

قصص تروى Telling Tales

دبجاني بهاردواج
Debjani Bhardwaj

١٨ سبتمبر حتى ٣٠ اكتوبر ٢٠١٨
18 September to 30 October 2018

مقدّمة للطيفة بنت مكتوم Foreword by Lateefa bint Maktoum	4
نبذة عن مركز "تشكيل" About Tashkeel	6
نبذة عن برنامج "الممارسات النقدية" About the Critical Practice Programme	8
السيرة الذاتية للفنانة Artist's Bio	11
بيان الفنانة Artist Statement	12
تطوّر الملاحم بقلم حسن مير Evolving The Epics by Hassan Meer	16
"مراقبة فجوة وملؤها بالترابطات" بقلم ليس بيكنيل Observing a Gap and Filling it with Connections by Les Bicknell	24
حوار بين: ليس بيكنيل ودبجاني بهاردواج Conversations: Les Bicknell and Debjani Bhardwaj	32
أعمال المعرض Exhibited Artworks	40
أعمال سابقة Previous Artworks	58
دبجاني بهاردواج في سطور Debjani Bhardwaj: Resume	66
شكر وتقدير Acknowledgements	68
البرنامج التفاعلي لمعرض "قصص تُروى" Telling Tales Activities Programme	70

تشكيل ٢٠١٨ © كافة حقوق النشر محفوظة

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

الترقيم الدولي: ٩٧٨-٩٩٤٨-٣٩-٦٦٢-٨
معرض "قصص تُروى" للفنانة دبجاني بهاردواج في مركز "تشكيل" في
ند الشبا ١، من ١٨ سبتمبر لغاية ٣ أكتوبر ٢٠١٨

Copyright © Tashkeel 2018. All rights reserved.

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

ISBN: 978-9948-39-662-8

'Telling Tales' by Debjani Bhardwaj took place at Tashkeel
(Nad Al Sheba 1) from 18 September to 30 October 2018

tashkeel.org

Foreword

Debjani Bhardwaj joined Tashkeel as a member in July 2008. Now, 10 years later she is part of the fourth edition of our Critical Practice Programme (CPP), a development initiative that pairs artists and mentors for one year, resulting in an exhibition of new work at Tashkeel.

Debjani was one of the first people to exhibit at Tashkeel, in 'Vibrations Within', our inaugural exhibition in Nad Al Sheba during March 2008. After seeing her work in the show, I invited her to join the studios and gave her an honorary membership. Ever since then, I have kept a close eye on her development and growth as an artist. In 2013, Debjani enrolled on a Master's programme at the University of Creative Arts in the UK. As I followed her progress, I recall noticing some illustrations set up as if they were going to be used in a stage set. They were simple yet had something to share and something to say. I realised then that Debjani had the potential to go further. I knew that the Tashkeel Critical Practice Programme would give her the time to think beyond where she had reached, enable her to make work that would allow her imagination to play, and give her a platform to explore her practice in a performative sense; where art becomes a play and the characters, performers.

Debjani joined the fourth edition of the programme in 2017-2018 and collaborated with mentors Hassan Meer and Les Bicknell. Her practice is rooted in storytelling and translating stories into a visual form. At the beginning of her CPP journey, she looked into the typical European fairytales we all read growing up and started to explore the more macabre side of them. As time went on, she started to examine UAE and Omani folklore – stories from the oral tradition that were later written down to be preserved for future generations. In her own way, Debjani has translated these stories into unique pieces that are delicately layered, framed and frozen in time – ready for the viewer to experience momentary fragments drawn from her interpretation of all that she has read and heard over the last 12 months.

Lateefa bint Maktoum

مقدمة

انضمت ديجاني بهاردواج إلى «تشكيل» في يوليو ٢٠٠٨. واليوم، وبعد ١٠ سنوات، ها هي تشارك في الدورة الرابعة لبرنامج «الممارسة النقدية» الخاص بنا، وهو عبارة عن مبادرة تطويرية تجمع بين الفنانين والمرشدين الفنيين لمدة عام واحد، فيثمر هذا التعاون عن معرض للأعمال الفنية الجديدة يُقام في مركز «تشكيل».

كانت ديجاني من أوائل الأشخاص الذين شاركوا في المعرض الافتتاحي «ذبذبات داخلية» الذي نظمه مركز «تشكيل» في ند الشبا خلال شهر مارس ٢٠٠٨. بعد أن شاهدت أعمالها الفنية في ذلك المعرض، دعوتها للانضمام إلى الاستوديوهات، وقدمت لها عضوية شرفية في المركز. ومنذ ذلك الحين، تتبعت عن كثب نمو وتطور مهاراتها الفنية. في العام ٢٠١٣، التحقت ديجاني ببرنامج الماجستير في الفنون الجميلة من كلية الفنون المفتوحة في جامعة «الفنون الإبداعية» بالمملكة المتحدة؛ وفيما كنت أتابع التقدم الذي كانت تحززه، أذكر أنها كانت تبتكر رسومات توضيحية كما لو كانت ستستخدمها لاحقاً في مشهد مسرحي. كانت رسوماتها بسيطة ومُعبرة في آن واحد. أدركت حينئذٍ أنها تتمتع بمؤهلات كبيرة لتطوير مهاراتها، وكنت على يقين من أن برنامج «الممارسة النقدية» سيوفر لها الوقت الكافي لتطوير هذه المهارات ويعطيها الوقت للتفكير بأبعد ما يمكنها تحقيقه، ويمكّنها من إطلاق العنان لمخيلتها، ومنحها منصة تكتشف من خلالها ابتكاراتها التي تميل لأسلوب المسرحية، حيث تتحول إبداعاتها الفنية إلى عروض وشخصيات تؤدي أدوارها في مسرحية ما.

انضمت ديجاني إلى دورة البرنامج الرابعة من برنامج «الممارسة النقدية» لموسم ٢٠١٧-٢٠١٨، وتعاونت مع المرشدين الفنيين حسن مير وليس بيكنيل. تحاكي ممارستها الفنية مفهوم رواية القصص وتحويلها إلى أعمال فنية بصرية. في بداية رحلتها في برنامج «الممارسة النقدية»، تناولت ديجاني القصص الخيالية الأوروبية النموذجية التي كنا نقرأها جميعاً في صغرنا، وبدأت تستكشف الجانب المروّع لتلك القصص. ومع مرور الوقت، بدأت تدرس وتعمّق في القصص الشعبية الإماراتية والعُمانية، والقصص التقليدية التي كانت تُسرّد شفهاً والتي كُتبت لاحقاً للحفاظ عليها للأجيال القادمة. وبطريقتها الخاصة، قامت ديجاني بتحويل هذه القصص إلى قطع فنية مميزة، زاخرة بالطبقات ومؤظرة وعالقة في الزمن، فيفسّر كل مشاهد بطريقته الخاصة الأحداث والقصص التي قرأتها وسمعتها الفنانة خلال العام الماضي.

لطيفة بنت مكتوم

About Tashkeel

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

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

Visit tashkeel.org | make.works

نبذة عن مركز «تشكيل»

أسست لطيفة بنت مكتوم مركز «تشكيل» بدبي في العام ٢٠٠٨، وهو مؤسسة توفّر بيئةً حاضنة لتطور الفن المعاصر والتصميم في الإمارات العربية المتحدة. ويفسح المركز المجال أمام الممارسة الإبداعية والتجريبية والحوار بين الممارسين والمجتمع على نطاق واسع، إذ يوفر استوديوهات متعددة التخصصات، ومساحات للعمل ومعارض في مقرّه الرئيسي في ند الشبا وفي حي الفهيدي التراثي في منطقة دبي القديمة. يعتمد مركز «تشكيل» نموذج العضوية المفتوحة ويهدف برنامجه السنوي الذي يشمل برامج تدريبية، وبرامج إقامة، وورش عمل، ومناقشات وندوات حوارية، ومعارض، وعقد شراكات دولية وإصدارات مطبوعة ورقمية، إلى دعم عملية تطوير مهارات الممارسين الفنيين، والتفاعل المجتمعي، والتعلم المستمر، وتعزيز الصناعات الإبداعية والثقافية.

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

تفضّلوا بزيارة tashkeel.org | make.works

The Critical Practice Programme

The Tashkeel Critical Practice Programme offers sustained studio support, critique and production of up to one year for practicing contemporary artists living and working in the UAE. The programme generally culminates in an exhibition, publication or other digital/physical outcome. Each artist's programme is carefully constructed and built around the individual's practices and/or areas of research. Tashkeel works with each artist to identify a key mentor to both build, challenge and guide them. This 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 programme and areas of focus. Ongoing participant updates are posted via a blog on the Tashkeel website at key points during the programme. Critical Practice Programme alumni include:

Afra Bin Dhaher undertook research and experimentation through design and digital photography under the mentorship of Andrew Starner (NYU Abu Dhabi), resulting in a solo exhibition and catalogue 'Hymns to a Sleeper' at Tashkeel in February 2016.

Vikram Divecha explored the concept of time and money with mentor, Debra Levine (NYU Abu Dhabi), devising a formula for the value of time as it relates to the creation of art. His exhibition 'Portrait Sessions' at Tashkeel in October 2016 encouraged viewers to question their economic status.

Hadeyeh Badri chose to explore an intimate account of personal loss with mentors Roderick Grant and Dr. Alexandra MacGilp, resulting in the exhibition and panel discussion 'The Body Keeps the Score' at Tashkeel in April 2017.

Raja'a Khalid explored contemporary narratives around class, luxury and consumer Gulf culture through experimentation and research with mentors Jaret Vadera and Iftikhar Dadi, resulting in 'FASTEST WITH THE MOSTEST' at Tashkeel in September 2017.

Lantian Xie convened reading groups throughout 2017 that examined water, gas, electricity and rent and explored issues such as hospitality, occupancy, homeliness, precarity, exception and temporariness.

برنامج الممارسة النقدية

يُوفّر 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، ويُتّوج 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 قِيّماً، 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 خريجي برنامج «الممارسة النقدية»:

عفرأ بن ظاهر، أجرت أبحاثاً وتجارب في مجال التصميم والتصوير الرقمي تحت إشراف أندرو ستارنر (جامعة نيويورك أبوظبي)، وقدمت عرضاً فردياً وكُتِّب «ترانيم لناثم» في مركز «تشكيل» خلال شهر فبراير ٢٠١٦.

فيكرام ديفيتشا، بحث في مفهوم الوقت والمال تحت إشراف ديبرا ليفين (جامعة نيويورك أبوظبي)، فوضع صيغة تحدّد قيمة الوقت عندما يكون ذا صلة بتنفيذ الأعمال الفنية. وقد حثّ معرضه الذي يحمل عنوان «جلسات بورتريه» في مركز «تشكيل» خلال شهر أكتوبر ٢٠١٦ المشاهدين على التساؤل حول وضعهم الاقتصادي.

هدية بدرى، اختارت استكشاف تجربة شخصية عزيزة على قلبها ووجدانها وهي رحيل عمته، تحت إشراف رودريك غرانت ود. أليكساندرا مكغيلب. وقد نتج عن ذلك تنظيم معرض «الجسم يحتفظ بالنتائج» في مركز «تشكيل» خلال شهر أبريل ٢٠١٧ وتخلّته حلقة نقاش.

رجاء خالد، بحثت في الحكايات العصرية للأناقة والفخامة والثقافات الاستهلاكية ذات الصلة بمنطقة الخليج العربي من خلال إجراء تجارب وبحوث متعدّدة بالتعاون مع مرشديها جاريث فاديرا وافتخار دادي. فتوّجت عملها هذا في معرض يحمل عنوان «الأسرع مع الأكثر» أقيم في مركز «تشكيل» خلال شهر سبتمبر 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.

دبجاني بهاردواج: السيرة الذاتية للفنانة Debjani Bhardwaj: Artist Bio

Originally from Kolkata, India, Debjani Bhardwaj completed her MBA at Birla Institute of Technology, Ranchi, India and started her career as a financial analyst in 1995. In 2007 having moved to Dubai, she became a full-time, practicing artist. Debjani went on to obtain her MA in Fine Art from the Open College of the Arts, University for the Creative Arts, UK in 2016. Her first solo exhibition 'Spindle, Shuttle, Needle' was held at Tashkeel (Al Fahidi) in 2011. Her second solo 'Seeing the Invisible' in 2014 was hosted by the French Embassy in the Sultanate of Oman at the Franco-Oman Centre, Muscat. Debjani has participated in more than 50 group shows notably 'Paper' (XVA Gallery, Dubai, 2013), 'Butterflies in My Stomach' (XVA Gallery, Dubai, 2014), 'Nectar in a Sieve' (Gallery Sarah, Muscat, 2015), 'Games People Play' (First Triannual Print Show, Museum of CAA, Hang Zhou, China, 2015) and 'Booked' (Art Centrix Gallery, New Delhi, 2016). Debjani has illustrated two children's books; 'World Tales' a book of folk tales written by the students of Dubai International Academy (2009) and 'A Magic Place' (Orient Longman, 2010), a book of short stories for middle school children in India. Debjani Bhardwaj currently lives and works in Muscat, the Sultanate of Oman.

وُلدت دبجاني بهاردواج في كولكاتا، الهند، وحازت على شهادة ماجستير من معهد «بيرلا للتكنولوجيا» في رانتشي، الهند، ثم بدأت مسيرتها المهنية كمحللة مالية (1995). ثم انتقلت عام 2007 إلى دبي، حيث أصبحت فنانة بدوام كامل، وحازت عام 2016 على ماجستير في الفنون الجميلة من كلية الفنون المفتوحة في جامعة «الفنون الإبداعية» بالمملكة المتحدة.

أقامت دبجاني أول معرض منفرد لها بعنوان «مغزل، مكوك، إبرة» في مركز «تشكيل» في حي الفهيدي عام 2011. واستضافت السفارة الفرنسية في سلطنة عمان معرضها الثاني بعنوان «رؤية ما هو غير منظور» (2014)، في المركز الفرنسي العماني بمسقط. وقد شاركت دبجاني في أكثر من 50 معرض جماعي، من بينهم معرض «ورق» (معرض إكس في إيه، دبي، 2013)، و«فراشات في بطني» (معرض إكس في إيه، دبي، 2014)، و«رحيق في غربال» (غاليري سارة، مسقط، 2015)، و«الألعاب الناس» (أول عرض طباعة يُقام كل مرة ثلاث سنوات، متحف «أكاديمية الصين للفن»، هانغ جيو، الصين، 2015)، و«محجوز» (معرض آرت سنتريكس، نيودلهي، 2016).

كما قامت بوضع رسومات لكتابين للأطفال، يروي الأول، «حكايات عالمية»، قصصاً شعبية كتبها طلاب «أكاديمية دبي الدولية» (2009) ويتألف الثاني، «مكان ساحر»، (الصادر عن دار أورينت لونغمان، 2010) من قصص قصيرة يستخدمها أطفال المدرسة المتوسطة في الهند.

تعمل دبجاني وتقطن حالياً في مسقط، سلطنة عمان.

Debjani Bhardwaj: Artist Statement

Storytelling is an important traditional element of the country of my origin (India) and the country of my residence (Oman) and therefore the narrative impulse continues to be my motivating muse. I want to find parallels in the contemporary human condition in these epic stories. I have used intricately rendered drawings, papercuts and installations that playfully explore bizarre, dreamlike scenarios. Fluctuating between the real and the imagined, these delicate creations probe into the precarious line between the possible and the impossible. The stories take the audience through a journey of fragments, false memories, fears, desires and predatory instincts.

Referencing traditional folk tales from the Arabian Gulf, my works present fleeting moments, fantastical scenes and a menagerie of peculiar characters performing impossible tasks. Rather than adhering to these folk tales, I have created my own subverted emblematic language and mythologies. My familiar yet uncanny, non-linear stories resemble illustrations from children's storybooks but are visually seductive; inviting the viewer to look beyond the surface and read between the lines. While some of the characters are recognisable, perhaps what we really should see is a reflection of ourselves; a sublimation of these moral tales – the warnings, the rights, the wrongs, the pleasures, the pains, the obvious and the ambiguous – all on one platform. My stories shift and are malleable, offering multiple readings according to the viewer's subconscious.

At a technical level, I have explored the playful motion of figures using light and shadows alongside kinetic movement in order to allow a certain degree of audience engagement and participation in the storytelling process.

