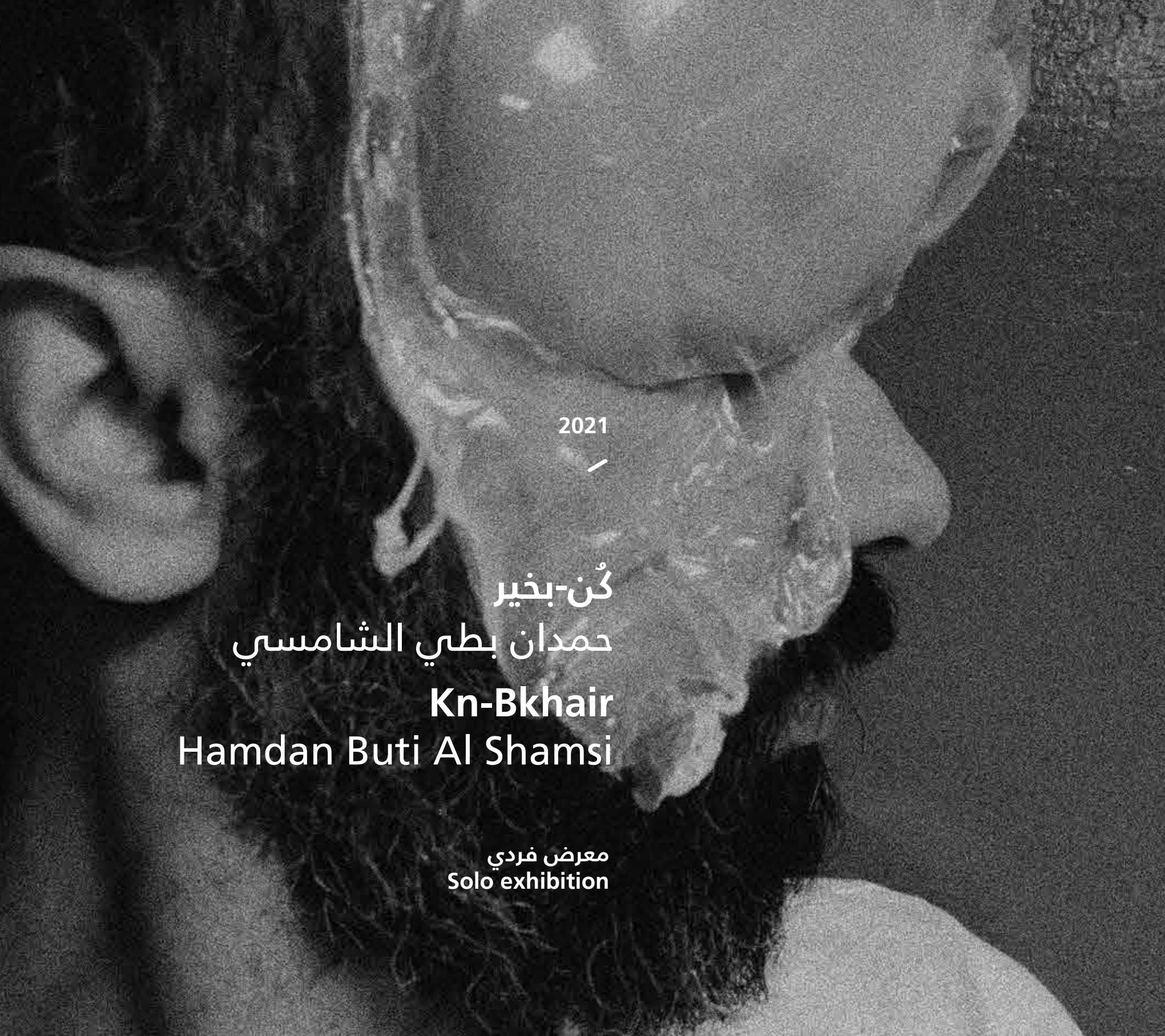


2021

كُن-بخير
حمدان بطي الشامسي

Kn-Bkhair
Hamdan Buti Al Shamsi

معرض فردي
Solo exhibition

مقدّمة للطيفة بنت مكتوم
Foreword by Lateefa bint Maktoum 4

نبذة عن "تشكيل"
About Tashkeel 6

نبذة عن "برنامج الممارسة النقدية"
About Critical Practice Programme 8

السيرة الذاتية للفنان
Artist's Bio 10

بيان الفنان
Artist's Statement 12

علم الوجود: طبيعة الوجود
Ontology: The Nature of Being 16

تفكيك الذات
Fragmentation of the Self 22

حوار مع: حمدان بطي الشامسي
In Conversation: Hamdan Buti Al Shamsi 28

الأعمال المعروضة
Exhibited Works 38

أعمال سابقة مختارة
Selected Previous Works 56

حمدان بطي الشامسي في سطور
Hamdan Buti Al Shamsi: Resumé 66

شكر وتقدير
Acknowledgements 70

تشكيل ٢٠٢١ © كافة حقوق النشر محفوظة

تشكيل
ص.ب. ١٢٢٢٥٥, دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف ٣٣١٣ ٣٣٦ ٤ ٩٧١+
بريد إلكتروني tashkeel@tashkeel.org

تمت الترجمة إلى اللغة العربية عن طريق "إمضاء للاتصالات"

أقيم معرض "كن-بخير"
للفنان حمدان بطي الشامسي في "تشكيل" في ند الشبا ١، من ١٦ مارس لغاية ٢٤ أبريل ٢٠٢١.

Copyright © Tashkeel 2021. 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

'*Kn-Bkhair*' by Hamdan Buti Al Shamsi took place
at Tashkeel (Nad Al Sheba 1) from 16 March to 24 April 2021.

tashkeel.org

مقدمة

منذ مشاركته معنا لأول مرة في معرض "صورة جيل" في عام ٢٠١٠، أصبح حمدان بطي الشامسي فرداً من عائلة "تشكيل". كبرنا وكبر الشامسي معنا؛ ولم يشكّل تكليفه بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس "تشكيل" في عام ٢٠١٨، علامة فارقة في مسيرة تطورنا وحسب، وإنما نقطة محورية في ممارسته الفنية أيضاً. فقد كانت سلسلة "هذا أمر شخصي" هي التي جعلت الشامسي يوجه التركيز على نفسه أولاً، وتأصيل ممارسته في بُعد جديد من استكشاف مفاهيم الذات وسبر أغوارها على نحو متواصل. وأثمر هذا التوجه الجديد، إلى جانب نهج جديد في الوسائط المتعددة والرقمية والتركيب، عن أول معرض فردي للشامسي على الإطلاق بعنوان "كن-بخير"، والذي جاء تتويجاً لرحلته في برنامج الممارسة النقدية الذي يقيمه "تشكيل".

ونأمل أن تستمر مجموعة الأبحاث التي أجراها الشامسي خلال العام الماضي في إثراء وإلهام ممارسته، وأن توفر النقاشات العديدة التي جمعته مع الفنانة والمرشدة هند بن دميثان القمزي، حافزاً دائماً لمزيد من التجارب الغنية.

وفي ظل الأحداث الاستثنائية التي سببتها جائحة "كوفيد – ١٩" والتي انعكس تأثيرها علينا جميعاً خلال العام المنصرم، فإن عنوان هذا المعرض يتخطى صدى معايير ممارسة الشامسي، بتلخيصه لحالة ذهنية اعتدناها في ظل الجائحة؛ ألا وهي طمأنة أنفسنا وبعضنا البعض دوماً بأن كل شيء سيكون على ما يرام بالتأكيد، وأن التعافي آتٍ لا محالة، والأوقات الجميلة ستعود حتماً بإذن الله تعالى.

لطيفة بنت مكتوم

Foreword

Hamdan Buti Al Shamsi has been a part of the Tashkeel family since he first exhibited with us in 2010 as part of ‘Portrait of a Generation’. As we have grown, so has Hamdan. It was his commission for Tashkeel’s tenth anniversary in 2018 that formed not only a marker in our development but also a pivotal point in his practice. For it was the *This is Personal* series that saw Hamdan first turn the focus on himself, rooting his practice in a new dimension of introspection that he has continued to pursue. It is this fresh direction together with a re-affirmed approach to mixed media, digital and installation that has led to ‘*Kn-Bkhair*’, the culmination of his journey on the Tashkeel Critical Practice Programme and his first ever solo exhibition.

We hope that the body of research accumulated by Hamdan over the last year will continue to nourish his practice and that the many conversations he has enjoyed with mentor Hind Bin Demaithan Al Qemzi provide ongoing sustenance for further experimentation.

With the unprecedented events that have affected us over the last year, this exhibition’s title resonates far beyond the parameters of Hamdan’s practice. It encapsulates a state of mind to which we have all become accustomed in the midst of the pandemic; constantly reassuring ourselves and each other that everything will be alright, that we will recover, and that the good times will return once more.

Lateefa bint Maktoum

Courtesy of Jalal Abuthina

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 الإبداعية والتجريبية والحوار بين الممارسين والمجتمع على نطاقٍ واسع، إذ يوفر استوديوهات متعددة التخصصات، ومساحات للعمل ومعارض في مقرّه الرئيسي في ند الشبا وفي حي الفهيدي 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": "**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 لمحبّي الفنون في الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر "**برنامج العضوية**" القلب النابض لمركز "تشكيل"، وهو مجتمع للعقول 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**

Kn-Bkhair - Hamdan Buti Al Shamsi

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 "برنامج الممارسة النقدية"

يوفّر "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، ويُتوّج البرنامج عادةً بمعرض، أو منشورات أو أي إصدارات مادية أو رقمية. ويتم تصميم وبناء برنامج لكل فنان بعناية تامة لتتناسب مع ممارساتهم الفردية و/أو مجالات بحوثهم. كما يعمل مركز "تشكيل" مع كل فنان لاختيار مرشد رئيسي لهم يساعد في بناء وتمكين وإرشاد الفنانين. قد يكون هذا المرشد فناناً، أو مَيّماً، 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 تحديثات متواصلة للمشاركين عبر مدوّنة على موقع "تشكيل" الإلكتروني، تتطرّق إلى النقاط الأساسية خلال فترة البرنامج. ونذكر من بين خرّيجي "برنامج الممارسة النقدية":

عفراء بن ظاهر، عملت تحت إشراف محاضر برنامج الكتابة في جامعة نيويورك أبوظبي آندرو ستارنر، وقدّمت معرضها الفردي "ترانيم لنائم" ("تشكيل"، ٢٠١٦).

فيكرام ديفيتشا، عمل تحت إشراف الأستاذ المساعد في قسم المسرح بجامعة نيويورك أبوظبي ديبرا ليفين، وقدّم معرضه الفردي "جلسات بورتريه" ("تشكيل"، ٢٠١٦).

هدية بدري، عملت تحت إشراف رئيس والأستاذ المساعد في التصميم الغرافيكي في جامعة أو.سي. إيه.دي في تورونتو رودريك غرانت، والقيمة الفنية والكاتبة والمؤرخة الفنية د. أليكساندرا مكغيلب، وقدّمت معرضها الفردي "الجسم يحتفظ بالنتائج" ("تشكيل"، ٢٠١٧).

رجاء خالد، بعملت تحت إشراف الفنان والمنتج الثقافي جاريت فادير، والأستاذ المساعد في جامعة كورنيل للفنونو في نيويورك افتخار دادي، وقدّمت معرضها الفردي "الأسرع مع الأكثر" ("تشكيل"، ٢٠١٧).

لانتيان شيه، عقد خلال عام ٢٠١٧ جلسات قراءة جماعية تطرّق خلالها إلى مواضيع المياه والغاز والكهرباء والإيجار، كما تناول مسائل أخرى كالضيافة، والإشغال، والمعايشة، والخصوصية، والاستثناء وعدم الاستمرارية.

ديجاني بهاردواج، عملت تحت إشراف الفنانين ليس بيكنيل وحسن مير، وقدّمت معرضها الفردي "قصصٌ تُروى" ("تشكيل"، ٢٠١٨).

جلال بن ثنية، عمل تحت إشراف المصور جاسم العوضي والفنان والقيّم الفني والمدرّس فلاوندر لي، وقدّم معرضه الفردي "خلف السياج" ("تشكيل"، ٢٠١٩).

سيلفيا هيرناندو ألفاريث، عملت تحت إشراف الفنان والأكاديمي والكاتب إسحاق سوليفان، والفنانة التشكيلية والكاتبة كريستيانا دي ماركي، وقدّمت معرضها الفردي "تحت الضوء الأحمر" ("تشكيل"، ٢٠٢٠).

شفى غدّار، عملت تحت إشراف الكاتب والناقد الفني كيفن جونز، والفنانة والناقدة الفنية والمدرّسة جيل ماغي، وقدّمت معرضها الفردي "وقفات مغايرة" ("تشكيل"، ٢٠٢٠).

ميس البيك، عملت تحت إشراف فنان الأعمال السمعية والبصرية لورانس أبو حمدان، والفنانة والقيّمة آلاء يونس، وقدّمت معرضها الفردي "رسالة من تحت القدمين" ("تشكيل"، ٢٠٢١).

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 Dhaher. 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.

Debjani 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)

Artist's Bio

Hamdan Buti Al Shamsi is a self-taught multidisciplinary artist and writer. Since participating as an intern in 2015 at the National Pavilion of the United Arab Emirates – La Biennale di Venezia, he has been undertaking research into new techniques to enhance his practice whether by medium or concept.

