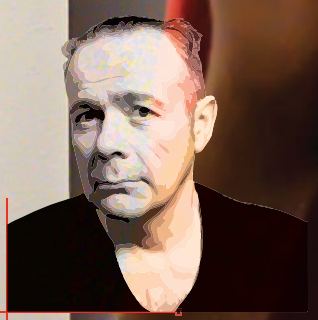
هناك سـوقان للفنون يتعايشـان حاليًا: أحدهما عضـوي والآخـر مدمـر. الأول تقليـدي ويأخـذ في الاعتبـار تاريـخ الفـن ، برمـوزه ، ومتاحفه ، ومعارضه، وغالريته، وبيناليـاته ، وما إلى ذلك. ويعكـس الثـاني عالمـاً يخضـع لعمليـة إعـادة تنظيم عميقـة، ويتحدى "التاريخ الرسـمي" من خـلال حركات مثـل metoo وblacklivesmatter وموجهـان بوضوح نحـو العديد مـن التحديات السياسـية والمناخيـة والصحيـة والتكنولوجيـة المقبلة



تييري ايرمان

metoo

«أنا أيضا» هو وسـم (هاشـتاج) مؤلف مـن كلمتين انتشر بصورة كبيرة وواسـعة على وسـائل التواصـل الاجتماعي حول العـالم خلال شـهر أكتوبر من عـام 2017، لإدانة واسـتنكار الاعتداء والتحرش الجنـسي وذلك على خلفية فضيحة هارفي واينسـتين الجنسـية التي وجهتها عشرات النسـاء لمنتج أفـلام هوليـوود البارز هارفي واينسـتين. ويكيبيديا

blacklivesmatter

حياة السود مهمة (BLM) ، حركة اجتماعية دولية ، تأسست في الولايات المتحدة عام 2013، مكرسة لمحاربة العنصرية والعنف ضد السود ، خاصة في شكل وحشية الشرطة . يشير اسم "حياة السـود مهمة" إلى إدانة عمليات القتل غير العادلة للسود على يد الشرطة (السود هم أكثر عرضـة للقتل على يد الشرطة في الولايات المتحدة من البيض) ومطالبة المجتمع بتقدير حياة السود وإنسانيتهم. بقدر ما يقدر حياة وإنسانية الأشخاص البيض.

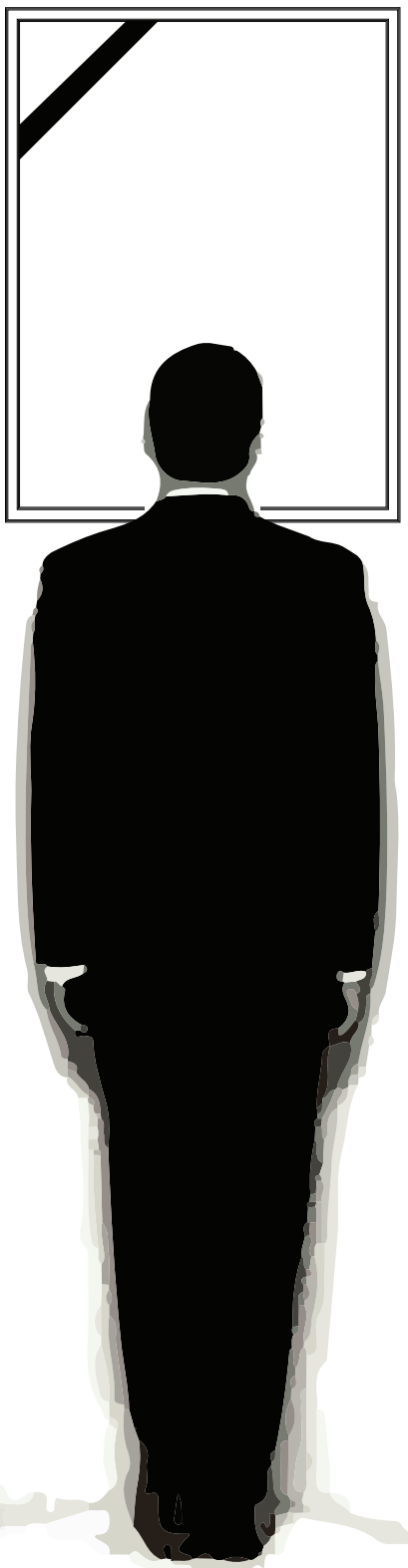
هذه هي المخاوف التي تطارد سوق الفن
ما بعد «البابلي» في عام 2024

خلف الكواليس، هناك عملية إعادة معايرة للقيم.

كاتيا كازاكينا - كاتبة امريكية

سنة جديدة سعيدة أيها القارئ! في الفصل الأول من عام 2024، نجد البعض منكم مسترخياً على الشاطئ، والبعض الآخر يحزم أمتعته لتجهيز أطفاله للمدرسة. بينما يعمل اخرين على ترسيخ الصفقات التي بدأت في أواخر عام 2023 والبعض الآخر يتطلع إلى حشد أعمال جديدة. وهناك من يستعد أو أكمل للتو التوسعات في بيئة فنية ذات أسعار فائدة أعلى ومبيعات أقل.

في النهاية اتمنى لكم ، حظا سعيدا! لأن الحظ هو ما نحتاجه جميعًا في هذه الفترة من الراحة - من العطلات إلى الواقع، ومن عقلية القطيع إلى الانتقائية، ومن الانتفاخ إلى الرصانة...إنها لحظة هشة.



قالت ناتاليا ساكاسا، مديرة غاليري فليس فالوا ، وهو معرض باريسي افتتح فرعا في نيويورك العام الماضي: «كان هؤلاء الناس منغمسين في أنفسهم، وكان الأمر كله تافهًا للغاية» .

وأضافت: "لا أريد أن أكون متشائمة اوكئيبة، لكنني لا أعتقد أن هذا النوع من المال الذي كنا نستمتع به سيعود". "يحتاج الجميع إلى أن يكونوا أكثر مراعاةً وتواضعًا - وأن يفحصوا حقًا ما هو ذو قيمة."

تعد مسألة القّيمة (والقيّم) أمرًا أساسيًا للعديد من هواة جمع الأعمال الفنية، الذين يحاولون التخلص من الأعمال التي اشتروها مؤخرًا.

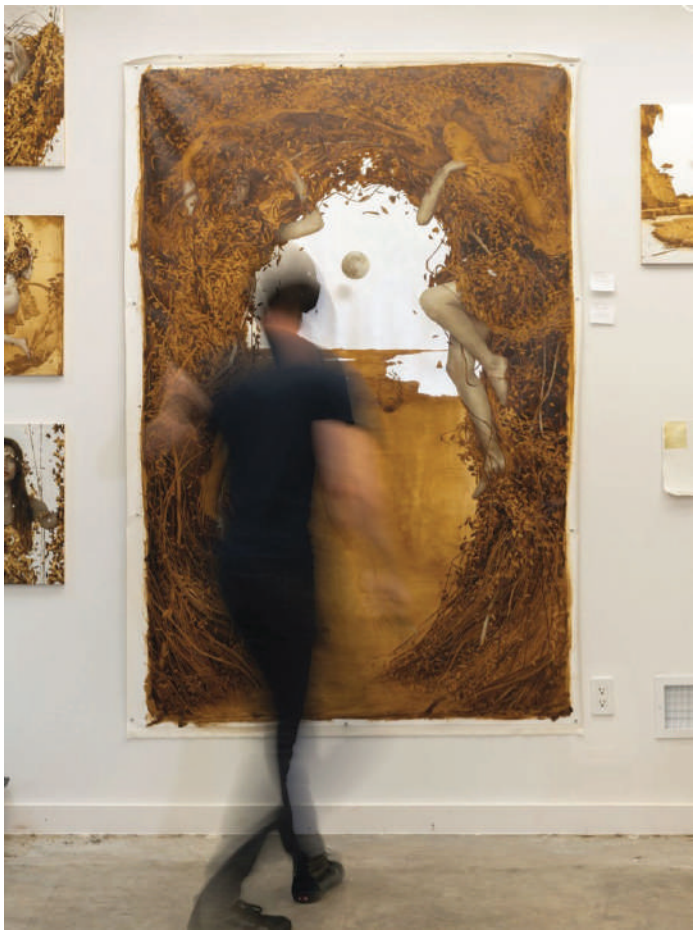
وقال مورجان لونج المستشار الفني المقيم في لندن: "كان هناك الكثير من عمليات الشراء، ويشعر الناس ببعض الندم على الأشياء التي أنفقوا المال عليها".

هناك أيضًا شعور بأن المشترين قد استيقظوا للتو من حلم الحُمى.

قال صاحب معرض فني ناشئ ساحلي: "لقد اشترى الناس بشكل مكثف حقًا خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية". "ويقول بعض هواة الجمع: ماذا فعلت للتو؟". أثناء تفكيرهم في البيع، يواجه هواة الجمع سوقًا أصبحت غير سلسة على ما يبدو بين عشية وضحاها.

إحدى الشرائح الضعيفة هي الفنانين في بداية ومنتصف حياتهم المهنية، "الذين تم إطلاقهم ولكن لم ينطلقوا"، كما قال صاحب معرض متوسط الحجم في نيويورك ولوس أنجلوس. أقام هؤلاء الفنانون بضعة معارض فردية ناجحة، ولكن لم يتم استقطابهم من قبل المعارض الضخمة.

وقال التاجر الذي تعرض فنانه للسرقة من قبل صالة عرض ضخمة: "يتوقع هواة الجمع أن يبدأ الفنانون في صالات عرض أصغر ويذهبون إلى صالات عرض أكبر وأكبر". "عندما لا يحدث هذا بحلول العرض الثالث أو الرابع، يكون هناك شعور بأن هناك خطأ ما. لكن المعارض الكبيرة تريد فقط الفنانين الذين يمكنهم التوسع وتلبية متطلباتهم. يجب على هواة الجمع أن يهدأوا".



وسرعــان ما عادت لوحة نيكولاس بارتي لعــام 2023، التي بيعت في البدايــة بمبلغ 750 ألف دولار، إلى الســوق بأكثر من 3 ملايين دولار، وفقًا لشــخص عُرض عليه العمل، لكن الســوق لم يبتلع الطعم. قال ذلك الشــخص: "يجب أن تكــون أحمقًا تمامًا للقيام بذلك". (ســجل المزاد 6.8 مليون دولار ويمثله شركة Hauser & Wirth الدولية القوية).

Nicolas Party

وســمعت أيضــاً قصة عن الفنانــة هايلي باركر، التــي حققت لوحاتها الزيتيــة المعقدة التي تصور الزهور والنباتــات نجاحاً كبيراً بين هواة الجمع في العامين الماضيين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السوق الأولية مؤخراً (النطاق الحالي هو 15 ألف دولار إلى 125 ألف دولار). . تم بيع لوحة باركر(2022 - BOZO Front Yard) مقابل 45000 دولار في أغســطس 2022 خلال معرضها الفــردي في معرض BOZOMAG في لوس أنجلوس. جميع الأعــمال في هذا العرض جاءت مع اتفاقية عدم إعادة البيع لمدة 5 سنوات. ومع ذلك، عُرضت هذه اللوحة للبيع مــن قبل المعــرض بمبلغ 375 ألف دولار بعد عــام واحد فقط، وفقًا لشخص مطلع على العرض.

Hayley Barker
BOZO HOUSE

مــن المفترض أنــه لم يكن هناك مشــترين على هذا المســتوى، لأن اللوحــة ظهرت في مزاد ســوثبيز في 16 نوفمــبر. وانتهى الأمر بجلب 177.800 دولار، بمــا في ذلك الرســوم، وفقًا لقاعدة بيانات أســعار Artnet.

قال صاحب معرض متوســط الحجم: "هناك شــعور بالحاجة الملحة إلى فك الارتباط والقلق على مســتقبل السوق". يستخدم أحد عملائه المتمرسين الفن كوسيلة للاستثمار.

المشــتري المعني اســتراتيجي فيما يتعلق بما يشــتريه وقد ارتفعت قيمــة معظم الأعمال. وقال التاجر إنــه ارتكب بعض الأخطاء، ويركز الآن بشدة على ما بين 10 إلى 20 عملاً فنيًا لن يجني أي أموال منها.

لا تــزال جاذبية الوصــول إلى الأعمال الجديدة للفنانين المشــهورين قوية.

قــال أحد جامعي الأعمال الفنية المقيــم في لندن: "إنها مثل المرن". "إنه يجعل [هواة الجمع] يشعرون أنهم فعلوا شيئًا رائعًا، لقد تجاوزوا نوعًا ما من العتبة. كما لو أن إنفاق المال بطريقة أو بأخرى يعد نجاحًا. إن شراء الأعمال الفنية "ذات الدرجة الاســتثمارية" هو محور اهتمام العديد من هواة الجمع الآن. قال صاحب معرض متوســط الحجم إن الناس ســيصطفون طوال اليوم لشراء لوحة سيسيلي براون من باولا كوبــر مقابل مليون دولار. وســوف يدفعون أيضًــا 4 ملايين دولار في المــزاد مقابل عملها. (يبلــغ الرقم القياسي الحالي للمــزاد للفنان 6.8 مليون دولار).

مــا العمل إذن؟ قالت لونج إن عملائها يبحثون إما عن "الصور المهمة التــي لا يتــم تداولها كثيراً أو عن الأشــياء المنخفضــة الجودة لأنهم يحبونها حقًا".

لا يــزال بعض كبار هواة جمع التحف في العالم يبحثون عن الأفضل على الإطلاق، وهم على استعداد لإنفاق الملايين مقابل تلك الجوائز - كما أظهــرت المبيعات القياســية الأخيرة لأغنيس مارتن وريتشــارد ديبنكورن.

Cecily Brown

قال أحد مستشاري العديد من كبار هواة جمع التحف: "إنهم سعداء بإنفـاق أكثر من 100 مليون دولار". "إنهم محددون للغاية وانتقائيون للغاية. وهم يريدون بشكل مثالي القيام بذلك على انفراد.

سوف تبحث دور المزادات عن الجوائز لبيعها. في شهر فبراير، تخطط دار كريسـتي للمزادات لبيع محتويات شقة السـقيفة الخاصة بالسير إلتون جون في أتلانتا ، مع آلاف الأشياء التي تتراوح من أثوابه وأحذيته إلى الأثـاث والصـور الفوتوغرافية، وفقًا لشـخص مطلع على عملية البيع.

لكن ساكاسـا قال إن العديد من كبار العملاء "يشـعرون بالملل قليلاً" مـن اقتناء الأعمال الفنية هذه الأيام ، وربما يجدون المزيد من الإثارة في مجالات الإنفاق الأخرى.

وقال ساكاسـا، الذي كان مديرا في معرض لورينج أوغسـطين وعمل مع كريستوفر وول عندما كانت أسعاره ترتفع إلى السقف: "مع وصول جامع الأعـمال الفنية إلى هذا المسـتوى من الشراء، فـإن المطاردة تكون مثيرة مثل الصيد". "الآن تتم مطاردة هؤلاء الجامعين. والجميع يطاردهم."

مثال على ذلك: أندريه ساكاي ، الذي كان نشطًا في شراء وبيع وإهداء الأعمال الفنية على مدار العقد الماضي، يأخذ اسـتراحة من مغامراته في سوق الفن للتركيز على اهتمام جديد: مشهد الطعام في ميامي.

قال ساكاي في رسـالة نصية ردًا على استفساري: "بالتأكيد كنت مهتمًا بالطعام مؤخرًا، بالتأكيـد". "لقد وقعت عقود إيجار في كوفيد والآن أعيش من خلال الشـغف. مازلت أحب الفن – لا تفهموني خطأ – لكن لا أجد الفن مثيراً جدًا الآن.

((الزمن البابلي يعني عدم التجانس في الوقت بمعنى أنّ الزمن لا يتجسّـد عـبر الوعي الاجتماعي بوصفه مدّة من الوقت، بل يتوقف كثيراً على الشيء الذي يملأه))

الفن هو الحياة

إن أردنا ...

بقلم رئيس التحرير

ناصر الربيعـــي

أود أن أبدأ هذه المقالة بتوجيه الشكر لكل شخص استوحى الإلهام من مجلتنا باليت، وشاركوا أعمالهم من خلالنا مع العالم. لقد كان أمرًا رائعًا حقًا الدخول في كل تفاصيل العمل الفني لمجموعة كبيرة مـن الفنانين مـن كل مكان سـواء في العراق او المنطقـة العربية والعالم- ولست مندهش باستمرار الابداع فالعطاء الفني لايتوقف، وأحببت رؤية كل تفسـيرات المتابعين لنا، أنا أشـجع الجميع على المشـاركة في كل الاتجاهات المعاصرة للفـن بعد ان اصبح معنى الفن لانهائي التفسير ..

اتمنـى ان تسـتمتع بقضيـة عددنـا هذا بقـدر ما تسـتمتع برؤية المواضيع كلها .

في الآونـة الأخيرة، كنت أفكر كثيراً في ما يمكن للفن أن يفعله لنا - غالبًا على مستوى اللاوعي والهاجس الداخلي .

يمكـن للفن أن يكـون بالتأكيد وسـيلة للتعبير عن الـذات، ولكنه يمكن أن يكون أيضًا وسـيلة لمعالجـة عواطفك وخبراتك، في هذا الموضوع بالذات تتفتح، بطريقة صادقة للغاية حواسنا، حول كيف كان الفن المرشد الأول خلال أجزاء الحياة الصعبة التي نعيشها كل يـوم ، كفنانين، وان تسـتغلون جمال ما يعنيه أن نكون إنسـانيين أكثر.

وبالطبـع ، يمكن أن يكون الفن للمتعة فقط، او الفن لمجرد الفن، لكـن لنصنـع أو لنبتكـر للفائدة، أو نوجه رسـالة لتعزيـز الروابط الإنسانية أصرتها الجمال.

Art is life if we want it

I would like to start this article by thanking everyone who has been inspired by our magazine, and through us has shared their work with the world. It was really cool to get into all the details of the artwork from a large group of artists - I'm not surprised by the continued creativity, and I loved seeing all the followers' interpretations. I encourage everyone to participate.

In all contemporary trends of art, the meaning of art has become infinite in interpretation.

Lately, I've been thinking a lot about what art can do for us—often on a subconscious, subconscious level. Art can certainly be a means of self-expression, but it can also be a way to process your emotions and experiences. On this particular topic. She opens up, in a very honest way, about how art has been the first guide through the difficult parts of life for most of us. Every day as artists we try to harness the beauty of what it means to be human

Of course, art can be just for fun or art for art's sake. To create or create. to have fun. To experiment. For human communication, parts of life. Every day, as artists, you exploit the beauty of what it means to be human

And of course, art can be just for fun. Art for art's sake. to have fun.

To experiment. To call. To create or create

I hope you enjoy this issue of Our Issue as much as I enjoyed seeing it all

Editor: Nassir Abdullah Al-Robey

Contents

48 **وسام شوكت ..**
الخط بين الموهبة والحرفة

من المشهد الفني الكوردستاني

66 باستخدام الالوان المائية
عبد الرحمن ميرزا يتعمق في عوالم تعابير الوجه

124 أودر عثمان فنان حلبجة
ظلال الماسأة لا تفارق فنه

104 دخون فاطمة النمر في دبي
حكايات حالمة لنساء ملهمات

PALEETT بالريت

مجلة فنية متخصصة بالفنون التشكيلية والبصرية
magazines in a magazine مجلات في مجلة

Issue N° 51
Winter 2024

Art News Magazine of Middle East Every Season

صاحب الامتياز ورئيس التحرير
ناصر عبدالله الربيعي

Editor in Chief
Nassir Abdullah Al-Robey

المستشار الإعلامي
ماجد السامرائي
Media adviser - **Majeed Al-Samaree**

مستشار باليت لفنون الإمارات
خليل عبد الواحد
Paleett consultant
for the arts of the Emirates
Khalil Abdulwahid

سكرتير التحرير
رفاه المعموري

التصحيح اللغوي
علي جبار عطية

مكاتب باليت
دبي / **احسان الخطيب**
الموصل / **د. حامد الراشدي**
القاهرة / **عزة بشير ناجي**
عمّان / **خالد المجالي**
كردستان / **صالح ابراهيم**
البصرة والجنوب / **مهدي السبهان**

التصوير: **أحمد جليل**

الإشراف الفني:
دار باليت للطباعة والنشر

• التوزيع في العراق
- **مكتبة أكرم / شارع المتنبي في بغداد**
- **الباخرة للمستلزمات الفنية/ كرادة داخل**

• التوزيع في دولة الامارات العربية المتحدة
الرواق العالمي للفنون Inter. Craft Gallery / الشارقة.

• التوزيع في سلطنة عمان
غاليري آرت هورايزون ArtHorizon.biz / مسقط

قصة الغلاف

كتب الروائي محمد خضير : التقط قيس عيسى دراسات شاكر حسن آل سعيد الحروفية، واقتراحات رافع الناصري الفضائية، وأشكال ضياء العزاوي اللونية، وتصميمات مهدي مطشر الهندسية، وأضاف اليها اقتراحاته الغرافيكية، ليُنتِج منها جميعاً مفهومه عن ازاحة" عناصر البنية التشكيلية الاعتباطية ومناقلتها بعناصر الكتابة الصورية في فضاء تناظري مدروس."

Sponsorship
CBI Central Bank of Iraq
رابطة المصارف الخاصة العراقية
Iraq Private Banks league

سعر النسخة : **15000** دينار عراقي او 10 دولار أمريكي، 50 درهم اماراتي
الاشتراكات: شيك مصرفي أو حوالة معنونة إلى حساب مجلة باليت بالدولار الامريكي يضاف لها أجور البريد والنقل

رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1717 لسنة 2012
معتمدة في نقابة الصحفيين العراقيين ببغداد بالرقم 1341 لسنة 2013
العنوان / العراق .بغداد الكرادة - ص.ب 3096

- **facebook.com/Paleett Magazine**
- **Instagram: paleett_ magazine**
- **Twitter: @paleettiraq**
- **Email: paleett2@gmail.com**
- **paleettiraq@yahoo.com**
- **Baghdad- Iraq Mobial : 00964(0)70901899080 - 00971563960398**

Graphic

المحتويات

12
ماذا نعرف عن الفن العراقي ؟
ماجـد صالح السامرائي

18
The Gallery
إضافة نوعية لمستوى العرض الفني

21
الفراغ الممتلئ
معرض للفنان هاني دلة علي

23
مؤيد محسن
في مشهد الشمس

26
خفة خريف
19 فناناً مغترباً في معرض

28
شنب دالي وعباءة امرأة سومرية
رياض غنية في غاليري بغداد

32
بوليفارد بغداد لمحمود فهمي

34
The Elements
معرض مشترك لثلاث فنانين

37
اكرم ناجي
استقلاليَّة الأسلوب والتفرّد به

40
المعرض السنوي للرسم..
في جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين

70
قيس عيسى
الوقوف جوار اللوحة

رحلة في المشهد الفنـي العراقـي

غواية البدايات ونشوة الارتقاء

54 **قداس ملون لميلاد الرماحي**

58 رسم الخرائط:
قصص الهجرة والخسارة لصادق كويش الفراجي

76 الذكاء الاصطناعي (AI)
ماهي مخاطره على الفنون ؟

117 الفنانة سمر الزيدي :
الإلهام في بيئة نقية حافز للإبداع

82 الفنانة الاوكرانية تيانا
الريح الشرقية مليئة بالتاريخ والاصالة

92 حياكة الحلم وتشكيله
ليلى السلماوي.. تخيط الخيال

120 العمارة المولدة بالذكاء الاصطناعي تبني مدن المستقبل
الفن البيئي رسالة للحفاظ على الكوكب

98 **العلماء يكشفون سرًا من الموناليزا**

100 حمزة بونوة في غاليري كلمات بدبي:
حروف ملونة.. حوار اللوحة والشعر

108 أكبر عرض للفنانة اليابانية Yayoi Kusama حتى الآن
عوالم جديدة من رحم الجنون

رحلة في المشهد الفني العراقي

غواية البدايات ونشوة الارتقاء

ورغم مرور السـنين على وفاة جواد سـليم عـام 1961، فان الحركـة الفنيـة في العراق ما زالـت تتمتع بالدفـع الذي كان جـواد مـن اسـبابه الاولى : لم يكن هـو الوحيـد بالطبع في اعطاء الرسـم والنحت هـذه القوة الدينامية، غير أنه يمثلها على اروعهـا، بنظرياته حول الدمج بين التراث والتجديد، بين العراقي والعالمي، وبانجازاته الرائعة في الرسم والنحت معا.

لقد ظهر جواد سـليم في الفترة التاريخية التي كان فنان مثله فيها ضرورة لبلد فتي ناهض . فقد الموهبة الفطرية والمعرفة الجادة ، بـين الحس التاريخي والنظـرة المنفتحة، جامعا في تأملاته وأعماله بين منحوتات سـومر وأشـور، ورسـوم يحيى الواسطي والنحاسيات العباسية، وشتى نظريات الفن الحديث، حتى اكتسب اسمه بين المثقفين في العراق هالة اسطورية .

لقد كان جواد مع بضعة رفاق له جزءا هاما من موجة التجديد بين الشـباب لاكثر من عشرين سـنة، أضحـى في خلالها رمزا للتطلـع الخـلاق - دون أن يفقـد يوما تعاطفه مـع كل ما هو انسـاني وشـعبي في مدينة يحبها وتحبه. ومن حسن الصدف ان يكون فائق حسن، من بين رفاق جواد سليم، رساما موهوبا آخر، شـاركه منذ البداية في التطلع والتعاطف والكشف - منذ الاربعينات الاولى، بعد ان أتم دراسته في باريس.

لقد كانت الاربعينات فترة الاكتشاف، والدهشة، والتوقع. فقد بدأت الاربعينات بهجرة بعـض الفنانين البولونيين الى بغداد بسـبب الحرب، فتعرف اليهم جواد سليم وفائق حسن وعطا صـبري وغيرهم . وأول ما فعل البولونيون هو ان نبهوا هؤلاء الرسـامين الشـباب الى قيمة اللون وامكاناتـه الهائلة، اذ كان بعضهم قد درس على بونار بباريس، واتخذ «النقطية» اسلوبا له. وكان ذلك للرسامين البغداديين الشباب كشفا عالم جديد.

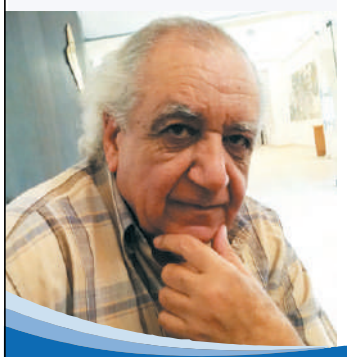
ولمـا غادر جواد بغداد الى انكلترا لدرس النحت من 1946 الى 1949، جعل فائق حسـن وزملاؤه الفنانون، ومعظمهم هواة لهم اعمالهم ودراسـاتهم الأخرى، يخرجـون الى «الطبيعة» يدرسـونها ويحللونها، ويتجولون على البغال في جبال شمال العراق، بحثا عـن الموضوع الذي يبلور فهمهم الجديد للون. ومـا أطلـت الخمسـينات حتى كان فائق حسـن مـن أبرع من اسـتغل الطاقة اللونية في لوحاته. وبينما راح جواد سليم بعد عودته الى بلده يسـتقصي امكانـات التخطيط بوحي من يحيى الواسطي من ناحية، وبيكاسو من ناحية أخرى، كان فائق يغامر عبر مساحاته اللونية التي يقحم فيها مواضيعه الشعبية . وفي هذه الفترة تجلت مقدرة الرسامين العراقيين على جعل فنهم مستقى من تربتهم التي تجمع بين تراكم الحضارات المتعاقبة وبـين مجالي الحيـاة اليوميـة المعـاصرة، دون ان يقعوا في أحابيـل اقليمية ضيقة تشـغلهم الحركات الفنيـة العارمة في الخارج.

«كتب الناقد الكبير الراحل جبرا ابراهيم جبرا يصف تاريخ الفن في العراق»

لعل أول ما يسترعي انتباه القادم الى العاصمة العراقية، اذ يعبر جسر الجمهورية نحو ساحة التحرير، هوهذا الافريز النحتي الكبير الذي يواجهه مباشرة - نصب الحرية بتماثيله البرونزية التي تمتد على قاعدة طولها خمسون مترا .. انها منحوتات جواد سليم، التي وضع فيها فنان العراق الراحل خلاصة عبقريته، وجعل منها اضخم نصب نحتي عرفته البلاد لاكثر من خمسة وعشرين قرنا.

في الخمسينيات .. استغل فائق حسن الطاقة اللونية في لوحاته ليغامر عبر اقحام مواضيعه الشعبية بمساحاته اللونية

من أفقٍ آخر

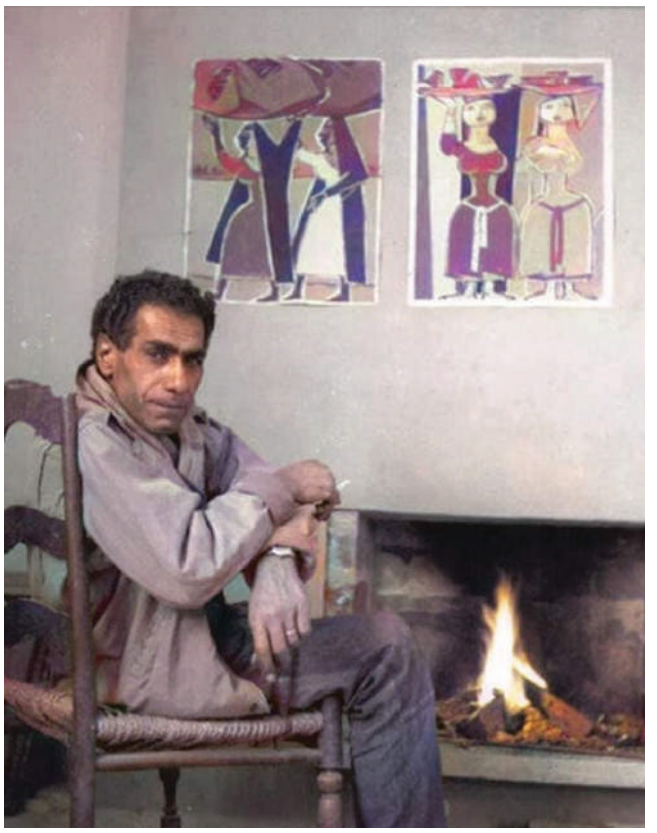


ماذا نعرف عن الفن العراقي ؟

ماجد صالح السامرائي

قد يبدو السؤال استفزازياً منّا لأنفسنا، ولكنه سؤال بحث عن «الحقيقــة المغيَّبة» من دون قصد، ولكن بســبب ما يمكن أن نســميه «اللاأبالية الثقافية» التي تحكم واقعنا العراقي أكثر من أي واقع ثقافي آخر!

لا أريد الحديث عن «يحيى الواســطي» وفن القرن الرابع الهجــري الذي ليســت لدينا صورة واضحــة، إن لم أقل كافية، عنــه، وكأنه فن طــواه التاريخ فلم يــترك لنا منه ســوى لمحات لا تُغني الرؤيــة الفنيــة في تكوين صورة مكتملة له... وإنما أتحدث عن «فننا الحديث» الذي كانت لنا أول لوحة منه موقعة باســم الرسام الرائد عبدالقادر رســام، ويُحيل تاريخ انجازها،كما وضعه الفنان بنفسه، الى العام 1900(وقد ذهبتْ هذه اللوحة مع 8500 لوحة وعمــل نحتي وخزفي تؤرّخ للفــن العراقي الحديث مع ما ذهب بعد العام 2003



غـير أننـا أمام هذا الفـن، في امتـداده المكاني ـ الزمـاني، إن كنا قـد فقدنا القـدرة على الاحتفاظ بـه وصيانة المحفـوظ منه، فإننا لم نولـه مـا هو جدير بـه من «توثيـق تاريخي ـ نقـدي» يمكن أن يكشـف عن مكانته الريادية بالنسـبة للفن العربي، ويجلو تحققاته الابداعية الفذّة، ويتناول فنانيه، ممن كرسـوا خصائصه، بالتعريف: شـخصيات، وما كان لهم من أدوار تأسيسية.. بل اكتفينا بشذرات، وأحياناً باشـارات كتبها هذا المؤرخ (الذي بدا على عجلة من أمره)، وبـرأي أبداه كاتـب متعجل بناءً على معلومات ناقصـة، غالباً، عن أولئـك الفنانين الذين تكاد الأجيال الجديدة لا تُدرك منهم أكثر من أسمائهم محفوفة برؤية غائمة...

ونسـأل: هل كانت «دائرة الفنون التشكيلية» منذ تأسيسها ووضعها ضمن «ملحقات» وزارة الثقافة لتنوء، كما ناءت الوزارة، تحت وطأة مديرين بلا أفـق، ما جعل اهتماماتها محـدودة برؤيتها الضعيفة، وخاضعة لمـزاج «المتمئدر» عليها، وكسـله، في أحيان كثيرة، عن أن يخطـو أبعد من مكتبه، فتوقفت عن التفكير الشـامل بمثل هذا التاريـخ الحي الذي أراد البعض موتـه، أو حجبه، لا لشيء إلاّ لأنه يشكل لهم «عقدة ابداع» لم يبلغوها.. ولن...

ويبدو أننا استسـلمنا لهـذه الحال على ثقلهـا.. وخطورتها التي من شـأنها أن تحجب واقعاً فنياً ليس عن التاريخ وحده، وإنما عن رؤية الأجيال الجديدة ومعرفتها به.

ولكن، بالمقابل: ماذا فعلت «المؤسسـات المدنيـة» إزاء ذلك، إن كانت قد أدركت خطورته، وأهميته؟

مـا نقترحـه أمام مثل هـذا الواقع هو أن تنهـض كل من «جمعية الفنانين التشـكيليين العراقيين»، وهي جمعية ذات تاريخ، و«نقابة الفنانين العراقيين»، و«دائرة الفنون التشـكيلية»، بتشـكيل «لجنة عارفة»، وليس «تجميعاً مزاجياً» أو «أهوائياً»، ومن معنيين مفتوحي العقل، واسـعي المعرفـة، ومدركين لما يعني مصطلـح «تاريخ».. للقيام بدراسـة واقـع هذه الحركة الكبـيرة والرائدة، ووضع خطة شاملة تسـتوعب تفاصيلها كل ما سبقت الاشـارة إليه... فهو تراث، بمنجزاته وأسـمائه، مـا يزال جانب منه في الذاكـرة، وليس مدوَّناً.. لنتـدارك ذلك قبل أن يضيع فيغيب كما تغيب اليوم أسـماء مهمة فيـه من ذاكرة الأجيال الجديدة...وتلك مسـؤوليتها.. وليس الاكتفاء بالنشاط الجديد وحده.

