مـــــــتجدد

Mutajadid

Maitha Demithan مـــــيثاء دمـــــيثان

© Tashkeel 2014

Tashkeel
PO Box 122255, Dubai, United Arab Emirates
Tel +971 4 336 3313
Fax +971 4 336 1606
www.tashkeel.org
ISBN 978-9948-20-711-5
Maitha Demithan: Mutajadid
Takes place at Tashkeel from
22 January to 27 February 2014
Catalogue designed by Khalid Mezaina
Translation by Vision Translation and Businessmen Services, Dubai
Catalogue printed at Printwell, Dubai

© تشكيل ٢٠١٤

تشكيل
ص ب ١٢٢٢٥٥ دبي، الامارات العربية المتحدة
هاتف ٣٣١٣ ٣٣٦ ٤ ٩٧١+
فاكس ١٦٠٦ ٣٣٦ ٤ ٩٧١+
الموقع www.tashkeel.org
الترقيم الدولي ٩٧٨-٩٩٤٨-٢٠-٧١١-٥
ميثاء دميثان: متجدد
يقام في تشكيل في الفترة ما بين
٢٢ يناير إلى ٢٧ فبراير ٢٠١٤
تصميم الكتالوج: خالد مزينة
قام بترجمة الكتالوج: الرؤية للترجمة وخدمات رجال الأعمال، دبي
تم طباعة الكتالوج في پرينتويل، دبي

Foreword by Lateefa bint Maktoum	6	٤	المقدمة بقلم لطيفة بنت مكتوم
Essay by Dr. Alexandra MacGilp	10	٨	المقالة بقلم د. الكسندرا ماكجيلب
Artist Statement	12	١٢	بيان الفنان
Works	14	١٤	الأعمال
Interview by Dr. Alexandra MacGilp	26	٢٤	مقابلة بقلم د. الكسندرا ماكجيلب
Essay by Janet Bellotto	28	٢٨	المقالة بقلم جانيت بلوتو
Essay by Mark Pilkington	32	٣٢	المقالة بقلم مارك بيلكينجتون
Biography	46	٤٦	السيرة الذاتية
Acknowledgements	48	٤٨	رسالة شكر

المقدمة

أعرف ميثاء منذ أن كانت طفلة وأعتبر نفسي بمثابة شقيقتها التي تكبرها سناً. وقد نمت وترعرعت أمام عيني و شهدت حبها للفن يكبر معها وتفكيرها الإبداعي يتطور. ومنذ أن عرفتها، كانت تتأمل في الناس البيئة المحيطة بها. وأتذكر رسوماتها الأولى عندما كانت مراهقة والتي كانت هزلية وصور متحركة تصف فتاة بدوية صغيرة فتكشف ثقافتها وشخصيتها الإجتماعية من خلال رسومات صغيرة، والتي كانت تحاول تحريكها أحياناً. ولطالما أحبت ميثاء دميثان خوض التجارب؛ سواء كانت ترسم بريشة أو قلم رصاص أو قلم جاف أو ألوان مائية. وتسافر دائماً حاملةً معها كراسة الرسم التي تبقيها قريبة منها لرسم أفكارها أو إبداع أية رسومات. وقد ساعدتها هذه الرسومات والكلمات على تطوير عملها من خلال صقل أفكارها وتحديدها بشكل أفضل.

ميثاء دميثان هي فنانة تحتاج للفن مثل حاجتها للتنفس. ويعتبر الإبداع جزءاً منها؛ إنه ينبع من داخلها. وأتذكر جيداً عندما بدأت رحلتها مع التصوير المسحي. كانت تشارك في ورشة عمل التصوير الفوتوغرافي في تشكيل مع مارك بيلكينجتون عندما تعطلت الكاميرا الخاصة بها وكان يجب إرسالها للتصليح. وإصراراً منها على الاستمرار في أداء المهمة المحددة لها، قررت استخدام أية أداة متاحة لابتكار صور. وباستخدام ماسح مسطح بسيط، عملت ميثاء دميثان على أول صورة ذاتية لها، حيث قامت بتصوير مسحي لوجهها و يديها وقدميها وثيابها بشكل منفصل، وقامت بعد ذلك بضم جميع الصور رقمياً باستخدام الفوتوشوب. وقد كانت لديها حاجة متأصلة لإبتكار دفعتها للبدء بالعمل بآلية التصوير المسحي التي باتت تشتهر بها اليوم.

تختار ميثاء دميثان تصوير الأشخاص التي تشعر بالإرتباط بهم، هؤلاء الأشخاص الذين عرفتهم منذ فترة وترغب في التقاط شخصياتهم في صور ثابتة. وإحدى الشخصيات التي اختارت تصويرها بشكل متكرر هي أستاذتها الجامعية وصديقتها حالياً جانيت بلوتو. وأنا أعرفهما كلاهما، حيث أن بلوتو درستني في الجامعة أيضاً. كلاهما حالمتان؛ وتبتكران أعمال مستوحاة من القراءات أو من خلال مقابلة أشخاص وزيارة أماكن؛ تربطهما علاقة مميزة من المساندة المتبادلة، مما جعل بلوتو مصدر إلهام نموذجي بالنسبة لميثاء دميثان. وتقوم دميثان بشكل حساس بإلتقاط جوانب من الشخصيات الملحوظة بالنسبة لها. وفي قطعتها الأخيرة لبلوتو التي هي بدورها أستاذة جامعية ومقيمة على مجموعات فنية وفنانة، قامت دميثان بتصويرها بإستخدام هاتف البلاك بيري والكمبيوتر المحمول ماك، لتصف طريقة عيش بلوتو في حياتها اليومية، حيث أنها دائماً على تواصل و تكتب وتفكر وتعبّر من خلال الأنامل.

وأحد المواضيع الأساسية في عمل ميثاء دميثان هي الملابس، كمرجع ثقافي نوعي وانعكاس للخصائص التي تميّز أي شخص. ودميثان مجذوبة لإختيار الأشخاص التي تصورهم لملابسهم وتعتقد بأنها تحمل قصة مرتديها، وتعبر عنه وعن موطنه، كما تهتم بإرتباطهم بكل قطعة ملابس تقوم بتصويرها. والشخصية الأخرى المتكررة في عمل دميثان هي الشاهين الذي يمثل رمز دولة الإمارات العربية المتحدة. فهي ترعرعت محاطةً بهذا النوع من الصقور، حيث يحملها معظم رجال عائلتها. ونظراً لمعرفتها وراحتها لهذا الموضوع الصعب ظاهرياً، تقترب دميثان بالماسح لكي تروي للمشاهد قصة هذا المخلوق الجميل، بينما تنتهز الفرصة لمراقبته ودراسته بنفسها.

تنطوي طريقة التصوير المسحي على الكثير من المداعبة، حيث تتطلب من الفنان والعارض العمل سوياً كما لو كانا يؤديان رقصة، بسبب عملية الإعداد، وهذه هي العملية التي تستمتع بها ميثاء دميثان. في معظم الأوقات، تتطلب هذه الطريقة مقداراً كبيراً من الحركة والتكرار لكي يكون الشخص قادراً على إلتقاط جميع الصور التي يتم جمعها لإعداد العمل النهائي. وتتخلل هذه العملية الكثير من المناقشات التي قد تعيد توجيه الفكرة المبدئية للعمل المتوقع، إذ يكشف هذا التفاعل عن أبعاد أخرى لشخصية موضوع العمل، وبعد ذلك تتم نقلها خطوة بخطوة من خل الصور بمقاس A٤. وانتقلت ميثاء دميثان مؤخراً من إبداع مكون رقمي للصور قبل طباعتها ورجعت إلى طريقة حسية أكثر لإنتاج الحصيلة النهائية، وهذا يشبه طريقة التصوير المسحي نفسها. وكان تصويرها بالمسح في الماضي يُطبع على ورق، في حين أن الصور الحديثة يتم كتبها يدوياً على قماش. وبعد إتمام عملية الطباعة هذه، لا يمكن الرجوع للخلف؛ تكون قد إلتزمت بالقاعدة وتستمر بتركيب المسح المتداخل من أجل إكمال الصورة.

وقد شاهدت شخصياً تطور ميثاء دميثان، حيث أنها انتقلت من الرسم بالألوان إلى التصوير المسحي، ولكن حتى هؤلاء المشاهدين الذين عرفوا دميثان فقط من خلال أعمال التصوير المسحي سيكون بإمكانهم رؤية تطورها عند قراءة القصص البصرية المطبوعة على القماش والمكشوف عنها، والتي تتجلى في العرض. إنها تفتح نافذة مرسومة بالضوء، لتقديم ملاحظاتها الشخصية عن الحياة للمشاهدين. وتعرض نافذة الأفكار قصص تفاعلاتها القريبة مع الناس، وتقدم للمشاهدين نظرة عن حياتها الخاصة . ويدعونا المعرض للتوقف والإصغاء لما نراه من حولنا فنخرج من المعرض حاملين معنا فهماً أعمق للتفكير المتشعب للفنانة.

وتفتخر تشكيل بتقديم متجدد، أول معرض فردي لميثاء دميثان، وهي فنانة قمنا بمرافقتها وتشجيعها منذ أن افتتحنا أبوابنا لأول مرّة ولذلك فإن التطور الإبداعي للفنانة ونموها يترابط بشكل عضوي مع تطورنا.

لطيفة بنت مكتوم
مدير تنفيذي

إلى القمر . ١٨٠ x ١٢٢ سم . تصوير بالماسح الضوئي . ٢٠٠٩
To the Moon . 180 x 122 cm . Scanography . 2009

أجيال . ٩٠ x ٧٦ سم . تصوير بالماسح الضوئي . ٢٠١٢
Ajyal . 90 x 76 cm . Scanography . 2012

Foreword

I've known Maitha Demithan since she was a baby, and consider myself to be like one of her older sisters. I've watched her grow up and witnessed the deepening of her love for art and the development of her creative thinking. Ever since I've known her she has been observant of people and her surroundings. I remember her as a teenager and her early drawings, which were comedic and personal cartoons depicting a young bedouin girl, revealing her own culture and social character through small drawings that she sometimes tried to animate. Demithan has always enjoyed experimenting, whether it was drawing with a crayon, pencil, pen or watercolour. She always travels with a sketchbook or has one close by to jot down her thoughts or make a drawing. These sketches and words have helped to develop her work towards more refined and defined ideas.

Demithan is an artist who needs to create art as much as she needs to breathe. Making is a part of her; it comes from her core. I remember clearly when her journey with scanography started. She was a part of a photography workshop at Tashkeel with Mark Pilkington when her camera broke down and had to be sent for repair. Determined to continue with the given assignment, she decided to use whatever tools she had at her disposal to create images. Using a simple flatbed scanner, Demithan worked on her first self-portrait – scanning her face, hands and feet and the dress separately, later joining all of the images digitally using photoshop. It was her inherent need to create that drove her to start working with the scanography technique she is known for today.

Demithan chooses to scan people she feels a connection with, those people she has known for a while and whose character she wishes to capture in a still image. One of the people she has chosen to scan repeatedly is her university professor and now friend, Janet Bellotto. I know them both, as Bellotto taught me in university too. They are both dreamers; they both create work inspired by readings or by people and places they have encountered; they bounce off each other and have a great rapport, making Bellotto an ideal muse for Demithan. Demithan sensitively captures aspects of her subjects character that stand out to her. In her most recent piece of Bellotto – who is herself a professor, curator and artist – Demithan scans her with her Blackberry phone and Mac laptop, describing the way Bellotto is in her daily life, always connected, always writing, thinking and expressing through her fingers.

One of the key themes in Demithan's works is clothing – both as a generic cultural reference and as a reflection of the characteristics of an individual. Demithan is attracted to her subject's personal choice of clothing, which she believes carries the story of the wearer, to who they are and where they are from, and is interested by their connection to each garment she scans. Another recurring character Demithan includes is the peregrine falcon, a symbol of the United Arab Emirates. She has grown up surrounded by this type of falcon, since most of the men in her family carry them. Familiar and comfortable with such a seemingly difficult subject, Demithan goes up close with a scanner to tell the viewer the story of this magnificent creature, whilst at the same time taking advantage of the opportunity to observe it and study it herself.

The technique of scanography is a playful one, one that asks the artist and the sitter to work together almost as if in a dance because of the process of making; it is this process that Demithan enjoys. Most times this technique requires a considerable amount of movement and repetition to be able to capture all of the images that are combined to make the final image. Conversations occur which can re-direct the initial concept of the anticipated work, as aspects of the personality of the subject are revealed in this interaction, then to be translated bit by bit through A4 scans. Recently Demithan has moved away from creating a digital composite of the scans before printing them and has moved back to a more tactile method for producing the final outcome, similar to the method of scanning itself. In the past her scans were printed on solid paper, whilst more recent scans have each been hand-ironed onto loose fabric. Once the transfer print is made, there is no going back; she commits to the placement and continues building up the combination of overlapping scans in order to complete the image.

