

التحول Metamorphosis

© تشكيل ٢٠١٣
تشكيل
ص.ب. ١٢٢٢٥٥، الامارات العربية المتحدة
هاتف: +٩٧١-٤-٣٣٦-٣٣١٣
فاكس: +٩٧١-٤-٣٣٦-١٦٠٦
الموقع: www.tashkeel.org
الترقيم الدولي: ٩٠٧٨-٩٩٤٤-٤٤٤-٧٤-٩
التحول
يقام في تشكيل في الفترة ما بين
١١ مارس إلى ٢٠ ابريل ٢٠١٣
تصميم الكتالوج: مزيونة عبد الله
تصميم الغلاف: خالد مزينة
قام بترجمة الكتالوج: الرؤية للترجمة
وخدمات رجال الأعمال، دبي
تم طباعة الكتالوج في برينتويل، دبي

© Tashkeel 2013
Tashkeel
P O Box 122255, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 336 3313
Fax: +971 4 336 1606
www.tashkeel.org
ISBN 978-9948-444-74-9
Metamorphosis
Takes place at Tashkeel from
11th March to 20th April 2013
Catalogue designed by Mazyoona Abdulla
Cover by Khalid Mezaina
Translation by Vision Translation
and Businessmen Services, Dubai
Catalogue printed at Printwell, Dubai

محتويات Contents

مقدمة	04	Foreword
فان كليف آن اربلز	06	Van Cleef & Arpels
أيام التصميم في دبي	08	Design Days Dubai
الموضوع	10	Theme
علياء لوتاه	12	Alia Lootah
علياء شرف	14	Alia Sharaf
أمارتي جولدنج	16	Amartey Golding
باربرا موريل-ويديج	18	Barbara Moerl-Weidig
بيلجانا باكالوكا ماتيك	20	Biljana Bakaluca Matic
دايسي كوان	22	Daisy Kwan
داروين جيوفارا	24	Darwin Guevarra
دييجاني بهاردواج	26	Debjani Bhardwaj
جودي ماجي	28	Jodi Magi
كيفين بادني	30	Kevin Badni
لاما خطيب دانيال	32	Lama Khatib Daniel
مدية بن حزيم	34	Madiya Bin Huzaim
ماهيا سلطاني	36	Mahya Soltani
ناصر نصرالله	38	Nasir Nasrallah
روعة بخش	40	Rawaa Bakhsh
ريبيكا ريندل	42	Rebecca Rendell
سالم المنصوري	44	Salem Al-Mansoori
سكوت جيزارد	46	Scott Jezzard
سونيا بروين-مولر	48	Sonia Brewin-Mueller

مقدمة

Foreword

Tashkeel and Van Cleef and Arpels have been in discussion for almost a year on ways in which our two organizations could collaborate and how we could promote the work of local artists and designers through a combined initiative. Having looked at the brand and gained an understanding of the process that the designers go through to create each of their pieces, we recognized that VC&A's foundations are built on love - their pieces brought together with poetic skill and an eye for pristine quality. Each product is conceptualized, being based on lyrical stories that are interpreted as drawings and detailed gouache paintings that become the blue prints for the final jewellery pieces.

It was the 'Metamorphosis' part of the collection that most captivated us - Our attention was drawn in particular to the transformable pieces and the Passe-Partout necklace, a multi-functional accessory that can be morphed into any desired shape, and the Zipper necklace, which transforms into a bracelet, became the primary source of inspiration for the call for Metamorphosis. The notion of transformability made us think - what if the concept of Metamorphosis was given to designers and artists who do not necessarily work with jewellery? How would they translate this same theme through their own style of working?

We have not been disappointed by the variety of responses to this theme. Art and design became indistinguishable in the work of creatives such as Salem Al-Mansoori, who created generative 3D printed sculptures capturing the delicacy of traditional Islamic patterns through the application of contemporary technology, and Kevin Badni, whose interactive installation invites the viewer to recognize their own metamorphosis through engaging with the artwork. At the other end of the spectrum, Debjani Bhardwaj's sensitive paper-cut illustration tells its own story of metamorphosis, combining fragility of materials with complexity of structure in her own unique version of visual storytelling.

It has been great to see the diversity of interpretation that this theme has inspired and we hope that the exhibition will allow artists and designers to think even more out of the box.

لم يخيب أماننا بسبب تنوع الاستجابات لهذا الموضوع، حيث أصبح من الصعب التمييز بين الفن والتصميم في عمل المبدعين مثل سالم المنصوري الذي ابتكر نقوش مطبوعة ثلاثية الأبعاد تصور دقة وإتقان التصاميم الإسلامية التقليدية من خلال تطبيق تكنولوجيا معاصرة، و كذلك كفين بادني و الذي شجعت التركيبة الخاصة به المشاهدين إلى الاعتراف بالتحول من خلال الاهتمام بالعمل الفني. و في النهاية الأخرى من الطيف، تحكي ديبجاني باردواج عن رسومات الأشكال الورقية قصتها الخاصة عن التحويل، حيث تجمع بين بساطة المواد وتعقيد التركيب في نسخة فريدة من سرد القصص المرئية.

لقد كان من الضروري أن نذكر تنوع التفسير الذي استوحى منه هذا الموضوع، و نأمل أن يسمح المعرض للفنانين والمصممين بالمزيد من التفكير حتى خارج الصندوق.

تُجري تشكيل و فان كليف آن اربلز مناقشات منذ قرابة عام بشأن سبل التعاون بين المؤسستين و كيفية دعم عمل الفنانين و المصممين المحليين من خلال مبادرة مشتركة. و بعد التمعن في العلامة التجارية و الفهم المتأني للعملية التي يمر بها المصممون لإبداع كل قطعة فنية، إلى جانب ادراكنا أن مؤسسات فان كيف أند اربلز مبنية على المحبة، حيث تتجمع القطع الخاصة بهم سوياً بمهارة خيالية، مع التركيز على الجودة الأصلية. و يحمل كل منتج مفهوم لأنه يقوم على قصص غنائية يتم تفسيرها كرسومات و لوحات فنية مفصلة بألوان مائية و التي أصبحت أساسية لقطع المجوهرات النهائية.

لقد كان جزء التحول للتشكيلة هو أكثر الجوانب التي جذبتنا بسحرها الأخاذ و لفت انتباهنا على وجهة الخصوص للقطع القابلة للتحويل و القلادة ذات الإطار الزجاجي، و هي قلادة متعددة الوظائف و يمكن أن تتحول إلى أي شكل مرغوب فيه، و كذلك القلادة المنزلقة و التي تتحول إلى أسورة، و كانت هذه العوامل هي المصدر الأساسي للإلهام و المطالبة بالتحول. كما أن مفهوم قابلية التحول جعلنا نفكر في ماذا لو تم إعطاء مفهوم التحول للمصممين و الفنانين الذين لا يعملون بالضرورة في المجوهرات؟ كيف يستطيعون ترجمة نفس الموضوع من خلال أساليب العمل الخاصة بهم؟

لطيفة بنت مكتوم
Lateefa bint Maktoum

فان كليف آن ارپلز Van Cleef & Arpels

تعزز دار فان كليف آن ارپلز علاقتها الوثيقة بالفن والتصميم في الشرق الأوسط من خلال إطلاقها مبادرة تحت عنوان «ميتامورفوز» (Métamorphose)، أي التحول، بالتعاون مع مركز تشكيل وأيام التصميم دبي. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الفنانين والمصممين في دول مجلس التعاون ومنحهم فرصة الكشف عن مواهبهم.

ويحتفي موضوع المبادرة الملهم بالتصاميم ذات الرؤى المبتكرة التي تعكسها أعمال فنية إبداعية تجسد عملية التحول. فموضوع المبادرة «ميتامورفوز» (Métamorphose) يعتبر من أحد الخصائص المتكررة بشكل كلي في فلسفة التصميم لدى كل من مركز تشكيل وفان كليف آن ارپلز. كما يمكن أن يُوصف التحول بأنه تغير في الشكل أو الشخصية أو الحالة أو الوظيفة الخاصة بظاهرة طبيعية ما أو مصممة.

منذ تأسيسها عام ١٩٠٦، عرفت دار فان كليف آن ارپلز لتفانيها المستمر بالإبتكار والفخامة ولشغفها بالفن والثقافة. وتخلد العديد من مجوهرات الدار أسلوبها فائق التميز وحرفيتها التي لا مثيل لها مما سمح لدار المجوهرات الراقية الفرنسية هذه بتثبيت مكانتها عالمياً. تعبر العديد من ابتكارات فان كليف آن ارپلز عن تصاميم وتقنيات مبتكرة خصوصاً تلك التي تتسم بمفهوم مبدع خاص بالدار وهو إمكانية تحول المجوهرات.

بهدف إرضاء كل امرأة تحب مجوهرات تكمل أي طلة أو تناسب أي مزاج، تلك القطع الجميلة والثرينة التي يمكنها الاحتفاظ بها إلى الأبد، جعلت دار فان كليف آن ارپلز من فكرة التحول جزء لا يتجزأ من مفهوم التجدد. تتمثل العديد من ابتكارات الدار بلمسة التعددية الوظيفية الغالية على قلبها ونذكر من بينها عقد «باس بارتو» (Passe Partout) وساعة «كاديننا» (Cadenas) وعقد «زيب» (Zip) الشهير وخواتم ما بين الأصابع.

إن التحول فن تعبر عنه قطع مجوهرات فان كليف آن ارپلز بامتياز إلا أنها تتسم دائماً بالشاعرية والثقافة والأناقة والأوثونة والجمال الأبدى.