هـذه خطوة أولى علينـا أن نخطوهـا.. أما الخطـوات التالية فهي خطوات العمـل الممنهج علمياً وتاريخياً، والتي تُلزمنا أن نبدأ بروح ثقافية خالصة، هدفها: التأريـخ لمنجز ثقافي وابداعي لعله الأهم والأبـرز في عصرنا الحاضر، ولا نتيـح لـ«التطرفات» وانحيازاتها أن تُفسد موضوعيتها.

Above
Selim in his studio, with *Mother and Child* to his right

Right
Jewad Selim (1919-1961)
Mother and Child
macassar ebony and metal wire, executed in 1953
56cm high (child: 27cm high)
Estimate: £60,000 - 100,000
($80,000 -130,000)

and sculpture, but between styles, forms and historical eras.

Born in Ankara, Turkey, in 1919, into an Iraqi upper-middle-class family of international outlook, Selim was an artist who lived and worked between cultures and traditions, not only between the Middle East and the West, but between the tolerant, secular culture that thrived in the Middle East's great urban centres – certainly for a privileged elite – after the break-up of the Ottoman Empire following World War I and the militant Arab nationalism that arose in the 1950s.

> "The Freedom Monument was an epic work, its realisation widely believed to have killed its creator"

Selim's father, an officer in the Ottoman army, was a skilled amateur painter in the Western academic tradition, the rudiments of which he had picked up not in Europe, but at the officers' training school in Istanbul. Selim's siblings and family friends all practised art in one form or another. Yet he stood out as a remarkable talent. A sculpted bust of King Faisal I, the Iraqi monarch installed by the British in 1921, produced at the age of just 12, saw Selim earmarked for a government scholarship to study abroad. At the time of his embarkation for studies in Paris in 1938, he seems still to have seen art as a matter of successfully imitating European models.

Indefatigably curious, open-minded and defiantly apolitical despite – or perhaps because of – living through a period of massive and often violent change in the Middle East, Selim arrived in Paris, aged 19, without a word of French. But he rapidly picked it up on the hoof, focusing on the technical requirements of his sculpture course at the École des Beaux Arts, while also taking in developments in the Capital of Modernism in his scarce spare time. He had barely settled in Paris before the imminence of World War II forced a move to Rome, where he had to start again in another foreign language.

If the experience of drawing from the nude – unimaginable in Iraq – and meeting fellow-students from all over the world made a huge impression, it is difficult to piece together precisely what he gleaned from his time in the world's art capital, Paris, beyond a particular admiration for the post-Impressionist Pierre Bonnard and the less-likely figure of Aristide Maillol, the relatively conservative, classically inspired French sculptor.

Nonetheless, by the time of his return to Iraq in 1940, and the creation of *Women Waiting* in 1943, his attitudes had clearly been massively shaken up – certainly so, if we compare the raw, provisional feel of *Women*

Revolutionary art

Just as he finished his masterwork Jewad Selim's life was cut brutally short. *Mark Hudson* salutes a pioneer who married Western modernism with the ancient artistic traditions of the Middle East

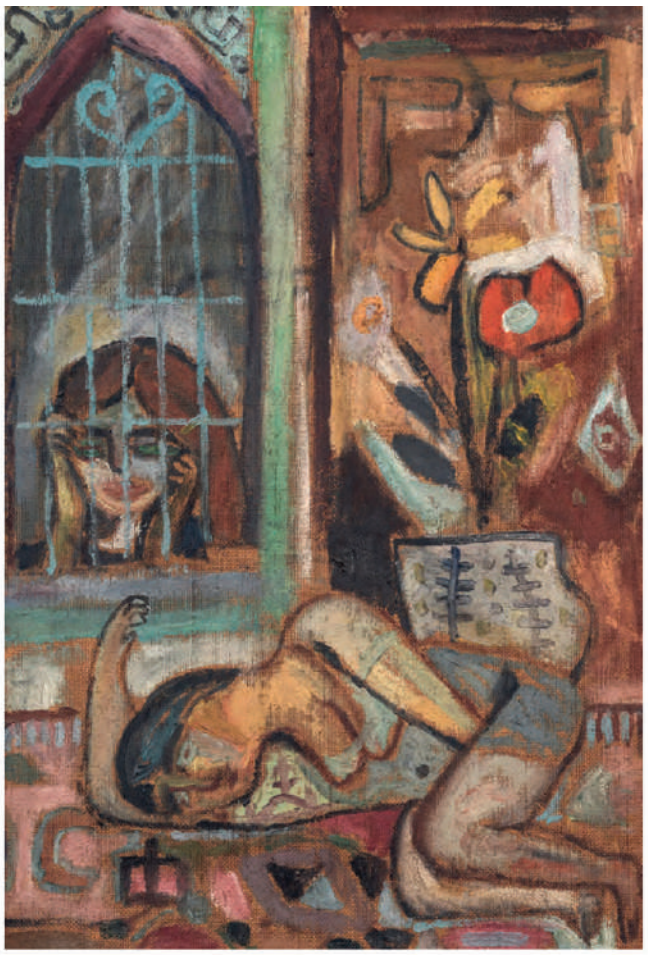
Above
Jewad Selim's 50m-long Freedom Monument, the focal point of Tahrir Square in Baghdad

In 2004, with Baghdad in ruins following the invasion that toppled Saddam Hussein, the Iraqi Interim Government undertook a project that might, under the circumstances, have appeared eccentric, even perverse: the restoration of a monumental sculpted frieze in the city's central Tahrir Square. The 50m-long Freedom Monument was, however, no mere civic adornment. It was of great symbolic, cultural, even moral importance to the Iraqi people. In fusing elements from the Babylonian past with international modernism, Jewad Selim – 'father of Iraqi modern art' – created a work that, in the words of public works minister Nisrin Mustafa al-Barwari, "reminds us of the good part of Iraqi history, the potential for Iraqis, and the wealth of art and culture that exists in this country".

The Freedom Monument was an epic work, the realisation of which is widely believed to have killed its creator. In a sequence of dramatic bronze reliefs, Selim depicted scenes from the 1958 revolution, which – as it was perceived at the time – had freed the country from foreign domination.

In the Modern & Contemporary Middle Eastern Art sale in June, Bonhams will offer works showing radically different sides of this pivotal Middle Eastern modernist, providing a very different viewpoint on his oeuvre from the heroic public sculpture of the Freedom Monument. *Women Waiting* (1943), painted during the Second World War when Selim was grounded in Baghdad after having studied in Paris and Rome, is a small and loosely painted vignette of life in the city's seedy back alleys. It offers a bitterly critical view of the position of women in Middle Eastern society. *Mother and Child*, created around 1950 after a sojourn at London's Slade School of Art, is a severely abstracted sculpture that touches on one of the most enduring and universal of human themes.

These dramatically different responses to the female form are the work of an artist whose career is well-documented, but who remains something of an enigma; an artist whose trenchant views on the role of art in the then-developing Middle East are still frequently quoted, but whose relatively small oeuvre seems to dart impulsively, not only between painting



In *Mother and Child* – created in 1953, shortly after his return to Iraq – Selim takes one of Moore's most characteristic subjects in a different direction again. Moore frankly admitted he had a mother-obsession, and Selim's own mother, by all accounts a formidable figure, was a powerful influence on him, the source of a preoccupation he considered "inexhaustible". Yet, rather than imitate the robust and reassuring contours of Moore's female figures, Selim strips his mother and child back to a severely abstracted, spindly essence. Unprecedented in the Middle Eastern art of the time, *Mother and Child* is redolent of the so-called 'Geometry of Fear' sculptors, whose skeletal organic forms dominated British sculpture in the 1950s. One of their leading lights, Reg Butler, had also taught Selim at the Slade.

"He didn't go quite so far as to claim that Iraq was a prison for women, and society at large a brothel"

Selim was, at this time, standing Iraqi culture on its head. As head of sculpture at Iraq's Institute of Fine Arts, he urged young artists to look simultaneously to their own traditions – from ancient Sumerian wall reliefs to the marvellous miniatures of the 13th-century painter Yahya al-Wasiti – and to cutting-edge international art. And through the creation of the country's first modern art movement, the Baghdad Modern Art Group, he launched a blistering attack on the tameness of Iraqi artistic tastes, making himself for a time unpopular with the Iraqi establishment. Then, having established a distinctive painting style dominated by strong, rounded forms derived from ancient Abbasid ceramics – a manner much imitated by other Middle Eastern artists – he abandoned painting altogether, to focus on sculpture.

The commission for the Freedom Monument, celebrating the 1958 ousting of the Hashemite monarchy that had been imposed by the British, was the great event of Selim's career, but fraught with tensions from the outset. Selim resisted pressure to include the glorified image of the revolution's leader Major-General al-Karim Qasim, no doubt at the cost of immense stress to himself. The casting of the massive bronze reliefs took place in Florence, since Iraq had no foundry, over-running Qasim's unrealistically tight deadline three-fold.

"This piece will kill me," Selim told the ever-loyal Lorna early in the project, a prediction that proved painfully accurate. He collapsed of a heart attack and died on 23 January 1961, aged just 42.

Selim is a fascinating figure whose short career embodies many of the Middle East's most painful contradictions: an avowedly apolitical artist, he created a monument to the very revolution that crushed the cosmopolitan culture which had nurtured him. Yet, in synthesising his country's multiple cultural traditions while simultaneously looking to the wider world, he lived out the possibilities of that "good part of Iraqi history", setting a precedent for unfettered experimentation that still feels potent to many Middle Eastern artists today.

Mark Hudson is former chief art critic of The Daily Telegraph.

Sale: Modern & Contemporary Middle Eastern Art
London
Wednesday 2 June
Enquiries: Nima Sagharchi +44 (0) 20 7468 8342
nima.sagharchi@bonhams.com
bonhams.com/MEA

من أهم المقالات التي قدمت للفن العراقي ونشرت في مجلة بونهامز

Left
Jewad Selim (1919-1961)
Motherhood
plaster sculpture with aluminium armature, executed in 1953
46cm high
Estimate: £40,000 - 60,000 ($50,000 - 80,000)

Right
Jewad Selim (1919-1961)
Woman Waiting
oil on canvas
43 x 30cm (17 x 11¾in)
Estimate: £100,000 - 150,000 ($130,000 - 200,000)

Above
Young Man and his Wife, Selim's 1953 self-portrait with his wife Lorna

Far right
Jewad Selim in front of the public monument that killed him

Waiting, with its prostitute figures sprawled in alienated indolence, and the slick and self-conscious Romanticism of his 1938 pastel *Salome*, one of very few of his pre-Europe works to survive.

Selim had been charged on his return with setting up the sculpture department at the newly created Baghdad art school. He also worked part-time as a restorer at the archaeological museum, in a period when large numbers of ancient Mesopotamian artefacts were being unearthed, shedding light on Iraq's period as the 'cradle of civilisation'. The latter experience fired his belief that Iraqi modern art should look to the richness of Iraqi visual traditions. Yet there seems little consciousness of that stately monumentality in the brutalised, scrawled quality of the two *Women Waiting* paintings – and it is particularly difficult to imagine that the artist who created them can have thought of himself as principally a sculptor.

In the second of two brothel scenes painted in close succession, Selim shows a half-naked young woman sprawled on a patterned carpet in a state of apparent distress, while another woman looks blankly on through a barred window. The boldly patterned composition, with its compressed rectangular spaces, nods to traditional Middle Eastern miniature paintings, while the loose but vigorous handling of the forms brings to mind European modernists such as Picasso and Matisse. Both of these artists created Romanticised images of Middle Eastern women: Picasso in his interpretations of Delacroix's *Women of Algiers*, Matisse in his many images of naked 'odalisques' in idealised oriental settings.

While there is no suggestion that Selim intended his work as a critique of European orientalism, the mood of stupefied languor that characterises Western views of the Middle Eastern domestic world is painfully skewed. These women, forced into prostitution by economic circumstances, have nothing to do but wait for their male clients, just as women in the everyday, respectable world cannot act for themselves, but must 'wait' to be passed from father to husband.

If Selim didn't go quite so far as to claim that Iraq was a prison for women, and society at large an immense brothel – as he might have done had he painted it 30 years later – such inferences feel inescapable in what is, by any standards, an extraordinarily radical painting to have been produced by a 24-year-old painter living in a conservative Islamic society.

That these provocative works did not scandalise staid Baghdad was down to the tiny scale of the city's avant-garde scene. In the absence of a suitable gallery, Selim's first one-man show took place in the house of the leading architect Said Ali Madhloom, from whose family collection the second *Women Waiting* painting is offered. It was barely seen by the public at large at the time.

A three-year scholarship to London's Slade introduced Selim to his wife, fellow Slade-student Lorna Hales, the mother of his two daughters and a tireless supporter and proponent of his work; and it introduced him to a range of new influences. Taking tutorials with Henry Moore, he began focusing again on the female form, producing finely crafted, quasi-classical nudes very much in the idiom of Aristide Maillol. These were closely followed by more rough-hewn, organic figures, inspired – like Moore – by African sculpture, seen at the Horniman Museum, and ancient art from the British Museum, where in the great Assyrian and Babylonian friezes he saw a far more spectacular array of Iraqi art than he ever had in Baghdad.

The Gallery
إضافة نوعية لمستوى العرض الفني

شـهدت بغداد يوم 20 تشرين اول 2021 انطلاق مشروع ذاغاليري The Gallery .. أكـبر مسـاحة فنية أهلية جديـدة في العاصمة تم افتتاحهـا تحت رعاية مجموعة الحنظـل الدولية (HIG) في خطوة شجاعة لاحدى المؤسسـات الاقتصادية العراقية لدخول عالم الفن عبر تاسـيس مشاريع ذات اهداف متعددة منها ماهو جمالي وماهو اقتصـادي لتوظيف الاموال بشـكل ناجح . ويعـد أول معرض فني متاح بشـكل مجاني لكل الفنانـين المبدعين لعرض و بيع أعمالهم الفنية الإبداعية .

يقـع في منطقـة الكرادة بجوار نـادي 650 ..... و يتضمن مسـاحة مخصصـة لتقديـم التدريبات و الورشـات لتعليـم مختلف أنواع الفنـون كالنحت و الرسـم عـلى الكانفـس و الزجـاج و القماش. بالإضافة إلى مسـاحة مخصصة للجلوس و قراءة الكتب الفنية التي يوفرهـا الغاليري للزوار. وبذلك يكون هـذا الغاليري إضافة نوعية جديـدة تعزز من المشـهد الثقـافي و الفني في بغداد حيث شـهد طوال السـنتيين الماضيتين سلسـلة من المعارض النخبوية المميزة في سماء التشكيل العراقي المعاصر .

'ذا غالـيري' ليس مجرد مكان، بل عـالم من الجمال! يتحدث الزوار عن روعته ويثنون على معرض الفنان الذي يضيء المكان بإبداعاته. كل لوحة في 'العرض تحكي قصة فنية تأسر الألباب .

علي طارق

((وفي سؤال للاســتاذ علي طارق المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصــة العراقية عن اهميــة افتتاح ذا غالــيري في هذه المرحلة للتشــكيل العراقي والثقافــة عموماً : قال انه بالتأكيد حدث ســعيد للفنانــين العراقيــين ان تتوفــر مســاحة اضافية مثاليــة بنيت وفق مواصفات مدروسة وعصرية لعرض اعمالهم تضاهي ما هو موجود في دول متقدمة .

وعن اهمية أن تشــكل رعاية مجموعة الحنظل الدولية لمشروع فني بهذا الحجم حافزا لمؤسســات وطنية أخــرى للاقدام على خطوات مماثلة اوضح علي طارق بالقول : بكل تأكيد هذا دافع مهم ان يسعى الرأســمال الوطني الى خطوات مماثلة لبناء صروح فنية وثقافية لها فوائــد مزدوجة تخــدم الجميــع ان كانت وضعت بعناية ودراســة لتحقيق اهداف سامية دون الخضوع لحسابات الربح والخسارة ..))

افتتاح ذا غاليري

On October 20, 2021, Baghdad witnessed the opening of The Gallery project

The first art exhibition available free of charge to all creative artists to display and sell their creative artwork.

It is located in the Karrada area, next to the 650 Club. It includes a space dedicated to providing training and workshops to teach various types of arts, such as sculpture and drawing on canvas, glass, and clothIn addition to a designated space for sitting and reading art books that the gallery provides for visitors .

‘The Gallery› is not just a place, it›s a world of beauty! Visitors speak of its splendor and praise the artist›s exhibition that lights up the space with creativity. Each painting in Exhbition tells an artistic story that captivates the heart

الاستاذ وديع الجنظل رئيس مجموعة الحنظل الدولية

معرض للفنان هاني دلة علي

على قاعة ذا غاليري

فنان تشـكيلي عراقى من مواليد محافظـة الانبار عام 1969 خريج معهد الفنون الجميلة بغداد فرع الرسـم عام 1990 ، حيث تنتهي حدود الفراغ في اللوحـة يعمـل الفنان على معالجـة الفراغ عبر امتـلاء من نوع اخر تجعـل فضاء اللوحة "الفراغ" شـكلاً في أعماله الفنيّـة للتميز من جهة التكنيك أما من جهة المحتوى فيطرح تسـاؤلاً فلسفيًا: هل نستطيع قراءة الفضاء ومدى تفاعله مع ما يحيط بشخوص الحكاية .

At The Gallery, Filled Void exhibition
By Hani Dalla Ali

By working to address the void and its importance in the artistic work, which gives an image with some kind of change, and presents the idea and accepts it to the recipient. There is a question that raises itself: Is the void necessary to exist or not to exist

Hani Dalleh Ali

Solo exhibitions

2023 Filled Void .The Gallery .Baghdad

2021 signatures .Orfali Gallrey

2020 shadow rituals al mashriq Gallery

2018 Orfali Gallrey , Amman, Jordan

2017 Gallery Furuto Tokyo , Japan

2017 Gallery Turn Around , Sendai , Japan

2017 Sakaimachi Garow , Kyoto , Japan

2015 Orfali Gallrey Bronze .. peaper 2 Artist Group Exhibition , Amman Jordan

2013 Orfali Gallrey , Amman Jordan

2009 Dar Alada Gallrey, Amman Jordan

2006 Gallery Zaman Beirut Lebanon

2005 Gallery Odori , Sapporo - Japan

2005 Chuwa gallery, Tokyo

2005 The Palace of President, Warsaw

2004 Hewar gallery (Two person), Baghdad

1990 Diploma/Institute of Fine Art, Baghdad

2004-2005 Scholarship/preservation and restoration of fine art by Warsaw Academy of Fine Art, Poland

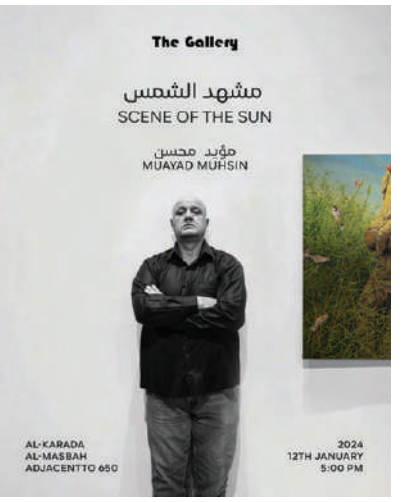
مؤيد محسن في مشهد الشمس

لن تموت السوريالية ما دام آلم البشر مستمر

نبراس هاشم - فنانة

في مشهد الشمس قام مؤيد محسن بنبش التأريخ الذي لم ينسلخ عنه حتى في حديثه اليومي وتدوينه ضمن اساس في منجزه الفني وانطلاقه الى مفردات اخرى تعني بموضوع العمل ، وقد يجمع عدة هموم في منجز بصري واحد وحرفته الفكريه تجعله يستطيع ان يوثق ما تحمله بصيرته على قماشة اللوحة والتي تكاد ان تخترق اهتمام المتابع على انها جدار او خامة مختلفة للرسم غير القماش وربط زوايا تاريخ هذه الارض بين الحضارة والميثولوجيا الدينيه والعقائد الروحية بتأكيد على وجود (العلگ) في مواقع فعلاً حية في قناعاتنا الذاتية وانا شخصياً اعشق هذه الثيمات الشفافه، واكاد اجزم ان الشمس اجمل من سواها في بلادي..

وأجمل منَّ اشــتغل في دمج الفيســيولوجيا مع الســوريالية واتقــن بأســتضافة مفــردات التأريــخ لانــه يحمــل هويــة اقــدم الحضــارات وتجعل المتلقي ينســب هويــة المنجز للفســيولوجيه تاره والى الســوريالیه تاره اخــرى واحياناً الى الســوبر يالزم. اعتقد عندما يهتم الفنان بالتفاصيل الدقيقة لانجاز تجربته يسرق من المتلقي الاهتمام بالمفردات التقنيه وهذا ما قام به الفنان، اللوحة فيها الم عميق لايعني حالته الشخصيه كفرد يحمل هم وطنه على كاهليه فقط لا بل هي حالة متجذرة لمجتمع تنوعت فيه الالام والهموم والسرقات والاســتغلال و الخروقــات والكثير من الثوابــت التي تقصد لايتمتع فرد هذا المجتمع بابســط الحقوق الانسانيه كسياق عام للحياة، لم ارى عنوان لكل عمل بل قرأت عنوان للمنجز العام للعــرض البصري الذي قدمه مؤيد محســن، يذكرني بايحــاءات بدايات موندريان وبراك والاب الروحي للسريالية ســلفادور دالي .. (باســتطراد)عند زيارتي المتحف الصغير لسلفادور دالي في مونمارت / باريس استذكرت العزيز مؤيد محســن عندما شــاهدت الارجــل الطويله للفيــل على بلاج البحر المتوسط وذوبان الجليد على اسطح القرون..



Surrealism will not die as long as human pain continues

Nebras Hashem

In the scene of the sun, Moayad Mohsen raised the history, which he did not break down, even in his daily speech and written it within the basis of his artistic achievement and his launch to other vocabulary concerned with the subject of work, and he may collect several concerns in one visual accomplishment and his intellectual craftsmanship can make him document what he carries his insight on the cloth of the painting Which almost penetrates the follower of the follower as a different wall or material for the drawing other than fabric and linking the angles of the history of this earth between civilization, religious mythology and spiritual beliefs

خفة خريف

مشاركة أكثر من تسعة عشر فنانًا عراقيًا و مغتربًا في معرض "خفة الخريف" قدمو من خلاله تجربة بصرية معاصرة بثقافة فنية جديدة.. خفة خريف معرض فني مميز جدا كان مفاجئة فنية بثقافة بصرية معاصرة ومتنوعة أراد الفنانون من خلال أعمالهم تقديم حوار بصري مع المتلقي

لوحة للفنان حليم قاسم

لوحة للفنان علاء الدين محمد

لوحة للفنان محمد الكناني

LIGHTNESS AUTUMN

very special art exhibition that will be an artistic surprise with a contemporary visual culture that brought together more than 19 Iraqi plastic artists. between expatriates and locals They presented a contemporary visual dialogue

شنب دالي
وعباءة امرأة سومرية

رياض غنية في غاليري بغداد

صابرين آل سعدي - إعلامية

أليس هو هذا طموح الإنسان الأسمى منذ ان بدأ في رحلاته العظيمة نحو اكتشاف نفسه عبر الفنون. وحينما وجد لاحقا أن المسميات الخارجية تقع هي ذاتها فيه داخلياً. يالها من كلمة، اذن. حين يتم اكتشافها، الأم، حيث يدرك هذا التكوين الهائل للإنسان الواعي ذاته، وكيف انها تمحورت في وعاء رقيق، شفاف، ويمده بالغذاء والأمن، فترة الخلق الأولى. وهكذا، ولربما بشكل ليس كرويا او بيضويا تماما، تتمحور الأشكال "المكعبية" لأعمال الفنان التشكيلي رياض غنية، حيث ينتج أجسادا تتوالد، مترجما مخاضا لامسته فيه الروح الأنثوية هذه. لينقل ادراكه وسروره واحتفاءه بوالدته، "غنية"، مترجما هذا الإيقاع اللغوي المنطوق للحروف على شكل أحجام وسطوح وتفاعلات لونية متناسقة ام متداخلة، فهي جميعها مقبولة وهي تشكل له مرحلة وذاتا غنية في محتواها وظاهرها.

نعم، يصاب المرء بلسعة بهارية للون الفرشاة وهو يختار الأحمر الفاقع في وسط قاعة "جاليري" للفنون في العاصمة بغداد. يتداخل فيها كائنان من الخطوط وكأنهما جسدان انثويان يجلسان على أريكة في متحف كلاسيكي. لكنهما كائنات غنية، التي تتوالد، واحدة عبر الثانية. ويتشكل كلاهما بطريقة متناسقة ومدهشة بل وحتى فردانية من صلب رحم واحد.

"امضيت نحو أكثر من عام وأنا اشتغل على هذا المعرض" يتحدث غنية في مساء بغدادي وهو يتكأ على مقبض الباب الخارجية. وبعض جسده يتدفء في معطفه الاسود الطويل بدايات موسم الشتاء. غربت الشمس. وشعر غنية انه أنجز تحفته هذه بسهر وعناء وانتظار مثلما تحرص الامهات على مخلوقاتهن، الأطفال. "شعرتُ بان هذا العام من العمل والانتظار لم يذهب سدى، لولاه لشعرتُ بأن وقت تواجدي في بغداد اصبح وقت ضائع"، يشارك رياض غنية بعضا من جذوة تجربته مع الفن وتجاربه.

أسلوب العرض مغاير ويمكن تسميته بالعرض العصريّ، رغم ان الحداثة والمعاصرة في عروض الفنون كان انشودة مرت عليها قرون وقرون حينما قدمها بادئ الامر اوائل المغيريين في بلدان الغرب ولنقل كذلك الشرق، ممن ينشدون الحداثة. ففي وسط قاعة "جاليري" للفنون تمتد مخطوطة فنية وفيها اثار على ورق قديم ومقوى وكأنها رسائل لامتناهية تتحدث مع شخص ما. أما اللوحات المتبقية فقد تركت للناظر فرصة التنزه والراحة، فرصة ان تكون له مشاعر متأملة وفرصة أن تكون له أجواء نظِرة، وفرصة ان يكون له حوار متأن تستضيفه اليها الكنبة الصغيرة المعتادة في المتاحف العالمية. أيام العرض الاولى يقول الاصدقاء انها اعطت للجميع فرصة التنزه هذا والتي تستمر لنحو اسبوع صباحا وحتى المساء. أما روح المكان الجديدة فقد أضافت بريقا آخر لمولودة رياض، التي "حملها" وهنا ووضعها وهو متقن لاداء عروضه بربطة العنق الارجوانية الساحرة، وكأنه ياخذ النساء والرجال من حوله في نزهة الى حياة امراة عراقية جنوبية سمراء حسنة الوجه في زقاق ما من مدينة ما في تاريخ لم يذكره. فالرحلة هذه، لغناها، ليس لها وقت. اما الروح فعمرها، سنة ونظرتان، وفرشاة ولوحة.

artist Riad Ghaniyeh

Sabrain AL SAIDE

Is this not the supreme ambition of man since he began his great journeys towards discovering himself through the arts? And when he later found that the external names are the same internally. What a word, then. When she is discovered, the Mother, who realizes this gigantic formation of the self-conscious human being, and how it was centres in a thin, transparent vessel, providing him with nourishment and security, the first period of creation. Thus, perhaps in a form that is not completely spherical or oval, the "cubic" shapes of the work of the plastic artist Riad Ghaniyeh are centres, as he produces bodies that reproduce, translating in labour and touched by this feminine spirit. To convey his awareness, joy, and celebration of his mother, Ghania, translating this spoken linguistic rhythm of letters into the form of volumes, surfaces, and harmonious or overlapping colours interactions.

Yes, one gets a sharp sting to the colour of the brush as he chooses bright red in the middle of the "Gallery" art hall in the capital, Baghdad. In it, two objects of lines intertwine as if they were two female bodies sitting on a sofa in a classic museum. But they are rich beings, which reproduce, one through the other. Both are formed in an amazing, harmonious and even individual way from the core of a single womb

"I spent more than a year working on this exhibition," Ghaniyeh says in a Baghdad evening, leaning on the outside doorknob. And some of his body is warming in his long black coat at the beginning of the winter season. The sun has set. Ghania felt that he accomplished this masterpiece with vigil, effort and waiting, just as mothers care for their creatures, children. "I felt that this year of work and waiting was not in vain, without it, I would have felt that my time in Baghdad had become a lost time," Riad Ghania shares some of his experiences with art and his experiences.

The style of the presentation is different and it can be called the modern show, although modernity and contemporary in art performances was a chant that passed centuries and centuries when it was presented at first by the first changers in the countries of the West, let›s say as well as the East, who seek modernity. In the middle of the "Gallery" art hall extends an artistic manuscript with traces of old paper and hardened paper as if it were endless messages talking to someone. As for the remaining paintings, the viewer was left with the opportunity to take a walk and rest, the opportunity to have contemplative feelings and the opportunity to have an atmosphere of looking, and the opportunity to have a careful dialogue hosted by the usual small sofa in international museums. The first days of the show, friends say, gave everyone the opportunity to take a walk, which lasts for about a week, from morning to evening. As for the new spirit of the place, it added another lustres to Riyad's newborn, who "carried" her here and put her masterfully to perform his performances in the charming purple tie, as if he were taking the women and men around him on a walk to the life of a southern brown Iraqi woman with a good face in an alley of no city in history He did not mention it. This journey, for its wealth, has no time.

بوليفارد بغداد لمحمود فهمي

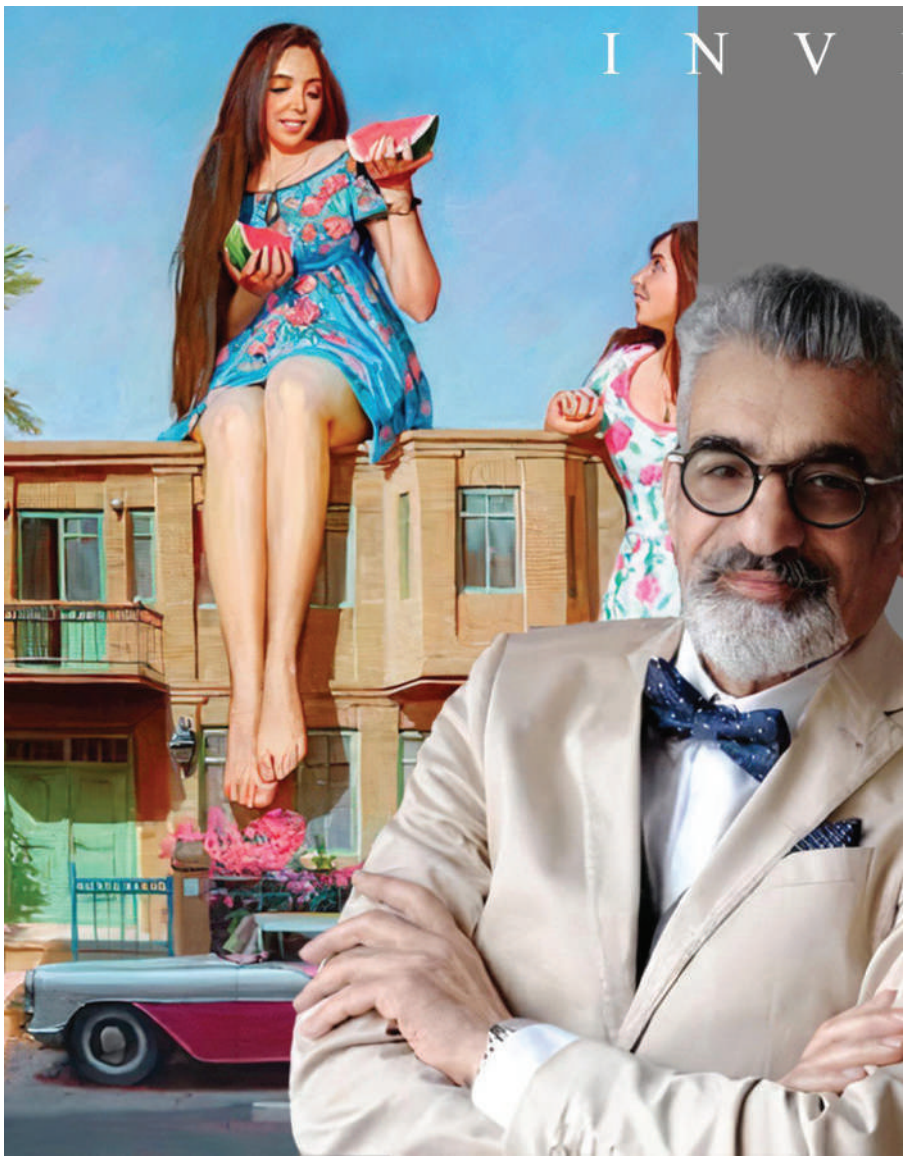
أفتتح المعرض الشـخصي الأول في بغـداد (بوليفارد بغداد) للفنان العراقي محمود فهمي المقيم في كندا، والذي احتضنه ذا كاليري (the gallery)، حيـث ضم المعرض أعمال جديدة تعرض لأول مرة، وسكيتشات تحضيرية لبعض أعمال الفنان.

يعـد محمود فهمي عبود الذي ولـد عام 1962 في مدينة بابل واحداً من الفنانين التشـكيليين العراقيين المثابرين في تجسيد الحياة المدنية العراقية و البغدادية ، إذ يمتلك خصوصيَّة فنيَّة أهّلته لكي يكون فنان مئويَّة الدولة العراقيَّة، إذ تحولت أعماله إلى ايقونات تمثل تاريخ الدولة العراقية، لما تحمل من رمزيات تاريخية وألوان من البيئة العراقية.

وقـد ازدانت جدران قاعة ذا كاليري الكائنة في منطقة الكرادة بـــ 21 لوحة زيتية، فضلا عن سـتة أعمال تخطيـط بالفحم، والبوليفارد كلمة فرنسـية تسـتخدم في اغلـب لغات العالم باللفظ نفسه، وتعني الشارع أو الممشى المشجر، وقد إستعان محمـود فهمـي بالتسـمية ليشـير الى تناولة الى أزقـة بغداد وشوارعها المشجرة الجميلة.

الفنـان اسـتطاع أن يسـحب الناس الى معرضه مـن كل مكان لأن لوحاتـه مفهومة من قبل الجميع (السـهل الممتنع) ، وأن يسـتقطب عدد كبير من جمهور الفن العربي والعالمي ويأخذه إلى عالم الجمال والطبيعة الخلابة والرومانسية المتداخلة مع مشـاهد لوحاته التي تعـددت بموضوعاتها مابين جمال المرأة العنصر الأهم في المجتمع والحياة، ومابين الطبيعة والأماكن ومنها البغداديات التي نقشـت في قلـب وذاكرة ابن الرافدين الأصيـل والتي بـرزت في معظم اعماله وكأنـه ينقش عراقيته التـي أصبحت إحدى بصماته ،فحالما تقع عين المشـاهد على لوحة تحمل تلك السـمات يعرف بأنها أعـمال الفنان العراقي المغـترب محمود فهمي دون الحاجة قراءة اسـمه المذيل بها لوحته.

