التمـــرّد المنضبــط الخروج عن المألوف في أشكال الحروف وســـام شـــوكت

Disciplined Insurgence

Beyond the Norm in Letters Form

Wissam Shawkat

تشكيل ٢٠١٩ © كافة حقوق النشر محفوظة

تشكيل ص.ب. ۱۲۲۲۵0, دبي، الإمارات العربية المتحدة هاتف ۲۳۱۳ ۲۳۱ ۴۷۷ د tashkeel@tashkeel.org بريد إلكترونى tashkeel

الترقيم الدولي: ۷۷۸-۹۲۸-۳۸-۳۸۰ معرض "التمرّد المنضبط: معرض "التمرّد المنضبط: الخروج عن المألوف في أشكال الحروف" للفنان وسام شوكت في مركز "تشكيل" في ند الشبا ۱، من ۲۲ يناير لغاية ه مارس ۲.۱۹

Copyright © Tashkeel 2019. All rights reserved.

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

ISBN: 978-9948-38-637-7

'Disciplined Insurgence: Beyond the Norm in Letters Form' by Wissam Shawkat took place at Tashkeel (Nad Al Sheba 1) from 22 January to 5 March 2019

tashkeel.org

4	مقدّمة للطيفة بنت مكتوم Foreword by Lateefa bint Maktoum
6	نبذة عن مركز "تشكيل" About Tashkeel
10	السيرة الذاتية للفنان Artist's Bio
12	بيان الفنان Artist's Statement
16	شهادة من الدكتور نبيل ف. صفوت Testimonial by Dr. Nabil F. Safwat
20	''علی جبهتین''. بقلم آنا سیمان On Two Fronts by Anna Seaman
32	الأعمال المعروضة Exhibited Artworks
78	وسام شوکت فی سطور Artist's Resume
90	شکر وتقدیر Acknowledgements

مقدمة

"تعلم القواعد كمحترف حتى تكسرها كفنان" – بيكاسو

الخط العربي هو ممارسة فنية محكومة بقواعد وضوابط محددة يستخدمها الخطاطون في كل شكل من أشكال الخط. ويعد وسام شوكت أحد اساتذة ومحترفى فن الخط.

أقف مع الكلمات التي كتبتها قبل اربع سنوات لتقديم معرض "مونومنتال ١١/١١" للمبدع وسام شوكت: "وسام شوكت هو فنان غني عن التعريف، عصاميٌّ تعلم فن الخط بنفسه، وهو يعرف ويفهم ويحترم قواعد وتقاليد الخط العربي مثل كفّ يده. وبالرغم من ممارسته الفنية المعاصرة، إلا أن تجربته تتكئ على أكتاف التقاليد. وهو مفكر متنوّر، ومصمم مبدع دأب على تجديد أسلوبه الفنى ليواكب متطلبات الحداثة".

وفي "التمرّد المنضبط" - ثاني معارضه المنفردة في "تشكيل"، يكشف وسام شوكت عن أعماله الجديدة؛ فهي متجددة للناظر إليها بعين الحداثة، وعصيّة على من يبحث فيها عن القواعد التقليدية الخط العربي. فهذه الأعمال تكسر التقاليد، وتتمسّك في الوقت نفسه بالخصائص التقليدية للنص المخطوط. وهي إلى جانب ذلك طليعية بطبيعتها وتبعث على البهجة. كما تكشف الكثير عن شوكت نفسه كفنان واسع الإطلاع يفهم الماضي دون أن يخشى التجريب للارتقاء بفن الخط إلى مستوى جديد تماماً.

لطيفة بنت مكتوم

Foreword

"Learn the rules like a pro so you can break them like an artist" – Picasso

Arabic calligraphy is a practice with rules and structure that calligraphers follow for each calligraphy form. Wissam Shawkat is one of the masters of this art form.

I stand by the words I wrote four years ago for Wissam Shawkat's exhibition 'Monumental 11/11': "Wissam Shawkat is a renowned, self-taught calligrapher who knows, understands and respects the rules and traditions of calligraphy like the back of his hand. A contemporary in the field, yet his experience stands on the shoulders of tradition. He is a forward thinker, a designer who updates his style according to the time in which he is living."

In 'Disciplined Insurgence', his second solo at Tashkeel, Wissam reveals new works. To the contemporary eye, they are refreshing. However, for those who stand by the rules of calligraphy, the works are challenging. They break with tradition, yet hold on to the classic qualities of script. They are playful, yet avant-garde. They reveal a great deal about the artist himself - grounded in the knowledge and understanding of the past yet not afraid to experiment and take calligraphy to the next level.

Lateefa bint Maktoum

نبذة عن مركز "تشكيل"

أسّست لطيفة بنت مكتوم مركز "تشكيل" بدبي في العام ٢٠٠٨، وهو مؤسسة توفّر بيئةً حاضنة لتطوّر الفن المعاصر والتصميم في الإمارات العربية المتحدة. ويفسح المركز المجال أمام الممارسة في الإمارات العربية والحوار بين الممارسين والمجتمع على نطاق واسع، إذ يوفر استوديوهات متعددة التخصصات، ومساحات للعمل التراثي في منطقة دبي القديمة. يعتمد مركز "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": مبادرة "تنوين"، وهي برنامج تطويري يمتد لاثنى عشر شهراً، يضم مجموعة من المصممين الناشئين فى الإمارات العربية المتحدة، يطوّرون خلاله منتجاً مستلهماً في جوهره من البيئة الإماراتية. أما مبادرة "الممارسة النقدية"، وهي برنامج مفتوح للفنانين التشكيليين يمتد لعام واحد، يتخلله العمل في الاستوديوهات، بالإضافة إلى الإرشاد والتدريب والذي يثمر في نهايته عن تقديم معرضٍ منفرد. أمّا مبادرة "ميك ووركس الإمارات"، فهي منصة رقمية تهدف إلى تعزيز الروابط بين العقول المبدعة والمصنّعين لتمكين المصممين والفنانين من الدخول إلى قطاع الصناعة فَى الإمارات العربية المتحدة بدقة وفعالية. كما يشمل المركز برامج "المعارض وورش العمل" للمشاركة في الممارسة الفنية، ودعم بناء القدرات وزيادة القاعدة الجماهيرية لمحبّى الفنون في الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر "برنامج العضوية" القلب النابض لمركز "تشكيل"، وهـو مجتمع للعقـول المبدعة، يمكّن أعضاءه من استخدام المرافق والاستوديوهات والمساحات المتوفرة لصقل مهاراتهم، والاستفادة من فرص التعاون المشتركة، وتطوير مسيرتهم الفنية.

تفضّلوا بزيارة tashkeel.org | make.works/UAE

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: 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; 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; 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

Artist's Bio

السيرة الذاتية للفنان

Wissam Shawkat is a conceptually motivated artist of Arabic calligraphy. Born in 1974 in Basra (Iraq), he was first introduced to Arabic calligraphy at the age of 10 by his primary school teacher Muhammad Ridha Suhail.

Shawkat is largely self-taught in the rigorous medium, attaining mastery through book research and visits to various masters, museum and library collections throughout the region.

He has received numerous prizes for his calligraphy and has participated as both an artist and committee member at multiple editions of the Sharjah Calligraphy Biennial and the Dubai International Calligraphy Exhibition.

'Letters of Love', his 2011 solo exhibition at Reed Space in New York, introduced a global audience to a series of contemporary compositions. With 'Monumental 11/11', the artist's 2015 exhibition at Tashkeel, Shawkat visually announced his break with traditional calligraphy and his commitment instead to use the letters as a foundation for works of dynamic abstraction. The ability to read Arabic is irrelevant when it comes to appreciating Wissam Shawkat's work. While traditional calligraphy embellishes a text or verse, Shawkat's 2017 exhibition at XVA Gallery, did not contain prescriptive written messages. The compositions were almost figurative, with the characters he created taking on the ability to dance, argue, fly and embrace. The exhibition's title, 'Inside/Outside' was a play on this process and also alluded to Shawkat's identity as an artist who consciously positions himself on the outskirts of both the calligraphy community and the Middle East's contemporary art scene.

His style, which is referred to as Calligraform, focuses on the precise forms of the letters but also the abstract shapes generated by examining the geometric spaces inside and outside of their structures.

Shawkat is based in Dubai, where he is engaged full-time as an artist, designer and Arabic typographer. His work is regularly featured in books on Arabic calligraphy and typography, included in museum exhibitions and acquired by private collectors.

وسام شوكت فنان مبدع يحترف فن الخط العربي. وُلد في البصرة (العراق) في العام ١٩٧٤، وكانت بداياته مع فن الخط العربي عندما كان في العاشرة من عمره، على يد أستاذه في المرحلة الابتدائية محمد رضا سهيل.

تعلّم شوكت الخط العربى بشكل عصامي، وأتقن هـذا الفـن من خلال المطالعة، وزيارة مختلف الأســـاتذة والمتاحف والمكتبــات فـى أنحاء المنطقة.

حاز شوكت على العديد من الجوائز عن أعماله بالخط العربي، كما شارك كفنان وعضو لجان التدكيم في دوراتٍ مختلفة من بينالي الشارقة لفن الخط العربي ومعرض دبى الدولى للخط العربى.

أقام معرضه الفردى "رسائل الحب" فى العام ٢٠١١ في غاليري ريد سبيس في مدينة نيويورك الأمريكية، الذي عرّفُ خلاله الجمهور العالمي على سلسلة من التركيبات المعاصرة في الخط العربي. وخلال معرضه الفردي "مونومنتال ١١/١١" الذي أقاّمه في العام ٢٠١٥ فَى مركز "تشكيل"، أعلن شوكت بصرياً خروجه عن النمطُ التقليدي للخط العربي والتزامه باستخدام الأحرف أساساً لأعمال التجريد الديناميكس. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ القدرة على قراءة اللغّة العربية غير مرتبطة على الإطلاق بتقدير أعمال وسام شوكت. عادةً ما يزيّن الخط العربـي التقليـدي نصاً أو بيتاً شـعرياً ما، لكنّ أعمال شوكت لم تشمل أي رسائل مكتوبة توجيهية خلال معرضه الفردي في إكس في إيه في العام ٢٠١٧، بـل تُكاد تركيباتها أن تكون رمزيةً إلى حدٍّ ما، فألبسها شخصيات تستطيع الرقص، والجدال، والتحليق وحتى العناق. ويأتي عنوان المعرض "من الداخل والخارج" ليوضّح هذه العملية كما يعكس هوية شوكت كفنان أُثبت مكانّته بجدارة في مجتمع فن الخط العربي وفي المشهد الفني المعاصر في الشرق الأوسط.

يركز أسلوبه الذي يُشار إليه باسم "أشكال الخط-كاليغرافورمز" على الأشكال الدقيقة للحروف وأيضاً على الأشكال المجردة الناتجة عن التركيز على الأشكال الهندسية داخل بنيانها وخارجها.