I have personally watched Demithan's evolution as she has moved from a crayon to a scanner, but even those observers who have only known Demithan through her scanography work will be able to see her development as they read the visual stories imprinted on fabric and revealed in projections. She opens a window drawn with light, introducing her own personal observations of life to the viewer. These windows of thought expose stories of her close interactions with people, presenting to the viewer glimpses of life personal to the artist. The exhibition invites us to pause, to listen to what we see and perhaps to leave with a deeper understanding of the layered thinking of an artist.

It is with particular pride and pleasure that Tashkeel presents, *Mutajadid*, the first solo exhibition of Maitha Demithan, an artist whose work we have nurtured and encouraged since first opening our doors and whose creative development and growth is inextricably entwined with that of our own.

Lateefa bint Maktoum
Tashkeel Director

راشد بن سعيد . ١٧٠ x ١٧٠ سم . تصوير بالماسح الضوئي . ٢٠١١
Rashid Bin Saeed . **170 x 170 cm . Scanography . 2011**

ميثاء دميثان: متجدد

تفضل ميثاء دميثان إستخدام ماسح ضوئي مسطح لصفحات A٤ لتسجيل أسطح الأشكال والأشياء، وبعد ذلك تقوم بتجميع تلك اللقطات المتعددة للخروج بصورها الشعرية ذات الطبقات المعبرة. وتعتبر ميثاء هذه العملية طريقة للرسم بالضوء والإستمتاع بعناصر الوقت والمراقبة المطلوبين لإجراء عمليات المسح الرقمي بدقة متناهية. وتتباين طبقات الإنشاء والتحليل في ظل تعمق وتطور العمل مع ثقافة الإنستغرام السائدة اليوم حيث يتم مشاركة تلك الصور مع الآخرين للحصول على ردود فعل فورية.

تتناول ميثاء دميثان الحالة الإنسانية. وينبثق عملها من إعجابها الشديد بإلتقاط المظهر الجسدي والشخصية، وهما يشكلان جوهر الناس، شركائها في البشرية. وهي تسعى بإستمرار بطرق جديدة لتحقيق هذه النتيجة. وبإستخدام المسح الرقمي تعيد ميثاء دميثان نشاط العين في الإبصار، لاسيما وأن ارتباطها بأسلوب التصوير المسحي قد ظهر جراء استيائها من التصوير الفوتوغرافي والرسم. لقد تمردت ميثاء على الإستخدام التقليدي للماسحات الضوئية المتمثل في نسخ الملفات، وبدأت في إستخدامها في إنتاج صوراً غنية بالألوان المختلفة.

وتعتبر العملية الأدائية لإنتاج العمل في غاية الأهمية بالنسبة لميثاء دميثان. فهي تقوم على التعاون، وعلى نوع من الاتصال بين الموضوع والفنان. وتلتقط ميثاء في عملها الموضوعات المتحركة، من أطفال تقهقه إلى امرأة أنيقة ومسنين موقرين. إنها تزيل الإختلاف الثنائي بين الرأسي والأفقي، وما بين الثبات والحركة. فضلاً عن أنها تلتقط التعبير العابر الذي يمر على وجه الإنسان. وعلى الرغم من إستخدام تكنولوجيا رقمية، إلا أن أعمال ميثاء دميثان تمتلك هذا الجو المميز لإستعارة كلمة والتر بنجامين والجمال المتأصل في باكورة فن التصوير الفوتوغرافي.

لا تحاول ميثاء دميثان استنساخ مواضيعها، على الرغم من مسحها قطعة بقطعة وإعادة إنشائها. وخبرة عملها متناقضة مع الصور التي يتم نسخها بجهاز الرنين المغناطيسي في المستشفيات أو الطابعة ثلاثية الأبعاد. كما أن جهودها القوية لإلتقاط حضور الموضوع يكشف عن الشخص ويوضح كيف يمكن أن يتعطل التسجيل الصافي للبيانات فقط. والصورة المركبة التي تبتكرها هي سجلات آلية للعارضين، والتي تلتقط أيضاً عاطفة التعاون وتسجيل التعبير على وجه الشخص.

ونظراً لأنها تختار نماذجها من الأسرة والأصدقاء المقربين، فإن التصوير المسحي الذي تقوم به ميثاء دميثان يستخدم الضوء لتوثيق تلك اللحظات القوية عند الوصول إلى الموضوع، وكذلك إلتقاط الشكل ثلاثي الأبعاد لمستويات ثنائية الأبعاد. وتتطور ميثاء دميثان أسلوبها بإستمرار، وبعدما أتقنت التصوير المسحي للمواضيع الإنسانية، ابتكرت تحديات جديدة لنفسها، مثل التصوير المسحي للماء والطيور الجارحة الحية. وبدأت مؤخراً في جعل العملية الخاصة بها أكثر وضوحاً، حيث ابتعدت عن استخدام الفوتوشوب في أعمالها الحالية، إلى أسلوب أكثر عملية يستلزم إستخدام اللصق لنقل الصور على القماش، التي تتضمن النسيج وطبيعة سطح المواد في العمل. إنها تفضل عفوية العمل الرقمي، مقارنة بالرسم، لكن طريقة عملها مستهلكة للوقت. وتسعى ميثاء من خلال عمليات المسح الضوئي إلى إستخدام الضوء كأداة مرنة، مثل الرسم. وقد أخذت حالياً هذه الخطوة بالفعل وبدأت في إستخدام الإسقاطات في أعمالها للحصول على مزيد من السطوع والإشراق.

وفي أول عمل تصوير مسحي لميثاء دميثان باسم الزهرة (٢٠٠٩)، وضع وجه البنت أمام مستوى الصورة وتم إلقاء الضوء عليها، وكانت عيناها مغلقتان. وفي هذه الصورة المثيرة للإهتمام، تم وضع ذراع النموذج بشكل دقيق مع توجيه أصابع قدمها، مرتدية ثوب فيروزي وأرجواني اللون ينبض بالحياة، مع وشاح برتقالي وأرجواني اللون. وقضت ميثاء دميثان العامين التاليين في فحص حدود أسلوبها من خلال سلسلة من صور الأطفال. كما أسست دميثان معجم من الصور الخيالية، ويظهر بهائها وأشكالها الطليقة، بأعين مغلقة في أغلب الأحيان، وكأنها تتحدى جاذبية الأرض. كما تستغل ميثاء دميثان جودة الوسائط، لهذا تبدو أشكالها و كأنها تسبح في الهواء أو تطير، على سبيل المثال يتضح ذلك في بعض أعمالها مثل الطيران (٢٠١٠) ، وإلى القمر (٢٠٠٩)، الذي يظهر فيه ولد وبنت يمسكون بأيدي بعضهما، وترتدي البنت ثياباً جميلة، ويرتدي الولد ثياباً بيضاء، ثيابهما متموجة، وينطلقان في سماء ليلة مظلمة أو الفضاء الخارجي. إنه يبدو سعيداً ومتحمس مثل الحالم على رحلة إلى المجهول.

وغالباً ما تخدم الملابس الجميلة لمواضيع ميثاء دميثان الوظائف الإحتفالية في فضاء الخيال الذي تبتكره. ويتم التركيز دائماً على الجودة الحسية للأقمشة في ملابس العارض؛ الغترة في عمر (٢٠١٠)، التي تطوق جسمه، والثياب الوردية اللامعة لبنت ضاحكة مع بتلات وردة في شعرها في سلامة (٢٠١٠). يطوق الطفلين هذا اللون الأبيض المتوهج وهما يمسكان نبته في مصب النهر (٢٠١٠)، وهما ملفوفين مع بعضهما في شال باهت اللون ليكونا كياناً واحداً.

ويتمتع المشاهدون بالحرية لتركيز ذاكرتهم وللإرتباطات الأدبية على الصور الوافرة لميثاء دميثان، والتي تقاوم أي قراءة مختزلة. وبما أن أعمالها غنية بالشعر، سواء استكشاف الوجوه، أو الخيوط أو الريش، فإنها تظل مفتوحة للتفسير المتدفق الحر. وبعد عمل صورة جانيت بلوتو في الثوب الأزرق، المنارة (٢٠١١)، أرادت ميثاء دميثان العمل معها مرة أخرى، ولكن هذه المرة تحت الماء. وكانت النتيجة هي المياه الراكدة (٢٠١٢) الرائعة والتي تطفو فيها العارضة في عباءة زرقاء متألقة بهدوء في حوض سباحة مضيء من الضوء. يستدعي هذا العمل التفكير في رواية الملكة جيرترود عن موت أوفيليا في مسرحية هاملت لوليام شكسبير، الفصل الرابع، وفيها «عندما سقطت مع أكاليلها المعشبة / في النهر الباكي. انتشرت على السطح ملابسها، وكعروس البحر، حملتها ملابسها إلى أعلى».

وغالباً ما تستلهم ميثاء دميثان أعمالها من الثقافة الإماراتية التقليدية، كما فعلت لإبتكار سلسلة من «صور» الملابس. وهذه المواد من الملابس تبقى للشخص الغائب، مثل البقايا الأثرية الدينية، ويتم التأكيد على عبيرها القوي عن طريق أسلوبها الممتلئ بالضوء. وكان أول تصوير مسحي لميثاء دميثان لرداء المرأة في حمده بنت محمد (٢٠١٢)، وهو فستان زفاف إماراتي تقليدي بألوان مشرقة أو ثوب مزين بعملات ذهبية. وكانت الشيخة حمده بنت محمد آل نهيان، وهي أميرة في أبوظبي، ترتدي هذا الفستان، وهو معلق الآن في متحف بيت البنات للسيدات في دبي. وفي راشد بن سعيد (٢٠١١) ينتمي رداء البشت في العمل للشيخ المغفور لهذه بإذن الله راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي السابق.

وبعد وفاة الشيخ راشد، قام ابنه الشيخ محمد بإعطاء هذا البشت إلى أحد أصدقاء والده المقربين والذي حصلت منه ميثاء على البشت لإبتكار هذا العمل الفني. والصورة الفوتوغرافية في أسفل الصورة هي للشيخ راشد مع حفيده الشيخ سعيد بن مكتوم عندما كان غلاماً صغيراً. والبشت له مغزى، فضلاً عن الدلالة التاريخية، ويتحدث عن العائلة والأسرة الحاكمة.

وميثاء دميثان شغوفة بمعرفة كيف انتقل التراث الإماراتي عبر الأجيال. ويصور عملها أجيال (٢٠١٢) أخو الفنانة يمسك صقراً في يده اليسرى وفي يده اليمنى طائر السمان. ويد والدهم تمسك اليد اليمنى للغلام من الخلف. والصقر يمثل الشعب وطائر السمان يمثل معيشته. والصيد بالصقور ممارسة تقليدية يتوارثها الذكور في الأسرة.

والنظير الأنثوي لهذا هو الصورة القوية للمرأة الأكبر سناً في قرية الفنانة، أمي النومي (٢٠١١). وهذه المرأة البدوية المتعلمة التي تحكم الأسرة هي شاعرة وتقدم نصائح وقيادة لمجتمعها. وبدلاً من ارتداء عباءة سوداء، ترتدي رداء تقليدي تراثي: مجوهرات تقليدية وثوب بلون أخضر مميز مع قناع ذهبي يسمى البرقع. وتشير العصا التي تتوكأ عليها وجواربها إلى سنها، دون أن يؤثر ذلك على سلطتها. تتجمع التقليدية والمعاصرة هنا لابتكار صورة مدهشة، حيث يتجدد الماضي من خلال استخدام الوسائط المعاصرة بدلاً من أن يكون حبيساً في الماضي. وفي الصورة الجميلة هند بالجافلة (٢٠١٢) تم وضع الحاضنة بنفس الطريقة مثل أمي النومي والرسومات القديمة على الجدران المصرية، جذع مواجه للأمام ورأس في صورة جانبية، قد تكون بنتها، وترتدي عباية طويلة مزركشة بالذهب، هند بسيطة وفي نفس الوقت مترفة، وفخمة وحديثة.