فهمي الذي حصل على ماجسـتير فنـون الجميلة من أكاديمية خاركوڤ للفنون الجميلـة والتصميم- اوكرانيا، بين عام 1991 - 1997 ومـارس مهنـة التدريس في أهم الجامعـات العربية والعالميـة، كان من بينها النرويج، والإمـارات، وكندا، يرى أن الفن التشكيلي بحاجة لصقل المواهب أكاديمياً.

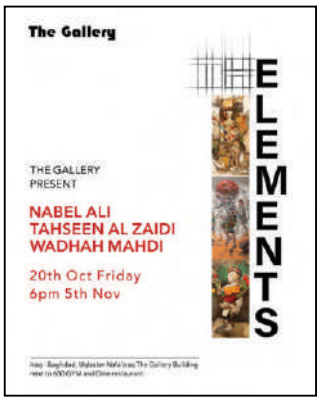


Bolivard Baghdad by Mahmoud Fahmi

In his exhibition «Bolivard Baghdad», which is the fourth and first and first person in Iraq, in the «The Gallery» space in Baghdad,; Artist Mahmoud Fahmy, who was born in Babylon in 1962, said, and obtained a master of beautiful arts from the Kharkov Academy of Arts in Ukraine and a member of the Russian Fine Arts Association and the Emirates Fine Arts Association on Median receiving the exhibition paintings.

In fact, the opening of my exhibition was a splendid carnival and a wide celebration by the people present and the artists of art in general, I read this from the level of interaction with my paintings, and then I touched a full joy that I have represented in the amount of people›s admiration for my paintings and this is a wonderful opposite of what I am tired in drawing, implementing and completing these exhibited paintings comes This is after a break that lasted more than thirty years from my family and my people and the artistic life in Iraq,

المعرض المشترك The Elements

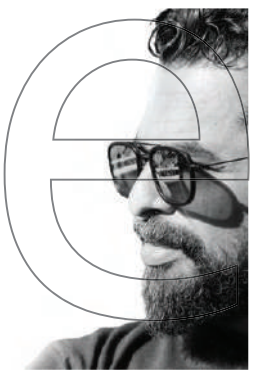


للفنانيين:

- نبيل علي
- تحسين الزيدي
- وضّاح مهدي

تحسين الزيدي

كل عمل أقدمه ضمن هذا المشروع، هو مشهد ضمن سلسلة مشاهد إنسانية متنوعة سجلتها الذاكرة وما تختزنه من قصص وأحداث مرّت بنا عبر فترات زمنية متباينة، أبطال هذه الأعمال هم شخوص من تلك الفترات بمختلف الأعمار والطبقات.
الأمل والترقب في ملامحهم تارةً والسعادة والتمرد والعبث في محاولة لعيش ما تبقى تارةً أخرى.



نبيل علي

عملية الرسم هي الدخول في عالم أو عوالم مختلفة. خلف السطح الأبيض تكمن تلك الوجوه لنساء جميلات تحيط بي , شعورهن غابة وحيوانات ومخلوقات خرافية تجوب الفضاء وقوارب وهمية وسفر لكل الاتجاهات. إزاحة الأبيض من سطح اللوحة هي اضافة الالوان وسطوح جديدة وإثار لقصص من عوالم عديدة

وضّاح مهدي

مشاهد الطفولة غنية بتنوعها البصري! اتاح لي التنقل بين المدينة والقرية وغزارة اللون في الطبيعة منبعًا بصريًا لايزال مستمرا وهو مايدفعني للرسم . في هذه المجموعة استحضار لذاكرة اللون ومن مشاهد قديمة أيضًا ومعاصرة لايزال فيها اللون يروي حكايات طفولتي.

غوايّة الخزف

اكرم ناجي

استقلاليَّة الأسلوب والتفرّد به

خضير الزيدي - ناقد

أفهم الأسباب الموضوعيَّة التي تجعل من خزفيَّات أكرم ناجي ذات طابع ثنائي، فلا غرابة أن نجد في أعماله تكراراً لهذه البنيات الشكليَّة، فهو يعي أنَّ الحياة بدأت من نقطة تكوين مبنيَّة على مرجع ثنائي (رجل وامرأة)، (حياة وموت)، (غياب وحضور)، وفهم هذا التكامل تمرَّ نقله عبر تكويناته الخزفيَّة انطلاقاً من إمكانيته الصارخة بفنِّ الخزف واهتمامه بنزعة تجريديَّة تتصف بالمتانة الأسلوبيَّة.

لهذا فإنَّ من يراقب منجزه الجمالي يصل لقناعة مفادها أنَّه بعيدٌ عن الطابع الزخرفي أولاً، وميَّالٌ لغواية حركة متينة في أشكاله، مما يجعل المتلقي يواجه عملاً ذا صيغة معقدة من بنائيَّة غريبة في الشكل.

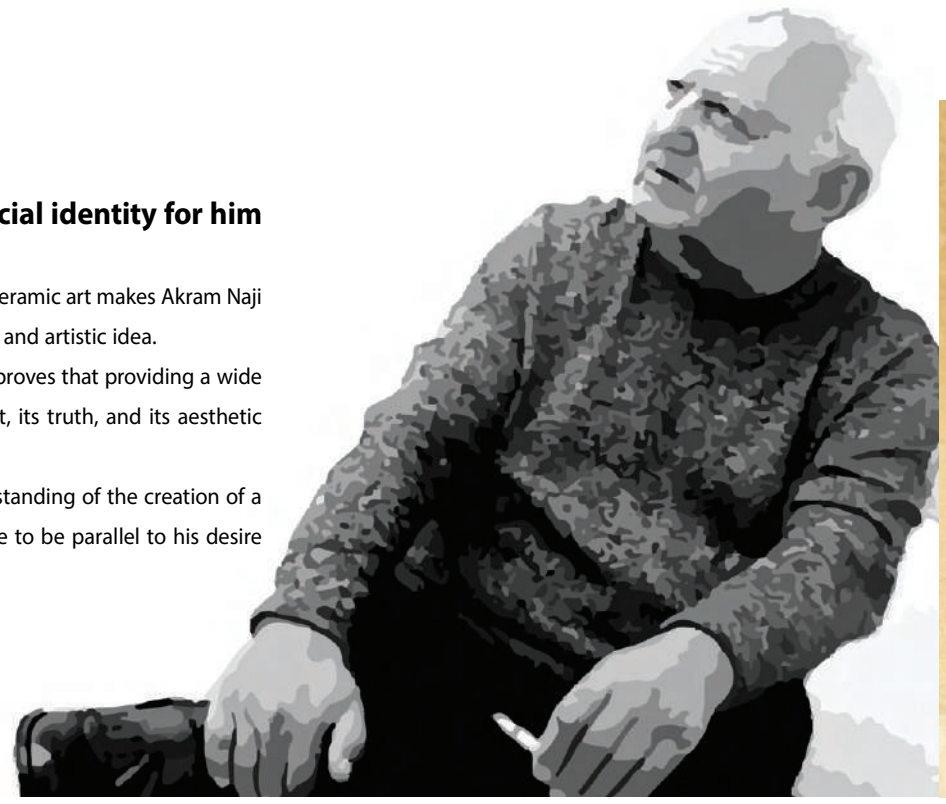
ارتبط هذا الأسلوب بحدود معرفته بأسرار فنِّ الخزف والصعوبة التي تواجه الفنان وهو يبدي رغبته في إنجاز فكرة معينة، لكن مع أكرم ناجي هناك ديمومة في الشكل وإن كان غريباً تحدّه المخيلة والألفة معا.. مخيلة قابلة لتكسر كل ما يمتلك الرتابة في البنائيَّة والفنِّ وألفة ترجّح تلك التكوينات لتكون خطاباً متكاملاً من حيث عناصرها وطبيعة الألوان التي تمتلئ على سطوح الخزفيَّات.

نعم نجد أشــكالاً معقــدة في البنائيَّة وهي تمضي على وتيرة متســاوية لو تمعّنــا فيها، لكنّهــا في الأخير تمدّنا بإيقاع داخلي متفــرّد يكمن في تصعيد خيال الشــكل وتحوله واختيار النماذج الحيَّة، نماذج من قبيل أعمال تحمل الحروفيَّات وتزداد احتكاكاً بالرموز الشكليَّة ذات الطابع الصوفي، من حيث نوع الخط وطبيعة الحرف، ولأنَّ مســاحة فنِّ الخزف ضيقة، تلعب الموهبة والمهارة دوراً كبيراً في تفسير حمولاتها الدلاليَّة وإشاراتها السيميائيَّة.

لنعــد لتلــك الثنائيَّة في أعماله، هنــاك جانب نظري وفني يلــحُّ عليه، وهو نتــاج فهم للحداثــة وخطاب العمل، بل والمخاطــرة في إبداء فكرة معينة تنتصر فيها آليَّة الاشــتغال على حساب عاطفة الفنان. إنَّه يريد لنا أن نحمل فكرتــه ونجــاري رمزيتها، ولكن غاب عنا ونحن نقترب مــن أعماله أنَّه يصنع هويتــه الفنيَّة بكلِّ هدوءٍ وتأنٍ، فلا يعتاش عــلى طرح تنظيرات غريبة على فنِّه، ولم يزد من أشــكاله قدراً من البهرجة اللونيَّة أو الزخرفة التي تســتعر أمــام المتلقي، وجد بنية شــكليَّة لا تعيق فكرته واختزلهــا في نماذج نراها أمامنا ضمن نســق متكامل له ديمومة وتجلٍّ صريــح، وفي الغالب من تلك الثنائيَّــات يريد الاختصار والانتصار للمدلول مع أنَّه يوفق في إيجاد علامات غنيَّــة بالمعرفة، لكن مواصلته مع الحروفيَّات تقدم شرحاً من نوع الالتباس (بالتصــوّف) فهو لم يكن صوفيَّــاً في طرحه للفنِّ، لكنَّه يضمر نوعاً من قوّة كامنة في العمل تشير لتلك المشاعر وهذه الرؤية واحدة من الالتباسات التي تصيب متلقي أعماله الفنيَّة بالدهشــة.. شاءت ماهيَّة منجزاته أن ترينا تجربة خلّاقة وفهما ومهارة لما يبديه أمامنا مع اســتقلاليَّة في الأسلوب والتفرّد به، إذ بدت المواضيع التي يتناولها محتفظة لتلك التلقائيَّة لها تجليّاتها ونكهتها الاجتماعيَّة من جهة، ومســحتها الصوفيَّة مــن جهة ثانية، فالفنان يحاول أن يكوّن معماريَّة في بناء حركة أشــكاله الخزفيَّة وأيضا يبدي موقفاً اتجاه دوره التعبيري في الفن، وهذه التصورات نستشف منها أنّها ذات معتقد وموقف محتــدم من الحياة وفهم الفــن، وما يحتاجه يرتبــط بمعتقد يبحث له عن توظيــف، نجاح الفكرة من عدمها ونزوعها نحو الغموض واللعبة التجريديَّة لا يوفر لها تكاملاً من دون توظيف مميّز،

Akram Naji

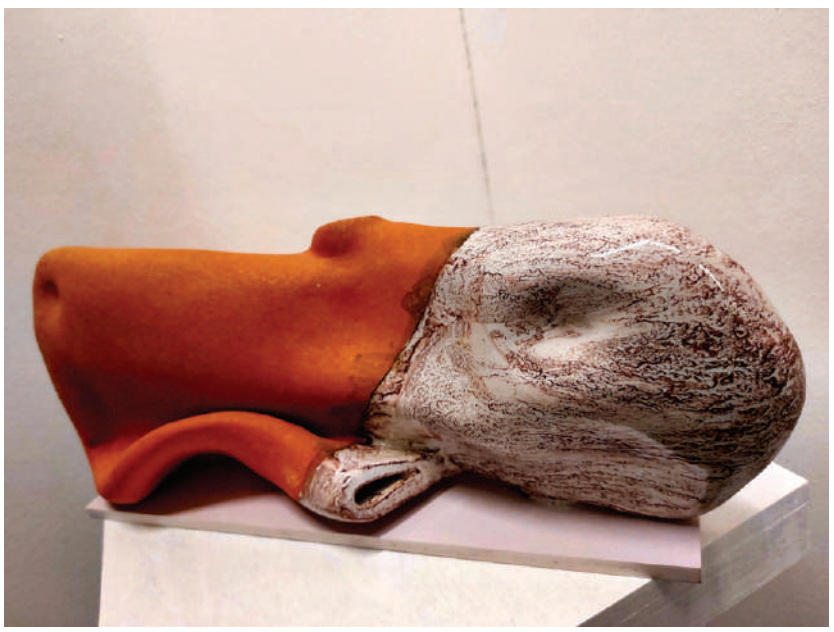
the iraqi potter who created a special identity for him



We realize that the confrontation and difficulty of ceramic art makes Akram Naji reflective and not hasty in expressing his aesthetic and artistic idea.

He tends to accept development in the arts and proves that providing a wide space is intended to adhere to the purpose of art, its truth, and its aesthetic phenomena at this time..

In addition to that, there is a briefing and understanding of the creation of a work that represents him and adopts his discourse to be parallel to his desire and reading of the real.



لوحة للفنان بسام ضياء

جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين

المعرض السنوي للرسم..
آخر حصادنا الإبداعي

رفاه المعموري - إعلامية

دأبت جمعيّة الفنّانين التشكيليين العراقيين على ادامة الزخم التشكيلي العراقي من خلال ديمومة معارضها السّنويّة من خلال قوة تاريخ الجمعية الذي تستقي من روافده طاقات ومهارات الأجيال اللاحقة ممّن تغذّت من مذاق عمق وصدق تجارب سـابقة لها أثرها وتأثرها الروحي والفني، عبر ثوالث التعبير بالرسـم والنّحت والخزف في المعارض السـنوية الممتدة من العام/ 1956 حيث تأسـيس صرح هذه الجمعية التي رعت وغربلت غث قيم ومحددات الفن الحقيقي عن سمينها وفق معايير وشروط مهّدت لهذا الإجراء التتابعي.

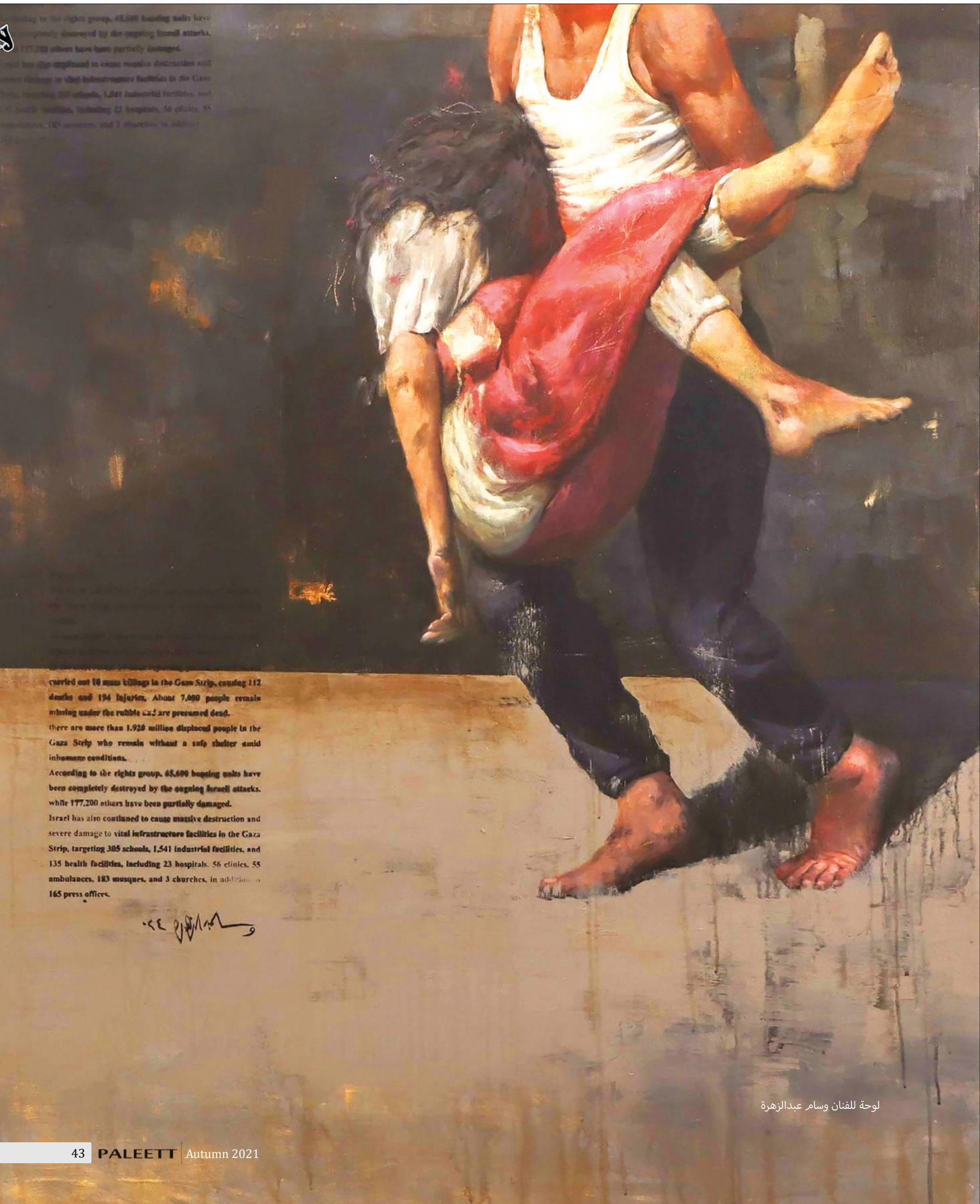
قاسم سبتي: أغلب الأعمال المعروضة في صالة العرض تكون بأحجام كبيرة. ولعل هذه هي المرة الأولى التي نسمح فيها بعرض أعمال من هذا النوع.

رئيس جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين الفنان قاسم السبتي قال عن المعرض ونشاطات الجمعية :

يمكننا القول أن هذا المعرض سـياحة ممتعة بين أروقة الجمال والإبـداع والفن المتجـدد. إنه مزيج من التجـارب الناضجة بين الأجيال والأسـاليب المختلفة. وهي رسـالة حب لكل فنانينا في كل أنحاء العراق، ونعاهدهم بأننا ماضون على طريق الحضارة والرقي وخطواتنا نحو النجاح والإبداع.

واضـاف : معرض الرسـم السـنوي هذا العام هـو الأخير في الدورة الانتخابية الحالية، وهو الأخـير من مجموعتنا الإبداعية السـنوية في مجال الرسـم. وحرصنا على أن يكون معرضاً نوعياً ومختلفـاً، حيث أن أغلب الأعـمال المعروضة في صالة العرض تكـون بأحجام كبيرة، ولعل هذه هي المرة الأولى التي نسـمح فيهـا بعـرض أعمال من هـذا النـوع. حجم معـرض اللوحات السنوي.. ليس مانعا من هذه الأحجام ولكن.. فضلنا عدم قبول الأعمال الكبيرة لسـببين، أولهما محدودية مسـاحة العرض مما يجعلنـا في حيرة من أمر التنظيـم الأعمال داخل القاعة... وهذا هو نفس السبب الذي من أجله قررنا أن تكون المعارض السنوية حسب التخصص الفني. وكان هناك معرض سنوي للرسم، وآخر للنحت، ونفس الشيء للسـيراميك، مما أتاح فرصة أكبر لعرض المزيد من الأعمال الفنية وتنظيم أجمل.

لوحة الفنان فاخر محمد



لوحة للفنان وسام عبدالزهرة

لوحة الفنان صباح حمد

ANNUAL PAINTING EXHIBITION
In Iraqi Fine Artists Association

Our latest creative harvest..

The annual drawing exhibition this year is the last in the current electoral cycle, and it is the last of our annual creative collection in the field of drawing. We were keen for it to be a qualitative and different exhibition, as most of the works displayed in the showroom are of large sizes, and perhaps this is the first time that we allow works of this nature to be displayed. The size of the annual painting exhibition... is not an objection to these sizes, but... we preferred not to accept large works for two reasons, the first of which is the limited space for display, which makes us confused about organizing the works inside the hall... and this is the same reason according to which we decided to The annual exhibitions are according to the artistic specialization. There was an annual exhibition for painting, another for sculpture, and the same for ceramics, which allowed for a greater opportunity to display more artistic works and a more beautiful organization

The second reason is the amount of works that we receive every time an exhibition is announced, which makes choosing the works displayed not an easy task, but sometimes puts us in great embarrassment with many of our friends and fellow artists, but today we see that this decision was completely correct, as the spaces have become larger. And the works are more numerous

Finally, we can say that this exhibition is an enjoyable tourism between the corridors of beauty, creativity and renewed art. It is a mixture of mature experiences between different generations and styles. It is a message of love to all our artists in all parts of Iraq, and we promise them that we are proceeding on the path of civilization and sophistication and our steps towards Success and creativity

Qasim Sabti

بمساهمة فاعلة "لباليت"
في KAG افتتاح معرض (ترابط) بدبي

التقـي الماضي مع الحـاضر في معرض واحـد بغاليري خولـة للفنون بدبي بالتعاون مع دار باليت ورجل الاعمال شـاكر الملاك ، حمل بين طياته العديد من اعـمال الخط المميزة مابـين مقتنيات من اعمال الفنـان العراقي الراحل جميل حمـودي وفنان الخط الكلاسـيكي البارع المتماهي مع التشـكيل مثنى العبيدي ومبتكر التصاميم الهندسـية للخـط البعيدة عن المفاهيم التقليدية المألوفة وسـام شـوكت ، وهذا التوليف بين اولئك المبدعين في مكان واحد هو محاولة جديـدة لتوثيق التراث الثقافي الغني للخـط العربي والخروج به مـن الحيز الضيق إلى فضاءات إبداعية أوسـع، الخط العـربي.. جمالياته لغة تمزج الشرق والغرب ... سؤال أزلي قدمَ استخدام الحرف ، هل الخط العربي فـن أم حرفة؟ السـؤال الثاني أين نضـع الخط العربي وفق الأسـس (الفنية والجمالية) التي يقُيم بها الفن الحديث نتاجاته المعاصرة المختلفة...

At Khawla Art Gallery In collaboration with Dar Paleett , Dubai Design District, Dubai, UAE

The past meets the present in only one exhibition at Khawla Art Gallery in collaboration with Paleett, which embraced many distinguished calligraphy works, including the guest of honor, the late Iraqi artist Jamil Hamoudi, with the brilliant classical calligraphy artist, whose font is aligned with diacritics, Muthanna Al-Obaidi, along with the innovator of the geometric designs of calligraphy that differ from the familiar traditional concepts, Wissam Shawkat

Compiling this combination of those creatives in one place is a new attempt to document the rich cultural heritage of Arabic calligraphy and bring it out of the narrow space to wider creative spaces

The aesthetics of Arabic calligraphy is a language that mixes East and West

يبدو في الصورة السيد محمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم
برفقة (ناصر الربيعي ووسام شوكت ومثنى العبيدي وشاكر الملاك) في افتتاح المعرض

وسام شوكت ..الخط بين الموهبة والحرفة

الفنان في مجال الخط شكل اتجاهاً يستحق أن يُمنح لقب ونمط خط (الوسام)

جاسم عاصي - ناقد وباحث

إشارات /

حـين نقلّب صفحات تاريخ الخط بنشـاطه العالمي والعـربي ثم العراقي نجـد ثمة آراء انشـغلت بالخط العربي ونشـأته وتطوره،والقائلة أن الخط العربي ابتدأ بالخط اليماني المسـند،كذلك الخط الحجازي الذي دونَ فيه القرآن.ثـم الخطوط الأخـرى كالآرامي والنبطي. لذا تكاد تسـتوقفنا غزارة العطاء المرتبط بالذهنية والملَكة الفنية،حيث جاهدت الشعوب بنماذجها المنشـغلة بمثل هذه الأساسيات التي سـاهمت جميعاً بتطوير ما تتطلب حاجة الإنسـان في الحياة،وكانت السـبيل لتطور واسـتحداث التوجهات ،ومن ثـم رعاية المواهب،ونعنـي بها ظاهرة تأثـيرات الجينات المتوارثة على تنامي الإنتاج وتطوره،كما نجده في ظاهرة الفنان(وسام شوكت) التي خصـت موهبته المتأتية من تأثير الجينات،ربما البعيدة التي لم تُشـخص مصادرها.لكننا نحتكـم إلى العلمية في التحليل،كون الظواهر لا تأتي من فراغ،وإنمـا من الموهبة المتوارثة(الجينات)والمهـارة الناتجة من التدريب والدراسـة.أي المعرفة المكتسبة،كما يشـمل هذا معظم الخطاطين.لكن الفنان(وسـام)كما نرى وننظر إلى سـيرته مقارنة بنتاجه الفني؛إذ نجد في المدرسـة السـيكولوجية القادرة على تحليل مثل هذا المنحى الذي يقدم عطـاء مرهوناً بالموهبة التي تتحكم وتثري العطاء المتنوع والمبتكر،وكما ذكرت السـيرة حول بداياته في كونه أظهر براعة مذ كان عمره عشر سنوات في عـام 1984 ،مـما أذهـل المعلم الذي يدّرسـه.ومنذ تلك السـنوات تواصل في عطائه الفني،سواء في داخل العراق أو خارجه،بما شكّل ظاهرة وأُسـلوب واتجاه في فن الخط تحت مسمى(الوسـام) نسبة إلى اسمه.لقد اكتسـب أُسـلوبه في الخط ،أي اكتسـاب الهوية الفنية التـي من الصعب حيازتهـا إلا بعد جهد طويل وتجريب ومثابرة كـما كان عند الفنانين الكبار الذين تركوا أثراً يؤشر مثل هذا الذي نعنيه.

الفنـان يتعامـل مع الحرف مـن بابين؛أولهما دلالته الفنيـة باعتباره جزءاً مركزياً وأساسـياً في لوحة تشـكيلية بما تتوفر عليه من جـمال وإبداع يُثير المتلقـي البـصري ،وليـس كونه خـط عربي فحسـب،وإنما خـط يمتلك خصوصيـة جمالية،بمعنـى يؤشر صيغ دالـة على معاني متعـددة ترتبط بالتاريخ المثيولوجي،وهو أيضـاً يبرز من بين الأنواع التي دونت محتويات الكتـب السـماوية وحصراً(القرآن)الكريم.وثانيهـما ينطـوي على محتوى أشـاري تعبدي يتمثل في التوجه الصوفي كما تجسـد في الرؤى الصوفية والعرفانيـة عموماً كتوجهات دينية تدعو إلى التوحـد بذات الله من خلال نشاطات وطقوس دينية تنعت بالأداء .فخطوطه تُشير إلى نمط من التوحد هذا الذي يعتبره المتصوف جزءاً مكملاً لطقس الإيمان والعبادة.لذا يتوفر الفنـان على صيّغ جماليـة تخص حركة الحروف من خـلال امتلاك الحرف خصوصيتـه الذاتيـة كجزء من عـمارة اللغة المرسـومة بعناية وهدف من جهة،ويجسد صورة العلاقة بين الحرف وأقرانه بما يكمّل جمالية وانسياب الجملة من جهة أُخرى.

الأشكال والبناء العام/

يعتمــد الفنان في انتــاج ترتيب حروفه على بنــاء متعدد،ونعني به الإطار العام لرقعة الكتابة داخل الســطح.وبهذا ينشئ تداخلاً بين الحروف ســواء في امتدادها باســتقلالية وانســيابية أو تشابكها مع مجمــوع الحروف،بما يشــكّل جمالية واضحة تتطلــب التأمل.كذلك يحــاول الفنان اختيــار الأُطر المتعددة لرقعة تشــابك الحروف،كما هي الشكل الدائري والمربع والمستطيل والمثلث.هذه الأُطر تعطي معــاني مســتقلة،كذلك لا تنفصل عن دلالات الأشــكال الأُخرى.إنها أُطــر تمنح المتلقي حريــة التجوال الذهني لفحــص المحتوى عبر الشــكل الفني.وهي جزء من الخطى التي اتبعها الإنســان منذ بدء ابتكار حروف الكتابة كأبجدية،منها المســمارية والسومرية والبابلية والآشورية وباقي حروف الكتابات القديمة،فقد كشفت الرُقم الطينية عن أشــكال هندســية مبنية على تصــورات علمية مدروســة،كذلك توظيف الجدار لغرض التدوين وتقديم بانوراما حروفية .

إن الفنان (شــوكت) عمــل على تقديم لوحة ضمت شــكلاً ومحتوى حروفي وبمعاني ســواء كانت مقتطعة من مصــادر أو محتوية على عبــارات ذات نمــط أخلاقي،هــي خلاصة للأفــكار النــيّرة والمفيدة للتذكير وفتــح الأفاق على الأنماط من الحيــاة ورصانة الفكر وفهم جمال الحياة.إن انســيابية جســد الحرف وتداخله المرســوم بتقنية جاذبة،خاصة انســيابيته وطول نفســه الجمالي ،كان يمتلك معطى واضح وعميق.إنه يهتم كثيراً بالحركة داخل الإطار وعدم الاستقرار على نمط ثابت ،بقدر ما يعمل على اضفاء التغيير في الحركة،خصوصاً الحركة الراقصة التي تعتمد على تشييد أجساد من حروف تخضع إلى فعل تنشيطها من خلال الامتداد والتخصر وخلق علاقات متواترة في الأداء وبروز خفايا الحرف من خلال تأثيراته اللونية والجســدية.فهو يخلق أشكال كأطر متعددة ،الغرض منها إبراز تأثير الحرف ومرونته ومطاوعته لريشة الفنان،ومنها الأشــكال الخيالية التي استمدها من

الحكايـات وأجـواء الأسـاطير والمرويات.الحرف بهـذا الصدد يتكيف لإرادة إبداعية،فهـو يمتلك روح الفنان، والفنـان يمتلك إرادة التغيير والتصرف بحرية دون حدود أو ممنوعات حِرَفية .فإطلاق الحرية لذهن الفنان كفيلة بخلق الجديد الفاعل كما لاحظنا، مستفيداً من النقطة ذات الشكل المربع لما لها من أهمية جمالية ودينية.ففي اللوحة ذات الشكل المستطيل مثلاً تنطوي على محتوى خيالي مرتبط بحيوية انسياب المياه في النهر،ورسم طبيعة الحركة التي تُسهم في تجسيد مثل هذا التوجه الذهني المنضبط بحيوية جسّدها الحرف بمرونته.

ثمة تشكل برسـم جسـد مرفوع الرأس بصورة توحي بالحركة والتغيّر في مواقع الجسد ،فثمة حركة خفية تساعد البصر على تخيّل حركتها. سـاعد في هذا الألوان كالأصفر والأزرق والأسـود بإعطاء إطار جانبي ساهم في تأصيل حركة الجسد

.وهـي بمجموعهـا متخيلات سـاعدت الحرف على منح سـطح اللوحة مرونـة الاسـتقبال والاحتـواء والإظهار.بينـما نجـد في لوحـة أُخرى تشكيلات هندسية(مربعات)سـاهمت في تعميق الرؤية وبلورة حيوية فعل المعنـى،إذ لعب لون القاعدة دوراً في إبـراز الخصائص الخفية لهذا الاسـتعمال.كذلك تآزر الألوان في تحقيـق مثل هذه الموازنة في التعبـير. وهذا راجع إلى أن الفنـان لا ينظر إلى الحرف بطبيعته ،وإنما بمـا يتخيله لمقامه،الذي يُعطي جمالية جديدة تصل إلى ابتكار الموقع الفني للحرف بما يُجدد موقعه وطبيعته.

ثمة تشكل برسم جسد مرفوع الرأس بصورة توحي بالحركة والتغيّر في مواقع الجسد ،فثمة حركة خفية تساعد البصر على تخيّل حركتها.

إن الحــرف مــن خلال ما يخلقه ذهــن الفنان بمســاحة خياله يمنحه قوة إنســانية قادرة على اعطاء المعاني بثراء متواتر في النِسـب التي تخلق الأشــكال بمرونة واضحــة، فهولا يُبقي الحركــة مقيدة بنمطها على الأشــياء بقدر ما يُطلق لها العنان اســتجابة لمخيلته التي تصنع وتبتكر الأشــكال، خاصة الألوان التي تتخذ لها أشكالاً هندسية مؤثرة بألوانها المتآزرة والمنسجمة مع الإطار العام للوحة ومحتواها،الذي كثيراً ما يميل إلى حراك موســيقي راقص، فبين الحرف والنغم علاقة روحيــة كعلاقة الفنان مع الرموز العرفانية المشــيدة بعبارات بعض لوحاته،خاصة(البسملة) وأشكال تركيباتها اللونية والهندسية.

كل هــذا لعبــت فيه مفردة (الحلــم)دوراً في تعميــق الدلالة، لأنها مفردة تتصــل بالمتخيل مباشرة.لقد حاول الفنــان في كل لوحاته أن يخلــق علاقة جدلية بين الحــروف كبيرهــا وصغيرها،فالكبير يضم الصغير بفنية عالية والآخر ينضوي تحت مظلته، مســتفيداً بذلك من الضوء والظل لتركيب عمارة الحروف.

إنــه على الدوام يهتم بعمارة اللوحة وتفاصيلها من الحروف المبنية على وفق فهم بليغ بدور الحرف في الوجود، وهو انتباه قديم ابتدأ مــع ظهور الكتابة في العصور القديمة. فهي لم تُبن إلا على أســاس الحاجة الخاضعة للعقل البشري ومخيلته الوافرة العطاء.

فهو يكشــف عن مهارة التلاعب بالعبــارة بحرية معرفية خالصة ،كما حدث في عبارة البســملة ــ كما ذكرنا ــ وبقية العبارات المســتلة من الكتب الســماوية وبالأخص القران الكريم.لقد تعدد اشتغال الفنان بما يوحــي بتجريبه،إذ برزت الأنماط السرياليــة في تداخل الحروف وتزاحمها ،فهو يميل إلى خلق شــكل متخيّل هو أقرب إلى السريالية في نمــط التفكــير والتحليــل للوجــود وتشــابك ظواهره،بما يوحي بخطوط رسم متشابكة وليســت حروف.لكن الحرف يكشف عن ذاته حتى في الزحمة المتخيلة.ولا تغيب عن تشــكيلاته العبارات والجمل ذات النمــط في التوصية والتذكير.وهــي في جملتها عبارات عرفانية حاملة مراميها الأخلاقية الخالصة.

