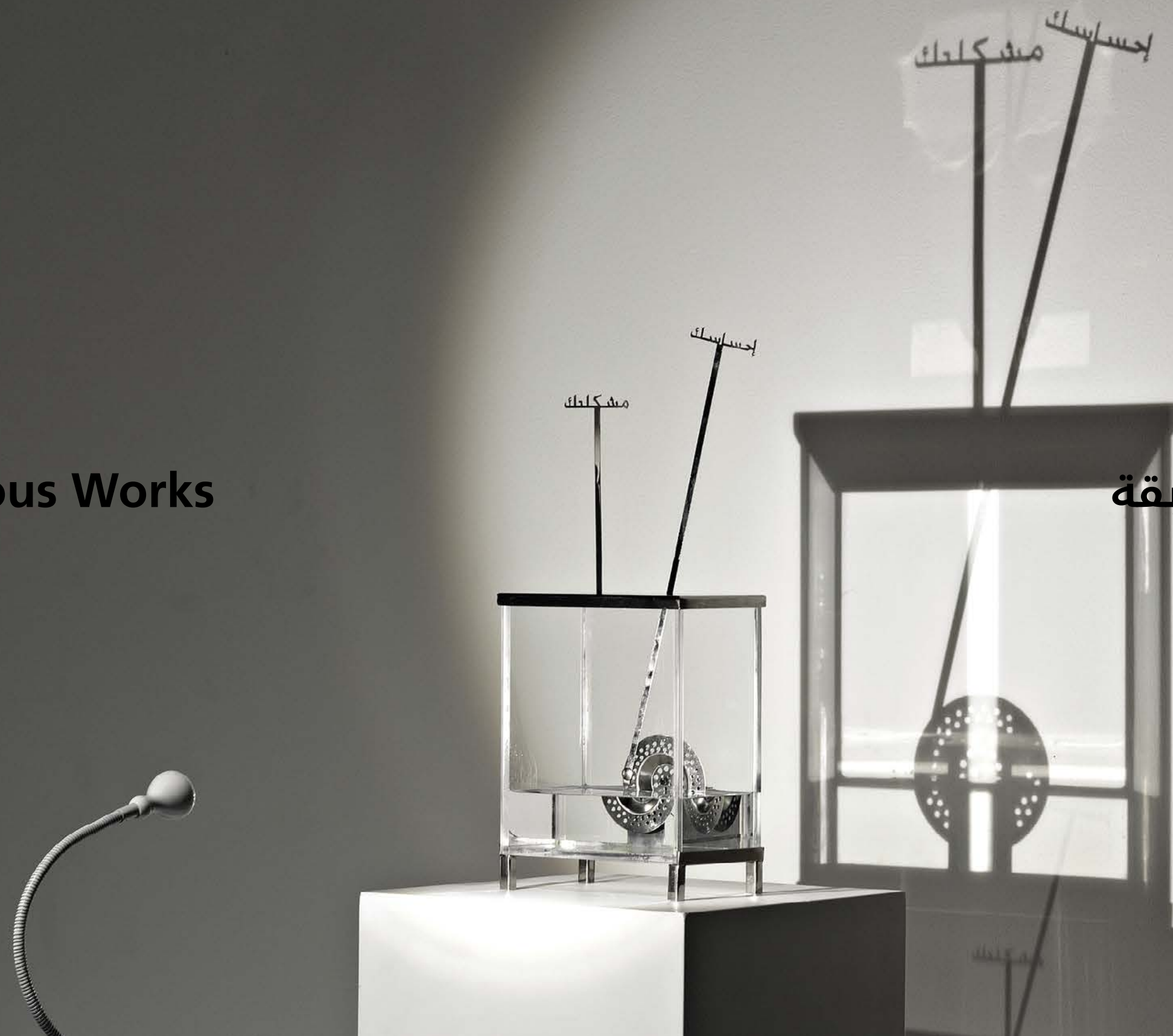

Moses' Rod. 2022.
Marker on workbook paper
pasted on canvas.
70 x 50 cm.