يتّخذ شوكت دبـي مقراً له فـي عمله كفنان متفرغ، ومصمم ومتخصّص فـي تصميم الحروف الطباعية. نشـرت أعماله بشـكلٍ منتظم في كتب فن الخط العربي والتصميم، وعرضت اعمالـه في المعارض والمتاحف، واقتناؤهـا مـن قبل مقتنى الفنون.

بيان الفنان

في الواقع، أؤمن فعلاً أنّ ذلك جزء من استمرارية فن الخط العربي على مرّ القرون. يعود الفضل لاستمرار ووجود أشكال الخط العربي التقليدي المستخدمة في النصوص المختلفة إلى فناني الخط العربي الذين تجاوبوا مع الظروف المحيطة بالحقبة التي عاشوا فيها ليطوّروا تلك الأشكال تبعاً لذلك. السؤال هنا، إن كانت الأشكال الحالية هي حصيلة تطورٍ استمرّ لمئات الأعوام، هل ينبغي علينا أن نوقف هذا التطور الآن؟

توصف أعمالي غالباً بأنها خروج عن الخط العربي الكلاسيكي، ولكن في حقيقة الأمر، لم أغض النظر قط عن تراث الشكل الفني أو المسيرة والاحداث التي شكّلت كل حرفٍ عربي بممالياته، بل يدفعني هذا الأمر إلى الاستمرارية في عملي والتقدم. أشكال الحروف الجميلة لا تعرف حدوداً. لكنّ مخيلتنا ومهاراتنا هي من تضع حدوداً لها. لا يوجد تعريف معيّن لماهية الشكل المثالي لحرف ما، بالتالي لا وجود لأي سبب يمنعنا من الاستمرار في التجربة. تأسرني أشكال الحروف الأبجدية العربية المرتفة، وأرغب دوماً في أن يشاركني جمهوري ذلك الشعور.

لكل قاعدة شواذ، فبالرغم من وجود ضوابط أساسية هامة لفن الخط العربي، توجد أيضاً حرية مطلقة له. وبالتالي، نحن من يقرر كيفية استخدام هذه الحرية عن طريق الممارسة المستمرة والنضج لتطوير هذا الفن.

وسام شوكت

Artist's Statement

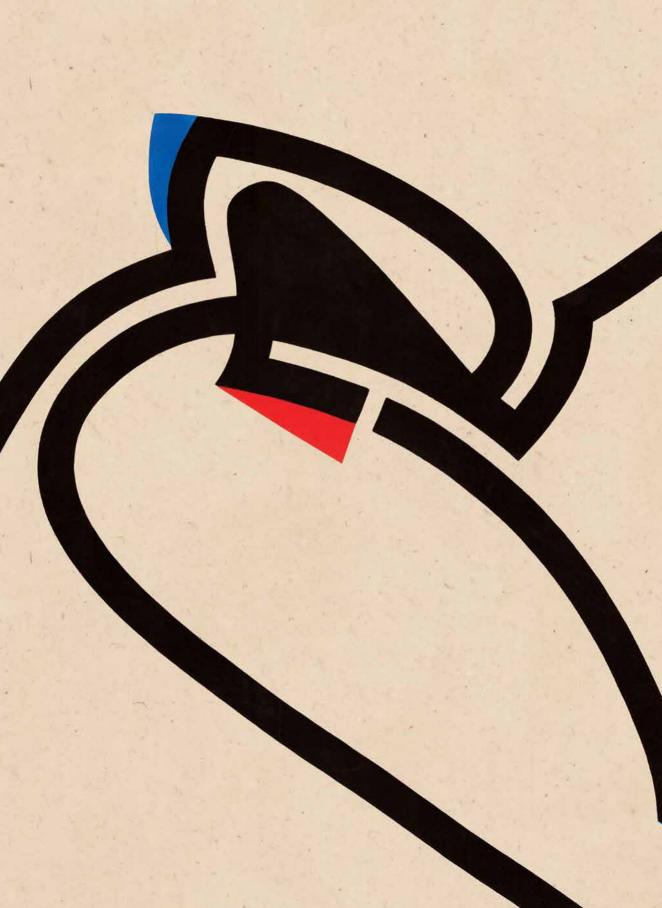
Calligraphy, for me, is more than just a collection of beautifully formed letters and much more than simply a mastery of imitating the traditional styles that have existed for centuries. To me, calligraphy is about progression. Our forefathers' learnings are only a starting point and I see it as paramount to progress into the future as much as it as important to remember the past.

In fact, I believe this is indeed in part how calligraphy has survived through the centuries. Traditional calligraphic forms of the different scripts exist because calligraphers responded to them depending on the conditions of their times and evolved them accordingly. So, if the forms we have now are the result of development over hundreds of years, should we stop?

My work is often described as a departure from classical calligraphy but in truth, I never lost sight of the heritage of the artform or the journey that has shaped every Arabic letter into remarkable beauty. That is what makes me want to continue to work. Beautiful forms of letters have no limits. Our imaginations and skills are what set these limits. There is no definition of what constitutes a perfect letter, so why not continue to experiment? I am captivated by the versatile shapes and forms of the letters of the Arabic alphabet and want my audience to feel the same.

There are important disciplines that are essential to calligraphy but there is freedom also. It is in our hands and, with much practice and maturity, to use this freedom.

Wissam Shawkat

شهادة

يتفرّد وسام شوكت بطريقة استخدامه للحروف العربية في فن الخط العربس.

اكتسب شوكت شهرة دولية كذطّاط متميّز خلال عمله في دبي، الإمارات العربية المتحدة. وقد تركت مساهمته، كخطّاط وكعضو في لجان تحكيم العديد من معارض فن الخط العربي، بصمة واضحة فى عالم الخط العربى.

في السنوات الأخيرة، قام عدد من الخطاطين بإجراء تحقيق معمّق في مفاهيم هذا الفن الراقي. ومن جهته، بدأ الأستاذ في الخطوط العربية الكلاسيكية، وسام شوكت، البحث في اتجاه وغرض الخط العربي في عالمنا المعاصر. وتُظهر أعماله الأخيرة قدرته على إعادة فحص وتحفيز الخط العربي المعاصر بأشكال جديدة ومبتكرة تحافظ على كافة سمات الخطوط العربية الكلاسيكية.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى القدرة التي يتمتّع بها شوكت بابتكار أعماله العصرية بطريقة تجعل هيكل الخط العربي الكلاسيكي خفياً ومهيمناً في الوقت عينه. لذلك ابتكر عملاً جديداً بالكامل لكنّه مألوف إلى حدٍ ما. إن طريقته في استخدام وسائط الخط العربي متقنة بشكل آسر واستثنائي.

يمكننا أن نلاحظ استخدامه خطوط كلاسيكية في أعماله الأخيرة كالثلث، والكوفي والديواني، بيد أنّه يرفع مستوى العمل بأشكاله وتركيباته الجديدة ساعياً إلى تحقيق تحوّل محفّز لفن الخط العربي. يمتاز شوكت أيضاً بطرق استخدامه للون، والامتدادات الأفقية والعمودية لفن الخط العربي، والدوائر والتركيبات الأخرى، مما يجعله خطّاطاً سابقاً لعصره في الشرق الأوسط المعاصر.

يبيّن شوكت في أعماله أنه لا توجد حدود للأشكال والنماذج والتركيبات التي يمكن اختيارها في يومنا. ويؤمن بأنه عندما تندمج خبرة الفن الخط العربي الكلاسيكي مع هذه الأشكال والنماذج العصرية، تصبح قوة لا يُستهان بها لفن الخط العربي وتعبيراً مبتكراً عن الزمن.

> الدکتور نبیل ف. صفوت مؤرّخ فنی ۲.۱.

Testimonial

Wissam Shawkat is unique in the way he uses the Arabic letters in his calligraphy.

He gained international prominence as a calligrapher during his work in Dubai, UAE. His contribution, both as calligrapher and as a jury member to many calligraphic exhibitions, is notable.

In recent years, a number of calligraphers have been undertaking an introspective enquiry into the concepts of this fine art. Wissam Shawkat, who is a master of the classical Arabic scripts, began to question the direction and purpose of calligraphy in the modern world. Observing his recent works shows his ability to re-examine and stimulate contemporary calligraphy with new and innovative forms that retain all the classical qualities of the Arabic scripts.

It is particularly notable that Mr. Shawkat is able to make his modernist compositions in such a way that the classic calligraphic construction is both hidden and dominant. Thus, he has invented something totally new, yet not totally unfamiliar. His control of the calligraphic media is breath taking and exceptional.

In his recent works, we can clearly detect classical scripts such as Thuluth, Kufic and Diwani, yet in his new forms and compositions he pushes ahead with his quest for achieving a stimulating transformation of the calligraphy of the Arabic letters. For this and other qualities such as the use of color, the horizontal and vertical expansions of calligraphic forms, circular and other compositions, Wissam Shawkat is considered an important avant-garde calligrapher in the contemporary Middle East.

In his work, he illustrates that today, the choices of shapes, forms and compositions are almost limitless. When this expertise in classical calligraphy is harnessed together with these new forms and shapes, Wissam Shawkat believes that they can become a powerful force for calligraphy and an innovative expression of the time.

Dr. Nabil F. SafwatArt Historian
2010

"أشكال الحروف الجميلة لا تعرف حدوداً. لكن مخيلتنا ومهاراتنا هي من تضع حدوداً لها"

وسام شوكت

"Beautiful forms of letters have no limits. Our imaginations and skills are what set these limits"

Wissam Shawkat

على جبهتين بقلم آنا سيمان

لنبدأ من العنوان. بما أن معظم المعارض لا تحافظ على سرد أفقي واحد من بدايتها لنهايتها، ويمكن استكشافها من أي زاوية كانت؛ من الضروري- على الأقل في هذه الحالة- أن نتوقف لبرهة ونتأمل عنوان المعرض. لقد كان الأمر بحاجة إلى تفكير معمّق (أو بعبارة أخرى "منضبط") من الفنان لاختيار هاتين الكلمتين عنواناً لمعرضه. وكلمة "التمرّد" بحد ذاتها لها دلالة عسكرية إلى حدٍ ما، وتعني ثورة على كل الأسس والمعايير الراسخة. ولكن كلمة "المنضبط" بالمقابل تضيف ثقلاً يعيد إلى الأولى توازنها- لنقُل نوعاً ما.