I have lived in Oman and the UAE for 10 years. This has given me the opportunity to delve into a cosmos of characters, cultures and stories. The techniques employed are aimed at bringing to life the mystery, the magic, the bizarre, the definite and indefinite simultaneously. The evolution and finally the manifestation of this visual storytelling has made my journey sublime and rooted at the same time.

دبجاني بهاردواج: بيان الفنانة

تُعتبر رواية القصص عنصراً تقليدياً هاماً في موطني (الهند) ومكان إقامتي (عمان)، وهي المصدر الذي أستوحي منه ابتكاراتي. أريد أن أجد في هذه القصص الرائعة أوجه الشبه التي تتواجد في الحالة التي يعيشها الإنسان المعاصر. لقد استخدمت رسومات معقدة وقصاصات ورقية وأعمال تركيبية لتجسيد سيناريوهات خيالية غريبة. وتدور هذه الابتكارات الدقيقة بين الواقع والخيال لتكشف الأمور الممكنة والمستحيلة، فتأخذ هذه القصص الجمهور في رحلة مليئة بالذكريات الزائفة والمخاوف والرغبات والغرائز الافتراضية.

تجسد أعمالها الحكايات الشعبية التقليدية في دول الخليج العربي، وتعرض لحظات عابرة ومشاهد شبيهة بالأحلام، ومجموعة من الشخصيات الغريبة التي تؤذي مهاماً مستحيلة. وبدلاً من التمسك بهذه الحكايات الشعبية، ابتكرت لغة رمزية وعالم من الأساطير خاص بي. وتُشبه قصصها المألوفة والغريبة بعض الشيء، والتي لا تتبع خطاً زمنياً محدداً، رسوماً توضيحية من كتب قصص الأطفال المملقة للنظر، والتي تدفع المشاهد إلى النظر إلى ما وراء المعنى السطحي ليقرأ ما بين السطور. صحيح أنه يمكن التعرف على بعض الشخصيات، إلا أن ما نراه هو انعكاس لأنفسنا، وتجسيد لتلك الحكايات الزاخرة بالمعاني، أي إشارات التحذير، والصح، والخطأ، والملذات، والآلام، والأمور الواضحة والغامضة، التي تجتمع في لوحة فنية واحدة. يمكن تفسير قصصي بطرق لا تُعد ولا تُحصى، ويعتمد ذلك على الطريقة التي يفكر فيها القارئ.

على المستوى الفني، استكشفت أرقاماً مفعمة بالمرح تتحرك باستخدام الضوء والظلال، فضلاً عن حركة ناشطة تتيح للمشاهدين الانخراط في عملية سرد القصص عن طريق وضع ألعاب تفاعلية.

لقد عشت في عُمان والإمارات العربية المتحدة لمدة 10 سنوات، ما أتاح لي التعمق في هذا الكون الزاخر بمختلف الشخصيات والثقافات والقصص المشوّقة. تهدف الأساليب التي أستخدمها في ابتكاراتي إلى إحياء الغموض والسحر والأمور الغريبة وما هو واضح وغير واضح في آن واحد. وبفضل هذا التطور الذي حصل على صعيد رواية القصص بطريقة بصرية، باتت رحلتي الفنية عظيمة وراسخة في الوقت نفسه.

تطور الملاحم

حسن مير

Evolving The Epics

Hassan Meer

A story consists of events that could be the fabric of imagination, inherited tradition or the legend of ancient history. Stories are exciting epics reflecting mythology and the memory of mankind. Their details captivate, taking us into the imagination of others. They explain practices that remain steadfast in changing times that are passed down through the generations, inspiring poets and artists.

Based on the notion of archive and memory, Debjani's illustrated stories depict scenes and places (as well as character details) from these epic stories in a simple yet beautiful manner. She was initially inspired and influenced by stories from her native India, a country filled with ancient legends about the *Mahabharata* as well as tales of the jungle and religions. These encouraged her to explore her places of residence, especially the Sultanate of Oman. As stated by Durkheim, the French sociologist;

“Community legends represent a cumulative collection of the norms and values of that society or of the important parts it contains over time.”

All societies have legends and stories according to their political and social circumstances. They change and reform, reflecting social conditions or historical accumulation. The East is rich in myth and is a major source of inspiration for many poets and artists who, in singing their stories and practicing ancient arts, influenced a large group of Orientalists, who turned them into research and material for their paintings. Among them was the French artist Eugène Delacroix, the leader of the French Romantic School. His work, *The Death of Sardanapalus*, which captures the mythical story of the Assyrian king Banipal who killed his wives and horses and committed suicide when he was defeated in a decisive battle, is just one of many works on the valleys of the East and the women of the haremlik. Such stories have become rich material for many who seek the magic of the East; *One Thousand and One Nights*, *The Adventures of Sinbad the Sailor* possess many beautiful and inspiring symbols for creative practitioners.

Debjani uses poetic imaging in the drawing of her characters, most of whom are simply depicted with a childish nature; a reflection of the situation or position affecting them. There are characters with features that take us to surreal and beautiful dreamlike worlds. Debjani seeks to find a relationship between the state of contemporary man and legends, deciphering old

تبدأ الحكاية بأحداث قد تكون من نسج الخيال، أو قصص توارثتها الأجيال، أو أسطورة من التاريخ القديم. هي حكايات ملحمية مشوقة، تعكس الذاكرة القديمة للبشر وعلم الأساطير والأحداث الذي تأخذنا تفاصيله إلى عوالم الخيال في قصص الشعوب وتفاصيل وعادات البشر الصامدة في هذا الزمن المتغير والتي تتداولها الأجيال وتلهم المبدعين من الشعراء والفنانين. تصوّر حكايات مشاهد وأجزاء من هذه القصص الملحمية عن الأماكن وبعض التفاصيل عن البشر بطريقة مبسطة وجميلة مستندة على الأرشيف القديم والذاكرة. بدأت خطواتها الأولى في استلهام القصص والتأثر بها من موطنها الأصلي في الهند، الدولة المليئة بالإثارة والأساطير القديمة عن المهراجا وحكايات الأبطال والأديان، فحفظتها هذه القصص للبحث عن حكايات أخرى في مكان إقامتها في الخليج العربي وخاصة سلطنة عُمان. وكما يقول عالم الاجتماع الفرنسي دوركايم «تمثل أساطير المجتمع تجمّع تراكمي جماعي لأعرافه وقيمه أو للأجزاء المهمة التي تشتمل عليها عبر الزمن». كل المجتمعات تتكون فيها أساطير وقصص بحسب ظروفها السياسية والاجتماعية التي تتغير وتتشكل بحسب الظروف الاجتماعية أو التراكمات التاريخية، والشرق بكل ما تزخر به من ميثولوجيا تعد المصدر الأول لإلهام الشعراء والفنانين الذين تغنوا بقصصها وفنونها القديمة. وقد تأثرت مجموعة كبيرة من المستشرقين بهذه التفاصيل وجعلوها مادة للباحثين ولوحاتهم كالفنان الفرنسي ليوجين ديلاكروا من المدرسة الرومانسية وعمله «موت سردنابولوس»، القصة الأسطورية للملك الآشوري بانيبال الذي قتل زوجاته وخيوله وانتحر عندما انهزم في معركة حاسمة، وأعماله الأخرى عن أغوار الشرق وقصص النساء في «الدرملك». أصبحت هذه القصص مادة دسمة لكثير من الباحثين عن سحر الشرق وقصص ألف ليلة وليلة ومغامرات السندباد والكثير من الرموز الجميلة الملهمة للمبدعين.

تتخذ ديجاني أسلوب التصوير الشعري في رسم شخصياتها وأغلبها مختزلة ومبسطة بطابع طفولي؛ وهي انعكاس للحالة أو للموقف الذي تأثرت به تلك الشخصيات، التي تأخذنا ملامحها إلى عوالم سريرية شبيهة بالأحلام الجميلة. وتريد الفنانة أن تجد علاقة بين حالة الإنسان المعاصر والأساطير، إضافة إلى فك الرموز القديمة باستخدام الأدوات التقليدية أو الحديثة برسم شخصيات تتجسد في مساحات مختزلة.

يرى المشاهد مدى عمق التقنية والدقة التي تستخدمها الفنانة في أعمالها في رسم الأبعاد وابتكار الأشكال بتفاصيلها، فتأسرنا الانسيابية والتضاد في استخدام الأشياء المبسطة؛ وهي دليل واضح على مدى تثبّت الفنانة بالحكاية في كل عمل فني تقوم به بالنظر إلى التفاصيل المرسومة بعناية. تسعى الفنانة من خلال اختزال الأشكال إلى الوصول للغة مغايرة تعبر عن خلق علاقة مباشرة مع المشاهد الذي يسعى إلى استكشاف الأيقونات المرسومة أو الأشكال ثلاثية الأبعاد.

سعت ديجاني من خلال رحلتها في الخليج العربي وفي سلطنة عمان تحديداً، إلى البحث واكتشاف عالم غير مرئي والولوج إلى التقاليد المتوارثة من جيل لآخر من خلال الرسم. وإذا أمعنا النظر في خطواتها الأولى في هذا الموروث الآتي من موطنها الأصلي الهند، نجد أنها بدأت باكتشاف هذا العالم الخفي المليء بالجماليات والأساطير الملحمية. وتذكر الفنانة في

ما من مكان آمن يمكن الاختباء فيه. ٢٠١٨. ورق مقصوص بالليزر، صندوق خشبي، ألواح ليفية متوسطة الكثافة، مصابيح ذات صمامات ثنائية، قياس ٤٥ × ٦١ × ١٦ سم.
(Detail) *No Safe Place to Hide*. 2018. Hand-cut paper, wooden box, MDF, LED. 45 x 61 x 16 cm.

codes and using traditional or modern tools to draw characters that are simply embodied.

The viewer of the works sees the depth of her technique, accuracy in drawing dimensions and creating shapes in detail, capturing the smoothness and contrast in the use of simplified objects; reflecting the extent to which the artist has remained faithful to the story in the carefully drawn detail of every work created. By simplifying shapes, the artist seeks to reach a different language of expression; to create a direct relationship with the viewer who seeks to explore the painted icons or the three-dimensional shapes.

Through her journeys in the Middle East including Oman, Debjani has sought to explore and discover through drawing the invisible world; accessing inherited traditions that have been passed from one generation to the next. If we look at her first forays, it is through the heritage that came from her native India where she began to discover this hidden world full of epic stories and legends. Debjani writes;

“My work is a translation of the dreams, nightmares and journeys that no one before has experienced, entering into the depths of the future, representing our determination to open up to what is unexpected in our daily world and the spectacle of absolute strangeness of characters and things encountered by coincidence.”

Debjani is an artist who invests in experimentation. She expresses herself through sculpture, ceramics and creating shapes by cutting paper and working with her hands. By preferring intensive, tangible and practical methods, she creates visually pleasing pieces. Her

هكذا ينام الشجاع، رسم.
How Sleep the Brave. Illustration.

بيانها الفني: «إن عمالي هي ترجمة للأحلام والكوابيس والرحلات التي لم يجربها أحد من قبل. فهي تمثل دخولنا في أعماق المستقبل وإصرارنا على الانفتاح على ما هو غير متوقع في عالمنا اليومي، ومشهد الغرابة المطلقة لشخصيات معينة، والأشياء التي عثرت عليها صدفة».

دبجاني هي فنانة تستثمر في التجريب وتعبر عن نفسها من خلال النحت، الخزف، وإبداع أشكال بتقطيع الورق والعمل بيديها، تفضل أساليب العمل المكثفة الملموسة والعملية لتخلق لنفسها قطع فنية تمتع الأبصار. تتسم أعمالها في الغالب بالمجازية، وتتعامل مع وفقاً لطبيعة الحالة والتفاصيل التي قادتها في أبحاثها وبالتالي في اختيارها لقصص معينة بحد ذاتها. وإذا تعمقنا أكثر في تفاصيل بعض التجارب والقصص التي استلهمت منها الفنانة حكاياتها، والتي بلورت فيها شخصيتها الفنية، نرى مدى السهولة التي تعالج بها تفاصيل كل قصة وبعناية فائقة لتكون نتيجتها حكايات بصرية ملهمة وجميلة.

إذا نظرنا إلى ترجمتها البصرية لحكاية «سلمى الشجاعة»، المرأة البدوية التي قضت أيامها تجول مع معزاتها السبع في جبل قاسي التضاريس، تركت معزاتها داخل سياج مبنية بأغصان أشجار الأكاسيا الشائكة، وذهبت بعيداً تبحث عن الحطب، وعندما عادت كانت الشمس قد غابت، وكان هناك فهد متربص بهن داخل السياج. ارتعد الخوف سلمى التي هربت للبحث عن معزاتها اللاتي فتك بهن الفهد في وجبة دسمة. وهنا سعت سلمى سريعاً للانتقام، فأخذت فأساً وارتمت بجسدها على الفهد وضربتته بالفأس، إلا أن الفهد غرس أنيابه في جسدها، ليعثر القرويون عليهما ميتين. وتكريماً لها، هوت سبع نجومات من السماء ولتحفر بذلك حفراً عميقة امتلأت بعدها بمياه عذبة، تعرف باسم «فم النجمة».

رسمت دبجاني اللحظة بطريقة مأساوية، لتظهر العمل على أنه عناق بين سلمى والفهد، ولكن حقيقة الأمر هي لحظات انتقام بين حيوان تغلبت عليه غريزته وسلمى التي دفعها حبها العميق لمعزاتها للتضحية بحياتها من أجل حيواناتها القريبة لقلبها. استخدمت الفنانة اللونين الأبيض والأسود لترجمة

work is mostly metaphorical and deals with situations and details of specific stories that her research has led her to. If we enter into the depths of some of the experiences and stories that inspire her, we can see how carefully she deals with each detail, crystallising her characters to achieve a beautiful, inspiring visual manner.

Let us look at her visual translation of the tale 'Selmah The Brave Shepherdess'. The Bedouin woman spent her days wandering across a rough mountain terrain. One day she left her seven goats in a pen made of the branches of thorny acacia bushes to look for firewood. When she returned, the sun had gone and a leopard was inside. Afraid, Selmah rushed to check her goats but the leopard had killed them all. As Selmah took her revenge, throwing herself onto the leopard and hitting him with an axe, the animal dug his claws into her body. When the villagers found Selmah and the leopard, they were both dead. To honour the brave shepherdess, seven stars fell from the sky, creating a deep ravine that filled with fresh water, known as the 'Falling Star'.

Debjani captures the moment of tragedy, showing it as an embrace between Selmah and the tiger. Yet within that are moments of profound revenge on an animal who was overcome by instinct, and Salma, who – filled with passion – sacrificed her life for the animals that were so close to her heart. Debjani uses the white and black to perfectly translate the folk tale, using inks, pens and dots – as she does in most of her works – to create transparency as well as illumination within the shapes.

If we delve deeper into Debjani's work, one of the most famous tales told by people across the Arabian Gulf on which the artist has chosen to focus is Umm Al Duwais, a woman with the legs of a donkey and one hand as a sword who would hunt men down and use magic to make them fall in love with her. We see the extent to which the artist captures the plot, creating detail through drawing, even adding contemporary form to the work with a young, free girl surrounded by animals and a bee above her arm. In ancient mythology, the character of Umm Al Duwais is a woman who covers her face and wears traditional clothes, displaying her charm only to men to send them into a state of hysteria before revealing her true form – the legs of a donkey and the arm of a sword.

The artist works with dimensions and creates real spaces in the work by cutting shapes and composing them in different layers, separating each layer with other simple spaces. This

قتلهم بجان. ٢٠١٨. ورق مقصوص بالليزر، صندوق خشبي، ألواح ليفية متوسطة الكثافة، مصابيح ذات صمامات ثنائية، قياس ٤٥ x ٦١ x ١٦ سم.

Killing Them Softly. 2018. Hand-cut paper, wooden box, MDF, LED. 45 x 61 x 16 cm.

اللغة الشعبية للقصة باتقان تام، مستخدمة الأحبار وأقلام الرسم والتنقيط في أغلب أعمالها لخلق شفافية في العمل وإظهار بعض الرسوم ضمن أشكال معينة.