"عصا موسى", 2022.
قلم تخطيط سميك على ورق
منصف ملتصق على قماش.
50 × 70 سم.

Previous Works

الأعمال السابقة

Exit. 2019.
Powder coated stainless steel, acrylic, LED lights, electrical circuits.
32.5 x 90 x 8 cm.
Edition of 7.
Photography by Walter Willems.
First exhibited at 'Everything You Can Think of is True'
(Zayed University Urban Satellite Space Alserkal Avenue, 2019).

"مخرج". 2019.
فولاذ مقاوم للصدأ مطلي، أكريليك، مصابيح ذو صمامات ثنائية، دارات كهربائية.
32.5x 90 x 8 سم.
مجموعة من 7 نسخ.
تصوير والتر فيليمز.
عرض للمرة الأولى في معرض "كل ما يمكنك التفكير فيه حقيقي"
(فضاء جامعة زايد للفنون في السركال أفنيو، 2019).

Suspended Judgement. 2018.
Copper, DC motor, LED spotlight, fire bricks, audio.
42 x 42 x 50 cm.
Photography by Walter Willems.
First exhibited at 'Everything You Can Think of is True'
(Zayed University Urban Satellite Space Alserkal Avenue, 2019).

"حكم معلق". 2018.
نحاس، محرك تيار مستمر، مصباح إسقاط ذو صمامات ثنائية، طوب ناري، صوت.
42 x 42 x 50 سم.
تصوير والتر فيليمز.
عرض للمرة الأولى في معرض "كل ما يمكنك التفكير فيه حقيقي"
(فضاء جامعة زايد للفنون في السركال أفنيو، 2019).

Your Emotion, Your Problem. 2019.
Stainless steel, glass, DC motor, water, LED spotlight.
16 x 48 x 17 cm.
Edition of 3.
Photography by Walter Willems.
First exhibited at 'Everything You Can Think of is True'
(Zayed University Urban Satellite Space Alserkal Avenue, 2019).

"إحساسك مشكلتك". 2019.
فولاذ مقاوم للصدأ، زجاج، محرك تيار مستمر، ماء، مصباح إسقاط ذو صمامات ثنائية.
16 x 48 x 17 سم.
مجموعة من 3 نسخ.
تصوير والتر فيليمز.
عرض للمرة الأولى في معرض "كل ما يمكنك التفكير فيه حقيقي"
(فضاء جامعة زايد للفنون في السركال أفنيو، 2019).

I Can. 2019.
Date syrup and cream cheese on paper.
In Heaven. 2019.
Date syrup on paper.
24 x 68 cm (each).
Photography by Walter Willems.
First exhibited at 'Everything You Can Think of is True'
(Zayed University Urban Satellite Space Alserkal Avenue, 2019).

"أقدر". 2019.
دبس التمر وجينة قابلة للدهن على ورق.
"في الجنة". 2019.
دبس التمر على ورق.
24 x 68 سم (لكل منها).
تصوير والتر فيليمز.
عرض للمرة الأولى في معرض "كل ما يمكنك التفكير فيه حقيقي"
(فضاء جامعة زايد للفنون في السركال أفنيو، 2019).

أبَا
فَسْر
مَا الْقَدْر

Shamma Al Amri: Resumé

Education

2016-2018 Master's of Contemporary Art Practice, Public Sphere, Royal College of Art, UK
 2012-2014 Master's of Cultural and Creative Industries, Higher Colleges of Technology, UAE
 2004-2007 Bachelor's of Arts and Science. Latifa College, Zayed University, UAE
 1997-2003 High School Diploma (Distinction) Latifa School for Girls, UAE