انتقلت ميثاء دميثان من ملابس الأسرة الحاكمة إلى ملابسها الشخصية. وآخر أعمالها كانت صور مزدوجة مسقطة ومتألقة لوالديها من خلال مواد الملابس التي قاموا بارتدائها والقريبة منهم كل يوم، برقع والدتها وطاقية والدها. والملابس الأخرى تتضمن ملابس الطفولة لأبناء عمها منذ الثمانينيات، وتظهر صامتة وحزينة، ومنفصلة عن الطبيعة الشخصية الماضية لصاحبها، تحمل الملابس ذكريات وتتبع التاريخ الشخصي والثقافي. وتحمل الملابس التي تعمل بها ميثاء دميثان تأثيرات متنوعة؛ من المانخ والمرتدي والأبطال في مناسبات هامة التي تم ارتدائها من أجلهم. وقد أصبحوا ميراث الأسرة، وحيث يتم ارتدائها في وقت الإنتقال، مثل حفلات الزواج، وهي الفعاليات الأساسية التقليدية في حياة المرأة. ومع التجهيزات المختلفة، ترتدي المرأة هويات مختلفة، تتدرب على وتؤدي أدوار مختلفة في تخفي الأنوثة الذي يبدأ منذ الطفولة.

و الفنانة مفتونة بالطيور، حيث ظهرت الطيور في أعمالها كرفقاء للموضوعات البشرية و لكن في يواك (٢٠١٣)، أصبح الصقر هو محط الأنظار. و في عمل الفيديو الجديد هذا، تقدم بطريقة غير مألوفة مظهر لصقر صغير، و هو حيوان الصيد التقليدي في دولة الإمارات، من خلال فحصه عن قرب. و قد عانقت محيط جسمه من خلال كاميرا فيديو، كامتداد لعملية التصوير المسحي. وفي بداية الأمر يبدو وكأننا لا نعرف ما نراه، فالأسطح غريبة علينا ومجردة و غير ثابتة. و ابتداءً بحركة عنيفة بمنقاره عندما يأكل، تم تأسيس الصورة ببطء من خلال فن تصويري للتركيبات: منقار أصفر و مخالب حرشفية و الجثة الوردية التي يلتهمها، اتساق ريشه الأسود والأبيض، الغطاء الجلدي النمطي الذي يعمي الطائر بشكل مؤقت حتى لا يمكنه رؤيتنا أثناء مشاهدتنا له.

ومع جانيت (٢٠١٣)، صورت ميثاء دميثان الظروف المعاصرة للإتصال الدائم؛ بالنظر في شاشتين مرة واحدة، والطباعة بالتزامن على كمبيوتر محمول وهاتف متحرك بلاك بيري. وتوثق ميثاء دميثان التنقل بين نوافذ مفتوحة مختلفة على جهاز الكمبيوتر أو التطبيقات على الهاتف الذكي، وهذا ما نقوم به جميعاً كل ساعة. وتركيب العمل ديناميكي وجميل، وتستحضر التزامن في رسومات أي رسام تكعيبي أو متنبأ بالمستقبل، بطريقة تجمع من خلالها لحظات مختلفة من الأعمال ومستويات مختلفة للرؤية. فينبعث الضوء السماوي من أجهزة إلكترونية مقابل خلفية سوداء غنية.

وفي الصور الحالية الأخرى لميثاء دميثان، تقوم بتركيب ألواح لرؤى متعددة. وتتكرر مواضيع الرؤوس والأيدي والتي تعتبر أكثر الأجزاء فصاحة في الجسم. وتشير أعمال صورها الأدائية إلى أنه لا توجد هوية واحدة صحيحة ولكن مجموعة متزامنة من الهويات، حيث أن عملية تركيبهم تُركت مرئية. إنها تلتقط شخصية ومظهر الأشياء في حين أنها تعترف باستحالة التمثيل الفعلي لهم.

د. الكسندرا ماكجيلب

or *thoab* decorated with gold coins. It was worn by Sheikha Hamda bint Mohammad al Nahayan, a princess of Abu Dhabi and now hangs in the Beit Al Banat women's museum in Dubai. In *Rashid bin Saeed* (2011) the cloth *bisht* in the work belonged to Sheikh Rashid Bin Saeed Al Maktoum, late rule of Dubai. After the passing of Sheikh Rashid, his son Sheikh Mohammed gave this *bisht* to one of his father's close friends from whom Demithan obtained it in order to create this artwork. The photograph at the bottom of the image is of Sheikh Rashid with his grandson, Sheikh Saeed bin Maktoum, as a young boy. The *bisht* has poignance as well as historical significance, and speaks of family and dynasty.

Demithan is interested in how Emirati heritage is passed down the generations. *Ajyal* (2012), depicts the artist's brother holding a falcon in his left hand and in his right, a quail. Their father's hand clasps the boy's right arm from behind. The falcon represents the nation and the quail, its sustenance. Falconry is a traditional practice, passed on through male members of the family.

The female counterpart to this work is the powerful, hieratic image of the artist's village elder *Umy Elnoomi* (2011). This educated Bedouin matriarch is a poet, and offers advice and leadership to her community. Instead of wearing a black *abaya*, she wears heritage national dress: traditional jewellery and a *thoab* in electrifying green with the golden mask of the *burqa*. Her walking stick and socks suggest her age but do not undermine her authority. The traditional and contemporary combine here to create a striking image, the past is renewed through the use of contemporary media, not preserved in aspic. In the beautiful portrait *Hind Beljaflah* (2012), the sitter is posed in the same manner as Umy Elnoomi, like an Ancient Egyptian wall painting, torso facing forward, head in profile; she could be her daughter. Wearing an elaborate gold-embellished *abaya*, Hind is austere yet opulent, at once regal and modern.

From the garments of the royal family, Demithan has turned to her own. Her latest works are an intimate projected double portrait of her parents through the items of clothing they wear closest to themselves everyday, her mother's *burqa* and her father's *taggiyah*. Other garments include her cousins' childhood dresses from the 1980s, ghost-like and elegiac, separated from the owners' past selves, the dresses carry memories, and traces of personal and cultural history. The dresses Demithan works with carry multiple traces; of the giver, the wearer and the protagonists at the important occasion they were worn for. They become family heirlooms, worn at times of transition, such as weddings, traditionally pivotal events in women's life. With different outfits, women don different identities, rehearse and perform different roles in a masquerade of femininity that starts in childhood.

The artist is fascinated by birds, and they have appeared in her work as companions to her human subjects but in *Yewak* (2013), the falcon takes centre stage. In this new video work she defamiliarises the appearance of a young falcon, the traditional hunting animal of the Emirates, through close examination. With a video camera she hugs the contours of its body, in an extension of the scanning process. We do not initially recognise what we are seeing, the surfaces are alien, abstract and unsettling. Starting with the violent action of its beak as it feeds, a portrait is slowly built up through a collage of textures: Yellow beak and scaly claws, the pink carcass it consumes, the symmetry of its black and white feathers, the patterned leather hood which temporarily blinds the bird so he cannot see us looking at him.

With *Janet* (2013), Demithan captures the contemporary condition of permanent connectivity; looking at two screens at once, typing simultaneously into a laptop and a blackberry. Demithan documents the jumping between different open windows on your desktop, or apps on your smartphone, that we all perform on an hourly basis. The composition is dynamic and graceful, recalling the simultaneity of a Cubist or Futurist painting in the way it combines different moments of action and planes of vision. A celestial light emanates from the electronic devices against a rich black background.

In Demithan's other recent portraits, she synthesises a palimpsest of multiple views. The subjects' heads and hands, the most eloquent parts of the body, are repeated. Her performative portrait works suggest there is no one true identity but a multitude existing simultaneously, as the process of their construction is left visible. She captures a subject's personality and appearance, whilst acknowledging the impossibility of ever truly representing them.

Dr Alexandra MacGilp

Maitha Demithan: *Mutajadid*

Demithan appropriates an A4 flatbed scanner to record the surface of figures and objects and then composes these multiple views to create her poetic, layered images. She considers this process a method of painting with light and relishes the elements of time and control required by the meticulous practice of digital scanning. The layers of construction and deconstruction as the work deepens and develops are a contrast to our prevailing Instagram culture of instant gratification.

Demithan addresses the human condition. Her work stems from a fascination with capturing the physical appearance and personality, the essence, of her fellow human beings. She is continually seeking new ways to achieve this end. In using digital scanning, Demithan reconstructs the eye's activity in looking. Her scanography technique emerged from her dissatisfaction with photography and painting. She playfully subverts the flatbed scanner's prosaic function of duplicating documents by using it to produce richly hued portraits.

The performative process of making the work is of utmost significance to Demithan. It is partly collaborative, a form of communication between subject and artist. Her work captures the animation of her subjects, from giggling children to elegant women and dignified elders. She eliminates the binary distinction between vertical and horizontal, stillness and movement. She captures the fleeting expression of a human face. Although she works with digital technology, Demithan's works possess the aura, to borrow Walter Benjamin's word, and beauty inherent in early photographic portraiture.

Demithan is not trying to clone her subjects, although they are scanned piece by piece and reconstructed. The experience of her work is antithetical to the images produced by a hospital MRI scanner or a 3D printer. Her powerful effort to capture a subject's presence reveals the person, and illustrates how a pure recording of data could only fail. The composite images she creates are mechanical records of her sitters that also capture the emotion of the collaboration: the expression on a person's face, caught in the act of being recorded.

Choosing her models from family and friends close to her, Demithan's scanographies use light to document intense moments of encounter with the subject, capturing the three-dimensional in a series of two-dimensional planes. Demithan continuously renews her technique. After she mastered the scanning of her human subjects, she created new challenges for herself, such as scanning water and live birds of prey. She has recently started to make her process more apparent. She has moved away from using Photoshop in her recent works, to a more hands-on technique involving a collage process of photo transfers onto cloth, incorporating the texture and physicality of the material's surface into the work. She prefers the spontaneity of working digitally, compared to painting but her working method is time-intensive. Through scanning, she seeks to use light as a malleable substance, like paint. She has now taken this a step further and begun to use projections in her work, for increased luminosity.

In Demithan's first scanography work, *Blossom* (2009), a girl's face is pushed against the picture plane and illuminated; her eyes are closed. In this intriguing image, the model's arms are positioned delicately, her toes pointed and she wears a vibrant turquoise and purple thoab with an orange and purple headscarf. Demithan spent the next two years testing the boundaries of her technique through a series of portraits of children. Demithan built up her own lexicon of dream-like imagery, her graceful, floating figures, often with eyes closed, appearing to defy gravity. Demithan exploits the quality of the medium so her figures appear to levitate or fly, for example in works such as *Flight* (2010) and *To the Moon* (2009). In the latter, a boy and a girl are holding hands, she brightly garbed, he in white, the folds in their robes crisp, as they take off into the dark night sky or outer space. He looks happy and excited like a dreamer on a voyage into the unknown.

The handsome clothing of Demithan's subjects often serves a ceremonial function in the space of fantasy she creates. The sensuous quality of the cloth in the models' garments is always highlighted; the *ghotra* in *Omar* (2010), which encircles his body, the bright pink dress of the laughing girl with rose petals in her hair in *Salama* (2010). Glowing white light enfolds the pair of children holding a plant in *Estuary* (2010), wrapped together in a pale shawl to form one entity.

The viewer is free to project their own memories and literary associations onto Demithan's exuberant images, which resist any one reductive reading. Richly poetic, whether exploring faces, threads or feathers, her works remain open to free-flowing interpretation. After making a portrait of Janet Bellotto in a blue dress, *Manarah* (2011), Demithan wanted to work with her again, but this time underwater. The result was the majestic *Still Waters* (2012) in which the model, in a luminous blue gown, floats peacefully in an ethereal pool of light. This work calls to mind the lines of Queen Gertrude's account of the death of Ophelia in Shakespeare's *Hamlet*, Act 4, 'When down her weedy trophies and herself / Fell in the weeping brook. Her clothes spread wide; / And, mermaid-like, awhile they bore her up'.

Demithan often takes inspiration from traditional Emirati culture, as she has in creating a series of 'portraits' of garments. These items of clothing stand in for the absent body, like religious relics, their powerful aura is emphasised by her light-filled technique. *Hamda bint Mohammad* (2012) was Demithan's first scanography of women's attire, a vividly-coloured traditional Emirati wedding dress

يكون التدفق في اندفاع مستمر، لا يبارح مكانه وفي الوقت نفسه ليس مستقلاً عن البيئة التي يوجد فيها. يسعى متجدد الذي يشير إلى شيء تقدمي ومتطور، متجدد أو منتعش، لفهم دور كل ما هو ثابت في حياتنا، مثل ذلك الذي يوجد في الملابس التي نقوم بإرتدائها والتقاليد التي نعرفها. وعلى النقيض من ذلك، هناك بعض العوامل التي تتغير بإستمرار، مثل الأشخاص الذين يرتدون هذه الملابس المتوارثة والتقنيات المتطورة. وحتى البعض منها يأتي من باب الصدفة المحضة ومن خلال اللقاءات التي تحفزنا وتنعشنا ونتألق بها من جديد.