An alumnus of Campus Art Dubai and the Salama Emerging Artist Fellowship (SEAF), he has participated in exhibitions including '10 Years Later' (Tashkeel, 2018); 'Emirati Insights' (Abu Dhabi, 2015); 'Past Forward: Contemporary Art from the Emirates' (USA tour, 2014); 'Three Generations' (Abu Dhabi, 2013/14); and has exhibited at The Abu Dhabi Cultural Foundation, Berlin Art Fair, FN Designs, SIKKA Art Fair, Maraya Art Centre, Marsam Mattar and Tashkeel. He has received commissions from Tashkeel, Qattara Arts Centre, Abu Dhabi Airports and EMAAR.

Hamdan was among 21 artists to be commissioned for the EXPO2020 campaign 'For Everyone'. In 2019, he was selected as one of the 49 Emirati creatives tasked with designing the UAE Nation Brand logo.

Hamdan is a participant of the Tashkeel Critical Practice Programme 2020.

السيرة الذاتية للفنان

يعتبر حمدان بطي الشامسي فنان وكاتب عصامي متعدد التخصصات. منذ مشاركته كمتدرب في العام ٢٠١٥ في الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية، كان يجري بحثاً في التقنيات الجديدة لتعزيز ممارسته سواء عن طريق الوسائط المستخدمة أو المفاهيم.

تخرج من برنامج "آرت دبي كامبس، بالإضافة إلى منحة سلامة للفنانين الناشئين، وشارك في معارض بما في ذلك "بعد عشر سنوات". (تشكيل، ٢٠١٨)؛ "رؤى إماراتية" (أبوظبي، ٢٠١٥)؛ "الجيل القادم: الفن المعاصر من الإمارات" (جولة الولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠١٤)؛ "ثلاثة أجيال" (أبوظبي، ٢٠١٤)؛ وقد عرضت أعماله في مجمع أبوظبي الثقافي، معرض برلين الفني، فن ديزاين، معرض سكة الفني، مركز مرايا للفنون، مرسم مطر، وتشكيل. حصل على أعمال تكليف من "تشكيل"، مركز القطارة للفنون، مطارات أبوظبي، وإعمار.

كان حمدان واحداً من بين ٢١ فناناً تم تكليفهم بحملة إكسبو ٢٠٢٠ "للجميع". وفي العام ٢٠١٩، تم اختياره كواحد من ٤٩ مبدعاً إماراتياً لتصميم شعار دولة الإمارات العربية المتحدة.

حمدان مشارك في برنامج للممارسة النقدية ٢٠٢٠ من "تشكيل".

Photography by Ola Allou

بيان الفنان

ثلاثية من ثلاث حالات مرتبطة بالذات.
من خلال انعكاسات الوعي واللاوعي.
من مكانة وطهارة النفوس البكر،
إلى الشك الذاتي واستجواب النفس، لينتهي الأمر بإعادة بناء الوجود.
أي ببساطة، أن تكون.

"كن-بخير" هو معرض يسعى إلى تناول حالة الفنان من خلال الأدوات اليومية التي يستخدمها في ممارسته:

الورق، بحالته الأصلية لكونه روحاً لم تُمَسّ؛
المقص، بمواقفه ومراحل نموه ورحلته؛
الصمغ، بكيفية استعادة نفسه ككائن، شُفي وأعيد تشكيله.

على مدار ١٢ شهراً، طور حمدان مجموعة من الأعمال التي تدعو المشاهد للانطلاق في رحلة تستكشف مفاهيم الذات، تُعرَض من خلال أعمال متنوعة من مطبوعات، شعر مكتوب بخط اليد، فيديو، وعمل تركيبي.

Artist’s Statement

A trilogy of three associated status of the self being.
Through reflections of consciousness and subconsciousness.
From the status and purity of untouched souls,
to self doubt and self questioning, ending up with reconstruction of being.
Simply, to be.

‘*Kn-Bkhair*’ is an exhibition that seeks to address the artist’s status of being through the day-to-day tools he uses in his practice:

PAPER original status of being an untouched soul;
SCISSORS situations, growth, and his journey;
GLUE how reclaimed himself as a being, healed and reshaped.

Over the course of 12 months, Hamdan has developed a body of work that invites the viewer to embark on a journey that explores notions of the self, presented through pieces ranging from prints, handwritten poetry, video and installation.

علم الوجود: طبيعة الوجود

ما هو الوجود؟
كُن،
أن تكون،
ليَكن،
كيان،
دعه يكون.

حفزت هذه العبارات والكلمات الدلالية مناقشات واستكشافات جمعتني أنا (المرشدة والقيّمة) مع حمدان بطي الشامسي (الفنان) على مدى أكثر من عام، لتثمر عن معرض "كن-بخير": الذي يمثل ويتخطى انبعاث وجود الشامسي.

وليس هنالك ما يعكس هذه الأعمال بشكل أدق من تمييز جان بول سارتر بين (en-soi، الوجود بذاته) و(pour-soi، الوجود لذاته). وهنا يحدد سارتر بوضوح كيف يتسم "الوجود بذاته" بالتماسك، والسلبية، والخمول، ومواءمته لحقيقته؛ أي أنه "موجود" ببساطة. أما "الوجود لذاته"، فيتصف بالمرونة، والدينامية، والتنافر مع حقيقته[1]. وهو ما تجسده الأعمال والمؤلفات الفنية في هذا المعرض، الذي يصور رحلة وجودنا الملموس والإلزامي إلى جانب نسخ مصقولة ومقولبة من ذواتنا.

ألا تكون هنا ولا هناك؛ حاضراً غائباً؛ ملمّاً وغير مدرك؛ أن تختار وتكون ملزماً؛ هذا يعني ببساطة أنك موجود. ويطرح الشامسي نفسه للمرة الأولى كموضوع لعمله عبر سلسلة من الكتابات والدراسات، إذ يستعرض صوراً ذاتية عبر التصوير الفوتوغرافي، والكولاج، والفيديو، والأعمال التركيبية، والكتابات. وذلك باستخدام أدواته الإبداعية الاعتيادية الخاصة، والتي أحب تسميتها "عتاد التعبير"؛ وهي الورق والمقص والصمغ.

وتبدو جميع هذه الأدوات مألوفةً بالنسبة لنا؛ إذ يجسد الورق الحالة التي نولد بها – أنقياء، على حالتنا الأولى لم يمسسنا شيء بعد. فيما يرمز المقص إلى تطوّر وعينا، والأوضاع والظروف التي نعيشها ونواجهها، وتتغلغل داخلنا، وتحث تطورنا. أما الصمغ فيشير إلى إعادة صقل وبلورة نموذج متطور من شخصيتنا. وتتواصل دورة حياتنا لتتطور معها ذواتنا، حيث نداوم على قص وتحسين وتعديل وتركيب نسخ من حقيقتنا فيما ننضج.

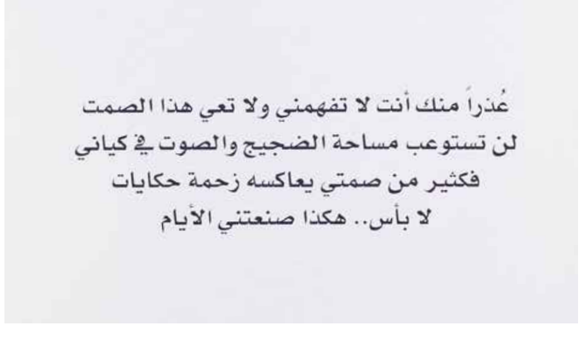
Ontology: The Nature of Being

What is being?
Be,
To be,
Be it,
A being,
Let it be.

Key words and phrases that led to more than a year of dialogue and exploration between Hamdan Buti Al Shamsi (the artist) and myself (the mentor and curator), leading to 'Kn-Bkhair': A rebirth of Hamdan's form of being and beyond.

There is nothing more accurate to reflect this body of work as much as Jean-Paul Sartre's distinction between (en-soi, being-in-itself) and (pour-soi, being-for-itself). Here he clearly outlines the "being-in-itself" is solid, self-identical, passive and inert. It simply "is." And, the "being-for-itself" is fluid, non-self-identical, and dynamic.[1] So are the collected pieces and writings in this exhibition: A journey of concrete and non-chosen states of being alongside moulded and refined edits of oneself.

To be neither here nor there. To be present yet absent. To be aware and not aware. To choose and not have a choice. Simply to be. Through a series of writings and studies, Hamdan puts himself forward for the first time as the subject of his work. Presenting self-



I apologise to you. You don't undersand me nor do you realise what this silence is.
You will not understand the echo of noise and voice inside me,
Most of my silence reflects on a congestion of stories, but that's fine. This is what life made me.

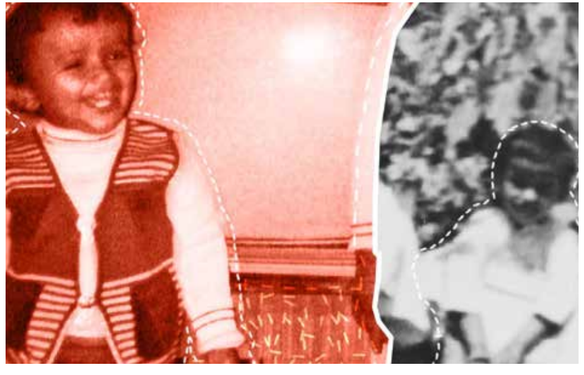
portraits in the forms of photography, collage, video, installation and text. Using his go-to signature tools of creation, his “weapons of expression” as I like to call them: Paper, scissors and glue.

Tools that we can all relate to. Paper; finding yourself born as you are, clear, untouched and unchanged. Until you are introduced to the development of your awareness, situations and circumstances that you grow into, go through and face, cutting through: Scissors. Leading you to glue; where you reshape and redefine another evolved version of yourself. The cycle of life continues and so does oneself. We continue to cut, refine, edit and put together versions of who we are as we mature.

We continue to cut, refine, edit and put together versions of who we are as we mature.

In the past, Hamdan applied collaging as a technique using found materials, mainly magazines that he would cut, mix and glue pieces of to create a new, finished work. This time he, himself, is the material for the body of work created. He deconstructed Hamdan as a boy, a man, a son, a brother, a father, a friend and an artist. Physically and physiologically, opening up to us and sharing what he went through and what is going through his mind when analysing himself as an individual, a human, and a survivor to this day.

(تفصيل) "بلا عنوان"، ٢٠٢١، طباعة رقمية على قماش، ١٩٨ x ٤٩٤ سم.
(Detail) *Untitled.* 2021. Digital print on fabric. 198 x 494 cm.



(تفصيل) "بلا عنوان"، ٢٠٢١، طباعة رقمية على قماش، ١٩٨ x ٤٩٤ سم.
(Detail) *Untitled.* 2021. Digital print on fabric. 198 x 494 cm.

تتواصل دورة حياتنا لتتطور معها ذواتنا، حيث نداوم على قص وتحسين وتعديل وتركيب نسخ من حقيقتنا فيما ننضج.

واعتاد حمدان في الماضي استخدام تقنية الكولاج مع مواد غير شائعة الاستخدام في الفن ولا سيما المجلات، حيثُ كان يقص أجزاءً منها ويجمعها ويلصقها معاً لإنتاج قطعة فنية جديدة ومكتملة. إلا أنه في هذه المرة جعل نفسه مادةً لأعماله الفنية، إذ فكك شخصيته إلى الصبي، والرجل، والابن، والأخ، والأب، والصديق، والفنان. فباح لنا بمكنوناته جسدياً ونفسياً وشاركنا ما فكر به قبلاً وما يجول في خاطره عندما يحلل شَخصيته كفرد، وإنسان، وناجٍ حتى هذا اليوم.

وبالحديثُ عن النجاة، فما من وقت لممارسة التأمل الذاتي أفضل من فترة تفشي جائحة "كوفيد - ١٩". وليس الشامسي وحدة من فعل ذلك، فقد وجدت نفسي – مثل كثيرين غيري – أمارس التأمل الذاتي خلال فترة الحظر، وتكمن المفارقة بأنها كانت وقفة نحتاجها بشدة وسط وتيرة الحياة المتسارعة التي نواجهها جميعاً. شهيق، زفير: أن نشعر بنعمة كوننا ناجين، أن تعود إلى الوراء ونستذكر جميع النعم التي كنا وما زلنا نحظى بها، أن يملأ أنفسنا الرضا والقناعة فقط لأن بمقدورنا أن نكون.

وغالباً ما يتناول حمدان الحياة على أنها عرض مسرحي ترتفع ستائره لتعرض المشاهد واحداً تلو الآخر، وهو

Speaking of surviving, what a time to allow for self-reflection than the forced pandemic of COVID-19. Not only did Hamdan go through this, but I also found myself – like many others – experiencing this during lockdown. Ironically, it was a much-needed handbrake on the speed of life. BREATHE IN, BREATHE OUT: Appreciating the very essence of being a survivor, going back and reminding yourself of all the blessings you had and have, being content and appreciative on being allowed – to be.

Hamdan often refers to life as a performance where the curtains open with a scene, followed by another and continue to do so as we live; forming characters of the same person yet masked for each environment. Putting on faces, layering emotions, adding some and shedding some to choose what fits best the scene presented. Until finally ending up at a final scene where everything that once was is stripped away, going back to the clear untouched paper; the origin of being.

Kn-Bkhair is a phrase that cannot be translated nor explained in any other language as strongly and directly as it is in Arabic.

And so, he leaves us with ‘Kn-Bkhair’.

As a word-by-word literal translation, the phrase translates as “be good”, which in English changes the whole context to the meaning of this phrase. *Kn-Bkhair* is a phrase that cannot be translated nor explained in any other language as strongly and directly as it is in Arabic. It is more of an affirmation from oneself to the another, to encourage a state of being ok, being fine, being able and capable to deal with whatever is coming and accepting it knowing and believing that everything will be fine in the end. It is more of an invitation to grasp for air and take a breath, take a moment and allow yourself to be, before you continue moving forward because in the end everything will be.