Reinforcing its strong connection with art and design in the Middle East, Van Cleef & Arpels launched “Métamorphose”, an art design initiative in collaboration with Tashkeel and Design Days Dubai aiming to support artists and designers across the GCC giving them the chance to unveil their talents to the public.

“Métamorphose” is an inspirational theme that celebrates innovative and visionary designs translated through inventive artworks that embody the process of transformability. It is one of the recurring qualities integral to both Tashkeel and Van Cleef & Arpels’ design philosophy. It can be described as a transformation in appearance, character, condition or function of a natural phenomenon or designed.

Since its foundation in 1906, Van Cleef & Arpels has been renowned for its continuous dedication to creativity and magnificence, and for being an art and culture enthusiast. Successive collections have perpetuated a highly original style and a virtuoso craftsmanship which allowed the French High Jewellery Maison to exert its influence throughout the world.

Many creations of Van Cleef & Arpels express innovative designs and techniques, notably the pieces characterized by a signature creative concept of the Maison: the transformability of jewellery.

Because every woman loves jewellery that can adapt to any ensemble or mood, precious beauties that she can keep forever, Van Cleef & Arpels has made transformability inherent to the idea of renewal. The Passe-Partout necklace, Cadenas timepiece, the famous Zip™ necklace and Between the Finger Rings™ all illustrate this multifunctional touch that the Maison appreciates so much. Many pieces of Van Cleef & Arpels jewellery express the art of transformation, yet always defined by poetry, culture, grace, femininity and timeless beauty.

Van Cleef & Arpels

أيام التصميم في دبي Design Days Dubai

نحن سعداء لرؤية ازدهار العلاقة بين رعاية أيام التصميم في دبي والمواهب الناشئة في المنطقة. كما نتطلع إلى رؤية الأعمال المعروضة في هذا الحدث بالإضافة إلى عرض القطعة التي ستفوز بجائزة أفضل عمل خلال المعرض.

ونحن نأمل بأن يقوم هذا الحدث بتعزيز أكبر قدر من المنافسة في الشرق الأوسط، وأن يعزز مكانة دبي في التصميم عالمياً.

سيريل زاميت - مدير معرض أيام التصميم - دبي

“We are delighted to see a blossoming relationship between the sponsors of Design Days Dubai and emerging talents in the region, and we’re very much looking forward to seeing the submissions of works and the winning piece exhibited at the fair.

We hope this competition fosters a larger appreciation for design in the Middle East, and also strengthens Dubai’s position in the global design scene”

Cyril Zammit, Fair Director, Design Days Dubai

الموضوع Theme

Tashkeel, in collaboration with Van Cleef & Arpels, invited artists and designers resident in all countries in the Gulf Corporation Council (GCC) to submit new works in response to the theme of Metamorphosis.

This theme provides a fitting vehicle for the collaboration between Tashkeel and Van Cleef & Arpels since Metamorphosis is one of the recurring qualities that is an integral part of their design philosophy,

“The idea of a unique object which, through feats of design, craft, and innovation technology, becomes something else entirely is part of VC&A’s pedigree.”
Set in Style: The jewelry of Van Cleef & Arpels, Sarah D Coffin, Smithsonian, Cooper-Hewitt, National Design Museum.

The Van Cleef & Arpels archives include a number of iconic pieces that reflect the theme of Metamorphosis, including the Passe-Partout chain-belt which functions as a necklace, bracelet or belt, the Cadenas jewelry, based on traditional padlocks but which function as both elegant bracelets and hidden timepieces, and the ingenious Zip necklace, which literally functions as a zipper in order to transform into a bracelet.

“As Gregor Samsa awoke one morning from uneasy dreams he found himself transformed in his bed into a gigantic insect.”
Franz Kafka, The Metamorphosis

The concept of metamorphosis is one that has intrigued artists and writers for centuries, from the myths recounted by Ovid in the Metamorphosis in the first century BC to the twentieth century when Franz Kafka’s absurd story of the same name described how the central character is transformed into an insect, Salvador Dali stunned audiences with his Surrealist painting the Metamorphosis of Narcissus and M C Escher’s compelling drawings created optical illusions, at once attracting and confusing the viewer.

Metamorphosis – a transformation, or marked change in appearance, character, condition or function – can be a natural phenomenon or the collaboration of scientists, engineers, artists and designers. Nature demonstrates remarkable ways in which it transforms in response to the environment - caterpillars turning into butterflies, tadpoles to frogs - but even in our personal lives, we are frequently required to look to transformable solutions to make the optimum use of confined space. We take for granted deserts that turn into cities, sofas that turn into beds and even lenticular images, in which one image turns into another, totally different image, according to the location from which it is viewed. Successful solutions may be the result of millions of years of evolution, of acute observation of man and the manner in which he interacts with his surroundings, or they may rely on a combination of innovation, technology and craftsmanship, together with an innate understanding of the current and future needs of society.

دعى تشكيل بالتعاون مع «فان كليف آن اربلز» الفنانين و المصممين المقيمين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم أعمال جديدة كاستجابة لموضوع التحول.

يوفر هذا الموضوع آلية ملائمة للتعاون بين تشكيل و «فان كليف آند أربلز»، نظراً لأن التحول هو أحد الخصائص المتكررة التي تُشكل جزءاً لا يتجزأ من فلسفة التصميم الخاصة بها.

«فكرة الشيء الفريد الذي أصبح من خلال مناقب تكنولوجيا التصميم والاحتراف والابتكار شيئاً آخر و جزءاً من سلالة فان كليف آند أربلز» تشكيلة أنيقة: مجوهرات «فان كليف آن اربلز»، سارة دي كوفين، سميثسونيان، كوبر- هيويت، متحف التصميم الوطني.

يتضمن أرشيف «فان كليف آند أربلز» عدد من القطع الأيقونية التي تعكس موضع التحول، بما في ذلك سلسلة النحاس المطلية التي تُستخدم كقلادة أو أسورة أو طوق، فضلاً عن مجوهرات كادناس التي تعتمد على قفل تقليدي و لكن تستخدم كأسورة و ساعة مخفية، و قلادة السستة الرائجة و التي تستخدم كسحاب لكي تتحول إلى أسورة.

«استيقظ قريقرور سامسا ذات صباح، بعد خروجه من أحلام مريكة ممسوخاً في سريرة إلى حشرة عملاقة.» فرانز كافكا، مؤلف كتاب التحول.

إن فكرة التحول هي تلك الفكرة التي خدعت الفنانين و المؤلفين على مدار عقود من الزمن، من الأساطير التي سردها أوفيد عن التحول في القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن العشرين عندما ألف فرانز كافكا قصة بنفس الاسم تشرح كيف تحولت الشخصية المركزية إلى حشرة، كما أذهل سالفادور دالي جمهوره بلوحاته السريالية التي توضح تحول الزجس، و لوحات ام سي إيشكر الفاتنة التي تخلق خداع بصري تجذب و تربك المشاهد في الحال.

التحول- هو تغيير أو تبديل ملحوظ في المظهر و الشخصية و الحالة أو الوظيفة و قد يكون ظاهرة طبيعة أو اشتراك بين مجموعة من العلماء و المهندسين و الفنانين و المصممين. و تُظهر الطبيعة طرق ملحوظة تتغير من خلالها كاستجابة للبيئة، حيث تتحول البرقات إلى فراشات و الشراغيف إلى ضفادع، و لكن حتى في حياتنا الشخصية، نحتاج باستمرار إلى البحث عن الحلول القابلة للتحول من أجل الاستخدام الأمثل للمساحة المتاحة. و نأخذ على سبيل المثال الصحاري الممنوحة التي تحولت إلى مدن، و الأريكات التي تحولت إلى سرورحتنا لصورالعديسةال تيتتحولفيها الصورةإلىصورةأخرى، بحيثتكونصورةمختلفةتماماً، بناءًعلىبعدا لصورةمنالعديسة. قدتكونالحلولالناجحةمجردةملايين من السنن من التقييم و الملاحظة الشديدة للإنسان و الطريقة التي يتفاعل بها مع البيئة المحيطة، أو قد يعتمدوا على اندماج للابتكار و التكنولوجيا و المهارة، بالإضافة إلى الفهم الفطري للاحتياجات الحالية و المستقبلية للمجتمع.

علياء لوتاه

Alia Lootah

١٩٨٧ . الإمارات . فنانة
1987 . UAE . Artist

تبدو على أعين جدتي، كباقي جسدها، العلامات الطبيعية لكبر السن. عام بعد عام وكلما كبرت وطالت قامتي وتقدم عمري، أصبحت أرى أثر الزمن وهو يترك على وجهها خطوطاً جديدة واللون الرمادي على شعرها الدال على الحكمة. أما اليوم فأنا أنظر في عينيها وأرى جسدها الذي يتقدم به العمر، وأرى أيضاً شيئاً ما وراء التجاعيد التي تحاصر عينيها عندما تبتسم. أرى روحاً تحتفظ بطبيعتها وعمقها، روحاً سليمة ظلت كما هي دون تغير منذ أن كانت في سني.