ميثاء دميثان

Flow is in constant flux – it neither stands still nor is it independent on the environment in which it is exists. *Mutajadid*, which refers to something progressive and evolving, renewed or revived, seeks to understand the role of the constant in our lives such as those found in the garments we wear and the traditions we have come to know. In contrast some factors are constantly changing, such as the wearers of the garments handed down or the technique developed. Some are even obtained by chance and it is through these encounters that we become invigorated, refreshed or made bright again.

Maitha Demithan

أزرق . ١٥٢ x ١٦٥ سم . تحويل صورة رقمية على القماش . ٢٠١٤

Azrag (Blue) **. 152 x 165 cm . Digital transfer on fabric . 2014**

وردي . ١٥٢ x ١٨٥ سم . تحويل صورة رقمية على القماش . ٢٠١٣

Wardi (Pink) **. 152 x 185 cm . Digital transfer on fabric . 2013**

بنفسجي . ١٥٢ x ١٤٥ سم . تحويل صورة رقمية على القماش . ٢٠١٤

Banafsaji (Purple) **. 152 x 145 cm . Digital transfer on fabric . 2014**

ميثاء . ١٥٢ x ١٥٠ سم . تحويل صورة رقمية على القماش . ٢٠١٤

Maitha **. 152 x 150 cm . Digital transfer on fabric . 2014**

حصة . ١٧٢ x ١٥٢ سم . تحويل صورة رقمية على القماش . ٢٠١٤
Hassa . **172 x 152 cm . Digital transfer on fabric . 2014**

مقابلة مع ميثاء دميثان

من أين انبثق اهتمامك بالتصوير؟

لقد كنت دائماً مهتمة بالناس وبالظروف الإنسانية. وبدأت العمل منذ أن كنت في المدرسة الثانوية، حيث كان لدي ولع شديد برسم الوجوه، وكنت أشعر بإنجذاب طبيعي للرسم. لم تكن لدينا نماذج حية، ورسم الوجوه البشرية لم يكن محبذاً. ووجدت نفسي أحاول بإستمرار إيجاد طريقة للقيام بذلك.

أين جاءك أول إلهام للتصوير المسحي للأشخاص؟

لقد بدأت بالصورة الذاتية وانتقلت بعد ذلك إلى أفراد العائلة، وغالباً الأطفال، وأشخاص أعرفهم. إنني شغوفة بالتصوير المسحي لأشخاص أعرفهم و أشعر بإرتباط معهم، ما كنت لأشعر بارتياح في تصوير غرباء، ما لم أقم جلسات قليلة وشعرت أن الأمور تسير على ما يرام. لقد أحببت عملية التصوير المسحي لأنني وجدتها جذابة تنطوي على الكثير من المداعبة ويصعب التنبؤ مسبقاً بالمنتج النهائي الناجم عن هذه العملية.

هل بإمكانك وصف الطريقة التي تستخدمينها في التصوير المسحي؟ كيف طورتِ طريقة التصوير المسحي باتجاهات جديدة؟

يُستخدم الماسح المسطح عادة لتصوير الصور/المستندات ثنائية الأبعاد أو لنسخ الأصل. وفي أعمالي، قمت بتصوير الأشكال في أجزاء وبعد ذلك قمت بإعادة تشكيل الصور رقمياً. والمكون الناتج هو سجل ذاتي وميكانيكي للأشكال ولكنه أيضاً، من خلال الوضع ولغة الجسد وجودة خاصة للتصوير المسحي، يشمل البيان العاطفي.

أقوم بتصوير الأشكال على أجزاء بإستخدام ماسح مسطح A٤. كما التقطت صوراً فوتوغرافية مرجعية تساعدني على تشكيل الصياغة في عقلي. وبعد ذلك أنظر إلى الصور التي جمعتها وأرسم بعض الأفكار. وأطلق العنان لهذه العملية التي تملي علي الإتجاه الذي سوف تأخذه القطعة النهائية. وأحياناً، أثناء التصوير المسحي، ربما يقول العارض شيئاً ما أو يلهمني بطريقة معينة وعندها يأخذ العمل اتجاهاً جديداً. وربما يقول العارض أيضاً كلمة أقوم بالتركيز عليها بعد ذلك وأحاول تطوير رسم معين لتشكيل صورة في عقلي. بعد التفكير في الرسم المبدئي، أبدأ في إنشاء الصورة عن طريق جمع كافة المصادر التي تم تصويرها مسحياً، فأقوم بالنظر إلى كل واحدة منها لإبقائها أو استبعادها. كما أنظر في جودة كل صورة قبل البدء بعملية التشكيل. ماذا تقول كل صورة؟ كيف تعبر عن ذلك؟ كيف ترتبط بالصور الأخرى؟

وأستخدم أقمشة قطنية خلفية لعملي وأستخدم أجزاء من الصور الممسوحة التي اخترتها في مجموعة، وأقوم بتركيبها مع بعضها لترجمة الصورة التي في ذهني.

وأجد هذه العملية مماثلة للرسم بالألوان المائية، لأنه لا يمكن للمرء حذف خطوة بعد وضعها. لهذا، تنطوي العملية على قسط من المخاطرة يقودني إلى الصورة النهائية التي قد تختلف عن الرسم المخطط له. إنه يشبه الحوار، حيث لا يكون الناتج محدداً مسبقاً ولكنه ينشأ بشكل عضوي نتيجة التفاعل الجاري.

وتختلف عملية الوضع في طبقات عن الصور السابقة الخاصة بي، لأن المنتج النهائي يكون وليد العمل على فوتوشوب والطباعة الرقمية. وعن طريق الفوتوشوب ، كان لدي إمكانية للرجوع لكل طبقة وتصحيح وضع كل عنصر، أما الآن أجد أن عملي أكثر صدقاً نظراً إلى أنه تحرر من جميع القيود الناجمة بشكل طبيعي عن تكرار العمل أكثر من مرة.

تُزيل هذه الطريقة الجديدة التي وجدتها الطبقة الإضافية التي تشكل حاجزاً بيني وبين الأقمشة والمتمثلة بالشاشة، وأُفضل العمل باليد. كما أتحكم بشكل أفضل في عملية الطباعة وأحقق جودة اللون والتركيبة التي أريد تحقيقها، في حين أنه في السابق كنت مقيدة بجودة الطباعة الممكنة في محل الطباعة.

ما هي العملية التي كانت مطلوبة لإنشاء الماء الراكد؟

كيف أقوم بالتصوير المسحي للماء؟ ومع هذا السؤال بدأت وضع هذه الصورة. ولكن الشيء الذي دفع إرادتي لإيجاد حل هو عبارة «المياه الهادئة (الراكدة) عميقة الغور» التي لطالما تعبّر عن شخصيتي. أحياناً نبدو هائدين كالمياه الراكدة وكأن لا حركة داخلنا ولكن الحقيقة أن الحركة بداخلنا مثل المحيط، فيها طبقات تتوغل لأسفل، وفيها تيارات مائية مندفعة متسارعة. أجد طاقة وجمالاً في الركود. ويكتسب الماء صفاءه من الركود والشيء سيّان بالنسبة إلينا. وأن تغلق عيناك في عاصفة رعدية وتستطيع زيارة مكان هادئ، يعتبر في حد ذاته أداء.

هل قمتي بتطوير علاقة مع العارضات اللاتي عملتي معهن؟ على سبيل المثال، فقد عملتي مع الفنانة جانيت بلوتو عدة مرات؟ هل تعتبرين عملية صنع العمل بمثابة أداء بالتعاون مع العارضة؟

رسالة بريد إلكتروني من ميثاء دميثان إلى جانيت بلوتو (عارضة الماء الراكد)، بتاريخ ١٨ مارس ٢٠١٢

عزيزتي جانيت،

ليس بإمكاني أن أتذكر بالضبط متى بدأت هذه الصورة تتشكل في ذهني، ولكن أستطيع أن أتذكر متى قبلتي التعاون معي في هذا العمل. وكان ذلك في افتتاح (صورة الجيل) في تشكيل. وعندها لم يكن لدي أدنى فكرة حول كيفية تنفيذ هذه الصورة، ولكن كنت أعرف أني أرغب في تصوير ماء. وكنت قد قمت بتجارب بواسطة طبق زجاجي صغير وتبين لي أن النتائج مشوقة جداً. وذهلت لدى رؤيتي تموج الضوء في المياه، وشعرت بفضول للإستمرار في التجربة. وظهرت الصعوبة عندما قررت وضع شخص بالكامل في الماء. لقد فكرت في أن الزجاج ثقيل جداً وقررت إنشاء خزان بحجم كافٍ مصنوع من ألواح أكريليك زجاجية. بالطبع، كان الضغط من الماء كبيراً فانفجر الخزان وترك الغرفة مغمورة بالمياه. لقد فكرت ملياً قبل إدراك فكرة فقاعة من البلاستيك. بدأ البحث، لم أتمكن من الحصول على فقاعة في دبي. لم أجد سوى الأنواع الملونة فقط مع العديد من النماذج التي لم أكن مهتمة بها. وجلبت في النهاية كرة بلاستيكية كبيرة جميلة وصافية من الصين. وانتظرت بتشوق حتى وصلت بعد أسبوعين، وبدأت فور استلامها في نفخها في الأستوديو. وصعب علي فتح سحاب الفقاعة بعد غلقها، ونجحت أخيراً بعد ساعات من المحاولة وبعد أن دميّت يديّ. وانتابني القلق من احتمال حدوث ذلك عندما أضعك بداخلها. ولحسن الحظ أن ذلك لم يحدث، لأنني استخدمت الكثير من البلسم فكان السحاب سلساً. أعتقد أني تعلمت الدرس.

وجاء الإلهام الأساسي من الثوب الأصلي مع ألسنة النيران. وقد قمنا بصنع ثوب آخر يقاوم المياه، وذلك لإستخدامه بدلاً من الثوب الأصلي في بعض المناطق فقط. وفي النهاية، تم صنع صورتين في حين أن الفكرة المبدئية كان تقضي بدمج الصورتين.

وقد تخيلت فقط في ذهني كيف سأقوم بالتصوير المسحي لك داخل فقاعة ولم أجربها قبل ذلك أبداً. ولهذا، كانت أول محاولة لنا كانت هي حقاً المرة الأولى. ومع وجودك داخل الكرة البلاستيكية، تمشين على الماسح، كانت هذه هي الطريقة الأكثر عملياً للقيام بذلك (بعد زيارة المسبح).

وكان يتوجب عليّ تصوير ما تبقى من الثوب في الأستوديو. وقمت بملء الكرة البلاستيكية بالماء، ثم وضعتها في منتصف الغرفة، وبعد ذلك أخذت عدد قليل من الطاولات الصغيرة ووضعتها حول الكرة على شكل دائرة، وذلك لرفع الزوايا إلى أعلى وترك الوسط فقط إلى أسفل. وبعد ذلك، قمت بتغطيس الثوب بداخلها، على أجزاء، و قمت بالمسح... كان هيكل الصورة أمامي على الشاشة، ولهذا قمت بمسح الأجزاء التي كنت أحتاج إليها ووضعت القماش على الماسح بناء على الكيفية التي أرغب أن يتدفق بها، وكانت النتائج سارة.

بدأت الصورة تتبلور.

وقد تعاملت معك في عدد من أعمالي حتى الآن وأرغب فقط في إبلاغك بأنني ملهمة بإكمال كل منها. إن العمل معك رائع وعظيم، حيث أنك محترفة وصبورة ومغامرة وتكرسين وقتك لي. وأتطلع قدماً للمزيد من الإبداعات، وبالطبع يكون ذلك في حالة رغبتك في الإستمرار بالتعاون...

شكراً. شكراً. ألف شكر لك.
ميثاء

كيف تصفين العملية الإبداعية الخاصة بك؟ لقد قلت أنك تستمتعين بعملية صناعة الفن أكثر من النتيجة النهائية، هل بإمكانك تفسير ذلك؟

بعد مرور بضع سنوات على قيامي بهذه الأعمال، تبين لي أنني أثناء عملية الإبداع هذه أشعر بأني منغمسة تماماً بالعمل وأنبض بالحياة وأعيش اللحظة. وعندما يكتمل العمل، أنتقل عادة إلى القطعة التالية بسرعة. كما لاحظت، أثناء قيامي بالعمل أحياناً، أنني أمنحه اهتمامي بالكامل وبإمكاني العمل عليه لساعات مع التركيز الكامل لفترات زمنية قصيرة. في حين أن العملية تكون بطيئة مع الرسم ويجب عليّ الإنتظار حتى تجف الطبقات. ولهذا السبب لدي الكثير من الرسوم غير المكتملة.