إن نتاج الفنان (وســام شوكت) في مجال الخط شكل اتجاهاً يستحق أن يُمنح لقب ونمط خط(الوسام) بجدارة وتمكن فني وموضوعي.

Wissam Shawkat

Calligraphy is the geometry of the soul expressed through the body between talent and craft Calligraphy

Wissam Shawkat has been passionate about calligraphy since an early age.

Originally from Iraq, he now lives in Dubai, UAE and is a civil engineer by practice. Shawkat's degree in Civil Engineering, received from Basra University in 1996, complemented his artistic pursuits and offered him the skills necessary to excel at draftsmanship and design

His unique style borrows from the exquisite craftsmanship of traditional

practitioners and the vibrancy of contemporary culture

A calligrapher and designer of logotypes with over 20 years experience, Shawkat has worked for well-known clients in branding design advertising agencies and big corporations. In addition to the graphic applications of his calligraphic works, he has practiced calligraphy as an art form, producing fine art calligraphy pieces that are included in private and public collections throughout the world. Shawkat has participated in many local and international competitions and exhibitions, winning awards locally and internationally including Al Burda International Calligraphy Competition, Al-Baraka Turk Bank Calligraphy Competition, Visual & Audible Arabic Calligraphy, Iraqi Calligraphy Society Prize, International Calligraphy Competition (IRCICA), and Dar Al-Salam 3rd Arabic Calligraphy & Islamic Ornamentation Festival. Wissam Shawkat's work has appeared in numerous books and publications focused on the art of calligraphy and logos, as well as curating several local and international calligraphy functions and exhibitions. The diversity of his work resonates with a wide range of audiences

في تجربتها الجديدة

قداس ملون لميلاد الرماحي

علي إبراهيم الدليمي - ناقد وفنان

على أروقة قاعة المعهد الثقافي الفرنسي في بغداد، أفتتح مساء الخميس 18 كانون الثاني، المعرض الشخصي الثاني للفنانة ميلاد الرماحي، تحت عنوان (قُداس ملون للميلاد)، الذي أحتوى على 26 لوحة بقياس موحد 100×80 سم، وقد سعت، ميلاد، في معرضها هذا، الى: تأسيس أأسلوب فني خاصاً بها، أولاً، وتوحيد ثيمة موضوع لوحاتها الذي أستلهمته، مع واقع حياتها الشخصية، أو بالأحرى منذ طفولتها ثانياً.. التي طالما كانت تبحث فيه عن ذاتها، شخصيتها، خوالجها، فرحها، حزنها، طموحها، أمنياتها أن تطير مع العصافير والطيور وهي ترأها سابحة في جو السماء، أو أن تكون شجرة مثمرة كالأشجار الباسقة في الحدائق والبساتين الملونة وهي تعطي ثمارها للأخرين.. أو كثير من الأماني التي تدور في فلك رأس أي طفل يفكر بعفويته وهو يشاهد يومياً مئات المشاهد في بيئته وبيته..

تسعى ميلاد من خلال صياغة أسلوبها الفني، الملموس، أن تتمسك بقــوة ذاكرتهــا، وأن لا تتخــلى عن منبــع أفكارها المــليء بأسرار الطفولة.. وما رسومها «الحصرية» بالوجوه المتنوعة، التي وضعتها على قماشــات لوحاتها، إلا لأنها حاضرة معها، أن لم تكن راســخة ومتجذرة في ضميرها وبصيرتها.. ونصب عينيها.. طوال حياتها.

معرضهــا هذا، جــاء بعدمــا جمعت، ميــلاد، قصاصــات أوراق رســوماتها الطفولية كافة، المرســومة بأقلام الماجك، والمائيات، والرصــاص، وغيرها، وتعيــد صياغتها من جديــد، وفق ما جاءت أفكارهــا الطفوليــة، ولكنهــا برؤية فنيــة، فيها ألــوان، وخطوط، وإنشاء، ودراسة، وأبعاد نفسية مدروسة، ومرجعيات لونية، إلخ..

ميلاد، لم ترســم، ذلــك الطفل الذي يركــض وراء طائرته الورقية التي يمســكها بطرف الخيط، أو وراء بالوناته الملونة الســابحة في الهــواء، أو في أثناء إصطياده عصفوراً على شــجرة، أو يلعب كرة القدم، أو أي شيء من هذه المشاهد، بل أعتمدت على رأس كبير محمل بالألوان، والأفــكار، والذكريات، والأهداف، والطموحات،

وما إلى ذلك من الصور الذهنية التي يحتويها الرأس (حصراً).

في مقدمــة دليــل معرضها، تبث ميــلاد، دواخلها الإنســانية، لتفصــح بان: "الفن هو أســلوب الحياة: حيث أســتمد الإلهام مــن التجارب الشــخصية، ومــن التطورات التي مــررت بها من داخلي لأجل التعبــير عن ذاتي، وأرى الفن كبوابة لإســتحضار العواطف والتواصل بما يفوق الحواس، وعلى نقل رسالة تصل إلى أعماق الروح البشرية، عندما أصبح الرسم أداة تمكني لبناء الثقــة بقدراتي وشــخصيتي، حيــث بدأت رحلتــي بالفن كملاذ طفولي للتعبير عن الكلــمات التي كنت غير قادرة عن الإفصاح عنها؛ لأني كنت شــخصية خجولة، لكن ألوان الباستيل الساحرة وخطوطها الموحية على ســطح الورقة كانت بداية الطريق نحو عالم جميل أســتمر معي لهذا اليــوم، ومن خلال الفن وجدت صوتي وســلامي، وأدى بيّ ذلــك إلى إدراك "لماذا لا نمنح هذه القــوة التعبيريــة للأخرين وخصوصــاً النســاء"، وحينها بدأت رحلتي في تجســيد شخصيات متنوعة لهذا المعرض، وجسدت قــوة وقيمة المــرأة مازجة الواقع بالخيــال، وأصبح لفني لوحة عاطفية تترجم واقعية الأحلام التقاليد برؤية معاصرة ترنو إلى هدف أسمى».

الفنانــة ميلاد الرماحــي: مواليد بغــداد، بكالوريوس – تصميم داخــلي - كلية الفنون الجميلة العــام 2018، بكالوريوس تقنية العمارة – جامعة أوروك العام 2022، أقامت معرضها الشخصي الأول في دبي، شــاركت في معارض المرأة والطبيعة والشباب السنوية في جمعية الفنانين التشــكيليين العراقيين منذ العام 2016، ومعارض دائرة الفنون التشــكيلية المتواصلة، ومعارض نقابة الفنانين العراقيين، حصلت على جوائز وشهادات تقديرية عديدة، فضلاً عن مشاركاتها خارج العراق.

Pour moi “l’art est un mode de vie”,

Je m›inspire d›expériences personnelles et des évolutions que j›ai vécues en moi pour m›exprimer.

Je vois l›art comme une passerelle pour évoquer des émotions, communiquer au-delà des sens et transmettre un message qui atteint les profondeurs de l›âme humaine.

Le dessin est devenu pour moi un outil permettant de renforcer ma confiance en mes capacités et ma personnalité.

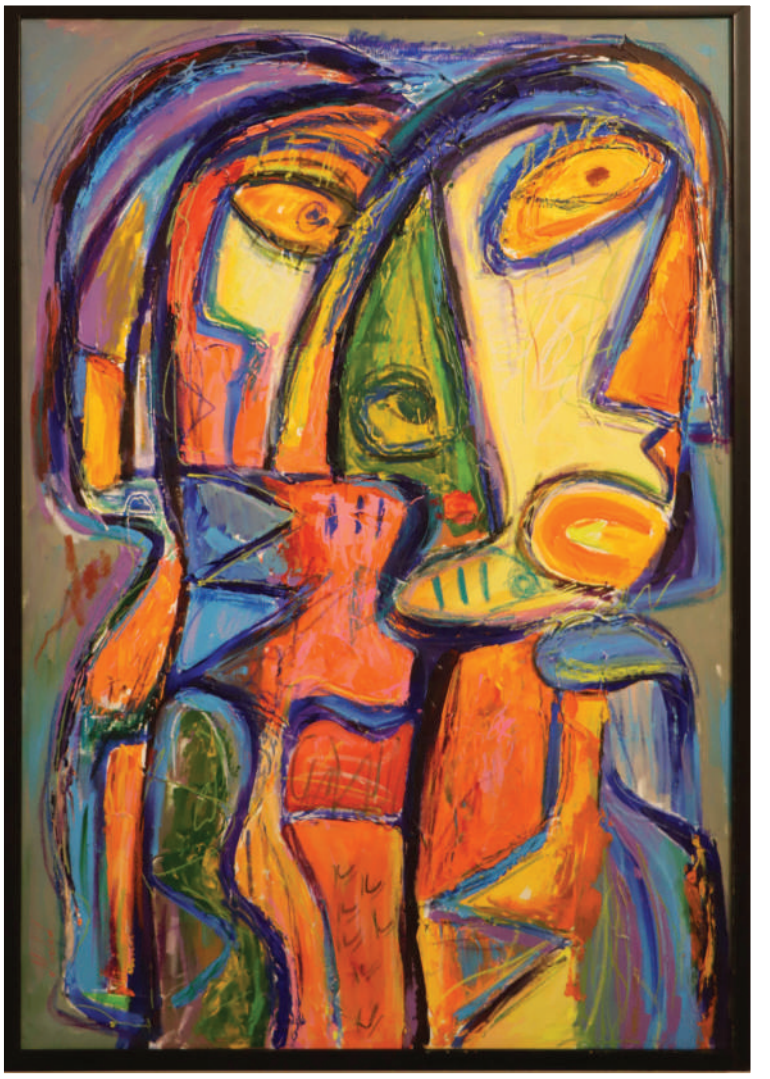
J›ai commencé mon voyage avec l›art comme havre d›enfance pour exprimer des mots inexprimables parce que j›étais une personne timide.

Grâce à l›art, j›ai trouvé ma voix et ma paix.

Cela m’a amené à réaliser : « Pourquoi ne donnons-nous pas ce pouvoir d’expression aux autres, en particulier aux femmes ? »

C›est pourquoi Rahlat a commencé à incarner différents personnages pour cette série.

Il incarnait la force et la valeur des femmes, mêlant réalité et imagination, et mon art est devenu une peinture émotionnelle qui traduit le réalisme des rêves et des sentiments et est en harmonie avec les traditions avec un talent contemporain qui aspire à un objectif plus élevé.

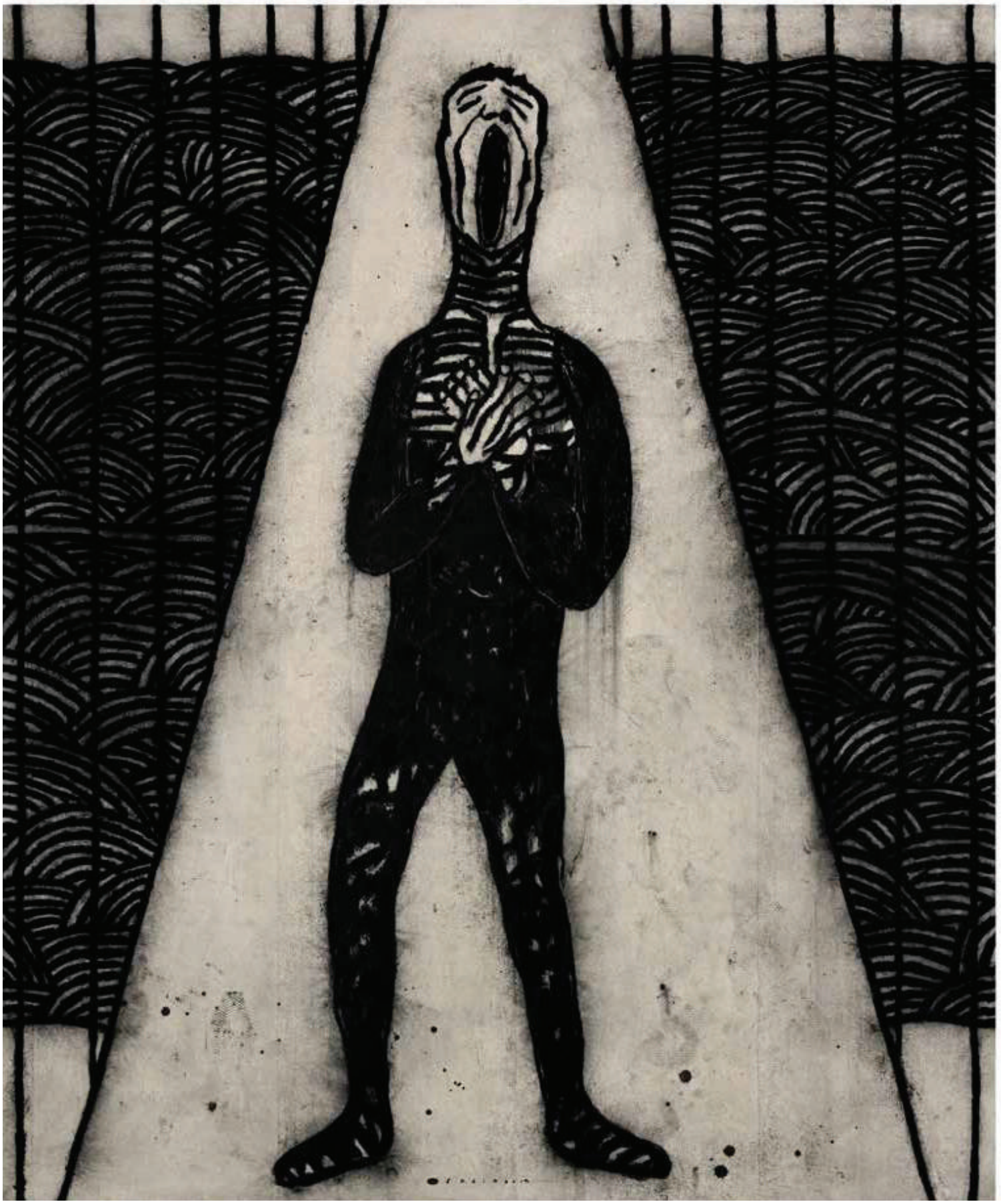


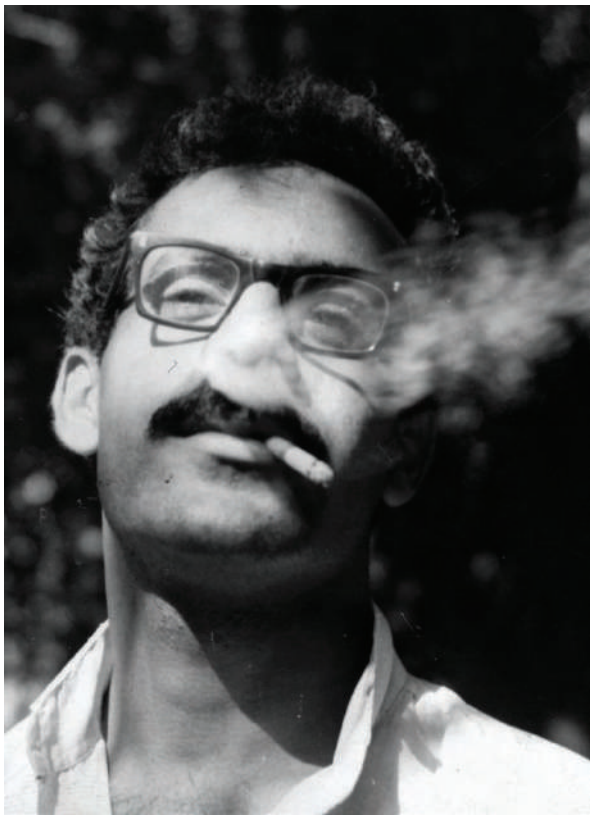
MELAD ALRAMAYH

c.v

Je suis né à Bagdad

- Membre de l›Association des Beaux-Artistes Irakiens
- Elle est titulaire d›un baccalauréat en design d›intérieur de la Faculté des Beaux-Arts en 2018
- Elle est titulaire d›un baccalauréat en technologie de l›architecture de l›Université d›Uruk en 2022
- Expositions communes
- Expositions annuelles pour la jeunesse de l›Association des beaux-artistes irakiens depuis 2016, expositions sur les femmes et la nature,
- Les expositions annuelles du ministère irakien de la Culture, comme Al-Wasiti et Al-Shabab.
- Expositions du Syndicat des artistes irakiens
- Obtention de prix d›appréciation lors d›expositions pour la jeunesse au ministère irakien de la Culture





رسم الخرائط:

قصص الهجرة والخسارة لصادق كويش الفراجي

نات مولر*

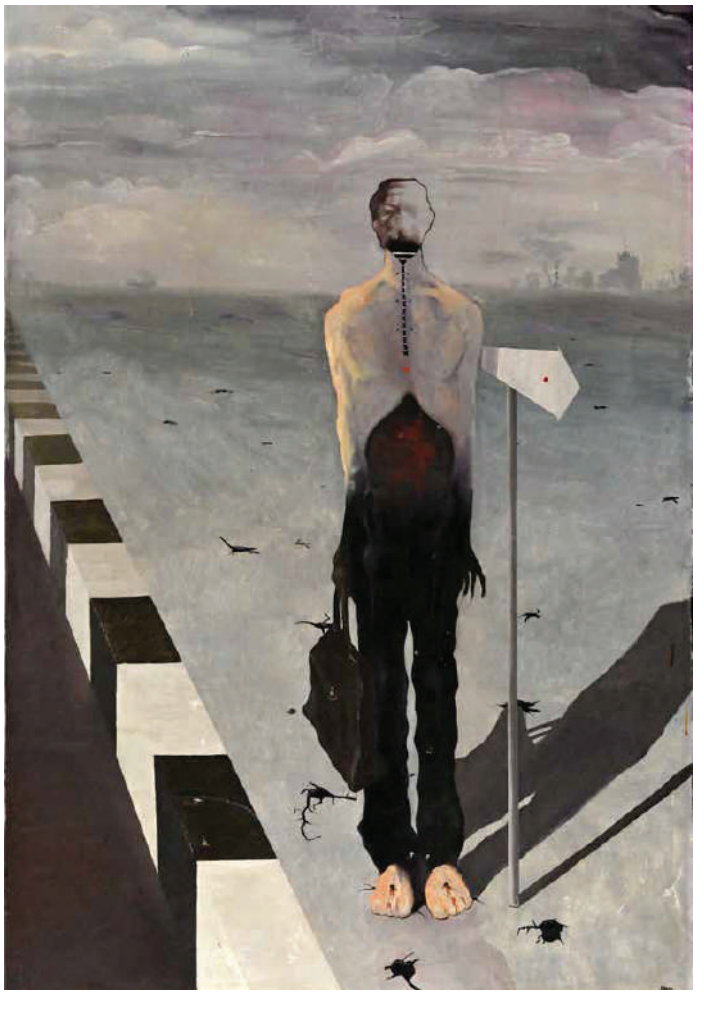
صــادق الفراجي (مواليــد 1960، بغداد) يرى نفســه راويًــا، وموثقاً للأحداث والتجارب، ســواء كانت شــخصية أو جماعيــة، ثم يحولها إلى شيء يفــوق مجموع فنونه. من خلال أعمالــه الفنية من اللوحات والرســومات ومقاطع الفيديو والتركيبات، يخلق خيالاً متجذرًا بعمق في تاريخ عائلته وعائلته المستقبلية فيما بعد .

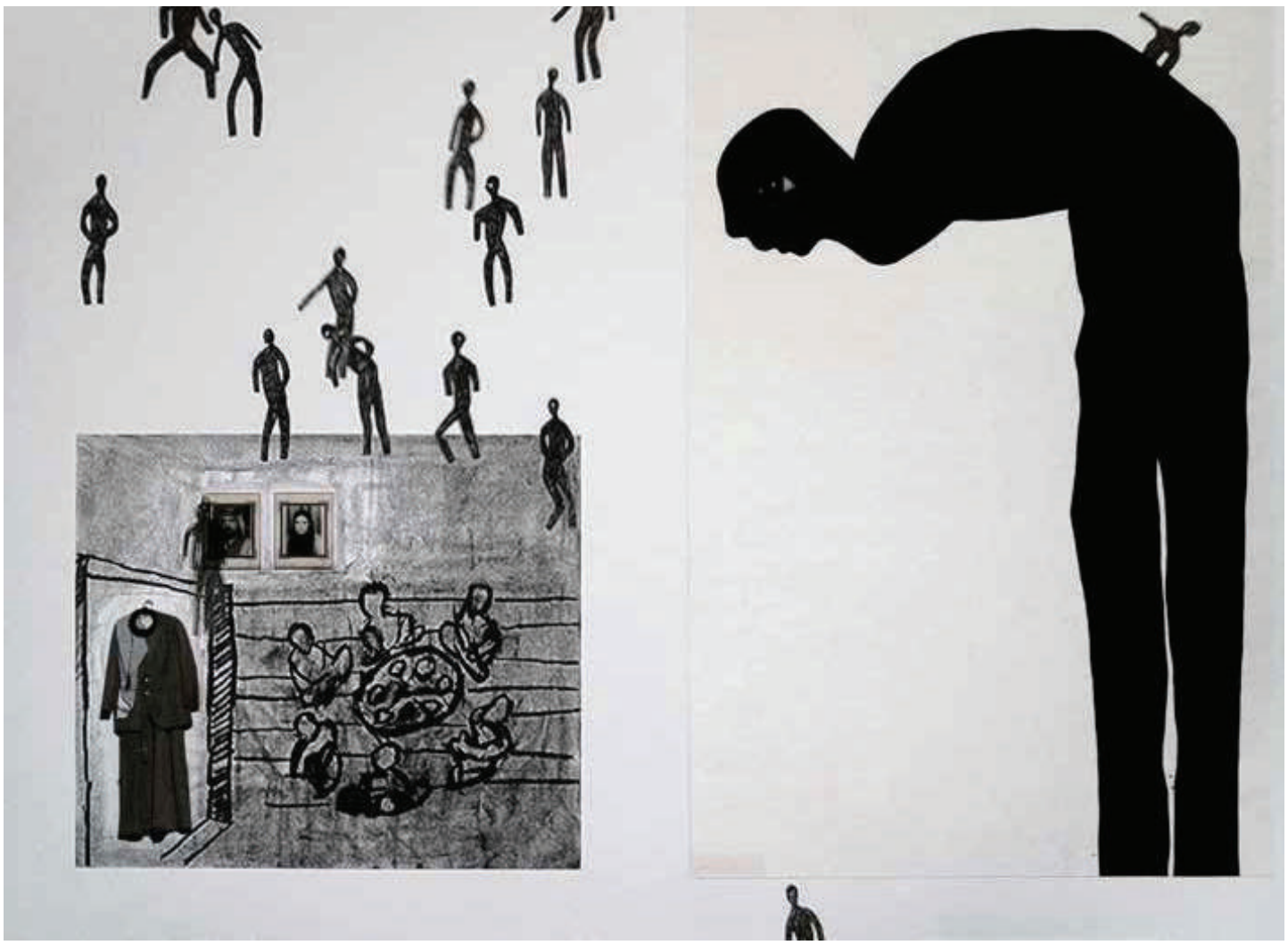
تجربــة الهجرة القسرية والمنفى حيث كان العراق حاضراً،في أعماله الفنية الأحدث، ولا ســيما مدينة بغداد، بمثابة تكوين لممارسته. يتم سرد معظم قصصه بشــكل أحادي اللون بالحبر الأسود أو الطلاء أو الفحم. يضفي اللون الأســود على هذه الأعمال إحساسًا بالثقل، لكنه أيضًا يعيدها إلى العراق .

كان اللون الأســود هو اللون الذي يحيــط بالفنان دائماً، يتردد صدى اللون الأسود مع الحداد، والعباءات التي ترتديها النساء، وعاشوراء، وتأثير التعبيريون الألمان الذين التقى بهم لأول مرة عندما كان طالبًا شــابًا في معهد الفنون الجميلة في بغداد، الأســود هو اللون الذي يمكن أن يمحو الأشياء ويزيلها بلا رحمة.

ولكــن ربما يكون اللون الأســود أيضًــا هو أقوى مظهــر من مظاهر الحضور. كثير ما يمكن وصف ممارســة الفراجــي بأنها بادرة "البقاء"، وهو مفهوم طوره المنظر الثقافي الأمريكي الأصلي جيرالد فيزينور، والــذي يجمع بــين مصطلحــي "البقــاء" و"المقاومة"، بالنســبة إلى فيزينور، "البقاء" هو استراتيجية تابعة لسرد القصص التي تصر على الحضور بدلاً من الغياب، والعدمية، والضحية.

وبالفعل نجد في روايات الفراجي البصرية جهدا لتذكر ما تم نسيانه وإعطاء شــكل للغياب. وهو يفعل ذلك بأقصى قــدر من الاهتمام، واعيًا للسير على الخط الهش بين تمثيل المعاناة وأولئك الذين تعرضوا للظلم، والقدرة البشرية على تحمل المشقة، وفي أحلك الحسابات، لا يزال هناك بارقة أمل أو قوة. ومع ذلك، إذا نظرنا إلى إنتاج الفراجي الغني على مدى الســنوات القليلة الماضية، فقد أصبحت لهجته أكثر كآبة وإحياء للذكرى.





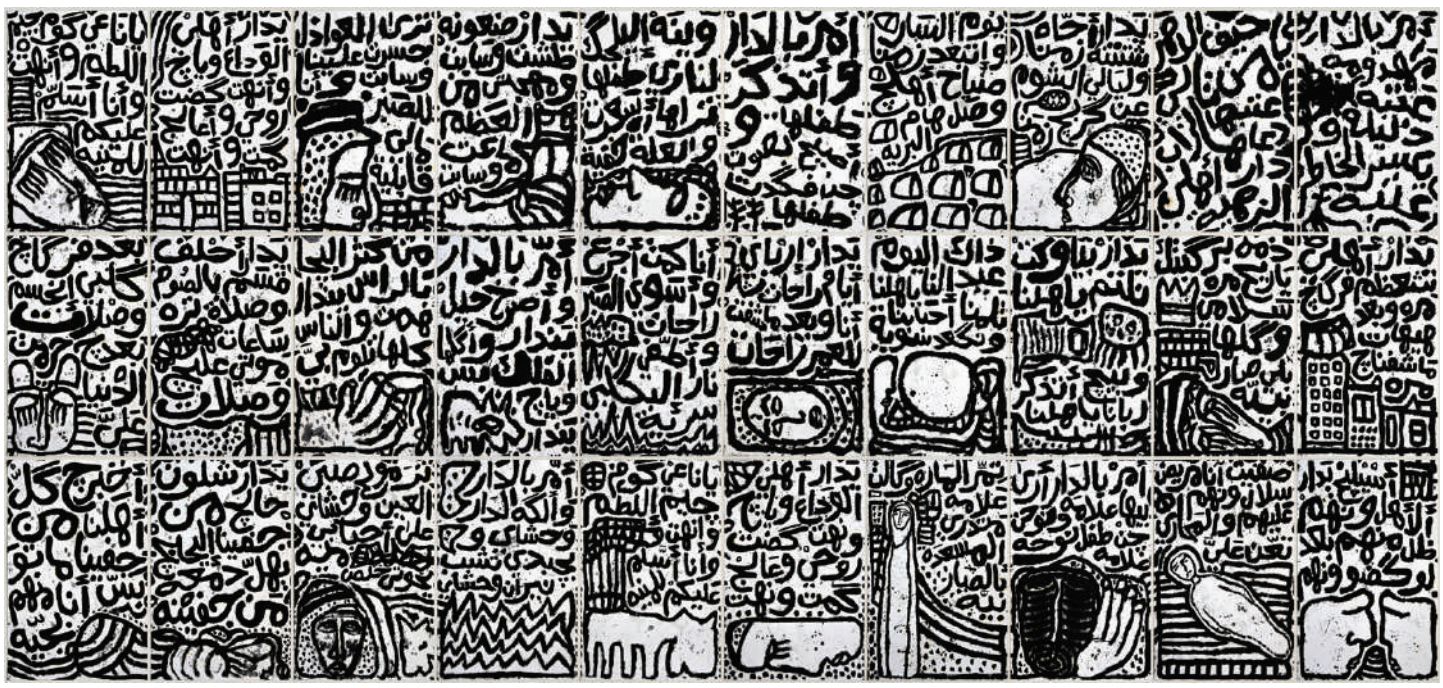
العملاق الأسـود الدائري الـذي كان محوريًا في عملـه منذ منتصف العقـد الأول من القرن الحادي والعشرين، المسـتوحى من النقوش الآشـورية والشـخصيات اليونانيـة والمصريـة، هو تعبـير عن الأنا المتغـيرة للفنان، يبدو الآن في تراجـع ، لم يعد محوريًا في جميع الأعمال، على ما يبدو أن ننظر من الهوامش. كما هو الحال في اللوحة الكبيرة "النظر نحـو بغداد" (2021)، فإن هذه الشـخصية المنعزلة هي شـاهد صامـت وعامل للتحـول في نفس الوقت، وقد شـملت أحدث مشـاريعه بشـكل متزايد وجـوه الرجال والنسـاء والأطفال، وبالتالي تعدد الخسـارة وجمعها، ويجسـد هذا النهج محنة الهجرة، ولكنه يؤكد أيضًا أن صدمة الهروب والهجرة والمنفى بالنسـبة لبعض المجتمعات، تمر عبر الأجيال وتتضخم ، هذا الاهتمام عبر الأجيال يقع في قلب أحدث مشاريع الفراجي.، في العديد من هذه الأعمال، يمكننـا أن نلاحظ تطورًا إضافيًا للجماليات التي اسـتخدمها لأول مرة في مشروعه قـارب علي (2015-2014)، وهو عبـارة عن عمل يعتمد على رسـم أرسل إليه من ابن أخيه البالغ من العمر أحد عشر عامًا في بغداد، يحتفظ الفراجي بمظهر طفولي ساذج تقريبًا بأسلوب الرسم، لكـن رؤيـة الحلم، المليئة بتحقيـق الرغبات، أصبحـت أكثر قتامة، بالإضافة إلى ذلك، توسـعت روايته عن المنفى والاسـتحواذ لتشمل التركيـز على المدينة، حيث يقدم نظرة شـخصية عميقة حول كيفية تحـول المدينة من مكان موعود وموهوم بالفرص إلى مكان الإقصاء واللجوء الزائف.

توضح تقنية إيقاف الحركة، وهي التقنية المفضلة للرسـوم المتحركة للفراجـي، مفهـوم التحول بطريقـة قوية، نحن كمشـاهدين نصبح مطلعين على كيفية تسـجيل الفنان للانحدار البطيء والتدريجي من البيئة المبنية إلى الفيضـان، ومن الضوء إلى الظلام، ومن الأمل إلى اليأس. يمكن النظر إلى هذه العملية على أنها شـكل من أشكال رسم خرائط الذاكرة، حيث يتم تحديد السـيرة الذاتية والمكان والأحداث السياسية .

يتم جمع تاريخ العائلة معًا ببراعة، نشأت في ممر رسم خرائط مدينة الثورة: قصص الهجرة والفقد لصادق كويش الفراجي (مدينة الثورة، التي أعيدت تسميتها بمدينة الصدر) منذ الغزو الأمريكي عام 2003، وهــي إحدى ضواحــي بغداد الفقــيرة، بنيت عام 1959 لاســتيعاب فقراء الحضر والمهاجرين من المناطق الريفية، شــهد الفنان تحولها الحــضري والســياسي حتى غادر العــراق بعد حــرب الخليج الأولى (1990 - 1991).

(الثورة) بقصصها وتحدياتها المتعددة رافقته طوال حياته وساهمت في تكوين ممارسته الفنية، وكما لاحظت القيمة والباحثة شيفا بالاغي، فإن "رســومات صادق ولوحاته ونقوشــه من الثمانينيات هي أرشيف مــن نوع ما، يصور الحياة اليومية في الثــورة". . وصادق، الذي رحل منذ فترة طويلة، يواصل سرد قصصه مع المشاريع المدرجة في هذا الوقــت ، يعود الفراجي بشــكل واضح إلى حيــث بدأت قصة عائلته ويتذكــر من خلال مرشــح البعد الجغــرافي والزمن الثــورة وبغداد، آنذاك والآن. ومع ذلك، فإن التسلسل الزمني غير واضح. في اللوحات القماشــية الصغيرة التســعين التي تشــكل "في المنــزل في الزقاق" (2021)، نلقي نظرة خاطفة عــلى الحياة الخاصة في الثورة، لكن من الصعب تحديد موقع ما نراه في الوقت المناسب.

*ناقدة هولندية تتمتع بخبرة في الفن المعاصر من الشرق الأوسط.



Sadik Kwaish Alfraji's

Mullerapping Passage: Sadik Kwaish Alfraji's Stories of Migration and Loss

Nat Muller

Sadik Kwaish Alfraji (b. 1960, Baghdad) sees himself as a storyteller someone who documents events and experiences, be they personal or collective and then transforms them into something that exceeds the sum of its parts. Through his oeuvre of paintings, drawings, videos, and installations he creates an imaginary that is deeply rooted in his family's, and his own, lived

experience of forced migration and exile. Iraq, and in more recent artworks notably the city of Baghdad, are formative to his practice. Most of his stories are told monochromatically in black ink, paint, or charcoal. The colour black lends these works a sense of gravitas, but also pulls them back to Iraq where

black was the colour always surrounding the artist. Black resonates with mourning, the abayas worn by the women, Ashura, and the German expressionists he first encountered as a young student at the Institute of Fine Arts

in Baghdad1. Black is the colour that can ruthlessly erase and blot things out But black is perhaps also the strongest manifestation of presence.

Much of Alfraji's practice can be described as a gesture of "survivance", a concept developed

by Native American cultural theorist Gerald Vizenor, which combines the terms "survival" and "resistance". To Vizenor "survivance" is a subaltern strategy of storytelling that insists on presence over absence, nihilism, and victimhood.2

Indeed, in Alfraji's visual narratives we find an effort to remember what has been forgotten and give form to absence. He does so with utmost consideration, conscious to walk the brittle line between the representation of suffering and those who have been wronged, and the human capacity to withstand hardship. In the bleakest of accounts, there is still a spark of agency or hope. However, looking

back at Alfraji's rich output over the past few years, his tone has become more sombre and commemorative

The black cyclopic giant that has been central to his work from the mid-2000s, inspired by Assyrian reliefs and Greek and Egyptian figures, an expression of the artist's alter ego, now seems on the retreat.3 No longer pivotal to all works, it seems to be looking on from the margins.