Fellowships and Residencies

2021 Residency, Abu Dhabi Cultural Foundation, UAE
 2014-2015 Fellowship, Rhode Island School of Design, USA
 2013 Christie's auction in collaboration with artist Nja Mahdaoui, UAE
 2012 Residency, Domaine Du Boibuchet, France
 2011 Elite (Sheikh Mohammed Young Leaders Programme)
 2009 INSEAD School of Business, Lee Kuan Yew School of Public Policy
 2008-2009 Berlin Cultural Programme Residency, FABRICA, Italy

Exhibitions

2019 Everything You Can Think of is True, Solo Exhibition, ZUUSS Al Serkal Avenue
 2018 Crescent/Increscent, Sager House, London
 2018 Equal Voices in the Room, Dyson Gallery, London
 2018 MACBA, From Barcelona to AD, Manarat Al Saadiyat, Abu Dhabi
 2017 Becoming, Subject Matter Gallery, London
 2016 Past Forward, Meridian International Center, Washington DC
 2016 Public Privacy, DUCTAC, Dubai
 2013 Time and Space Matter, Project D, Dubai
 2013 Art Dubai, Tashkeel, Dubai
 2012 Mawtini, Tashkeel, Dubai
 2010 Power of Dreams, UAE Pavilion, Shanghai
 2010 United Nations office, China
 2006 Perceptions, Third Line Gallery, Dubai

Other

2019 Artist Talk "Negotiating Language and Written Word", Art Jameel, Dubai, UAE
 2018 Artist Talk " Art Without Artists - Agency through the absence of authorship, binaries and collectivism", Tate Modern, UK
 2018 Artist workshop "On Hybridity and Mimesis: Language as a performative act", Royal College of Art, UK
 2012 Published book “Shadows of Light: Pinhole photography of the UAE"

التعليم

2018-2016 ماجستير في ممارسة الفن المعاصر ، المجال العام ، الكلية الملكية للفنون، لندن
 2014-2012 ماجستير في الثقافة والصناعات الإبداعية كليات التقنية العليا، الإمارات العربية المتحدة
 2007-2004 بكالوريوس الآداب والعلوم. كلية لطيفة ، جامعة زايد، الإمارات العربية المتحدة
 1997-2003 دبلوم المدرسة الثانوية (بامتياز) مدرسة لطيفة للبنات، الإمارات العربية المتحدة

الزمالات والإقامات

2021، إقامة، المجمع الثقافي، الإمارات العربية المتحدة
 2015-2014، زمالة، مدرسة رود آيلاند للتصميم، الولايات المتحدة الأمريكية
 2013، مزاد كريستيز والتعاون مع الفنانة نجا مهداوي، الإمارات العربية المتحدة
 2012، إقامة، دومين دو بويوشيت، فرنسا
 2011، النخبة (برنامج الشيخ محمد للقادة الشباب)
 2009، كلية إنسياد للأعمال، كلية لي كوان يو للسياسة العامة
 2009-2008، إقامة، برنامج برلين الثقافي، فابريكا، إيطاليا

المعارض

2019، "كل ما يمكنك التفكير فيه حقيقي" ، معرض فردي، زوس السركال أفنيو، دبي
 2018، " هلال / نزول" ، ساغر هاوس، لندن
 2018، "أصوات متساوية في الغرفة" ، معرض دايسون، لندن
 2018، "ماكيا: من برشلونة إلى أبوظبي" ، منارة السعديات، أبوظبي
 2017، "أن يصبح" ، غاليري سبجيكث ماتر، لندن
 2016، "الماضي والحاضر" ، مركز ميريديان الدولي، واشنطن
 2016، "خصوصية عامة" ، مسرح دبي الاجتماعي الفنون، دبي
 2013، "مسألة زمان ومكان" ، المشروع دي، دبي
 2013، آرت دبي، تشكيل، دبي
 2012، "موطني" ، تشكيل، دبي
 2010، "قوة الأحلام" ، جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، شانغهاي
 2010، مكتب الأمم المتحدة، الصين
 2006، "وجهات نظر" ، غاليري الخط الثالث، دبي