لقد ألهمني اتساق الروح البشرية في الجسد الذي يستسلم بشكل مستمر لعلامات العمر فقامت بعمل صورة رباعية أظهرت من خلالها أوضح عمليات التحول وأقل العمليات التي نفكر فيها، وهي تقدم العمر الذي يحدث للإنسان. تظهر صورة الأكريليك سيدات ينتمين إلى أربعة أجيال كلهن من نفس العائلة. كل سيدة في الصورة تنتمي إلى مرحلة مختلفة من مراحل تقدم العمر، ويمر جسدها بتغييرات مختلفة، ومع كل ذلك تتميز بروح فريدة ومستقلة ولا يؤثر عليها الزمن. وقد تم تمثيل هذه الروح من خلال خوذات من الزهور، ترمز كل زهرة إلى صفات مختلفة تساعد الروح على التطور والبقاء. فأزهار الربيع على سبيل المثال ترمز إلى النقاء والحب والبراءة. هذه الأزهار، التي قمت بوضعها باستخدام أزهار مجففة محفوظة، تصور حفظ الطبيعة لجمال الروح البشرية على الرغم من كبر الجسم البشري.

My grandmother's eyes, like the rest of her body, surrenders to the natural laws of aging. Year after year, as I grew up, becoming taller and older, I could see the slow way life drew on her face another line, or colored another hair with the telltale wisdom of the gray color. Today, I look into her eyes and see her aging body, but I also see something beyond the crinkle of her eye as she smiles. I see a soul that retained its kindness and depth, a soul that is pretty much as intact as it was when she was my age.

The consistency of a human soul in a body that continuously gives in to the signs of age inspired me to create the quadriptych portrait piece, through which I show the most obvious and yet less thought of process of metamorphosis: human aging. The acrylic on board portraits reflects females from four generations of the same family. Each female in the portrait is in a different stage of the aging process, with a body that goes through different changes, and yet a soul that would always be unique, individual, and ageless. This soul is represented in the flower headpieces. Each flower symbolizes different characteristics that help the soul develop and survive. Daisies, for instance, symbolize purity, love and innocence. These flowers, created through the use of preserved dried flowers, depict how nature preserves the beauty of the human soul despite the aging of the human body.

أمس، ٢٠١٢
وسائل مختلطة
٤٠.٦ × ٥٠.٨ سم

Yesterday, 2012
Mixed Media
50.8 x 40.6 cm

علياء شرف

Alia Sharaf

١٩٩٢ . الإمارات . طالبة جامعية
1992 . UAE . Student

في مجتمع تتزايد فيه العولمة، لا يمكن تحديد الهوية فقط بجنسية الشخص أو ثقافته، بل إنها تتطور وتشكل من خلال التفضيلات المادية للشخص. وتكون عملية التطور والتحول التي تحدث تدريجية وعضوية، لكنها أيضاً منقسمة، وهذا الانقسام مؤلم لكنه جزء ضروري من العملية لأنه كي تكتمل عملية التحول، تطرح الأجزاء غير ذات الصلة من هوية الشخص، وتظل الأجزاء ذات الصلة بالهوية الجديدة. وفي الختام فإن هذه القطعة الفنية تتحدث عن كيفية تغيير تأثيرات المجتمع المادي والمتعولم للهوية الراسخة والثرية ثقافياً.

In an increasingly globalized society, identity is not only defined by one's nationality or culture, it is evolved and shaped by one's materialistic preferences. The process of this evolution and metamorphosis is gradual and organic, but it is also fragmented. The fragmentation is a painful but necessary part of the process because, in order for the metamorphic process to be complete, irrelevant fragments of one's identity are discarded. Only the fragments relevant to the new identity remain. In conclusion, this piece speaks about how the influences of a materialistic and globalized society can change a solid and culturally rich identity.

الهوية، ٢٠١٣
فن رقمي
١٠٠ x ٣٠ سم

Identity, 2013
Digital art
100 x 30 cm

أمارتي جولدنج Amarley Golding

١٩٨٨ . المملكة المتحدة . فنان
1988 . United Kingdom . Artist

التحول عملية مذهلة. ومن أكثر الكائنات التي تمارس هذا التحول هما الفراشة والضفدع. ولسوء الحظ، فإن الضفدع، وجميع فصيلة البرمائيات، قد وصلت على حافة الانقراض. وهناك جهود تبذل لوقف ذلك، لكن ذلك يبدو أنه معركة خاسرة. لقت رسمت هذه الصورة لرفع مستوى الوعي بهذه الحقيقة وللاحتفاء كذلك بالضفدع.

Metamorphosis is an amazing process. The two most stunning and famous practitioners of metamorphosis are the butterfly and the frog. Unfortunately the frog, in fact the whole amphibian family, is on the brink of extinction. Efforts are being made to stop this happening, but it seems as though it is a losing battle. I am doing this drawing to build awareness of this fact and also to celebrate the frog.

قوس برمائي، ٢٠١٣
فحم على قماش الكانفاس
٢٧٠ × ٢٤٥ سم

Amphibian Arc, 2013
Charcoal on canvas
270 x 245 cm

باربرا موريل-ويديج
Barbara Moerl-Weidig

١٩٥٠ . ألمانيا . فنانة
1950 . Germany . Artist

تحول منجم للفحم إلى جوهرة متألقة، من خلال قوة تغيرات الضوء.

The transformation of a coalmine into a sparkling gem,
through the power of light changes.

نهر ألماس، ٢٠١٣
زيت على كانفاس
٧٠ × ١٢٠ سم

Diamond River, 2013
Oil on canvas
120 x 70 cm

بيلجانا باكالوكا ماتيك

Biljana Bakaluca Matic

١٩٧١ . صربيا . فنانة تشكيلية/مدرسة فنون
1971 . Serbia . VisualArtist/Art Teacher

يسمح التحول البصري لي يتحول شكل يمثل شئ واحد إلى شكل مشابه
يمثل شئ آخر ويسمح لأن يصبح معنى واحد مختبئاً وراء معناً آخر.

تعتمد أعمالي على تحويل الأعمال المماثلة التي نفذت يدوياً إلى
جرافيكس على جهاز الكمبيوتر. بالنسبة لي، أعتبر أن لحظة إجراء المسح
الضوئي والنسخ ومعالجة الأعمال هي لحظة تحول بصري. حيث يتم
مسح أجزاء الرسومات ضوئياً وتحويلها إلى ملفات رقمية ثم يتم تكبيرها
وانتاجها باستخدام برنامج كمبيوتر، ثم يتم في نهاية الأمر طباعتها. يتم
تنفيذ جميع الأعمال بتكرار نفس الفكرة التي تكون صورة عملاقة من
الخطوط المضفرة، مثل نسج العنكبوت الغني في تركيبته والملئ بالتباين
والتناغم. إن غرابة الفكرة هي التي تسهم في جمالها.

تم استخدام الواقعية للتأكيد على اسلوبى الفنى، مع إعطاء عناية كبيرة
بالنتيجة الفنية النهائية.

Visual metamorphosis allows me to transform a shape
representing one item into a similar shape representing
something else and allows one meaning to be hidden behind
another.

My works are based on the transfiguration of similar works
done freehand into computer graphics. For me, the moment
of scanning, copying and processing works is a visual
metamorphosis. Fragments of the drawings are scanned,
digitized, then magnified and produced using a graphic
computer program, and finally printed. All works are realized
by repetition of the same motif forming a giant picture of
plaited lines, like a spider's web, rich in structure, contrast
and harmony. The bizarreness of the concept contributes to its
beauty.

Realism is used to emphasize and underline my artistic
method, paying great attention to the final aesthetic result.

تكرار رقمي ٢٠١٣، ٢
طباعة رقمية
٥٠ × ٥٠ سم

Digital Repetition II, 2013

Digital print
50 x 50 cm

دايسي كوان Daisy Kwan

١٩٦٤ . كندا . مصورة وفنانة
1964 . Canada . Photographer & Artist

عندما رأيت شعر صديقي أمارتي للمرة الأولى، تخيلت أنه عبارة عن أشرطة طويلة من حبات الجيلي و سوق أزهار. وفي هذا العمل الفني الذي يتكون من وسائط متنوعة على الكانفاس، تخيلت أن هناك تحول لشعره إلى زهور صحراوية جميلة تعرف باسم «نبات العشر» وهي شائعة في منطقة الشرق الأوسط. وعندما كنت أقوم بابتكار هذا العمل، قمت بجمع اسلوب تحويل الإنكجيت مع الفوتومونتاج لثلاث من صوري ومع ألوان أكريليك. وعند كل ذلك مع بعضه البعض، نتج عنه الأثر الذي كنت أبحث عنه.

When I first saw my friend Amartey's unique head of hair, I fantasized of it being long strings of jellybeans and stems of flowers. In this mixed media on canvas artwork, I envisioned a metamorphosis of his hair into the beautiful desert flowers known as the 'Apple of Sodom', which are common in the Middle East. In creating this work, I combined the inkjet transfer technique together with photomontage of three of my photo images, and with acrylic colours. Together, this led to the effect that I was looking for.

تحويل إلى نبات العشر. ٢٠١٣
وسائط متنوعة على الكانفاس
١٠٠ × ٧٠ سم

A Metamorphosis to Apple of Sodom, 2013
Mixed Media on canvas
70 x 100 cm

داروين جيوفارا

Darwin Guevarra

١٩٧٨ . الفلبين . فنان

1978 . Philippines . Artist

كان الكافيار، الذي هو بيض السمك، مصدراً للإلهام كي أقوم بعمل شخصيات أو مجتمع من الكائنات التي تصنع الكافيار وتخيل كيفية عيش تلك الكائنات. في هذا العالم التخيلي، مثل الخيال الناتج عن أفلام الخيال العلمي، تعيش تلك الكائنات في كوكبها، وهو نتاج عناصر من صنع الإنسان وعناصر طبيعية.

Caviar, which is fish eggs, was the source of inspiration for the idea of creating characters or a community of creatures who make caviar and of visualizing how these creatures might live. In this imaginary world - such as that in a fantasy or a sci-fi movie - these characters inhabit their own planet that is a product of both man-made and natural elements.