كما أن العمل رقمياً يمكنني من الأداء بشكل أسرع وبدون الإفراط في التفكير، وهذا يميل للحدوث عندما أقوم بالرسم. وإذا كان العمل الرقمي يبدو وكأنه يستغرق وقتاً أطول من المعتاد، فإنني أفقد الإهتمام بسهولة وأنتقل إلى عمل آخر. لا أرجع أبداً إلى أي عمل غير مكتمل. والوسيط الرقمي يتناسب مع الفترة الزمنية التي يحتاج إليها عقلي لإنجاز العمل.

هل جربت وسائل أخرى بخلاف التصوير الفوتوغرافي؟ ما الذي ترغبين في تجربته بعد ذلك؟

توجد طاولتان في الأستوديو، إحداهما للفن التقليدي والأخرى للفن الرقمي. وأعتقد أن كل منهما يكتمل الآخر. فالعمل اليدوي والإتصال المباشر بعمل مهم جداً في عملية الإبداع لدي. وهذا ما يجعلني أستمتع بعملية التصوير المسحي لأنها أداء وعمل رقمي في الوقت نفسه، وربما يُنذر ذلك للمزيج الذي تشهده حياتي.

بدأت أشعر بأنني مقيدة بطباعة صورة محاطة بإطار ومعروضة، وأشعر بأنني أريد القيام بالمزيد. ولهذا السبب توسع نطاق اهتماماتي ليشمل الفيديو والصوت، وربما النحت أيضاً.

لقد بدأت تجريب العرض الرقمي في عملك. نرجو توضيح ذلك؟

الطريقة الوحيدة لجعل الضوء أكثر لمعاناً هو وضعه في الظلام. وأنا أحب التفكير في أن صوري مصنوعة من الضوء. وأردت تضخيم هذا الضوء لجعله أكثر رقة. وليس بإمكاني أن أشرح بالضبط لماذا يثيرني، مثل الألعاب النارية في سماء مظلمة، مثل ألسنة النيران، مثل النجوم المتلألئة واللامعة.

هل تشعرين بأن الملابس تعبر عن مرتديها؟ هل تنظرين إلى السلسلة الجديدة لعملك، و التي تأخذ الملابس كموضوع لها، على أنها نوع من أنواع فن التصوير؟

بالطبع، أجد أن الملابس خير مُعبّر عن مرتديها وأصله وذوقه. إنني شغوفة بالملابس التي تحكي قصصاً أو الملابس المصنوعة يدوياً والمبتكرة بالمزيد من الإهتمام. وقد ركزت غالباً على ملابس الأطفال، وهذا ببساطة لأننا ننسى أحياناً أن الأطفال أيضاً أشخاص لديهم قصص يحكونها من خلال ما يرتدونه.

فستان الأطفال: الأزرق والوردي، هما ميراث الأسرة. ليست ملابس قديمة ولكن عمتي التي أهدتهما لبنات أختي توفت وأرى أن تلك القطع لها ميزة عاطفية وهي ذاكرة حية.

الفستان الأبيض هو فستاني الذي تم تخيطه لي بمناسبة زواج أختي. لقد ارتديته في حفل زفافها، وكانت هذه المناسبة سعيدة وحزينة في الوقت نفسه بالنسبة لي، حيث أنه حفل زفاف ولحظة فراق في الوقت ذاته.

وعلى غرار ذلك أعتقد أن الفساتين الأربع لمناسبات أخرى ترتبط بذكريات معينة قد تكون قيمة لصاحبات تلك الفساتين الآن، ورغم أنني لا أعرف ما هي، ولكنني أجد الفكرة جذابة.

هل بإمكانك أن تخبرينا عن عملية تصوير الصقر الصغير لعمل الفيديو الجديد الخاص بك بعنوان يواك؟

كان يتوجب عليّ البقاء مع الصقر أثناء تناوله للطعام لكي أعزز الثقة بيننا، وقد شعرت بأنه من الطبيعي أن ألتقط الكاميرا وأبدأ بتصويره. وقد استخدمت عدسات مركبة للحصول على التفاصيل ونظرت من خلال المصوبة، وحركت العدسات بالقرب من جسمه بقدر الإمكان، دون أن ألمسه لكي لا أزعجه أثناء تناوله للطعام. لاحقاً فقط أدركت تماثل الفيديو مع عملية التصوير المسحي: التفاصيل الدقيقة والتركيز على منطقة معينة في كل لحظة. لدي فضول فيما يتعلق بوسيلة الفيديو، إنها لغة أرغب في تجريبها أكثر من ذلك، ربما من دون أن أعرف كيف يتم أداؤها بالضبط.

د. ألكسندرا ماكجيلب

The main inspiration came from the original dress with the flames. We created another dress that would withstand water, to use instead of the original dress in some areas only. In the end two portraits were created when initially the idea was to merge both.

I had only imagined in my mind how I would scan you inside a bubble and never really tried it, so our first try was really the first time. With you inside the plastic ball, walking on top of the scanner, to me this was the most practical way to do it (after visiting the pool).

I had to scan the rest of the dress in my studio. What I did was fill the plastic ball with water and then place it in the middle of the room, then I took a few small tables and placed them around the ball in a circle, to lift the corners up and leave only the centre down. Then I dipped the dress in, in sections and scanned ... I had the construction of the portrait in front of me on the screen, so I scanned what I needed, and placed the fabric on the scanner depending on how I wanted it to flow. The results were pleasing.

The portrait started to take shape.

I have used you in a few of my works now and I just want to convey that I am left inspired with the completion of each. You are great to work with – professional, patient, adventurous and willing to give time. I look forward to many more creations, of course that is, if you feel you want to continue ....

Thank you. Thank you. Thank you ... a hundredfold!
Maitha

How does your creative process work? You have said that you enjoy the process of art-making more than the final result, could you say more?
After making work for a few years now I have found that during the process I feel engaged, alive, and in the moment. When the work is complete I tend to move on to the next piece fast. I have also noticed that when I'm working on something I give all my attention to it and can work on it for hours fully focused over a short period of time. Whereas with painting, the process is slow and I have to wait for the layers to dry. This is why I have so many unfinished paintings.

Working digitally enables me to work more instantly without over-thinking, which tends to happen when I paint. If a digital work seems to take longer than the usual time frame I lose interest easily and move on. I never go back to unfinished work. The digital medium works well with the time my brain needs to create a piece.

Have you experimented with media other than photography? What would you like to try next?
I have two desks in my studio, one for traditional art and one for digital art. I believe that both feed into each other, making with my hands and having a direct hands-on connection with my work is important in my process. This is why I enjoy the scanning process because it is half performance and half digital, perhaps a combination from my everyday life.

I'm starting to feel limited by a print of a photograph framed and hung, I feel I want to do more and this is why my interest is broadening to video and sound, and perhaps sculpture.

You have started experimenting with projections in your work. Could you talk about why?
The only way to make light brighter is to put it in darkness. I like to think that my portraits are made of light. I wanted to exaggerate that light to make it more ethereal. I cannot exactly explain why but it excites me, like fireworks in a dark sky, like flames in a fire, like stars shining incredibly bright.

Do you feel that garments carry traces of their wearers? Do you consider your new series of works, which takes dresses as its subject matter, to be a kind of portraiture?
Absolutely, I find that garments speak loudly about the wearer, their origins and taste. I love garments that carry stories, or garments that were handmade and created with lots of attention. Mostly I have focused on children's wear simply because sometimes we forget that children are also individuals with stories to tell through what they wear.

The two children's dresses: the blue and pink one, and the pink one, are family heirlooms. They are not particularly old but my aunt who gave them to my nieces has now passed away and I see these pieces as having an emotional quality, a living memory.

The white dress is my own which was made for me when my sister got married. I wore it at her wedding, the occasion itself has both happy and sad memories for me, it was a celebration but at the same time a separation.

Likewise the four other occasion dresses I imagine have particular memories that might be precious to the owners of these dresses now, even though I don't know what they are but I find the thought appealing.

Could you tell me about the process of filming the young falcon for your new video work Yewak*?*
To develop trust I had to stay with the falcon while it was feeding, it felt only natural to pick up a camera and film it. I used a macro lens to get the details and looked through the viewfinder as I moved the lens as close to his body as I could, without touching him or disturbing him as he ate. Only later did I realise the resemblance the video had to my scanning process: the high detail, the focus on one area at a time. I'm curious about the medium of video, it is a language I would love to experiment with further, perhaps without knowing how exactly it is done.

Dr Alexandra MacGilp

Interview with Maitha Demithan

Where does your interest in portraiture spring from?

I've always been interested in people and in the human condition. It started in high school, I was very much interested in painting faces, I was naturally drawn to it. We didn't have life models and drawing the human figure wasn't encouraged. I found myself constantly trying to find few ways to do it.

Where did you first get the inspiration to scan your models?

I started with a self-portrait, and then moved to family members, mostly kids, and people I know. I like to scan people I know and feel a connection with, I wouldn't feel comfortable with a stranger, unless I do a few sittings and feel that it goes well. I loved the scanning process because I found it playful and engaging and you never know what will come out.

Could you describe the method you use to make a scan portrait? How have you developed your scan method in new directions?

A flat bed scanner is normally used for the reproduction of two-dimensional images/documents or to make a copy from an original. In my pieces I have scanned figures in parts and then reconstructed the images digitally. The composite result is both an objective and mechanical record of the figures but it also, through pose, body language and particular scan quality, includes an emotional statement.

I scan a figure in parts using an A4 flatbed scanner. I also take reference photographs that sometimes help me form the composition in my mind. I then look at the images I have gathered and sketch out some ideas. I let the process dictate to me the direction that the final piece will go in. Sometimes during the scan the model might say something or inspire me in a certain way at which stage a new direction is born. The model might also say a word which I then focus on and try to develop a sketch to form the portrait in my mind. After an initial sketch is thought out, I start constructing the portrait by creating a collage from all the scanned resources, selecting or rejecting each scan. I look at the quality of each image before I start constructing. What does each image say? How does it say it? How does it connect to the others?

I use heavy-duty cotton cloth as my canvas and use parts of the scanned images that I have selected in a collage, layering and piecing them together to build the portrait that I have in mind.

I find the process similar to watercolour painting because one cannot subtract a step after it has been laid down, therefore a certain element of risk comes into it that leads me to the final portrait which might differ from the planned sketch. It is like a conversation; an outcome is not predetermined but evolves organically as a result of the interaction.

The process of layering is different from my previous scans where outcomes were photoshopped and printed digitally. By photoshopping the scans I had the choice of going back to each layer and repositioning each element whereas now I find my work is more honest by not being constrained by the contrived nature of reworking.

This new method I have found removes the extra layer of the screen between myself and the canvas, and I prefer the directness of working by hand. I also have more control over the printing process and achieve the quality of colour and texture I want to achieve whereas before I was dictated to by the quality of print that could be achieved in a printing shop.

What was the process involved in creating Still Waters*?*

How can I scan water? With this question I started creating this portrait. But what fed my will to find a solution was that I have often been told that the phrase 'still waters run deep' reflects me as a person. At times our exterior is so still that it seems like there is no movement within us, and yet there is, like layers deep down, an ocean, the waters are rushing. I find power and beauty in stillness. Water gains lucidity from stillness and so do we. To close your eyes in a thunderstorm and be able to visit a place of total tranquillity is in itself a performance.

Do you develop a relationship with the models you work with? For example, you have worked with Janet Bellotto several times? Do you consider the process of making the work to be a performance with the sitter as a collaborator?

Email from Maitha Demithan to Janet Bellotto [model in *Still Waters*], 18 March 2012

Dear Janet.

I can't exactly remember when this scan started forming in my mind, but I can remember when you said yes. It was at the opening of 'Portrait of a Generation' at Tashkeel. Then I had no idea how I would do this portrait, but I knew I wanted water. I had been experimenting with a small glass dish and found the results very interesting. The light in the water ripples captured left me in awe, with a curiosity to continue experimenting. Now the hard part was when I decided I wanted a full figure in water. Glass is too heavy, I thought, and decided to create a big enough tank out of plexiglass acrylic sheets. Of course, the pressure from the water was so high that the tank exploded and left the room drenched. I thought long and hard before coming up with the plastic bubble idea. The search started, I couldn't find one in Dubai, only coloured ones with lots of patterns which I wasn't interested in. I got mine in the end from China, a clear beautiful big plastic ball. I waited anxiously until it arrived two weeks later, and when it did I straight away started inflating it in my studio. I had a hard time pulling the zip open again after closing it, and after a few hours of trying I finally did it, with hands bleeding. I worried if this would happen when I put you inside. Thankfully it didn't because I used a lot of gel and the zip was smooth. Lesson learned I guess.