So, Kn-Bkhair.

Hind Bin Demaithan Al Qemzi is a visual artist and video composer, curator and creative consultant. During the 2020 Critical Practice Programme, she served as a mentor to Hamdan Buti Al Shamsi.

—

1. Flynn, Thomas, ‘Jean-Paul Sartre’, The Stanford Encyclopaedia of Philosophy (Fall 2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/sartre/

ما يستمر طوال مسيرة حياتنا؛ لتنشأ خلاله شخصيات متعددة لشخص واحد يضع قناعاً مختلفاً عبر كل بيئة. فنعمد إلى ارتداء أقنعتنا، ومراكمة مشاعرنا، فنكشف بعضها ونخفي الآخر لننتقي ما يلائم المشهد الذي يجري عرضه، إلى أن نصل إلى المشهد الأخير في نهاية المطاف، حيث نتعرّى من كل شيء ارتديناه ونعود إلى حالة الورقة النقية التي لم تُمس، وهي أصل الوجود.

وهنا، يتركنا الشامسي مع عبارة "كن-بخير".

ومن شأن الترجمة الحرفية لعبارة "كن-بخير" أن تغير السياق الكامل الذي يحيط بمعنى هذه العبارة. ولذلك لا يمكن ترجمة "كن-بخير" أو شرحها إلى لغة أخرى بذات المعنى القويّ والمباشر الذي توفره اللغة العربية. وهي بمثابة تشجيع من شخص لآخر ودعم له كي يكون بخير وعلى ما يرام، ويتمتع بالقدرة والقوة على التعامل والقبول بكل ما يواجهه أياً يكن، انطلاقاً من الثقة والإيمان بأن كل شيء سيكون بخير في النهاية. كما تمثل العبارة دعوةً لتنفس الصعداء، والتوقف برهة والسماح لأنفسنا باعتناق وجودنا، قبل مواصلة التقدّم؛ ففي النهاية، كلّ شيء سيكون.

لا يمكن ترجمة "كن-بخير" أو شرحها إلى لغة أخرى بذات المعنى القويّ والمباشر الذي توفره اللغة العربية.

ولذلك، كن-بخير.

هند بن دميثان القمزي هي فنانة تشكيلية ومؤلفة مقاطع فيديو، وقيّمة ومستشارة إبداعية، كانت مرشدة حمدان بطي الشامسي خلال مشاركته في برنامج الممارسة النقدية عام ٢٠٢٠.

—

١. توماس فلين، "جان بول سارتر"، موسوعة ستانفورد للفلسفة (نسخة خريف عام ٢٠١٣)، إدوارد إن. زالتا (محرر)، https://plato.stanford.edu/archives/fall٢٠١٣/entries/sartre/

Fragmentation of the Self

Hamdan Buti Al Shamsi belongs to a generation whose transformative years straddled the fading age of analogue and the incoming era of digital dominance. Witness to the emergence and voracious spread of satellite television, the internet, social media and their subsequent impact on social dynamics, his practice was founded upon the construction and deconstruction of the everyday ephemera of imagery, which has impacted – almost on a subconscious level – how we see the world around us, the societies in which we live, and ourselves.

Collage is not only the root of Hamdan Buti Al Shamsi's practice, but also the basic action, the habitual routine that, at one stage or more in all our lives, has given each of us the keys to make sense of the visual bombardment to which we are subjected from cradle to grave. Collage is the "modern meditation" as described by the artist and writer Mark Wagner. Whether consciously or subconsciously, we collage constantly by flipping through the pages of the internet, social media, through music, TV channels, magazines, the list is endless. In the almighty age of popular culture, the myriad platforms that feed us have grown to epidemic proportions. Our lives have become an endless map of images, sounds, smells and sensations that surge, clash, blend and merge. We only have our minds to rationalise and create order. Collage has become the lexicon of our lives.

His practice was founded upon the construction and deconstruction of the everyday ephemera of imagery

(تفصيل) "هذا أمر شخصي"، ٢٠١٨، كولاج صور تناظرية، وسائط متعددة (١٢ صورة)، ٤٢ x ٢٩,٧ سم لكل منها، بتكليف من "تشكيل"، جزء من مجموعة مقتنيات "تشكيل" الفنية".

(Detail) *This is Personal.* 2018. Analogue collage, mixed media (12 pieces). 42 x 29.7 cm each. Commissioned by Tashkeel. Part of the Tashkeel Art Collection.

تفكيك الذات

(تفصيل) "هذا أمر شخصي"، ٢٠١٨، كولاج صور تناظرية، وسائط متعددة (١٢ صورة)، ٤٢ x ٢٩,٧ سم لكل منها، بتكليف من "تشكيل"، جزء من مجموعة مقتنيات "تشكيل" الفنية".

(Detail) *This is Personal.* 2018. Analogue collage, mixed media (12 pieces). 42 x 29.7 cm each. Commissioned by Tashkeel. Part of the Tashkeel Art Collection.

ينتمي حمدان بطي الشامسي إلى جيلٍ تأرجحت سنواته التحولية بين عصر تلاشي التناظرية والعصر التالي للهيمنة الرقمية. فقد شهد الانتشار الهائل للقنوات التلفزيونية الفضائية، والإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي وما تبعها من تأثيراتٍ على الديناميات الاجتماعية. كما ارتكزت ممارساته على تركيب وتفكيك الصور اليومية العابرة والتي انعكست بدورها - ضمن مستوى اللاوعي تقريباً - على كيفية رؤيتنا للعالم من حولنا والمجتمعات التي ننتمي إليها، وحتى أنفسنا.

ولا يمثل الكولاج جوهر ممارسات الشامسي فحسب، بل عمله الرئيسي وروتينه المعتاد، والذي أعطى لكل واحد منا في مرحلة ما أو أكثر من حياته الإجابات الشافية لاستيعاب الزخم البصري الذي نخضع له طوال حياتنا. ويُعتبر الكولاج بمثابة "التأمل الحديث" وفق وصف الفنان والكاتب مارك فاغنر؛ فنحن نمارس الكولاج باستمرار سواءً بشكل مقصود أو لاوعٍ أثناء التنقل بين صفحات الإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي، وعبر الموسيقى، وقنوات التلفاز، والمجلات، وقائمةٍ لا تنتهي. وفي العصر الذهبي للثقافة الشعبية، كانت المنصات هائلة العدد التي تزودنا بالمعلومات قد نمت إلى أبعاد شاسعة، حتى باتت حياتنا خريطةً لا متناهية من الصور، والأصوات، والروائح، والأحاسيس التي تتدفق، وتتصارع، وتختلط وتندمج. ولم يكن بيدنا حيلة سوى عقولنا التي تساعدنا على عقلنة الأمور وفرض النظام، حتى بات الكولاج قاموس حياتنا.

ارتكزت ممارساته على تركيب وتفكيك الصور اليومية العابرة.

وقد شكل اللعب جزءاً لا يتجزأ من ممارسات الشامسي، ابتداءً من مغامرات طفولته مع الورق والأقلام وحتى مزج أشرطة الكاسيت والمقارنة بين الصور سواء رقمياً أو يدوياً. ولكن، وعبر الطريق الشاق نحو البلوغ، غالباً ما يفقد اللعب أهميته أو يصبح مهملاً، عدا عن وقوع الشامسي تحت ضغط الأقران، وتوقعات العصر، والبيروقراطية الصغيرة، ناهيك عن النقد الذي يترافق مع السوق الفني الناشئ. وعلى الرغم من تعرضه لأحكام الآخرين، لم يتنازل الشامسي عما يؤمن به ويستمد منه القوة للتعبير والمضي نحو الحرية.

ويبدو بأن إعادة مزج الأفكار والأشكال والتجارب تشكل جزءاً مهماً من الحالة البشرية، وهي جوهر ممارسات الشامسي؛ في السعي الحثيث نحو الفهم والتعريف والجزم – أي رحلة التعرف على صوتنا الداخلي وسط النشاز الخارجي. وتشي طبقات السردية التي نجدها في باكورة أعماله بمفاهيمٍ تتعلق بالألفة والراحة، التي نعرفها ونصبو إليها من خلال تحري هويتنا وموقعنا الفريدين. وبصرف النظر عن المجتمع الذي نشأنا فيه، فإن الحالات العابرة للانتماء، وقصاصات المجلات، والشعارات المسروقة، والملابس، والصور العائلية، وكلمات الأغاني الشعبية، تهدئ آلامنا مع توسع المسافة وتوالي السنين. ولكن يوسع هذه الرغبة الجامحة للاتصال بماضينا قمع حاجةٍ أعمق وأكثر رسوخاً، والتي بمقدورها - إن لم نتحلى بالوعي - جرنا إلى مستنقع الذكريات لنسأل أنفسنا: من أنا؟

بوسع هذه الرغبة الجامحة للاتصال بماضينا قمع حاجةٍ أعمق وأكثر رسوخاً.

(تفصيل) "متى ستتعلم في حياتك؟"، ٢٠٢٠، طباعة فوتوغرافية رقمية على ورق أرشيفي، فيديو (مدته ٥٠ ثانية)، ٤٠ x ٥٩ سم (لكل منها).

(Detail) *When will you ever learn?* 2020.
Digital photography print on archival paper, video (duration: 50secs). 40 x 59 cm (each).

(تفصيل) "متى ستتعلم في حياتك؟"، ٢٠٢٠، طباعة فوتوغرافية رقمية على ورق أرشيفي، فيديو (مدته ٥٠ ثانية)، ٤٠ x ٥٩ سم (لكل منها).

(Detail) *When will you ever learn?* 2020.
Digital photography print on archival paper, video (duration: 50secs). 40 x 59 cm (each).

Play has been an integral part of Hamdan's practice. From his childhood adventures with paper and pens to mixing cassette tapes and juxtaposing found images whether digitally or manually. However, along the rocky road to maturity, play can often become devalued and even shunned. Peer pressure, social expectations of the day, petty bureaucracy not to mention the criticism that comes with a growing art market – all conspired against him. Yet, despite and in spite of the judgements of others, Hamdan always returned to that which he holds true and that which gives him the power to express and be free.

This unquenchable desire to reconnect to our past can suppress another deeper, more profound need.

The remixing of ideas, forms and experiences seems to be an essential part of the human condition and it is this that forms the core of Hamdan's practice; a constant quest to understand, define and assert – the journey of finding one's voice amid the external cacophony. The layers of narrative one finds in his earlier work gesture towards notions of familiarity and comfort, which we recognise and yearn for through quests to find our own individual identity and place. In whatever society we are raised, the ephemera of belonging – magazine cut-outs, stolen slogans, pieces of cloth, family photos, popular song lyrics – soothe us as the distance increases and the years multiply. Yet this unquenchable desire to reconnect to our past can suppress another deeper, more profound need that – if we are not mindful – can drown us in the mire of memories: Who am I?

'Kn-Bkhair' is not just a marker in Hamdan's practice as an artist, it is a milestone in an intensely personal journey into the depths of his own psyche. By peeling away the layers of his own construction, pushing aside the accumulated detritus of otherness, he turns the mirror on himself. Through the process of self-analysis that has occupied him over the last 12 months, the exhibition is a conversation around self-doubt, contorted assumptions, confused identity, vulnerability and questioned individualism. At a time when how the world sees (and judges) us has become a monstrous obsession, Hamdan takes a courageous stand. *Kn-Bkhair* – everything will be alright – points to the indisputable need to return to ourselves and to our own truths. Yet to reach this, we must face our pasts and the demons that hide in every nook and cranny of our subconsciousness. In order to reconcile the pain accumulated over our life's journey and find honesty and truth once more, we must retrace. Hamdan returns to the utilitarian tools – paper, scissors, glue – that first nurtured his intention to create but this time, using the lens of experience to navigate. The resulting work announces both a departure from and a fusion with the characteristics of his previous practice, allowing new mediums to rise up and take a stand. Perhaps one of the most interesting aspects is the role that his own written voice plays in this new body of work.

Where once he used the utterances of others to convey and communicate, here we hear Hamdan raw and uninterrupted yet still possessing the fragility, humanity and sensitivity that permeates his practice. This is an affirmation of self – the end of the prologue perhaps, that marks the next volume of his life. Faithful to the Latin etymology of the term (*affirmare*), he is making steady and taking strength – having restructured his mind to believe that if play is everything, nothing is impossible.

Lisa Ball-Lechgar is the Deputy Director of Tashkeel. Over the last 25 years, she has worked in cultural management in UK, Egypt, Lebanon, Bahrain and UAE. A Fellow of the University of Glasgow, she has edited and written several books on Middle Eastern contemporary art.