وإذا تعمقنا في عملها الآخر، وهو إحدى الحكايات المتوارثة المشهورة في منطقة الخليج والتي استندت إليها الفنانة في إحدى قصصها «أم دويس»، امرأة بأرجل حمار تحمل بيدها فأساً، وتقع في حب الرجال، فتصطادهم وتفتك بهم بسحرها. هي حكاية يتداولها أهل الخليج بشكل عام. نرى العمق الذي تعمل عليه الفنانة في اقتناص الحكمة وخلق تفاصيلها بالرسم. وقد أضافت ديباني صيغة معاصرة في عملها من خلال رسم فتاة صغيرة محاطة بحيوانات وتحمل نحلة فوق ذراعها. في الميثولوجيا القديمة، تغطي المرأة وجهها وتلبس الملابس التقليدية، ولا تظهر مفاستها إلا حينما يتعرض لها الرجال، لتسحرهم بعدها وتصيبهم بحالة صدمة هستيرية من شكلها الخليط بأرجل حمار وذراعها فأسية الشكل.

تستخدم الفنانة أبعاداً متعددة وتخلق مساحات حقيقية في العمل من خلال قص الأشكال وتركيبها في طبقات مختلفة، تفصل بينها مساحات بسيطة. تتسم هذه التجارب بأنها أكثر جرأة من مثيلاتها ثنائية الأبعاد، لأنها تعطي انطباعاً عن مدى عمق وتدرج تلك الأشكال. أعطت هذه الخطوات الجريئة الفنانة حساً تفاعلياً مع الأدوات المستخدمة ومكوناتها وتجريب مواد

experimentation is bolder than its two-dimensional counterpart, giving the impression of depth and the gradation of form. These bold steps gave the artist a sense of interaction with the tools and components and an opportunity to experiment with different materials, introducing movement and light into her contemporary experiments and creating a new space for her work. These new experiences that mix light with illustration, creating different spaces and dimensions, led her to a turning point in her practice. Debjani's first experimental steps can be seen in her participation in the Dubai Artist Residency Programme hosted by Dubai Cultural Council, which culminated in a presentation during the Creek Art Fair, Dubai in February 2008. Her first solo show, 'Spindle Shuttle Needle' held at Tashkeel (Al Fahidi) in May 2011, was followed by a second exhibition entitled 'Seeing the Invisible' in 2014 at the Franco-Oman Centre in Muscat. These and other exhibitions have encouraged her not only to present her experiences but also develop them; searching for topics that feed her artistic appetite and practice. Through the influences, experiments and stories she has gathered during her time in Oman, one can feel the extent of her progression and maturity in the design of her subjects.

Graphic design is the best translation of stories and legacies. All civilisations are full of large archives of interesting stories and characters that creative practitioners can visually translate, whether through drawing or other materials. For many artists and thinkers, the mythology and legends of ancient peoples has become an inspiration; from their customs to the details of public as well as hidden lives, enriching humanity with beauty, meaning and depth of tradition.

Artist and curator Hassan Meer grew up in the capital of Oman, Muscat. Known for his abstract artwork and photography, he often reflects obscure symbols of spirituality in his practice. Hassan, who holds a Master's degree in Art from Savannah College of Art and Design, USA, is the Director of Stal Gallery in Muscat.

مختلفة، وأدخلت عنصري الحركة والضوء في تجاربها الحديثة لخلق فضاء جديد لأعمالها. وتعد هذه التجارب الجديدة نقطة تحول في أعمالها، لأنها تمزج الضوء مع الرسم لتخلق بذلك مساحات وأبعاد مختلفة.

أولى خطوات ديباني كانت من خلال سلسلة من الأعمال التجريبية في بيت التصميم بعنوان «مغزل وإبرة» في منطقة البستكية عام ٢٠١٢، وأقيم معرضها الثاني في عام ٢٠١٤ في المركز الفرنسي-العماني بمسقط، ومعارض أخرى أعطتها دفعة لتقديم تجاربها وتطويرها ومن ثم البحث في مواضيع ملائمة لحسها الفني وموطنها. يمكن للمرء أن يدرك مدى التسلسل والتدرج في رسمها للمواضيع بحس عفوي واضح، من خلال تأثيرها بتجارب وقصص من عمان.

التصاميم الجغرافية هي أفضل طريقة لترجمة القصص والأساطير الشعبية، وتذخر الحضارات جميعها بأرشيف كبير من القصص المشوقة، يستطيع الفنانون المبدعون من ترجمتها بصرياً ورسم شخصياتها سواء بالرسم أو بوسائل أخرى. أصبحت ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة مادة ملهمة لكثير من الفنانين والمفكرين، تسلط الضوء على عاداتهم وتفاصيل حياتهم الظاهرة أو الغامضة، وهي تثري الشعوب بالعادات الجميلة للبشر.

نشأ الفنان العماني حسن مير في العاصمة العمانية مسقط. يشتهر مير بأعماله الفنية التجريدية والتصوير الفوتوغرافي، وهو يعكس في كثير من الأحيان رموزاً غامضة للروحانية في لوحاته. يحمل الفنان حسن مير درجة الماجستير في الفنون من كلية «سافانا للفنون والتصميم» في الولايات المتحدة، ويشغل حالياً منصب مدير أول لـ«شتال غاليري» في مسقط.

Observing a gap and filling it with connections: Where does creativity come from and where does one go to encounter it?

Les Bicknell

What are starting points for the creative act? What stimulates this action? What are the factors needed to sustain the process?

In my practice I make work that explores the idea of book; what it means to engage with the form of the book and its associated processes, components and concepts.

The book is traditionally perceived primarily as a vehicle to communicate information directly. It is a form that is widely understood in these terms. Repositioning its context and redirecting its purpose challenges these very notions and our relationship to the object. The work becomes a question rather than an answer; a collaboration in the mind and hand between maker and reader/viewer.

By questioning this functional aspect of disseminating information – of making things clearer – the book form in the hands of artists is free to explore the concept of 'Bookness'; work that explores ideas of sequence, order, control, time, revelation, image and text. This includes the physical properties of the book; the page, gutter, margin, binding and so on.

When developing successful creative solutions to material problems, I initiate and undertake rigorous, investigative methodologies. One example of this methodology is the use of titles to corral and shape ideas. The title becomes a framework that supports the development of a paradigm, a world within, which a maker can inhabit to think and make. This space becomes a place of sanctuary, a refuge where ideas are projected and envisaged. Yet its liminal walls offer a permeable playground for the imagination where ideas can be developed and tested within their own parameters but informed by the research undertaken in the field; a place where tentative thoughts are translated into questions. This process is my starting point for the development of a body of work. The idea of creating a virtual space to inhabit has its parallels in the use of a mnemonic device, a learning technique

مراقبة فجوة وملؤها بالترابطات: من أين يأتي الإبداع وإلى أين يجب أن يذهب الإنسان بتفكيره ليتمكن من تحقيقه؟

بقلم ليس بيكنيل

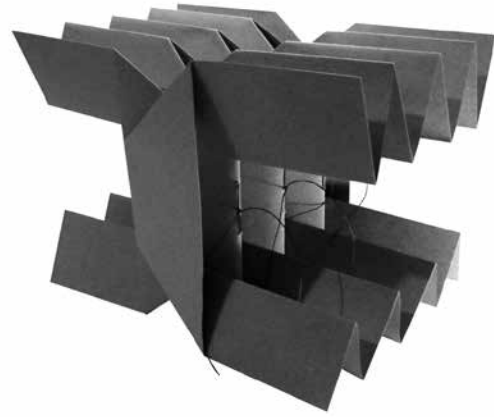
ما هي نقاط البداية للعمل الإبداعي - ما الذي يحفز الأعمال الإبداعية - ما هي العوامل اللازمة للحفاظ على العملية الإبداعية؟

أبتكر في ممارستي الفنية أعمالاً تهدف إلى استكشاف فكرة كتاب، ومعنى التفاعل مع شكله والعمليات والعناصر والمفاهيم المرتبطة به. يُعتبر الكتاب في المقام الأول وسيلة لإيصال المعلومات بشكل مباشر؛ وهو أكثر وسائل الاتصال شيوعاً نظراً لسهولة فهمه. قمتُ بإعادة صياغة سياق الكتاب وإعادة توجيه غرضه بشكل يتحدى هذه المفاهيم والعلاقة التي تربطنا بموضوعه، فيتحول عملي إلى سؤال بدلاً من جواب، وتنشأ علاقة تعاون بين العقل واليد وبين الكاتب والقارئ/المشاهد.

من خلال معالجة هذا الجانب الوظيفي لنشر المعلومات وجعل الأمور أكثر وضوحاً، يُمكّن شكل الكتاب الفنانين من استكشاف مفهوم «الكتاب» وابتكار أعمال تجسّد أفكاراً تجمع بين التسلسل والترتيب والتحكّم والوقت والوحي والصورة والنص، متضمّناً الخصائص المادية للكتاب، أي الصفحات والمجلد والهامش والغلاف وهلمّ جراً.

عند تطوير حلول إبداعية ناجحة للمشاكل المادية، أقوم باعتماد منهجيات تحقيق صارمة. ويُعتبر استخدام العناوين لجمع وتشكيل الأفكار إحدى هذه المنهجيات، فيصبح العنوان إطاراً يدعم تطوير نموذج، أي عالم داخل عالم آخر، يُمكن للفنان أن يسكنه ويفكر فيه ويصنعه، فتصبح هذه المساحة ملاذاً يتم فيه عرض الأفكار وتصورها. وتوفّر الجدران الجوفية لهذا العالم ملعباً يسرح فيه الخيال ويتم فيه تطوير الأفكار واختبارها ضمن نطاقاتها الخاصة، مع الأخذ في الاعتبار البحث الذي أجري في هذا المجال. ويشكّل هذا العالم مكاناً تتحوّل فيه الأفكار المؤقتة إلى تساؤلات. إنّ هذه العملية هي النقطة التي أبدأ منها بتطوير مجموعة أعمالتي. تتشابه فكرة إنشاء مساحة افتراضية يمكن السكن فيها مع استخدام جهاز يحفز الذاكرة، وتشكّل أسلوب تعلّم يساعد على الاحتفاظ بالمعلومات كما هو موضح في «فنّ الذاكرة». يقدّم البليغ الروماني كينتيان التفسير الأوضح لهذه العملية بقوله:

«يمكن تشكيل سلسلة من الأماكن في الذاكرة، وذلك من خلال تدبّر ميني معيّن على أنه واسع ويشمل أقساماً متنوّعة مثل الفناء الأمامي وغرفة

هيكل مطوي لمعرض بوكمير، كلية كامبرويل للفنون

Les Bicknell. Folded structure for bookmare, Camberwell College of Art
<http://lesbicknell.wixsite.com/work/bookmare>

that aids information retention as outlined in *The Art of Memory*. The clearest description of the process is that given by Quintilian:

“In order to form a series of places in memory, he says, a building is to be remembered, as spacious and varied a one as possible, the forecourt, the living room, bedrooms, and parlours, not omitting statues and other ornaments with which the rooms are decorated. Quintilian says one may consider the ideas within the speech to be remembered anchored in imagination on the places which have been memorised in the building. This done, as soon as the memory of the facts requires to be revived, these places are visited in turn and the various deposits demanded of their custodians revealed. We have to think of the ancient orator as moving in imagination through his memory building whilst he is making his speech, drawing from the memorised places the images he has placed on them.” (E. F. Yates, *The Art of Memory*. University of Chicago Press, 1966)

But how to nurture or facilitate a notion, to enable it to become a possibility, the proto space of pre-idea. Like a particle and a wave, it makes connections, can be found in two places at once. Often, it can be physically visualised, the consciousness connecting the many; its speed of growth indeterminable and uncontrolled. Teaching at a number of art colleges, my role as an educator is to enable inspiration and endeavour to instil an understanding of systems to initially start the creative process and to then focus it for students; finding ways to create maximum efficiency from the activity. The process of attempting to support the students' creativity often informs my own practice.

I recently worked as an artist-in-residence at the NanoTech Doctoral Training College in Cambridge, UK, collaborating with

ليس بيكنيل. مقطع من فيلم أنشطة غرفة نظيفة في حوار مع مواد.

Les Bicknell. Film still from room clean actions in dialogue with object.

المعيشة وغرف النوم وصلات الاستقبال، من دون نسيان التماثيل والأغراض التزيينية الأخرى التي تزين الغرفة. يقول كينتيان إنه عندما يتذكر المرء الأفكار التي يتألف منها الخطاب، تصبح جزءاً لا يتجزأ من خياله، ويحصل الأمر نفسه عندما يحاول تذكر الأقسام المتواجدة في المبنى. وبمجرد أن يتم إحياء ذكرى هذه الوقائع، يقوم في خياله بزيارة هذه الأقسام الواحدة تلو الأخرى، وتظهر أمامه الأغراض التي يضمها كل قسم. علينا أن نفكر وكأنّ مخيلة البليغ القديم تأخذة إلى الذكرى التي يملكها عن المبنى في الوقت نفسه الذي يقوم فيه بإلقاء خطابه، فيستلهم من الأماكن العالقة في ذاكرته الصور التي وضعها فيها». (بايتس، فن الذاكرة، دار نشر جامعة شيكاغو، ١٩٦٦)

ولكن كيف يقوم المرء بتعزيز ومعالجة فكرة ما، كيف يجعلها قابلة للتطبيق، أي ما هي المساحة التجريبية لابتكار فكرة. تشبه هذه الفكرة الجزيئات والأمواج التي تتصل في ما بينها فتتواجد في مكانين في الوقت عينه. وغالباً ما يمكن تصوّرها كغرض مادي، أي الوعي الذي يربط ما بين نقاط متعدّدة والذي لا يمكن تحديد سرعة تطوره أو التحكم بها. قمت بالتدريس في العديد من كليات الفنون، وقد ركزت في عملي هذا على إمداد الطلاب بالإلهام والسعي إلى ترسيخ فهم الأنظمة لبدء عملية الإبداع أولاً ثم مساعدتهم في التركيز عليها؛ فضلاً عن إيجاد طرق لإنشاء أقصى قدر من الكفاءة الناتجة عن النشاط. وغالباً ما يساعدني دعم إبداع الطلاب في تحسين ممارستي الفنية.

عملت مؤخراً كفتان مقيم في كلية «نانوتيك التدريبيّة لطلبة الدكتوراه» في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، حيث تعاونت مع طلاب الدكتوراه والأكاديميين. انطلق المشروع تحت عنوان «التفكير المتجدّد» (<https://unfoldingthinking.blogspot.co.uk>) لتوسيع نطاق فهمنا بين العلوم المتطوّرة والفنّ المعاصر، وتحديدًا عند الربط بين تقنية النانو وصناعة الكتب. كما انضمت إلى «مركز ماكسويل» الجديد في جامعة كامبريدج، حيث عملت داخل المختبرات وساعدت الطلاب على إجراء البحوث من أجل إنشاء مجموعة من الأعمال الفنية الجديدة المستنبطة من تقنية النانو. وتناول المشروع أوجه

التشابه، ودرست خلاله الترابطات المحتملة والعلاقات المتطورة من خلال إجراء البحوث وتفكيك الاهتمامات المادية والنظرية للعلماء الذين عملوا في مجال تقنية النانو في إطار الممارسة الفنية والتفكير الإبداعي. تُؤثر تقنية النانو متعدّدة التخصصات في كلّ جانب من جوانب العلم وبالتالي على الحياة اليومية. تتماشى العلاقة التي تربط هذه التقنية بفنّ صنع الكتب مع مقاربتني الخاصّة التي أعتَمِدُها لصنع الكتب. إذ يجمع الكتاب بين عالمي الفنّ والتصميم، وهو شكل مركّب قام بصنعه عدد كبير من الأشخاص الذين ينتمون إلى تخصصات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تجسّد عملية صنع الكتاب تعاوناً يجري بين تخصصات متعدّدة قبل أن تُعتبر مَنجَهيّة مُعتَمَدة في مجال التصميم. ويُعتبر فنّ صنع الكتاب مفهوماً عصرياً يجمع بين المسائل والممارسات المعاصرة.

أشعر بأنني شخص غريب في عالم لا أعرفه تتخلّله لحظة كاشفة. لاحظت أنّ المدرّسين يستخدمون حركات يد من دون وعي، إلى جانب تعليمات شفوية لشرح المفاهيم العلمية المعقّدة والعمليات التي تجري في المختبر. وقد بدأت بمعالجة هذه الحركات في المختبر، فرحت أرسمها وأصوّرها. ومن هنا، ابتكرت سلسلة من الكتب والأفلام التي تجسّد هذه الحركات غير الاعتيادية في الزمان والمكان.