وربما يكون وسام شوكت بحد ذاته هو المتمرّد المقصود في العنوان؛ إذ يستند منهجه في فن الخط- بطريقة أو بأخرى إلى المحافظة على الأبعاد والقيود الصارمة التي تتطلبها الأشكال الفنية، بل وفي الواقع، تلك التي يعتمد عليها للحفاظ على التوازن الجمالي لهذه الأشكال. ومع ذلك، يقدم شوكت شيئاً مختلفاً تماماً يتمثّل في إيجاد أشكال وأنماط جديدة تحترم القواعد، وتقوم بكسرها في الوقت ذاته. إنها حرية منضبطة تتنافى مع الأساليب التلقائية التي يتم فيها تلقين الكثير من ممارسي الخط التقليدي خلال عملية تعليمهم هذا الفن.

On Two Fronts by Anna Seaman

تصميم مبدئي للوحة "الوقوف"، ٢.١٤ A sketch of *Standing* artwork، 2014

Begin at the beginning. Whilst most exhibitions do not sustain a linear narrative and can be perused from any angle, it is important, at least in this case, to pause and take stock of the title. It was not without significant (one might even say, disciplined) consideration that the artist chose these two words to describe this display of his work. Insurgence on its own exudes a kind of military connotation, a rebellious strike against the establishment. But discipline adds a counterweight and brings it back into balance – well, almost.

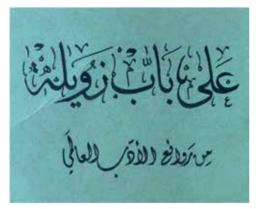
Wissam Shawkat is the rebel in the midst of the title's explication. His approach to calligraphy is, in many ways, in keeping with the rigid proportions and restrictions that the artform demands and indeed, relies upon to maintain its aesthetic equilibrium. However, at the same time Shawkat creates something completely fresh, finding new forms and shapes that respect the rules whilst simultaneously breaking them. It is supervised freedom that goes against the by-rote methods that many traditional calligraphy practitioners are almost indoctrinated with during the process of learning.

Within this rebellion, the very letters themselves are Shawkat's weapons. In a kind of paradoxical relationship with the language and unlike many purists, Shawkat divorces the words from their meaning so that the curves, lines and dots become graphic symbols and aesthetic compositions rather than text. They snake across the canvas in bright tentacles of primary reds or swoop in generous loops of muted greens and blacks, decorated with punctuation marks. At times, the forms, which are minimalist and Bauhaus in their inspiration, gather at the base of the canvas, or peer around the edges leaving the negative space to take centre stage. In short, there is life to the lettering because as the artist paints their dance, he has choreographed them to be the chief character of the performance.

وفي أعماق هذا الفنان المتمرّد، تغدو الحروف نفسها أسلحةً فعالةً بأدقّ تفاصيلها. وفي علاقة متناقضة نوعاً ما مع اللغة وخلافاً للعديد من الأصوليين، يجرّد شوكت الكلمات من معانيها بحيث تصبح المنحنيات والخطوط والنقاط رموزأ غرافيكية وتراكيب جمالية بدلاً من كونها مجرد نصٍّ مكتوب، وتبدو متشبثةً باللوحة بمخالب براقة من تدرجات اللون الأحمر الأساسية، أو منقضّة على شكل منحنيات كبيرة تزدان بتدرجات الأخضر والأسود الباهت، ومزينة بعلامات الترقيم. ونجد الأشكال، التي تتسم بالبساطة وتستمد إلهامها من مدرسة "باوهاوس" الفنية، مجتمعة في قاعدة اللوحة، أو بشكل متناظر حول الحواف، تاركةً المساحة الخالية لتعتلى الصدارة. باختصار، ثمة رومٌ واضحةٌ تكتنف هذه الحروف التي أراد لها الفنان أثناء رسمها أن تكون الشخصية الرئيسية في العرض. وليس من المستغرب أن تستحضر أعمال المعرض طفولة شوكت، وتعود بنا تحديداً إلى عامه العاشر، حيث كان يقضى ساعات طويلة من الخوف والترقّب في ملجأ تحت الأرض في مدينة البصرة العراقية حيث وُلد، وذلك أثناء الحرب التي خاضتها بلاده مع إيران في أوائل الثمانينات؛ إذ وجد شوكت في فن الخط مهربَه الوحيد حينها من كل هذه الفوضى والدمار. وقال شوكت متذكراً: "خلال تلك الأسابيع التي قضيتها في الملجأ عام ١٩٨٤، كنت أقضى يومي كله أتدرب على الخط كونه لم يكن هناك شيء آخر أقوم به".

ولم يتوقف هذا الهاجس عند مرحلة ما قبل المراهقة، بل رافق شوكت إلى مرحلة البلوغ، ليصبح بعدها شغفه الأكبر مدى الحياة. وفي عام ١٩٨٧، عندما انتقلت عائلته إلى الموصل، عمل شوكت فى متجر لتصميم اللافتات بغية ادّخار المال اللازم لشراء الكتب والأدوات، وحضور برنامج مكثّف لتعليم الخط. وبعد تخرجه من المدرسة الثانوية ومن ثم حصوله على شهادة في الهندسة المدنية، التحق شوكت بالجيش العراقي لتأدية الخدمة الإلزامية، وهناك أنقذه احترافه لفن الخط مرة أخرى. ويستذكر شوكت هذه الفترة قائلاً: "طُلب منى في تلك الفترة تصميم اللافتات وتولَّى جميع المهام المتعلقة بالكتابة لرؤسائي في الخدمة، وذلك بدلاً من أداء الأعمال المعتادة للجنود". وبحلول عام ١٩٩٨، كان شوكت قد أتمّ دراسته وخدمته الإلزامية، وهنا جرّب لأول مرة العمل في مجال الهندسة، ولكن ذلك لم يستمر أكثر من أسبوع واحد، حيث ترك هذا المجال وانضم إلى شركة العائلة؛ ومنذ ذلك الحين يسرى عمل التخطيط في عروقه. وهكذا شق طريقه الخاص إلى العالم المقدس لفن الخط التقليدي.

"بسملة" بخط الديواني الجلي، الموصل، ١٩٨٨ Basmalah in Jali Diwani, Mosul, 1988

Casting the frame of reference back to Shawkat's childhood and this is perhaps not surprising. Since the age of 10, when he spent many a frightened hour holed up in an underground bunker in his home town of Basra in Iraq during the war with Iran in the early 1980s, calligraphy has been Shawkat's escape. "During those weeks I spent in the shelter in 1984," he remembers, "I was practicing all day long because there was nothing else to do."

This pre-teen obsession was to continue into adulthood and become a lifelong fascination. In 1987, when his family moved to Mosul, Shawkat worked in a signmaking shop to save money for books and tools and to attend an intensive calligraphy programme. After graduating from high school and then gaining a degree in civil engineering, Shawkat served in the Iragi army where calligraphy saved him again. "I was called on to make signs and do all sorts of lettering work for my superiors, rather than the usual work of a soldier," he recalls. By 1998, when he was done with education and the army, he attempted a career in engineering but it was only one week before he guit his first job and joined the family stationery firm: the business of lettering, by then, was flowing in his veins. And so it was that Shawkat carved own path into the sacred space of traditional calligraphy.

The roots of Arabic calligraphy can be traced back to 10th century Iraq when Muslim scholars needed a method to document the Holy Quran. Leaving oral traditions behind, Muslims across the Ottoman Empire developed different scripts to create the earliest forms of calligraphy and later these texts and the accompanying rules of composition became a venerated visual art form for Quranic text. Calligraphy became almost fused to its content meaning that to this day, the configuration of the letters and the way they are drawn has almost become synonymous with the religion itself along with the undercurrent thought that to change that might be to alter the content itself.

لوحة بخط الثلث الجلي، ۲. . ۷ Artwork in Jali Thuluth, 2007

العلماء المسلمون أنفسهم بحاجةٍ لطريقةٍ ما من أجل توثيق القرآن الكريم. وبعيداً عن الأساليب الشفهية لحفظ القرآن، طوَّر المسلمون في زمن الإمبراطورية العثمانية أساليب كتابة مختلفة لإبداع أولى أشكال الخطوط، ولاحقاً أصبحت هذه الأساليب والقواعد المرافقة لها تؤلَّف بمجملها شكلاً فنياً مرموقاً وملائماً للنص القرآني. وأصبح الخط شبه منصهر مع محتواه، مما يعني أنه حتى يومنا هذا أصبح شكل الحروف وطريقة رسمها مرادفين للدين نفسه، الى جانب الفكرة الضمنية بأن أي تغيير في الشكل قد يؤثر على المحتوى ذاته.

تعود جذور الخط العربى إلى العراق في القرن العاشر، حيث وجد

لوحة بخط الثلث الجلي، ٢. . ٦ Artwork in Jali Thuluth, 2006

ومن المعروف في الثقافات الإسلامية أنه يتم الحصول على وثيقة دبلوم أو "إجازة" عند إتقان الأسلوب. وهذا عندما يكون الطالب قادراً على محاكاة أسلوب معلمه، بالخط الكلاسيكي، وهو درس تم تلقينه بنفس الطريقة منذ عدة قرون. لم يسلك شوكت هذا المسار ولا يمتلك مثل هذه الوثيقة، ومع ذلك فإنه برأيي الكثيرين "متقن" تماماً لفنه، بل أضاف إليه الشيء الكثير كونه لم يقف عند حدوده التقليدية وإنما سعى دوماً للارتقاء بها.

أسلوب شوكت؛ قال نبيل ف. صفوت، وهو مؤرخ وباحث في مجال الفن: "إن أي أسلوب عرضة للتلاشي والاندثار، في حال لم يتطور ويكتسب مصطلحات فنية تتيح إضافة ابتكارات وأفكار معاصرة إليه". وهو يرى أن شوكت قادر على تبني موجتي الحداثة والتقاليد في آنٍ معاً. وقال في هذا السياق: "يتحلّى شوكت بالخبرة والقدرة على استخدام الأساليب التقليدية من جهة، ومن جهة أخرى بالرغبة في الجمع بين تلك الخبرة والتلميح لمعنى جديد".