Like in the large canvas Looking Towards Baghdad (2021) this solitary figure is both a silent witness and an agent of transformation. His most recent projects have increasingly included the countenances of men, women, and children, therefore pluralising and collectivising loss. This approach concretises the plight of migration, but also underlines that for some communities the trauma of flight, migration, and exile, is transgenerational. This transgenerational concern

lies at the heart of Alfraji's most recent projects. In many of these works, we can discern a further development of the aesthetics first employed in his project Ali's Boat (2014-2015), a body of work based on a drawing sent to him from his then eleven-year-old nephew in Baghdad. Alfraji retains the almost naïve childlike drawing-style, but the dream vision, filled with wish fulfilment, has turned darker. In addition, his narration of exile and dispossession has expanded to include a focus on the city, in which he offers a deeply personal take on how the city transforms from a place of promise and opportunity to a place of exclusion and false refuge.

ارشادات لكل فنان محترف او ناشئ

كيفية كتابة بيانك الصحفي

البيان الصحفي جزء مهم من مجموعة الأدوات الترويجية للفنان، سـواء كان ذلك للترويج لورشة عمل أو معرض شخصي ..

في زمننا الحاضر وهذا العصر المتسـارع ، غالبًا ما يتتطلب من الفنان الا يكون فنانًا فحسـب، بل يجب أن يرتدي العديد من الصفات في تفاصيله الصغيرة الخاصة. أحد الجوانب الحاسـمة هو التسويق، عبر نشر الأخبار وبـأن عملك متاح من خـلال سرد قصة عملك وحياتـك كفنان. من المهم أيضًـا إخطار وسـائل الإعلام وعملائـك بالمعارض والفعاليـات القادمة. للقيام بكل هذا، تحتاج إلى إنشاء مجموعة وسائط حديثة فعالة.

تتكون مجموعة الوسـائط بشكل أساسي من شـيئين: صور لعملك و/ أو مسـاحة الحدث، وبيان صحفي يسـمى بـ (statement) وهو ببسـاطة صفحة تحتوي على بضع فقرات توفر لعملائك المحتملين وزوار معرضك ووسـائل الإعلام المعلومات التي يحتاجونها لحضور الحدث الخاص بك أو تغطيته في مجلاتهم أو وسائل الإعلام الخاصة بهم.

في هذا المقال ، سأناقش أساسيات البيان الصحفي.

يعـد البيـان الصحفـي أداة حيوية وجزءًا مهـمًا من أي حـدث أو ترويج شخصي.

يمكن اسـتخدامه لزيادة الوعي وإنشاء صورة جذابة. يجب أن تصف حدثًا أو تـروج لعرض أو لوحة جديدة أو ورشـة عمل. ويحتاج أيضًا إلى الإجابة عـلى : من ؟ ومـاذا ؟ وأين ؟ ومتى (وأحيانًا كيف ؟) ... في بيانك الصحفي، سـتحتاج إلى تضمـين قائمة واضحة من الحقائق الأساسـية عن فنك، ثم ترتيب بعض الكتابات الوصفية الملونة. يجب أن يكون من السهل على أي شـخص أن يقرأ ويفهم ما تعني . إنها فكـرة جيدة أن يكون لديك اقتباس أو اثنـين في الإصـدار أيضًا، حتـى يتمكن القراء من الاسـتماع إلى الفنان أو مالك المعرض. وهذا يجعلها أكثر جاذبية، وسـيتواصل معها جمهورك بشكل أفضل.

لتزويدك ببعض المعلومات المفيدة وراء الكواليس سوف نشرح التالي .

جزء مهـم من مجموعـة الأدوات الترويجية للفنان، أعلى اليسـاربجانب البيـان: اكتب عبارة "للنـشر الفوري" وتاريخًا للإشـارة إلى وقت إصداره. وهذا يخبر جهة الاتصـال الإعلامية والجمهور بأن هذه المعلومات يمكن نشرهـا الآن. ينبغي أن تكون المعلومات الأساسـية موضوعة هنا، بما في ذلـك عنوان العرض أو الحدث؛ الموقـع ، بالإضافة إلى تفاصيل الاتصال مثـل رقم الهاتف والبريـد الإلكتروني والموقع الإلكـتروني؛ تاريخ بداية ونهاية الحـدث، بما في ذلك الوقت؛ وأخيراً وليس آخـرًا، الفنانين الذين سوف يشاركون (وأي أشخاص مهمين آخرين سيحضرون).

الفقرتين الأولى والثانية

في الفقـرات الأولى، تمامًـا كما هـو الحال في االدعـوة ، تحتاج إلى عبارة أو سـطر جذاب مثل "انضم إلينا في هذا الحدث الجديد المثير حيث يلتقي الشرق بالغـرب في مجموعة من الأعمال الجديدة للفنان الحائز على جوائز. ثم يتبع ذلك لماذا وكيف. الأكثر أهمية يجب أن تأتي المعلومات أولاً.

مثـال: "يجمع هذا العرض الفريد بـين أعمال من الشرق الأقصى والغرب المشـمس، ويقارن أعمالهم ويناقش أوجه التشـابه والاختلاف." فكر في جمهورك المسـتهدف الذي تكتب له للحفـاظ على تنظيم الأمور وتزويد الأشـخاص بالمعلومات التي ترغب في أن يعرفوها أولاً. في الجزء الأكبر من الفقرتين الأولى والثانية، أخبر جمهورك عن سبب حدوث هذا العرض أو الحدث.

هل قدم الفنان عمل جديد في تجربته الفنية ؟

هل قام المعرض بتنظيم عرض يتضمن أعمالك المختلفة الاساليب؟

ضع نفسـك مكانهم وحاول التفكير في الأسـئلة التي قد تحتاج إلى إجابة عنها إذا كنت القارئ أو عضوًا في وسـائل الإعلام أو مقتني الاعمال. عادةً ما تكون هاتان الفقرتان نظرة عامة على الأشياء

الفقرتان الثالثة والرابعة

في البيان ، سـوف تحملان صورة للتعمق أكثر في نظرة "دقيقة" للأشياء المعروضـة. هنا يمكنك التحدث عن تاريخ الفنان أو أسـلوب عمله. ربما تذكر جوائز الفنان، إن وجدت، أو ما يشتهر به المعرض. هنا يمكنك إضافة اقتبـاس مـن مالك الغاليري واطلـب منهم التحدث عن العرض وسـبب تنظيمه، أو مناقشة عمل معين.

سيكون هذا أيضًا هو المكان المناسب لوصف الفن بأفضل ما يمكنك، إذا كان ذلـك قابلاً للتطبيق. ما هو النمط؟ هل يمكنك وضعه في هذا النوع؟ الواقعية، الانطباعية، التعبيرية؟ ثم تحدث عن تقنية التنفيذ . الزيوت أم الألـوان المائية أم التخطيطات أم كل ما سـبق؟ تحدث قليلاً عن التقنية وكيفية إنشـاء العمل الفني. لا تكـن تقنيًا للغاية، ولكـن إذا فعلت ذلك، فتأكد من تحديد الكلمات والمصطلحات الفنية.

فكر في ما يجعل هذا العرض الخاص مختلفًا أو مميزًا والحديث عن ذلك. وهذه أيضًا نقطة جيدة لتضمين اقتباس مباشر من الفنان.

إذا كان الأمر يتعلق بورشة عمل، فأخبرهم بكل ما ستفعله في الحدث. قم بتقسيمها لهم وحاول ترويج ورشة العمل الخاصة بك من خلال تقديم بعض الاقتباسـات التي تناقش ما ستعلمهم إياه وماذا ستعلمهم ، سوف تمنحهـم ما يحتاجوه حتى قبل الحضور. أنت ببسـاطة تعطي معلومات. اكتبها كما لو كنت تخبرهم بها شخصيًا. على سبيل المثال:

"في ورشـة العمل هذه، سـأقدم لك بعض النصائح المهمة حول كيفية خلق جـو في المناظر الطبيعيـة الخاصة بك باسـتخدام اللون والضوء والقيـم." فكر في إنهاء هذه الفقرات الرئيسـية بملاحظة شـخصية مثل، "نأمل أن نراكم هناك!" أو "أتطلع إلى تعليمك كل شيء عن الألوان!"

الفقرة الخامسة

في القسم الأخير، سوف تحتاج إلى تضمين التسميات التوضيحية للصور في الإصدار الخاص بك. بالنسـبة لصور الأعمال الفنية، يجب أن تتضمن التسـميات التوضيحية العنوان والحجم والتقنية وسنة الإنشاء. إذا كانت الصورة قريبة من العمل،

يجب ان تشير إلى "التفاصيل". إذا كان العرض مكانياً، فاذكر اسم اللوحة. يمكنك إرفاق صور منخفضة الدقة وإضافة ملاحظة تشير إلى الجهة التي يجـب الاتصال بها للحصول على الإصـدارات المطبوعة عالية الدقة التي يمكن إرسالها إليهم عبر البريد الإلكتروني عند الطلب.

وهذا يحميك من أي شـخص يسـتخدم صورك عالية الدقة عندما لا تريد ذلك. أدخل اسمك والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف هنا.

نصيحة !

- تأكد من الحصول على موافقـة صاحب الغاليري الكاملة على عرض الأسعار الخاص بمكانه.
- اطلـب منهم قـراءة بيانـك الصحفي النهـائي قبل إرسـاله.وحاول الاحتفاظ به في صفحة واحدة.
- إذا كان الأمـر كذلـك، فتأكد من إضافة الكلـمات "يتبع في الصفحة التالية" في أسفل الصفحة الأولى.

نصيحة!

- ضع عبـارة جذابة في موضوع بريدك الإلكتروني. اطلب من صديق أو أحد أفراد العائلة قراءته بحثًا عن المحتوى والأخطاء قبل إرسـاله.

وبالتوفيق للجميع

Ab. Mirza. 2021

باستخدام الالوان المائية

عبد الرحمن ميرزا يتعمق في عوالم تعابير الوجه

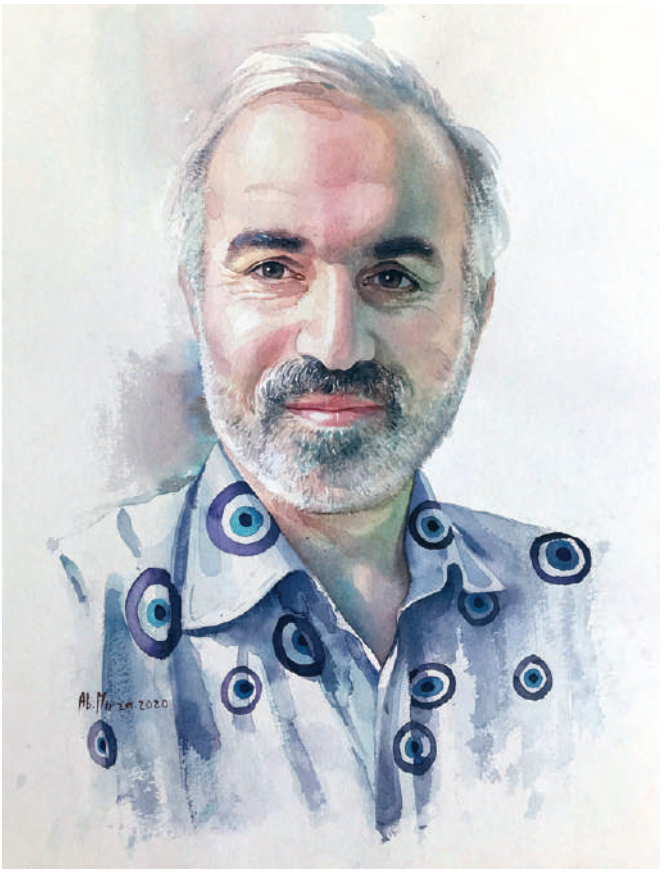
محمد فتاح - فنان

يرسـم عبدالرحمن ميرزا بأسـلوب جريء ومباشرة حيث يستمتع بدراما الضوء عـالي التباين ويحتضن وفرة من الصور المرحة والاسـتفزازية والجادة في بعض الأحيـان وهو بتجول في ارجاء مدينته حلبجة بكوردسـتان العراق. حيث يمتزج الرسم القوي والأشكال الواضحة والألوان الزاهية مع التعامل الحر للطلاء لخلق عالم مفعم بالحيوية والجو

ويعترف "أنا رسام غير صبور، وأنا أحب أن أتدخل وأكتشف الأشياء"

يقول ميرزا. «أنا أحب الرسم الحي، لكنني وجدت أن نتائجي عادةً ما تكون أفضل إذا أبطأت بما يكفي لإجراء بعض دراسـات القيمة السريعة وعينات الألوان قبل الانتهـاء من لوحة الألـوان الخاصة بي. عندما أتخطى هـذه الخطوات، كثيراً ما أنـدم على ذلك. ويتمثل التحدي في التباطؤ والقيام ببعض الأعمال التمهيدية، على الرغم من أنني لا أجد هذا الجزء ممتعًا بنفس القدر.

تدرب ميرزا كرسـام، وانجذب في البداية إلى المجالات الفنية الدراسـية، لكنه وسع اهتماماته لتشمل فن البورتريه والعالم الطبيعي. وقد أنتج مؤخرًا مجموعة مـن الصور القوية التي تتضمن مناظر متعـددة للوجوه تظهر مع تعبيرات تنقل مشاعر متطرفة.



عبدالرحمن ميرزا فرج

- من مواليد مدينة حلبجة العام 1986
- خريج معهد الفنون الجملية السليمانية عام 2007
- خريج كلية الفنون الجميلة جامعة السليمانية عام 2019
- عمل كتدريسى فى قضاء خورمال ومدينة الحلبجة ومدينة السليمانية .
- له معرض الشخصى الخاص بالفن البورتريت ..
- شارك فى اكثر من 50 معرضا مشتركا .
- صمم الغلاف لعديد من الكتب ..
- مدرس فى المعهد الفنون الجميلة فى مدينته الحلبجة .

Abdul Rahman Mirza

USING MASKING FLUID, OVERLAYS AND WASHES, Abdul Rahman Mirza DELVES INTO THE REALMS OF MULTIFACETED FACIAL EXPRESSIONS AND COLORFUL VISUAL DRAMA IN KORDSTAN

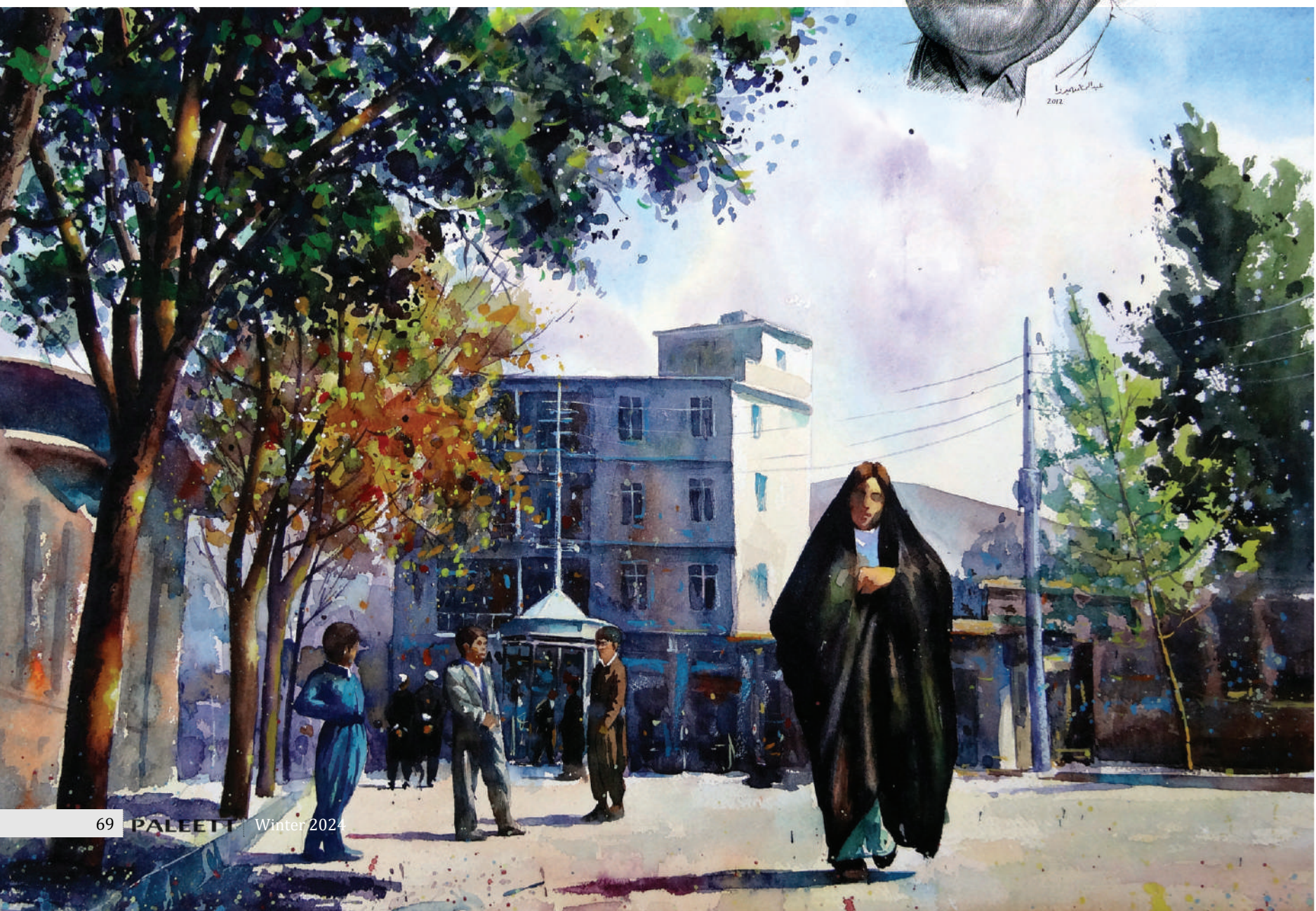
Abdul Rahman Mirza paints in a bold, direct style that delights in the drama of high-contrast light and embraces a profusion of playful, provocative and sometimes serious imagery. Strong drawing, clear forms and vivid color combine with free paint handling to create a lively, atmospheric world

and I love to just jump in and figure things "I'm an impatient painter

" Mirza says. "I love immediacy, but I've found that my results are usually better if I slow down enough to do some quick value studies and color swatches before finalizing my color palette. When I skip these steps, I often regret it. The challenge is to slow down and do a little more preliminary work—even though I don't find that part to be as much fun.."

he Trained as an illustrator, Mirza was initially drawn to the domains , but he broadened interests to include portraiture and the natural world. Recently she has produced a set of powerful images incorporating multiple views of faces shown with expressions that convey extreme emotions

- Abdul Rahman Mirza Faraj
- Born in the city of Halabja in 1986
- Graduated from the Sulaymaniyah Fine Arts Institute in 2007.
- Graduated from the College of Fine Arts, Sulaymaniyah University, 2019.
- He worked as a teacher in Khurmal District, the city of Halabja, and the city of Sulaymaniyah.
- He has his own personal gallery of portrait art.
- Participated in more than 50 joint exhibitions.
- Designed the covers for several books.
- A teacher at the Institute of Fine Arts in his city of Halabja.



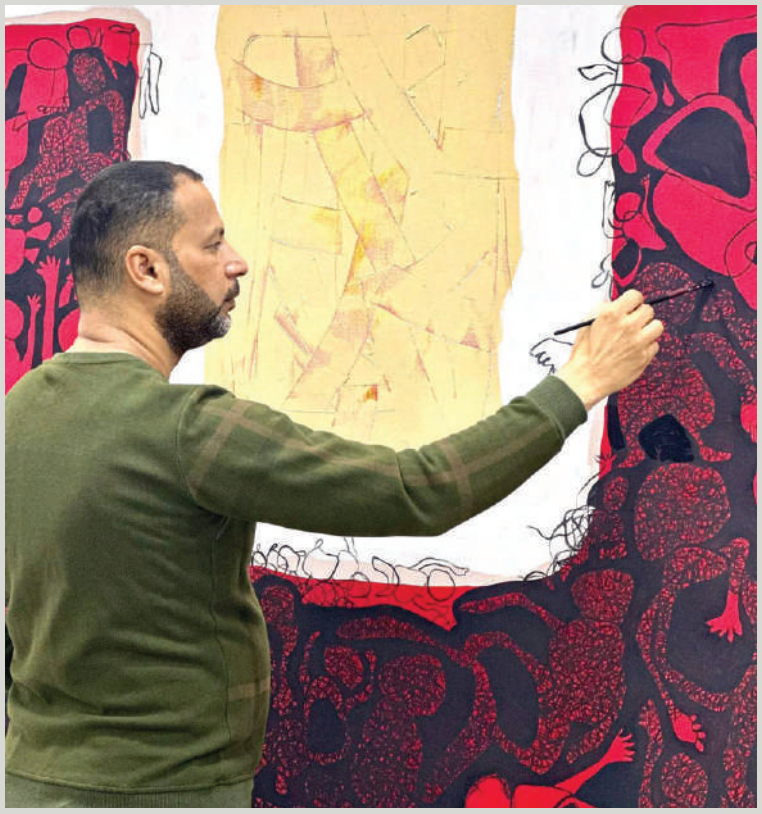
قيس عيسى

الوقوف جوار اللوحة

محمد خضير - روائي وكاتب

في معنى الوقفة الى جانب اللوحة:

لــكي يؤكــد الفنان قيس عيسى حضوره الشــخصي في فضــاء مفهومه عن لوحته، يحرص على تصوير وقوفه الى جانب أحد أعماله، في مناســبةٍ أو أكثر. ومثلــما يظهر في إطــارٍ مجاور لإطار لوحة/ تنصيب مــن أعماله، فهو يواصل العلاقة الافتراضية/ الصوريــة مع متلقّيه الإلكتروني عبر صفحته على الفيس بــوك، توازياً مع حضــوره الفعلي في عروضه الفنية. لم تكــن لهذه الوقفات التأطيريــة قيمــة فنية خاصة من قبــل؛ إذ لا يُعدّ حضورُ الفنــان الإطاري هنا من نوع الصور التي ينشرها الفنانون لمشــاغلهم، او خــلال انهماكهم بإنتاج عمــلٍ من أعمالهم، أو حتى حضورهم بمناســبة العرض والإعلان الشــخصي عن شــهرة مسيطرة تتطلبها الميديا الشائعة حولهم. فالتأطير التصويري الذي ينشــده قيس عيسى من وقوفه الى جانب لوحته يندرج في مفهوم «الحضور" الافــتراضي الذي يحرّك محور الســيطرة والإزاحة لكلّ نوع مــن أنواع العمل الفني. فعلى عكس حضور المتلقّي/ المســتعرِض، فإنّ حضور الفنان الإطاري يتواقتُ مع اشــتغال المفهوم في إزاحة الجســد الإنساني عن فضاء العرض، والسماح للمفهوم الإشاري بالاشتغال داخل إطار المشهد التصويري وحده.



٢ . اللوحة باعتبارها كتابة:

لا تقتــصر خاصيةُ التجريد الشــكلي والتعبيري في أعمال قيس عيسى على تهيئة ذهن المتلقّي لاســتقبال اقتراحات اساســية في تصميم الفضاء التصويري وتناقل عناصره التشــكيلية الأساسية، إنمــا تتعدّى ذلــك إلى توظيف الخــبرة المرجعيــة المتراكمة في الوعي النقدي الأكاديمي من أجل إعادة الصلة بمحاولات الرسامين التجريديــين الــروّاد في العراق، وســعيهم لخلق بنيــةٍ مفهومية "تحرّر" الشــكلَ مــن اســتعمالاته الجمالية الشــائعة، و"تقوّض" مرجعياتــه الواقعية والفكرية المهيمنة. وليس ما لدينا من خبرات العمل التجريدي بقليل، فقد التقط قيس عيسى دراســات شــاكر حســن آل ســعيد الحروفية، واقتراحات رافع الناصري الفضائية، وأشــكال ضيــاء العــزاوي اللونيــة، وتصميــمات مهــدي مطشر الهندســية، وأضاف اليها اقتراحاته الغرافيكية، ليُنتِج منها جميعاً مفهومه عن "ازاحة" عناصر البنية التشــكيلية الاعتباطية ومناقلتها بعنــاصر الكتابة الصوريــة في فضاء تناظري مــدروس. وخير ما أضافــه قيــس عيسى إلى كتابــة لوحاتــه، خاصية النطق بلســان التقويض الكامن وراء أشــكاله المتناظرة. فما يكمن وراء المنظور التكــراري والتوليــدي لكتابته، ومــا ينتج عن الإزاحة المســتمرة لأشــكاله، يتمثــل في الحقيقة الصوتية المنشــطرة عن منظورات لوحاته الغرافيكية. فكأننا نسترجع وراء الوحدات الكتابية المكررة، مفهوم (سوسير وديريدا) عن تراجع الكتابة لصالح الكلام، وإزاحة المعنى التوثيقي عن مركــز النص. وهذه حقيقة العمل التجريدي في مفهوم قيس عيسى فالأشــكال تتكلّم فيما تتوالد، والمنظور ينبسط ويكرِّر أشكاله كأنه "طبعة" ختمٍ أسطواني، واللوحة تقترح قراءتهــا في أثناء تدحرجها البــصَريّ ونُطقها المختلف عن نظامها الكتابي المرصوف. لا يأبه قيس عيسى بأعجوبة السطح التصويري الهنــدسي في أعــمال التجريديــين الأوربيــين أمثــال (موندريان وكاندنســكي وفازاريللي وباســمور)، إذ أنّ لوحاتهم لا تعرض إلا رؤيــة إطارية قلّما نطقتْ عما وراء أشــكالها مــن أصوات وظلال. بينــما يتحدث مفهوم قيس عيسى عن بنية كتابية مشــفّرة لا تكفّ عن توليد الانعكاسات الظلّية والصوتية، قريبة من بنية النصوص الصوفية في أعمال التجريديين الشرقيين التقليديين والمعاصرين.

٣ . اللوحة باعتبارها مَطويّة:

اســتُحدِث فن اللوحة "الدفترية"، باعتباره شــكلاً من أشــكال الكتابــة، التي تحدثنا عنهــا في الفقرة (٢) في وقت كان للكراســات الشــخصية أهمية خاصــة للدلالة على أحداث فاجعة، كالحرب. وكان الفنان الحروفي شاكر حسن آل سعيد أولَّ من استعمل السطوح المتعددة لتدوين كتابة بصرية عن موضوع واحد، في إطار لوحة منزوع عن وظيفته المعتادة. وإمعاناً في تشغيل مفهومه الصوفي/ المرتدّ عن سطوة الأيديولوجيا العسكرية، انتقل آل سعيد الى جانب المفهوم البيئي/ المحيطي الذي يستذكر ملامحَ الوجوه والأشــكال في أمكنتها الأصلية (الجدران والأبــواب ودفاتر الكتابة) باعتبارها "آثاراً" لواقع متدهور/ مخرَّب. (وارتداده هذا يتّصل باهتمامٍ قديم برســم مناظر من بيئة الريف وحكايات ألف ليلة وليلة، المصوَّرة على طريقة الأيقونات الدينية الشعبية).

Qais Eesa 2016 Artwork Name: Body Work materials is mixed media 100 cm. x 100 cm.

٤ . اللوحة باعتبارها نُصْباً:

كما في تجارب الفن المفاهيمي Conceptual Art المســتحدَثة، تحتاج لوحة قيس عيسى الى فضاء تفاعليّ يوازن هشاشةَ موادها الخــام المتعــددة (الخيــوط والأســلاك وبقايا الثيــاب) بثوابت تصويريــة/ تفاعــلات اســتثنائية، توثّق لحظةَ العــرض بمرجعها المفهومــي وصيرورتها الجماليــة (جرّبَ نوعاً منهــا في اللوحات الســطحية الكبــيرة والمطويّات المتعددة الســطوح). لكنه يبالغ أكثر في الأعمال المجهَّزة من مواد متعددة لأجل اســتبدال حالةٍ موطَّدة وصلبة بحالــة عرضية زائلة. فما نرميــهِ جانباً ونُهمِله من أشــياء، قد يدخل عالمَ التصوّر والإشارة من جانب فنّي مقصود. وقــد ترتفع مقاصدُ هذا الجانب كلّما بالغنا في تجســيم التفاهة وصوّرناهــا في إطــارٍ جماليّ منتج للــدلالات الغائبــة. بذا تزداد الاحتمالات التصوّرية، وتقوى العلائق الدلالية، خاصة في أعمال التجهيز المجسَّمة من مواد مهملة.

٥ . اللوحة باعتبارها علامة غائبة:

نختتم مقالتنا عن "توقيتات" العرض المشــهديّ للوحاتِ قيس عيسى بملاحظة عامة وملخَّصة، مفادها: لا شيء أقوى من معرفة المحدود "الضامر" في اللامحــدود المفهومي "الراقي/ المهاجر" لوظيفــة الفــن المتعاليــة "الترانزســندنتالية". بإمــكان اللوحــة "المؤقتة" أن ترسم امتدادات زمنية ومكانية، عبر مَطويّةٍ تراتبية، أو جسم هشّ قائم بأسماله وأغلاله، أو كتابة صورية تسترجع أثرَ الصفحة الطباعية والنَّســخية القديمــة ووثائقيتها الخطيرة؛ وكلُّ اقتراحٍ تصويريّ من قبيل هذه "التوقيتات" يبني مستقبلاً معرفياً، وتجربة أساسية، تتعدّى وقتها لأمدٍ غير معلوم.

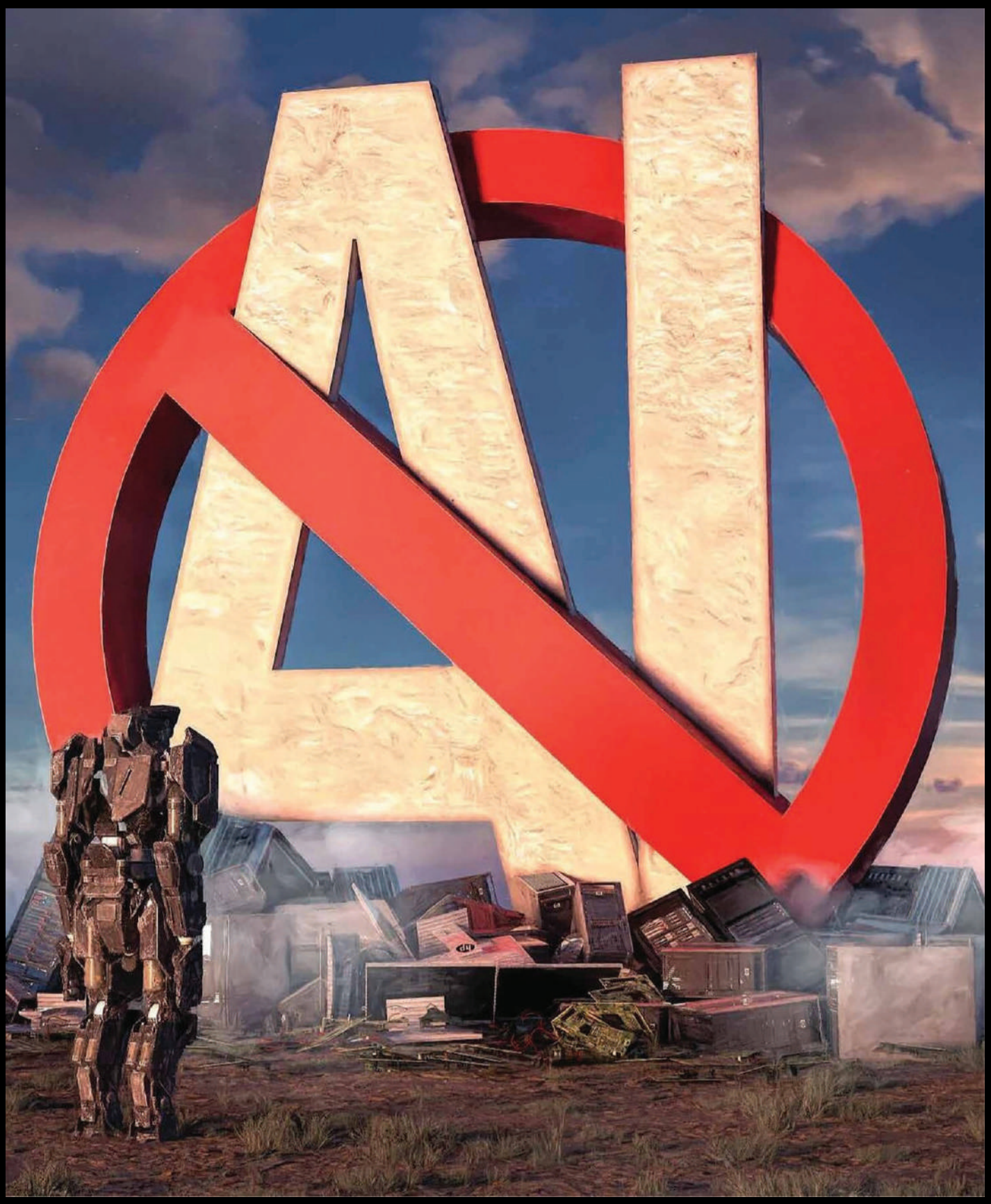
QAIS ISSA

Qais Issa, his paintings seek to create an aesthetic environment for the pictorial surface

Some of the attempts that the artist seeks, especially in post-modern and contemporary styles as well, is to discover the concept of matter and how this concept can be transformed into an aesthetic visual text. Therefore, the contemporary artist does not deal with matter on the basis that it is static or dead, or as the artist who works on patterns used it. In modernity, material was sometimes an alternative to surface and an effective influence on technique
But now the artist is trying to cover it with a semantic character that breathes some life into it in a metaphorical way of thinking and expression.
In this work by artist Qais Issa, the study of threads and ropes that the artist has practiced for years and has filled them with research has led to a semantic dimension that could be an alternative to the direct images expressed by many artists through the requirements of the human body. This attention is paid to a neglected and perhaps shabby material, or a material that has no expression or is difficult for simple, direct understanding to reveal its secrets.
So the artist took it upon himself to transform it into a dialectical and intellectual text that contains many connotations, and humanized it by accessing the hidden drama that hides behind (the knots). This is the title (Our life is a collection of knots) consisting of the scourges of wars, the economy, livelihood, and morals that have begun to disappear from our living reality.