عند التفكير في فكرة «الاستعداد»، أتذكّر الفيلسوف الرواقي سينيكا الذي قال: «الحظ هو وليد التقاء الاستعداد بالفرصة». أجريتُ بحثاً لمدّة سنتين تتناول اللوحة الفنية المعروفة باسم «عودة السفراء إلى المحكمة الإنكليزية» التي رسمها فيتوري كاراتشيو (1)، ما دفعني إلى ذلك هو الشخص المرسوم في مقدّمة اللوحة والذي كان يقف أمام السفير مديراً ظهره للمشاهد. يرتدي هذا الشخص ثياباً مطوية ويحمل مذكرة خلف ظهره ليخفيها عن السفراء البريطانيين. لماذا، ماذا، كيف... عدة تساؤلات برزت هنا والتي بدت مهمة بالنسبة لي في بادئ الأمر. أذكر «وجود ترابط بين سمة هذا الشخص والملابس المجمّعة أو المطوية التي يرتديها. فالفكرة الأولية لربط الملابس التي يرتديها الشخص بسماته مدعومة بمجموعة من الترابطات. وقد خطرت في بال الفيلسوف الفرنسي دولوز فكرة ما هو «مخفي» في الطيّات التي ترمز إلى إضعاف المرء والحظ من قدره والانسحاب. وعندما يتمّ الكشف عنها، يحصل تعاضم ونموّ وزيادة في القدرة». (دولوز، الغلاف- لاينيتس والباروك: طيّات المواد. ملف التصميم المعماري (٢٠١٨:١). ١٩٩٣).

من المهمّ أن يرى المرء هذه اللوحة من الخارج، إذ يوقّر رأي الشخص الذي يراقبها من الخارج مفهوماً جديداً للموضوع الذي تتناوله. لا يمكن أخذ المعلومات المُفترضة في الاعتبار، بل يجب طرح الأسئلة التي تبدو واضحة للوهلة الأولى، فالفتان يؤدي دور الشخص الذي يحرك الأفكار وي طرح الأسئلة التي غالباً ما لا تُطرح ولكنها تُشكّل في الوقت عينه أساسيات موضوع اللوحة. وتُشكّل القدرة على إيصال المعلومات إلى شخص آخر إحدى السمات الأساسية التي يتمتّع بها الشخص المبدع.

PhD students and academics. The project titled unfoldingthinking (<https://unfoldingthinking.blogspot.co.uk/>) set out to extend our understanding between cutting edge science and contemporary art, specifically making connections between nanotechnology and the making of Bookworks. I was embedded within the new Maxwell Centre at Cambridge University, working within the labs, engaging with research students to generate a body of new artwork informed by nanotechnology. The project recognised similarities, explored possible confluence and developed connections by researching and deconstructing the physical and theoretical concerns of scientists working in the nanotechnology field within the framework of an artist's practice and creative thinking. Nanotechnology is an interdisciplinary subject that impacts on almost every aspect of science and therefore daily life. Nanotechnology's relationship to Book Art sits comfortably within my own approach to the making of books. The book is viewed as sitting at the margins; part art, part design, a composite form, often created in collaboration with many individuals from a number of disciplines. It celebrated the notion of hybridity before it was recognised as a design methodology. Book Art is intensely modern, it encompasses contemporary concerns and practices.

Whilst there, the space of not knowing occupied by myself as an outsider created a revelatory moment. I saw that the instructors were using subconscious hand gestures alongside verbal instructions to explain complex scientific concepts and lab processes. I started to map these gestures in the lab; drawing and filming them. This generated a series of articulated Bookworks and films that embody, reflect and have the potential to re-enact these extraordinary movements in time and space.

Whilst considering the act of being readiness, I am reminded of the stoic, Seneca when he comments that 'Luck is what happens when preparation meets opportunity'. An encounter in the Gallerie dell'Accademia with the painting *The Ambassadors Return to the English Court* by Vittore Carpaccio led to two years of research studying the fold. The initial point of intrigue which led to the research came from studying a figure in the foreground of the painting that was facing the Ambassador thus displaying his back to the viewer. He wears a garment heavily folded and is holding a note behind his back, hidden from the Ambassadors from Brittany. Why, what, how... it seemed important at the time. I remember that "... a connection was surmised between the possible character trait of the individual and the wearing of

a cloth that is gathered or pleated. This initial idea of associating garment and cloth construction with character traits was supported by a rush of known connections. Deleuzian thought on the idea of 'the hidden' and of revelation through the process of creating folds which informs us that to pleat is to reduce, to diminish, and to withdraw. Unfolding is to increase, to grow, to gain volume." (G. Deleuze, *The Fold-Leibniz and the Baroque: The Pleats of Matter*. Architectural Design Profile 102: 18, 1993).

Stepping outside is essential. I believe the input of an outsider or observer enables a fresh understanding of a subject. Assumed knowledge is swept aside by asking what appears at first glance to be obvious questions. An artist's role is as an animator of ideas, asking questions that are not usually asked but which form the fundamental building blocks of a subject. A key element of a creative individual's life is to be able to communicate ideas to another person. Often when reflecting on a specific project or body of work the realisation is that a journey you have taken has led to a wiser traveller not a new destination, it is you that are changed.

We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.
(T.S. Elliot, *Four Quartets*, 1943)

Les Bicknell explores the concept of 'Bookness'. The hybrid nature of the book form has led to many commissions and exhibitions. His work can be found in numerous public and private international collections. A desire to collaborate underpins his work, evidenced by his engagement with a wide range of socially engaged residencies. Teaching within art institutions informs practice and fuels creative connections. He is a Senior Lecturer, Norwich University of the Arts and Course Tutor on the Book Art MA, Camberwell College of the Arts. Currently he is working within the Department of Anatomy at Kings College University, working with medical experts on a synthetic anatomy 3D printing project.

عودة السفراء إلى المحكمة الإنكليزية، للفنان فيتوري كاربانتشيو (١٤٩٥ - ١٥٠٠)
The Ambassadors Return to the English Court
by Vittore Carpaccio (1495-1500)

عند التفكير في مشروع أو عمل معيّن، غالباً ما تُدرك في نهاية المطاف أنّ الرحلة التي قمتّ بها جعلت منك مسافراً أكثر حكمة، وليس مجرد وسيلة لإيصالك إلى وجهة جديدة، لتكتشف حينها أنك قد تغيّرت. لن نتوقف يوماً عن الاستكشاف، وستنتهي عملية استكشافنا بالعودة إلى نقطة البداية فتتعرف إلى المكان بنظرة جديدة. تي. إس. إليوت، الرباعيات الأربعة

يتمتع ليس بيكنيل بخبرة واسعة في اختبار مفهوم «الكتاب» في أعماله. وقد نقد مجموعة واسعة من المهام والمعارض بناء على الطبيعة الهجينة لشكل الكتاب. ويمكن العثور على أعماله في العديد من المجموعات الدولية العامة والخاصة. تجدر الإشارة إلى أنّ أعماله تتأثر كثيراً برغبته في التعاون، ويظهر ذلك جلياً من خلال مشاركته في مجموعة واسعة من برامج الإقامة المشتركة. كما يعمل مدرّساً في المعاهد الفنية لتعزيز ممارسته الفنية وروابطه الإبداعية، فهو مُحاضر كبير في جامعة «نوريتش للفنون» ومدرّس دورات حول فنون الكتاب لطلاب الماجستير في كلية «كامبرويل للفنون». حالياً، يعمل ليس في كلية علوم الحياة والطب في قسم التشريح في جامعة «كينغز كوليدج» في لندن، مع خبراء طبيين على مشروع طباعة تشريح اصطناعي ثلاثي الأبعاد.

Conversations: Les Bicknell and Debjani Bhardwaj

Les Bicknell: I have been struck by the importance of narrative in your practice. Talk about the role of storytelling in your life?

Debjani Bhardwaj: I was raised in India, listening to ancient mythological tales from the *Ramayana and Mahabharata*. The 'Ramayana' is an idealistic story about the victory of good over evil. The *Mahabharata* is a dark, complex tale... each character is flawed, human and relatable. I was also an avid reader of Hans Christian Anderson and Grimm's fairy tales. I do not remember a time when my head was not full of these unreal people, things and events. As a child, I was intrigued by the alternate universes these stories created. Now, as an adult and as an artist, they continue to spill into my drawings.

Middle Eastern folk tales are at the root of your new body of work. What lessons can we learn from them today?

Folk tales from the Middle East were not merely narrated to amuse and entertain but also to instruct and teach important life lessons. Beyond the vivid, shiny surfaces of folk tales we can glimpse an entire history of family, society and cultural mores. The genre's themes are real life themes and the passions are real life passions... getting by and getting what you want, knowing how odds are stacked and that all might be lost. Luck is powerful, but resourcefulness is praiseworthy.

I'm interested in the similarities and differences of the storytelling traditions you work and live within; the space in between. What is the role of translation in your work?

Human beings in all societies have always needed these untrue stories. These stories are all pervasive and perpetual, like language, like play. Storytelling continues to be my motivator and muse. My visual narratives get transported from ancient roots to contemporary interpretations. My endeavour is to make visible what is invisible. Narratives are about culture; in storytelling, the narrator manufactures a cultural identity on a macro level and an individual identity on a personal level.

حوار بين: ليس بيكنيل ودبجاني بهاردواج

ليس بيكنيل: أدهشتني أهمية السرد في أعمالك الفنية. هل يمكنك التحدث عن تأثير رواية القصص على حياتك؟

دبجاني بهاردواج: لقد نشأت في الهند وكبرت وأنا أستمع إلى الملحمتين الأسطورتين القديمتين «رامايانا» و«ماهابهاراتا». تُعدّ «رامايانا» الملحمة المثالية عن انتصار الخير على الشر. أما «ماهابهاراتا» فهي ملحمة مظلمة ومعقدة، تُسلط الضوء على عيوب الشخصيات وإنسانيّتها وقابليّتها للارتباط بالآخرين. كنت في السابق قارئة متعطشة للكاتب هانس كريستيان أندرسن و«حكايا غريم الخرافية». لم يسبق لي أن توقفت ولو للحظة عن التفكير بهذه الشخصيات والأشياء والأحداث غير الواقعية. عندما كنت طفلة، كنت مفتونة بالأكوان والأماكن الخرافية البديلة عن واقعنا من ابتكار هذه القصص. أما الآن وقد أصبحت راشدة وفنانة، ما زال تأثري بها ينعكس في فني ورسوماتي.

تُشكّل الحكايات الشعبية المستوحاة من منطقة الشرق الأوسط مصدر إلهام جديد لأعمالك الفنية. ما هي الدروس التي نتعلمها منها اليوم؟

لا تهدف القصص الشعبية في منطقة الشرق الأوسط إلى مجرد التسلية والترفيه، إنما تصبو إلى تقديم دروس مهمة عن الحياة. بعيداً عن الجانب المشوّق للحكايات، يمكننا أن نلاحظ تاريخاً كاملاً عن العائلة والمجتمع والأعراف الثقافية. تُعدّ جميع المواضيع المسرودة وجميع المشاعر مستوحاة من الحياة الواقعية، من طريقة تدبّرنا للأمر والحصول على ما نبيغيه، وصولاً إلى ملاحظة الاحتمالات الموجودة أمامنا، والتي يمكن أن نفقد جميعها. للحظّ حيز كبير في الحياة، أما الحكمة فهي عامل جوهريّ.

أصبحت مهتماً بأوجه التشابه والاختلاف لتقاليد رواية القصص التي تعملين عليها وتعيشين فيها، والمسافة بينهما ملفتة حقاً. ما هو الدور الذي تؤديه الترجمة في عملك؟

لطالما احتاج الناس في كافة المجتمعات إلى هذه القصص الخرافية، فهي منتشرة وسرمدية كاللغة والمسرح. وما زالت رواية القصص تُشكّل حافزاً ومصدر إلهام بالنسبة إليّ. أستوحى السرد البصري من الجذور القديمة وأنقلها لتناسب حضارة العصر، وأسعى بعلمي إلى تسليط الضوء على كل ما هو مخفيّ. فجوهر رواية القصص هو الحضارة، حيث يبتكر الراوي هوية ثقافية على المستوى الشخصي وهوية فردية على المستوى العام.

In the invisible overlap in your drawings, you make use of the idea of hybrid. Is this in some way a result of your cultural make-up having many facets?

For as long as stories have been told, they have contained creatures who are part-human, part-animal. The most prominent hybrid in Hindu iconography is elephant-headed Ganesha, god of wisdom, knowledge and new beginnings. Hanuman is a mighty warrior god, part monkey, part human.

Metamorphosis, or the instability of natural forms, has been depicted in literary narratives such as Gogol's *Nose*, Carroll's *Alice in Wonderland* and Kafka's *Metamorphosis*. Men transforming into women, children changing into birds and beasts, animal changing into plants and stones have constituted one of the primary pleasures of fantasy.

The imagery of hybrids I grew up with are embedded in my subconscious mind and influence my drawings. At the centre of all these myths is the universal truth that beneath our human exterior, we are ultimately animals. The hybrids in my work represent the humanity in animals or animality in humans and are metaphors for a social world tuned to the bestial and violent.

What does the seemingly laborious act of cutting by hand bring to your practice?

I like the physicality of using my hands – drawing, tearing, pasting, bleaching, bending, boiling, bandaging, piercing, slicing, pressing. The invisibility of my hand in the work interests me – the detail, the skill, the imperfections and the durational element – a complete break from digitally rendered or mass-produced objects we are surrounded with. The transformative nature of cutting into a ubiquitous, sparse surface like paper, using minimal material, like a blade, provides endless possibilities for converting the material from opaque to transparent, from flat to sculptural, from rigid to delicate, and from ordinary to exquisite. I love this challenge. Moreover, making with my hand helps me embrace chance, randomness and the relinquishing of control. I do not know what the outcome will be. It allows me to “think with my hands.”

ترسمين شخصيات هجينة في التداخل غير المرئي في أعمالك الفنية. هل هذه هي طريقتك لإظهار التركيبة الثقافية متعددة الجوانب؟

لطالما اشتملت القصص على مخلوقات هجينة هي نصف إنسان ونصف حيوان. ويُعدّ «غانيشا» المؤلف من رأس فيل أكثر شخصيّة هجينة بارزة في الأيقونات الهندوسية، فهو إله الحكمة والمعرفة والبدائيات. أما الإله «هانومان» فهو محارب نصفه قرد ونصفه الآخر إنسان.

يطغى التحول، أو التغيير بالأشكال الطبيعية، على الروايات الأدبية ونذكر على سبيل المثال قصة «الأنف» للكاتب غوغول، و«مغامرات أليس في بلاد العجائب» للكاتب كارول و«المسخ» للكاتب كافكا. فشكّل تحوّل الرجال إلى نساء، والأطفال إلى طيور ومسوخ، والحيوانات إلى نباتات وصخور، لذة تلبّي رغبة القارئ وتعزّز مخيلته.

توتّلت الصور الهجينة التي ترعرعت عليها، والتي أعديّ مخيلتي بها، إلى عقلي الباطني وتأثر بشكل كبير على رسوماتي. وتكمن الحقيقة المطلقة وراء كلّ هذه الخرافات والأساطير في وجود حيوان ما داخل أجسامنا البشرية. وتمثّل الرسوم الهجينة في عملي الإنسانية في الحيوانات أو الطبيعة الحيوانية في الإنسان، كما تشكّل استعارات تعبّر عن عالم اجتماعي تطغى عليه الهمجية والعنف.

ما الذي تضيفه تقنية فن الحفر اليدوي إلى أعمالك الفنية؟

أحبّ استخدام يديّ عندما أعمل، سواء بالرسم، التمزيق، اللصق، التبييض، التقويس، تسخين الزجاج، الربط، الثقب، التشريح أو الضغط. ويهمّني كثيراً ما تقوم به يداي بشكل خفيّ في عملي الفنيّ بشكله النهائي، إذ تُشكّل التفاصيل والمهارة والعيوب وحتى المدة الزمنية، ابتكاراً بعيداً عن الابتكارات الرقمية المحيطة بنا أو تلك المصنّعة بكميّات كبيرة. إنّ التحول الطبيعي الذي تُصبح عليه الورقة الكبيرة والمنتشرة من خلال الحفر بالشفرة على سبيل المثال، يتيح لك الحصول على إمكانيات لا متناهية لتحويل الورقة من سمكة إلى شقّافة، ومن مسطّحة إلى منحوتة، من قاسية إلى ناعمة، ومن عادية إلى استثنائية تلفت الأنظار. أنا أحبّ التحديّ. ويمنحني العمل بيديّ الحصول على الفرص والعفويّة والتخلّي عن السيطرة. عندما أبدأ بالعمل، لا أعرف كيف سيكون شكل عملي في نهايته، «فأترك الخيار ليديّ فتبدعان».