الكافيار، ٢٠١٢
مزيج من الوسائط
١٣٠ × ٧٠ سم

The Caviar, 2012
Mixed Media
70 x 130 cm

ديبجاني باردواج Debjani Bhardwaj

١٩٧٢ . الهند . فنانة تشكيلية
1972 . India . Visual Artist

بذرة صغيرة تنمو بخطى متسارعة تحت التربة، لكننا لا يمكننا رؤية التغيير الذي يحدث حتى يوم واحد، فهي تظهر كنبات صغير قوي. تبدو البطة وهي تنزلق برشاقة على سطح البحيرة، لكن ما لا يمكننا فهمه هو أنها تجدف بقوة بقدميها المتشابكتين تحت سطح الماء. حتى المكان الذي نقف عليه، تتحرك الألواح التكتونية في عمق الارض وقد يحدث زلزال في اللحظة التالية، ويدمر كل شئ.

نحن نتغير بشكل مستمر، لكن لا يمكننا رؤية ما يحدث. وبعد مرور كثير من السنوات، نجد كل شئ حولنا متخذاً شكلاً جديداً. العالم من حولنا والناس الذين نراهم متغيرون بشكل كبير. نحن أنفسنا قد تغيرنا في واقع الأمر. وعلى الرغم من أننا قد أؤخذنا على حين غرة، إلا أن الطريقة التي نرى بها الحياة قد تغيرت.

فقط كما يتحول اليسروع الاخرق إلى فراشة أنيقة، تصور لوحة «التحول» التطور الذي يحدث داخل حياة كل شخص. إنها تشير إلى العملية الداخلية الخاصة بإصلاح الذات. فالحياة هي صراع في داخلنا. إنها شد وجذب بين التقدم إلى الأمام والانزلاق نحو الخلف، بين السادة والتعاسة. نحن نتغير بشكل مستمر، لكن المشكلة الحقيقية هي ما إذا كنا نتغير إلى الأفضل أو إلى الأسوأ، ما إذا كنا ننجح في توسيع التركيز الضيق والمرتكز على النفس وأن نرى الأشياء بمنظور أوسع.

ماذا لو كنا نستطيع أن نرى ونسجل هذا التغيير الداخلي؟ «التحول» هو محاولة للتصور ورسم صورة عملية التحول الفردي.

A tiny seed grows at a furious pace underneath the soil but we cannot see the change happen till one day it emerges as a robust little plant. A duck appears to be gliding smoothly on the surface of the lake but what we cannot perceive is that it is paddling hard with its webbed feet under the water's surface. The very place we are standing on appears calm, while deep inside the earth the tectonic plates are shifting and maybe an earthquake might occur the next moment, destroying everything...

We are constantly changing but we cannot see this change happen. Many years later we find that everything around us has assumed a new form. The world around us and the people seem dramatically different. In actual fact we ourselves have changed. While we were caught unawares, the way we view life and society has undergone a change.

Just as an awkward caterpillar is transformed into an elegant butterfly, Metamorphosis depicts an evolution that is occurring deep within the life of each individual. It refers to an inner process of self-reformation. Life is a struggle with ourselves. It is a tug of war between moving forward and slipping backward, between happiness and misery. We are changing constantly, but the real issue is whether we are changing for the better or the worse, whether or not we are succeeding in enlarging our narrow, self-centered focus to take a broaderview.

What if we could actually see and record this inner change? Metamorphosis is an attempt to visualize and portray the process of individual transformation.

التحول، ٢٠١٣
ورق مقطوع يدوياً ، قلم وحب
٥٢ x ٧٥ x ٥ سم

Metamorphosis, 2013
Hand cut paper, pen and ink
52 x 75 x 5 cm

جودي ماجي Jodi Magi

١٩٧٦ . أستراليا . فنانة /مصممة جرافيك /رسامة رسوم توضيحية /معلمة
1976 . Australia . Artist/Graphic Designer/Illustrator/Teacher

فكرة لوحتي هي تشجيع الافكار المختلفة من «التحول». حيث أننا نفكر بشكل عام في هذه الكلمة من جانب النمو، لكنني قد صورت امرأة ناضجة تقوم بالتركيز أكثر على ذكرياتها، مع نمو حكمتها وخبرتها وشعورها بذاتها، وتنظر إلى ما فات من عمرها. بالنسبة لها، التحول جاء إلى الخلف.

بالإضافة إلى ذلك، فإن لديها روتين يومي من التحول تعمل بشكل بارع، لكنه مؤلم، على تحويل مظهرها الطاعن في السن إلى شيء تراه جميلاً.

The concept of my painting is to encourage different perceptions of 'metamorphosis'. We generally think of this word in terms of growth, but I have depicted a mature woman who, while her wisdom, experience and sense of self has grown, is focusing more on her memories, looking back in time. To her, her metamorphosis is in retrograde.

Additionally, she has a daily routine of metamorphosis whereby she skilfully, yet painfully, converts her aging appearance into something she perceives as beautiful.

تحويلها (إلى الخلف)، ٢٠١٣،
زيت وحرير على كانفاس
٨٠ × ٨٠ سم

Her Metamorphosis (Retrograde), 2013

Oil and silk on canvas
80 x 80 cm

كيفين بادني

Kevin Badni

١٩٧٠ . المملكة المتحدة . أستاذ جامعي

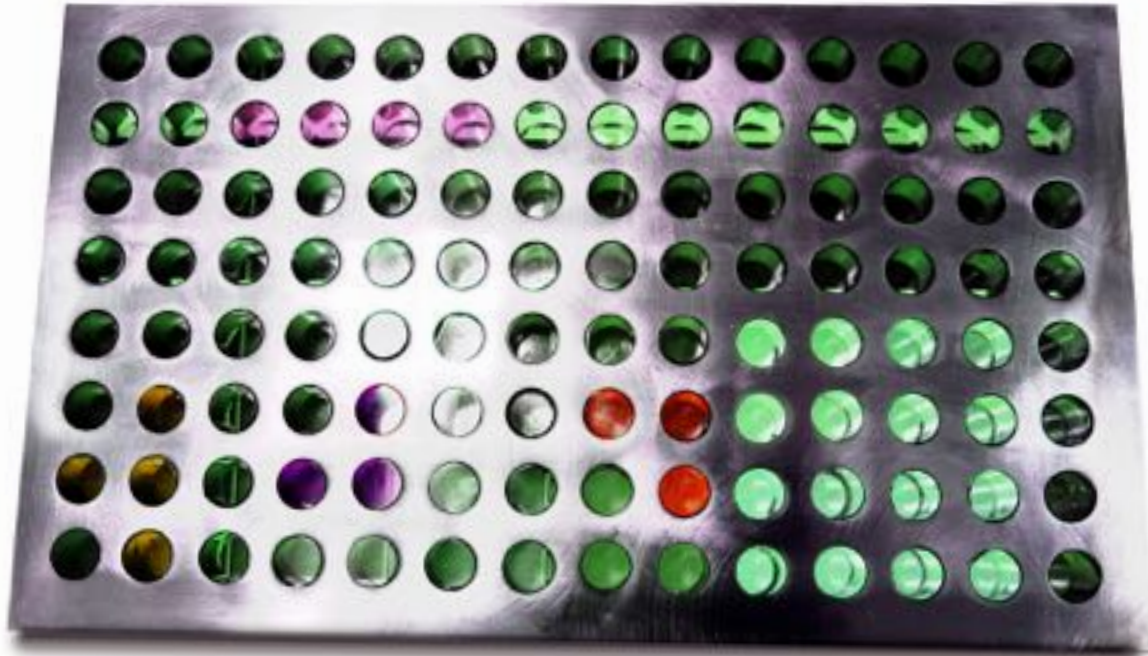
1970 . United Kingdom . University Professor

عمل وتركيب قطعة تفاعلية تأخذ انعكاس المشاهد ومن خلال تحول منظم، تتغير إلى كيانات متحفظة. تتحول صورة المرآة المتوقعة وتختصر إلى الجوهر الأساسي للتفكير. هناك مدرج صوتي مصاحب يتفاعل مع التفكير ويضيف إلى التجربة البشرية.

المرايا التي تعكس ماضي الشخص تظهر المستقبل وتسمح للمشاهد بأن يفكر في الأهداف والوعود المستقبلية. كما أن تغيير التفكير المتوقع سوف يقلل التغذية الراجعة البصرية المتوقعة، لكنه في الوقت ذاته يزيد من القيمة التأملية عند التداخل مع هذا العمل. يتغير العمل الفني المقترح عند تداخل المشاهدين معه. عندما يبدأ المشاهدون في التعرف على تحول أنفسهم في العمل الفني، سيصبح العمل الفني على الفور أكثر جاذبية، معطياً سحراً شبيهاً بالزرجسية.

To create and install an interactive and reflective piece that takes the reflection of the viewer and through a controlled metamorphosis changes it into discreet entities. The expected mirror image is transformed and reduced to the base essence of the reflection. An accompanying aural soundtrack, which interacts with the reflection, adds to the human experience.

Mirrors reflect a person's past, shows the present and allows the viewer to reflect on future goals and promises. The altering of the expected reflection will reduce the anticipated visual feedback but increase the contemplative value when engaging with the piece. The proposed artwork changes as viewers engage with it. When viewers start to recognize the metamorphosis of themselves in the artwork, the artwork will immediately become more engaging, providing a narcissus-like captivation.