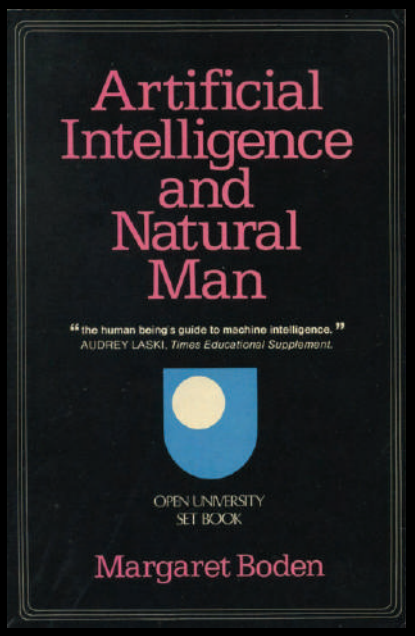
نهاية الـ AI قريبة.. نداء الاستيقاظ الحاسم للفنانين

الذكاء الاصطناعي (AI)
ماهي مخاطره على الفنون ؟



في عصر يتســم بالتصاعد، يقف عالم الفن عند مفترق طرق محوري. ولاننا نعد انفسنا مدافعين وصوتًا في مجتمع الفن، لاحظنا باهتمام شديد كيف أن طفرة الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل مشهد الفنون البصرية. إن هذا الصعود، على الرغم من كونه منارة للتقدم التكنولوجي، إلا أنه يدق أيضًا جرس إنذار للفنانين في كل مكان.

يبــدو الإبداع غامضًا لأنه عندما يكون لدينا أفكار إبداعيــة يكون من الصعب جدًا شرح كيفية حصولنا عليها وغالبًا ما نتحــدث عن مفاهيم غامضة مثل "الإلهــام" و "الحدس" عندما نحاول شرح الإبداع. حقيقة أننا لا ندرك كيف تتجلى فكرة إبداعية عن نفســها لا تعني بالضرورة أن التفســير العلمي لا يمكن أن يوجد. في واقع الأمر ، لســنا على دراية بكيفية قيامنا بأنشــطة أخرى مثل فهم اللغة والتعرف على الأنماط وما إلى ذلك ، ولكن لدينا تقنيات ذكاء اصطناعي أفضل وأفضل قادرة على تكرار مثل هذه الأنشطة.



بما أنه لا يمكن أن ينشــأ شيء من الفراغ ، يجب أن نفهم أن كل عمل إبداعي أو فكرة إبداعية يسبقها دائمًا مخطط تاريخي ثقافي ؛ إنها ثمرة الإرث الثقافي والتجارب الحية. كما صرحت مارغريت بودن في كتابها الذكاء الاصطناعي والإنســان الطبيعــي (بودن ، 1987). تم تخصيص عــدد يونيــو 1893 من مجلــة The Studio، وهي مجلــة فنية لندنية، لنقاش عاجل:

"هل الكامــيرا صديق الفن أم عدوه؟" إذا كانت الآلة قادرة على إنتاج صورة جميلة ونابضة بالحياة بلمســة زر واحــدة، فهل يقلل ذلك من قيمة الفن "الحقيقي"؟

إنه نفس الســؤال الذي يطرحه الفنانون اليوم، بعد مرور 130 عامًا، حول الــذكاء الاصطناعي. في الأشــهر القليلة الماضيــة وحدها، غيّر الذكاء الاصطناعي كل مجالات الفنون بطرق سريعة ودقيقة ومتنوعة وواسعة النطاق، لدرجة أن تتبع كل ذلك أصبح شبه مستحيل.

ومــن الواضح بالفعل أن تأثير الذكاء الاصطناعي - مع قدرته السريعة التطــور على توليــد الصور والأصــوات والكلمات - ســيكون التغيير المحــدد في الحياة الثقافية في هذا العقــد. الأمر الأقل تأكيدًا هو ما إذا كان هذا التغيير يمثل شيئًا يستحق الاحتفال به أم الخوف منه.

اتخــذت السرقــة الأدبيــة والفنيــة بعــدًا جديــدًا في عــصر الذكاء الاصطناعي، مما يشــكل تحديات غير مســبوقة في عــالم الفن. لقد أدت قدرة آلـ AI على تقليد الفن وإبداعه إلى طمس الخطوط الفاصلة بين الأصالة والتقليد، مما أثار تســاؤلات جدية حول الانتحال في هذا العصر الجديد.

مــع مهارة آل AI في اســتيعاب وتكرار أســلوب الفنــان، أصبح تمييز الخط الفاصل بين الإلهام والسرقة الأدبية الصريحة قضية معقدة.

ومــن الواضح بالفعل أن تأثير الذكاء الاصطناعي - مع قدرته السريعة التطــور على توليــد الصور والأصــوات والكلمات - ســيكون التغيير المحدد في الحياة الثقافية في هذا العقد. الأمر الأقل تأكيدًا هو ما إذا كان هذا التغيير يمثل شــيئًا يســتحق الاحتفال به أم الخوف منه.جان ثيت:" مشروع للفنان روبي بارات، يجســد هــذا. قام بارات بتدريب شــبكة الخصومة التوليدية (GAN) على الآلاف من أعمال فنسنت فان جوخ، مما أدى إلى أن يكون الفن المولد مشــابهًا بشــكل لافت للنظر لأســلوب المعلم. وأدى ذلك إلى نقاشــات حادة حول السرقة الأدبية

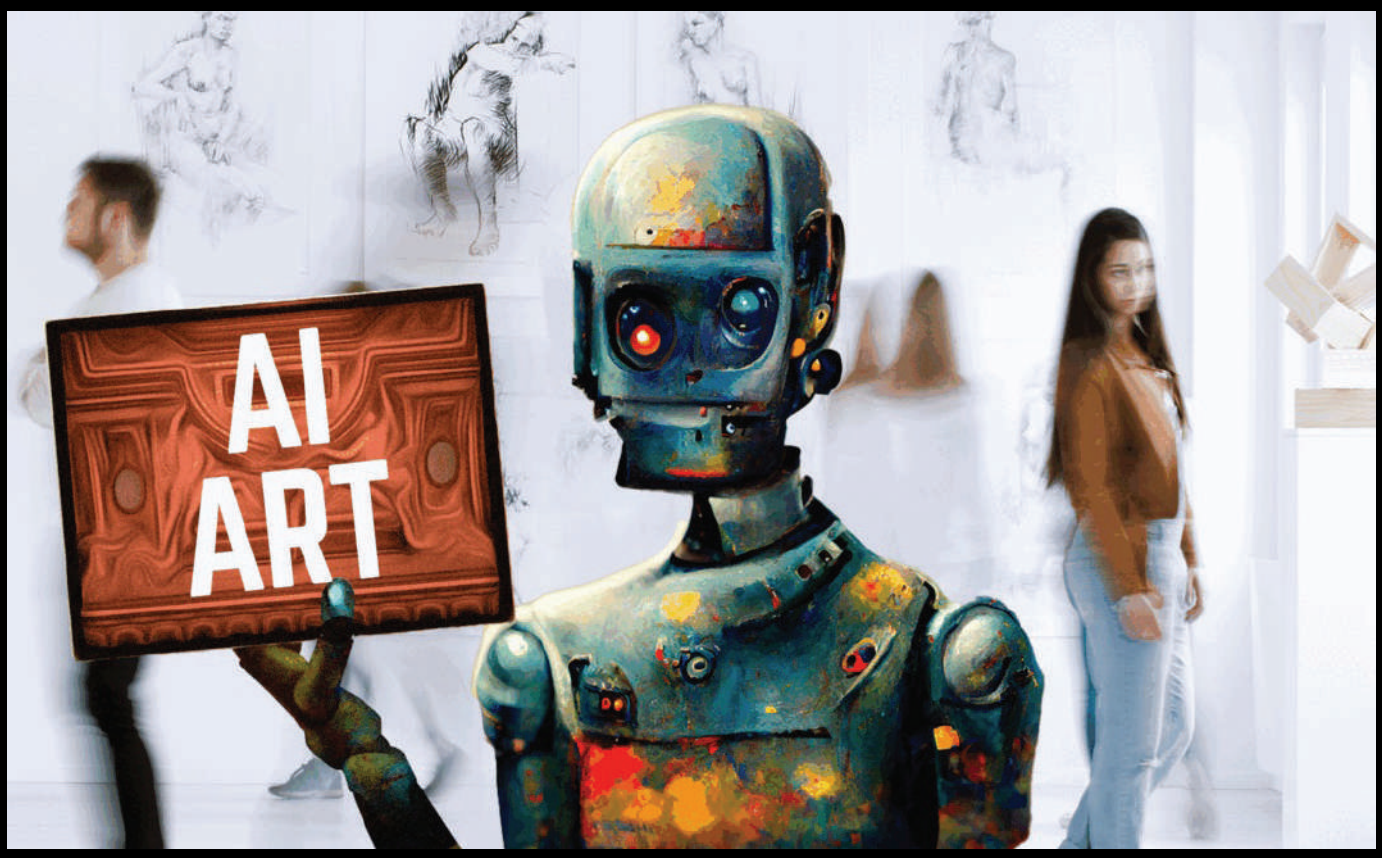
الناس يكرهون فن الذكاء الاصطناعي لأنه يهدد إنسانيتهم

وأصالة الفن المخلوق.

الرسامون يشــعرون بعدم الارتياح بشكل خاص. وحذروا هذا الشهر في رســالة مفتوحة وقعها المئات مــن أن "هذه هي أعظم سرقة فنية في التاريخ".

"إذا كنــت تعتقد أن هذا يبدو مثيراً للقلق، ففكر في أن العمل المولد بالذكاء الاصطناعي قد تم اســتخدامه بالفعل لأغلفة الكتب وكرسوم توضيحية تحريرية، مما أدى إلى إزاحة الرســامين من مصدر رزقهم... فن الــذكاء الاصطناعي التوليدي مصاص دمــاء، يتغذى على الأجيال السابقة من الأعمال الفنية حتى عندما يمتص شريان الحياة من الحياة الفنانين. تم تقديم جميع الشكاوى المذكورة أعلاه حول عالم الصور الثابتة الواضح نســبيًا. إن صعود "الســطوة" في الفنون يسلط الضوء على العديد من المعضلات الأخلاقية حول الانتحال:

• الملكية والإســناد: تنشأ مخاوف الانتحال حول من "يمتلك" حقًا الفن الناتــج الذي يعكس أســلوب الفنان البشري. هل هــو المبرمج أم AI



نفسه أم الفنان الذي تم تقليد أسلوبه؟

• الإلهام مقابل الانتحال: يعد التمييز بين الإلهام الحقيقي والسرقة الأدبية في الفن الذي تم إنشـاؤه بواسـطة الـ AI أمـرًا صعبًا، حيث أن الأدوات التقليدية للكشـف عن الانتحـال غير مجهزة للتعامل مع الفروق الدقيقة في إبداعات آل AI.

• أهميـة قانون حق المؤلف: إن الأطر الحاليـة لقانون حق المؤلف، المصممـة للإبداع البشري، هي قيد التدقيـق. ما مدى قابلية تطبيق هـذه القوانين على الفن المنتج، أم أننـا بحاجة إلى مبادئ توجيهية قانونية جديدة لمعالجة الانتحال في هذا العصر الرقمي؟

معالجة الانتحال في عصر الـ AI تتطلب حلولاً عاجلة ومبتكرة:

• الشـفافية في الفـن: للتخفيف من الانتحال، يجـب أن يكون هناك انفتـاح حول دور الـ AI في العملية الإبداعيـة. يتضمن ذلك وضع علامـات واضحـة على الفـن الذي تم إنشـاؤه ونسـب الفضل إلى الفنانين الأصليين الذين تم استخدام أساليبهم.

• أدوات جديـدة لمواجهـة التحديات الجديدة: يعـد تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي للكشـف عـن الانتحال في الفن الناتـج أمرًا بالغ الأهمية. يمكن لهذه الأدوات تحديد الحالات التي تم فيها استخدام "الـ AI" لنسـخ أعمال فنانين بشريين أو الاسـتيلاء عليها بشـكل غير عادل.

• التطـور القانـوني: يجـب أن يتطـور النظـام القانـوني لمواجهة التحديـات الفريـدة التي يواجههـا القانون في الفـن. يناقش صناع السياسـات وعلماء القانون كيفية تكييف قانون حقوق الطبع والنشر لمعالجة الانتحال بشكل فعال في عالم الـ AI.

يعد التعاون بين مختلف القطاعات أمرًا حيويًا في تشـكيل مسـتقبل

فن الذكاء الاصطناعي التوليدى مصاص دماء، يتغذى على الأجيال السابقة

الفـن في عـصر ال AI. ومـن خلال تعزيـز الممارسـات الأخلاقية، والانخراط في حوار مفتوح، وصياغة حلول مبتكرة، يمكننا أن نضمن أن الـ AI يعمل كأداة لتعزيز التعبير الفني بدلا من خنقه. إن إمكانات الفـن في عصر الـ AI لا حدود لهـا، ولكنها تأتي مصحوبة بتحديات كبـيرة. ومن خـلال التغلـب على هـذه التحديات بشـكل مدروس وأخلاقـي، يمكننـا ضمان بيئة مزدهـرة لكل من الفنانـين من البشر والعالم.

الـ AI ، أداة قوية في أيدي الفنانين، يمكن استخدامها للخير أو للشر. وتقـع على عاتقنا مسـؤولية جماعيـة لتحديد كيفية اسـتخدامه في تشـكيل مستقبل الفن، وخاصة في سـياق الانتحال. تعمل التقنيات الجديدة ، وخاصة الذكاء الاصطناعي ، على تغيير طبيعة العمليات الإبداعية بشـكل جـذري. تلعب أجهزة الكمبيوتـر أدوارًا مهمة جدًا في الأنشـطة الإبداعية مثل الموسـيقى والعـمارة والفنون الجميلة والعلوم. في الواقع ، الكمبيوتر عبارة عن لوحة قماشية وفرشاة وآلة موسـيقية وما إلى ذلك. ومع ذلك ، فإننـا نعتقد أنه يجب أن نهدف

إلى علاقــات أكثر طموحًا بين الكمبيوتر والإبداع. بدلاً من مجرد رؤية الكمبيوتر كأداة لمســاعدة المبدعين من البشر ، يمكننا رؤيته ككيان إبداعي في حد ذاته. أدى هذا الرأي إلى إطلاق حقل فرعي جديد من الذكاء الاصطناعي يسمى الإبداع الحسابي.

لحماية الفن الاصيل من تطويع الابداع الحسابي لغرض الانتحال في العصر الحديث، يمكن اتخاذ عدة تدابير استباقية:

• تضمــين البيانات التعريفية والوثائــق ضمن الأعمال الفنية لتحديد التأليف. وتســجيل الأعمال الفنية في ســجلات حقوق النشر لتعزيز الوضع القانوني واســتخدم العلامات المائية أو التوقيعات الرقمية كمعرفــات ضد الانتحــال وبناء حضور قوي عبر الإنترنت لتأســيس أسلوبك وحضورك الفريد.

في حالة حدوث سرقة أدبية:

• اتصــل بالمخالف مباشرة لتأكيد حقــوق الطبع والنشر الخاصة بك وطلب إزالة العمل المسروق.

• التنديد العلني بالسرقة الفكرية على وســائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات الفنية.

• طلــب المشــورة القانونيــة لاستكشــاف المزيــد مــن الإجراءات، بما في ذلك الدعاوى القضائية.

وأخيراً، يعد العمل المجتمعي أمرًا بالغ الأهمية:

• الدعوة لاستخدام آل AI الأخلاقي والممارسات الشفافة في خلق الفن.

• المشــاركة مــع مجتمع الفــن لتعزيز الإبداع والإســناد المسؤول.

• دعم الإصلاحــات القانونية لحماية حقوق الفنانين في مواجهة الفن الهجين .

يتطلــب التغلب على تعقيــدات آل AIوالسرقة الفكرية اليقظــة وســعة الحيلة وشــبكة دعم قويــة. ومن خلال البقاء مطلعين واستباقيين، يمكن للفنانين الاستمرار في الازدهار في هذا المشهد الجديد.

الـ AI يهدد وظيفة الفنان

الذكاء الاصطناعي يستحوذ على ملايين المنتجات الفنية دون حساب

مايـك وينكلـمان معتاد عـلى أن تسرق منه مشـاريعه الفنيـة وذلـك قبـل أن يصبـح Beeple، ثالـث أغـلى فنـان حـي في العالم مـع بيـع 69.3 مليـون دولار لـ Everydays: The First 5000 Days ، في عـام 2021 كان فنانًـا رقميًا عاديًـا، يلتقط الحفلات المسـتقلة من الموسيقيين ...واسـتوديوهات ألعاب الفيديو أثناء بناء وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر أعماله الفنية باسـتمرار. بينما الشهرة والثروة تأتي في عالم الفن من تقييـد الوصول إلى نخبة قليلة، مما يجعل الأمر كمبدع رقمي يعني التخلي عن أكبر قدر ممكن من نفسـك لانك تصبح مباحاً، في كل وقت.

MIDJOURNEY AI

”كان موقفي دائمًا هو أنه بمجرد أن أنشر شــيئًا ما على الإنترنت، فهذا موجود هناك“. قال فينكلمان. ”إن الإنترنت كائن حي. إنه يأكل الأشياء ويخرجها بطرق جديــدة، ومحاولة مراقبة ذلك أمر لا طائل من ورائه. يأخذ الناس أشيائي ويحملونها ويستفيدون منها.

إنهــم يحصلون على جميع المشــاركات والنقرات ومــا إلى ذلك. لكن مهما يكن استفاد وينكلمان من متابعيه البالغ عددهم مليوني شخص وأصبح وجه NFTs. وفي هذه العملية، أصبح نجمًا فنيًا رفيع المستوى، حيث أنشــأ متحفًا فنيًا يحمل اسمه في ولاية كارولينا الجنوبية، ويقال إن القطع تباع بما يقرب من 10 ملايين دولار للمتاحف الكبرى في أماكن أخرى. هذا بدون شهادة الماجستير في الفنون الجميلة أو المعرض أو المعارض السابقة. ”بإمكانك أن تأخذ من صفحاتي ما تشاء !!

قال: ”فنان [معاصر] يحقق مبيعات جيدة للغاية ويجني أموالًا طائلة، والغالبية العظمى من الناس لم يســمعوا أبدًا عن هذا الشخص“. ”لم يكــن لأعمالهم الفنيــة أي تأثير على اللغة البصرية الأوســع في ذلك الوقت. ومــع ذلك، لأنهم أقنعوا الأشــخاص المناســبين، فيمكنهم النجاح. أعتقد أنه في المســتقبل، ســيأتي المزيد من الأشــخاص كما فعلت، من خلال إقناع مليون شخص عادي.

ربمــا كان على حق في عــام 2021، لكن في الآونة الأخيرة أصبح هذا الطريق إلى الشــهرة العالمية للفن مهددًا مــن قبل قوة جبارة: الذكاء الاصطناعي. في العام الماضي، قلبت Midjourney and Stability AI عالم المبدعين الرقميين رأسًــا على عقب عندما أطلقوا مولدات صور الذكاء الاصطناعي للجمهور.

كلاهــما يضــم الآن أكثر من 10 ملايين مســتخدم. بالنســبة للفنانين الرقميين، تمثل التكنولوجيا الوظائــف المفقودة والعمالة المسروقة. تــم تدريب مولــدات الصور الرئيســية عن طريق اســتخراج مليارات الصــور من الإنترنــت، بما في ذلك أعمال لا تعــد ولا تحصى لفنانين رقميــين لم يعطوا موافقتهم مطلقًا. في نظر هؤلاء الفنانين، أطلقت شركات التكنولوجيا العنان لآلة تخلط بين البشر - والقانونيين - تعريفــات التزوير إلى حــد أن حقوق الطبع والنــشر قد لا تكون هي نفسها أبدًا. وهذا له آثار كبيرة على الفنانين من جميع الأنواع.

في ديســمبر، تلقى الرسام الكندي ومنشــئ المحتوى سام يانغ بريدًا إلكترونيًا ســاخرًا من شــخص غريب يطلب منه الحكــم على نوع من المعارك الملكية التي تعتمد عــلى الذكاء الاصطناعي والتي يمكنه من خلالها تحديد منشئ صور الذكاء الاصطناعي المخصص الذي يحاكي أســلوبه بشكل أفضل. في الأشهر التي تلت إطلاق Stability AI لمولد Stable Diffusion، قام المتحمسون للذكاء الاصطناعي بإعادة تنظيم الأداة لإنتاج صور بأســلوب فنانين محددين؛ كل ما احتاجوه هو عينة من مائة أو نحو ذلك

كان يانــغ، الــذي لديه أكثر من ثلاثــة ملايين متابع عــبر YouTube و Instagram وTwitter، هدفًا واضحًا. أخذ مستخدمو الإنترنت المئات من رسوماته المنشــورة على الإنترنت لتدريب الذكاء الاصطناعي على ضخ صور بأســلوبه: فتيات بعيون ديزني واســعة،أفواه فراولة وذقن حادة تشــبه الرسوم المتحركة. قال يانغ: ”لم أستطع أن أصدق ذلك“. ”ظللت أفكر، هذا يحدث بالفعل... وهو يحدث بالفعل يحدث لي.“

بحــث يانــغ في منتديــات Reddit في محاولة لفهــم كيف يمكن لأي شــخص أن يعتقد أنه من المقبول القيام بذلك، واســتمر في العثور على نفــس التأكيد: لم تكن هناك حاجة للاتصــال بالفنانين للحصول على إذن. وكانت شركات الــذكاء الاصطناعي قد قامت بالفعل بحذف الأرشــيف الرقمــي لآلاف الفنانــين لتدريــب مولــدات الصــور، فكر مستخدمو Redditors. لماذا لم يستطيعوا؟

مثل العديد من الفنانين الرقميين، كان يانغ يتصارع مع هذا الســؤال لعدة أشهر. لا يكسب لقمة عيشه من بيع الأعمال النادرة

الفنانة الاوكرانية تيانا

الرئيس الشرقية مليئة بالتاريخ والاصالة

عندما اندلعت الحرب بين روسـيا واوكرانيا ، شـعرت تيتيانا كروشينينا (او تيانا) بأنها غير ذات جدوى كفنانة ، إذ سـألت نفسها "ماذا يمكنني أن أفعل بفني وسط المعارك هنا؟"، وكانت مقتنعة بأن الجواب هـو "لا شيء" ان بقيت فرشـاتي والواني مشـلولة بفعل الصدمة. لكـنّ هذه الفنانـة البالغة الثامنة والأربعين بدّلت رأيها عندما انتقلت للعيش في دولة الامارات لتجد نفسها وسط بيئة مستقرة وحاضنة للابداع فانطلق وحي خيالها لتنتج من جديد وتعيد الحياة لادوات فنها لتضيف نجاحاً لمسـيرتها بفعل تحديها كل هذه الصعاب

تيتيانـا كروشـينينا فنانة ورسـامة تعمـل في مجـال الفنون الزخرفيـة. تتمتع بإحسـاس فطري بالأناقة ومهـارات زخرفية بارزة وطريقة تفكير إبداعية مميزة للغاية.

ولـدت الفنانـة عـام 1976 في مدينة ميكولايـف في جنوب أوكرانيا، حيث أنهت مدرسة الفنون.

تخرجـت مـن معهـد كييـف للفنـون الزخرفيـة والتطبيقية والتصميم (فن السيراميك، 1996).

بـدأت تيتيانـا حياتها المهنيـة كفنانة سـيراميك. إلا أن مجال اهتماماتها الفنية توسع تدريجياً وأصبح أكثر تنوعاً.

السـمة المميزة لهـذا الفنانة هـو الجمع بـين التقاليد الفنية والنهج الحديث أثناء العمل مع موضوعات وأساليب معروفة في الفن الزخرفي لمختلف الثقافات والمجموعات العرقية،

تـولي تيتيانـا اهتمامًا كبـيراً بالتفاصيـل الدقيقـة والألوان واللهجـات التركيبية، فضلاً عن الرموز الموجودة في اللوحات والمنحوتـات. لقـد نجحـت في الجمع بين الصـور الواقعية والعناصر الزخرفية بالإضافـة إلى المواد والتقنيات المختلفة في عمل فني واحد، تعمل تيتيانا بشـكل أساسي في التقنيات

> عندما وصلت إلى الإمارات واستنشقت هواء الصحراء المحترق ، شعرت أن هذه الأرض ستلهمني بما يتجاوز الكلمات

المختلطـة؛ المواد المفضلة لديها هي أوراق الذهب والألوان المائيـة وأقلام الرصـاص الملونة. تجـد في كل مشروع طرقًا للكشـف عن الجمال العميـق والمعنى الداخـلي لكل قطعة عمل، لإثـارة الفضول، لتكون أصليـة ولا يمكن التنبؤ بها في تعبيرهـا الفنـي، الفنانة مفتونـة بثقافات وفنون شرق آسـيا والشرق الأوسط والتي تعبر عنها في جميع أعمالها الفنية.

كانت أعمال تيتيانا كروشـينينا موضوعًا لتسعة معارض فردية. كما شاركت في العديد من المعارض الجماعية.

قامت الفنانة أيضًا برسـم خمسـة كتب. كانـت أعمالها الفنية جـزءًا من مجموعـات خاصة في أوكرانيـا وخارجها. مقال في موسوعة أوكرانيا الحديثة مخصص للفنانة ومشاريعها (https://esu.com.ua/article-2329).

وفي عام 2022 وصلـت تيتيانا إلى الإمارات العربية المتحدة حيث تواصل نشاطها الفني تحت الاسم الفني تيانا.

سردت لنا حكاية فنها ببسـاطة وجمال مثل بساطة وجمال لوحاتها :

ذات مـرة خطرت لي فكرة صنع سلسـلة من الأعـمال الفنية المخصصـة للصقـارة. في ذلك الوقت ، كنـت مفتونة بفنون الصين واليابان ، واسـتحوذت بعض اللوحات التقليدية لهذه البلدان على مخيلتي. حتى أنني قمت بعمل بعض الرسـومات التخطيطية للوحات المسـتقبلية لكننـي أجلت هذا المشروع إلى أجل غير مسمى.

مرت سنوات عديدة وأكدت الحياة قاعدة أن هناك متسعًا لكل شيء. عندما وصلت إلى الإمارات واستنشـقت هواء الصحراء المحـترق ، شـعرت أن هـذه الأرض سـتلهمني بمـا يتجاوز الكلمات. أرى أن الصقارة تحظى بشـعبية كبيرة ومحبوبة هنا. إنها جـزء من الثقافة والـتراث الوطني. الصقـور طيور نبيلة وملكية. حب العرب للصقور في دمائهم وفي جيناتهم.

> الصقور طيور نبيلة وملكية. حب العرب للصقور في دمائهم وفي جيناتهم

أدركـت أن الوقت قد حان لإكمال فكرتي التي طال تأجيلها. أعشـق الفـن الشرقي. تجذبنـي بجمالها الرائـع ومعناها الاسـتعاري. الآن يمكنني استخدام ثراء الفن العربي الإسلامي في أعمالي.

جاء اسـم مجموعـة "الريح الشرقيـة" إلى ذهني على الفـور. رياح الـشرق. الرياح مليئة بالتاريخ. الريح في ريـش الصقور. الرياح التي تجلب حرارة الصحراء وبرودة واحاتها.

أحب القصص الخيالية حيث يتشابك الواقع مع الخيال مثل الزخارف الشرقية المعقدة على السجاد والصواني الفضية والأقمشة الحريرية وعلى صفحات الكتب والمصابيح وعلى جدران المساجد.

أرغب في إنشاء قصص شبه خرافية وأشباه أحلام وشبه ذكريات وأحلام يقظة. كنت أرغب في ربط الماضي بالحاضر على سطح القماش

لم أكن أرغب في تصوير مشاهد صيد بسيطة في الصحراء بأسلوب رسم واقعي. كنت أرغب في إنشاء قصص شبه خرافية وأشباه أحلام وشـبه ذكريات وأحلام يقظة. كنت أرغب في ربط الماضي بالحاضر على سـطح القماش. استخدمت بنشـاط الزخارف العربية المعقدة، ومشـاهد الصيـد من المنمنمات الفارسـية ، والفـيروز والأرجواني الملكي، والذهب ، والأوراق الفضية. هذه اللوحات هي نتيجة عمل طويل وصبور. أخطط لمواصلة العمل مع موضوع الصقارة وإنشـاء مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية.

TIANA Tetiana Kruchynina

أخطط لمواصلة العمل
مع موضوع الصقارة
وإنشاء مجموعة كبيرة
من الأعمال الفنية

@TIANA.FINE.ART

"The Oriental Wind"

Once upon a time I had the idea of making a series of artworks dedicated to falconry. At that time, I was fascinated by the arts of China and Japan, and some traditional paintings of these countries captured my imagination. I even made some sketches for future paintings but postponed this project indefinitely.

Many years passed and life confirmed a rule that there is time for everything. When I arrived in the Emirates and inhaled the burning desert air, I felt that this land would inspire me beyond words.

I see that falconry is very popular and loved here. It is a part of the culture, the national heritage. Falcons are noble and kingly birds. The love of Arabs towards falcons is in their blood and in their genes. I realized it was time to complete my long-postponed idea. I adore oriental art; it attracts me by its exquisite beauty and allegorical meaning. Now I can use all the richness of Arabic Islamic art for my work.

The name of the collection "The Oriental Wind" came to my mind immediately. The wind of the East. The wind filled with history. The wind in the feathers of falcons. The wind that brings the heat of the desert and the coolness of its oases.

I love fairy tales where reality and fiction are intertwined like complex oriental ornaments on carpets, on silver trays, in silk fabrics and on the pages of books, on lamps and on the walls of mosques. I did not want to depict simple hunting scenes in a desert in a style of realistic painting. I wanted to create semi fairy stories, semi dreams, semi memories, daydreams. I wanted to connect the past and the present on the surface of the canvas. I actively used intricate Arabic ornaments, hunting scenes from Persian miniatures, turquoise and royal purple, gold and silver leaf. These paintings are the result of long and patient work. I plan to continue working with the falconry theme and create a large collection of art works.

TIANA. Tetiana Kruchynina.
UAE. 2023.

اكتشف أسلوبك الخاص

الفنان خليل عبدالواحد
مستشار باليت لفنون الإمارات

اكتشف كيفية العثور على صوتك كفنان، أو ببساطة استمتع بمحاولة اكتشافه ..

بالنسـبة لأولئـك منكم الذين يبـدأون رحلتهم الإبداعيـة كفنانين، بغض النظر عن الوسـيلة، فإن العثور على أسـلوبلهم الخاص غالبًا ما يعتبر إنجازًا مناسـبًا، وعلامة فارقة ملموسـة. هناك رغبة مفهومة في الاسـتقرار والراحة في نوع معين وجماليات معينة، والإنتاج بثقة للفـن الذي يمكن التعرف عليه على الفور من قبل الأصدقاء والأقران والمقتنـين. ولكـن ماذا يعني "أسـلوبك الخاص"؟ كيـف تجده وكم من الوقت سيسـتغرق للوصول إليه؟ دعنا نستكشـف هذه الأسـئلة أدناه، مع تغطية العديد من الخرافات والأفكار المسـبقة حول هذا الموضوع.

ما هو الستايل؟

أسلوب الفنان هو أكثر من مجرد اختيار الوسيط أو الموضوع. عادة ما يكون مزيجًا من العديد من العناصر التي تستمر في الظهور عبر عمل الفنان لإضفاء طابع مميز وجمالي وشخصية.

من بين هذه العناصر يمكن أن يكون:

1. اختيار الألوان - تدرج اللون، والتشبع، ودرجة الحرارة.
2. الدرجـة اللونية - داكن، فاتح، متباين مقابل قيم قريبة من بعضها البعض.
3. اختيـار التركيـب - كيفية اقتصاص الموضوع أو اسـتخدام نقطة الاتصال أو المنظور.
4. تطبيق الطلاء، مثل نسيج ضربات الفرشاة، أو شفافية الطلاء.
5. الرسـالة والمعنى من وراء اللوحة - هل العمل جمالي بحت أم أن هناك رسالة معرفية أو اجتماعية؟
6. مستوى الواقعية أو التجريد في العمل، والقائمة تطول.

أشـك في أن العديد من الفنانين ينشـئون عملًا يحدد هذه الخيارات

> العثور على أسلوبك يأخذ زمن. لا توجد طرق مختصرة

مثـل ملء قائمة التحقق. بدلاً من ذلك، فإن الأسـلوب هو شيء يظهر بشـكل عضوي مع مرور الوقـت ويصبح أكثر وضوحًا عند النظر

مـرة أخرى في مجموعة كبيرة من العمل. على سـبيل المثال، إذا اضطررت إلى تحديد أسلوبي الخاص، فربما أذكر الرغبة في رسم الضوء كموضوع، واسـتخدام التباينات القويـة (الظلام مقابل الضوء، والمشـبعة مقابـل الصامت)، والوجـود المعتاد لنقطة محورية أو نقاط، وسماكة وعفوية ضربات الفرشاة، والميل للعب مـع حدود التجريد. يمكـن لفنان آخر، على سـبيل المثال، إنتاج لوحات تركز على المشـاهد الجريئة برسـالة ثقيلة، وطلاء رقيق، وقيم قريبة، وتركيبات محرجة تجعل المشـاهد يشعر بالفضول وعدم الاستقرار.

يمكن أن يكون هناك العديد من الأنماط مثل الفنانين في العالم، اعتماداً على مجموعة العناصر، ومع ذلك، ربما يكون الأسـلوب أكثر من مجرد إضافة ميزات معينة ولا يمكن اختزاله في مثل هذا الوصف، من المسـتحيل تحديد ماهية أسـلوب الفنان بالضبط، وهو عـلى الأرجح كذلك لأن الفن يحتاج إلى جرعة من الغموض ولا يمكن تفسـيره في الصيغ. إذا لم تكن متأكـدًا من أنك عثرت على ما يخصك بعد، فإليك بعض النصائح لمساعدتك على البدء.

1. ماذا عن الوسيط؟

لا يجب بالضرورة أن يكون الوسـيط الذي تسـتخدمه حاسمًا في تحديد أسـلوبك. يعمل العديد من الفنانين عبر مجموعة متنوعة من الوسائط - الألوان المائية، والكولاج، والزيوت، والنحت - ومع ذلك، في كل مـرة ترى عملاً جديدًا منهـم، فأنت تعرف للوهلة الأولى من هو الفنان. لأن الأسـلوب أكبر بكثير من مجرد وسـيط ويمكن نقله بأشكال عديدة، على سبيل المثال، يمكن ترجمة حب الأشكال الهندسـية والزوايا الحادة والألوان النابضة بالحياة بأي وسيط ممكن.

لا تقـصر نفسـك على وسـيط واحد فقـط بالخوف مـن فقدان أسلوبك. عبر عن نفسك بأي طريقة تريدها.

لا تقصر نفسك على وسيط واحد فقط بالخوف من فقدان أسلوبك. عبر عن نفسك بأي طريقة تريدها.