ومن هنا، ابتكر شوكت في عام ٢٠٠٤ شكلاً خطياً يحمل اسمه، وهو خط "الوسام"، الذي تنطوي حروفه على طابع ومظهر عصري دون المساومة على الجوهر والهوية التقليدية، وهو الأساس الذي تركز عليه العديد من أعمال هذا المعرض. وفي أعمال أخرى، يمكن ملاحظة تجربة شوكت الأخيرة مع خط "الثلث"، وهو من أقدم نماذج الخطوط ويقوم على مبدأ جعل كل حرف مائلاً في ثُلثه. وإذا نظرت إلى هذا الخط من وجهة نظر حيادية، فقد يبدو لك مبهماً ورصيناً. وسرعان ما يعيد شكله العتيق إلى الذهن أولئك الذين عاشوا في القرون الماضية وكانوا يستخدمون الريشة والحبر للكتابة. ومع ذلك، يمكن وصف أعمال شوكت واستخدامه لخط "الثلث" بالأنيقة والبسيطة. لقد تمكّن من السير في اتّجاهين مختلفين على غرار

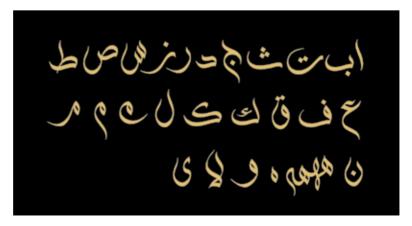
روحة بخط الوسام، . . . Artwork in Al Wissam style, 2010

As such, it is customary in Islamic cultures to gain a diploma (or 'ijaza') upon becoming a master of the language. This is when a student is able to replicate the handwriting of his teacher, in the classical script. a lesson that has been taught the same way since for centuries. Shawkat however, did not pursue this path and has no such document. Nonetheless his "mastery" is still complete and one might argue, even more evolved because he has managed to push the artform forwards. In writing about Shawkat's practice, Dr. Nabil F. Safwat, an art historian and scholar said: "If a language does not evolve and acquire technical terms for newly arrived inventions and ideas it is bound to wane." He goes on to say that Shawkat rides both the wave of modernity and that of tradition at the same time. "He has in one hand, the knowledge and ability to work in the traditional styles; in the other, the wish to combine that knowledge with a hint, an allusion to assume new meaning."

In this spirit, Shawkat created his own eponymous script in 2004. The letters in Al Wissam style have a modern look and feel but still maintain the essence and DNA of the tradition and they are the base of many of the pieces in this exhibition. Further observations will show Shawkat's recent experimentation with Thuluth, one of the oldest script forms that is written on the principle that one-third of each letter slopes. If you look at the art of calligraphy from an outsider's perspective, it may seem impenetrable and staid. Immediately the archaic format brings to mind those who lived in centuries past and were probably using a guill pen and an ink bottle. Yet, to see Shawkat's work and his use of the Thuluth script is to look at something sleek and minimal. He has managed - like the Roman god Janus - to face two directions at once. Whilst simultaneously looking ahead and looking behind, Shawkat is riding the wave of the present.

It is also important to note that experimenting with and evolving the traditional styles is actually what has resulted in the success of Arabic calligraphy through the ages. Instead of being a rebel, Shawkat should be considered to be following in his forefathers' footsteps.

أبجدية خط الوسام بشكلها الحالي The Arabic alphabets in Al Wissam script in its current form

الإله الروماني "يانوس" الشهير بوجهيه المتعاكسين. ولا يساوم شوكت على الجانب التقليدي رغم سعيه لتطوير أنماط عصرية وركوب موجة الحاضر.

وتجدر الملاحظة أيضاً بأن تجريب وتطوير الأساليب التقليدية هو في الواقع ما أدى إلى نجاح الخط العربي على مر العصور. وبدلاً من اعتبار شوكت متمرّداً، ينبغي اعتباره أحد أكثر الفنانين سعياً للسير على خطى أسلافه. وربما كان تحديد قواعدَ فريدةٍ لكلّ نمط هو الأمر الذي أدّى إلى اعتبار اللغة العربية نصّاً أو لغةً مقدّسة لا يمكن المساس بها. ولكن من الناحية التاريخية، أثبتت اللغة العربية أنها نصَّ مرنٌ للغاية بالنسبة للعرب وغيرهم على حدٍ سواء، وذلك من خلال الحفاظ على الأشكال والخصائص التجريدية الأساسية للحروف الالحفاظ على الأسك مقتوحاً في الوقت ذاته لدخول جميع أساليب الخط الجديدة والمختلفة عن بعضها اختلافاً جذرياً. ومن خلال هذا الباب المفتوح، تمكّن شوكت من المرور بسهولة وتطوير النصّ المكتوب.

وفي هذا المعرض، تبدو الحروف في لوحة "رباعية الحب ٢" متناثرة عبر الإطار مثل الحيوانات المشرئبّة؛ بينما تبدو الحروف السوداء في لوحة "قل شيئا" شبه رمزية تقريباً بفضل الشكلين الجانبيين المتعانقين. إنها القدرة على إعادة الحياة إلى الأشكال التي تحدّد أسلوب شوكت. وفي حين أن أسلوب الطباعة العربية الحديثة تحتاج إلى قواعد من أجل فرض نوع من المعايير الغرافيكية بسياق تلقائي، يستخدم شوكت قواعد التناسب فقط لإبداع شيء جذاب بصرياً.

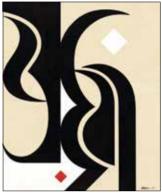
كما ينطوي المعرض على أعمال مصممة بأسلوب "أشكال الحروف -أو الكاليغرافورمز»", الذي يركّز على الحروف كأشكال غرافيكية، وبنفس الدرجة على المساحة التي تشغلها وتلك المحيطة بها. ونظراً لتأمّله الدائم والشامل لأشكال الحروف والمساحة المحيطة بها، يستمرّ شوكت بتحرير الأشكال من أيّة قيود، سواء من حيث المعنى أو الأسلوب، ويملاً كل تفصيل في تراكيبها بتوازن جمالي تكلّله رشقات من اللونين الأحمر والأبيض.

7. الحن الباوهاوس"، 3. الـ Bauhaus Melody, 2016

Specifying unique rules for each style is perhaps what has led to Arabic being seen as a sacred, untouchable script or language. However, historically, Arabic proved to be a very adaptive script both for Arabs and non-Arabs alike maintaining the basic abstract shapes and characteristics of the 28 letters but otherwise leaving the door open for the emergence of all sorts of calligraphic styles, radically different from each other. It is through this open door that Shawkat passed so easily during his own relationship with the script.

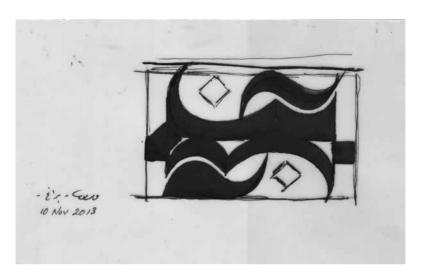
۲. ۱۸ , "۲ رباعية الحب" , Quad Love 2, 2018

۲.۱۹ ،"قُل شيئاً"، ۲.۱۹ Say Something, 2019

In this exhibition, in a piece titled *Quad Love 2*, the letters appear to be strutting across the frame like proud animals and in Say *Something*, the black lettering seems almost figurative with the two shapes on either side coming together in an embrace. It is this ability to bring life to the forms that defines Shawkat's style. Whilst modern Arabic typography needs rules in order to impose some kind of graphic standards for duplicating the calligraphic styles with a mechanical context, Shawkat is using the rules of proportion only to create something visually appealing.

Also present in the exhibition are pieces from Calligraforms: a mix of calligraphy and typography that places emphasis on the letters as graphic forms and equal emphasis on the positive and negative space. Due to his consistent and thorough observations of the shapes of the letters as well as the space around them, Shawkat continues to free the formations from any constraints, be that meaning or stylistic and fills every corner of his compositions with an aesthetic balance punctuated by pops of red and white.

Whilst not a retrospective, this exhibition is a look back over the career of one pioneer as well as maintaining a contemporary stance with the inclusion of current works. Shawkat creates new forms and rhythms from the existing codes and restrictions within calligraphy.

تصميم مبدئي للوحة "قُل شيئاً"، ٢.١٣ A sketch of *Say Something*, 2013

وعلى الرغم من أنه ليس معرضاً استعادياً، إلا أنه أشبه بلمحة عن مسيرة هذه الشخصية الفنية الرائدة، وفي الوقت نفسه محاولة للحفاظ على أسلوب معاصر من خلال تضمين الأعمال الحديثة للفنان. ويبدع شوكت أشكالاً وإيقاعات جديدة من الرموز والقيود التي تكتنف فن الخط. وبغض النظر عن المعنى، وكذلك ثقل المحتوى الديني المرتبط بالخط الإسلامي غالباً؛ فإن أسلوب شوكت يتخذ طابعاً متحرراً وغير مألوف من ناحية يمكن تفسيره على أنه متمرّد وجريء، ومن ناحية أخرى بأنه طبيعي جداً لفنان تربطه علاقة طويلة الأمد مع الحروف نفسها.

آنا سيمان، صحفية معروفة في مجال الفنون البصرية في بريطانيا والإمارات العربية المتحدة.

لوحة من سلسلة "مونومنتال"، ۲.۱۵ Artwork from *Monumental* series, 2015

With this, his work takes on a new freedom, which on one hand can be interpreted as rebellious and bold and on the other feels completely natural to an artist who has fostered a life-long relationship with the letters themselves.

Anna Seaman is an established visual arts journalist in Britain and the United Arab Emirates.

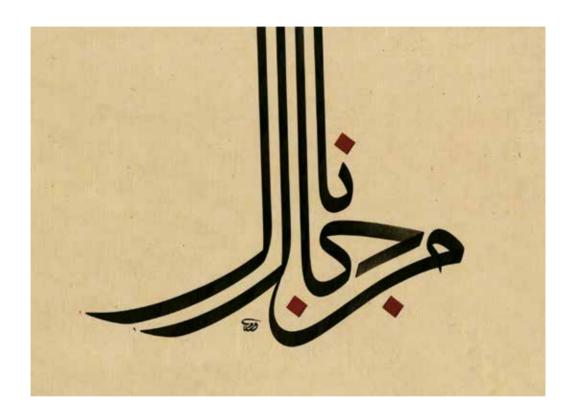

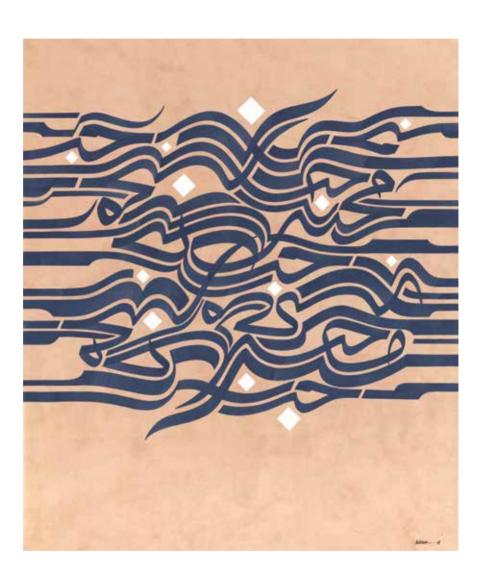

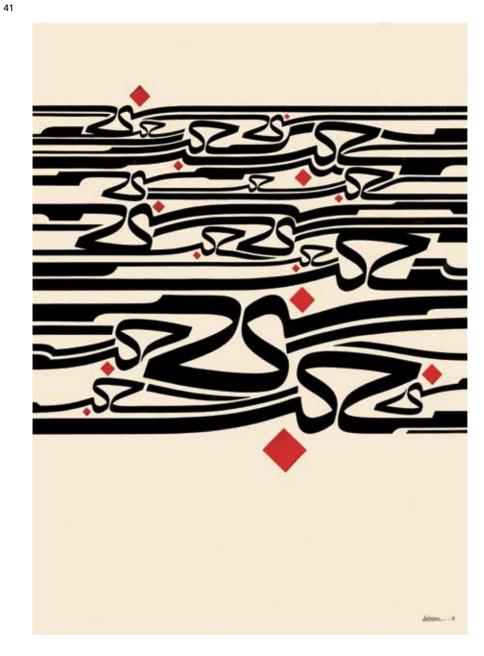

Lost in Love 1, 2018 62 x 73 cm Ink and acrylic on treated handmade paper. مُيام ١، ٢.١٨ ٦٢ ٧٣ سم حبر وأكريليك على ورق يدوي معالج