جوهر انعكاسي، ٢٠١٣
تركيب تفاعلي
٤٠ × ٣٠ × ٦ سم

Reflective Essence, 2013
Interactive installation
40 x 30 x 6 cm

لما خطيب دانيال

Lama Khatib Daniel

١٩٧٣ . الأردن . فنانة

1973 . Jordan . Artist

بنيت هذه اللوحة على فكرة التحول، وتتلخص فكرتها في المزج بين الموضوعات التي قمت برسمها كثيراً في الفترة الأخيرة، وهي الموضوعات الخاصة بسلسلة «نائمون»، وهي سلسلة تصور عدة نساء في حالة نوم مع وجود بعض العناصر العشوائية حول رؤوسهن لوصف الفكرة.

وفي هذا العمل، الغراب الأسود، يتحول شعر السيدة النائمة إلى غراب أسود، وذلك لتصوير الحزن الدائم في الذكريات اليومية.

Driven from the thought of metamorphosis, the idea of this drawing is a mix between the subjects that I have been drawing a lot lately, which is still sleeping, a series of women in a sleeping state with random elements around their head to describe the concept.

In this one, the black crow, the sleeping woman's hair morphs into a black crow, to depict the ever lasting sorrow in the memories of every day.

الغراب الأسود، ٢٠١٢
فحم على ورق
٧٠ × ١٠٠ سم

The Black Crow, 2012
Charcoal on paper
70 x 100 cm

مدية بن حزيم

Madiya Bin Huzaim

١٩٨٨ . الإمارات . فنانة تشكيلية
1988 . UAE . VisualArtist

أعتقد أن كبر السن يمكن اعتباره جزءاً من التحول الذي يمر به الشخص على مرحلتين. فعملي الفني يظهر سيدة صغيرة وجميلة وسيدة عجوزة. الصورتان مرتبطتان ببعضهما البعض، في محاولة للتأكيد على وثاقتهما موضوعهما. فالتعبير الوجهي الموجود في عملي الفني مستلهم من تفاعلي مع المرحلة الأخرى. يتعين علينا أن ندرك أن عملية التقدم في السن ليست فقط تغيراً مادياً أو نفسياً. فالتقدم في العمر هو أيضاً أداة للفن الذي يجتمع فيه الوقت مع المكان لرسم روح واحدة بمظهرين مختلفين.

I believe that aging can be considered as a part of metamorphosis, in which a person undergoes two different stages. My artwork shows a pretty young lady and an old woman. Both portraits are literally tied to each other in an attempt to emphasize their relevance. The facial expression that I have in my piece is inspired by my interaction with the other stage. It is noteworthy to understand that aging is not only a physical or psychological change. Aging is also a tool of art in which time and place gather to draw one soul with two different appearances.

الشباب مقابل الكهول، ٢٠١٣
قلم ألوان مائية على الورق
٣٠ × ٥٠ سم

Youth vs Elderly, 2013
Watercolor pencil on paper
50 x 30 cm

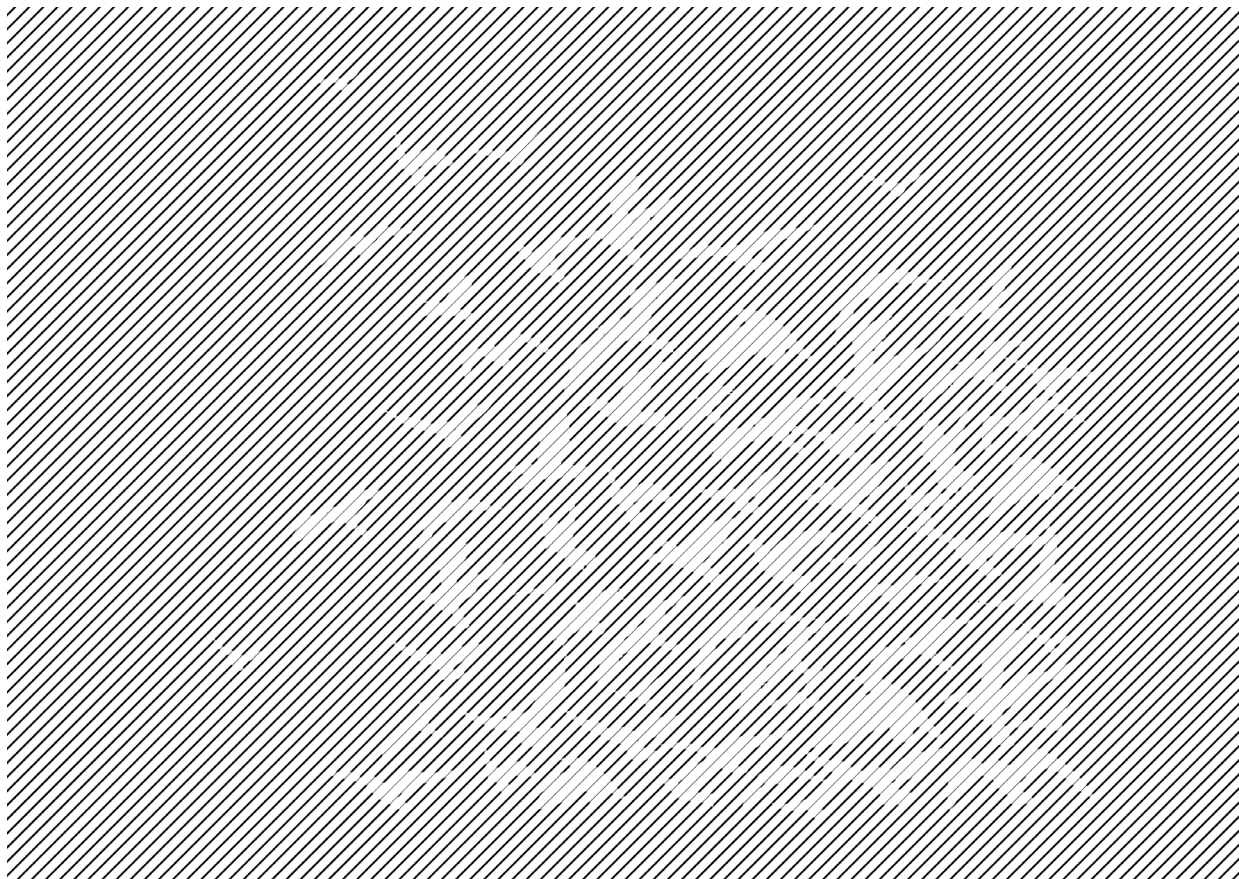
ماهية سلطاني

Mahya Soltani

١٩٨٨ . إيران . مصممة وسائط متعددة
1988 . Iran . Multimedia Designer

«الروح بها أوهام كما للطير أجنحة: تستمد منها دعمها»
- فيكتور أوجو

“The soul has illusions as the bird has wings: it is supported by them.” -Victor Hugo

الطيور، ٢٠١٣
فن رقمي
٨٤,١ × ١١٨,٩ سم

Birds, 2013
Digital art
118.9 x 84.1 cm

ناصر نصرالله

Nasir Nasrallah

١٩٨٤ . الإمارات . فنان
1984. UAE . Artist

كتابة مذكرات خاصة عن جولات بأماكن مختلفة في منطقة الشارقة، بحيث يتم جمع بعض أشياء تتعلق بالمكان نفسه، سواء كانت مهمة أم ربما قمت بشرائها، ثم رسم هذه الأشياء في المذكرات، وكتابة قصة حوله وجعلها في حياة خاصة أخرى، وذلك بتحويلها من عنصر مهمل أو غير مهم في ذلك المكان، إلى شيء أساسي ورئيسي في القصة.

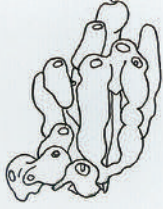
الرسم سيكون بشكل عفوي، بالحرر الأسود غالباً، مع كتابات بخط اليد، في دفتر مذكرات يدوي الصنع. البطولة ستكون للأشياء التي تم جمعها، وإعطائها في المذكرات بعد آخر من حيث الآلية، والمهام، وطبيعة أخرى تماماً لما عليه هذا العنصر في الواقع.

على سبيل المثال: عند المشي على شاطئ البحر، سأجمع مجموعة من الأصداف. اختياري للصدفة نفسها سيكون على أساس شكلها الذي هو في الواقع والذي وجدته عليه، وبالمخزون البصري الذي في عقلي، سأقوم بتقريب هذه الصدفة لشكل شيء آخر قد تكون موجودة في كطاوله قهوة صغيرة، أو تقنية تخيلية، مثل آلة للكشف عن النمل.

Writing memoirs of tours made in different parts of Sharjah. Objects related to places will be collected, whether left out or I purchased. Then I will draw such objects in the memoirs. I will write a story on that object, and turn it from a mere leftover into something basic and fundamental in the story.

Drawing shall be made spontaneously, mostly with black ink, along with handwritings in a handmade diary. The leading roles will be for the objects I collected. I will give them another dimension through mechanism, role and another character which is totally different from the real condition of the object.

For instance, when I walk on the beach, I will collect some shells. My choice of the shell will be according to the shape of the shell itself and the condition in which I found it. According to the visual reservoir in my mind, I will approximate this shell to something else, such as small coffee table, imaginary technology, such as an ant detective device.

سناطينة بحر المشارقة
2 . 2 . 2013

مذكرات شخص يحب جمع الأشياء، ٢٠١٣

حبر على ورق

سم ٢١ x ١٤,٨

Memoirs Of Someone Who
Likes To Collect Things, 2013

Ink on paper
14.8 x 21 cm

الإسفنج البحري

لم يكن سناطينة البحر بهذه الروعة من قبل! كانت هناك زخات مطر خفيفة، وكنت أرتدي ملابس خفيفة أيضاً شعور بيشيء غير واقعي، كأن هذا المطر الخفيف المتساقط على رأسي، قد تحلل كل ذكرياتي والقصص التي أحفظها، لتصبح هذه الأحداث وكأنها حصلت في جو رائع كانذي في هذا اليوم!