مشاركات

2019، حوار الفنانة " لغة التفاوض في دبي والكلمة المكتوبة" ، فن جميل، دبي
 2018، حوار الفنانة "فن بلا فنانيين - وكالة من خلال غياب التأليف والتناثبات والجماعية" ، تيت مودرن، لندن
 2018، ورشة عمل الفنانة " في التهجين والمحاكاة الصوتية: اللغة كفعل أدائي" ، الكلية الملكية للفنون، لندن
 2012، إصدار كتاب "ظلال الضوء" للتصوير الفوتوغرافي ذي الثقب، دولة الإمارات العربية المتحدة

شكر وتقدير

التقدير هو قبول حقيقة وجود شيء ما، وهو أيضاً إدراك أهمية وجوده شيء ما. من هنا، يتجلى بوضوح دور تشكيل في رقد القطاع الثقافي والإبداعي لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسه في العام 2008؛ والرؤية غير المسبوقة لمؤسسه، الشبيخة لطيفة بنت مكتوم، في إطلاق نموذج فريد للمنطقة. فشكراً للشبيخة لطيفة على شجاعتك ومثابرتك.

شكراً ليسا باليتشغار وجولين فريتنزل من تشكيل على التنظيم.

شكراً لمرشدي محمد كاظم والدكتورة هدى سميتسهاوزن أبي فارس: إلى صديقي محمد على حواراته المثريّة ودعمه المستمر طوال فترة عملي؛ إلى الدكتورة هدى لخبرتها القوية ولرفدي بالملاحظات طوال العملية.

شكراً ليوولتر ويليمز على إيمانه الصادق بممارستي الفنية.

أخيراً وليس آخراً، لعائلتي وأصدقائي: إلى والدتي وأفراد أسرتي المحبين على دعمهم وحبهم غير المشروط. وأخيراً إلى أصدقائي على الدعم المستمر للروح والعقل، والذين لم أكن لأصبح ما أنا عليهم اليوم لولا وقوفهم بجانبني.

– شكراً العامري

Acknowledgements

To acknowledge is to accept the truth or existence of something. It is also to recognise the importance or quality of something. The latter clearly reflects the impact Tashkeel has had on the cultural and creative sector of the UAE since its establishment in 2008; and the unprecedented vision of its Founder, Sheikha Lateefa bint Maktoum in establishing a unique model for the region.

Thank you, Sheikha Lateefa for your courage and persistence.

Thank you to Lisa Ball-Lechgar and Jolaine Frizzell from Tashkeel for steering the ship.

Thank you to my mentors, Mohammed Kazem & Dr Huda Smitshuijzen AbiFarés: To my friend Mohammed, for his enriching conversations and continuous support throughout my practice; To Dr Huda, for her sharp expertise and nurturing feedback throughout the process.

Thank you to Walter Willems for his wholehearted belief in my practice and creative input.

Last but certainly not least, to my family and friends: My mother and loving family members for their unconditional love and support. Finally, the continuous nourishment of both soul and mind by my friends without whom I would not be the person I am today.

– Shamma Al Amri

البرنامج التفاعلي

استمتعوا بفهم أعمق لمجموعة الأعمال الجديدة التي ابتكرتها الفنانة شما العامري في معرضها الفردي الأخير "إذا صح التعبير" واكتشفوا كيفية دعم ورعاية تشكيل تطوير ممارستها الفنية خلال برنامج الممارسة النقدية.

الحجز مطلوب عبر الموقع tashkeel.org

جولة الفنانة التعريفية حول المعرض مع ناصر عبد الله الأحد 25 سبتمبر، 11 صباحاً – 12 ظهراً؛ و 12 – 1 ظهراً الحضور مجاني

انضموا إلى الفنانة شما العامري في واحدة من جولتين تعريفيتين مدتهما 60 دقيقة للتعلم في الأهمية المادية والشكل والمعنى مع مرشدها القيم والرئيس السابق لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، ناصر عبد الله. تعرفوا على منظور متعمق حول البحث والتنظيم وراء كواليس المعرض، والمفاهيم والعمليات التي اكتشفها الفنانة، وتأثير برنامج الممارسة النقدية في ممارستها الفنية.