Lost in Love 2, 2018 62.5 x 88 cm Ink and acrylic on treated paper مُيام ٢، ٢، ٢ ٥,٦٢ X ٨٨ سم حبر وأكريليك على ورق معالج

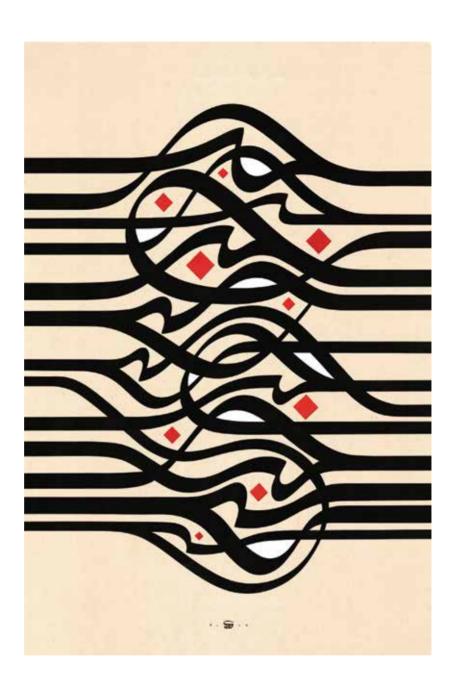

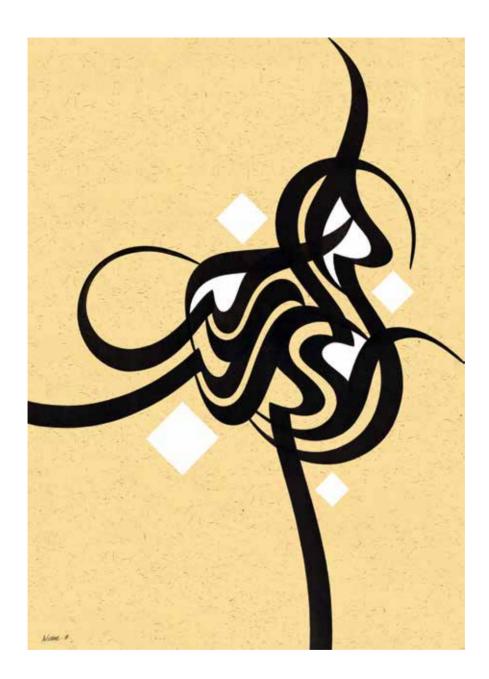

A New World, 2018 $50 \times 50 \ cm$ Ink and acrylic on treated handmade paper

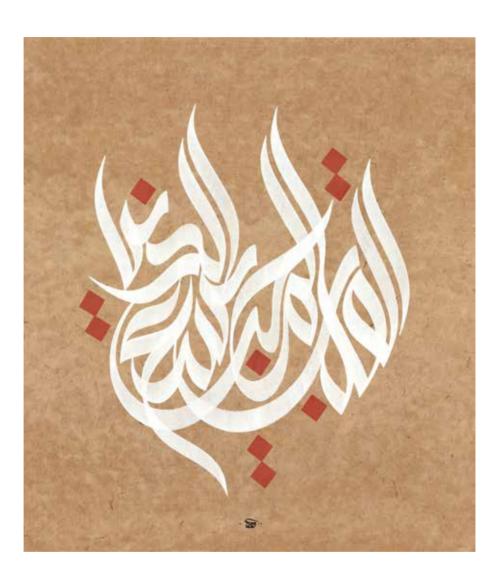

Maze, 2019 60 x 90 cm Ink and acrylic on treated handmade paper متاهة، ٢.١٩ سم ٩. X ٦. حبر وأكريليك على ورق يدوي معالج

Existence, 2018 $50 \times 70 \text{ cm}$ Ink and acrylic on treated handmade paper

وجود، ۲.۱۸ م. ۷ . ۲ سم حبر وأكريليك على ورق يدوي معالج

The Loving Heart 3, 2018 (The Loving Heart Can Handle the World) - Beethoven 64.5 x 73.5 cm Ink and acrylic on treated handmade paper القلب المحب ٣، ٢.١٨ (القلب المحب ١.١٨) القلب المحب يسع الدنيا) - بيتهوڤن (القلب المحب يسع الدنيا) - ٧٣,٥ X عمر حبر وأكريليك على ورق يدوي معالج

Basmala, 2018
40 x 96 cm
Ink and acrylic colours on treated handmade paper

بسملة، ۲.۱۸ سم ۲. ۲ ۲۹ سم حبر وأكريليك ملون على ورق يدوي معالج

Through the Eyes of Letters, 2016 45 x 60 cm Acrylic on treated handmade paper عيون الحروف، ٢.١٦ سم ٦. X ٤٥ أكريليك على ورق يدوي معالج

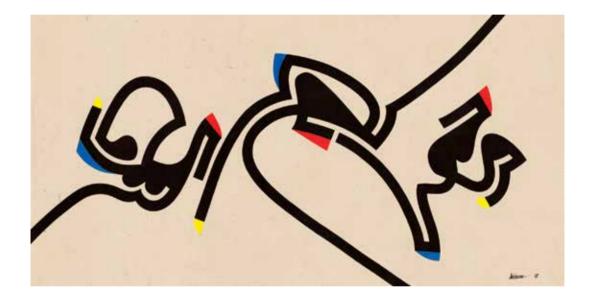

Through the Eyes of Letters 3, 2018 $38 \times 60 \text{ cm}$ Ink and acrylic on treated handmade paper

Bauhaus Melody, 2018 68 x 35 cm Ink and acrylic on treated handmade paper لحن الباوهاوس، ۲. ۱۸ ۳۵ X ٦۸ عسم حبر وأكريليك على ورق يدوي معالج

Epic 3, 2017 200 x 110 cm Acrylic on linen canvas ملحمي ۳، ۲.۱۷ ۱۱. X ۲. . أكريليك على قماش من الكتّان

Geometry, 2018 60 x 90 cm Ink and acrylic on treated handmade paper ۵ هندسة، ۲.۱۸ سم سم ۹. X ٦. حبر وأكريليك على ورق يدوي معالج

Calligraforms Trinity, 2016 Triptych 34 x 26 cm (each panel) Ink and acrylic on treated handmade paper ثالوث الكاليغرافورمز، ٢.١٦ لوح ثلاثي ٢٦ X ٣٤ سم (لكل لوح) حبر وأكريليك على ورق يدوي معالج

Balance 4, 2018 49.5 x 51 cm Ink and acrylic on treated handmade paper

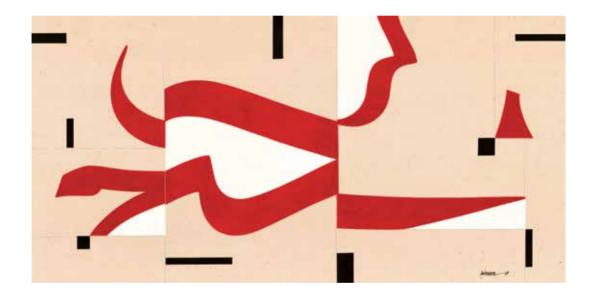
Balance 6, 2018 30 x 41 cm Ink and acrylic on treated handmade paper توازن ٦، ٢.١٨ ٣. ٤١ ٢ ع. حبر وأكريليك على ورق يدوي معالج

Balance 5, 2018 49.5 x 51 cm Ink and acrylic on treated handmade paper توازن ه، ۲.۱۸ ۱۵ X ده سم حبر وأكريليك على ورق يدوي معالج

Direction, 2016 55.5 x 37 cm Mixed media on board اتّجاه، ۲.۱٦ ۵,۰۵ ۳۷ X سم وسائط متعددة على لوح

Horizon 2, 2019 80 x 40 cm Ink and acrylic on treated handmade paper أفق ٢، ٢، ٢ مم ٤. ١٨ . حبر وأكريليك على ورق يدوي معالج

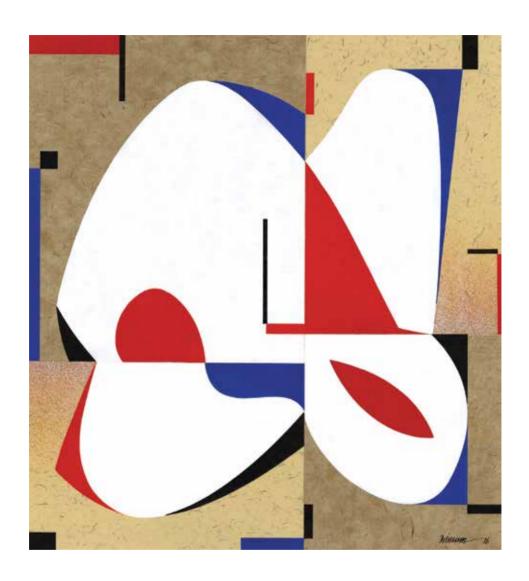

Looking, 2016 40 x 40 cm Mixed media on board نظرة، ٦٠.٦ . ٢ ٤. X ٤ سم وسائط متعددة على لوح

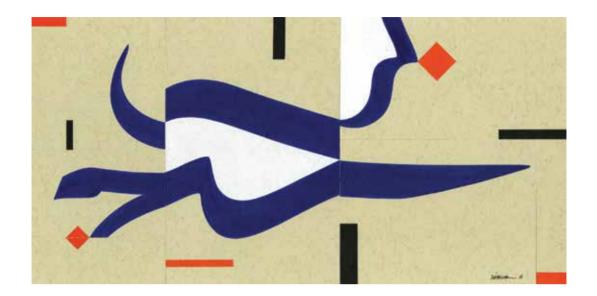
Continuity, 2016 34 x 50 cm Mixed media on board استمراریة، ۲.۱٦ ۵. X ۳٤ وسائط متعددة علی لوح