على السناطينة، رمى البحر أشكالاً عديدة من الأصداف والنباتات البحرية مختلفة الشكل. أخذت معي هذا الإسفنج البحري، تخيلت أن هناك موسيقى تخرج منه لتكون خلفية صوتية لهذا المشهد.

عصفور القمصين

من شكل الإسفنج، وكل الأحداث المختزلة به، من أشياء بصرية وشمعية، ظهر لي عصفور القمصين أتخيله ذلك الكائن الأسطوري الذي يقرأ الكتب، ويأكل شيئاً منها، ثم يذهب ليقف على رأس أحدهم يسرق منه ذكري ما وفكرة معينة من عقله. يشاهد العصفور بعينه قصصاً من أزمنة مختلفة، ثم يرجع إلى بيته في نهاية اليوم، بيته في قاع بحر هادي، له اتصال غير مرئي بالغيوم. في هذا البيت يُخرج كل القصص التي سمعها، وراها، وأكلها إلى قصة واحدة من تأليفه.

روعة بخش

Rawaa Bakhsh

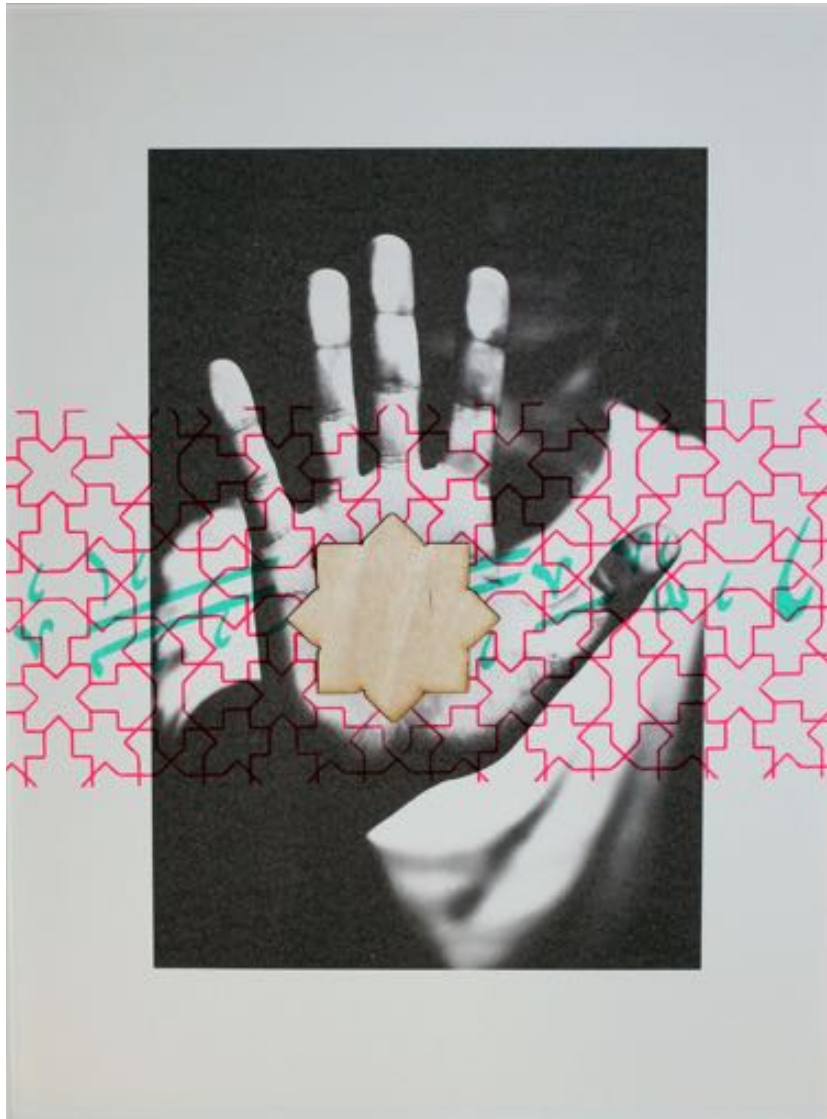
١٩٨٧ . السعودية . طالبة ماجستير
1987 . Saudi Arabia . Masters Student

يعتبر إيمرج قطعة تركيب تجريدية، بها عدد كبير من الموضوعات مقدمة بطريقة متعددة الطبقات وتأخذ المشاهد بطريقة مادية في بعض الأحيان وتستثمر في فكرة الوظيفة تتبع الشكل في العمل.

تعتمد أعمالى التركيبية على ترابطات شكلية تفتح وريد شعري فريد، حيث تظهر أشكال إسلامية على الخشب متعدد الطبقات التي تشكك في الهشاشة والتقلب الذي يعتري ما يظهر أنه حقيقة واقعة. فإذا وضعنا استعارة أفلاطون الخاصة بالكهف في اذهاننا، فإن هذا الجسم من الأعمال يخلق سحراً مع وضوح المضمون وموقفاً غير متصلحاً تجاه الفن المفاهيمي. فهذا العمل يظهر وكأنه تحولاً إسلامياً.

Emerge is an installation piece with a subtle minimalistic approach, approaching a wide scale of subjects in a multi-layered way, and involve the viewer in a way that is sometimes physical and investing in the idea of function following form in a work.

My installations are based on formal associations, which open a unique poetic vein. Multilayered wood carved Islamic patterns arise in which the fragility and instability of our seemingly certain reality is questioned. With Plato's allegory of the cave in mind, this body of work creates fascination with the clarity of content and an uncompromising attitude towards conceptual and minimal art. The work is emerging like an Islamic metamorphosis if you may.

خمسة وثمانية، ٢٠١٣
مزيج من الوسائط وخشب
٤٠ × ٤٠ سم

Khamsa W Thamania, 2013
Mixed Media & wood
40 x 40 cm

ريبيكا ريندل

Rebecca Rendell

١٩٨٣ . المملكة المتحدة . فنانة
1983 . United Kingdom . Artist

قطعة من الطباشير الطبيعي محفور عليها شكل لتبدو القطعة وكأنها حجر كريم، كالأوبال أو الماس. لقد أخذت هذه القطعة الخاصة من نهر التيمز في لندن على الضفاف أسفل تيت بريطانيا.

لدي تقدير صاف وغير مشروط للشكل الطبيعي والقطعة العضوية. لقد أصبحت مفتونة بتكوين الطباشير، واستجبت للقطعة التي وجدتتها باستخدام العديد من الوسائط الإبداعية المتنوعة.

لقد اخترت نحت السطح الأبيض المترب يدوياً بشكل يعكس ويضخم من الشكل الحالي وقمت بتوثيق هذا التحول باستخدام التصوير الفوتوغرافي. وقد تم تحديد كل سطح مستو عضوياً من خلال تتبع الزوايا الموجودة لأن ذلك رأيت أنه أفضل طريقة للتواصل مع المادة.

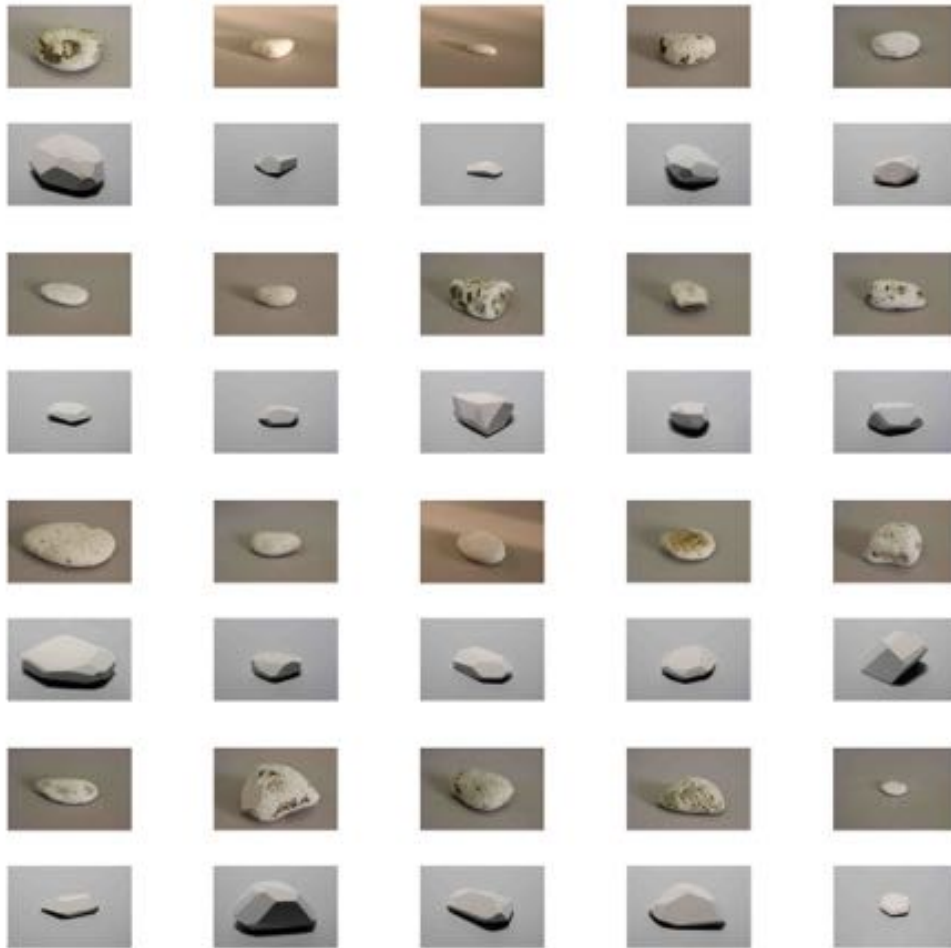
الوقت الذي أمضيته في التكيف مع هذه القطعة هو ما يجعلني أشعر بقيمتها بالنسبة لي.