2. يمكن أن يكون لديك أكثر من نمط واحد

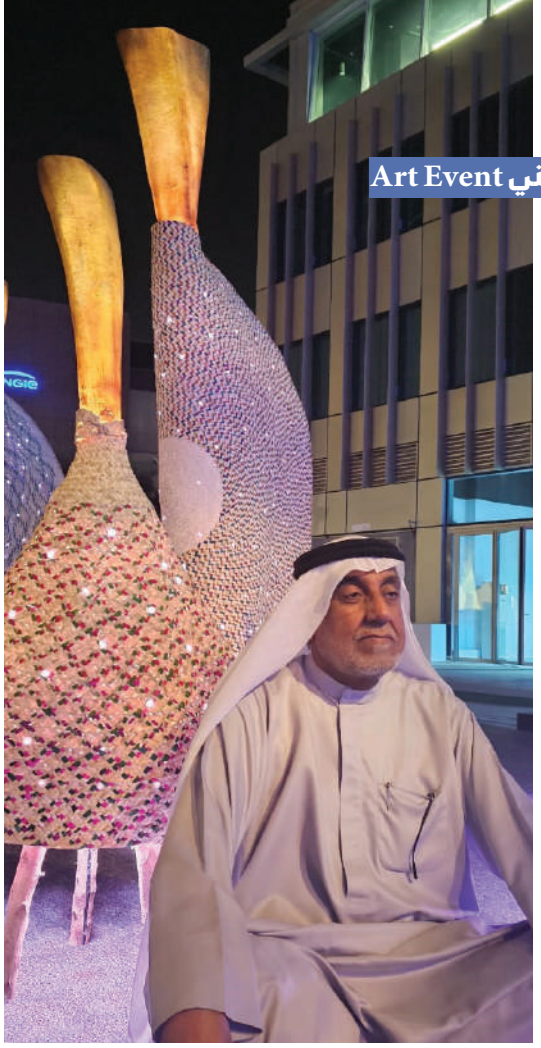
بعض الفنانين لديهم أكثر من نمط واحد. قد تستمتع بعمل صور زيتية واقعية واللعب مع الملصقات المجردة على الجانب. لست مضطـرًا إلى اختيار نمط على آخر، ولسـت بحاجـة إلى المقارنة بينهما أيضًا. كل هذا يتوقف على ما تشعر به حيال ذلك. إذا كنت تشعر بالارتباك بشكل عام وترغب في متابعة مجموعة عمل قوية واحدة بدلاً من الانتشـار عبر العديد من الأنواع، فاختر ما تشعر أنك أقوى منه وركز طاقتك على التحسـين فيه وتحسـين أسلوبك في هذا النوع. إذا كنت سعيدًا بتعدد المهام واستكشاف العديد من السبل، فاستمر في ذلك.

نصيحتي الوحيدة هي أن تكون على دراية بأساليبك المختلفة وأن تقدمها بشـكل واضح كهيئات عمل مختلفة من أجلك. الاستوديو أو الموقـع الإلكـتروني أو المحفظـة أو المعارض. على سـبيل المثال، قد لا يرغب المعرض المهتم بالصور المجمعة بالضرورة في التعرض لجميع صورك الشخصية

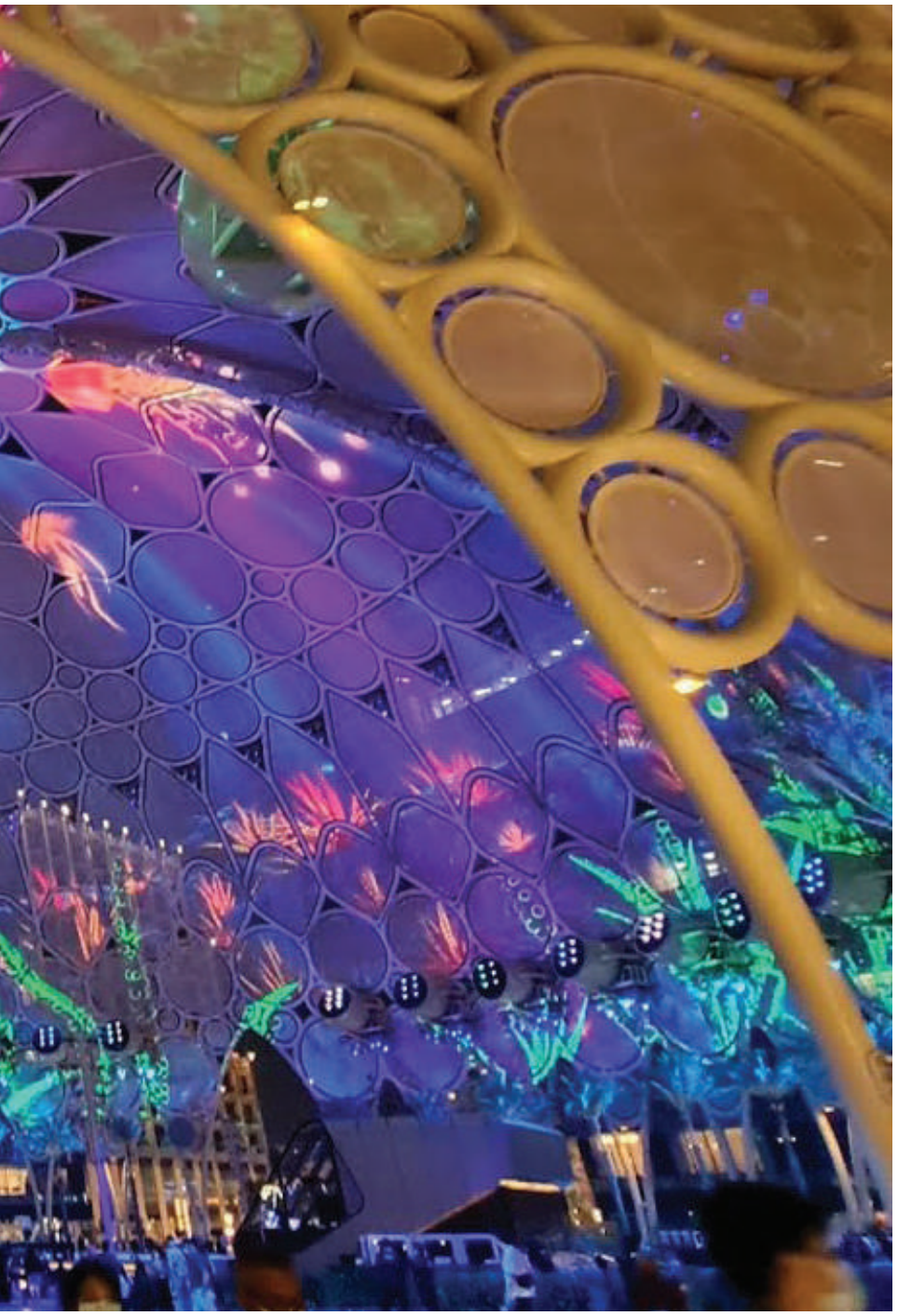
3.الصبر

أخـشى أنه قد لا تكون النصيحة الأكثر إثـارة على الإطلاق، لكنه ربما يكون الأهم: العثور على أسـلوبك يأخذ زمن، لا توجد طرق مختصرة، يجب على معظم الفنانين الرسـم بانتظام لسـنوات عديدة قبل ظهور تلميح لأسلوب ما في عملهم.

أرى العملية تشبه إلى حد ما الانتقاء الطبيعي لداروين. في البداية، أنت تنتج لوحة قد لا تكون سـعيدًا معها، أو ربما لم أشعر بعد، ولكن هناك شـيئًا ما هناك يبدو واعدًا، مهما كان صغيراً أو خفيًا. قد لا تتمكن من وضـع إصبعك عليها بعد، ولكن من خلال إنتاج المزيد من اللوحات، بمرور الوقت، يمكنك الاقتراب تدريجيًا مما تريد التعبير عنه



الفنان محمد يوسف



لوحة رسم عملاقة تجتمع فيها القصص

باليت - دبي

اسم المشروع ضي دبي وهو مشروع متكامل مابين ادارة إكسبو وهيئة ثقافة دبي وتضـم قائمة الفنانين: مطر بن لاحج المعـروف بتصميم خط الواجهة لمتحف المسـتقبل، والدكتورة نجاة مكي، الحائزة وسام «الفارس الفرنسي» للفنون من فرنسـا، والمؤسس المشـارك لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية الدكتور محمد يوسـف، والمصمم عبدالله الملا، الذي شارك في بينالي لندن للتصميم، والفنانـة المتعددة التخصصات ميثاء حمـدان، والمصمم خالد الشـعفار المعروف بتعاونه مـع متحف اللوفر أبوظبي، والفنانة التشـكيلية ريم الغيث.

وقالت المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، آمنـة بالهول: لقد كانت عملية اختيار الفنانين فعلاً مهمة ليسـت بالسـهلة، خصوصاً في ظلّ تواجد العديد من الأسـماء والمواهـب الإماراتية اللامعة، عـلى أنّ اختيارنا لهذه المجموعة جاء كون كل فنـان منهم يتفرد في قصته، ويتكامل في الوقت نفسـه مـع قصص الفنانين الآخريـن، وتجتمع كل هذه القصص لتحكي حكاية دبي، وهو ما سيراه زوار المهرجان على أرض الواقع، وباستطاعة كل زائر أن يقف أمام عمل فني لأي من الفنانين ويرى في الوقت

نفســه الأعمال الأخــرى على امتداد نظره في تكامل فنــي بديع تحت قبة الوصــل الســاحرة».والعرض في مركز مدينة إكســبو وهو مشروع يتعلق بالعمــل الفني والإضــاءه وكل فنان يعرض حكاية عملــه واوضح الفنان محمد يوســف (يتكلم عملي عن الصور الجامده في ذاكرتي لذلك اســم عملي "ما زلت طفــلا" واتذكر الأعراس ولعب الأطفــال والفريج والخامة المنفذه خــوص وجريد وسراويل ومجاب وهي كلهــا من النخله والعمل رســاله من الماضي إلى الحاضر ورساله إلى المستقبل والأجيال القادم).

في الوقت نفسه، ستتحول قبة ساحة الوصل الشهيرة، البالغ عرضها 130 متراً وارتفاعها 67.5 متراً بسطح عرض 360 درجة، إلى لوحة رسم عملاقة من خلال سلسلة من العروض الخاصة بعنوان أخوات الصحراء .

ويتجــاوز مهرجــان ضي دبي المفهوم التقليدي للأضــواء الملونة، حيث يحتفــي بحالة الإشراق والنور التي تميــز دبي، ويركز المهرجان على دعم المواهب الوطنية في مجال فنون الضوء، كجزء من أهدافه الرئيســة، إذ يمنحهم منصة فريدة لعرض أعمالهم أمام جمهور عالمي.

حياكة الحلم وتشكيله

ليلى السلماوي.. تخيط الخيال

عزالدين بوركة

(باحث في الجماليات المعاصرة -المغرب)

من السديم الدخاني تنبعث شخوص غير مكشوفة الهيئة والملامح، شخوص متحققة على نحو غريب يبعث على إحساس مغاير جدا. وهذا الأسلوب الذي يتكشف للوهلة الأولى من نظام كارثي، يدعو الرائي إلى إمعان النظر وإعادته في طبيعة الضربات الصباغية واللونية، وحجم الأشكال المتنوعة والمتداخلة.

إن الفنانة التونسـية ليلى السـلماوي، وكأنها ترسي لتشكيل يخصها هي وحدهـا، يتبع إيقاعـات غنائية لونيـة، لكنها غير مجردة من الشـاهد الشـيئي والمرئي العيني. فالأشياء المتولدة عن تلك الضربات الصباغية تبدو كأنها سـاقطة مـن الأعلى. وهذه الحركة النازلـة تؤشر على البعد الاختراقـي للوحة، ومدى إصرار الفنانة على خارجية اللوحة.. مانحة لها بدنا وملمسا وهو ما يهبها حياة خارج الإطار.

وبهذه الـروح الامتدادية، والاختراقية في آن، والتي تسـتند على لونية بهيجة، تحاول الفنانة في لوحاتها التقاط أكثر قدر من الأجساد والأشياء المتسـاقطة، كأنها تُعتقها مـن حلم كابوسي، لتدخلهـا ضمن فردوس مشبع بغنائية الألوان الفرحة والمرحة.

تتراقص شـخوص وأشـياء وعناصر السـلماوي في فضائها الصباغي، وتبتهـج بذاتها، فكل لون يـدل على دلالته، وينزع لأن يحوز مسـاحة تضمـن لـه الراحـة في التلقـي. وهذا وعي بـصري وآخـر ينضاف إلى مقصدية السـلماوي، التي تحاول تجميل الأنقاض والخراب الذي طال العالم، عبر امتداده في أطراف الجسد والأشياء معا. هذا العالم الذي تعكسـه اللوحات تترجمه الألوان، لا ينفكّ أن يكون عالما بديلا، تجاوز الوقائع واخترقها على نحو شفيف، يمنحها تأويلات مضاعفة، من حيث إن لا حقائق في العالم، بل تأويلات، مثلما يخبرنا نيتشه.

هكذا تتلقى السـلماوي عالمها المادي، لتصيره عالما محتشدا بالألوان والأشكال، تاركة مجالا أشبه بالفضاء المتنفس الذي يبقى خِلواً، وشاغرا، ربما يحيل إلى اللامفكر فيه أو ذلك اللامرئي الذي يحتجب، ولكنه يتيح للفنان وللمتلقي في آن إعادة تشكيل واقع ما، هو حتما واقع مأمول.

تحضر أجساد ليلى السلماوي ناتجة عن ضربات صباغية متماوجة، وعن حركية الكتابة المشدودة إلى تجريد المعاني، واسباغ نوع من الغموض عـلى العمل. بينـما تمنح التموجـات والالتواءات الكتابيـة والصباغية للأجساد بعدا شـهوانيا وإيروتيكيا، يشتدّ مع النعومة الناتجة عن تلك الكتل اللونية التي تتحول إلى تضاريس جسدية، أنثوية في الغالب.

الخـلاص إذن، مـن الكارثة المحدقة بالعالم، بالنسـبة للفنانة، تتمثل في انعتاق الأجساد والأشـياء من السقوط عميقة في ظلمة الكاووس، الـذي يهددنا، وإن كنا في حاجـة دائما لفوضى ما لإعادة ترتيب خرابنا والخروج سـالمين مـن جديد، في انبعـاث، من انقراض وشـيك. إنها الفوضى الخلاقة بهذا المعنى، وهي التي تهتدي إليها السلماوي لرسم كائناتها في شـهوة تبتغي منها أن تغـدو مثار ولادة متجددة لنا، ونحن الذيـن خرجنا لتونـا من العزلة القصريـة، التي يصفها إميل سـيوران بـ»وطن للأرواح المتعبة».

تسـبح أرواح ليـلى السـلماوي في سـديم /خلفيـة من لـون أحادي (مونوكرومي)، بينما تنسج بدنا من بهجة الألوان المتعددة والمتشابكة، والمتباينة والمتعانقة في شـهوة اللون، وهي شـهوة تتأرجح بين اللذة المدفونة في غياب التفاصيل.

مـن هذا النسـيج عينـه، انبثقت منشـأة فنية تحـاكي، بمعنى الحكي والحياكـة، عـوالم اللوحـة الصباغية لـدى الفنانـة. وبـدل الألوان والصباغـات خاطت السـلماوي تفاصيـل منجزها بأثواب وقماشـات toiles، تمتد على طول مسـاحة قاعة العرض، مخترقة الفضاء وناحتة له. وهـي القائلة عـن عملها: «حاولـت أن أحتوي الفضـاء، متبنيّة له لأجعلـه فضائي المتخيل والغريب، داعيـةً الرائي أن يتلقاه بحرية وأن يجعل مداركه تستجيب لتأويلاته الذاتية».

تنسحب الخيوط من الجدار ومن المنشأة، وتخيط الأثواب التي تلتحم بعضهـا بعضا في فـوضى خلاقة. تلـمّ أوصالها وشـتاتها في نظامها الخـاص. يغدو المعرض ورشـة خياطة، وتصير الفنانة نسـاجة حكايا مشبعة بالتأويل. تُلبس منكاناتها الأقمشة المونوكرومية البيضاء. فيحتل اللون الأبيض فضاءات الألوان الأخرى، ويستبدّ بها.

لا تُعلن ليلى السلماوي من خلال هذا اللون الموحّد أي حالة استسلام معينة، بل تسـعى من خلاله إعادة كتابة محو أشياء والبهجة المحتملة في هذا العالم. لهذا فهي تعمل على نسـج تفاصيل صباغاتها بشـكل أكـثر واقعية، إذ ليس هنـاك ما هو أكثر واقعية مـن الواقع عينه.. إنه قابل للمس والتحسـس، بل إنه منبع الخيال ومدعـاة التخييل.. تُخرج تلـك التفاصيل إذن من الحلم إلى الخيال، وهي القائلة «يعتمد نهجي الفني على تمثل فضاء متخيل، وحتى غريب».

Leila Selmaoui

بهـذا المعنى، تغترب أشـياء وشـخوص السـلماوي عن فضائهـا المألوف: الصباغـي؛ وتخـرج منـه إلى العالم لتشـيّد تفاصيلها في الخـارج. أو لنقل تحيكها. لم يكن هذا الاختيار غريبا عن الفنانة، فهو نابع من حياتها اليومية، وهي التي تترك الفرشـاة لتحمل إبرة الخياطة، وتخيط أثوابها الخاصة، مثلما تنسـج شـخوصها وأشـياءها المتخيلة في أرض اللوحة. إذن، لا فرق عندها بـين الحياكة والتصوير، كل منهما يعمل عـلى رتق التفاصيل وتضميد جراح المتخيل وتجميع شتات الفوضى، التي تنتظم بطريقة خاصة. بل لأقل، إنها تنحت الفضاء الذاتي، وتجسّم متخيلها، وتمنحه حياة وبدنا قابلا للمس.

jacc pavillon national Espace concept store “Rêver de japonais”

«Rêver de japonais» signifie que vous pourrez atteindre vos objectifs, mais il doit se battre plus fort pour que cela se produise Cette installation nous donne à voir un amalgame de sens et de sensations, une multitude de lecture et de perception, mais aussi de questionnements

Est-ce que ce sont des sculptures ? Ou des peintures ? Ou encore de la couture posée sur un mannequin attendant le démarrage du defile ?

Est-ce que c›est un bas relief en drapé qui couvre et meuble l›espace et ses murs ? Ou un cheminement créatif où on voit ce drapé se transformant en fleur ou encore en tourbillon

Ma démarche a consisté en effet en la conception d›un espace imaginaire voire... étrange

Les matériaux que j›ai utilisés pour cette entreprise artistique sont de la laine, de la toile de laine, de la toile de jute et du ciment

Le choix de ces matériaux qui sont hétéroclites pose déjà d›articulation et questionnements

Car même si la laine,la toile de laine et la toile de jute sont relativement malléables entre elles puisqu›elles sont issues presque d›une même origine, à savoir animale pour la laine et la toile de laine et végétale pour la toile de jute, vient le ciment pour nous mettre devant un problème de

composition. Car articuler ces éléments en même temps n›était pas une tâche des plus aisées

Une fois l›espace d›exposition découvert, j›ai pu un tant soit peu concevoir le monde imaginaire et étrange que je voulais créer et dont une partie a été déjà réalisée dans mon atelier tels que la couture ou les grands coup de brosse de peinture, mêlés de plus fins coup de pinceaux ; l›ensemble traversé par des lignes fines dégageant une grande sensibilité et une grande maîtrise du geste

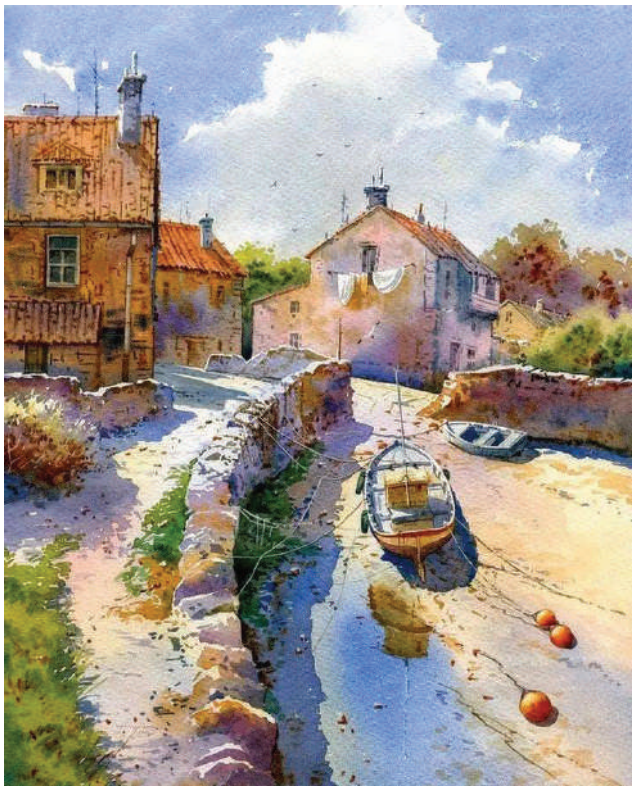
Le concept store mis à ma disposition, m›a tout de suite interpellé et m›a renvoyée à la «Sculpture de voyage « de Marcel Duchamp. Cette scupture, Duchamp l›a réalisé en 1918; une sculpture en caoutchouc qu›il pouvait transporter dans une valise puis l›exposer selon les dimensions de l›espace d›exposition, puisque «Sculpture de voyage» peut être pliée, dépliée, étirée selon l›espace d›exposition et le souhait de l›artiste

De la même manière, je me suis appropriée l›espace, je l›ai adopté pour en faire mon espace imaginaire et étrange dans lequel j›invite le visiteur à prendre toutes la liberté de l›imagination, de la perception et de l›interprétation

Leila Selmaoui

ALOK

طاقة المكان وسحر التفاعل عبر رسمه



في بحث مستمر عن الإلهام ، غالبًا مـا يجد الفنانون أن أفضل طريقة للتفاعل مـع الأماكن التي يقابلونها في رحلاتهم هي رسـمها. من خلال الانغـماس في المناظر الطبيعية ، فإنهم يختبرونها على مسـتوى أكثر عمقًا ، ويمتصون ألوانها ، وملمسـها ، وحالاتها المزاجية ، حتى يتمكنوا من ترجمة ملاحظاتهم ومشـاعرهم بشكل أفضل إلى سطح اللوحة. في النهايـة ، يمثل العمل حـوارًا مرئيًا بين الفنانين والبيئة والمشـاهدين ، وسـد الفجوة بين الأماكن البعيدة والثقافات المتنوعة ، ودعوة الآخرين للتواصل مع الجمال الفريد للمناظر الطبيعية في جميع أنحاء العـالم

on a continuous quest for inspiration, artists often find the best way to engage with places they encounter on their travels is to paint them. By immersing themselves in the landscape, they experience it on a more profound level, absorbing its colors,textures, and moods, so they can better translate their observations and feelings to the painting surface. Ultimately, the work represents a visual dialogue between the artists, the environment, and the viewers, bridging the gap between distant places and diverse cultures, and inviting others to connect with the unique beauty of landscapes around the world

العلماء يكشفون سرًا من الموناليزا

تتحدث عن الطريقة التي رسم بها ليوناردو تحفتة

باســتخدام الأشــعة الســينية للنظر في التركيب الكيميائي لنقطة صغيرة من العمل الفني الشــهير، اكتســب العلماء رؤية جديدة للتقنيات التي استخدمها ليوناردو دافنشي لرسم صورته الرائدة للمرأة ذات الابتسامة الغامضة الرائعة. يشــير البحث، الذي نُشر هذا الأسبوع في مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية، إلى أن ســيد عصر النهضة الإيطالي الشــهير بالفضول والمتعلم والمبتكر ربما كان في مزاج تجريبي بشــكل خاص عندما بدأ العمل على لوحة "الموناليزا" في أوائل القرن السادس عشر. .

وصفة الطلاء الزيتي التي استخدمها ليوناردو

ويبــدو أن الطبقة الأساســية التــي صنعها لإعداد لوحة خشــب الحــور كانت مختلفة عن لوحة "الموناليــزا"، بتوقيعها الكيميائي المميز، حسبما اكتشف فريق من العلماء ومؤرخي الفن في فرنسا وبريطانيا.

وقال فيكتــور جونزاليس، المؤلف الرئيسي للدراســة والكيميائي في المركــز الوطني للبحوث العلميــة، وهو أعلى هيئة بحثية في فرنســا: "لقد كان شــخصًا يحب التجربــة، وكل لوحة من لوحاته مختلفــة تمامًــا من الناحيــة الفنيــة". درس جونزاليــس التركيب الكيميــائي لعشرات الأعمال التــي قام بها ليونــاردو ورامبرانت وغيرهما من الفنانين.

وقــال في مقابلــة: «في هــذه الحالــة، من المثــير للاهتمام أن نــرى بالفعل أن هنــاك تقنية محددة للطبقــة الأرضية من لوحة الموناليــزا». وعلى وجــه التحديد، وجــد الباحثون مركبًــا نادرًا، وهو بلومبوناكريت، في الطبقــة الأولى من طلاء ليوناردو. وقال غونزاليس إن هذا الاكتشاف أكد للمرة الأولى ما كان مؤرخو الفن قد افترضوه في الســابق: وهو أن ليوناردو على الأرجح استخدم مسحوق أكسيد الرصاص لزيادة سمكه والمساعدة في تكثيفه.

جفف طلاءه عندما بدأ العمــل على الصورة التي تحدق الآن من خلف الزجاج الواقي في متحف اللوفر في باريس.

ووصفــت كارمن بامبــاخ، المتخصصة في الفــن الإيطالي وأمينة متحف متروبوليتــان للفنون في نيويورك، والتي لم تشــارك في الدراســة، البحث بأنــه "مثير للغاية" وقالــت إن أي رؤى جديدة مثبتة علمياً حول تقنيات رســم ليوناردو هي "أخبار مهمة للغاية بالنسبة لنا". عالم الفن ومجتمعنا العالمي الأكبر.

وقــال بامبــاخ عــبر البريــد الإلكــتروني إن العثــور عــلى مادة بلومبوناكريــت في لوحة "الموناليزا" يشــهد "على روح التجريب العاطفي والمستمر لدى ليوناردو كرسام - وهذا ما يجعله خالدًا وحديثًا".

وكانت قطعة الطلاء من الطبقة الأساسية للوحة "الموناليزا" التي تــم تحليلها بالــكاد مرئية بالعين المجــردة، ولا يزيد حجمها عن قطر شعرة الإنسان، وجاءت من الحافة العلوية اليمنى للوحة.

وقد أطلع العلماء على تركيبته الذرية باستخدام الأشعة السينية في الســنكروترون، وهي آلة كبيرة تعمل على تسريع الجسيمات إلى سرعــة الضوء تقريبًا. وقد ســمح لهم ذلك بكشــف التركيب الكيميــائي للبقعــة. Plumbonacrite هــو منتج ثانوي لأكســيد الرصاص، مما يسمح للباحثين بالقول بمزيد من اليقين أن ليوناردو على الأرجح استخدم المسحوق في وصفة الطلاء الخاصة به.

وقــال جونزاليــس: "إن بلومبوناكريــت هــو في الحقيقة بصمة لوصفته". "إنها المرة الأولى التي يمكننا فيها تأكيد ذلك كيميائيًا." بعد ليوناردو، ربما اســتخدم المعلم الهولندي رامبرانت وصفة مماثلة عندما كان يرســم في القرن الســابع عشر؛ وقد اكتشــف جونزاليس وباحثون آخرون في الســابق مــادة بلومبوناكريت في أعمالــه أيضًا. وقــال جونزاليــس: "إن ذلك يخبرنا أيضًــا أن تلك الوصفــات قد تم تناقلها لعدة قــرون". "لقد كانت وصفة جيدة جدًا." ويُعتقد أن ليوناردو قد أذاب مسحوق أكسيد الرصاص، ذو اللون البرتقالي، في زيت بذر الكتان أو الجوز عن طريق تســخين الخليط لصنع معجون أكثر سمكًا وأسرع جفافًا.

وقال جونزاليس: "ما ستحصل عليه هو زيت ذو لون ذهبي جميل للغايــة". "إنه يتدفق مثل العســل." لكن "الموناليــزا" - التي قال متحــف اللوفر إنها صورة لليزا غيراردينــي، زوجة تاجر حرير في فلورنســا - وغيرها من أعمال ليوناردو لا تــزال لديها أسرار أخرى يمكن أن ترويها.

"هناك الكثير والكثير من الأشــياء التي يجب اكتشــافها بالتأكيد. قال جونزاليس: "إننا بالكاد نخدش الســطح". "ما نقوله هو مجرد لبنة صغيرة في المعرفة."

حمزة بونوة في غاليري كلمات بدبي:

حروف ملونة.. حوار اللوحة والشعر

يصف الفنان الجزائري حمزة بونوة أعمال معرضه الأخير بالقول:

أعتــدت اســتخدام الحرف في لوحــاتي واعتماده كأداة تعبير فيهــا ، وحين أبحث عن مصدر إلهام للحرف فالشــعر المصدر الأروع ، وفي شــعر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حروف وكلمات ومعان ملهمة لإنجاز لوحات فنية ذات بعد إنســاني وبحروف راقية . مثلما الشــعر في حد ذاته لوحة شاعرية تعبر عن مكنونات القلب والعقل و تدون تجارب الحياة كما قرأناها دوما في شعر سموه ، فإن هذا المعرض جمع بين اللوحة والشعر رسما وعنوانا وموضوعا، فــكل بيت شــعري هو لوحة بحد ذاتها وكل لوحة هي بيت شــعري يعبر عن مكنوناتهــا . موضوع المعرض في الحب والتعايش كمشاعر الأبيات ومعانيها في شعر سمو الشيخ محمد آل مكتوم وكدور دبي العالمي كمركزللسلم والتعايش والمحبــة وهــي أفضل مكان لبعث هذا المعنى فهــي كمدينة عالمية نجحت أيما نجاح في جمــع الناس من كل مكان بالعالم ومن كل طائفة ودين وكانت أرض تعايش لهم ووطن

Hamza Bounoua

The Colorful Poems
Hamza Bounoua Artist

used to use the letter in my paintings and adopt it as an expression tool. When I look for inspiration for the letter, the poetry is the most exquisite source, and in the poetry of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum letters,words and inspirations to accomplish paintings with a human dimension and high standing letters .

Just as the poetry itself is a poetry painting that expresses the heart and mind and codifies the experiences of life as we have always read in the poetry of His Highness, this exhibition combines the painting and poetry with a drawing, title and theme. Every poetry house is a painting itself and every painting is a poetry house that expresses its poems .

The theme of the exhibition is love and coexistence as the feelings and meanings of the verses in the poetry of His Highness Sheikh Mohammed Al Maktoum and as Dubai's global role as a center for peace, coexistence and love. It is the best place to bring about this meaning.

الفنان العراقي مهند محمد احد المشاركين في المعرض

وزير الثقافة القطري الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني والوجيه عادل بن علي
ورئيس الجمعية القطرية للفنون التشكيلية يوسف السادة في افتتاح المعرض

خليجي 6 في 6 في الدوحة

GULF 6 X 6 EXHIBITION 2024

افتتح الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة القطري النسخة الأولى من معرض (خليجي 6 في 6) وذلك بمقر الجمعية القطرية للفنون التشكيلية في مبنى 13 بكتارا.

وشارك في المعرض، الذي احتوي على 24 عملا فنيا متنوعا 6 فنانين من داخل دولة قطر (أحمد الحمر، أحمد نوح، سيف الهاجري، نجلة الملا، وضحى السليطي، يوسف السادة)، و6 من دول الخليج (السعودية: زمان جاسم ، ومن سلطنة عمان: سالم السلامي، ومن البحرين: سيد حسن الساري، ومن الكويت عبدالله العتيبي، ومن الإمارات نورة الهاشمي، ومن العراق مهند محمد) وتم تكريم الفنانين المُشاركينوفي هذا السياق قال السيد يوسف السادة رئيس الجمعية القطرية للفنون التشكيلية: أقامت الجمعية التابعة لوزارة الثقافة هذا المعرض بغية إجماع المبدعين من الفنانين داخل الدولة مع أقرانهم من الدول الخليجية، اذ يهدف هذا المعرض إلى الالتقاء وتبادل الخبرات وعرض الانتاج الفني المتنوع، والترابط الفني بين دول الخليج، حيث أتيحت الفرصة أمام كل فنان للمشاركة بعملين فنيين من أعماله.

وأضاف السادة، تعمل الجمعية القطرية للفنون التشكيلية على إقامة وتنظيم معارض بشكل متواصل، بالإضافة الى احتضان المواهب الشبابية، كما تستقطب الجمعية الفنانين من طلبة الجامعات وتقوم بدورها في توجيه الفنانين وصقل وتطوير مهاراتهم من خلا تقديم ورش لهم، واشراكهم بالمعارض التي تقيمها.

دخون فاطمة النمر في دبي

حكايات حالمة لنساء ملهمات

ضمــن الخطــوات الفنيــة المتميزة التــي تخطوها الفنانة الســعودية الموهوبــة «فاطمة النمر» والتي تحمل في قلبهــا مكانة خاصة لتراثها الســعودي، وتســتخدم فنهــا لابــراز دور المــرأة في المجتمع، كان معرضها الشــخصي الجديد الذي يحمل عنوان «دخون» في «مستاريا غالــيري» في دبي، الذي يحتضن أحدث أعمالهــا الفنية، ويمثل دعوة للتعــرف على رحلة فنانة داعمة للمرأة من خلال فنها، ويســلط الضوء على قصة ملهمة ويحتفي بقوة وشجاعة النساء الدفينة..

الفنانــة «فاطمة النمر» فنانة ســعودية موهوبــة، وُلدت في القطيف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وبدأت رحلتها الفنية المميزة قبل عشرين عاماً وقد كانت البداية بصنع تصاميم مجوهرات ناعمة من الذهب، لكن روحها الإبداعية قادتها إلى استكشــاف أشكال مختلفة من الفن مثل الفنون البصرية واللوحات والســجاد حيث لكلٍ منها جاذبيتها الفريدة.

تتفرد بأســلوب فني مميز وتعمل على تحويــل خيالها إلى واقع جميل تزرعــه في لوحات لها عبق البحر بصبر جميــل وإرادة صلبة فتغوص في التفاصيل الدقيقة لتنقشــها بدقة لا متناهيــة... وتتلاعب بدرجاتها اللونيــة لتعطي بعداً واقعياً للوحة نظــراً لأدواتها المتنوعة والمختلفة التي تســتخدمها بأناةٍ لتطالع الجزئيات الصغيرة وكأنها تنقش الجمال بمختلف الأساليب ليمنح اللوحة روعة وجمالاً.