Curiosities & Transcendental Gardens

The images and process that define Maitha Demithan's work, reflect her boundless curiosity and her fearless approach to realising her ideas. As someone who has observed and examined her practice, it is her detailed investigations that continue to grow in complexity and her prolific explorations that are captivating.

Over the last few years, I have reviewed Maitha's work in progress— online, via mobile apps or in person. As a mentor I encourage her experimentations, and the results dually inspire. Her earlier works are like transcendental gardens, where like an explorer she searches for answers, records details, and questions the various make-ups of the world. It is her own curiosity that shapes her photographic and databank memory of a person, place or thing. I see her sketches like a blueprint, dissecting the subject with lines. She meticulously and intuitively rebuilds her scans with layers of coded pixels into vibrant images. They are documentary drawings that capture memories and emotions— digital tapestries embedded with symbols, to be constructed and deconstructed.

As a model in several artworks, it was valuable for me to see and be involved in Maitha's complete process. In *Still Waters*, I was enclosed in a bubble with a pool of water, while she directed me through hundreds of scans. With the technical complexities of scanning someone in water, Maitha's methodical approach quenched any fear—such as the fragile mix of electricity and water. I was able to transcend to a happy place and perform this dichotomy of suppressing the everyday storm and focusing within. This and other works capture a stillness or silence that protrudes from the pixel manipulation of a scanned object, and distinguishes details with clarity. The stillness or meditative silence that results in her images is quickly compared to some examples of death in nineteenth century photography. Yet there is more to explore in the scanned portraits, and rather a question: why do we fear the silence that exists in nature?

The new works in the artist's solo exhibition oscillate between process and outcome, such as details like fingertips and their movement. However, it is the scan and video projection of her interpretation of rain within the portrait of her mother, which struck a stronger chord. She has provided a conduit to experience an ethereal moment through the poetic video drops, something I look forward to encouraging and seeing develop.

I am a believer in artist as illuminator. Maitha, in the various dimensions of her emerging practice, is a contemporary explorer who encapsulates and explains with the light of a scanner. She draws out a map of explorations that captures and connects the world around her, and ultimately around us.

Janet Bellotto

الفضول والحدائق الفائقة

تعكس الصور والمعالجات التي تُميز أعمال ميثاء دميثان فضولها اللامتناهي وطريقتها الجسورة في التعبير عن أفكارها. وأنا كشخص راقب عملها وتابعه عن كثب، يمكنني القول بأن بحثها المفصل لا ينفك يزداد تعقيداً وتشابكاً، فضلاً عن أن استكشافاتها الوفيرة جذابة وفاتنة.

وقد راجعت أعمال ميثاء التي كانت قيد التنفيذ على مدار السنوات القليلة الماضية، وذلك على شبكة الإنترنت أو عبر تطبيقات الهاتف المتحرك أو شخصياً. وبصفتي مرشدة، فقد شجعتها على خوض تجارب جديدة، فجاءت بنتائج ملهمة على مستويَيْن اثنَيْن. أعمالها الأولية كانت كحدائق فائقة، حيث كانت تشبه المستكشفة التي تبحث عن إجابات وتسجل أصغر التفاصيل وتتساءل عن التكوينات المختلفة للعالم. فضولها هو الذي يشكل ذاكرتها الفوتوغرافية وبنك البيانات عن أي شخص، مكان أو شيء. وأرى رسوماتها أشبه بالمخططات تجزئ الموضوع بخطوط. وتُعيد بناء الصور التي تم مسحها بإتقان وبداهة، بطبقات من النقاط الصغيرة المشفرة لتحولها إلى صور نابضة بالحياة. إنها رسومات وثائقية تجسد الذاكرة والعاطفة، أنسجة رقمية مطمورة بالرموز، حتى يتم إنشاءها و تحليلها.

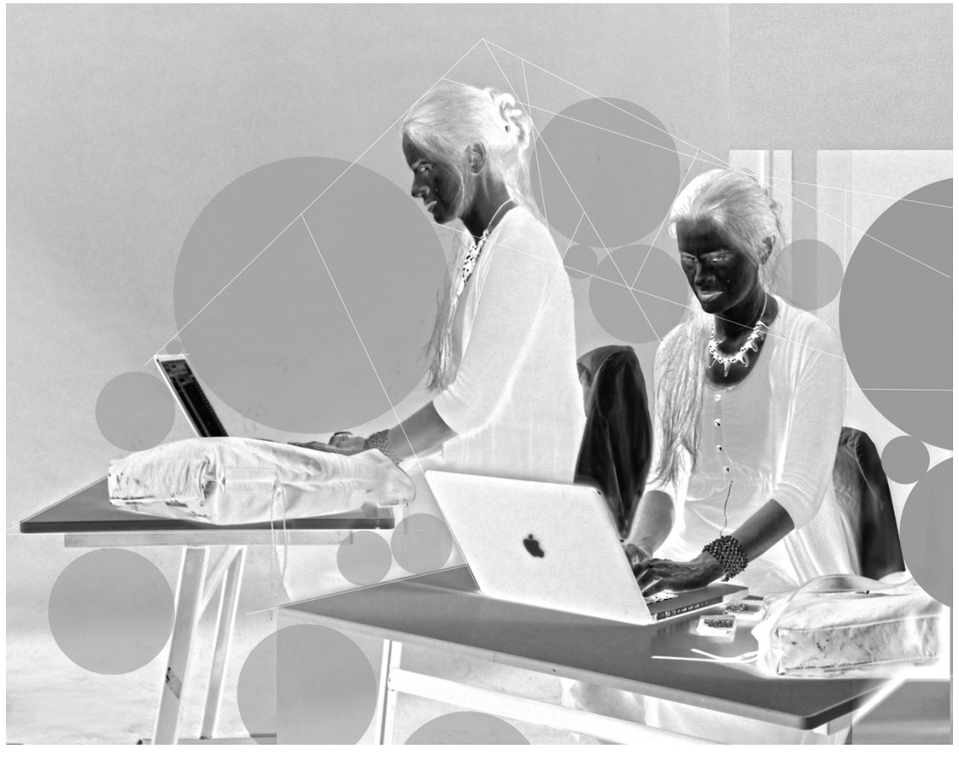
وبصفي عارضة في العديد من الأعمال الفنية، ثمنت الإمكانية التي أتيحت لي بأن أشاهد عملية الإبداع الكاملة لميثاء والإشتراك فيها. وفي المياه الراكدة، تم إدخالي في فقاعة داخل حوض من المياه، في حين أنها وجهتني خلال إلتقاط المئات من الصور. ورغم التعقيدات الفنية للتصوير المسحي في المياه، بفضل طريقتها المنهجية تمكنت ميثاء من التغلب على أية مخاوف، قد تنجم مثلاً عن خلط الكهرباء والمياه الذي يتطلب عناءً كبيراً. استطعت الإنتقال إلى مكان يبعث بالسرور وأن أفصل تماماً عن العواصف الناجمة عن الحياة اليومية لأركز في داخلي. وهذا العمل والأعمال الأخرى تلتقط الركود والسكون الذين يتولدان من معالجة دقيقة للصور فتبرز تفاصيلها بوضوح. وللوهلة الأولى يُقارن الركود والسكون التأملي الذين يبرزان في صورها ببعض الأمثلة للموت في التصوير الفوتوغرافي في القرن التاسع عشر. لكن هناك المزيد لإكتشافه في الصور الممسوحة ضوئياً، فهي بمثابة تساؤل عن السبب الذي يجعلنا نهاب السكون الموجود في الطبيعة؟

وتتأرجح الأعمال الجديدة في المعرض الفردي للفنانة بين المعالجة والنتيجة، مثلاً تفاصيل عن الأنامل وحركتها. وبقى إسقاط المسح والفيديو لتفسيرها للمطر في صورة والدتها من بين أكثر الأعمال التي أثرت بي. بعملها هذا سنحت المجال لإختبار لحظة أثيرية من خلال هوابط الفيديو الشعري، وهذا هو ما أتطلع لتشجيعه وأشهد تطوره.

إنني أؤمن بأن الفنان منارة. وميثاء، في الأبعاد المختلفة من ممارساتها الناشئة، هي مكتشفة معاصرة تُسخّر الماسح الضوئي لإلتقاط الأمور وشرحها. إنها ترسم خريطة من الإكتشافات التي تلتقط العالم من حولها وترسم الروابط بين عناصره ويطبق ذلك في نهاية المطاف على عالمنا أيضاً.

جانيت بلوتو

مياه ساكنة . ١٣٥ x ٢٠٧ سم . تصوير بالماسح الضوئي . ٢٠١٢
Still Waters . 135 x 207 cm . Scanography . 2012



جانيت . رسم تخطيطي رقمي . ٢٠١٣
Janet . **Digital sketch . 2013**

جانيت . ١٥٢ x ١٩٠ سم . تحويل صورة رقمية على القماش . ٢٠١٣
Janet . **152 x 190 cm . Digital transfer on fabric . 2013**

Reflections

I'm thinking about Maitha's work; it is very good and very compelling. I want to be alone with it, to listen to it as well as to look at it. There is a presence about her work, for me it is musical as well as visual. I see the work and hear barely definable yet interconnected chords that collectively produce lingering melodic sounds. It is hard to tell if it is acoustic or electric, analogue or digital, it's somewhere in between common definitions that we may be comfortable or familiar with. Perhaps that's why there is a magical and timeless quality to her work.

Maitha's figurative work is constructed to form portraits of persons at absolute peace, not so much as a decisive moment or collection of moments, rather as entireties eternally holding their breath effortlessly, eyes closed, weightless. There is both a stillness in the works and also a subtle sense of movement, something akin to breathing while asleep.

The process of Maitha's making works include 'drawing' a number of parts of the subject that are later fused together. One may expect the result to appear analytical but this is far from the case, rather the parts, like musical notes, combine to form resonate chords that emanate from the paper or cloth. Then I look something up about regional music and melody and discover the word *maqam*. The Arabic *maqam* is a melody type, a technique of improvisation, and this seems to fit; Maitha is making unique, Arabian art music. She improvises with the making and construction, trusting her instinct as well as her brain. The process is organic and integrates handcraft as well as digital applications in the making of timeless and lingering presences.

I am interested in seeing how 'finishing' is arrived at with Maitha's work, one of the often unacknowledged and crucial parts of the creative process. I see her process as often interrupted by doubt and reworking until something is more resolved, but even then it's not finished, it is just the intake of breath that precedes the making of the next iteration or new piece. These journeys into realisation are a breath of fresh air, they strike a chord and to me are the foundations from which new explorations will be made.

Mark Pilkington

تأملات

إنني أفكر في أعمال ميثاء وأرى أنها في غاية الروعة والجمال. وأرغب في الإنفراد مع تلك الأعمال للإصغاء إليها والنظر إليها. هذه الأعمال لديها حضور قوي وهي بمثابة مقطوعة موسيقية إضافة إلى كونها عملاً بصرياً. إنني أرى الأعمال وأسمع في الخلفية نوتات بالكاد تُسمع ولكنها رغم ذلك مترابطة تُصدر أصواتاً زاخرة بالحنين. ومن الصعب معرفة إذا كانت سمعية أو كهربائية، متماثلة أو رقمية. إنها متماهية بين التعريفات العامة التي قد نرتاح لها أو نعرفها. وربما يكون هذا هو سبب تميز أعمالها بجودة سحرية و سرمدية.

أعمال ميثاء المجازية صممت لتصور أشخاصاً في طمأنينة تامة، ليست لحظة حاسمة أو مجموعة من اللحظات، بل لحظات تحبس إلى الأبد أنفاسها عفوياً وأعينها مغلقة وعديمة الوزن. أعمالها ساكنة وتنطوي رغم ذلك على إحساس رقيق بالحركة، ما يشبه التنفس أثناء النوم.