ولا يمثل "كن-بخير" مجرد محطة في ممارسات الشامسي كفنانٍ فحسب، بل هو علامة فارقة ضمن رحلةٍ شخصية بحتة نحو غياهب نفسه، إذ يوجه المرآة إلى نفسه عبر تجريد بنيته من طبقاتها وإزالة فتات الآخرين المتراكم. ومن خلال عملية التحليل الذاتي التي انهمك بها الشامسي خلال الاثني عشر شهراً الماضية، يشكّل المعرض حواراً حول الشك الذاتي، والافتراضات المشوهة، والهوية المضطربة، والفردية الهشة وغير الموثوقة. وفي هذه الأيام التي باتت فيها نظرة العالم لنا (وحكمه علينا) هوساً فظيعاً، يتّخذ الشامسي هذا الموقف الشجاع. ويشير معرض "كن-بخير" إلى حاجتنا الحتمية للالتفات إلى أنفسنا وحقائق ذواتنا، والتي تستلزم مواجهة ماضينا والشرور القابعة في كل زاوية وركن من لاوعينا. كما يتعين علينا استرجاع ذكرياتنا لأجل التصالح مع الآلام المكدسة خلال مسيرة حياتنا، والعودة إلى الخير والحقيقة. ويعاود الشامسي استخدام أدواته العملية - الورق والمقص والصمغ - والتي طورت رغبته في الإبداع، ولكن هذه المرة باستخدام عدسة التجربة الشخصية. ويجسد العمل الناتج عن ذلك تخليه عن سمات ممارساته السابقة واندماجه معها في آنٍ معاً، مما يسمح ببروز وسائط جديدة. ولعلّ أحد أبرز نواحي العمل يتمثل في الدور الذي يتخذه صوته المكتوب في هذا العمل الجديد، حيث عمد سابقاً إلى استخدام أصوات الآخرين للتعبير والتواصل، إلا أننا هنا نسمع صوت الشامسي الحقيقي دون مداخلات، والذي ما يزال محتفظاً بالرقة والإنسانية والحس المرهف الذي يتخلل ممارسته. ويمثل هذا تأكيداً للذات – غالباً نهاية المقدمة التي تعلن بداية الفصل التالي من حياته. وانطلاقاً من إيمانه بالأصل اليوناني لكلمة (affirmare) والتي تعني تأكيد الذات، يتخذ الشامسي موقفاً حازماً وقوياً بعد إعادة ترتيب وعيه ليعتقد بأنه حينما يمثل اللعب كل شيء، فلا شيء مستحيل.

ليزا بالِيتشغار هي نائب المدير في مركز "تشكيل"، وهي تعمل في مجال الإدارة الثقافية منذ ٢٥ عاماً عبر كلّ من المملكة المتحدة، ومصر، ولبنان، والبحرين، ودولة الإمارات. وتعتبر بالِيتشغار زميلة في جامعة غلاسكو، كما تولت تحرير وتأليف كتبٍ عدة حول الفن المعاصر في الشرق الأوسط.

In Conversation: Hamdan Buti Al Shamsi & Lisa Ball-Lechgar

After a decade or more on the UAE arts scene, Hamdan's exploration of memory infused by popular culture ephemera has become known as his signature style. But this assumption is the very antithesis to his practice. Rooted in improvisation and everchanging direction, in 'Kn-Bkhair', Hamdan counteracts public expectation to revisit the origins of his practice ten years on – himself.

LBL: You often talk about how as a child, your mother called you 'Papers' ('Qurtas' in Arabic) and that you were very active colouring and cutting out. But then you say you stopped and it was only after graduation from university that you started again. Why that gap?

HBA: As a child we had a baqala (corner shop) near home, so I was always buying colouring books. It all came from cartoons, particularly the anime style. Of course, we didn't know back then that it was anime. We didn't even know it was Japanese (we thought it was all Arabic). But then you just stop. I guess I was trying to be someone else. My peers were interested in other things and at that age, you follow and do what they want.

LBL: Did your university years bring you the means to return?

HBA: My aim was to train as a special needs teacher. When I finished the foundation year at university, I went to the Faculty of Education and asked for the curriculum. That's when I found out the course was only offered in the women's campus. When I asked for the arts curriculum instead (to be an art teacher), I got the same answer. It was a shock. This was something I had been dreaming of since high school. After that, I said 'whatever' and enrolled in English. Don't get me wrong, I was interested in the language. It was one of my favourite subjects at school and I was good at it.

It was then I came across Photoshop. I started blending pictures for friends and family. I wasn't really familiar with specific techniques but it was something new and I enjoyed discovering what I could do. This was around 2000. It was sort of a comeback. I still wasn't really looking at it as an arts practice; it was more of just playing around with it.

LBL: So how did you play?

I enjoyed the results of mixing up images of celebrities with the lyrics or translations of songs that conveyed a certain emotion. There were forums on the web where you could participate with this kind of work.

Then came the hype around photography. That's when I started exhibiting but as a photographer. Around 2003/4 was a turning point. I started showing my digital work at Ghaf Gallery in Abu Dhabi. I became tired of photography. I felt I could not have a say in it. I felt restricted by landscapes and portraits. Digital manipulation allowed me to give my own touch, in a way. I felt more comfortable with it in telling a story or conveying a concept. You have something to say in what you present.

LBL: So this was when you brought other mixed-media techniques into play. I feel *State of Mind* (2011) was one of your first works that really encapsulated this new direction.

HBA: That work was first shown at Tashkeel as part of 'As The Saying Goes' (2011).

LBL: When was the point where you began defining yourself as an artist and formalised play into a visual arts practice?

حوار: حمدان بطي الشامسي مع ليسا باليتشغار

بعد عقد أو أكثر على الساحة الفنية الإماراتية، أصبح استكشاف الذاكرة المشبعة بالثقافة الشعبية الزائلة أسلوباً مميزاً وخاصاً بالفنان حمدان بطي الشامسي. لكن هذا الافتراض في الواقع مناقض تماماً لممارساته الفنية الفعلية. ففي معرضه الفردي الأول "كن-بخير"، المتجذر عميقاً في مفهومي الارتجال والاتجاهات دائمة التغير، يفاجئ الشامسي الجميع بإعادة إحياء أصول ممارساته الفنية بعد ١٠ سنوات – الذات الإنسانية.

باليتشغار: كثيراً ما تتحدث عن والدتك التي كانت تدعوك "أوراق" ("قرطاس" باللغة العربية) في طفولتك، حيث كان لديك شغف عارم بفنون التفريغ والتلوين. لكنك قلت بعدها إنك توقفت ولم تستأنف هذا الشغف إلا بعد الجامعة. لم هذه الفجوة بين المرحلتين؟

الشامسي: عندما كنت طفلاً، كان لدينا متجر صغير بالقرب من المنزل، مما أتاح لي إمكانية شراء دفاتر التلوين دوماً. وتولدت كل هذه الرغبة من الرسوم المتحركة، وخاصة فن "الأنيمي". بالطبع، لم نكن نعرف حينها أنه يدعى كذلك، أو أنه فن ياباني (اعتقدنا أنه بالمجمل عربي). ولكن بعد ذلك تتوقف عن فعل ما كنت تحبه. أعتقد أنني كنت أحاول أن أكون شخصاً آخر. كان زملائي مهتمين بأشياء أخرى؛ وفي هذا السن، من الطبيعي أن تتبع أصدقاءك وأهواءهم.

باليتشغار: هل وفرت لك سنوات الجامعة فرصة للعودة إذاً؟

الشامسي: كان هدفي أثناء الجامعة أن أتدرب كمدرس لذوي الاحتياجات الخاصة. فعندما أنهيت السنة التأسيسية، ذهبت إلى كلية التربية وطلبت المنهاج اللازم، لكنني اكتشفت أن الدورة التدريبية لهذا المنهاج تقام حصراً في حرم الإناث. وعندما طلبت منهاج الفنون بدلاً من الأول (لأكون مدرس فنون)، سمعت نفس الإجابة. كانت صدمة حينها، فقد كنت أحلم بذلك منذ المدرسة الثانوية. بعد ذلك، نسيت الموضوع وسجلت في اللغة الإنكليزية. نعم لقد مهتماً باللغة وكانت من المواد المفضلة لي في المدرسة، حيث كنت جيداً فيها.

ثم تعرفت على برنامج الفوتوشوب بالصدفة. وبدأت في مزج الصور للأصدقاء والعائلة. كان هناك تقنيات معينة لم أكن على دراية كبيرة بها، لكنه كان شيئاً جديداً واستمتعت باكتشاف مزاياه. كان هذا حوالي العام ٢٠٠٠، شعرت أنني أعود إلى شغفي الأساسي بدون قصد؛ كما لو كنت أجرب لعبة مسلية.

باليتشغار: إذاً، كيف كانت اللعبة؟

الشامسي: لقد استمتعت بنتائج مزج صور المشاهير مع كلمات الأغاني أو ترجماتها لإيصال مشاعر معينة. كانت هناك منتديات على الإنترنت تتيح المشاركة في هذا النوع من الفن.

ثم جاءت موجة التصوير الفوتوغرافي والتي أحدثت ضجة كبيرة. حينها بدأت العرض ولكن كمصور. كان عام ٢٠٠٣/٤ نقطة تحول. بدأت عرض أعمالي الرقمية في "جاليري الغاف للفنون التشكيلية" في أبوظبي. لكنني ما لبثت أن سئمت التصوير، وشعرت أنه لا يتيح لي مساحة كبيرة للتعبير عن أفكاري، وبأنني مقيد بالمناظر الطبيعية والصور الشخصية. أما التعديل الرقمي، فقد سمح لي بإضفاء لمستي الخاصة بطريقة ما. لقد شعرت براحة أكبر من حيث نقل قصص أو مفاهيم معينة، أي بإمكانية إيصال فكرة معينة على الأقل.

باليتشغار: إذاً، من هنا بدأت إدخال تقنيات الوسائط المتعددة إلى عملك. أعتقد أن الصورة الرقمية "مزاج" (٢٠١١) كانت من أول أعمالك التي لخصت هذا التوجه الجديد بالفعل.

الشامسي: تم عرض العمل لأول مرة في "تشكيل" كجزء من معرض "على قول المثل" (٢٠١١).

HBA: It was just a sort of phasing in. I can't really tell you when exactly but I've always wanted to be different than my siblings. I don't mean that I wanted to be better than them. Rather, I wanted to have my own kind of self within a big family. I wanted to find my voice. I have four brothers and seven sisters and I'm the youngest of the boys. There's a seven-year gap between me and my sister. Being the youngest son, I can say I was spoiled a bit, bullied a bit.

LBL: It was about starting to realise who you are as an individual, not just part of a community?

HBA: I was different, not only because of my interest in art but also, I had a thing for music. There was a period across the Gulf growing up in the 80's and 90's where things like that were deemed inappropriate. Looking back, I always say that if my family had not been as strict as they were, I might have become a DJ. I used to spend my time and money on cassettes. But then CDs arrived on the market followed by downloads, so I threw away my cassettes. I regret that now although I'm collecting again – cassettes and vinyl – but in a more focused way.

LBL: It's the tangibility of a cassette or a record that a download simply does not possess. What about the artwork on the sleeves?

HBA: That is one of the mesmerizing aspects. If someone made a book of all the graphic designs of these cassettes, that would be amazing. There's a difference in these designs between, let's say, the 60s, 70s, 80s and 90s. The designs developed, from the very classical to rudimentary digital artwork. There is a real beauty in this.

"أحلام"، ٢٠١٠، صورة فوتوغرافية على ورق، ٨٤ x ١١٩ سم، عرض العمل في معرض "صورة جيل" ("تشكيل"، ٢٠١٠).

Dreams. 2010. Photography on paper. 84 x 119 cm. Exhibited at 'Portrait of a Generation' (Tashkeel, 2010).

باليتشغار: متى بالضبط بدأت التعريف بنفسك كفنان وحولت هوايتك رسمياً إلى واحدة من ممارسات الفنون التشكيلية؟

الشامسي: حدث الأمر تدريجياً. بالفعل، لا يمكنني تحديد الوقت بالضبط، لكنني أردت دوماً أن أكون مختلفاً عن أشقائي. لا أقصد أفضل منهم، ولكن أن تكون لدي شخصية متفردة ضمن أسرة كبيرة. أردت أن أجد نفسي. فأنا لدي ٧ شقيقات، و٤ أشقاء أنا أصغرهم. وهناك فارق ٧ سنوات بيني وبين أختي. وباعتباري الابن الأصغر، أستطيع القول إنني كنت مدللاً إلى حدٍ ما، ولكنني تعرضت للتنمر قليلاً.

باليتشغار: إذاً كان الأمر يتعلق ببدء إدراك ذاتك كفرد وليس مجرد جزء من المجتمع؟

الشامسي: كنت مختلفاً، ليس فقط بسبب اهتمامي بالفن ولكن أيضاً بسبب اهتمامي بالموسيقى. وكان الأمران في فترتي الثمانينات والتسعينات غير محبذين في منطقة الخليج. ولو لم تكن عائلتي صارمة حينها لربما أصبحت فنان منسق أغانٍ "دي جيه" فيما بعد. فقد كنت أقضي وقتي وأصرف أموالي على أشرطة الكاسيت. ولكن بعد ذلك، اكتسحت الأقراص المضغوطة السوق ومن ثم جاءت موضة تحميل الأغاني. لذا، رميت أشرطة الكاسيت. ويؤسفني ذلك الآن على الرغم من أنني أجمعها مرة أخرى - أشرطة الكاسيت وأسطوانات الفينيل - ولكن بطريقة أكثر انتقائية.

باليتشغار: إذاً، إنها قابلية لمس أشرطة الكاسيت أو الأقراص المسجلة والتي لا يمكن لموضة تحميل الأغاني أن توفرها مطلقاً. ماذا عن العمل الفني على أغلفة هذه الأشرطة والأقراص؟

الشامسي: إنه جانب إضافي ساحر لهذا الفن. وسيكون من المذهل لو قام أحد بإبداع كتاب يجمع التصاميم الغرافيكية لهذه الأشرطة. ثمة فرق في هذه التصاميم على الأقل بين فترات الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات. فقد تطورت التصاميم من أعمال فنية كلاسيكية للغاية إلى أعمال فنية رقمية بسيطة. ثمة جمال حقيقي في هذا.

باليتشغار: هل اعتدت على استخدام فن "أشرطة المنوعات الموسيقية"؟

الشامسي: دائماً. إنها عملية قص ولصق، أو ما يشبه الكولاج الصوتي. لم أكن على علم بعلاقة هذا الفن بممارستي الفنية حتى طرحت هند بن دميثان القمزي الفكرة.