A lump of natural chalk, carved into a form that appears to be a precious stone, like an opal or a diamond. I collected this particular lump from the River Thames in London, on the riverbanks below the Tate Britain.

I have a pure and fairly unconditional appreciation for natural form and organic creation. I became fascinated with the chalk formation and responded to the found object using various creative mediums.

I chose to manually carve the dusty white surface in a way that reflected and amplified the existing form and documented this metamorphosis using photography. Each flat plane was defined organically by following the existing angles as this felt like the most honest way to respond to the material.

The time dedicated to adapting this object, is what makes it feel valuable to me.

طباشير كريستال، ٢٠١٣
التصوير الفوتوغرافي
١٠٠ × ٩٩.٥ سم

Crystal Chalk, 2013
Photography
99.5 x 100 cm

سالم المنصوري Salem Al-Mansoori

١٩٨٤ . الإمارات . مدير تطوير المنتجات
1984. UAE . Product Development Manager

الفكرة وراء هذا المشروع تكمن في أخذ مبادئ التحول في الطبيعة وتبنيها في عملية إنتاج سلسلة من المنحوتات المطبوع عليها أشكال ثلاثية الأبعاد. فالأشكال مكونة باستخدام عملية لوغاريتمية مبنية على أكواد.

ولكي استقي بعض الأفكار من دورة حياة الفراشة، بدأت بالأشكال الأفلاطونية الأساسية (رباعي الأوجه، ثماني الأوجه، الشكل ذو الاثنى عشر وجهاً، شكل الكرة، الشكل الجيودوسي) وطبقت عليهم تحولاً لوغاريتمياً معقداً.

ثم التقطت كل شكل من الأشكال على خمسة مراحل مختلفة تماماً أن أحكي قصة النمو العضوي المشابه للنمو الذي تمر به الفراشة.

سوف استخدام تقنية الطباعة بالأبعاد الثلاثية باستخدام مواد مختلفة. وسيتم طباعة كل مجموعة من الأشكال التي تتشارك في نفس الأشكال الأساسية (مثل: الكرة) باستخدام نفس المادة (مثل: الصلب الذي لا يصدأ، أو إيه بي إس، أو السيراميك، أو الراتنج) وذلك لتوضيح أن تلك الأشكال المنحوتة تنتمي لنفس فئة الفراشات المتناظرة.

وسوف يتم التأكيد على ذلك في الملصقات التي ستستخدم في عرض المنحوتات حيث سأقوم باستخدام الطباعة لاستحضار روح التصنيف الحيواني لمختلف السلالات من الكائنات المنتجة والهندسية الموجودة في العرض.

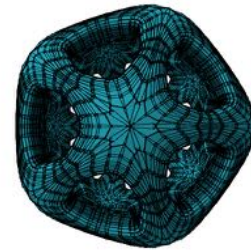
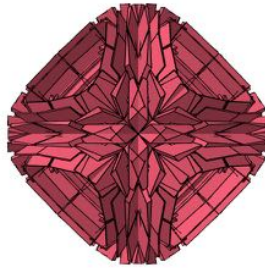
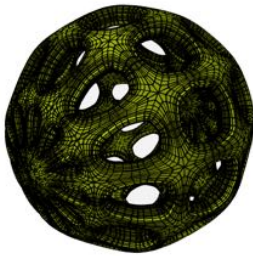
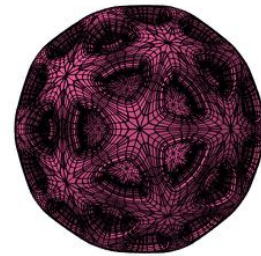
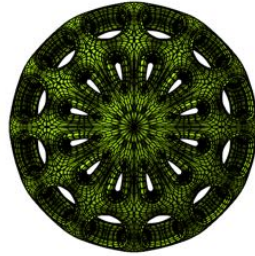
The concept behind this project is to take the principles of metamorphosis in nature and adopt them in the process of generating a series of 3D-printed sculptures. The shapes are created using an algorithmic, generative code-based process.

To conceptually borrow from the life cycle of a butterfly, I start with basic platonic shapes (tetrahedron, octahedron, dodecahedron, sphere, and geodesic) and apply progressively complex algorithmic transformation to them.

I then capture each of the shapes in five different stages in the hope of telling a story of organic growth similar to that of the butterfly.

I will use the technology of 3D printing to print the shapes using different materials. Each set of shapes that share the same original basic shape (e.g. sphere) will be printed using the same material (e.g. stainless steel, ABS, ceramics, or resin) to indicate that those sculptures are of the same category of the analogous butterflies.

This will be further emphasized in the labels to be used with the display of the sculptures, where I will use typography to evoke a sense of zoological classification of the different "breeds" of the generative, geometric creatures on display.

التنكر البيئي، ٢٠١٣
نحت ثلاثي الأبعاد مطبوع
١٠ × ١٠ × ١٠ مم و ٣٠ × ٣٠ × ٣٠ مم

Mimicry, 2013
Generative 3D printed sculptures
10 x 10 x 10 mm & 30 x 30 x 30 mm

سكوت جيزارد

Scott Jezzard

١٩٧٣ . أستراليا . مهندس معماري / مصمم مدن / فنان
1973 . Australia . Architect/Urban Designer/Artist

تستكشف لوحة العاصمة الخامسة في الحركات السبع على نحو تجريدي بعض الموضوعات الخاصة بالثقافة الحضرية والعمليات التي تقودها - سلوكنا وعلاقتنا وموطننا. فالتنظيم المتوازي لهذا العمل من خلال اتحاد ٧ أجزاء فردية تشكل كياناً جماعياً متنوعاً لم يأتي وليد الصدفة.

فالتحول، الذي هو أفكار للتحويل والتغيير، هو المحرك الرئيسي في سلسلة العاصمة. وكمهندس معماري ومصمم مدن يعيش ويعمل هنا، ليس بوسعي إلا أن أتعجب كيف لي وأنا أساعد في تشكيل المدينة، يتم تشكيلي وتغيري أنا أيضاً.

نحن نساعد المدينة في الظهور ونبني عالمنا ، كأنها أم تغذيها ومن ثم تمنحنا الحياة. إنها علاقة رمزية تجسد وضع الاحتياج المتبادل.

نيويورك، الشهيرة بمنهاتن جريد، تصور المدينة كمركز حضاري متعدد الثقافات ومزين بناطحات السحاب والحياة الحضرية المتسارعة. يتحدث موندريان عن سيارات الأجرة الصفراء التي ترى من الأبراج وأصوات الجاز. أما اليوم فالتركيز في روح العصر انتقل إلى مراكز أخرى ومدن أخرى، مثل دبي التي صعدت بسرعة كبيرة بشكل يجعل المؤمنين بالفكر المستقبلي ينتظرون منها المزيد.

هذا العمل ليس المقصود منه أن يكون تصويري بشكل تقليدي، ومع ذلك فإن العمل التجريدي يتميز بأنه يسمح للمشاهد أن يرى ما يريد أن يراه، وهذا المعنى عميق وبسيط في الوقت ذاته. فهو يتحدث عن الاحترام الذي يسمح للشخص أن يدرك الحقيقة بطريقة معينة والشخص الآخر بطريقة مختلفة تماماً، وهنا لا يكون هناك أي تعارض في هذه الحرية.

هناك مخاطر ومواقف تحتاج بعض التبحر في المنطقة. وعلى المستوى الشخص أرى أملاً كبيراً وإلهاماً في ذلك في حياتنا اليومية بحيث لا نسمع الكلمات التي يردددها كيرتز. «الرعب الرعب».

Metropolis 5th in Seven Movements explores abstractly themes of urban culture and the processes that drive it - our behavior, our relationships, our habitat. The parallel organization in this piece of a union between 7 individual parts that form a diverse collective whole is also not accidental.

Metamorphosis, ideas of transformation and change, is a key driver in the Metropolis series. As an architect and urban designer living and working here I cannot help but wonder as I help shape and create the city, how I too am being shaped and changed.

We give birth, create the city, our built world, it like a mother nourishes us and in turn provides us with life, our dance, a symbiotic relationship which embodies a position of mutual need.

New York - famous for its Manhattan Grid - epitomized the city as the center of cosmopolitan multi - culture, skyscrapers and energetic urban life. Mondrian talks of yellow cabs viewed from tower blocks and the sounds of jazz. Today the focus of this zeitgeist has shifted to other centers and cities such as Dubai have grown at a speed and with an energy that would make even the thrill seeking Futurists buckle up and hold on for the ride!

This piece is not intended to be conventionally representational, however one of the attributes of abstract work is that it allows the viewer to interpret or see what they want to see. The meaning of this is both profound and simple. It speaks of the respect that allows one person to perceive reality in one way and another person in a completely different way and there being no conflict in this freedom.