تشتمل الطريقة التي تقوم ميثاء من خلالها بأداء أعمالها على «رسم» عدد من أجزاء الموضوع والتي تدمج لاحقاً مع بعضها. وقد نتوقع بأن النتيجة ستظهر بشكل تحليلي ولكن العكس صحيح، فتتجمع الأجزاء مثل النوتات الموسيقية، وذلك لتكوين نغمات رنانة تنبعث من الورق أو القماش. وبعد ذلك، أجريت بحثاً عن الموسيقى الإقليمية والألحان الموسيقية واكتشفت كلمة مقام. والمقام العربي هو نوع من الألحان، وهو أسلوب إرتجال، وهذا يبدو ملائماً؛ فميثاء تبتكر موسيقى فنية عربية فريدة من نوعها. إنها ترتجل في عملية الصنع والتشكيل، وتثق في فطرتها وعقلها. والعملية هي حرفة يدوية عضوية وكاملة، بالإضافة إلى تطبيقات رقمية في عمل الحضور الأبدي والمتواني.

إنني أرغب في معرفة كيف تصل ميثاء إلى «الصقل» في أعمالها، وهو أحد الأجزاء غير المعروفة غالباً والحاسمة في العملية الإبداعية. وأنا أرى عملية الإبداع غالباً ما تتقطع بالشك وإعادة العمل، حتى تصل إلى قرار بشأن ما يقلقها، ولكن حتى لو لم يتم الصقل بعد ذلك، فإنه يكون مجرد منفذ للنفس الذي يسبق القطعة التالية. وهذه الرحلات في الإدراك تُدخل البهجة إلى القلوب، إنها تضرب الأوتار وهي بالنسبة لي أسس الإستكشافات الممكنة.

مارك بيلكينجتون

هند بالجافلة . ٢٦ x ٢١ سم . تصوير بالماسح الضوئي . ٢٠١٢
Hind Beljafla . **26 x 21 cm . Scanography . 2012**

مارك وجيل . رسم تخطيطي رقمي . ٢٠١٣
Mark and Jill . **Digital sketch . 2013**

مارك وجيل . ١٥٢ x ١٨٥ سم . تحويل صورة رقمية على القماش . ٢٠١٤
Mark and Jill . **152 x 185 cm . Digital transfer on fabric . 2014**

راشد وعبدالله . عن قرب
Rashid and Abdullah . **Detail**

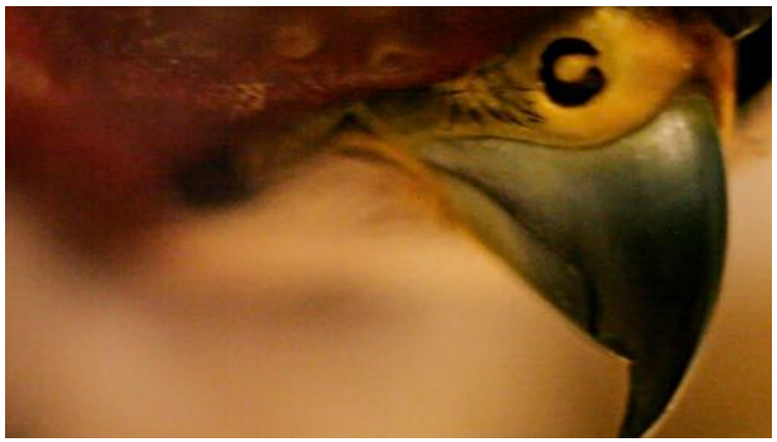
راشد وعبدالله . ١٥٢ x ٢٣٠ سم . تحويل صورة رقمية على القماش . ٢٠١٤
Rashid and Abdullah . **152 x 230 cm . Digital transfer on fabric . 2014**

جوليانا . ١٢٨ x ١٨٠ سم . طباعة رقمية على سطح فوريقس . ٢٠١٤

***Juliana* . 128 x 180 cm . Digital print mounted on forex . 2014**

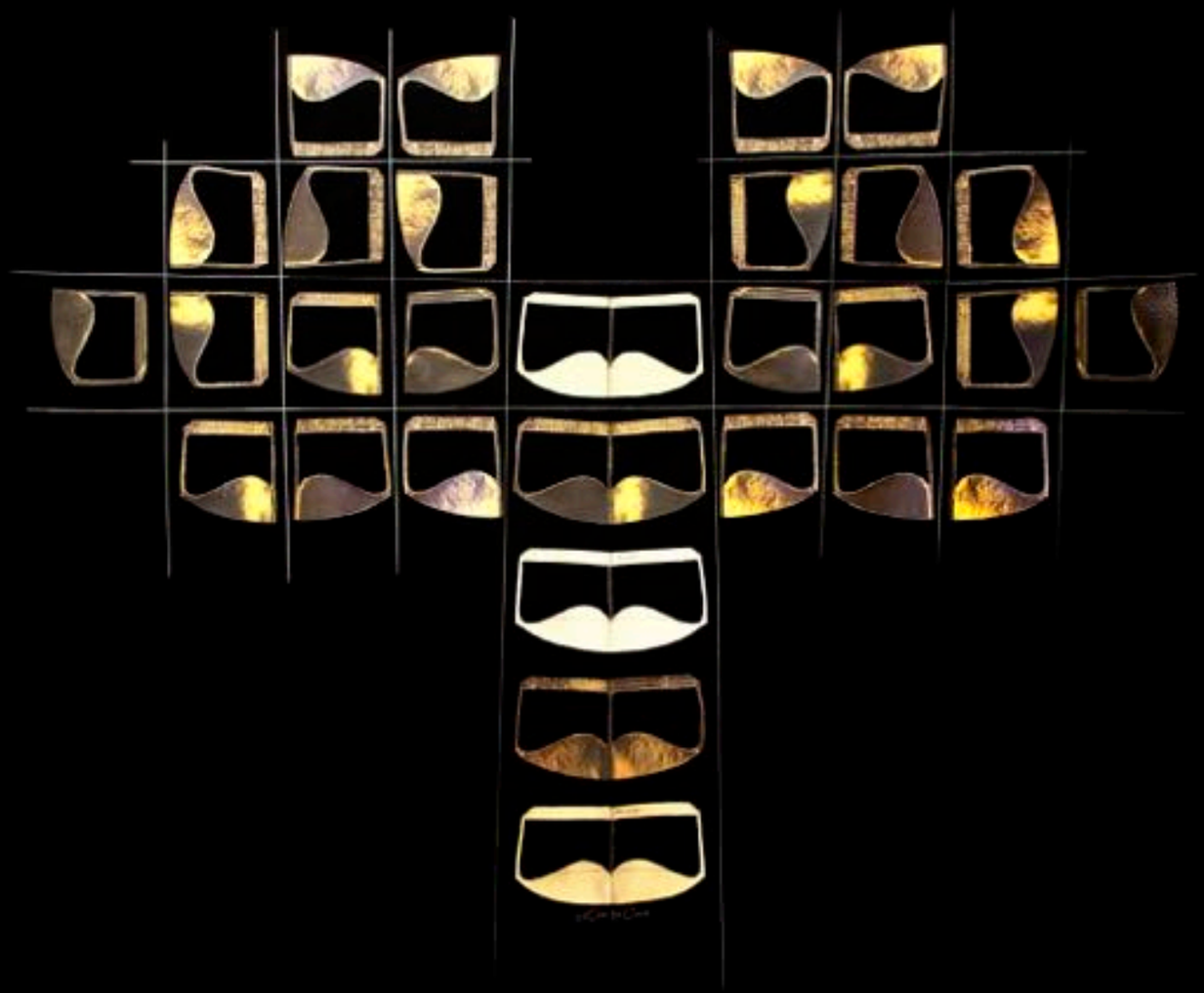
ييفون . ١٥٠ x ١٨٠ سم . طباعة رقمية على سطح فوريقس . ٢٠١٤

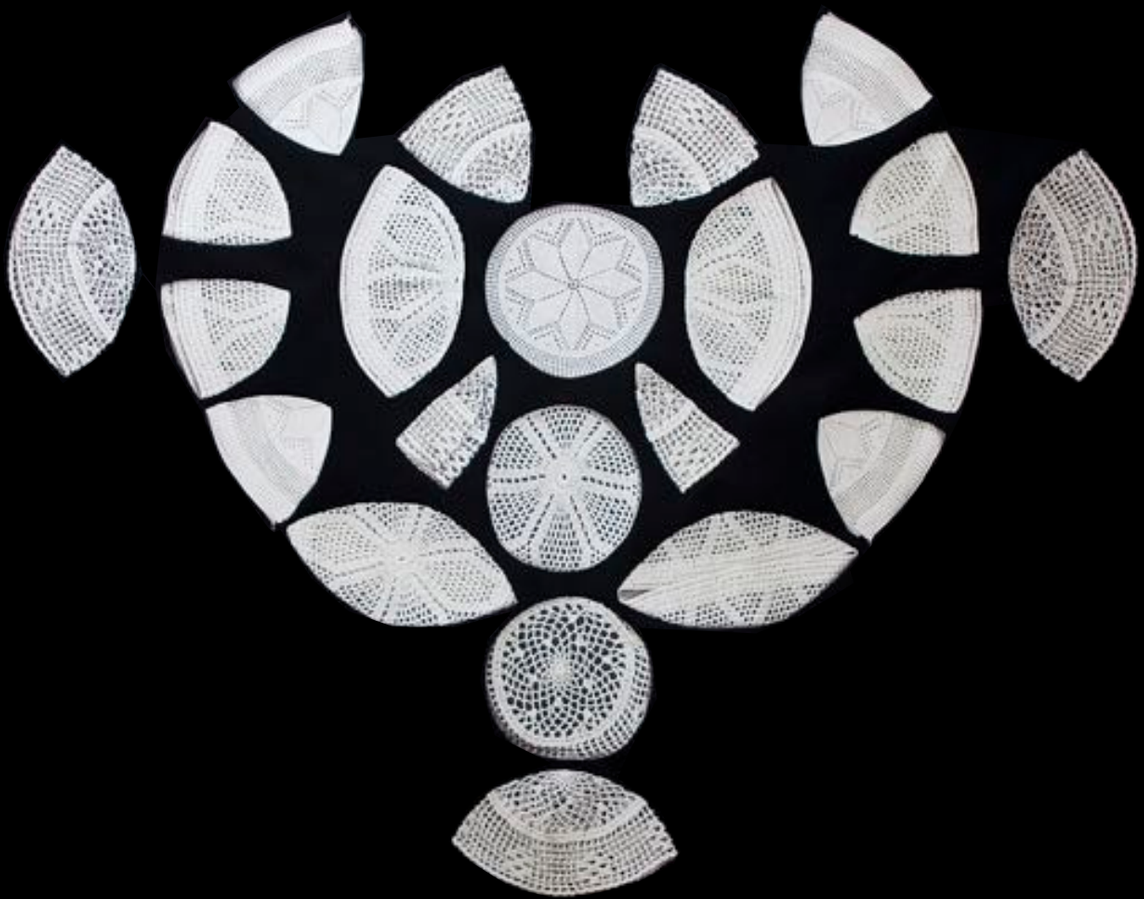
Yvonne **. 150 x 180 cm . Digital print mounted on forex . 2014**



يواك . لقاطات فيديو . ١٥:٥٩ دقائق . ٢٠١٣

Yewak . **Stills from video . 15:59 min . 2013**





Maitha Demithan

Born 1989, Dubai

Education

2007 – 2012: Bachelor of Fine Arts - Zayed University

Residency

A.i.R Dubai 2014

Selected Exhibitions

2013

Dubai Next, **L'Institut du Monde Arabe, Paris**

Three Generations, **Sotheby's, London**

25 years of Creativity, **Emirates Place, Abu Dhabi**

2012

Art For All, **Shaikha Salama Bint Hamdan Al Nahayan Foundation, Abu Dhabi**

Tessellation Make Up, **Galeri Zilberman, Istanbul, Turkey**

Art Stays Festival, **Ptuj, Slovenia**

Made In Tashkeel, **Tashkeel, Dubai**

Abaya, **Ara Gallery, Dubai**

2011

Crossing the Line **and** *As the Saying Goes*, **Tashkeel, Dubai**

Emirati Expressions, **Manarat Al Saadiyat, Abu Dhabi**

Heart of Phoenix, **Gyeonggi Museum of Modern Art, Korea**

Emerge II: Radiating Ports, **Museum of Diocesano, Venice**

Emirates Foundation Exhibition, **Spain and Sharjah**

Caravane 1.2 d'artistes contemporains du Moyen Orient et du Maghreb, **Middle East North Africa Contemporary Art, Paris**

2010

Biladi, **Tashkeel, UAE Pavilion and UN Pavilion, Shanghai EXPO, Shanghai**

Summer Exhibition, **XVA Gallery, Dubai**

Nishan **and** *Mixcolab*, **Bastakiya, Dubai**

Made in Tashkeel **and** *Portrait of a Generation*, **Tashkeel, Dubai**

The Reflective Mirror: An Expression of Womanhood, **United Nations HQ, New York**