باليتشغار: لطالما شعرت أن النقطة الخطيرة في حياة الفنان هي عندما يصبح هناك وعي صريح بعواقب الفعل والنية. عندما لا يعود الأمر مجرد لعب أو تجريب. إذ يبدأ الآخرون بتحديد هويتك، ومن ثم إصدار حكم معين. وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى ما يشبه إعادة ترتيب أفكار الفنان، وبالتالي قمع حريته وفرض توقعات الآخرين عليه.

الشامسي: ذلك يؤثر ... بالطبع يؤثر. إنه نوع من القمع بلا شك. فلمجرد كوني فنان معروف، هذا لا يعني أنني أجيد الكتابة الإبداعية، أو رسم حصان متقن مثلاً. حتى عندما أقوم بعملي الخاص، أشعر بذلك الشعور بيني وبين نفسي. أكون الشخص الآخر.

باليتشغار: تمنحك هذه الحوارات الداخلية الحافز للمضي قدماً، ومع ذلك، يختلف تحدي نفسك عن تحديك

LBL: Did you used to make mixtapes?

HBA: All the time. It's a cut and paste process. It's audio collage. I wasn't aware of the connection to my art practice until Hind (bin Demithan Al Qemzi) brought it up.

LBL: I always feel that the dangerous point in an artist's life is when there is an overt consciousness of the consequences of action and intention. It is no longer play or experimentation. Others begin to define you and judgement follows. That pressure can trigger almost a rewiring within an artist that leads to a suppression of freedom and the imposed expectations of others.

HBA: It does affect. Of course, it does. It's suppressing. Just because one is known as an artist, it doesn't mean I'm any good at creative writing, nor does it mean I can draw a perfect horse. Even when I am making my own work, I am that within myself. I'm the other one.

LBL: If it's an internal dialogue, then that gives you the impetus to move forward. However, challenging yourself is one thing but for others to challenge you is another. You're starting to talk more about the self. 'Kn-Bkhair' is very much you staring back at yourself. This is almost a juxtaposition to the practice we know you for – reaching out for inspiration into heritage, popular culture and mass media. Why now are you turning the focus inwards?

HBA: It started with the commission I did for Tashkeel, *This is Personal* (2018). Before, my work was more about what makes sense to people; as if it was 20 per cent for me and 80 per cent for the viewer. Plus, most exhibitions are built around a concept or subject – a set of criteria – that you as an artist are expected to elaborate on.

LBL: Your practice has been about taking images deriving from popular culture of others and by others; assuming the role of a conductor-protagonist to fuse these elements together. While you are the author of the work's narrative through construction, you are not the author of the imagery or typography itself.

HBA: Yes. The commission for 'Ten Years Later' (Tashkeel, 2018) used items from my personal archive. Every piece of that collage series meant something to me.

LBL: That was a pretty big step then in terms of self.

HBA: At the time, I wasn't really comfortable with that but I was pushing myself.

LBL: On hindsight, it seems to have been a good move because it was that 'toe in the water' you needed to make that commitment to turn towards the self. To the viewer, it did not appear as a major shift; you were still working with collage, the use of envelopes was familiar. However, the focus was implicitly moving to private and personal memories.

HBA: True. Going back to the question, why now? 'Kn-Bkhair' is way out there. I do have a fear about how it will be received by visitors and for myself, actually. Yes, it's personal but at the same time, it will touch others. It's about the stages we go through as individuals; from the age of innocence, nostalgic memories of family and friends. But then, there comes a time in your life where you have to grow up – that period when you start to be bullied, you start to be judged and compared to others. I sum it up as trauma that either breaks you or makes you; either you learn from it or you concede to just go with the flow. It's the time when you have to understand yourself. It's tough. Not everyone can do it. People can fall into depression that can last a very long time. It's only when they acknowledge the impact childhood experiences has had on them do they begin to accept who they truly are.

للآخرين. وقد بدأت تتحدث أكثر عن ذاتك، إذ يمثل معرض "كن-بخير" انعكاساً لها خلافاً لممارساتك الفنية المعهودة المتمثلة في البحث عن الإلهام ضمن التراث، والثقافة الشعبية ووسائل الإعلام. ما الذي دفعك اليوم لتوجيه تركيزك نحو الداخل؟

الشامسي: بدأ ذلك لدى عملي على أحد أعمال التكليف لصالح "تشكيل" بعنوان "هذا أمر شخصي" (٢٠١٨). إذ تناولت أعمالي سابقاً المواضيع التي تحاكي المنطق العام للناس؛ فكانت تمثلني بمقدار ٢٠٪ فقط وما تبقى منها كان يحاكي المشاهدين. بالإضافة إلى ذلك، تتمحور غالبية المعارض حول مفهوم أو موضوع - مجموعة من المعايير – يتوقع الناس مني إثراءها كفنان.

باليتشغار: كانت ممارساتك الفنية تشمل استلهام صور مستمدة من الثقافة الشعبية للآخرين ومن الآخرين أنفسهم؛ عبر تولي دور القائد – بطل الرواية لدمج هذه العناصر معاً. فعلى الرغم من أنك تؤلف سردية العمل من خلال تجميعها، إلا أنك لست مؤلف الصور أو الطباعة بحد ذاتها.

الشامسي: نعم، استخدمت في عمل "بعد عشر سنوات" (تشكيل، ٢٠١٨) مواداً من أرشيفي الشخصي، إذ انطوت جميع قطع ذلك الكولاج على معنىً خاصّ.

باليتشغار: كانت خطوة مهمة للغاية لناحية مخاطبة الذات.

الشامسي: لم أكن مرتاحاً حينها لهذا الأمر، لكنني كنت أشجع نفسي.

باليتشغار: يدا بعد فوات الأوان أنها كانت خطوة جيدة لكونها مثلت انطلاقتك اللازمة للإقدام على هذا الالتزام بالتحول نحو الذات. ولم يلمس المشاهدون تحولاً كبيراً؛ لأنك ما زلت تستخدم فن الكولاج ولكونهم يألفون استخدام التغليف. على العموم، كان التركيز يتحول كلياً نحو الذكريات الخاصة والشخصية.

(تفصيل) "مزاج"، ٢٠١١، وسائط متعددة رقمية على ورق، ١٠٠ x ١٠٠ سم، عرض العمل في معرض "كما يقول المثل" ("تشكيل"، ٢٠١١).

(Detail) *State of Mind*. 2011. Digital mixed media on paper. 100 x 100 cm. Exhibited at 'As the Saying Goes' (Tashkeel, 2011).

الشامسي: بالفعل، بالعودة إلى سؤالك لماذا الآن؟ ينفرد معرض "كن-بخير" بقدر كبير من التميز، وأنا قلق حقيقةً إزاء الأصداء التي سيتركها لدى الزوار وفي نفسي. ويتمحور المعرض بالطبع حول أمر شخصيّ ولكنه سيترك أثراً في نفوس الآخرين، وهو يتناول المراحل التي نمر بها كأفراد؛ بدءاً بسن البراءة، وحتى ذكريات الحنين للأسرة والأصدقاء. ولكن، لا بد أن نمر بمرحلة في حياتنا حيثُ يتعين علينا النضوج - وهي الفترة التي نبدأ خلالها بالتعرض للتنمر، ويبدأ الناس في إطلاق الأحكام علينا ومقارنتنا بالآخرين. ويمكن تلخيص الأمر كصدمة إما أن تكسر ظهرنا أو تقوّينا؛ فإما أن نتعلم منها أو أن نستسلم للتيار. إنه الوقت الذي يتعين عليك أن تفهم ذاتك، وهذا أمر صعب لا يقدر الجميع على تحقيقه، وقد يقع الناس فريسة الاكتئاب الذي يمكن أن يلازمهم طويلاً. وعندما يعترفون بتأثير تجارب الطفولة عليهم حينها فقط، سيبدؤون بتقبل حقيقة ذواتهم.

باليتشغار: يمكن أن تكون عملية تحليل الذات هذه مؤذية، وبطبيعة الحال، لا يرغب كثيرون منا بالغوص داخل ذواتنا لأنها يمكن أن تفتح جروحنا العاطفية الساكنة.

الشامسي: نعم، يتمحور العمل حول الخروج من منطقة الراحة، في حين كان معرض "كن-بخير"، يتعلق بالخروج عن شكل العرض واستخدام الكولاج.

باليتشغار: دائماً ما يتوق الآخرون إلى تلقي ردود الفعل الإيجابية من الآخرين، هل تقلقك ردود فعل الناس، أم تخاف من خذلان نفسك؟

حمدان بطي الشامسي خلال افتتاح معرض "بعد ١٠ سنوات" ("تشكيل"، ٢٠١٨) مع عمله "هذا أمر شخصي"، ٢٠١٨، كولاج صور تناظرية، وسائط متعددة (١٢ صورة)، ٤٢ x ٢٩,٧ سم لكل منها، بتكليف من "تشكيل"، جزء من مجموعة مقتنيات "تشكيل" الفنية".

Hamdan Buti Al Shamsi at the opening of '10 Years Later' (Tashkeel, 2018) with *This is Personal*, 2018. Analogue collage, mixed media (12 pieces), 42 x 29.7 cm each. Commissioned by Tashkeel. Part of the Tashkeel Art Collection.

LBL: This process of self-analysis can be dangerous to undertake. After all, many of us don't want to look too deeply inside ourselves because it can open a Pandora's Box of emotional content.

HBA: Yes. It is about stepping outside the comfort zone. For 'Kn-Bkhair', it's been about stepping out in the form of presentation as well as in my collage practice.

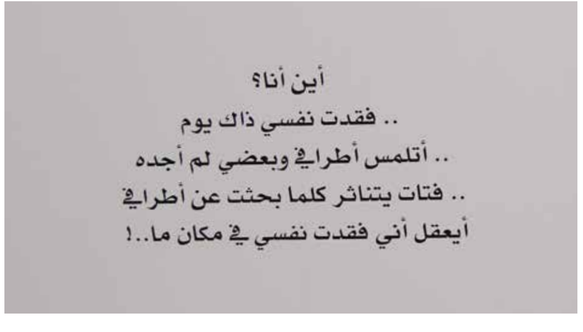
LBL: There is always that yearning for positive feedback from others. Are you worried about what people will think or is it because you are worried that you will fail yourself?

HBA: It's more of self. That will stay with you. The reaction from others is temporary.

LBL: Let's now talk about in terms of your progression, in terms of the medium because in 'Kn-Bkhair', you're dealing with different scales of work, aren't you?

HBA: Yes, both in scale and medium; for example, there is a performative element presented through still images and video. I wanted to explore the notion of showing yourself, but also of hiding and blending – the uncertainty of one's emotional state.

LBL: The work entitled *Shedding My Skin #1* induces visceral notions of the macabre. There is an element of suffering, of pain captured in that image that is almost apocalyptic in its deformity.



Where am I?
I lost myself that day..
I check my organs and some of them are missing..
Crubms splattered wherever I look for my parts
Is it possible that I lost myself somewhere

الشامسي: أخشى من خذلان نفسي أكثر، لأن ذاك الشعور سيلازمني، أما ردود فعل الآخرين فهي مؤقتة.

باليتشغار: دعنا الآن نتحدثُ عن مستجدات عملك واستخدامك للوسائط، نظراً لكونك تتعامل مع مختلف أحجام الأعمال في "كن-بخير"، أليس كذلك؟

الشامسي: أجل، لناحية الحجم والوسائط على حد سواء، فمثلاً: تنطوي اللوحات السائدة على عنصر أدائي، وقد أردت استكشاف مفهوم إظهار الذات إلى جانب أفكار التخفي والاندماج نتيجة عدم اليقين من حالتنا العاطفية.

باليتشغار: تستحضر اللوحة الذاتية الكبيرة على قماش بدون عنوان، والتي يتكرر ظهورها في أماكن عدة من المعرض، مفاهيم عميقة عن الرعب، وتتجسد لمحة من المعاناة والألم عبر اللوحة التي تعتريها غرابة شبه مروّعة.

الشامسي: صحيح، فهي لا تمتزج بل تتحول بطريقةٍ ما وتحفز شُعوراً بالاغتراب الذاتي؛ فعبثاً نحاول التأقلم رغم قناعتنا باستحالة الأمر. إنه قمع الذات، ورغبتنا في أن نكون مختلفين حتى لو لأجل أنفسنا لا أكثر.

باليتشغار: هل شغلك هذا الأمر طيلة حياتك؟

الشامسي: لطالما كان الفن، والموسيقى، والكتابة وسيلة استمراري بشكل ما؛ وحبل نجاتي. فعندما كنت أمزج الألحان الموسيقية كان ذلك بقصد التعبير عن مشاعري وليس الحاجة إلى الحب أو الإعجاب، بل حاجتي إلى رسم الصور وإنشاء الحوارات. تتمحور ممارساتي الفنية حول التعبير، في حين تبقى كتاباتي أقل عدائية وغير مباشرة، وهي شكلٌ أكثر براعةً من التصالح؛ أي العمل على القضايا وحلها سواء داخل الذات أو مع الآخرين.

باليتشغار: تبلور لديك عنوان معرض "كن-بخير" في بداية انتسابك إلى "برنامج الممارسة النقدية" في أواخر عام ٢٠١٩. ولكن عقب انتشار الجائحة، اكتسبت هذه العبارة أهمية أكبر بوصفها آلية لطمأنة ذاتك بأن كل شيء سيكون على ما يرام رغم استمرار الصدمة.