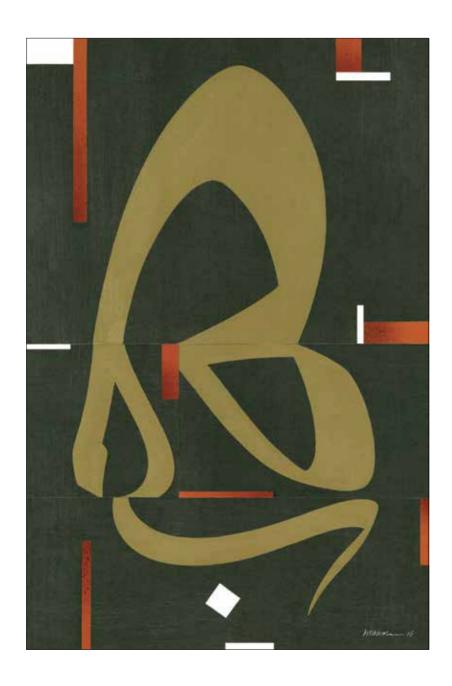

Construction, 2016 36 x 33 cm Mixed media on board بناء، ۲.۱٦ ۳۳ X ۳٦ سم وسائط متعددة على لوح

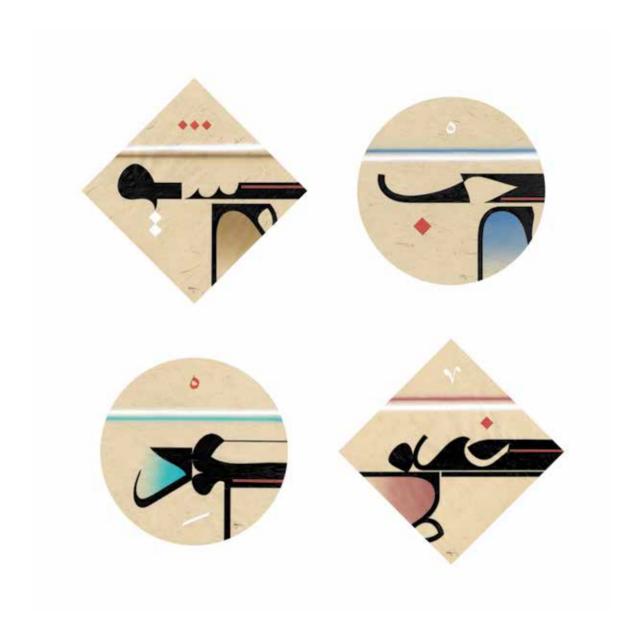
Lost, 2016 35 x 30 cm Mixed media on board شیاع، ۲.۱٦ ۳. X ۳۵ وسائط متعددة علی لوح

Gathering 2, 2016 26 x 40 cm Mixed media on board

تجمّع ۲، ۲۱۱ سم ۲۱ X . ۲ سم وسائط متعددة على لوح

Quad Love 3, 2019
Quadrant
33 x 33 cm (square) and 28 x 28cm (circle)
Ink and acrylic on treated handmade paper

رباعیة الحب ۳, ۱۹, ۲ لوحة رباعیة سم (مربع) و ۲۸ X ۲۸ سم (دائرة) حبر وأکریلیك علی ورق یدوي معالج

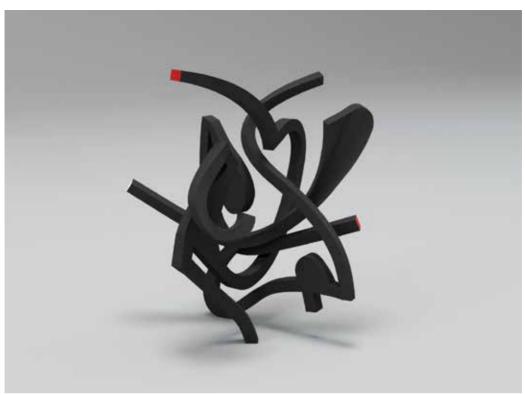
Say Something, 2019 40 x 48 cm Ink and acrylic on treated handmade paper قُل شيئاً، ٢.١٩ . ٤ ٨ X ع. حبر وأكريليك على ورق يدوي معالج

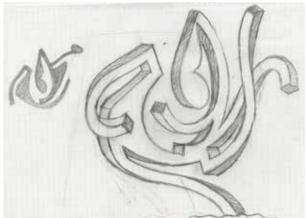
Within, 2017 57 x 75 cm Acrylic on *Arches* paper داخلي، ۲.۱۷ ۷۵ X ۵۷ سم أكريليك على ورق "آرتشز"

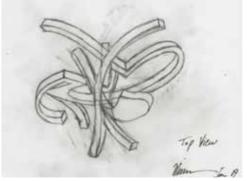
Inside/Outside, 2016 43 x 48.5 cm Acrylic on treated handmade paper من الداخل والخارج، ٢٠١٦ ٣٤ ٤٨,٥ X ٤٣ أكريليك على ورق يدوي معالج

باوهاوس مونومنت, ۱۹. ۲

فولاذ صلب مقاوم للصدأ مع طلاء بالمسحوق

۵. x o۲ سم

عمل بتكليف حصري من "تشكيل". جزء من مجموعة مقتنيات "تشكيل" الفنية

عندما أقمت معرضاً في مركز "تشكيل" في شهر نوفمبر عام ٢٠١٥، أطلقتُ من خلاله حركة فنية جديدة سميتها لاحقاً "كاليغرافورمز". وحمل معرضى عنوان "مونومنتال ١١/١١ (في إشارة إلى تاريخ هجرتى عن بلدى العراق في ١١ نوفمبر عام ٢٠٠٢).

ماذا عن أعمال "مونومنت"؟ إنها تعتبر أولى التصميمات والمحاولات التي بدأت معها حركة الـ"كاليغرافورمز" في العام ٢٠.١٤. حيث شكّلت توليفة من الحروف بأسلوب بعيد عن فن الخط التقليدي، منحَ أشكال الحروف طابعاً صناعياً تمثّل بسماكة خطية أحادية، ليبدو العمل في النهاية وكأنه نصبٌ تذكاري. وانتهى بي المطاف إلى ابتكار سلسلة لوحات بهذا الأسلوب، لكنّني دائماً ما كنت أتخيلها كمنحوتات كبيرة.

أتذكّر عندما كنت أعلّق هذه الأعمال في "تشكيل"، قالت لي حينها مؤسس ومدير المركز، لطيفة بنت مكتوم: "تبدو أعمالك مختلفة تماماً هذه المرة". لقد أُعجبتْ بمحاولاتي في الارتقاء بمجال الخط إلى حدود جديدة، وتحدثنا عن تخيلاتنا لهذه الكائنات أو المنحوتات ثلاثنة الأبعاد.

والآن، وبعد ثلاث سنوات من ذلك، أعود مجدداً إلى "تشكيل" مع معرضي المنفرد الثاني، حيث سأعرض أحد تلك اللوحات كمنحوتة فعلية تحمل اسم إحدى أكثر الحركات الفنية تأثيراً في القرن العشرين: "باوهاوس". لم يكن لي أن أنجز هذا العمل بدون الدعم الكريم الذي قدّمه "تشكيل" ومؤسّسه. وتجسد المنحوتة كلمة "محبّة" بطريقة غاية في التجريد وبأسلوب خط الثلث، مع الاستناد إلى مفهوم حركة "كاليغرافورمز". وكانت تعتبر "باوهاوس" حركةً ثوريةً حين ظهرت في عشرينات القرن العشرين، وهو ما يجسده عملى اليوم.

وسام شوكت

Bauhaus Monument, 2019

Stainless steel with powder coating 52 X 50 cm

Commissioned by Tashkeel. Part of the Tashkeel Art Collection

When I exhibited my work at Tashkeel in November 2015, I launched a new body of work, which the following year was coined 'Calligraforms'. The exhibition went by the name 'Monumental 11/11' (the digits stand for 11 November, the date I left my home country of Iraq in 2002).

Where did 'Monumental' come from? The first sketches and attempts that started the whole Calligraforms movement began in 2014 with creating a composition of letters, eliminating the calligraphic aspect and giving them a mono-linear thickness, an industrial quality. The result looked like a sculpture of a 'monument', which led to the series of exhibited works that kick-started the entire movement. However, I always imagined them as large sculptures.

I remember when I was hanging these pieces at Tashkeel in 2015, the Founder and Director of Tashkeel, Lateefa bint Maktoum, came by and told me: "You have to come up with a completely different work this time!" She liked that I was pushing the boundaries of calligraphy and we chatted about imagining these as three-dimensional objects or sculptures.

Now, after three years, I'm back at Tashkeel with my second solo show, presenting one of these monuments as a sculpture based on the theme of one of the most influential 20th-century art movements, the Bauhaus. This never would have happened without the support of Tashkeel and its founder. It depicts the word " محبة" ('love' in Arabic) in a very abstract way in Thuluth style, based on the Calligraforms concept. Bauhaus was considered revolutionary when it appeared back in the 1920s, and this is exactly the way I look at my work today.

Wissam Shawkat

وسام شوكت في سطور

المعارض المنفردة

- ۲.۱۸ "أحمر"، ليلة فن في مركز دبي المالي العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
 - ۲.۱۷ "من الداخل والخارج"، معرض إكس في إيه، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
- "تقاطع"، ليلة فن في مركز دبي المالي العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
 - ۲.۱٦ "مونومنتال فورمز"، مهرجان الفنون الإسلامية، بنيان، متحف الشارقة للفنون، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.
 - ۲.۱۵ "مونومنتال ۱۱/۱۱"، مركز "تشكيل"، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
 - ۲.۱۲ "رسائل الحب"، بالتعاون مع مون بلان، دبي، الامارات العربية المتحدة.
 - رسائل الحب"، غاليري ريد سبيس للفنون، نيويورك، الدبي المتحدة الأميركية.

معارض جماعية مختارة

- ۲. ۱۸ "الجرس الغطّاس والفراشة" للقيّمة آنا سيمان، شوكيس غاليري، دبس، الإمارات العربية المتحدة.
 - "صنع في تشكيل"، مركز "تشكيل"، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
 - "بعد . ا سنوات"، مركز "تشكيل"، دبي، الإمارات العربية المتحدة
 - "لغة الألوان"، نوفوس غاليري، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.
 - ۲.۱۷ "كونتورز"، إبراز أشكال الخط، معرض مشترك، إف إن ديزاين، دبس، الإمارات العربية المتحدة.
- معرض دبى الدولى لفن الخط العربى، دبى، الإمارات العربية المتحدة.

Wissam Shawkat: Resume

Solo Shows

• 'Red', DIFC Art Night, Dubai, UA

• 'Inside/Outside', XVA Gallery, Dubai, UAE.

• 'Intersection', DIFC Art Night, Dubai, UAE.

• 'Monumental Forms', Islamic Art Festival, Sharjah Art Museum, Sharjah, UAE.

• 'Monumental 11/11', Tashkeel, Dubai. UAE.