2009

Across the Gulf Brisbane Biennial, **Brisbane**

Emirati Vision, **DZ Bank, Berlin**

Emerge: Ways of World Making, **Ristorante La Colomba, Venice**

Made in Tashkeel **and** *Silent Conversations*, **Tashkeel, Dubai**

ميثاء دميثان

مواليد ١٩٨٩، دبي

المؤهلات العليمة

٢٠٠٧ - ٢٠١٢: بكالوريوس فنون جميلة - جامعة زايد

برنامج الفنان المقيم

A.i.R دبي ٢٠١٤

المعارض المختارة

٢٠١٣

دبي قادمة، **معهد العالم العربي، باريس**

ثلاثة أجيال، **سوثبيس، لندن**

٢٥ سنة من الإبداع، **قصر الإمارات، أبوظبي**

٢٠١٢

الفن للجميع، **مؤسسة الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، أبوظبي**

تسلاشين ميك آب، **جاليري زيلبرمان، اسطنبول، تركيا**

آرت ستايز فيستفال، **بتوج، سلوفينيا**

صنع في تشكل، **تشكيل، دبي**

عباية، **آرا جاليري ، دبي**

٢٠١١

عبور الخط وكما يذهب القول، **تشكيل، دبي**

تعبيرات إماراتية، **منارة السعديات، أبوظبي**

قلب فونيكس، **متحف جيونجي للفن الحديث، كوريا**

إيضاح ٢: موانئ مشعة، **متحف ديوسانو، فينسيا**

معرض مؤسسة الإمارات، **أسبانيا والشارقة**

كرفان ١,٢: الفنانون المعاصرون في الشرق الأوسط والمغرب العربي، **الشرق الأوسط وشمال أفريقا الفن المعاصر، فرنسا**

٢٠١٠

بلادي، **تشكيل، جناح الإمارات وجناح الأمم المتحدة، شنغهاي اكسبو، شنغهاي**

معرض الصيف، **معرض XVA، دبي**

نيشان وميكسولاب، **بستكية، دبي**

صنع في تشكيل وصورة جيل، **تشكيل دبي**

المرآة العاكسة، تعبير عن الأنوثة، **مقر للأمم المتحدة، نيويورك**

٢٠٠٩

عبر الخليج، *بريزبن بينيال*، *بريزبن*

الرؤية الإماراتية، **بنك DZ، برلين**

إيضاح: طرق صناعة العالم، **ريستورينت لا كلومبا، فينسيا**

صنع في تشكيل والمحادثات الصامتة، **تشكيل، دبي**

الصفحات السابقة: أبي وأمي . ١٢٠ x ١٥٢ سم . تحويل صورة رقمية على القماش . ٢٠١٤

Previous Pages: *Abbi* and *Ummi* . 120 x 152 cm . Digital transfer on fabric . 2014

أود في البداية أن أتوجه بجزيل الشكر والإمتنان لعائلتي التي سمحت لي بإختيار طريقي.

كما أشكر تشكيل الذي يعتبر بمثابة بيتي الثاني لترحيبه الحار بي عندما كنت مجرد طالبة في مستهل مسيرتي. وأشكر كذلك فريق عمل تشكيل، أسرتي الثانية، الذين ساعدوني على تحقيق أحلامي.

وكذلك أصدقائي الأعزاء الذين منحوني لقب «فنانة».

أنا كذلك أشعر بالإمتنان تجاه مارك بيلكينجتون وجانيت بلوتو لمنحي وقتهما الثمين ولدعمهما المستمر لي.

ألكسندرا ماكجيلب التي لطالما نجحت في تبسيط الأمور، بفضل تشجعيها ومساعدتها المستمرين لي، فساندتني خلال كل فترة المعرض.

وأخيراً، أرغب في إهداء هذا المعرض الفني الأول الذي أقوم به بمفردي إلى لطيفة التي حثتني وشجعتني على متابعة رسالتي. كما كانت الصوت الذكي والرشيد والقوي الذي أرشدني في أبسط الأمور وأصغرها مع احتضان وتقبل كامل لخصوصياتي.

وأشكر جميع من ساهموا في إنارة طريقي بفضل كرمهم.

ميثاء دميثان

My first thanks belong to my family, who allow me to choose my way.

My deepest thanks to Tashkeel, my second home, for its warmest welcome when I was only a student starting out in the real world. To its team; my second family, who have helped me reach my truest dreams.

My close friends, who gave me the title 'artist'.

I am indebted to both Mark Pilkington and Janet Bellotto for their generous time and unwavering support.

Alexandra MacGilp, who makes everything look easy – for a constancy of encouragement and support that has sustained me throughout this exhibition.

Finally, I would like to dedicate this first solo show to Lateefa who urges me to follow my calling. With her intelligence and visionary strength, she guides me in a gentle manner while embracing me with all my idiosyncrasies.

To all who hold a lantern to light my way with their generosity.

Maitha Demithan

أمي النومي . ١٩٠ x ١٤٥ سم . تصوير بالماسح الضوئي . ٢٠١١
Umy Elnoomi . 190 x 145 cm . Scanography . 2011

Established in 2008 by Lateefa bint Maktoum, Tashkeel is a contemporary art organisation based in Dubai committed to facilitating art and design practice, creative experimentation and cross-cultural dialogue.

Placing the artist at the core, Tashkeel supports the UAE's creative community through studio facilities, artists' residencies, international fellowships, a programme of exhibitions, events and professional as well as recreational workshops.

Tashkeel currently runs up to three residencies a year, along with 6 residencies in conjunction with our partner entities - Delfina Foundation London, Dubai Culture and Arts Authority and Art Dubai. Encouraging the exchange of ideas between international and local practitioners, the non-prescriptive and process-based nature of the residencies allows visiting artists to develop projects in response to their new context, or to conduct research benefiting from Tashkeel's resources. Residencies generally culminate in an exhibition, accompanied by activities such as talks and seminars, aiming to introduce the general public to international artists and their practice.

Tashkeel's exhibition space accommodates up to six main projects a year, as well as a series of small-scale events. The programme includes solo and thematic exhibitions, screenings, workshops and seminars, fulfilling Tashkeel's commitment to bringing art and culture to a wider audience and engaging the local community.

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

تشكيل هي مؤسسة فنية معاصرة تأسست عام ٢٠٠٨ على يد لطيفة بنت مكتوم، ومقرها دبي. وتلتزم المؤسسة بتسهيل الأعمال الفنية والتصميمية والتجارب الإبداعية والحوار بين الثقافات.

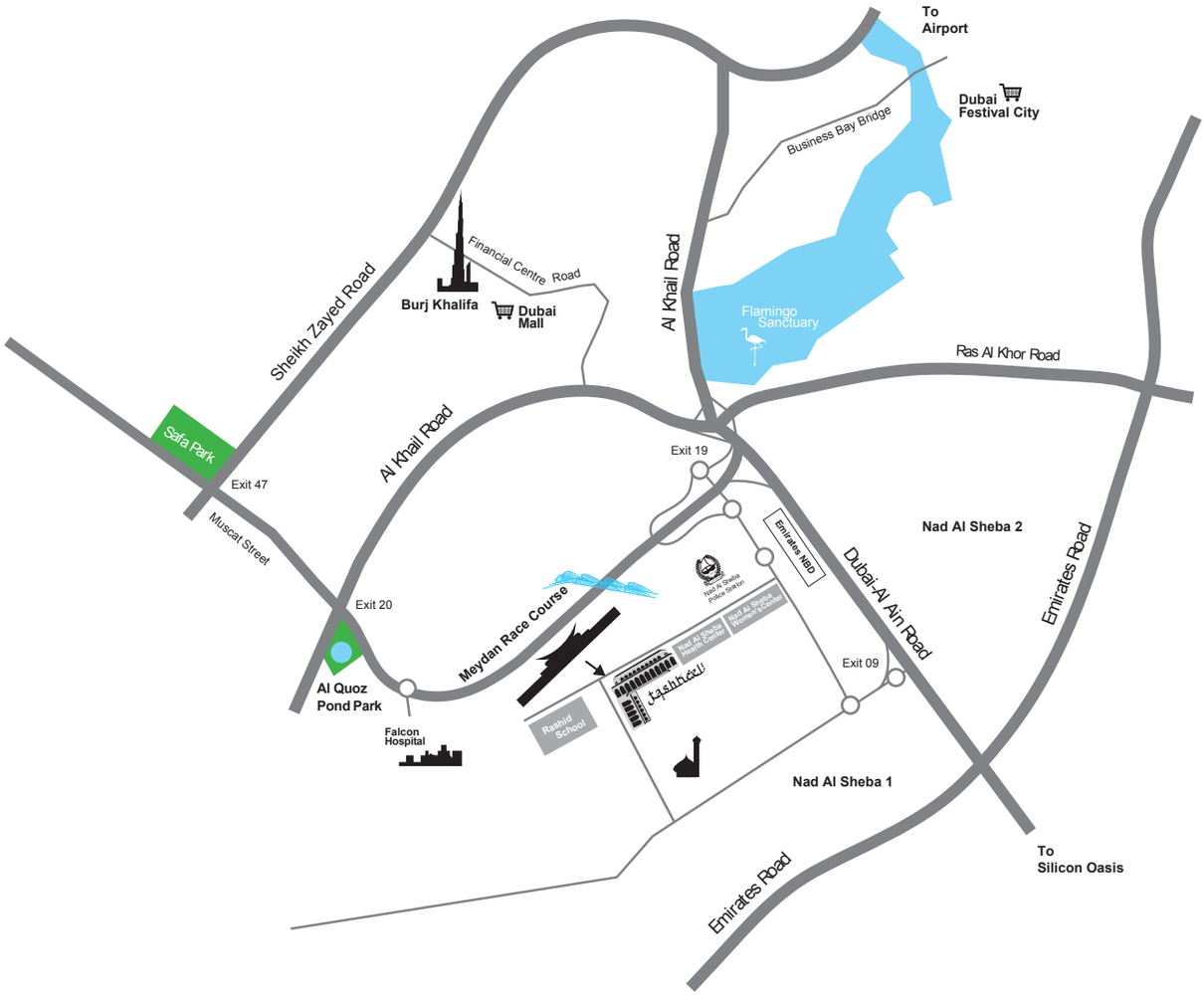
ينصب اهتمام المؤسسة على الفنانين، وتدعم المجتمع الإبداعي في الإمارات العربية المتحدة عبر توفير الاستوديوهات، وبرامج إقامة الفنانين، وبرامج الزمالة الدولية، والمعارض والفعاليات وورش العمل المهنية والترفيهية.

ويدير مركز تشكيل حالياً نحو ثلاثة برامج سنوية لإقامة الفنانين الضيوف، إلى جانب ٦ برامج لإقامة الفنانين بالتعاون مع هيئات شريكة وهي مؤسسة «دلفينا» في لندن، وهيئة دبي للثقافة والفنون وآرت دبي. وتشجيعاً لتبادل الأفكار بين الفنانين الدوليين والمحليين، تتيح الطبيعة غير الملزمة والقائمة على برامج الإقامة للفنانين الزائرين تطوير مشاريع تستجيب للسياق الجديد، أو إجراء أبحاث تستفيد من موارد تشكيل. وتتوج برامج الإقامة عادة في معرض، يرافقه مجموعة من الأنشطة كالجلسات الحوارية والندوات التي تهدف إلى تعريف الجمهور بالفنانين الدوليين وأعمالهم.

وتتسع مساحة معرض تشكيل لنحو ستة مشاريع رئيسية سنوياً، بالإضافة إلى سلسلة من الفعاليات الصغيرة. ويتضمن البرنامج معارض فردية وموضوعية، وعروض بصرية، وورش عمل، وندوات، تسهم في وفاء تشكيل لالتزامها بتقديم الفن والثقافة لجمهور أوسع وزيادة انخراط المجتمع المحلي.

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

تشكيل
Tashkeel


To
Airport
Dubai
Festival City
Business Bay Bridge
Financial Centre Road
Burj Khalifa
Dubai
Mall
Sheikh Zayed Road
Al Khail Road
Flamingo
Sanctuary
Ras Al Khor Road
Safa Park
Exit 47
Muscat Street
Al Khail Road
Exit 19
Nad Al Sheba 2
Emirates NBD
Dubai-Al Ain Road
Emirates Road
Exit 20
Meydan Race Course
Nad Al Sheba
Police Station
Nad Al Sheba
Health Center
Nad Al Sheba
Workers Center
Exit 09
Al Quoz
Pond Park
Rashid
School
Falcon
Hospital
Nad Al Sheba 1
To
Silicon Oasis
Emirates Road