يتأثر فنيّ بالحالة الغامضة التي تغمرني حين أكون على علم مسبق بالمواد التي أستخدمها، في الوقت الذي أجهل فيه النتيجة التي ستؤول إليها عمالي، وأثق بشدّة أن المادة تحدّد بشكل فعّال الأشكال التي يمكن أن تتخذها وهي عامل جوهري في عملية الابتكار. إذا كنا مستعدّين للانغماس في موهبتنا

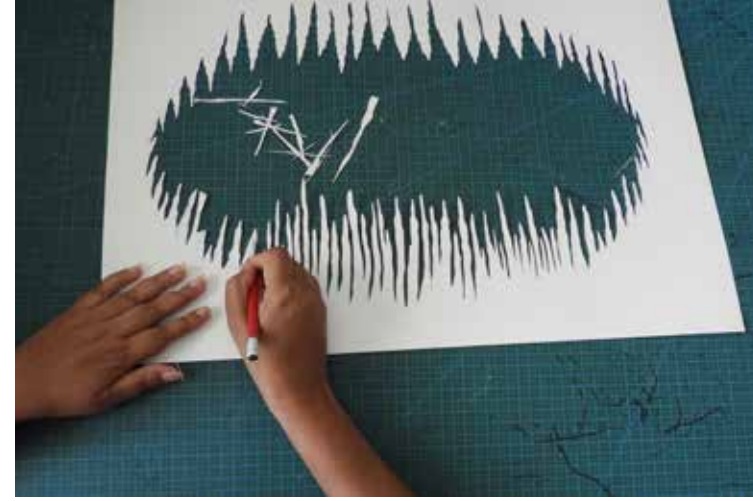

My practice exists in the slippery state of knowing and not knowing, based on a strong belief that matter actively delimits the forms it can take and is an active participant in the process of making. If we are willing to listen, the materials we work with (our bodies, wood, paper, paint, clay) will tell us which forms they can hold and which they cannot. I feel inanimate objects have secret lives, motivations and intentions. The figurative vignettes I make require a certain spontaneity. The emphasis is on the process of making. I focus on the now without thinking about the outcome.

I like “the slippery state of knowing and not knowing.” Could you talk about your relationship with intuition; identifying a moment to act or the route to take?

Art is about chance-taking; about holding certainty at bay long enough to discover something. I risk something when I start a work. I try to do something that I haven't tried before... an idea, a move that I don't know is viable. The only way I can know whether it is a sound move is by carrying it through to completion. Process means making something physical – bringing into existence, and that cannot be achieved discursively. It requires perception harnessed to intuition...

As an artist, I do not work necessarily with very vivid, visual, cerebral processes. I try to find the things that work and those that fail. If something doesn't work it carries an enormous amount of information with it. Which is why it is important for me not

وجاهزين للاستماع، سنطلعنا المواد التي نستخدمها (أجسادنا، الخشب، الورق، الطلاء، الطين) على الأشكال التي يمكن أن تتخذها وتلك التي لن تتمكن من اتخاذها. أشعر أن وراء المواد الجامحة تكمن حياة خفية ودوافع ومقصد. تتطلب الرسوم الرمزية التي أبتكرها نوعاً من العفوية. صحيح أنّ عملية الابتكار تتطلب التركيز، إنما أصبّ تركيزي على عملية الابتكار من دون أن أفكر بالنتيجة التي سأحصل عليها.

تلهمني هذه «الحالة الغامضة» فعلاً! هل يمكنك أن تتحدثني عن العلاقة التي تربطك بالبداية، وتحديد الوقت المناسب للتصرف أو الطريق الواجب اتبعه؟

الفنّ هو عبارة عن اغتنام الفرص، هو اليقين الذي يرافقك طوال الطريق حتى تستكشف ما كنت تبحث عنه. دائماً ما أخاطر بأمر ما عندما أبدأ العمل. أحاول القيام بشيء جديد لم يسبق لي أن اختبرته... سواء كانت فكرة أو حركة لم أكن على دراية بوظيفتها الجمالية. ولا يمكنني معرفة صوابية تصرفي هذا إلا من خلال إكمال عملي حتى النهاية، وعندها أحكم عليه بناءً على النتيجة. تتمثل إجراءات العمل بابتكار شيء ما، ولا يتم هذا الأمر بشكل تلقائي، وإنما يتطلب إدراكاً معززاً بالعفوية...

بصفتي فنانة، عندما أبتكر عملاً فنياً لا أتبع بالضرورة إجراءات واضحة، أو مرئية أو منطقية؛ أحاول أن أعثر على أساليب مجدية وغير مجدية. في حال لم يمنحني الأسلوب النتيجة المنتظرة، فإنه يحمل في طياته معلومات أستفيد منها لاحقاً. ولهذا السبب لا أشغل فكري بالأمر، بل أبدأ بوضع الأفكار والرسم والطلاء، ثم أفشل لأعيد الكرة مرة أخرى. تتوفر المعلومات في عصرنا هذا بنقرة زر، وأنا أستفيد من هذه الميزة لأتخذ قرارات أفضل عبر اتباع أحكام سريعة مفاجئة بدلاً من أن أحلل وأحفظ. إذا كانت الصورة العامة التي أنخيلها واضحة بالنسبة إليّ، أتخذ القرار بناءً على ذلك من دون أن أتعمق بالأمر. لذا أضع ثقفتي الكاملة بحدسي، ولا أخاف يوماً من الفشل.

to think too much, but instead make, draw, paint, fail, make, draw, paint and repeat. In an age of information overload, I make better decisions with snap judgments rather than with volumes of analysis. If the big picture is clear enough, then I take a decision based on it, without using a magnifying glass. So, I believe in trusting my intuitive sense. I am never afraid of failing.

Is the concept of the 'self-portrait' within your work deliberate?

That began as a practicality: If I wanted to capture a particular pose, of someone hunching or bending down, I'd use myself as a model. I discovered that the process of getting the poses right became like a private performance: as I was doing it I was getting into the mindset of the character and her feelings: malicious, vulnerable, uncertain, calm or content. Through this private activity, I have a connection with the narrative. My work is not direct self-portraiture, but there is a significant part of me in there and naturally reflects what I am feeling at the time.

Risk and failure are important aspects of your practice. The building of a conceptual safe space is essential. What role has The Critical Practice Programme played in this process?

The Critical Practice Programme made me traverse uncharted territory. It helped me work within a supported environment to attempt and explore the radical potential of paper, which I was curious about, but had never tried. There are endless ways paper can be drawn on, cut, and manipulated, both two-dimensionally and sculpturally. This period of dedicated time allowed me plunge headlong into it and experiment endlessly, while receiving constant feedback and critique from my mentors.

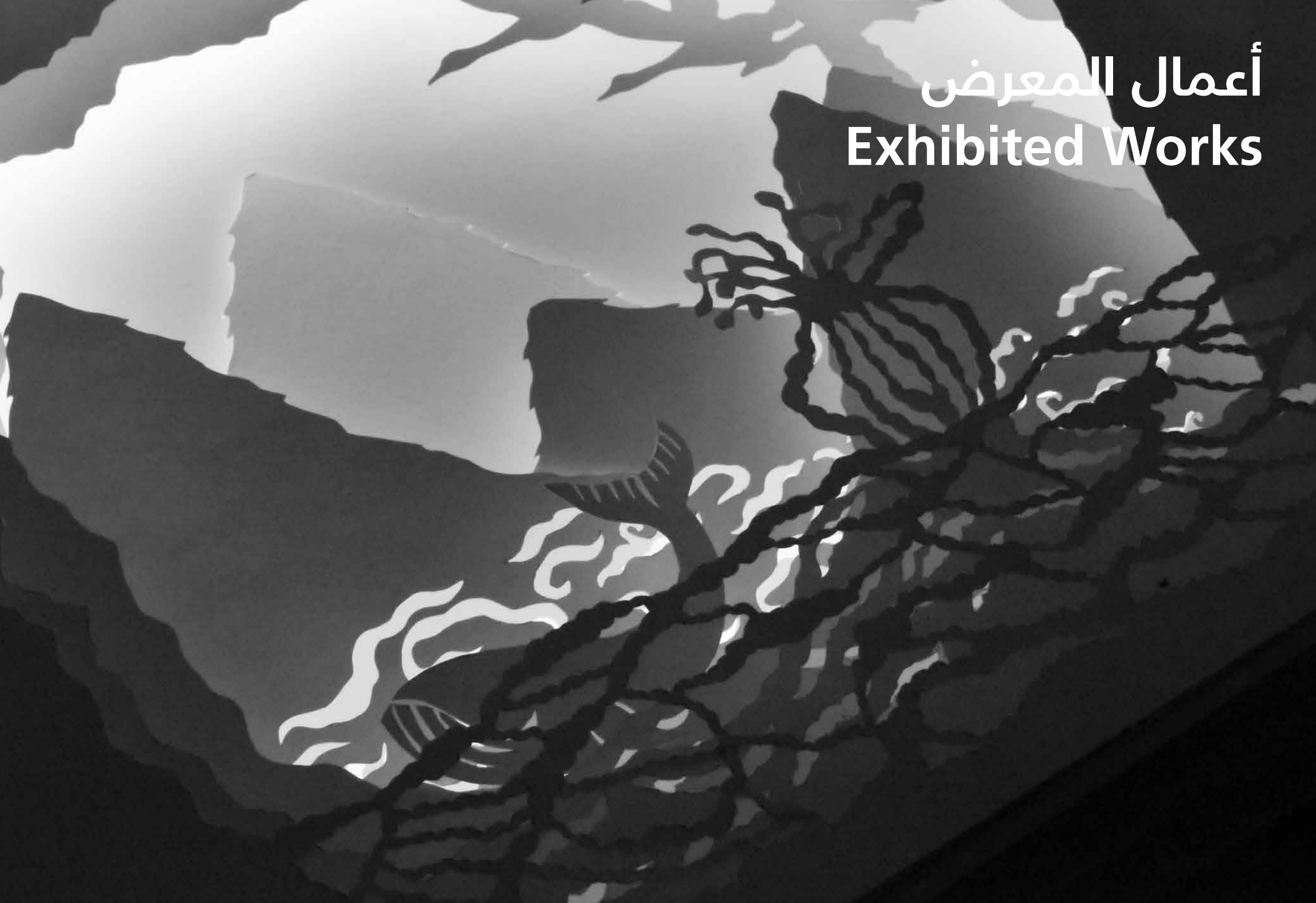
هل تتعمدين رسم صورتك الذاتية في أعمالك الفنية؟

بدأت هذه الخطوة كعمل تطبيقي، فإذا أردت أن أرسم شخصاً بوضعية معينة كنت أختار نفسي موضوعاً للرسم. لقد لاحظت أنّ عملية التوصل إلى الوضعية المثالية أصبحت أداءً شخصياً، أي أنه عندما كنت أختار تلك الوضعية، كنت أتوغل في باطن الشخصية ومشاعرها، فأشعرُ بخبثها، وضعفها، وترددتها وهدوئها وما تفكر به. وبهذه الخطوة الشخصية، أتواصل مع فكرة الرسم. لا تُعدّ أعمالِي رسماً شخصياً لنفسي بشكل مباشر، إنما يتخلل الرسم جزء ملحوظ منّي يعكس بشكل طبيعي مشاعري في تلك اللحظة.

يُشكّل الفشل والمخاطرة جانبين مهمّين في عملك الفني، ويُعتبر بناءً محيطاً افتراضياً آمناً أمراً جوهرياً. ما هو الدور الذي أدّاه برنامج «الممارسة النقدية» في تهيئة هذا المحيط؟

ساهم برنامج الممارسة النقدية في أن أعبر الطرقات المجهولة، وساعدني على العمل في بيئة مدعومة من أجل التوصل إلى معرفة الإمكانيات الثورية للورق واستكشافها. ومن الواضح أنّ هذا الأمر قد لفت انتباهي، لكنني لم أختبره بنفسني من قبل. هناك العديد من الطرق المميزة للرسم على الورق، وقصّه، والاستفادة منه على صعيدي النحت والرسم ثنائي الأبعاد. منحني هذا الوقت المخصّص إمكانية اغتنام الفرصة إلى أقصى حدّ والقيام بتجارب لا متناهية، من دون أن ننسى أهمية آراء المرشدين وانتقاداتهم التي قدّموها لي باستمرار.

أعمال المعرض
Exhibited Works

ليلة في بئر عميق. ٢٠١٨.

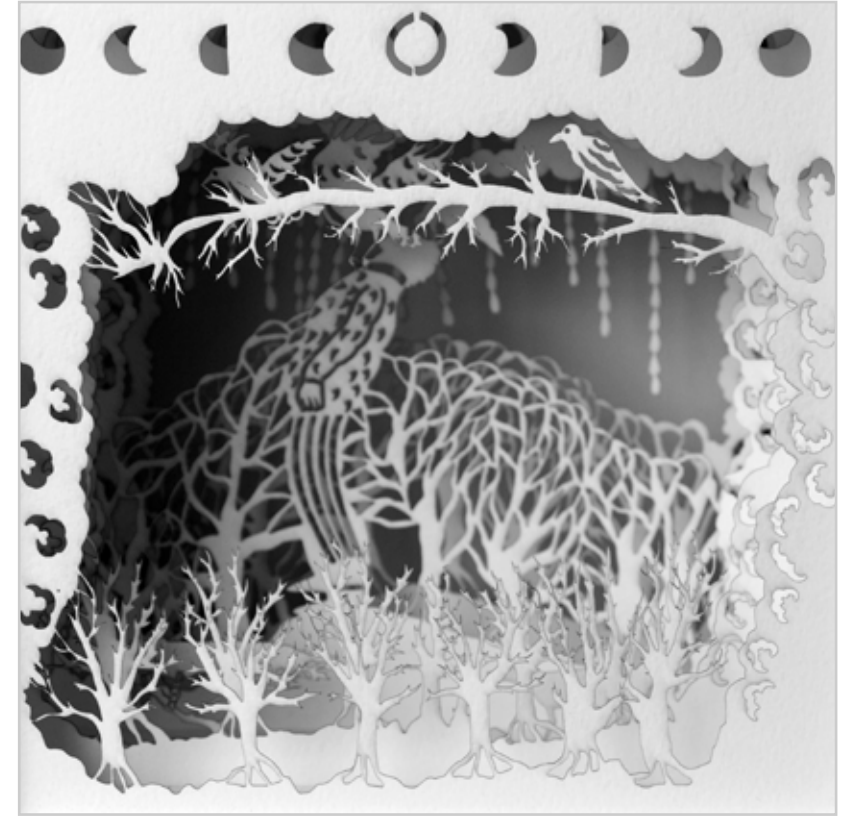
ورق مقصوص بالليزر، صندوق خشبي، ألواح ليفية متوسطة الكثافة، مصابيح ذات صمامات ثنائية، قياس ٢٢,٥ × ٢٢,٥ × ١٦ سم.

تروي الصورة قصة ثلاث فتيات محاصرات في بئر، مستوحاة من قصة "عين الزمان" من كتاب "حليمة والتعبان وغيرها من القصص العمانية" للكاتبة غريس تودينو غوغيت (ستاييسي إنترناشونال، ٢٠٠٨). تدور القصة حول ثلاث شقيقات لا يكتن ذرة احترام لوالدهن. فقرر أن يعاقبهن على وفادتهن، فأرسلهن إلى الغابة لجمع الفاكهة، وكان هناك بئر في الغابة مغطى بأوراق السرخس، فسقطت الفتيات فيه.

Night in a Deep Well. 2018.

Laser-cut paper, wooden box, MDF, LED. 22.5 (H) x 22.5 (W) x 16 (D) cm.