الشامسي: لم أكن أتوقع انتشار جائحة كوفيد! إلا أن العنوان يبدو الآن أقرب إلى عقول الناس، رغم أنه وليدُ كتاباتي وملاحظاتي التي أوجهها لذاتي، فأنا أكتب لأتجاوز أمراً ما عندما يشغل تفكيري ولا أقدر على التملص منه. وجاء هذا العنوان لأسباب شخصية بحتة، فقد خذلني الناس مراراً وتكراراً إلى أن أدركت أنه يتعين عليّ أن أكون الصديق الحقيقي لذاتي، لأننا لا نستطيع البوح بكل ما يزعجنا، فنحن لا نفكر بالطريقة ذاتها ولا يمكننا طرح أي سؤال يخطر في بالنا. لذلك، تعلمت أن أحب ذاتي وأتفهمها أكثر من ذي قبل. ونحتاج أحياناً إلى أن نخصص وقتاً لأنفسنا، ومن هنا انبثق معرض "كن-بخير".

أشرطة كاسيت موسيقية من المجموعة الخاصة للفنان حمدان بطي الشامسي
Vintage cassettes from the private collection of Hamdan Buti Al Shamsi.

أشرطة كاسيت موسيقية من المجموعة الخاصة للفنان حمدان بطي الشامسي
Vintage cassettes from the private collection of Hamdan Buti Al Shamsi.

HBA: You're right. It's not blending, it's transforming in a way. It evokes a sense of self-induced alienation; desperately trying to fit in while realising that you will never truly fit. It's the suppression of the self, the desire to be different even if it's only for yourself.

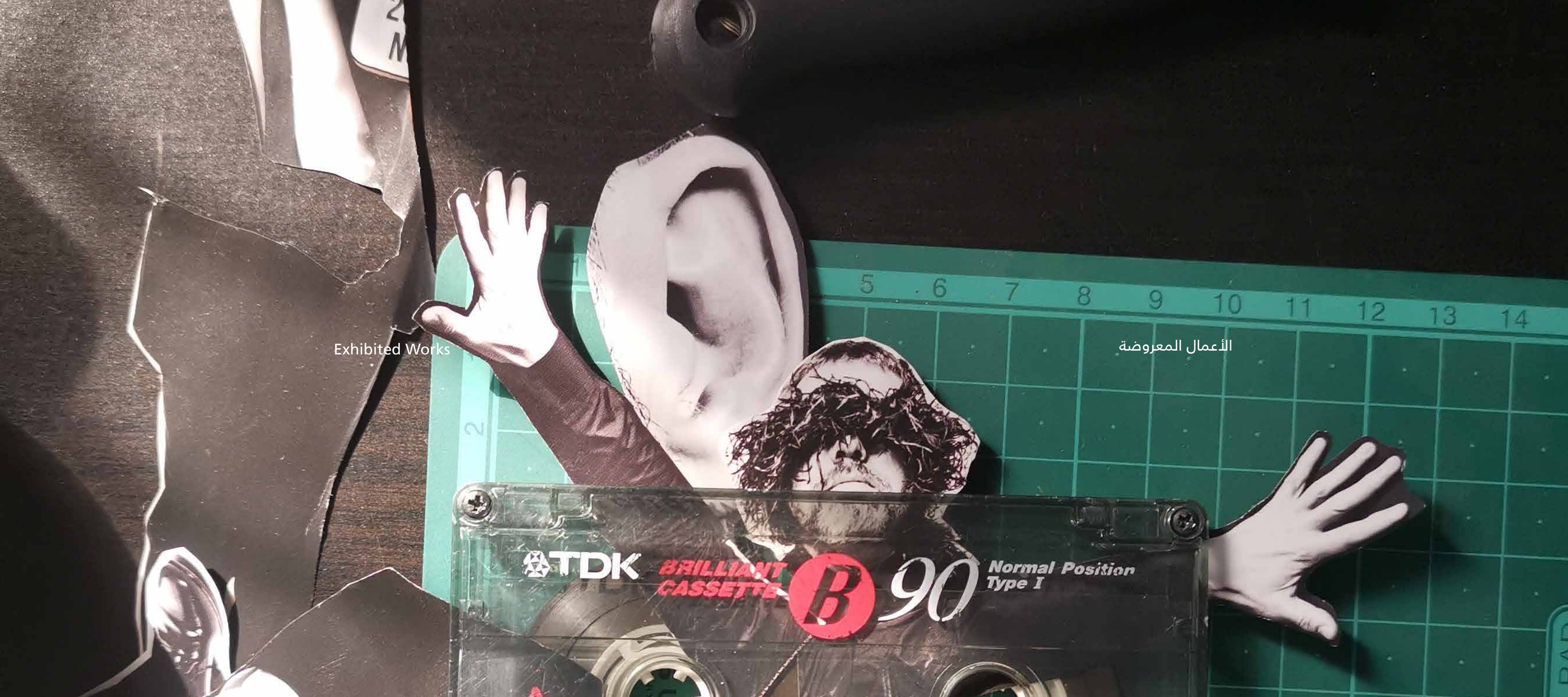
LBL: And this is something that occupied you for almost all your life?

HBA: It's art. It's music. It's writing. These three things have been my survival in a way – my life jacket. So, going back to music, when I did mixing, I was expressing my own feelings; it's not about needing to be loved or loving someone, it's about the need to portray and create a dialogue.

My art practice is about expressing, while my writing is less confrontational, indirect. It's a more subtle form of reconciliation, working through and resolving issues both within oneself and in relation to others.

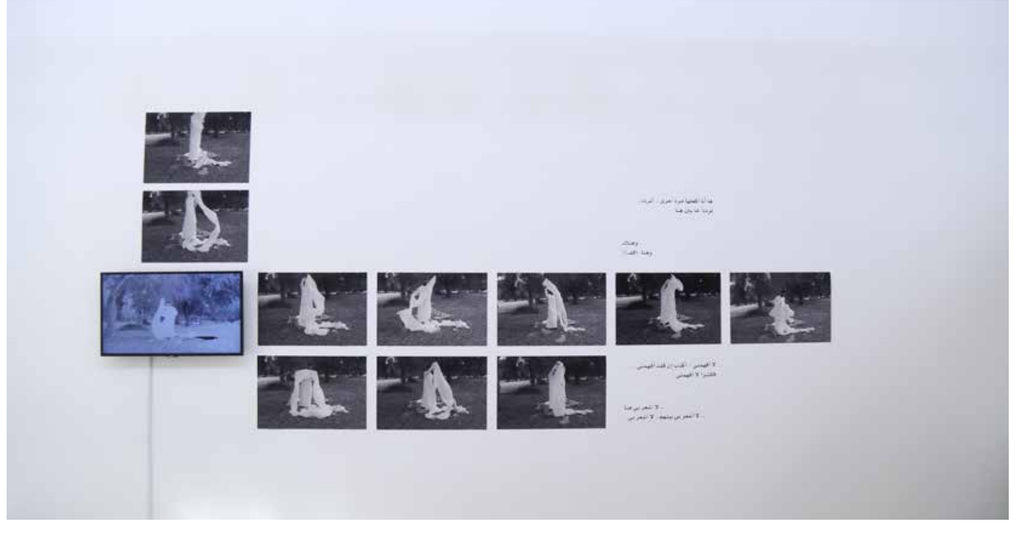
LBL: The title of this exhibition, 'Kn-Bkhair', was conceived almost when you joined CPP back at the end of 2019. But with the pandemic, the phrase has taken on a greater significance as a mechanism of self-justification that everything will be all right despite the trauma continuing.

HBA: Well, I didn't know COVID would happen! I guess the title will make more sense to people now. But the title originated from my writing – these notes to the self. I write when I need to work through something, when it occupies my mind and I can't get rid of it. It's very personal. I've been let down so many times by people that I came to realise that I should be my own best friend. You cannot speak out about everything that bothers you. Not everyone shares the same opinion and not every question you have can be put out there. So, I have learned to love myself and know myself a little more than I used to. Sometimes you need to take time for yourself. 'Kn-Bkhair' evolves from this.



Exhibited Works

الأعمال المعروضة

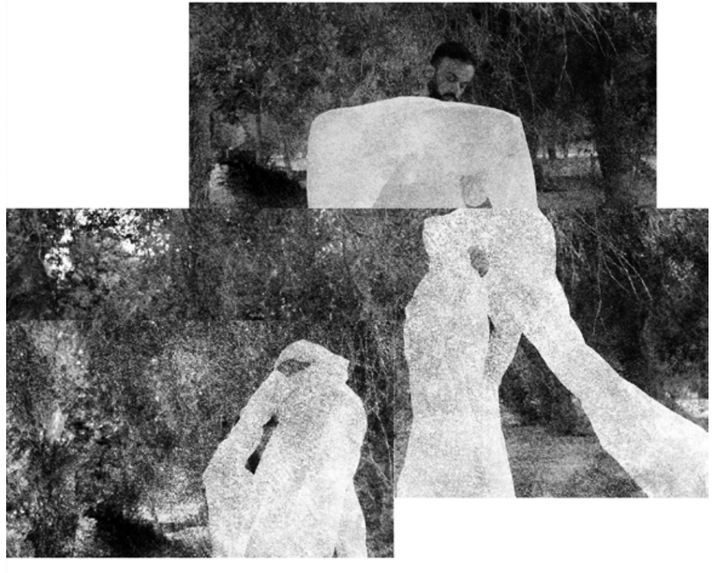


"متى ستتعلم في حياتك؟"، ٢٠٢٠.
طباعة فوتوغرافية رقمية على ورق أرشيفي،
فيديو (مدته ٥٠ ثانية).
٤٠ x ٥٩ سم (لكل منها).

When will you ever learn? 2020.
Digital photography print on archival paper, video (duration: 50 secs).
40 x 59 cm (each).

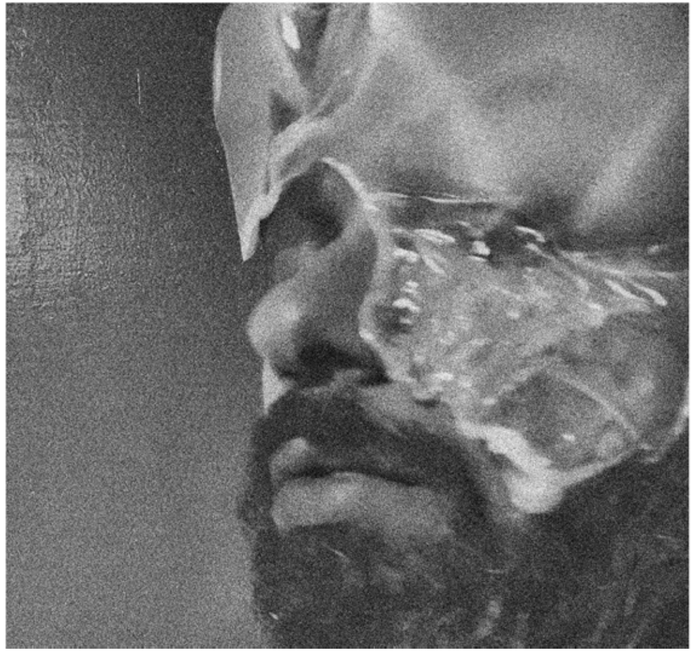
"متى ستتعلم في حياتك؟"، ٢٠٢٠.
فيديو (مدته ٥٠ ثانية).

(Detail) When will you ever learn? 2020.
Video (duration: 50 secs)



The Lesson. 2021.
Digital print on archival paper.
73 x 81.5 cm.

"العبرة"، ٢٠٢١.
طباعة رقمية على ورق أرشيفي.
٧٣ x ٨١,٥ سم.

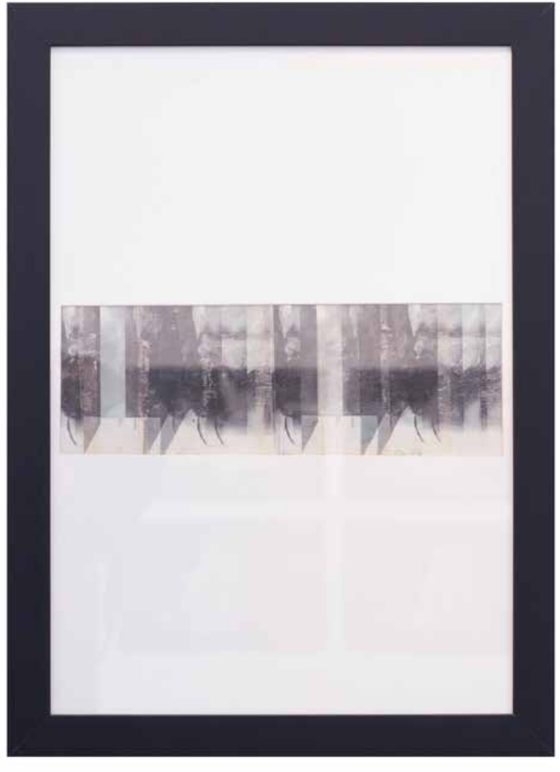


Shedding My Skin #1. 2021.
Digital photography print on archival paper.
70 x 75 cm.

"الخروج من جلدي #١"، ٢٠٢١.
طباعة فوتوغرافية رقمية على ورق أرشيفي.
٧٠ x ٧٥ سم.