 2012 • 'Letters of Love' in collaboration with MontBlanc, Dubai, UAE.

• 'Letters of Love', Reed Space Art Gallery, Dubai, UAE.

Selected Group Exhibitions

- 'Diving Bell & The Buttefly' curated by Anna Seaman, Showcase Gallery, Dubai, UAE.
 - 'Made in Tashkeel', Tashkeel, Dubai, UAE.
 - '10 Years Later' Tashkeel, Dubai, UAE.
 - 'Language of Colours', Novous Gallery, Abu Dhabi, UAE.
- 'Contours', FN Design, Dubai, UAE.
 - Dubai International Arabic Calligraphy Exhibition, Dubai, UAE.
- 'The Perpetual Kingdom', Contemporary Arabic Calligraphy, Gallery Ward, Dubai, UAE.
 - 'Words Are Rain That Grows Flowers', Etihad Modern Art Gallery, Abu Dhabi, UAE.
 - Sharjah Calligraphy Biennial, Sharjah, UAE.
- Dubai International Calligraphy Exhibition, Dubai, UAE.
 - Noor Dubai Exhibition, Christie's, Dubai, UAE.
 - Kuwait Islamic Arts Festival, Kuwait City, Kuwait.
- 'Al Mohaqqaq', Dubai Arabic Calligraphy Centre, Dubai, UAE.

- ۲.۱٦ "ملكوت: فن الخط العربي المعاصر"، دبي، الامارات العربية المتحدة.
- "الكلمات كالمطر، تنبت أزهاراً"، معرض فن الخط العربي المعاصر، غاليري الاتحاد للفن الحديث، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.
 - ٢.١٦ بينالي الشارقة لفن الخط العربي، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.
- ١٥ . ٦ معرض دبي الدولي لفن الخط العربي، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
- معرض نور دبی، دار کریستیز للمزادات، دبی، الإمارات العربیة المتحدة.
 - مهرجان الكويت للفنون الإسلامية، الكويت.
- ٢.١٤ "المحقَّق"، مركز دبى لفن الخط العربى، دبى، الإمارات العربية المتحدة.
- معرض نور دبى، دار كريستيز للمزادات، دبى، الإمارات العربية المتحدة.
- "غرافيتي الخط العربي"، فنون الشارع غاليري، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
 - ۳ الفنون الإسلامية فن الخط العربي"، آرا غاليري، دبي،
 الإمارات العربية المتحدة.
 - ٢.١٢ "جمال فن الخط العربي"، برو آرت غاليري، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
 - "من اليمين إلى اليسار الثقافات البصرية لدى العرب والإيرانيين"، برلين، ألمانيا.
 - "الحداثة فن الخط العربي بسياق معاصر"، آرا غاليري، دبي،
 الإمارات العربية المتحدة.
 - "عزف الحرف"، مركز قطر الوطنى للمؤتمرات، الدوحة، قطر.
 - بينالى الشارقة لفن الخط العربى، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.
 - ۲.۱۱ "حروف النور"، معرض فن الخط العربي المعاصر، مركز "تشكيل"، دبس، الإمارات العربية المتحدة.
 - "المشق"، مركز دبي لفن الخط العربي، كوادرو غاليري للفنون الجميلة، مركز دبى المالى العالمى، دبى، الإمارات العربية المتحدة.
 - "المرئي والمسموع", معرض فن الخط العربي، متحف الشارقة للفنون،
 الإمارات العربية المتحدة.
 - . ۲.۱ "حروف: فن الكلمة"، معرض دار سوذبيز للمزادات، فندق ذا ريتز كارلتون، الدوحة، قطر.
 - "عطاء القلم"، معرض فن الخط العربي، قصر الإمارات، أبوظبي،
 الإمارات العربية المتحدة.
 - "إبداعات خطية"، معرض لأربعة خطاطين، رفيا غاليري، دمشق، سوريا.

- Noor Dubai Exhibition, Christie's, Dubai, UAE.
- Calligraffiti, Street Art Gallery, Dubai, UAE.
- 'Islamic Arts Arabic Calligraphy', Ara Gallery, Dubai, UAE.
- 'The Beauty of Calligraphy', Pro Art Gallery, Dubai, UAE.
 - 'Right to Left Arabic and Iranian Visual Cultures', Berlin, Germany.
 - 'Modernism Arabic Calligraphy in a Contemporary Context', Ara Gallery, Dubai, UAE.
 - 'Azf Al Harf', Qatar International Convention Centre, Doha, Qatar.
 - Sharjah Calligraphy Biennial, Sharjah, UAE.
- 'Huroof Al Noor', Tashkeel, Dubai, UAE.
 - 'The Mashq', Dubai Arabic Calligraphy Centre/
 - Cuadro Fine Art Gallery, DIFC, Dubai, UAE.
 - 'Visual & Audible', Sharjah Art Museum, Sharjah, UAE.
- 'Huroof: The Art of the Word', Sotheby's, Doha, Qatar.
 - 'The Will of The Reed', Emirates Palace, Abu Dhabi, UAE.
 - 'Calligraphic Innovations', Rafia Gallery, Damascus, Syria.
- 'Letters, Arabic Art and Calligraphy', MontBlanc and Meem Gallery, Dubai Mall, Dubai, UAE.
 - 'The Holy Quran Exhibition', The Farjam Collection, DIFC, UAE.
 - 'Al Basmalah', Dubai Arabic Calligraphy Centre/ The Farjam Collection, Dubai, UAE.
- 2008 DIFC Arabic Calligraphy Collection, Dubai, UAE.
 - Sharjah Calligraphy Biennial, Sharjah, UAE.
- 'The Black Diamond', The Royal Library, Denmark.
 - Sharjah Days, Vienna, Austria.
 - Dubai International Calligraphy Exhibition, Dubai, UAE.

- ۲..۹ "حروف، وفنون عربية وفن الخط العربي"، مون بلان وميم غاليري، دبى مول، دبى، الإمارات العربية المتحدة.
- "معرض القرآن الكريم"، مجموعة فرجام، مركز دبي المالي
 العالمى، دبى، الإمارات العربية المتحدة.
- "البسملة"، مركز دبي لفن الخط العربي، غاليري مجموعة فرجام،
 دبی، الإمارات العربیة المتحدة.
 - ۲..۸ مجموعة فن الخط العربي في مركز دبي المالي العالمي،
 دبی، الإمارات العربیة المتحدة.
 - بينالي الشارقة لفن الخط العربي، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.
 - ۰..۷ "الماسة السوداء"، معرض فن الخط العربي، المكتبة الملكية بالدانمارك.
 - أيام الشارقة في فيينا النمسا لفن الخط العربي، فيينا، النمسا.
 - معرض دبي الدولي لفن الخط العربي، دبي،
 الإمارات العربية المتحدة.
 - ٥ معرض دبي الدولي لفن الخط العربي، دبي،
 الإمارات العربية المتحدة.
 - عمرض دبي الدولي لفن الخط العربي، دبي،
 الامارات العربية المتحدة.
 - ۲. .۳
 معرض دبي الدولي لفن الخط العربي، دبي،
 الامارات العربية المتحدة.
 - معرض "المرئي والمسموع" لفن الخط العربي، متحف الشارقة للفنون، الإمارات العربية المتحدة.
 - معرض "المرئي والمسموع" لفن الخط العربي،
 متحف الشارقة للفنون، الإمارات العربية المتحدة.
 - ١. .٦ معرض "المرئي والمسموع" لفن الخط العربي،
 متحف الشارقة للفنون، الإمارات العربية المتحدة.
 - . . . ۲ "نسمات من بغداد"، سانت آنجیلو، إیطالیا.
 - "مهرجان دار السلام الثالث لفن الخط العربى"، بغداد، العراق.
- ۱۹۹۸ "مهرجان بغداد الدولي الرابع لفن الخط العربي"، بغداد، العراق.
 - ١٩٩٦ معرض فن الخط العربي، البصرة، العراق.
 - ١٩٨٩ المعرض الوطنى لفن الخط العربي، بغداد، العراق.

2005	• Dubai International Calligraphy Exhibition, Dubai, UAE.
2004	• Dubai International Calligraphy Exhibition, Dubai, UAE.
2003	 Dubai International Calligraphy Exhibition, Dubai, UAE. 'Visual & Audible', Sharjah Art Museum, Sharjah, UAE.
2002	• 'Visual & Audible', Sharjah Art Museum, Sharjah, UAE.
2001	• 'Visual & Audible', Sharjah Art Museum, Sharjah, UAE.
2000	 'Nasmat Min Baghdad – Air from Baghdad', Saint-Angelo, Italy. Dar Al Salam 3rd Calligraphy Festival, Baghdad, Iraq.
1998	• The 4 th Baghdad International Calligraphy Festival, Baghdad, Iraq.
1996	• The Arabic Calligraphy Exhibition, Basra, Iraq.
1989	 National Exhibition for Arabic Calligraphy, Baghdad, Iraq.

الجوائز والإصدارات

الجوائز

- المركز الثالث لجائزة «مسابقة البردى الدولية للخط العربي»، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، في مجالى الخط الكلاسيكى والخط المعاصر.
- جائزة الخط الديواني الجلي، «مسابقة بنك البركة التركى للخط العربى»، اسطنبول، تركيا.
- المركز الثاني لجائزة «مسابقة البردى الدولية للخط العربي»، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، في مجال الخط الكلاسيكي.
- المركز الثالث لجائزة خط الثلث الجلي، «مسابقة البنك التركى للخط العربى»، اسطنبول، تركيا.
- المركز الثالث لجائزة «المسابقة الدولية للخط العربي»، اسطنبول، تركيا.
 - المركز الأول لجائزة معرض «المرئي والمسموع»
 للخط العربى، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.
 - ۲..۲ الفائز بجائزة «الخط العراقي»، بغداد، العراق.
 - جائزة «المسابقة الدولية للخط العربي»، اسطنبول، تركيا.
 - جائزة تقدير، مهرجان دار السلام الثالث للخط العربي وفن الزخرفة الإسلامي، بغداد، العراق.
- جائزة تقدير، مهرجان بغداد الدولي الرابع للخط العربي، بغداد، العراق.
 - **١٩٩٦** جائزة معرض الخط العربى، البصرة، العراق.
 - ۱۹۸۹ جائزة امتياز، المعرض الوطني للخط العربي، بغداد، العراق.