The image depicts three girls trapped inside a well and is inspired by the tale 'Ain Al Zaman' from the book *Halimah and the Snake and other Omani Stories* by Grace Todino Gonguet (Stacey International, 2008). The story is about three sisters who are rude and disobedient to their father. He decides to punish them for their insolence and sends them off to the woods to collect fruits. There is a well in the woods covered by bracken into which the girls fall.

سارق العين. ٢٠١٨.
ورق مقصوص بالليزر، صندوق خشبي، ألواح ليفية متوسطة الكثافة، مصابيح ذات صمامات ثنائية، قياس ٢٢,٥ × ٢٢,٥ × ١٦ سم.

تروي الصورة قصة غراب يقتلع عيني إنسان. هذا العمل مستوحى من قصة "خيابة آصف" من كتاب "حليمة والتعبان وغيرها من القصص العمانية" للكاتبة غريس تودينو غوغيت (ستاييسي إنترناشونال، ٢٠٠٨). تتمحور القصة حول صديقين مقرنين، آصف وجمال، يذهبان معاً في رحلة طويلة إلى الصحراء. يخطط آصف لسرقة ممتلكات جمال ويصيبه بالعمى، ويتركه وحيداً في الصحراء ليموت. تنقذ مخلوقات صحراوية طيبة حياة جمال، في حين يواجه آصف مصيراً مأساوياً.

The Eye Thief. 2018.

Laser-cut paper, wooden box, MDF, LED. 22.5 (H) x 22.5 (W) x 16 (D) cm.

The image depicts a man's eyes being pecked by a crow. The work is inspired by the tale 'Asif's Betrayal' from the book *Halimah and the Snake and other Omani Stories* by Grace Todino Gonguet (Stacey International, 2008). The story is about two close friends, Asif and Gamal, who go on a trip deep into the desert. Asif plans to steal Gamal's property and so blinds him, leaving his friend in the desert to die. However, Gamal is saved by kind desert creatures while Asif faces a bitter future.

هكذا ينام الشجاعان. ٢٠١٨.
ورق مقصوص بالليزر، صندوق خشبي، ألواح ليفية متوسطة الكثافة، مصابيح ذات
صمامات ثنائية، قياس ٢٢,٥ x ٢٢,٥ x ١٦ سم.

تروي الصورة قصة فتاة ميتة تحتضن فهداً ميتاً، تحيط بهما معزات صغار. استوحى العمل
من قصة "راعية الغنم الشجاعة" من كتاب "خرافات شعبية عمانية" للكاتب حاتم الطائي
وجوان بيكرسجيل (دار الرؤية للنشر والتوزيع، ٢٠١٨). تتحدث القصة عن راعية غنم بدوية،
سلمى، يهاجم معزاتها فهدي مفترس فيقتلهن. تنتقم سلمى من الفهد مستخدمة فأسها
بكل شجاعة لقتله، غير أنّ هذا القتال يؤدي بحياة كل من سلمى والفهد.

How Sleep the Brave. 2018.

Laser-cut paper, wooden box, MDF, LED. 22.5 (H) x 22.5 (W) x 16 (D) cm.

The image depicts a dead girl embracing a dead leopard, surrounded by kid
goats. The work is inspired by the story 'The Brave Shepherdess' from the
book *Omani Folk Tales* by Hatim Al Taie and Joan Pickersgill (Al Roya Press and
Publishing House, 2008). This story is about Selmah, a Bedouin shepherdess
whose goats are attacked and killed by a leopard. Selmah takes revenge on the
leopard, wielding her axe. Both Selmah and the leopard die in combat.

ملتهمة الأطفال. ٢٠١٨.
ورق مقصوص بالليزر، صندوق خشبي، ألواح ليفية متوسطة الكثافة، مصابيح ذات صمامات
ثنائية، قياس ٢٢,٥ x ٢٢,٥ x ١٦ سم.

تروي الصورة قصة مستوحاة من الجنية "حمارة القايلة"، التي تبتلع الأطفال وتنجول وحدها
في فترة العصر الحارة. مفاد القصة هو تحذير الأطفال من الذهاب خارجاً تحت حرارة الشمس
الحارقة والتعرض للجفاف.

Devour. 2018.

Laser-cut paper, wooden box, MDF, LED. 22.5 (H) x 22.5 (W) x 16 (D) cm.

The image is inspired by the jinn Hemarar El Ghayla who swallows children
who venture out alone in the heat of the afternoon. The tale serves as a
deterrent to children, warning them not to go outdoors and get dehydrated.

قتلهم بحنان. ٢٠١٨. ورق مقصوص بالليزر، صندوق خشبي، ألواح ليفية متوسطة الكثافة، مصابيح ذات صمامات ثنائية، قياس ٤٥ × ٦١ × ١٦ سم.

تروي الصورة قصة "أم الدوبس"، وهي جنية يدها اليمنى هي سيف، برجلي حمار محاطتان بتيس الجبل، وطائر فلامينغو وعصافير الدوري. هذه القصة مستوحاة من قصة "الحب الحقيقي" التي كتبتها فاطمة ناصر صالح مبارك المنصوري وتم نشرها في كتاب "حكايات من الإمارات" (دار جامعة زايد للنشر، ٢٠١٤)، تحرير: بريون لاثروب، جيفري ماغارد، ليسا بول-لتشغار، عبد العزيز مسلم.

Killing Them Softly. 2018.

Hand-cut paper, wooden box, MDF, LED. 45 (H) x 61 (W) x 16 (D) cm.

The image depicts Umm Al Duwais, a jinn with a sword for a right hand and donkey legs surrounded by an ibex, a flamingo and sparrows. This story is inspired by the tale 'True Love' written by Fatima Naser Saleh Mubarak Al Mansoori and published in the book *The Story Mile* (Zayed University Press, 2014) edited by Brione LaThrop, Jeffrey Maggard, Lisa Ball-Lechgar, Abdul Aziz Mussalam.

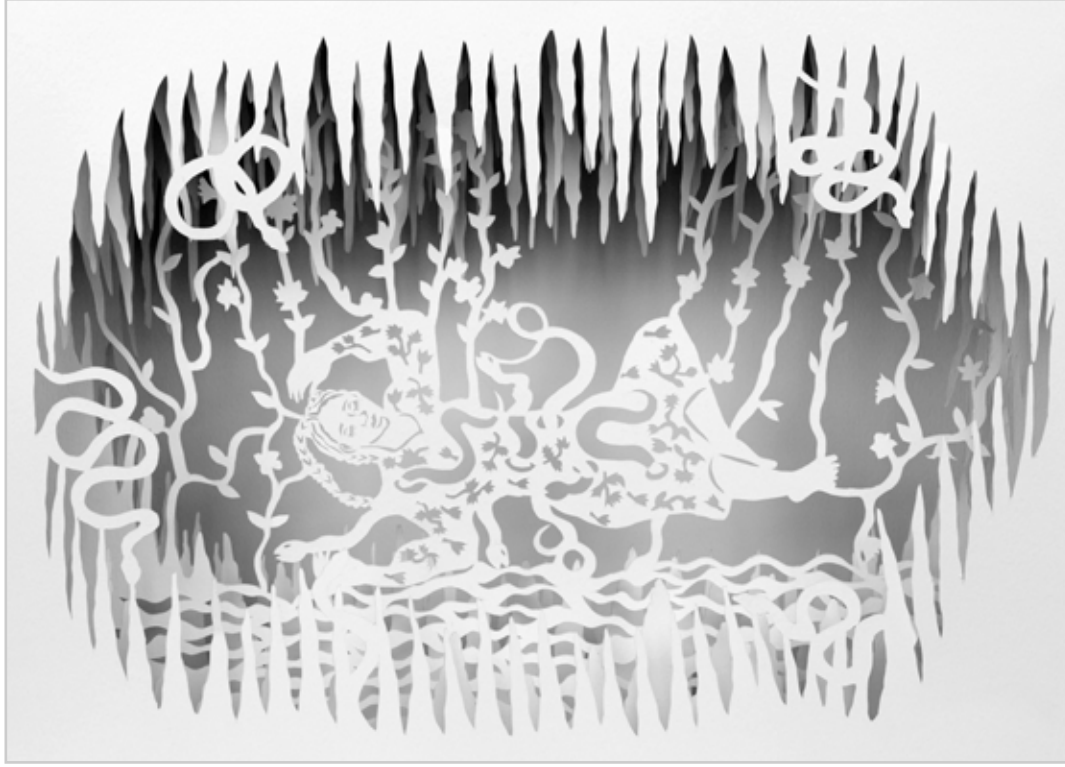
البحر من حولنا. ٢٠١٨. ورق مقصوص بالليزر، صندوق خشبي، ألواح ليفية متوسطة الكثافة، مصابيح ذات صمامات ثنائية، قياس ٤٥ × ٦١ × ١٦ سم.

تروي الصورة قصة الجبال في مضيق هرمز المطل على مناظر بحرية رائعة. تأخذ الجبال شكل ثلاث نساء محجبات، هن سلامة وبناتها الثلاثة. توجد في البحر دوامات ضخمة وقارب يوشك أن يتحطم قرب الصخور. هذا العمل مستوحى من قصة "سلامة وبناتها" التي كتبتها فاطمة ناصر صالح مبارك المنصوري وتم نشرها في كتاب "حكايات من الإمارات" (دار جامعة زايد للنشر، ٢٠١٤).

The Sea Around Us. 2018.

Hand-cut paper, wooden box, MDF, LED. 45 (H) x 61 (W) x 16 (D) cm.

The image depicts the mountains in the Strait of Hormuz with a seascape. The mountains have the figures of three shrouded women – Salama and her three daughters. There are giant whirlpools and a boat is about to crash into the rocks. This work is inspired by the story 'Salama and Her Daughters' written by Fatima Naser Saleh Mubarak Al Mansoori and published in the book *The Story Mile* (Zayed University Press, 2014).

ما من مكان آمن يمكن الاختباء فيه. ٢٠١٨. ورق مقصوص بالليزر، صندوق خشبي، ألواح ليفية متوسطة الكثافة، مصابيح ذات صمامات ثنائية، قياس ٤٥ × ٦١ × ١٦ سم.

تروي الصورة قصة فتاة ممددة داخل كهف تكثُر فيه الصواعد والنوازل من الرواسب الكلسية. تزحف الأفاعي على جسم الفتاة. هذا العمل مستوحى من قصة "حليمة والثعبان" الخيالية من كتاب "حليمة والثعبان وغيرها من القصص العمانية" للكاتبة غريس تودينو غوغيت (ستايسي إنترناشيونال، ٢٠٠٨). وتروي القصة أن امرأة ترمي ابنة زوجها في حفرة ثعبان، غير أن هذا الأخير كان جنياً فيتحول في ما بعد إلى تاجر غني، ويتزوج من الفتاة. تعلم زوجة الأب بحسن حظ الفتاة، فترمي ابنتها في حفرة الثعبان فتموت.

No Safe Place to Hide. 2018.

Hand-cut paper, wooden box, MDF, LED. 45 (H) x 61 (W) x 16 (D) cm.

The image depicts a girl lying inside a cave with stalactites and stalagmites. Snakes crawl over her body. The work is inspired by the tale 'Halimah and the Snakes' from the book *Halimah and the Snake and other Omani Stories* by Grace Todino Gonguet (Stacey International, 2008). In this story, a girl is thrown into a snake pit by her stepmother but the snake is a jinn who turns into a rich merchant and marries the girl. When the stepmother sees her good fortune, she throws her own daughter into the snake pit only for the daughter to be killed.

عروس النخيل. ٢٠١٨. ورق مقصوص بالليزر، صندوق خشبي، ألواح ليفية متوسطة الكثافة، مصابيح ذات صمامات ثنائية، قياس ٤٥ × ٦١ × ١٦ سم.

تروي الصورة قصة فتاة تتزوج من نخلة، وهي مستوحاة من قصة "الشجرة الناطقة" من كتاب "حليمة والثعبان وغيرها من القصص العمانية" للكاتبة غريس تودينو غوغيت (ستايسي إنترناشيونال، ٢٠٠٨). في هذه القصة، تؤمن امرأة تدعى نجلاء بخرافة تُفيد أنها في حال أنجبت فتاةً، يتوجب عليها أن تُضحي بها وتزوجه لشجرة نخيل مهيبة في القرية. تولد ابنتها وتبلغ سن الرشد، فتسمع الأم صوت شجرة النخيل تتحدث إليها وتحدثها على الوفاء بنذرها. تقوم الأم بتزويج ابنتها عائشة لشجرة النخيل وفاء بوعدها، ليُتضح أن تاجراً غنياً كان يختبئ وراء الشجرة ويتحدث إلى نجلاء. فيتزوج التاجر من عائشة ويعيشان بسعادة مدى العمر.

The Palm Tree Bride. 2018.

Hand-cut paper, wooden box, MDF, LED. 45 (H) x 61 (W) x 16 (D) cm.

The image depicts a girl getting married to a palm tree and is inspired by the tale 'The Talking Tree' from the book *Halimah and the Snake and other Omani Stories* by Grace Todino Gonguet (Stacey International, 2008). In this story, a woman named Najla believes in the superstition that should she bear a daughter, she would make a sacrifice by marrying her to a particular majestic date palm tree in the village. Her daughter is born and when she comes of age, she hears the palm tree speaking to her, urging her to fulfil the promise. The mother marries her daughter Aisha to a date palm tree as promised. However, it turns out that a rich merchant was hiding behind the tree and speaking to Najla. The merchant marries Aisha and they live happily ever after.

أغنية الأخت. ٢٠١٨.
ورق مقصوص بالليزر، صندوق خشبي، ألواح ليفية متوسطة الكثافة، مصابيح ذات صمامات ثنائية،
قياس ٤٥ × ٦١ × ١٦ سم.

تروي الصورة قصة فتاتين توأم تعيشان بين مخلوقات من العالم الطبيعي، وهي مستوحاة من قصة "صور المرأة" بقلم شمة حميد عبيد حميد المنصوري، وتم نشرها في كتاب "حكايات من الإمارات" (دار جامعة زايد للنشر، ٢٠١٤). تدور القصة حول فتاة تغار من شقيقتها التوأم اللطيفة، فتقصد الجنية "أم الهيلان"، وتطلب منها أن تلقي عليها تعويذة شريرة. غير أنه بفعلها هذا، تضرر وتصيب نفسها بدلاً من أختها التوأم.

The Sister's Song. 2018.
Hand-cut paper, wooden box, MDF, LED. 45 (H) x 61 (W) x 16 (D) cm.

The image depicts twin girls surrounded by creatures from the natural world and is inspired by the story 'Mirror Images' written by Shamma Humaid Obaid Humaid Al Mansoori and published in the book *The Story Mile* (Zayed University Press, 2014). The story is about a girl who, jealous of her gentle twin sister, seeks help from Umm Al Heilan. She curses her, bringing harm and injury to herself instead of her twin.

ألعاب ليلية. ٢٠١٨.
خشب، لوح حديدي مصنوع، طباعة رقمية على ورق. قطر دائري قياسه ٥١,٢ × ٦ سم.

كان البراكسينوسكوب جهازاً للرسم المتحركة، وهو النسخة المحدثّة عن اللعبة البصرية الزويتروب. ابتكر الفرنسي شارل إميل رينو هذا الجهاز في فرنسا عام ١٨٧٧، وهو يُستخدم شريطاً من الصور يوضع على الجانب الداخلي لأسطوانة دوّارة، تماماً كجهاز الزويتروب. عندما ينظر المرء إلى المرايا سيُشاهد تتابعاً سريعاً للصور فيتخيّل لها أنها تتحرّك، إلا أنّ الصور التي يعرضها البراكسينوسكوب أكثر إشراقاً وأقلّ تشوهاً من تلك التي يعرضها الزويتروب. عندما يقوم المشاهد بتدوير البراكسينوسكوب، يُكشف عن مجموعة من الصور المتحركة التي تصور الحكاية الشعبية لـ "أم الدويس" وهي تدهس حيواناً خيالياً. يمكن للمشاهد تدوير جهاز البراكسينوسكوب، ليتمكن من مشاهدة رسوم متحركة للفنانة وهي تلعب مع الجنية "أم الدويس".

Nocturnal Games. 2018.
Wood, fabricated iron sheet, digital print on paper. 51.20 (H) x 60 cm diameter.