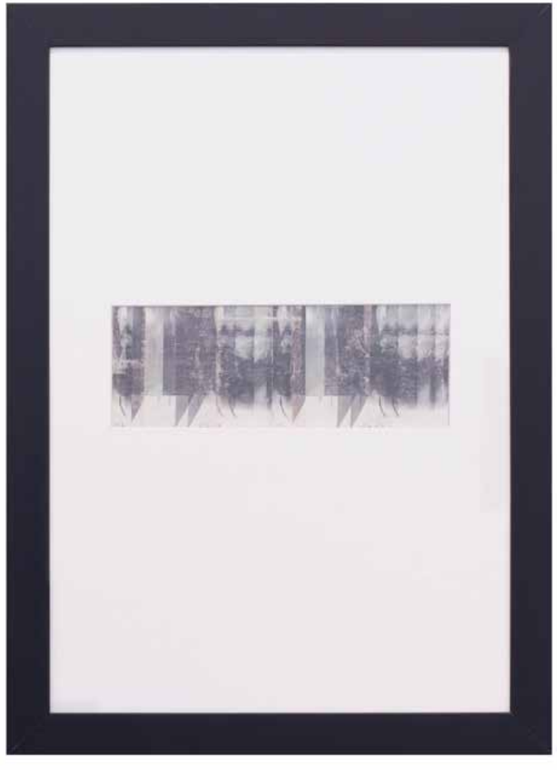
Did I Lose Myself? 2021.
Digital print on stitched canvas, woollen thread.
600 x 120 cm; 545 x 75 cm.

"هل فقدت نفسي؟"، ٢٠٢١.
طباعة رقمية على قماش مطرّز، خيوط صوفية.
٦٠٠ x ١٢٠ سم؛ ٥٤٥ x ٧٥ سم.



Shedding My Skin #3. 2021.
Collage, mixed media.
64.5 x 47 cm.

"الخروج من جلدي #٣"، ٢٠٢١.
كولاج، وسائط متعددة.
٦٤,٥ x ٤٧ سم.



Shedding My Skin #2. 2021.
Collage, mixed media.
64.5 x 47 cm.

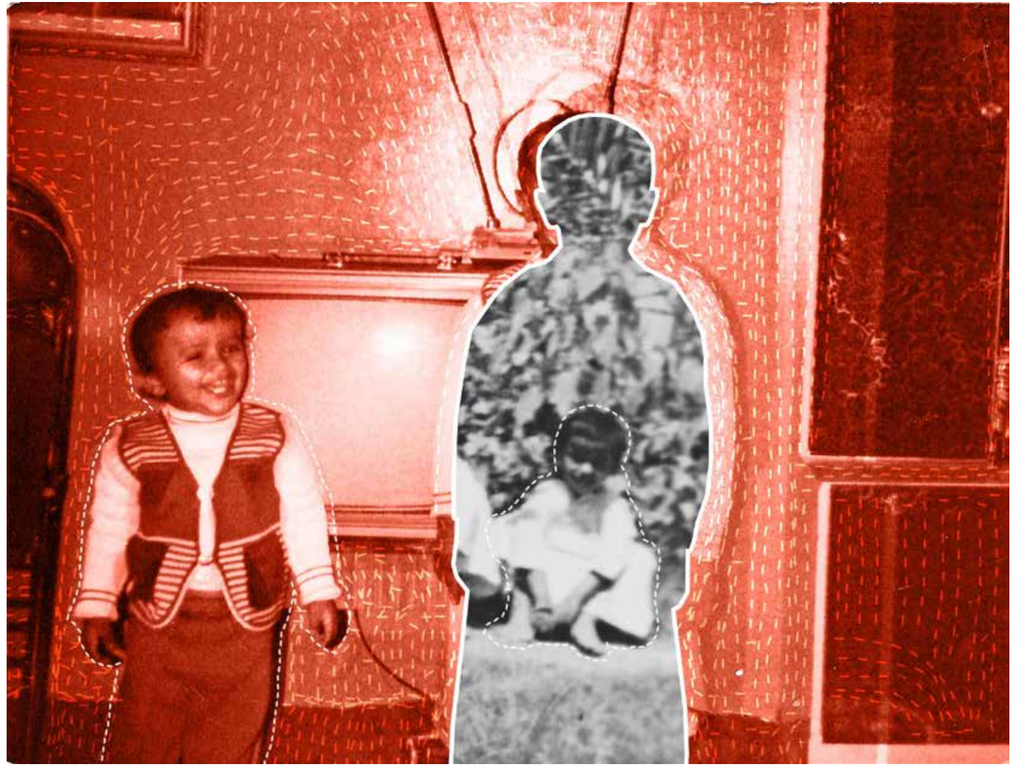
"الخروج من جلدي #٢"، ٢٠٢١.
كولاج، وسائط متعددة.
٦٤,٥ x ٤٧ سم.

"بأعين الاخرين"، ٢٠٢٠.
أشرطة موسيقية قديمة، وسائط متعددة على بلاستيك.
أبعاد متغيرة.

In the Eyes of Others. 2020.
Vintage cassettes, mixed media on plastic.
Variable dimensions.

"لا أحد سواي"، ٢٠٢١.
ورق مصنوع يدوياً، إبر خياطة، خيط، قماش، ورق، مطبوعات، قلم.
أبعاد متغيرة.

Not One, But Me. 2021.
Handmade paper, sewing needles, thread, fabric, paper, print, pen.
Variable dimensions.

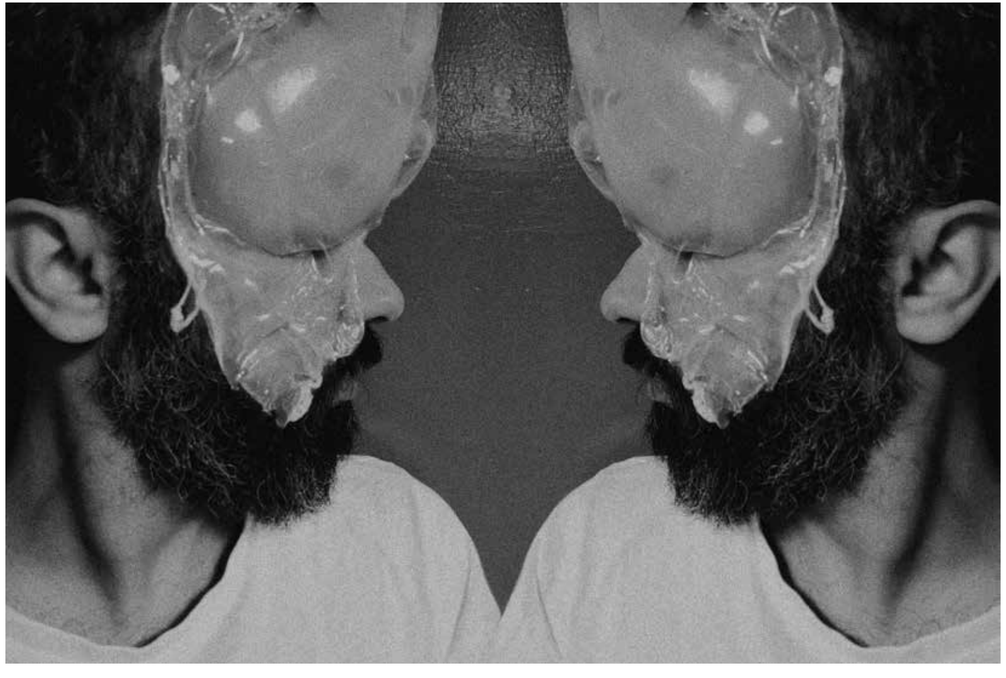


Untitled. 2021.
Digital print on fabric.
198 x 494 cm.

"بلا عنوان"، ٢٠٢١
طباعة رقمية على قماش.
١٩٨ x ٤٩٤ سم.

Untitled. 2021.
Digital print on fabric.
198 x 494 cm.

"بلا عنوان"، ٢٠٢١
طباعة رقمية على قماش.
١٩٨ x ٤٩٤ سم.



Breath, dreams are not limited to anyone. 2021.
Print on billboard vinyl, video (duration 02:33 mins).
298 x 443 cm.

"تنفس، فالأحلام لا تقتصر على أحد"، ٢٠٢١.
طباعة على لوح من الفينيل، فيديو (مدته ٢:٣٣ دقيقة).
٢٩٨ x ٤٤٣ سم.

(Detail) *Breath, dreams are not limited to anyone.* 2021.
Video (duration 02:33 mins).
298 x 443 cm.

"تنفس، فالأحلام لا تقتصر على أحد"، ٢٠٢١.
طباعة على لوح من الفينيل، فيديو (مدته ٢:٣٣ دقيقة).
٢٩٨ x ٤٤٣ سم.

"كُن"، ٢٠٢١.
كولاج، وسائط متعددة.
٤٦ x ٤٦ سم.

Be. 2021.
Collage, mixed media.
46 x 46 cm.

"أين أنا؟"، ٢٠٢١.
كولاج، وسائط متعددة.
٤٦ x ٤٦ سم.

Where am I? 2021.
Collage, mixed media.
46 x 46 cm.

"تنفس؟"، ٢٠٢١.
كولاج، وسائط متعددة.
٤٦ x ٤٦ سم.

Breath. 2021.
Collage, mixed media.
46 x 46 cm.

"روح"، ٢٠٢١.
كولاج، وسائط متعددة.
٤٦ x ٤٦ سم.

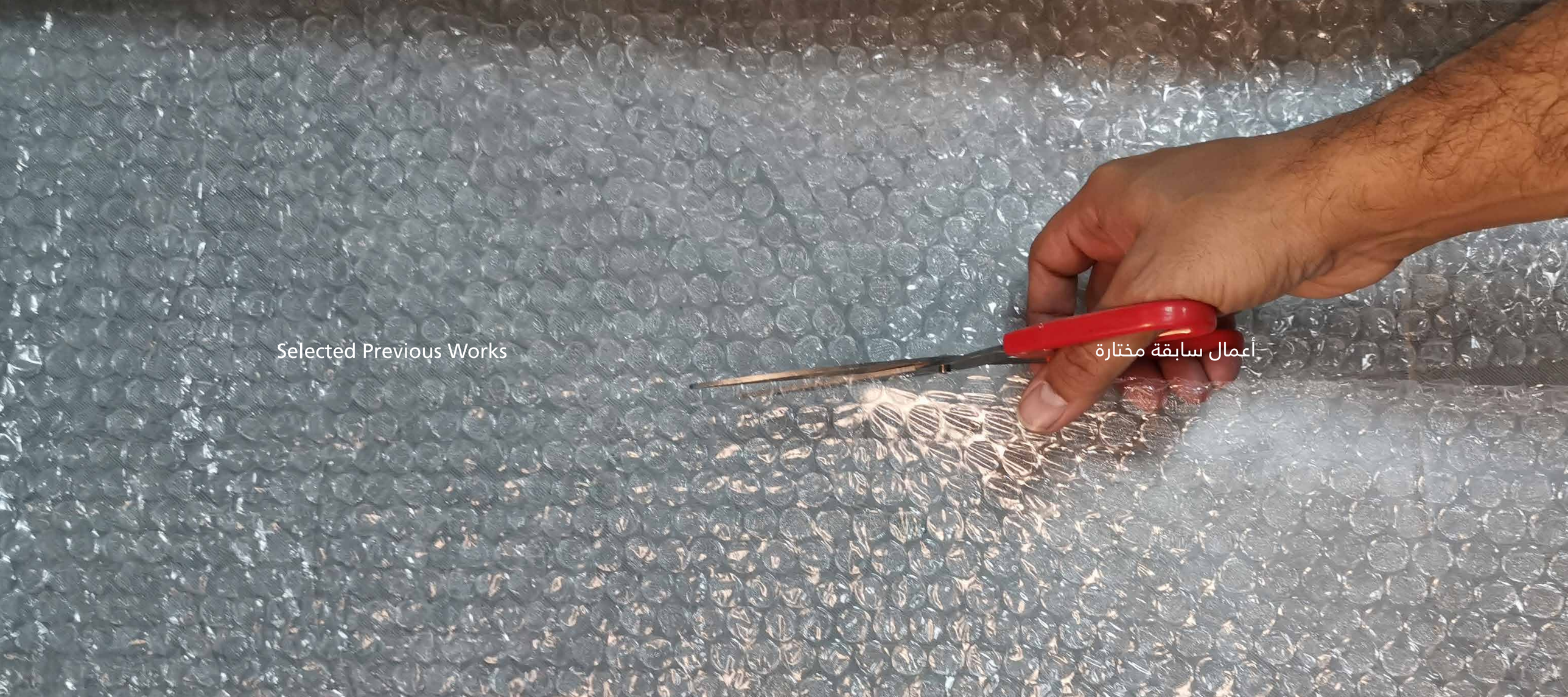
Soul. 2021.
Collage, mixed media.
46 x 46 cm.

"حياة"، ٢٠٢١.
كولاج، وسائط متعددة.
٤٦ x ٤٦ سم.

Life. 2021.
Collage, mixed media.
46 x 46 cm.

"ماذا بعد؟"، ٢٠٢١.
كولاج، وسائط متعددة.
٤٦ x ٤٦ سم.

What's Next? 2021.
Collage, mixed media.
46 x 46 cm.



Selected Previous Works

أعمال سابقة مختارة

"هذا أمر شخصي"، ٢٠١٨.
كولاج صور تناظرية، وسائط متعددة (١٢ صورة)
٤٢ x ٢٩٫٧ سم لكل منها.
بتكليف من "تشكيل".
جزء من مجموعة مقتنيات "تشكيل" الفنية.

This is Personal. 2018.
Analogue collage, mixed media (12 pieces).
42 x 29.7 cm each.
A Tashkeel commission.
Part of the Tashkeel Art Collection.

"بلا عنوان"، ٢٠١٦.
رسوم، كولاج وطباعة على فخار.
٦٥ x ٣٨ x ٣٨ سم لكل منها.
بإذن من الفنان.
بتكليف من "مهرجان أبوظبي ٢٠١٦".
جزء من مجموعة مقتنيات "مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون" الفنية.

Untitled. 2016.
Illustration, collage and paint on clay.
65 x 38 x 38 cm (each).
Courtesy of the artist.
An Abu Dhabi Festival 2016 commission.
Part of the ADMAF Art Collection

Untitled. 2009. From the 'Short Bio' series.
Digital mixed media.
80 x 80 cm.