There are dangers and situations that need navigating in region with all the care of a Marlow. Personally I see great hope and inspiration in that in our daily life here we do not often hear the words of a Kurtz. “The horror, the horror”

العاصمة الخامسة في الحركات السبع، ٢٠١٣

زيت على لوح

٦٠٠ × ١٢٠ سم

*Metropolis 5th in Seven
Movements, 2013*

Oil on board
600 x 120 cm

سونيا بروين-مولر

Sonia Brewin-Mueller

١٩٧٤ . المملكة المتحدة . فنانة

1974 . United Kingdom . Artist

تحكي تحولات أوفيد كيف تطور الكون بعد التحولات الكبيرة التي حدثت في قوة الطبيعة، مثل أريادني، الذي تحول إلى نجوم، أو الكثير من الرجال والنساء من نارسيسس وهياسينثس إلى بوسيس ودافني، مندفعاً إلى حياة جديدة كأزهار رقيقة و أشجار ثابتة لا يغيرها الزمن. كيف يبدو التحول من الصفة البشرية إلى الكائن الحي؟ وكيف يبدو؟

ومع هذا التحول والتطور الدارويني، تحولت شخصية مثل بوسيس إلى شجرة تعيش بجانب زوجها للوصول إلى الخلود، وقد تعود الشخصية ببطء وجمال من خلال الطبيعة ليصبح عالمها وكأنه حلم في يقظة أثناء الإزهار. تحيط بها الأوراق والبراعم لكي تصبح بعد ذلك المادة الصلبة من الجذع. فالتحول الكامل قد يكون مهدئ وتدرجي.

يبدو الرسم البطيء والخارج عن إطار الزمن وكأنه أفضل وسيلة في هذه الاستكشاف، ويبدو وكأنه جواهر كالتي عرضها كليف وأربلز ضمن معرضهم الرائع في دبي منذ سنوات مضت «شعر الزمن»، كما أنه يستلهم التحول المصور في برهمافيرا السجيرية لبوتيسيلي.

كانت تيلتد أيريس إلهة قوس قزح وكذلك جميع ألوان الحياة.

The Metamorphoses of Ovid explain how the living universe came in part to evolve, full of transformations that capture the power of nature, such as Ariadne, turned into stars, or the numerous men and women from Narcissus and Hyacinthus, to Baucis and Daphne, bursting into new life as delicate blossoms and immovable, timeless trees. Yet, how would that state from human to growing organism feel? How would it look?

Being transformed with intricate, Darwinian evolution, a character such as Baucis, turning into a tree to live beside her husband for eternity, might slowly and beautifully be reclaimed by nature, her world a reverie of delicate flowering. Leaves and buds encircling her in embrace, her robes stiffly fixing, to soon become the solid matter of a trunk. The whole metamorphosis would perhaps be calming and gradual.

Painting, which is slow and timeless, seems the most fitting medium for this exploration. This painting looks towards the patient, focused craftsmanship and touch of the hand in every watch and jewellery piece that Van Cleef & Arpels displayed as part of the astonishing Poetry of Time exhibition in Dubai some years ago. It is also inspired by the metamorphosis seen in Botticelli's magical Primavera.

Titled Iris, as she was goddess of rainbows and therefore all the colours of life.

أيريس، ٢٠١٣
الزيت على الكانفاس
١٢٠ × ٢٤٠ سم

Iris, 2013
Oil on canvas
120 x 240 cm

تاشكيل Tashkeel

تأسست تشكيل في يناير عام ٢٠٠٨، وتعد مورداً مستقلاً للفنانين والمصممين الذين يقيمون ويعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة. تلتزم تشكيل بتسهيل ممارسة الفن والتصميم، والحوار بين الثقافات والتبادل الإبداعي. يستطيع أعضاء تشكيل استعمال الاستوديوهات الخاصة بالرسم/تصميم الجرافيك/ التصوير الفوتوغرافي/ الطباعة/ النسيج/ المجوهرات/ البعد الثلاثي. وبالإضافة إلى موارد الاستديوهات، توجد مكتبة للصحف والمراجع، وغرفة عامة للأعضاء وصالة عرض للمعارض. تقوم تشكيل كذلك بتنظيم ورش العمل تتعلق بالممارسات الإبداعية، وهذه الورش متاحة للأعضاء وغير الأعضاء. لمزيد من المعلومات عن العضوية، والورش، والمعارض، وبرامج التبادل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.tashkeel.org

تشكيل

ص.ب. ١٢٢٢٥٥ دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +٩٧١-٤-٣٣٦-٣٣١٣

الفكس: +٩٧١-٤-٣٣٦-١٦٠٦

tashkeel@tashkeel.org

Established in January 2008, Tashkeel is an independent resource for artists and designers living and working in the United Arab Emirates. Tashkeel is committed to facilitating art and design practice, cross-cultural dialogue and creative exchange. Members have access to studio facilities for painting/ graphic design/ photography/ printmaking/ textile printing/ jewelry and 3D practice. In addition to the studio resources, there are journals and a reference library, members room and exhibition gallery. Tashkeel also organizes workshops in creative practice, open to both members and nonmembers. For more information about membership, workshops, exhibition and exchange programs, visit:

www.tashkeel.org

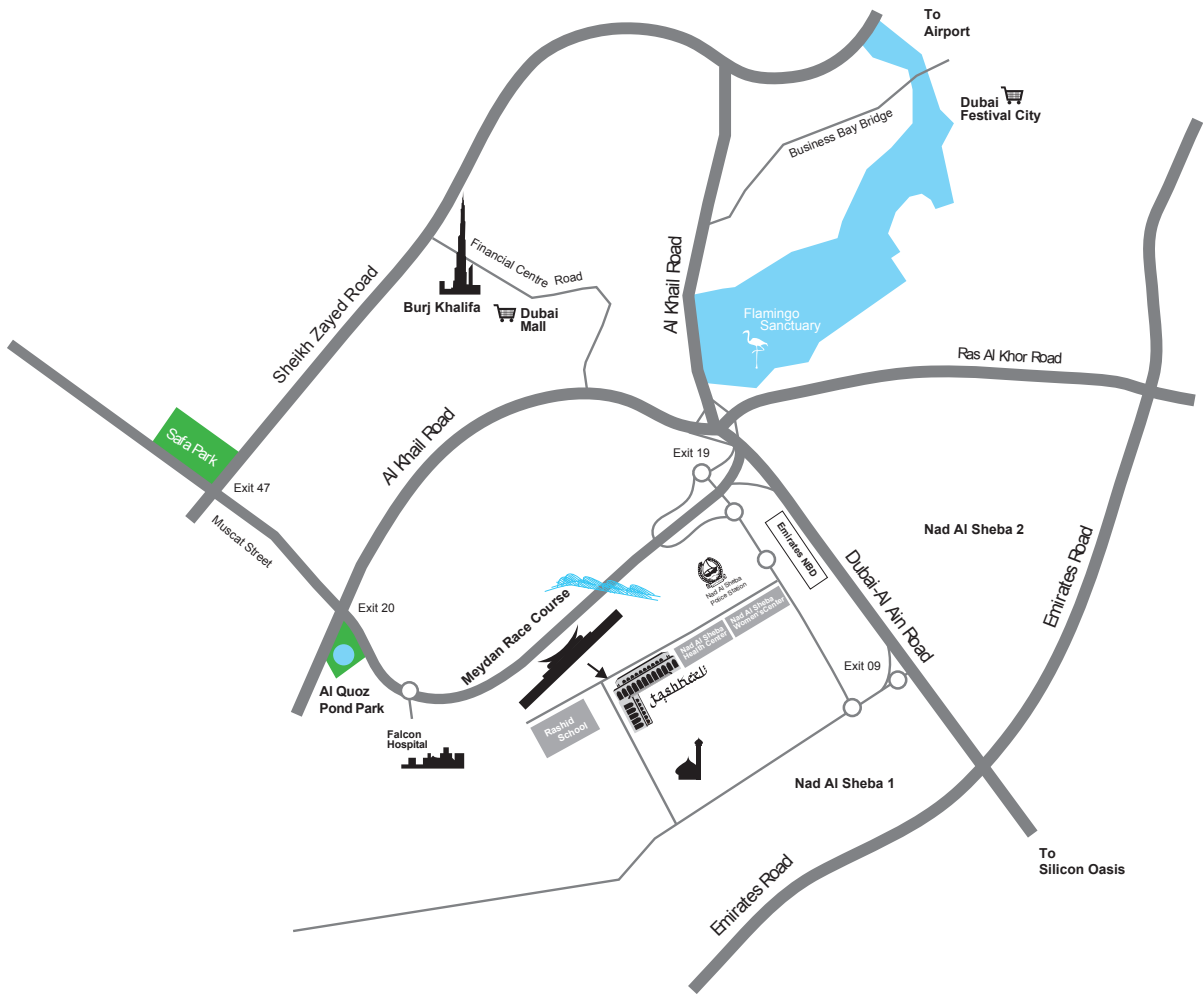
Tashkeel

P O Box 122255, Dubai, United Arab Emirates

Tel: +971 4 336 3313

Fax: +971 4 336 1606

tashkeel@tashkeel.org

Safa Park

Exit 47

Muscat Street

Sheikh Zayed Road

Al Khail Road

Meydan Race Course

Al Quoz Pond Park

Falcon Hospital

Rashid School

Al Khail Road

Exit 19

Emirates 1910

Nad Al Sheba
Main Station

Nad Al Sheba
Rush Hour Station

Nad Al Sheba 1

Dubai-Ain Road

Exit 09

Nad Al Sheba 2

Emirates Road

To Silicon Oasis

Ras Al Khor Road

To Airport

Dubai Festival City

Business Bay Bridge

Flamingo Sanctuary

Financial Centre Road

Burj Khalifa

Dubai Mall