The praxinoscope was an animation device, the successor to the zoetrope. It was invented in France in 1877 by Charles-Émile Reynaud. Like the zoetrope, it used a strip of pictures placed around the inner surface of a spinning cylinder. Someone looking in the mirrors would therefore see a rapid succession of images producing the illusion of motion, with a brighter and less distorted picture than the zoetrope offered. The viewer may spin the praxinoscope, revealing a set of moving drawings depicting the artist playing with the Jinn 'Umm Al Duwais'.

اللسان والقلب. ٢٠١٨. طباعة رقمية على خشب، وأشرطة، قياس ٤٢ × ٣٢ × ١ سم.

سَلْم يعقوب هو لعبة شعبية تشتمل على ست قطع من الخشب الأبيض، يتم تثبيتها معاً بشرائط ولها مقبض خشبي. يتم تعليق السَلْم من طرف واحد، فتتزلق القطع الخشبية إلى أسفل السَلْم. تعرض الفنانة رسمتين من القلم والحبر مطبوعتين على الجهتين الأمامية والخلفية من الخشب. يتم عرض كل صورة على حدى، وعند إمالتها، تتحرك القطع في الاتجاه المعاكس، فتظهر الصورة الثانية. الصورة الأولى هي عبارة عن فتاة تحمل قلباً على صينية وكذلك الأمر في الصورة الثانية. استوحيت هذه القطعة الفنية من قصة «لقمان الحكيم» الشعبية من كتاب «الحكايات الشعبية المستوحاة من شبه الجزيرة العربية: قصص من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن (الفولكلور العالمي)» بقلم نادية جميل طيبة ومارغريت ريد ماك دونالد (دار نشر لايبيراريز أنليميتيد، ٢٠١٥).

The Tongue and the Heart. 2018.
Digital print on wood, ribbons. 42 (H) x 32 (W) x 1 (D) cm.

The Jacob's ladder is a traditional toy consisting of six blocks of white wood held together by ribbons and with a wooden handle. As the ladder is held at one end, blocks cascade down the strings. The artist presents two pen and ink drawings printed on the front and the back of the wood. Held up, one image is shown at a time and when tilted, the blocks reverse, revealing the second image. The first is that of a girl holding a heart on a tray while the second is of a girl also holding a heart on a tray. The drawings are inspired by the story 'Luqman the Wise' from the book *Folk Tales from the Arabian Peninsula: Tales of Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, The United Arab Emirates and Yemen* by Nadia Jameel Taibah and Margaret Read MacDonald (Libraries Unlimited, 2015).

الصبي الذي ترك منزله ليخدع الجميع. ٢٠١٨. خشب مصنع، أكريليك، ألواح تثبيت مقطعة بالليزر، مصابيح ذات مصامات ثنائية، قياس قطرها ٢٠٠ × ١٢٠ سم.

استوحيت هذه القطعة الفنية من قصة "أبو نواس المحتال" الشعبية من كتاب "الحكايات الشعبية المستوحاة من شبه الجزيرة العربية: قصص من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن (الفولكلور العالمي)" بقلم نادية جميل طيبة ومارغريت ريد ماك دونالد (دار نشر لايبيراريز أنليميتيد، ٢٠١٥).

The Boy Who Left Home to Trick Them All. 2018.
Fabricated wood, acrylic, laser-cut PET plastic, LED lights. 200 (H) x 120 (W) cm.

The imagery in this large tunnel book is inspired by the folk tale 'Abu Nawas the Trickster' from the book *Folktales from the Arabian Peninsula: Tales of Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, The United Arab Emirates, and Yemen (World Folklore)* by Nadia Jameel Taibah and Margaret Reed MacDonal (Libraries Unlimited, 2015).

كائنات فضائية، ومخادعون ومتحولون. ٢٠١٨. ألواح خشبية، قلم وحبر، أقلام رصاص ملونة على خشب، سيخ حديدي، قياس ٦٠ × ٢٠ × ٢٠ سم.

فنّ الرسم بالمدادورة (Exquisite Corpses) هو لعبة مشابهة للعبة الصالونات "العواقب". اخترعها الفنانون السرياليون إيف تانغي، وجاك بريفيير، وأندريه بريتون، ومارسيل دوشامب في باريس عام ١٩٢٥. تشتمل اللعبة على ثلاث قطع من خشبية موصولة بسيخ حديدي، تدور كل قطعة بشكل ميكانيكي حول السيخ عند دفعه بلطف. أما رؤوس وأجسام وسيفان الشخصيات الأربع، فهي مرسومة على الجانب العمودي من القطع الخشبية: "أم الدويس"، و"أم الهيلان"، و"حمارة القايلة"، و"بابا دارثة". عندما نُقلب أية قطعة خشبية من القطع الثلاث، تتغيّر أعضاء جسم كل شخصية، فتتداخل فيما بينها لتشكل شخصيات جديدة. سيتحقّر هذه اللعبة التفاعلية المشاهد وستفاجئه بالتأكيد.

Aliens, Tricksters and Shapeshifters. 2018.

Wooden blocks, pen and ink, colour pencils on wood, iron rod. 60 (H) x 20 (W) x 20 (D) cm.

Cadavre Exquis (Exquisite Corpses) is similar to the old parlour game, 'Consequences'. It was invented in 1925 in Paris by the surrealists Yves Tanguy, Jacques Prévert, André Breton and Marcel Duchamp. The toy comprises three blocks of wood with a metal rod threaded through to connect. Each block mechanically swivels around the rod when pushed gently. The heads, body and legs of four characters are drawn on the vertical face of the wooden blocks: Umm Al Duwais, Umm Al Heilan, Hermrat Al Ghailah and Baba Dariyah. When any of the three blocks are turned, the parts of the body of each character are interchanged creating new figures. The viewer is encouraged to play with this interactive toy and be surprised.

تأته في غابة الجن. ٢٠١٨.
عمل تركيبى باستخدام الظلال، بلاستيك مقوى شفاف، ورق مقصوص
بالليزر، مصباح ذو صمامات ثنائية، قياسات متغيرة.

شخصيات هذا العمل هي للجن: "أم الدويس"، "حمارة القايلة"،
و"سلمى وبناتها".

Lost in a Jinn Forest. 2018.
Shadow installation. Fabricated perspex, laser-cut paper, LED
light. Size variable.

The characters in this artwork are the Jinns Umm Al Duwais,
Hemrat Al Ghailah and Salama and her Daughters.

أعمال سابقة Previous Works

(Detail) *Half Truth and Other Confessions*.
2016. Hand cut paper, pen and ink, colour
pencils, cardboard. 40 x 30 cm.

The communication between them was
abruptly cut by a foreign hand.

(تفصيل) نصف الحقيقة واعترافات أخرى. ٢٠١٦. قصاصة
ورق مصنوعة باليد، قلم وحبر، أقلام رصاص ملونة، ورق
مقوى. ٤٠ x ٣٠ سم.

يُدْ غريبة تقطع التواصل بينهما بشكل مفاجئ.

(Detail) *Half Truth and Other Confessions*.
2016. Hand cut paper, pen and ink, colour
pencils, cardboard. 30 x 20 cm.

She occasionally preferred to hide inside a
washing machine.

(تفصيل) نصف الحقيقة واعترافات أخرى. ٢٠١٦.
قصاصة ورق مصنوعة باليد، قلم وحبر، أقلام
رصاص ملونة، ورق مقوى. ٣٠ x ٢٠ سم.

تُفضِّل الاختباء في الغسالة من حين لآخر.

Octopuss. 2011. Lino print on acid free paper. 35 x 50 cm.

The octopus and the cat jointly predicted the World Cup football outcomes that year.

الهر والأخطبوط. ٢٠١١. طباعة بقالب شمعي على ورق خالي من الحمض. ٣٥ x ٥ سم.

تنبأ كلٌّ من الأخطبوط والهر بنتائج مباريات كأس العالم لكرة القدم في ذلك العام.

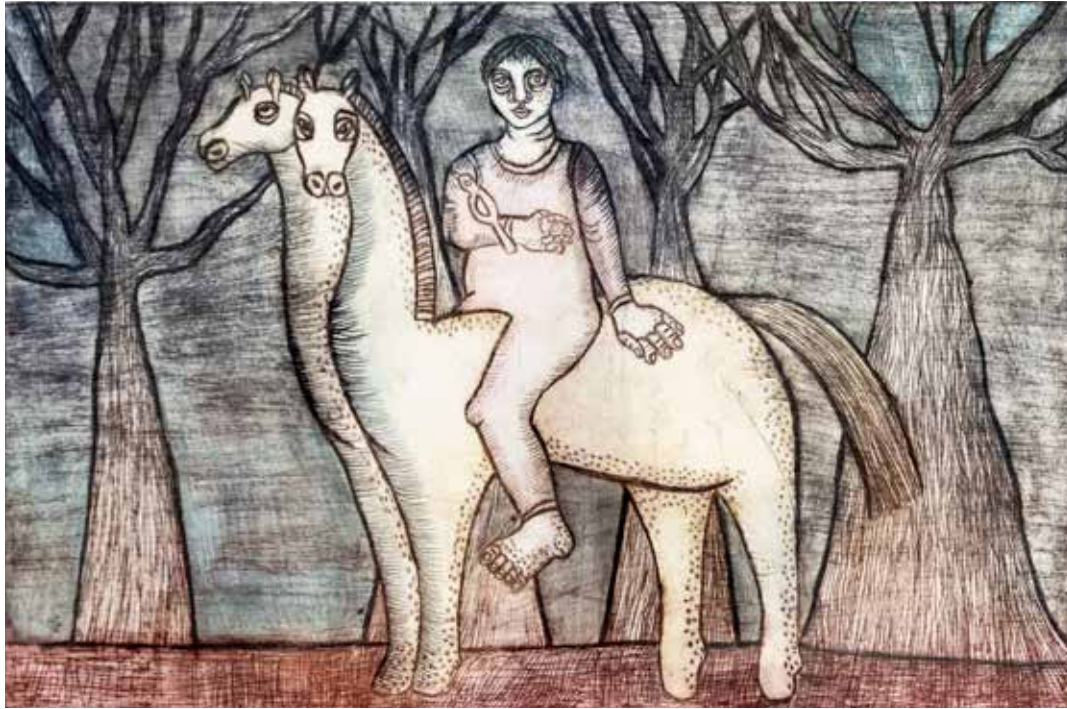

Wolf Girl in Sheep's Clothing. 2010. Lino print on acid free paper. 35 x 50 cm.

She was a menacing wolf dressed as a gentle sheep.

فتاة ذئبية متخفية بصوف الغنم. ٢٠١٠. طباعة بقالب شمعي على ورق خالي من الحمض. ٣٥ x ٥ سم.

كانت ذئبة متريصة بلباس غنمة وديعة

On A Two Headed Horse. 2011. Etching and drypoint on copper plate printed on paper and colour pencils. 71 x 52 cm.

على صهوة جواد ذي رأسين. ٢٠١١. طباعة بطريقة الحفر الجاف على ورق خالٍ من الحمض. ٥٢ x ٧١ سم.

Copycat. 2011. Drypoint etching on acid free paper. 38 x 48 cm.

Nothing in the world was original and copying was legitimate. All her movements were replicated. People even wore her masks and began to look like her.

تقليد. ٢٠١١. طباعة بطريقة الحفر الجاف على ورق خالٍ من الحمض. ٤٨ x ٣٨ سم.

لم يكن هناك أي شيء أصلي في العالم، وكان التقليد مسموحاً تماماً. كل تحركاتها كانت تُقلد لدرجة أن الناس ارتدوا أقنعتها ليبدوون مثلها.

Debjani Bhardwaj: Resume

Education: MA Fine Arts, Open College of the Arts, University of Creative Arts, UK (2013-2016)

Solo Exhibitions:

2015
Shadows of the Wind, Bait Muzna Gallery, Muscat

2014
Seeing the Invisible, Franco-Oman Centre, Muscat

2011
Spindle Shuttle Needle, Tashkeel, Dubai

Group Exhibitions:

2018
Made in Tashkeel, Tashkeel, Dubai

2017
Art Studio of Illustrations, Gallery Sarah, Muscat
Tekhkhana, Art Centrix Gallery, New Delhi
Portraits, Stal Gallery, Muscat

2016
Connectivity, Tashkeel, Dubai
Booked, Art Centrix Gallery, New Delhi

2015
Nectar in a Sieve, Gallery Sarah, Muscat
Sikka Art Fair, Design House, Dubai
Made in Tashkeel, Tashkeel, Dubai, Games People
Play: First Triannual Print Show, Museum of CAA, Hang Zhou, China
Black & White, Art Centrix Gallery, New Delhi
Small Works Exhibition, Omani Society for Fine Arts, Muscat
25th Annual Exhibition, Omani Society for Fine Arts, Muscat
The I Within, Art Centrix Gallery, New Delhi

2014
Art 100x100, Bait Zubair Museum, Muscat
It's All Square, JamJar, Dubai
Butterflies in my Stomach, XVA, Dubai

2013
Chess, Book Exchange, Chaap Foundation, Baroda
Wild Things, FNDesign Studios, Dubai

Paper, XVA Gallery, DIFC, Dubai
Metamorphosis, Tashkeel, Dubai
The Infusion of Impossible Things, XVA, Dubai
Art4Sight in aid of Noor Foundation, Dubai

2012
Mawtini, Tashkeel, Dubai
To the Moon, XVA, Dubai
Made in Tashkeel, Tashkeel, Dubai
Making Marks, Print Making Centre, New Jersey
Wall Mural Project, Ghalya's Museum of Modern Art, Muscat
22nd Annual Exhibition, Omani Society of Fine Arts, Muscat

2011
Guess the Artist, Ghaf Gallery, Abu Dhabi
Noun al Neswa, Marsam Mattar Gallery, Dubai
As the Saying Goes, Tashkeel, Dubai
Three Keys, American University in Dubai, Dubai
Made in Tashkeel, Tashkeel, Dubai

2010
Creative Plush Toy Project, Zayed University, Al Fahidi, Dubai
Mega Toy Exhibition, DIFC, Dubai
Made in Tashkeel, Tashkeel, Dubai
Express Yourself in 30x30, Ghaf Gallery, Abu Dhabi
Print Exchange: The Sketchbook Project, Brooklyn Art Library, New York

2009
Kaleidoscope, Indian Embassy in UAE
Silent Conversations, Tashkeel, Dubai
Made in Tashkeel, Tashkeel, Dubai
Art Oasis 2009, JamJar, Dubai
Night of 1000 Drawings, Art Sawa, Dubai
Assumptions, Zayed University, Dubai
0.06 & 2mm Diameter, Zayed University, Dubai

2008
Dubai Artist Residency Programme hosted by Dubai Cultural Council & Creek Art Fair
Vibrations Within, Tashkeel, Dubai

دبجاني بهاردواج في سطور

ماجستير في الفنون الجميلة، الكلية المفتوحة للفنون، جامعة الفنون الإبداعية، المملكة المتحدة (٢٠١٣ - ٢٠١٦).