"بلا عنوان"، ٢٠٠٩ (من سلسلة "سيرة قصيرة").
وسائط متعددة رقمية.
٨٠ x ٨٠ سم.

Not A Knot. 2018.
Still image from video performance.
Variable dimensions.

"ليست عقدة"، ٢٠١٨.
صورة من مقطع فيديو.
أبعاد متغايرة.

Aggravated. 2012.
Digital mixed media on paper.
60 x 60 cm.

"تفاقم"، ٢٠١٢.
وسائط متعددة رقمية على ورق.
٦٠ x ٦٠ سم.

Numb. 2012.
Digital mixed media on paper.
100 x 100 cm.

"فاقد الإحساس"، ٢٠١٢.
وسائط متعددة رقمية على ورق.
١٠٠ x ١٠٠ سم.

State of Mind. 2011.
Digital mixed media on paper.
100 x 100 cm.

"مزاج"، ٢٠١١.
وسائط متعددة رقمية على ورق.
١٠٠ x ١٠٠ سم.

We Shape Life. 2012.
Digital mixed media on paper.
100 x 100 cm.

"تصنع الحياة"، ٢٠١٢.
وسائط متعددة رقمية على ورق.
١٠٠ x ١٠٠ سم.

حمدان بطي الشامسي
في سطور

التعليم

بكالوريوس في اللغة والأدب الإنكليزي، جامعة الإمارات العربية المتحدة.

الدورات المعتمدة

٢٠١٩ – ٢٠٢٠
برنامج الممارسة النقدية من تشكيل

٢٠١٣ – ٢٠١٤
منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين

٢٠١٢
برنامج آرت دبي كامبس الأول

أعمال التكليف

٢٠١٨: "انعكاسات"، مجمع أبوظبي الثقافي
٢٠١٨: "بعد ١٠ سنوات"، تشكيل
٢٠١٦: مبادرة "متحف شارع دبي"، علامة دبي التجارية
٢٠١٦: مهرجان أبوظبي
٢٠١٥: حملة "للجميع"، إكسبو ٢٠٢٠
٢٠١٣: "دروب الطوايا"، فن أبوظبي
٢٠١٣: مبادرة "أبواب دبي" من هيئة دبي للثقافة والفنون
٢٠١٣: أبراج لوفت وبوليفارد بلازا، إعمار
٢٠١١: مركز القطارة للفنون، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث

المعارض الجماعية

٢٠١٨
"انعكاسات"، مجمع أبوظبي الثقافي
"بعد ١٠ سنوات"، تشكيل
"قدوة"، مركز الجليلة الثقافي

٢٠١٧
"إمارات الرؤى"، مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون / مي كوليكترز روم، برلين، ألمانيا
"خراريف"، معرض سكة الفني، حي الفهيدي التاريخي

٢٠١٦
المعرض السنوي، جمعية الإمارات للفنون التشكيلية
"إمارات الرؤى"، مهرجان أبوظبي
"معرض الألعاب"، سيتيزن غاليري
معرض سكة الفني، حي الفهيدي التاريخي

٢٠١٥
"رؤى إماراتية"، مهرجان أبوظبي
معرض ومزاد "آرت فور سايت"، مؤسسة نور دبي
"أسرار المؤسسة الملكية للفنون"، آرت دبي
معرض سكة الفني، حي الفهيدي التاريخي
"فيستي كفس"، فن ديزاين

٢٠١٤
"الماضي والحاضر: الفن المعاصر في الإمارات العربية المتحدة"، سفارة الدولة، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية
معرض ومزاد "آرت فور سايت"، مؤسسة نور دبي
"دريس ذا مانيكان"، غاليري الغاف
FaKiE#3، فن ديزاين

٢٠١٣
الجيل القادم، مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون،فن أبوظبي
"ثلاثة أجيال"، مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وكليفلاند كلينيك أبوظبي، الولايات المتحدة الأمريكية
"تراب"، فن ديزاين
"ثلاثة أجيال"، مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، سوذيبيز، لندن، المملكة المتحدة
"سوق رمضان"، غاليري الغاف
"فنانون ناشئوندوليون وإماراتيون"، فيو بريفيه، سنغافورة
معرض ومزاد "آرت فور سايت"، مؤسسة نور دبي
معرض سكة الفني، حي الفهيدي التاريخي
"جائزة الفنان الناشئ"، فن ديزاين
"ثلاثة أجيال"، مهرجان أبوظبي
"٢٥ عاماً من الإبداع العربي"، مهرجان أبوظبي
"رحلة الحضارة"، غاليري الغاف ومرسم مطر
"أجيال عابرة"، مقر إقامة السفير الأمريكي في الإمارات، أبوظبي

٢٠١٢
"لمسة تراثية"، مركز قطارة للفنون، العين
"الحاضر"، مركز مرايا للفنون، الشارقة
"الفن للجميع"، مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان
"إيقاعات رقمية / بداية"، دبي مول
"تقارب ٢"، مرسم مطر
"مشاعر مقدمة"، غاليري الغاف
"معرض القائمة النهائية لجائزة الشيخة منال للفنان الناشئ"، نادي دبي للسيدات

٢٠١١
"رؤى السرعة"، غاليري الغاف
"٤٠ شعراً للصحراء"، غاليري أرى
"غير تقليدي"، مهرجان أبوظبي / مبادلة
"صنع في تشكيل"، تشكيل
"كما يقول المثل"، تشكيل
"احزر الفنان"، غاليري الغاف

٢٠١٠
"عبّر عن تفسك بقياس ٣٠ x ٣٠"، غاليري الغاف / مرسم مطر
بينالي الشارقة للخط العربي
"بورتريه جيل"، تشكيل
أيام الشارقة التراثية
معرض الشارقة للكتاب
بينالي الشارقة

المعارض الفنية

٢٠١٥: آرت دبي
٢٠١٣، ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧: معرض سكة الفني
٢٠١٣: فن أبوظبي

الإقامة والتدريب

٢٠١٩: إقامة مهرجان أبوظبي للفنون البصرية، ليشتنشتاين والنمسا
٢٠١٧: برنامج ضمان للتبادل الفني، مؤسسة ليبزين، دوسلدورف، ألمانيا
٢٠١٥: الجناح الوطني للإمارات العربية المتحدة، بينالي البندقية

المقتنيات العامة

مقتنيات تشكيل، دبي
مقتنيات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

الإصدارات

٢٠١٧
"إبداع القص: الإصدار الأول: أفضل فناني الكولاج في العالم"
دار بوكيبيبي للنشر

٢٠١٦
"إمارات الرؤى"
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

٢٠١٥
"الفن في الإمارات"
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ودار موتيفيت للنشر

Resumé:
Hamdan Buti Al Shamsi

Education

B.A. English Language & Literature, United Arab Emirates University

Certified Courses

2019–2020
Tashkeel Critical Practice Programme

2013–2014
Salama bint Hamdan Emerging Artists Fellowship (SEAF)

2012
Campus Art Dubai 1.0

Commissions

2018: Reflections, The Abu Dhabi Cultural Foundation
2018: 10 Years Later, Tashkeel
2016: Dubai Street Museum initiative, Brand Dubai
2016: Abu Dhabi Festival
2015: For Everyone campaign, Expo2020
2013: Durub Al Tawaya, Abu Dhabi Art
2013: Dubai Doors initiative by Dubai Culture & Arts Authority
2013: Loft Towers & Boulevard Plaza, EMAAR
2011: Al Qattara Art Centre, Abu Dhabi Authority for Culture & Heritage

Selected Group Exhibitions

2018
Reflections, The Abu Dhabi Cultural Foundation
10 Years Later, Tashkeel
Qudwa, Al Jalila Cultural Centre

2017
Portrait of A Nation, ADMAF/MeCollectors Room, Berlin, Germany
Kharareef, Sikka Art Fair, Al Fahidi Historical Neighborhood

2016
Annual Exhibition, Emirates Fine Arts Society
Portrait of A Nation, Abu Dhabi Festival
Game Show, The Citizen Gallery
Sikka Art Fair, Al Fahidi Historical Neighborhood

2015
Emirati Insights, Abu Dhabi Festival
Art4Sight Exhibition and Auction, Noor Dubai Foundation
RCA Secret Dubai, Art Dubai
Sikka Art Fair, Al Fahidi Historical Neighbourhood
Fisticuffs, FN Designs

2014
Past Forward: Contemporary Art from the Emirates, UAE Embassy, Washington DC
Art4Sight Exhibition and Auction, Noor Dubai Foundation
Dress the Mannequin, Ghaf Gallery
FaKiE#3, FN Designs

2013
Generation Next, ADMAF, Abu Dhabi Art
Three Generations, ADMAF/ Cleveland Clinic, Ohio, USA
Turab (Sands), FN Designs
Three Generations, ADMAF, Sotheby's, London, UK
Ramadan Bazaar, Ghaf Gallery
International and Emirati Emerging Artists, Vue Privée, Singapore
Art4Sight Exhibition and Auction, Noor Dubai Foundation
Sikka Art Fair, Al Fahidi Historical Neighbourhood
International Emerging Artist Award, FN Designs
Three Generations, Abu Dhabi Festival
25 Years of Arab Creativity, Abu Dhabi Festival
Urban Trek, Ghaf Gallery / Marsam Mattar
Crossing Generations, USA Ambassador's Residence, Abu Dhabi

2012
A Touch of Heritage, Qatara Art Centre, Al Ain
The Present, Maraya Art Centre, Sharjah
Art For All, Salama Bint Hamdan Al Nahyan Foundation
Digital Rhymes / Bidaya, Dubai Mall
Taqaroup 2, Marsam Mattar
Rendered Emotions, Ghaf Gallery
Sheikha Manal Young Artist Award Shortlist Exhibition, Dubai Ladies' Club

2011
Visions of Speed, Ghaf Gallery
40 Poems of the Desert, Ara Gallery
Unconventional, Abu Dhabi Festival / Mubadala
Made in Tashkeel 2011, Tashkeel
As The Saying Goes, Tashkeel
Guess The Artist, Ghaf Gallery

2010
Express Yourself In 30x30, Ghaf Gallery / Marsam Mattar
Sharjah Calligraphy Biennale
Portrait of a Generation, Tashkeel
Sharjah Heritage Days
Sharjah Book Fair
Sharjah Biennale

Art Fairs

2015: Art Dubai
2013, 2015, 2016, 2017: Sikka Art Fair
2013: Abu Dhabi Art

Residencies/Internships

2019: Abu Dhabi Festival Visual Arts Residency, Liechtenstein & Austria
2017: Daman Exchange Programme, Lepsien Foundation, Dusseldorf, Germany
2015: National Pavilion United Arab Emirates (UAE) – La Biennale di Venezia

Public Collections

Tashkeel Art Collection, Dubai
ADMAF Art Collection, Abu Dhabi

Publications

Making the Cut Vol.1: The World's Best Collage Artists, Bookbaby Publishing, 2017
Portrait of A Nation, ADMAF, 2016
The Art of The Emirates, ADMAF/Motivate Publishing, 2015

شكر وتقدير

لا أعرف أين أقف الآن أمام كل هذا الحب وكل هذا الدعم من كل من هم حولي من أهل وأصدقاء هذا الشعور الذي يسكنني من فكرة في حديث ودي لتعاون بيني وبين القيمة على معرضي هند بنت دميثان في برلين من كذا عام، والذي تحول من فكرة معرض إلى معرض شخصي ضمن برنامج الممارسة النقدية في استوديوهات تشكيل والذي كان عبارة عن دراسة فنية ونقدية وشخصية لهذا المعرض.

ممتن كثيراً لجميع القائمين على تشكيل والشيخة لطيفة بنت مكتوم على هذا البرنامج الذي يثري المشهد الفني والممارسات الفنية في دولة الإمارات.

شكراً ليسا لإيمانك بفكرة المعرض وتشجيعك للتقديم والمشاركة فيه.ممتن كثيراً لهند بنت دميثان على إصرارها وتشجيعها للبحث عن أوجه نظر مختلفة لممارستي الفنية، وممتن جداً لصديقي الفنان سعود الظاهري الذي ساعد في كثير من الجوانب المهمة في هذا المعرض.

ورسالة خاصة إلى الجميع..مررنا بالكثير معاً من ألم وبكاء وفقد وتعلمنا ومازلنا نتعلم كي نستمد القوة والصبر من أنفسنا..لنكن جميعاً بخير.

حمدان بطي الشامسي

Acknowledgements

As I write, words fail me. I am unable to express the extent of love and support from my family, friends and everyone surrounding me. The origins of thought and feeling that have led to this new body of work first manifested during a discussion with the curator of this exhibition, Hind Bin Demaithan Al Qemzi, four years ago in Berlin. The ideas transformed into a solo exhibition under the umbrella of the Tashkeel Critical Practice Programme (CPP), through a period of critical, artistic and personal study.

I am very grateful to the Tashkeel team and particularly to Sheikha Lateefa bint Maktoum for giving me the opportunity to be part of CPP, a programme that has enriched the art scene and artistic practice of the UAE since 2014. Thank you to Lisa Ball-Lechgar for having faith in me and in this exhibition and for giving me the support and encouragement to apply for this programme.

I wish to express my appreciation to Hind Bin Demaithan Al Qemzi for her persistence, for pushing me to explore other perspectives towards my arts practice. I'm also grateful to my friend and artist Saud Al Dhahiri, who has helped me in many different aspects of this exhibition.

Lastly, a special message to everyone. All of us have experienced pain. We have wept, we have lost but we have all learned and will continue to learn how to gain strength and patience for ourselves. Let us all be well.

Hamdan Buti Al Shamsi