Awards & Publications

Awards

2008	 3rd Prize Winner, Al Burda International Calligraphy Competition, Abu Dhabi, UAE, in both the classic and contemporary sections.
2008	 Prize in Jally Diwani style, Al-Baraka Turk Bank Calligraphy Competition, Istanbul, Turkey.
2007	 2nd Prize Winner, Al Burda International Calligraphy Competition, Abu Dhabi, UAE, in the classic section.
2007	 3rd Prize Winner, Al Burda International Calligraphy Competition, Abu Dhabi, UAE, in the contemporary section.
2005	 3rd Prize Winner in the Jally Thuluth style, Turk Bank Calligraphy Competition, Istanbul, Turkey.
2005	 3rd Prize Winner, International Calligraphy Competition (IRCICA), Istanbul, Turkey.
2003	• 1st Prize Winner , 'Visual & Audible' Arabic Calligraphy Exhibition, Sharjah, UAE.
2002	 Winner, Iraqi Calligraphy Society Prize, Baghdad, Iraq.
2002	 Award, International Calligraphy Competition (IRCICA), Istanbul, Turkey.
2000	 Commendation Prize, Dar Al-Salam 3rd Arabic Calligraphy & Islamic Ornamentation Festival, Baghdad, Iraq.
1998	 Commendation Prize Winner, 4th Baghdad International Calligraphy Festival, Baghdad, Iraq.
1996	• Prize, Arabic Calligraphy Exhibition, Basra, Iraq.
1989	 Excellence Award, National Exhibition for Arabic Calligraphy, Baghdad, Iraq.

البصدارات

- ۲.۱۸ مجلة سلانتد، (العدد ۳۲)، كارلسروه، ألمانيا.
- ۲.۱۵ تايبيزم، الكتاب ۲، مطبعة فاينيس، أستراليا.
 - ۱۱. ۱۳ مجلة ستيز، (العدد ۳۱)، كاليفورنيا،
 الولايات المتحدة الأمريكية.
 - ۲.۱۲ "يد تطبع: الخطوط، حروف اليد، والخط العربي"، غشتالتين، ألمانيا.
 - لوغو لاونج ۷، روكبورت.
 - لوس لوغوس ٦، غشتالتين، ألمانيا.
- مجلة فنون الحرف، العدد السنوى للجنة التحكيم.
- ۲.۱۱ "أرابيسك ۲: تصميم غرافيكي من العالم العربي والفارسى"، غشتالتين، ألمانيا.
 - الموسوعة العالمية للخط العربي، ستيرليتغ،
 الولايات المتحدة الأمريكية.
- مجلة فنون الحرف، العدد السنوى للجنة التحكيم.
 - مجلة فنون الحرف، مقال بعنوان "أعمال الفن والغرافيك لوسام شوكت".
 - . ۲.۱ لوس لوغوس ٥، (بوصلة لوس لوغوس)، غشتالتين، ألمانيا.
- مجلة فنون الحرف، العدد السنوى للجنة التحكيم.
 - مجلة فنون الحرف، مقال بعنوان "زووم،رفز".
- ۲..۹ مجلة فنون الحرف، العدد السنوى للجنة التحكيم.
 - "الشعارات الأساسية"، كتب إندكس، هولندا.
 - رؤية جديدة، الفن العربي المعاصر في القرن الحادي والعشرين.
 - ٢. .٨
- "أرابيسك: تصميم غرافيكي من العالم العربي والفارسي"، غشتالتين، ألمانيا.

Publications

2018	 Slanted Magazine (Issue 32), Karlsruhe,
	Germany.

• 'Typism: Book 2', Finesse Press, Australia.

• STEEZ Magazine (Issue 31), California, USA.

• 'Hand To Type: Scripts, Hand-Lettering and Calligraphy', Gestalten, Germany.

• 'LogoLounge 7', Rockport.

• 'Los Logos 6', Gestalten, Germany.

• Letter Arts Review, The Annual Juried Issue.

• 'Arabesque 2: Graphic Design from the Arab World and Persia', Gestalten, Germany.

• 'The World Encyclopedia of Calligraphy', Sterling, USA.

• Letter Arts Review, The Annual Juried Issue.

• Letter Arts Review, 'The Art and Graphic Works of Wissam Shawkat'.

Los Logos 5, (Los Logos Compass),
 Gestalten, Germany.

• Letter Arts Review, The Annual Juried Issue.

• Letter Arts Review, 'Zoomorphs'.

• Letter Arts Review, The Annual Juried Issue.

• 'Basic Logos', Index Books, The Netherlands

• 'New Vision, Arab Contemporary Art in the 21st Century', Transglobe Publishing, UK

• 'Los Logos 4', Gestalten, Germany.

• 'Arabesque: Graphic Design from the Arab World and Persia', Gestalten, Germany.

التقييم الفنى والمشاركة فى لجان التحكيم

- الديواني الجلي، معرض مركز دبي للخط العربي، دبي الإمارات العربية المتحدة.
 - ۱.۱۶ «المحقق»، معرض مركز دبي للخط العربي،
 دبی الإمارات العربیة المتحدة.
- ۰ معرض الخط العربي «المرئي والمسموع»، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.
- معرض «البسملة»، دبى، الإمارات العربية المتحدة.
- ٢.١٢ بينالى الشارقة للخط العربى، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.
 - . ۲.۱ «المشق»، معرض مركز دبي للخط العربي، دبي الإمارات العربية المتحدة.
 - ١٠.٩ المسابقة والمعرض السنوي الدولي الخامس للملصق والتيبوغرافي العربي، متحف طهران للفن، طهران، إيران.
 - معرض «البسملة»، دبى، الإمارات العربية المتحدة.
- ٨..٨ جوائز دبى القابضة للفنون الجميلة، دبى، الإمارات العربية المتحدة.
 - معرض دبى الدولى للخط العربى، دبى الإمارات العربية المتحدة.
 - بينالي الشارقة للخط العربي، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.
 - ۲. .۷ معرض دبى الدولى للخط العربى، دبى الإمارات العربية المتحدة.
 - بينالى الشارقة للخط العربى، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.
 - المعرض السنوي الثاني للخط العربي، مسقط، سلطنة عمان.
 - ٥..٥ معرض دبي الدولي للخط العربي، دبي الإمارات العربية المتحدة.
 - ٤. .٢ بينالى الشارقة للخط العربى، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.
- عضو لجنة تحكيم في جائزة سلطان العويس للمواطنين الإماراتيين فى فن الخط العربى، دبى، الإمارات العربية المتحدة.

Curator & Jury Committees

2015	 'Jali Diwani', Dubai Arabic Calligraphy Center Exhibition,
	Dubai, UAF.

- 'Al Mohaqqaq', Dubai Arabic Calligraphy Center Exhibition, Dubai, UAE.
- 'Visual & Audible' Calligraphy Exhibition, Sharjah.
 - 'Al Basmalah' Exhibition, Dubai, UAE.
- 'The Mashq', Dubai Arabic Calligraphy Center Exhibition, Dubai, UAE.
- 5th International Annual Poster Typography Competition and Exhibition, Tehran Museum of Art, Iran.
 - 'Al Basmalah' Exhibition, Dubai, UAE.
- 2008 Dubai Holding Fine Art Awards, Dubai, UAE.
 - Dubai International Calligraphy Exhibition, Dubai, UAE.
 - Sharjah Calligraphy Biennial, Sharjah, UAE.
- Dubai International Ccalligraphy Exhibition, Dubai, UAE.
 - Sharjah Calligraphy Biennial, Sharjah, UAE.
 - The 2nd Annual Calligraphy Exhibition, Muscat, Oman.
- Dubai International Calligraphy Exhibition, Dubai, UAE.
- Sharjah Calligraphy Biennial, Sharjah, UAE.
 - Sultan Al Owais Award for UAE Nationals in the Art of Arabic Calligraphy, Dubai, UAE.

شكر وتقدير

أتقدّم بجزيل الشكر للطيفة بنت مكتوم على دعمها المستمر وإيمانها بأعمالي، وعلى استضافتها لمعرض الفردي الثاني في "تشكيل". كما أشكر نائب المدير ليسا باليتشغار على التشجيع والأفكار التي ساهمت بها في هذا المعرض. وكرم حور على احترافيته والأفكار المتعلّقة بالمحتوى العربي، وإبراهيم خمايسة لإبداعه في تصميم كُتيّب المعرض والمواد الأخرى ولتحمّله وصبره على متطلباتي والتغييرات التي طلبتها في تصميم هذا الكتيّب، وإلى جميع أعضاء فريق "تشكيل" بمن فيهم: بخيتة غانم، سمر

إلى والديّ، على تضحيتهما التي لا تقدّر بثمن، وإلى أخوتي الذين لم أكن لأصل إلى ما أنا إليه الآن لولا دعمهم اللا محدود لى.

إلى صديقي محمّد المرّ، لرعايته فن الخط العربي ودعمه لي عندما انتقلتُ إلى دبى منذ ١٦ عاماً، لم أكن لأحقّق شىء من دونه.

شكر خاص لزوجتي وأم أولادي سيلفيا، وولداي ريم وريان، على فهمهم وتقديرهم لطبيعة ومتطلبات عملي التي تأتي أحياناً في الأوقات العائلية التى نمضيها معاً.

إلى معلّمي في المرحلة الابتدائية، محمد رضا سُهيل، الذي زرع شغف الحروف فى ذاتى.

إلى صديقي، الدكتور نبيل صفوت لتقديمه آراءه البنّاءة ودعمه القيّم لأعمالى.

إلى أصدقائي الخطّاطين حول العالم، مصدر إلهامي ودفعي لتقديم الأفضل.

إلى آنا سيمان التي كتبت مقال المعرض، وإلى صوفي كاليا, المدير التنفيذي لشركة "ميستاريا" على دعمها وتنظيمها لوسائل الاتصالات مع مركز "تشكيل".

Acknowledgements

I would like to thank Lateefa bint Maktoum for her support and believing in my work, and hosting my second solo show at Tashkeel. Thanks also to Tashkeel Deputy Director Lisa Ball-Lechgar for her enthusiasm and ideas for the show; to Karam Hoar, for his professionalism and thoughts about the Arabic content; to Ibraheem Khamayseh, for the great design of the exhibition catalogue and other materials and for his tolerance and patience with my design needs and changes; as well as the whole Tashkeel team, including Bakhita Ghanim, Samar Zaidan, Salim Ahmed and Deena Rashid.

To my parents, for their sacrifice and to my brothers – without their support, I would not be where I am now.

To my friend Mohammed Al Murr, for being a patron for the art of calligraphy and for his support when I moved to Dubai 16 years ago. Without him, I would not be what I am today.

My special thanks to my wife Silvia and my kids Reem and Ryan, for being supportive and understanding of my work and its demands on the time we spend together.

To my teacher in primary school Mohammed Redha Suhail who cultivated the love for letters in me.

To my friend Dr. Nabil Safwat for his insights on my work and being a valuable support.

To all my calligrapher friends from around the world who inspired me and pushed me to grow.

To Anna Seaman for writing the exhibition essay, and to Sophie Kalia, Executive Director of Mestaria for her support and organising communications with Tashkeel.

الشركة الممثلة للفنان Artist's Representative