المعارض الفردية:

٢٠١٥
ظلال الريح، معرض بيت مزنة، مسقط

٢٠١٤
رؤية ما هو غير منظور، المركز الفرنسي العُماني، مسقط

٢٠١١
مغزل، مكوك، إبرة، مركز "تشكيل"، دبي

المعارض الجماعية:

٢٠١٨
صنع في تشكيل، مركز "تشكيل"، دبي

٢٠١٧
استوديو الفن للرسوم التوضيحية، غاليري سارة، مسقط
تهجانا، معرض آرت سينتريكس، نيودلهي
بورترهات، غاليري شتال، مسقط

٢٠١٦
تواصل، مركز "تشكيل"، دبي
محجوز، معرض آرت سينتريكس، نيودلهي

٢٠١٥
رحيق في غزال، غاليري سارة، مسقط
معرض سكة الفني، ديزاين هاوس، دبي
صنع في تشكيل، مركز "تشكيل"، دبي
الألعاب الناس: أول عرض طباعة يُقام مرة ثلاث سنوات، معرض أكاديمية الصين للفن، هانغ جيو، الصين
أسود وأبيض، معرض آرت سينتريكس، نيودلهي
معرض الأعمال الصغيرة، الجمعية العمانية للفنون التشكيلية، مسقط
المعرض السنوي الخامس والعشرين، الجمعية العمانية للفنون التشكيلية، مسقط
الأنا الداخلية، معرض آرت سينتريكس، نيودلهي

٢٠١٤
فن ١٠٠ x ١٠٠، متحف بيت الزبير، مسقط
كل شيء مرتج، جام جار، دبي
فراشات في بطني إكس في إيه، دبي

٢٠١٣
شطرنج، تبادل الكتب، مؤسسة تشاب، بارودا
أمور جامحة، استوديوهات إف إن ديزاين، دبي
ورق، معرض إكس في إيه، مركز دبي المالي العالمي، دبي
التحول، مركز "تشكيل"، دبي
حقن الأمور المستحيلة، إكس في إيه، دبي
آرت فور سايت ٢٠١٣، مزاد يعود ريعه لمؤسسة نور، دبي

٢٠١٢
موطني، مركز "تشكيل"، دبي
نحو القمر، إكس في إيه، دبي
صنع في تشكيل، مركز "تشكيل"، دبي
رسم الأنماط، مركز الطباعة اليدوية، نيوجيرسي
مشروع لوحة جدارية، متحف غالية للفنون الحديثة، مسقط
المعرض السنوي الثاني والعشرين، الجمعية العمانية للفنون التشكيلية، مسقط

٢٠١١
أحزر الفنان، غاليري الغاف للفنون التشكيلية، أبوظبي
نون النسوة، غاليري مرسيم مطر، دبي
كما يقول المثل، مركز "تشكيل"، دبي
المفاتيح الثلاثة، الجامعة الأميركية في دبي، دبي
صنع في تشكيل مركز "تشكيل"، دبي

٢٠١٠
مشروع اللعبة البلشبية المبتكر، جامعة زايد، الفهيد، دبي
معرض الألعاب الضخم، مركز دبي المالي العالمي، دبي
صنع في تشكيل، مركز "تشكيل"، دبي
عبر عن نفسك في ٣٠ x ٣٠، غاليري الغاف للفنون التشكيلية، أبوظبي
تبادل النسخ: مشروع كراسة الرسم، مكتبة بروكلين الفنية، نيويورك

٢٠٠٩
المشكال، من تنظيم السفارة الهندية في الإمارات العربية المتحدة
حوارات صامتة، مركز "تشكيل"، دبي
صنع في تشكيل، مركز "تشكيل"، دبي
واحة الفنون، جام جار، دبي
ليلة الألف رسمة، آرت سوا، دبي
مزاعم، جامعة زايد، دبي
قُطر ٦٠٠، و٢ ملم، جامعة زايد، دبي

٢٠٠٨
برنامج الفنان المقيم دبي من استضافة هيئة دبي للثقافة، مهرجان الخور الفني، دبي
ذبذبات داخلية، مركز "تشكيل"، دبي

Acknowledgements

I wish to thank Lateefa bint Maktoum for having faith in my work and for making the waters part.

Also, thank you....

Artists Elsa Mora, Andrea Dezso and Hari & Deepti for introducing me to their whimsical papercut worlds. You are my gurus.

Tashkeel – my second home (a place where I started my journey as an artist 10 years ago) – and its entire team, especially; Lisa Ball-Lechgar and Jill Hoyle for their kindness; Tamsin Wildy for pushing me to strive for perfection; Ibraheem Khamayseh for his designs; and Deena Rashid for media support.

My mentors, Hassan Meer and Les Bicknell. Gratitude and respect for deepening my practice.

The team of Desert Dreams LLC for fabrication and lasercut support and Project Manager Somasree Chandran for her conviction. They were artists and designer collaborators one could only dream of!

Graphic Designer Ruqaiya Albalushi for being a vectorizing champion.

Donald Cox, Head of Lighting at the Royal Opera House Muscat, for enlightening me on light and shadows.

Ronnie Pascal and N. Kumar who assisted in constructing the prototypes.

Carole Abyad and Brent Galotera for the brainstorming sessions.

Rajib Chowdhury of Yanabia AL Mabelah LLC who completed my complex framing tasks with a smile.

My friends Swati, Chhavi and Debati for living and breathing these folk tales with me.

Neelmani, Ananya and Aditya for their love.

شكر وتقدير

أتقدم بجزيل الشكر إلى لطيفة بنت مكتوم على إيمانها بعلمي وتمهيدها الطريق أمامي.

كما أودّ أن أشكر....

الفنّانين إلسا مورا، وأندريا ديسو، وهاري ودبتي لتعريفني بعالمهنّ الخيالي للورق المقصوص. أنتنّ أفضل معلمات على الإطلاق.

مركز «تشكيل» (ببني الثاني) - المكان الذي بدأت فيه رحلتي كفنانة منذ 10 سنوات - وجميع أعضاء فريقه، وأخص بالذكر: تامسين وإيلدي لأنّها شجعتني على السعي إلى تحقيق الكمال؛ ليزا بول-ليشغار وجيل هويل على لطفهما؛ إبراهيم خميسة على تصاميمه المبتكرة؛ دينا راشد على دعمها في مجال الإعلام.

مُرشدتي حسن مير وليس بيكنيل اللذين أكنّ لهما امتناناً واحتراماً كبيرين لمساعدتي في التعمّق أكثر في ممارستي الفنية.

فريق عمل ديزرت دريمز د.م.م. على دعمهم في التصنيع والتقطيع بالليزر ومديرة الحسابات سوماشري تشاندران لثقتها في عمالي. كل الفنانين والمصممون المشاركون يشكلون فريق الأحلام!

مصمّمة الجرافيك رقية البلوشي. أنت بطله حقيقية!

دونالد كوكس، رئيس الإضاءة في «دار الأوبرا الملكية» في مسقط، لتعريفني إلى مجال الأضواء والظلال.

رونني باسكال ون. كومار، لمساهمتهما في صناعة النماذج.

كارول أبيض وبرنت غالوتيرا، لجلسات العصف الذهني.

راجب تشاودوري من شركة ينابيع المعبيلة د.م.م. الذي أكمل مهام التأطير المعقّدة بسرور كبير.

صديقاتي سواتي، تشهافي ودباتي لمشاركتهنّ هذه الحكايات معي لحظة بلحظة.

نيلمانني، وأنانيا وأديتيا لحيهنّ اللامحدود.

البرنامج التفاعلي لمعرض «قصص تروي»

انضموا إلينا في رحلة إلى عالم الشخصيات الخيالية والأساطير المدهشة عبر الدمى المتحركة وقصاصات الورق والصور الظلية المصنوعة باليد مع الفنانة ديجاني بهاردواج ومركز «تشكيل».

الأربعاء ١٩ سبتمبر – الثلاثاء ٣ أكتوبر

جولات تعريفية

الدخول مجاني / يرجى الاتصال للحجز
احجزوا أماكنكم لرحلة تعريفية في رحاب معرض «قصص تروي» تستمر لمدة ٣٠ دقيقة ابتداءً من الساعة ١٠ صباحاً وحتى ٥ عصرًا، من السبت إلى الخميس. تعرّفوا إلى الفنانة ديجاني بهاردواج وإلى كيفية ابتكارها للأعمال الفنية، بالإضافة إلى القصص المصورة ودورها الهام في الثقافتين الإماراتية والعمانية، مناسب للشباب والراشدين.

السبت ٢٢، ٢٩ سبتمبر و٦ أكتوبر / ١٠ - ١١ صباحاً

رواية حكايات «قصص تروي» أيام السبت

الدخول مجاني
هل تجلسون بشكل مريح؟ فلنبدأ أولاً. انضموا إلينا في رحلة إلى الفولكلور الإماراتي والعُماني، وارسموا شخصيات من خيالكُم خلال استماعكم إلى خرافات وأساطير متجسدة في الأعمال المذهلة للفنانة ديجاني بهاردواج. مناسب للأطفال من عمر ٤ سنوات وما فوق.

السبت ٢٢، ٢٩ سبتمبر

٦، ١٣، و ٢٠ و ٢٧ أكتوبر / ١١ صباحاً - ١٢ ظهراً

عروض «قصص تروي» أيام السبت

الدخول مجاني
ساهمت أفلام المخربة الراحدة لوت راينغر في نقل سحر الصور الظلية المتحركة إلى الشاشة الفضية. تعالوا لمشاهدة بعض من أفلامها المتحركة الستين التي أبدعتها خلال مسيرتها، بما في ذلك علاء الدين والمصباح السحري (١٩٥٤) وبياض الثلج والوردة الحمراء (١٩٥٤) وستندريل (١٩٢٢). مناسب للأطفال من جميع الأعمار!

السبت ٢٢ سبتمبر / ١٠:٣٠ صباحاً - ٤:٣٠ عصرًا

ورشة عمل «الرؤية بأسلوب النفق»

رسم الاشتراك: ١٥ درهم إماراتي + ضريبة القيمة المضافة
بما في ذلك المواد ووجبة غداء)
الكتب على شكل نفق هي سلسلة من الصفحات المجمعّة معاً عبر شرائط مطوية من الورق، بحيث تعكس عمق وإدراك القصة. تقوم فنانة معرض «قصص تروي»، ديجاني بهاردواج، بتعليم فن قص الورق لتمكين كل مشارك من الرسم، والقص وابتكار كتاب النفق الخاص بهم والمؤلف من أربع طبقات. مناسب للراشدين (١٨ عاماً وما فوق).

الأحد ٢٣ سبتمبر / ٦ مساءً - ٩ ليلاً

ورشة عمل «رواية تندريوكس»

رسم الاشتراك: ٧٥ درهم إماراتي + ضريبة القيمة المضافة (بما في ذلك المواد)
باستخدام فن الصور الظلية والقصاصات الورقية والكتب المصنوعة باليد، يمكنكم العمل مع الفنانة ديجاني بهاردواج لتأليف قصة خاصة بكم مستوحاة من «رواية تندريوكس»، وأخذها معكم إلى المنزل ومشاركتها مع الأحباء. مناسب للراشدين (١٨ عاماً وما فوق).

الأربعاء ٢٦ سبتمبر / ٦ مساءً حتى ٩ ليلاً

ورشة عمل «مسرحية الظلال»

رسم الاشتراك: ٧٥ درهم إماراتي + ضريبة القيمة المضافة (بما في ذلك المواد)
مسرحية الظلال هي شكل قديم من أشكال رواية القصص، يستخدم فيها قطع من الورق المقصوص يوضع بين مصدر الضوء وشاشة شفافة. انضموا للفنانة معرض «قصص تروي»، ديجاني بهاردواج، التي ستعمل في مجموعات صغيرة للكتابة سيناريو قصة عن طريق ابتكار دمي ومشاهد رائعة، تقوم كل مجموعة بعدها بتصوير مسرحيتها للحصول على تحفة رقمية! مناسب للراشدين (١٨ عاماً وما فوق).

كل الثلاثاء ابتداءً من ٢٥ سبتمبر / ٤ - ٥:٣٠ عصرًا

نادي الفنون بعد المدرسة

رسم الاشتراك: ٥٠ درهم إماراتي + ضريبة القيمة المضافة (بما في ذلك المواد)

يبدأ برنامج نادينا الجديد في شهر سبتمبر بورشة عمل ممتعة لصنع صور ظلية تقدّمها لكم الفنانة ديجاني بهاردواج، وهي طريقة شائعة لإعادة ابتكار صورة معينة قبل اختراع التصوير الفوتوغرافي، تستخدمون فيها فن قص الورق، والكولاج والرسومات لابتكار بورتريهات مميّزة جميلة يمكنكم أخذها إلى المنزل ومشاركتها مع الأحباء.

انضموا إلينا في شهر أكتوبر لمزيد من ورش العمل المثيرة التي ستطلق العنان لخيالكُم! مناسب للشباب والراشدين الذين تتراوح أعمارهم من ١٤-٨ عاماً.

السبت ٢٩ سبتمبر / ١٠:٣٠ صباحاً - ٤:٣٠ عصرًا

ورشة عمل «أشعة في الحديقة»

رسم الاشتراك: ١٥ درهم إماراتي + ضريبة القيمة المضافة (بما في ذلك المواد ووجبة غداء)
ما الذي يعنيه أن يكون المرء في مكان ما، وأن ينظر إلى أمر ما، وأن تُزال الصورة من إطارها؟ تعرّفكم فنانة معرض «قصص تروي»، ديجاني بهاردواج، على سبل إنشاء الرسومات التي ستكون بمثابة سجل لزيارتكم إلى مركز «تشكيل» باستخدام الرسم وجمع المواد لإنتاج قصاصات ورق معقدة وقوالب إستنسِل لتكوين عمل تكميلي جماعي. مناسب للراشدين (١٨ عاماً وما فوق).

تتوفّر الجولات التعريفية وورش العمل لطلبة المدارس والجامعات.

لمزيد من المعلومات أو للحجز، يرجى التواصل مع مركز «تشكيل» على الرقم ٣٣١٣ ٣٣٦ ٤. أو البريد الإلكتروني tashkeel@tashkeel.org

Telling Tales Activities Programme

Join us on a journey into the magical world through puppets, paper cuts and handmade silhouettes with Debjani Bhardwaj and Tashkeel. Register for workshops at tashkeel.org

Wednesday 19 September – Tuesday 30 October

Exhibition Tours

Free of charge / Call to book
Book a 30-minute guided tour of 'Telling Tales' between 10am and 5pm, Saturday to Thursday. Find out about the artist Debjani Bhardwaj and how she created the artworks. Learn about the stories depicted and their role in Emirati and Omani culture. Suitable for young people and adults.

Saturday 22, 29 September & 6 October / 10–11am

Telling Tales Saturday Storytelling

Free of charge / Drop in
Are you sitting comfortably? Then we'll begin. Join us on a journey into Emirati and Omani folklore. Draw as you listen to the myths and legends that appear in Debjani Bhardwaj's incredible artworks. Suitable for children 4 years and upwards.

Saturday 22, 29 September & 6, 13, 20, 27 October / 11am–12pm

Telling Tales Saturday Screenings

Free of charge / Drop in
The pioneering films of Lotte Reiniger brought the magic of silhouette puppetry to the silver screen. Watch a few of the 60 animated films she created in her lifetime, including Aladdin & The Magic Lamp (1954) Snow White & Rose Red (1954) and Cinderella (1922). Suitable for children of all ages!

Saturday 22 September / 10.30am–4.30pm

Tunnel Vision Workshop

Fee: AED 150 +VAT (including materials & lunch)
Tunnel books are a series of pages that are held together by folded strips of paper, giving the illusion of depth and perspective. 'Telling Tales' artist Debjani Bhardwaj will teach the art of papers cuts so that each participant can draw, cut and create their own four-layer tunnel book. Suitable for adults (18 yrs+).

Sunday 23 September / 6–9pm

Tinderbox Workshop

Fee: AED 75 +VAT (including materials)
Using the art of silhouette, paper cuts and handmade books, work with 'Telling Tales' artist Debjani Bhardwaj to build your very own Tinderbox story that you can take home and share with loved ones. Suitable for adults (18 yrs+).

Wednesday 26 September / 6–9pm

Shadow Play Workshop

Fee: AED 75 +VAT (including materials)
Shadow play is an ancient form of storytelling, which uses cut-out figures that are held between a light source and a translucent screen. Working in small groups, join 'Telling Tales' artist Debjani Bhardwaj to produce a scripted story, which will be used to develop puppets and scenes. Each group will then film and narrate their puppets to create a digital masterpiece! Suitable for adults (18 yrs+).

Every Tuesday from 25 September / 4–5.30pm

After School Arts Club

Fee: AED 50 +VAT (including materials)

Tashkeel's all-new club kicks off in September with a fun silhouette portraiture workshop led by 'Telling Tales' artist Debjani Bhardwaj. A popular way to recreate an image before the arrival of photography, this traditional technique will get you working with cutting paper, collage and drawings to create beautiful and unique portraits that you can take home to your family. Join us in October for lots more workshops that will drive your imagination wild! Suitable for young people aged 8–14 yrs.

Saturday 29 September / 10.30am–4.30pm

Garden Sails Workshop

Fee: AED 150 +VAT (including materials & lunch)
What does it mean to be in a place, to look through and into something, to remove the frame from a picture? 'Telling Tales' artist Debjani Bhardwaj guides you in constructing drawings that act as a record of your visit to Tashkeel. There will be plenty of drawing and collecting of materials to use in developing intricate paper cuts and stencils that form part of a collective installation. Suitable for adults (18 yrs+).

Workshops and tours for schools and universities also available.

For more information or to book, call Tashkeel on 04 336 3313 or email tashkeel@tashkeel.org

تاشقند