أمسية شعرية

الأربعاء 5 أكتوبر، 7 مساءً – 9 ليلاً

الحضور مجاني

يُعد استكشاف اللغة موضوعاً مشتركاً لكل من شما العامري والفنانة والشاعرة والمخرجة السينمائية نجوم الغانم. ستقود الفنانتان معاً ورشة عمل لاستكشاف كلمة "صحيح". ستقدم نجوم أهمية نقل الكلمات التي تم تطويرها في التقليد الصوفي وتقود تمريناً لكتابة مقطوعة شعرية أو نص إبداعي أو صوتي.

ورشة عمل الريزوغراف من كلمة واحدة

الأحد 9 أكتوبر، 2 ظهراً – 4 عصراً

السعر: 300 درهم إماراتي للفرد. الحجز على موقعنا tashkeel.org/workshops

انضموا إلى شما العامري ومصمم الجرافيك إبراهيم خميسة لعمل مطبوعات باستخدام طابعة الريزوغراف في تشكيل. تبدأ الورشة باستخدام الكلمة العربية "صح" (نقطة محورية في معرض "إذا صح التعبير") ومعانيها المتعددة، وسيستكشف المشاركون كيف يمكن كتابة كلمة واحدة وطباعتها بطابعة الريزوغراف.

حوار تشكيل: إذا صح التعبير

الأربعاء 12 أكتوبر، 6 – 7 مساءً

الحضور مجاني

تنضم شما العامري إلى جولين فريتنزل (معهد الفنون الناشئة) لمناقشة كيفية فهم المشاهدين غير الناطقين باللغة العربية للأعمال المعروضة في المعرض، بالإضافة إلى رحلة شما في برنامج الممارسة النقدية وتأثيره على مسار ممارستها الفنية.

Artist-led Guided Tour with Nasser Abdullah

Sunday 25 September, 11am-12pm & 12-1pm

Free of charge

Join Shamma Al Amri for one of two 60-minute exhibition tours examining materiality, form and meaning with curator and former Chair of Emirates Fine Arts Society, Nasser Abdullah. Gain an in-depth perspective on the research and curation behind the exhibition, the concepts and processes explored by the artist, and the impact of the Critical Practice Programme.

Poetry Evening

Wednesday 5 October, 7-9 pm

Free of charge

The exploration of language is a shared topic for both Shamma Al Amri and the artist, poet and film director Nujoom Al Ghanem. Together, they will lead a workshop exploring the word 'correct'. Nujoom will introduce the importance of the weight of words developed in the Sufi tradition and lead an exercise to produce a piece of poetry, creative text or sound.

One-word Risograph Workshop

Sunday 9 October, 2-4pm

Price: AED 300 per person. Book at tashkeel.org/workshops

Join Shamma Al Amri and graphic designer Ibraheem Khamayseh to create work using the Tashkeel Risograph machine. Using as a starting point the Arabic word 'sah' and its multiple meanings (a focal point of the exhibition, 'So to Speak'), participants will explore how a single word or concept can be produced in Riso-print form.

So to Speak – The Talk

Wednesday 12 October, 7-8 pm

Free of charge

Shamma Al Amri joins Jolaine Frizzel (Institute of Emerging Art) to discuss how the non-Arabic speaker can access the work presented in the exhibition as well as Shamma's journey on the Critical Practice Programme and its impact on the trajectory of her art practice.

Exhibition programme

Enjoy a deeper understandings of the new body of work created by artist Shamma Al Amri in her latest solo exhibition 'So to Speak' and discover how the Tashkeel Critical Practice Programme nurtures the development of an artist's practice

Booking required at tashkeel.org

Justified