قالــت عن معرضها «دخون» ؛ تعني كلمــة دخون «أرقى أنواع البخور الثمينــة»، ولكنها ترتفع في المعنى بهذا العمــل الفني لترمز إلى قيم سامية نشعر بها بأحاسيســنا كالخير والنقاء والرضا، فعندما نستنشق رائحــة معينة نقوم بإغلاق أعيننا بشــكل بديهــي لننغمس بالعواطف التي نستشــعرها، وجاءت تســمية «دخــون» للرمز إلى ســمو يفوق الحواس، ويجسد بصيرة المرأة ونبلها وجوهرها السامي الشبيه بأغلى أنواع البخور واكملت»لكل منا قصة تستحق أن تروى.. فأنا في معرضي

”دخون“

سمو يفوق الحواس،
ويجسد بصيرة المرأة
ونبلها، وجوهرها
السَّامي الشبيه بأغلى
أنواع البخور.

أدعوكم لنوافذ
وحكايات عربية
أصيلة نبحر من خلالها
في عوالم الحلم
والأساطير الممزوج
بين التاريخ والخيال
من شبه الجزيرة
العربية

الشـخصي «دخون» افتح النوافذ عن حكايات نساء عربيات، البعض طمس قصصهن التاريخ ولكن بالفن يمكن أن تخلد قصصهن، فهنا أدعوكم لنوافذ وحكايات عربية أصيلة نبحر من خلالها في عوالم الحلم والأساطير الممزوج بين التاريخ والخيال من شبه الجزيرة العربية».

وتهـدف الفنانة فاطمة النمر مـن خلال مزجها الفني المثالي بين الأقمشـة والمواد المتنوعة إلى ربط ثقافة الماضي بالحاضر وتتفرد بأسلوب فني حاص بهـا ، وتعمل على تحويـل خيالها إلى واقع جميل تزرعه في لوحات لها عبق البحـر بصبر جميـل وإرادة صلبة فتغوص في التفاصيل الدقيقة لتنقشـها بدقة لا متناهية... وتتلاعب بدرجاتها اللونية لتعطي بعداً واقعياً للوحة نظراً لأدواتها المتنوعة والمختلفة التي تستخدمها بأناةٍ لتطالع الجزئيات الصغيرة وكأنها تنقش الجمال بمختلف الأساليب ليمنح اللوحة روعة وجمالاً.

وضم معرض «دخون» ثمانية قطع فنية من السجاد المصنوعة بعناية فائقة، حيث يتم نسج كل قطعة بدقة باستخدام أقمشة متنوعة من الحرير، ويتم معالجتها ودمجها في أربع طبقات على لوحات قماشـية، وتُضاف بعد ذلك الألـوان الأكريليك، مما ينتج عنه سـيمفونية من الألوان والأنسـجة تعكس عمق وثراء الثقافة السعودية.

نالت عدة جوائز منها: الجائزة الأولى في معرض الفن السـعودي المعاصر 2010. وجائزة مسابقة الشباب الثانية 2010، وجائزة تشكيل الخط 2011.

Fatima Al Nimr

Fatima Al Nimr is a visual artist and first-prize winner of the Saudi Contemporary Art Exhibition. She began her career as a jewelry designer. Her skillful use of oil and acrylic paints and her textile, print, installation, and collage artworks – have distinguished her. She focuses on heritage and the celebration of women, and often imagines and depicts herself inside her work. She had several personal exhibitions and has also participated in many renowned international exhibitions Mestaria Gallery in Dubai's Alserkal Avenue is hosting "Dkhoun", an exhibition celebrating the resilience and self-expression of women in the Midde East by Saudi artist Fatimah Al Nemer. We caught up with the artist to find out more about what drove her nine-year long journey culminating in this documentary project

"Dkhoun" Exhibition is a documentary project about individuals from the Arabian Peninsula, and it was the culmination of her research journey. The idea for this project took nine years of research and archiving the stories of real-life personalities, along with holding numerous meetings with inspiring women who had an impact on her life and her homeland. I relied on some of the stories found in the archives of Arabian heritage books. As an artist, I embarked on a research journey through the worlds of these women. It was through them that I discovered , exploring their lives until I uncovered the essence and captured the stories that history and tradition have preserved. I then took these stories into own world, filled with narratives, immersing in a realm that became a part of exhibition

أكبر عرض لـ Yayoi Kusama حتى الآن

عوالم جديدة من رحم الجنون

في عرض جديد تمامًا يتكون من بالونات ضخمة وكتل لونية ونقاط علامتها التجارية، تخلق يايوي كوسـاما البالغة من العمر 94 عامًا عالماً جريئًا أبهر الزوار وهيمن عليهم .

حلـم كبـير يقع ضمن مناظر طبيعية متلونة ذات نمط جريء وكتل لونية وأبعاد منتفخة وأغصان متعرجة: هذه مجرد شريحة مما هو موجود في العرض Me and the Balloons ، Yayoi Kusama.

ابتكرت الفنانة اليابانية البالغة من العمر 94 عامًا عالماً غامرًا وشـاملاً - يتكون من ثلاثة عقود من أعمالها الفنية القابلة للنفـخ؛ يبلـغ ارتفاع العديد منهـا أكثر من 10 أمتار - وقد تـم تصميمها خصيصًا للتصميـم الداخلي الكهفي لمصنع International في مانشسـتر. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض جميع قطع كوساما القابلة للنفخ معًا ويمكن للزوار أن يتوقعوا استيعابها بالكامل من خلال هذه التجربة.

تعتقد فيبي غرينوود، المساعدة التنظيمية في فاكتوري إنترناشـيونال، أن الجمهور سيُصدم من الحجم الهائل للقطـع. "هناك جناح مخصص لهـذا الغرض مع منصة عـرض، لذلك تقـول: "يمكـن للنـاس أن يتواجدوا بين البالونـات العائمة". "إنها جريئة جـدًا." يشرح غرينوود كيف استجابت كوساما لدعوة للتوصل إلى مفهوم مقنع للعرض .

يعتقـد غرينـوود أن الزائرين يمكنهم اعتبـار "أنت وأنا والبالونـات"، الموجـودة في غرفـة واحـدة واسـعة، بمثابـة "رحلة عبر عقل كوسـاما"، واصفًـا ثقوب الباب في مسـاحات ذات مرايا بالرحلـة الغامضة. يمشي عبر "أشكال براعم عملاقة تشبه الحياة على مستوى النبات" أو تتضاءل أمام البالونات.

وتقـول: "وفي كل مكان توجد نقاط منقطة، والتي يمكن أن تكون بذورًا أو نجومًا... أو أنت".

تعد نقطة البولكا، بالطبع، أهم العناصر التي ترسـمها أسـامة: فهـي مرادفة لهـا - حيـث تنتـشر العديد من المجالات عبر مسـيرتها المهنيـة التي اسـتمرت ثمانية عقـود. تعود إليها دائمًا – مكررة لها كما يبدو أنها تمتلك روحها.

قالت كوسـاما ذات مرة: "حياتي نقطة ضائعة بين آلاف النقاط الأخرى".

الألوان الأساسية والفتيات ذوات الضفائر، تعمل كرموز للطفولة - حلوة ومر عندما تفكر في ألوان كوساما.

ولدت عام 1929 في ماتسـوموتو باليابـان لعائلة غنية بالمال والاضطراب.

تميزت سـنوات تكوينها بحقيقتين غير عاديتين: الأولى، أن والدتها سـتجعلها تتجسـس على والدهـا المخادع؛ والثـاني أنها بـدأت تعاني من الهلوسـة التـي جعلتها تتعايش معها كجزء من حياتها اليومية.

ويبدو أن هـذه التفاصيل هي بمثابة شـتلات للأمراض العقليـة – بمـا في ذلك اضطراب الوسـواس القهري – التي تطارد كوسـاما طوال حياتها. وهو شيء كانت دائمًا صريحة جدًا بشـأنه، لأسباب ليس أقلها اعتقادها بأنهم ساعدوها في صنع الفن.

> في كل مكان توجد نقاط منقطة، والتي يمكن أن تكون بذورًا أو نجومًا... أو أنت

> حياتي نقطة ضائعة بين آلاف النقاط الأخرى

لم تتلق كوساما الكثير من التدريب الرسمي، ولم تتلق سوى عام واحد في مدرسة مدينة كيوتو المتخصصة للفنون في عام 1948. أراد والداها أن تصبح ربة منزل، لكن كوساما كانت لديها أفكار أخرى وانتقلت إلى مدينة نيويورك في عام 1957 للرسم. هنا، تم أخذها تحت جناح جورجيا أوكيف وتنافست مع أمثال آندي وارهول وروي ليختنشتاين.

ومع ذلك، فمن العدل أن نقول إن الحياة لم تكن سهلة بالنسبة لها: فهي امرأة تعاني من مرض عقلي في حياتها في أمريكا حيث كانت المشاعر المعادية لليابان متفشية بعد الحرب. لقد كانت استفزازية عن عمد - حيث باعت 1500 كرة معدنية على العشب خارج بينالي البندقية عام 1966 بسبب عدم دعوتها أو القيام بأعمال ذات موضوعات وزخارف جنسية صريحة.

توقف والداها عن دعمها مالياً ثم توفي والدها عام 1974.

كانت صحتها العقلية الهشة بالفعل تتدهور وبحلول عام 1977 عادت إلى طوكيو بعد أن دخلت مستشفى للأمراض النفسية، حيث تقيم حتى يومنا هذا في مستشفى للأمراض النفسية.

الوصاية على الفن
وصراع الاجيال!!

جلال الطالب - فنان وكاتب من السعودية

كثر الجدل في الاونة الاخيرة بين اوساط الفنانين على الاتجاهات الفنية او ما تسمى المدارس التشكيلية فمنهم من أيد التجريد بكامل جوارحه واخرين يقولون لابد من التدريج بالمراحل التشكيلية بحيث يبدا بالواقعية ومن ثم ينطلق الى التجريد واخر يقول ان اللوحة هي فكرة تاتي كيفما تشاء ولا نقف عند اي مدرسة او اتجاه.

وغيرهم يرى ان الواقعية هي اللوحة بام عينها بزعمه ان (الجمهور عاوز كدا) وثلة يرون ان اللوحة هي رسالة وحكاية وقضية ولابد التحضير لها مسبقا فكريًا كما الأدب والرواية.

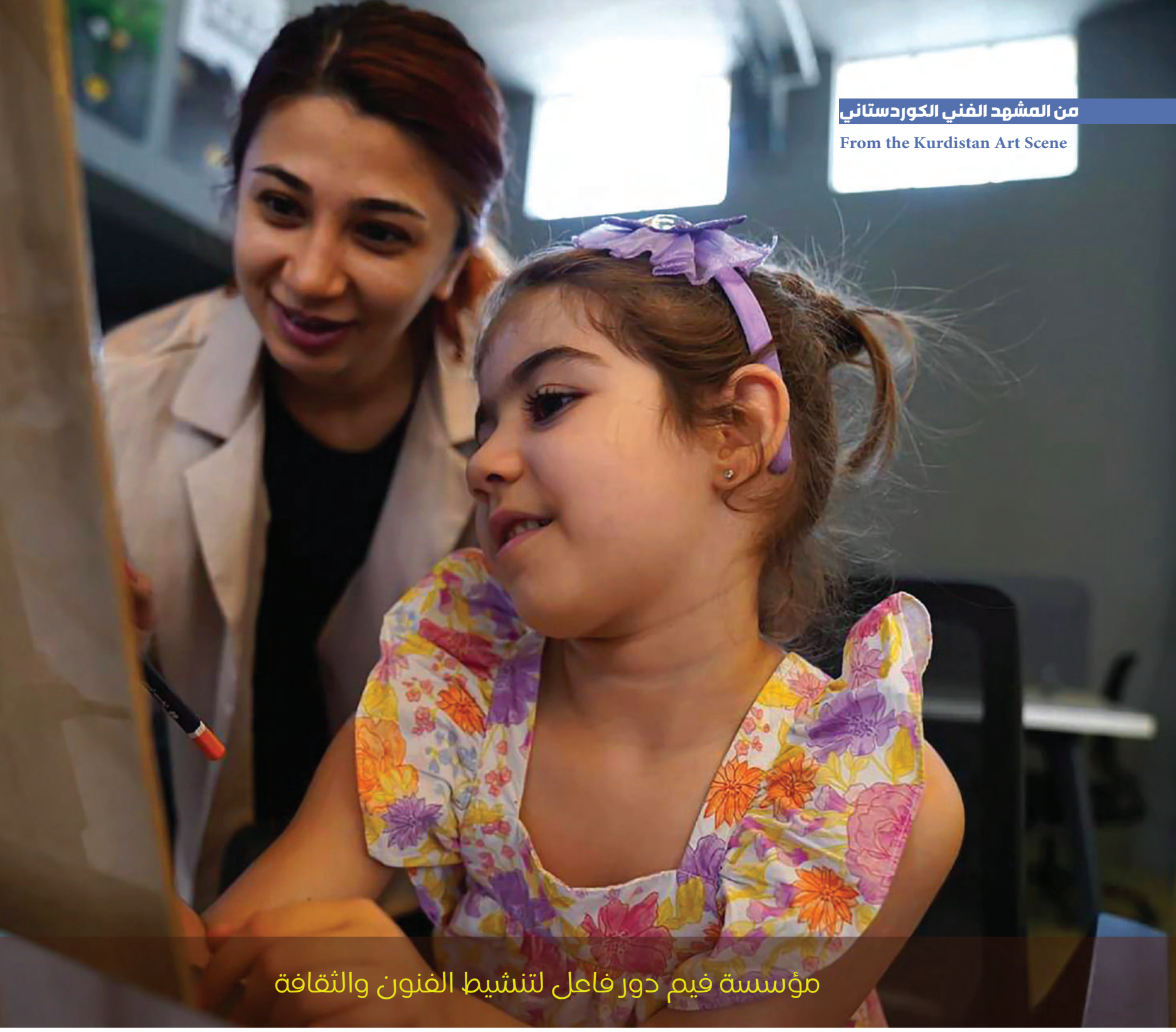
هذا الخليط والاختلاف والتوافق هو ظاهرة جميلة تنم على ان المشهد التشكيلي العربي يسير إلى الأمام ولكن باستحياء بالرغم من المعوقات والتجاهل من قبل الجهات الرسمية ورؤية المجتمع القاصرة لهذا الفن.

الى هنا يكون كل شيء جميل الى ان ينقلب الاختلاف بالرؤى الفكرية او الرؤى التشكيلية ان جاز التعبير الى خلاف واقصاء فمنهم اي الفنان من يرى بذاته انه هو الوصي على المشهد التشكيلي العربي فهذا الاقصائي حين تتحدث معه تجده لا يفقه بالفن التشكيلي سوى اجادته للرسم فقط وفق معاييره التقليدية او مكانته الفنية التي منحت له في وقت لم يكن بالساحة التشكيلية سواه ولا يتوقف الامر عند هذا وحسب بل تكتشف ان انبعاجاته الفسيولوجية تكون مسيطرة على قراراته الاقصائية.

> بانت معالم الاقصاء في الحركة التشكيلية العربية. فعقلية هذا .. الاقصائي لم تتطور وبقي منغلقا ومتقوقعا على ذاته

الشاهد هنا .. ان لكل شيء نموا وتطورا يواكب ازدهار الثقافة فنجد صراع بين الاجيال على مفهوم القيم سواء كانت فنية وثقافية ام اجتماعية او حتى سياسية يكون طبيعيا تحت دائرة الاختلاف في وجهات النظر والمفهوم الفكري ولا يكون كذلك عندما يتفاقم الامر الى خلاف واقصاء فالمعطيات الحاصلة في الحركة التشكيلية العربية بانت معالم الاقصاء بها فعقلية هذا .. الاقصائي لم تتطور وبقي منغلقا ومتقوقعا على ذاته وهذا التقوقع ليس وليد وقتنا الحاضر بل منذ زمن ولكن ظهور جيل جديد من الفنانين وعالم من الفنون والطرح الحر وسرعة المعلومة التي اصبحت بين يدي الصغير قبل الكبير اظهرت انبعاجاته الفسيولوجية وعجزه بعدم فهم الاجيال الجديدة.

فلم يعد يؤمن الجيل القادم بشيء اسمه (الوصاية على الفن) الذي يحياه صاحبنا الاقصائي فالمشهد الحاصل الان هو ارقى مثال لجيل قادم بـ (ثقافة ما بعد الحداثة).



مؤسسة فيم دور فاعل لتنشيط الفنون والثقافة

لافا حكمت:

أطلقنا مشروع "آرت فروش" ليكون منصة تسويقية مجانية للفنانين

مـشروع آرت فروش الفني جزء من مؤسســة "فيم" في السـليمانية و"فيم" مؤسســة غير ربحية وغير حكومية ،تأسســت سنة 2019 في السليمانية _ كوردســتان العراق. تهتم بمجالات المجتمع المختلفة، و تســعى لحل المشــكلات التي تأخذ المجتمع لمنحى ســلبي وتعمل عــلى إيجاد الحل المناســب لتحقيق التطور والاســتقرار في كوردســتان و العراق عبر الكثير من المشاريع الطموحة ومنها المشاريع الفنية والثقافية الجادة.

خلال زيارة باليت لارت فروش وتبدو في الصورة السيدة لافا والفنان صالح النجار

حيث عُد اسـتحداث آرت فروش من ضمن هذه المشاريع المهمـة وهو عبارة عن منصة فنية كردية مخصصة لتطوير وتسـويق أعـمال الفنانين مـن داخل وخارج كردسـتان في مجالات "الرسـم، النحت، السـيراميك، الفـن الرقمي"من خـلال العرض العصري في الغالـيري او من خلال الموقع الاليكـتروني . حيث يمكن للفنانين عـرض أعمالهم وبيعها بسهولة من خلال منصة Art Frosh.

تسـعى مؤسسـة "فيم" إلى تمكـين المجتمعـات الكردية والعراقيـة مـن خلال جهـود متعـددة الأوجه، ورئيسـة المؤسسـة هي السـيدة لافـا حكمت، قالـت : آرت فروش هو مشروع غير ربحي تم انشـاؤه من قبل مؤسسـة فيم، "أطلقنا مشروع "آرت فروش" وهو عبارة عن منصة تسويقية لمختلف الأعمال الفنية المحليـة لتعريف العالم بالأعمال الفنيـة الكرديـة والعراقيـة وليسـتفيد الفنانـون مـن بيع أعمالهم"، ولا تحصل مؤسسة فيم على أي عائدات مالية، وكامـل الدخل مـن العمل الفني يعود للفنـان، ومن خلال الموقع الإلكـتروني ومنصات التواصـل الاجتماعي، تقوم آرت فـروش بنشر الأعـمال الفنية والمعلومـات المتعلقة بالفنان والعمل الفني، حيث يمكن للجمهور والعملاء قراءة المعلومات.

مؤسسـة "فيم" هي مؤسسـة تعمل عـلى تحديد فجوات المجتمع وسـد تلك الفجوات بأفضل شـكل ممكن. تحاول Vim معالجة كل قضية تؤثر على المجتمع وقيادته في اتجاه إيجابي لتحقيق التحسن والاستقرار والسلام.

ويذكر ان آرت فـروش احتضن العدد من المعارض المهمة والدورات الفنية وورش العمل خلال الفترة الماضية.

افتتاح معرض (آرت فروش) متضمناً لوحات عالميّة

The Art Frosh artistic project is part of the VIM Foundation in Sulaymaniyah.

VIM is a non-profit, non-governmental organization, established in 2019 in Sulaymaniyah - Iraqi Kurdistan. It is interested in various areas of society, seeks to solve problems that take society in a negative direction, and works to find the appropriate solution to achieve development and stability in Kurdistan and Iraq through many ambitious projects, including serious artistic and cultural projects

The creation of Art Frosh is considered one of these important projects, which is a Kurdish artistic platform dedicated to developing and marketing the works of artists from inside and outside Kurdistan in the fields of "painting, sculpture, ceramics, digital art" through modern display in the gallery or through the website.

Where artists can easily display and sell their work through the Art Frosh platform.

The VIM Foundation seeks to empower Kurdish and Iraqi communities through multi-faceted efforts, and the president of the foundation is Mrs. Lava Hikmat Khan She said: Art Frosh is a non-profit project created by the VIM Foundation

"We launched the "Art Frosh" project, which is a marketing platform for various local artworks, to introduce the world to Kurdish and Iraqi artworks, and for artists to benefit from the sale of their works." The VIM Foundation does not receive any financial returns, and the entire income from the artwork goes back to the artist, and through the website. And social media platforms, Art Frosch publishes artworks and information related to the artist and the artwork, where the public and customers can read the information

VIM Foundation is an organization that works to identify gaps in society and fill those gaps in the best possible way. VIM tries to address every issue that affects society and lead it in a positive direction to achieve improvement, stability, and peace

It is noteworthy that Art Frosh has hosted a number of important exhibitions, artistic courses and workshops during the recent period

افتتح معرض (لماذا الحرب؟) برعاية مشروع آرتفروش

ما معنى هذا ؟

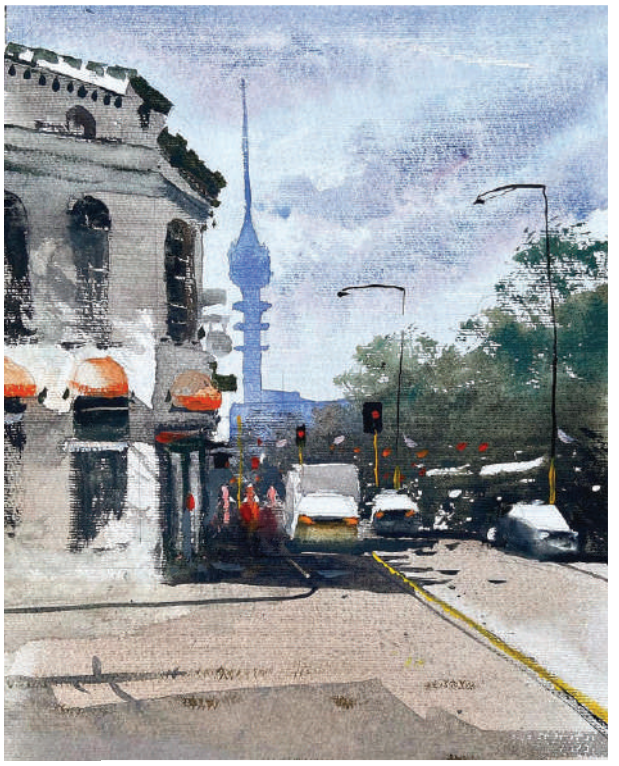
عادل الصاوي
ناقد من مصر

سـأل محاور بيكاسـو عن معنى أحد أعمالـه الفنية، فاجابه بانه لا يعـرف، وأضاف أنه حتى لـو توصل الى اى معنى فلن يقوله له. كان بيكاسـو،أيقونة الحداثة، ينزعج من الالحاح على المعنـى. ويـرى أن المعانى التى يتم تداولها عبر الكلمات تقف دائما على مسـافة من عالمنا البصرى. ويتسـاءل: لماذا يطالب الناس بالمعنى فى الفن، بينما يمارسـون حياتهم بقوة فى غيـاب أى معنـى مقنع لوجودهـم . زارنى سـنة 1998 الفنان الامريـكى المعاصر جوزيف كوزوث، وهو من مؤسـسى " المفاهيمية " وصاحب كتاب " فن ما بعد الفلسـفة " الذى ترك اثرا كبيرا على الفن المعاصر. كان مشاركا فى بينالى القاهرة السابع، وقدم آنذاك عملا احتل حجرة كاملة: وكان عبارة عن سؤال واحد يتكرر على الحائط ،مكتوبا فى كل مرة بلغة مختلفة. ومن بينها الهيروغليفية: " ما معنى هذا ؟ ". لاشىء سـوى سـؤال متكرر يسخر من اى اجابة محتملة . لم يحصل العمل على أى جائزة ولم يكن هو مشـغولا بذلك . حدثنى كوزوث عن فهمه لعلاقة المفهوم بالمعنى وعن علاقة الاثنين بالحقيقة، وكانت مرجعيته الاساسـية هى أفكار فتجنشتاين عن اليقين. ويمكن أن أقول بأن المفاهيمية كما يراها مؤسسها هى قفزة فى النظر الى دور الوسـيط والى اليات الابداع. وفى فهم الدور الـذى تلعبه اللغة والافكار فى علاقتنا بالواقع والابداع معا. انها محاولة لتفكيك أى مسـلمات مسـبقة تضع الكل فى مقام السؤال. تجاوز المفاهميون جماليات الحداثة. وفتحوا مساحات معاصرة خارج تقاليد النوع والمهارة والاسـلوب والغموض. الخ وكانهم دادائيـون معاصرون، يقدمون اجابات مفارقة لسؤال بيكاسو عن غياب المعنى .

(*) الصـورة لعمـل كـوزوث الأشـهر: مقعد وثلاث مقاعد ، بمتحـف الموما بنيويورك. وقد انجزه سـنة 1965وهـو فى العشرين من عمره. ثلاث مسـتويات للحضور : مقعد حقيقي ملموس وصورة له وتعريف مكتوب عنه.

الفنانة سمر الزيدي :

الالهام في بيئة نقية حافز للابداع



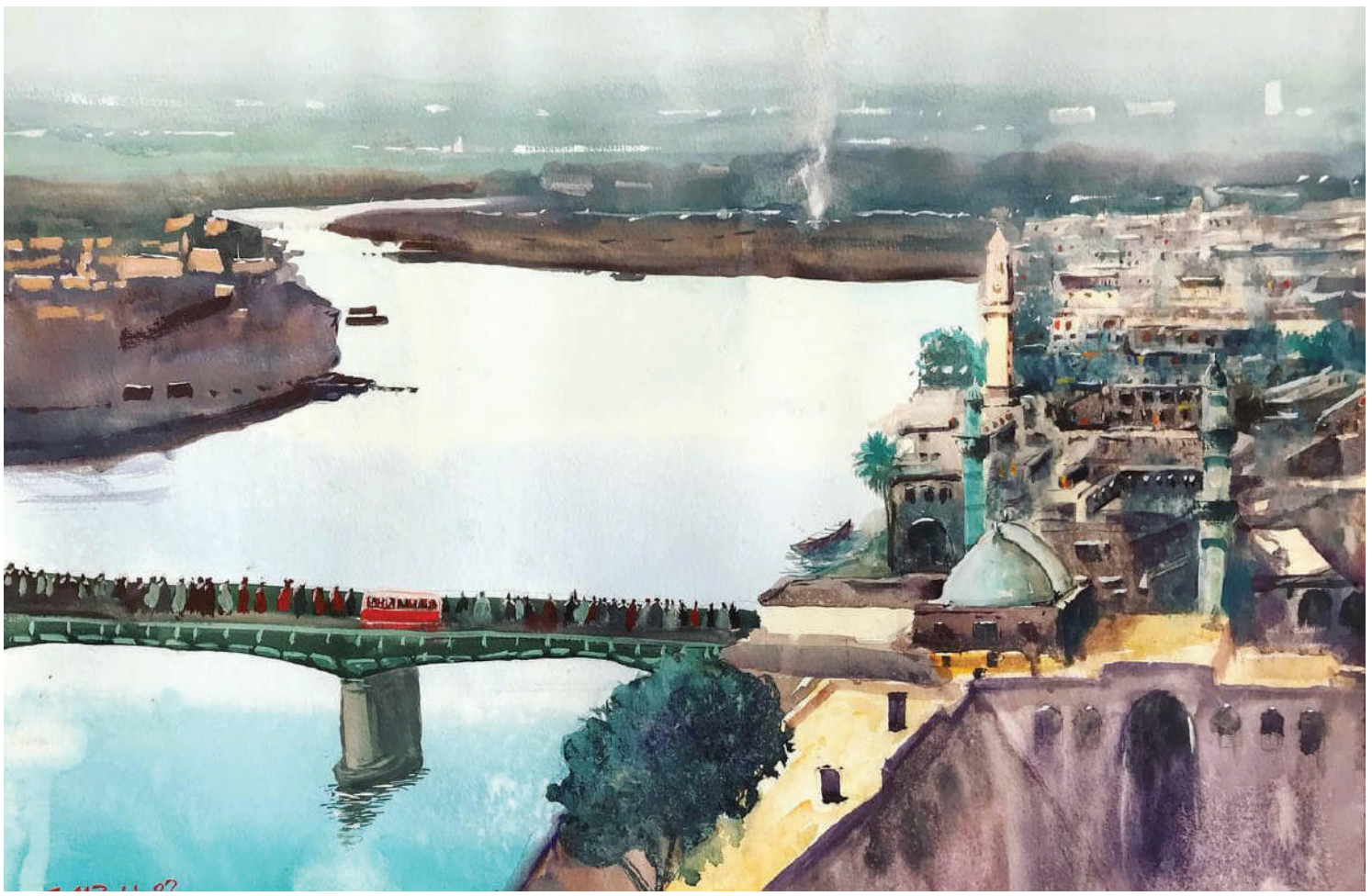
تركز سمرالزيدي ممارستها للرسم بالالوان المائية في مجالين متميزين: الاســتوديو والهواء الطلق تقول: «في الاستوديو أسهل بكثير، لأنه يتم التحكم في معظم الظروف، ويتم توصيل مجفف الشعر على بعد 10 أقدام، كما أن مرجع الصورة يقلل بالفعل من الموضوع إلى بعدين» على الرغم من أن الرسم في الهواء الطلق يمكن أن يكون أكثر صعوبة، إلا أن الزيــدي غالبًــا ما تجده أكــثر إرضاءً. وتقــول: «إن الإلهام الذي أشعر به عند العمل في الموقع يزيد من حواسي ويمنحني دفعة». «في بيئة نقية، يبدو الأمر كما لو أن الموضوع يتم توجيهه من خلالي ويتم الكشف عنه على الورق. إنها تجربة مذهلة»

بغــض النظر عن المكان الذي ترســم فيــه، تبحث ســمر الزيدي عن موضوع ذو ملمس وإحساس قوي بالضوء والظل.

لقد تعلمت أن تثق بغريزتها، وبمجرد أن تستقر على مشهد ما، تحاول تمثيلــه بأمانة. وتقــول: «أحاول ألا أعــترض طريقها كثــيراً». عادةً ما تنقسم مشــاهدها إلى فئتين. تقول: «لقد تعلمت أن أختار إما مشهدًا مزدحمًا وأبســطه، أو أن ألتقط مشــهدًا مفرط التبســيط وأبرز الفروق الدقيقة فيه». يتطلب تبســيط مشــهد مزدحم أن تقوم بفحص القيم التي تربط بين كائنات مختلفة ثم يتم جمعها في أشــكال أكبر. تتطلب إضافة فارق بسيط إلى مشــهد بسيط من الفنانة والتركيز على الملمس والتغيرات في درجة حرارة اللون.

بعد ذلك، تنظر سمر إلى الصورة المرجعية أو المشهد الفعلي كوسيلة لرؤية القيم المتوســطة بشــكل أفضل. ثم تقوم بتوحيدها في شكل واحد كبير متصل قد يختلف في اللون ولكنه يظل ثابتًا في القيمة. ومع الاحتفاظ بسائل الطلاء، فإنها تضع اللون المحلي، وترش الشكل الكبير باســتمرار لإبقائه نشــطًا. تقول: «أحاول أن أرسم طريقي قبل أن أضع الفرشاة على الورق، وتساعد دراسة القيمة في تحديد ذلك مسبقًا».

أحاول أن أرسم طريقي قبل أن أضع الفرشاة على الورق



Samar Alzaidy

She has learned to trust her instinct and, once she settles on a scene, she attempts to represent it honestly. Samar focuses her painting practice in two distinct areas: studio and plein air “Painting

in the studio is much easier,”she says, “because most conditions are controlled, the hairdryer is plugged in 10 feet away and a photo reference already reduces a subject to two dimensions”

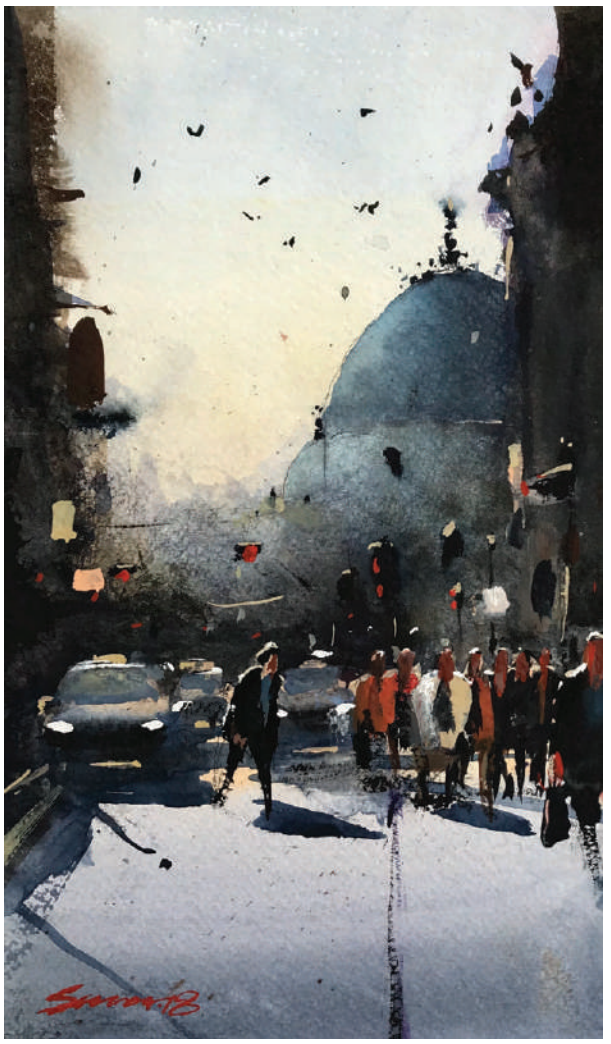
Although plein air painting can be more challenging, al zaidy often finds it to be more satisfying. “The inspiration when working on location heightens my senses and gives me a lift,” she says. “In a pure environment, it feels almost as if the subject is being channeled through me and revealed on the paper. It’s an amazing experience.”

Regardless of where she’s paint-ing, samar alzaedy seeks a subject with texture and a strong sense of light and shade.

She has learned to trust her instinct and, once she settles on a scene, she attempts to represent it honestly. “I try not to get in its way too much,” she says

Typically, Her scenes usually fall into two categories. “I’ve learned to choose either a busy scene and simplify it or to take an overly simplifi ed scene and bring out its nuances,” she says. Simplifying a busy scene requires that he examine the values connecting diff erent objects and then combine them into larger shapes. Adding nuance to a simple scene requires the artist to emphasize texture and shifts in color temperature

Next, Samar squints at the refer-ence photo or the actual scene as a way to better see the mid-values. She then unifi es them into one large connected shape that may vary in color but remains constant in value. While keeping the paint fl uid, he puts down local color, misting the large shape constantly to keep it activated. “I try to map out my path before putting brush to paper, and the value study helps dictate this before-hand,”she says



العمارة المولدة بالذكاء الاصطناعي تبني مدن المستقبل

الفن البيئي رسالة للحفاظ على الكوكب

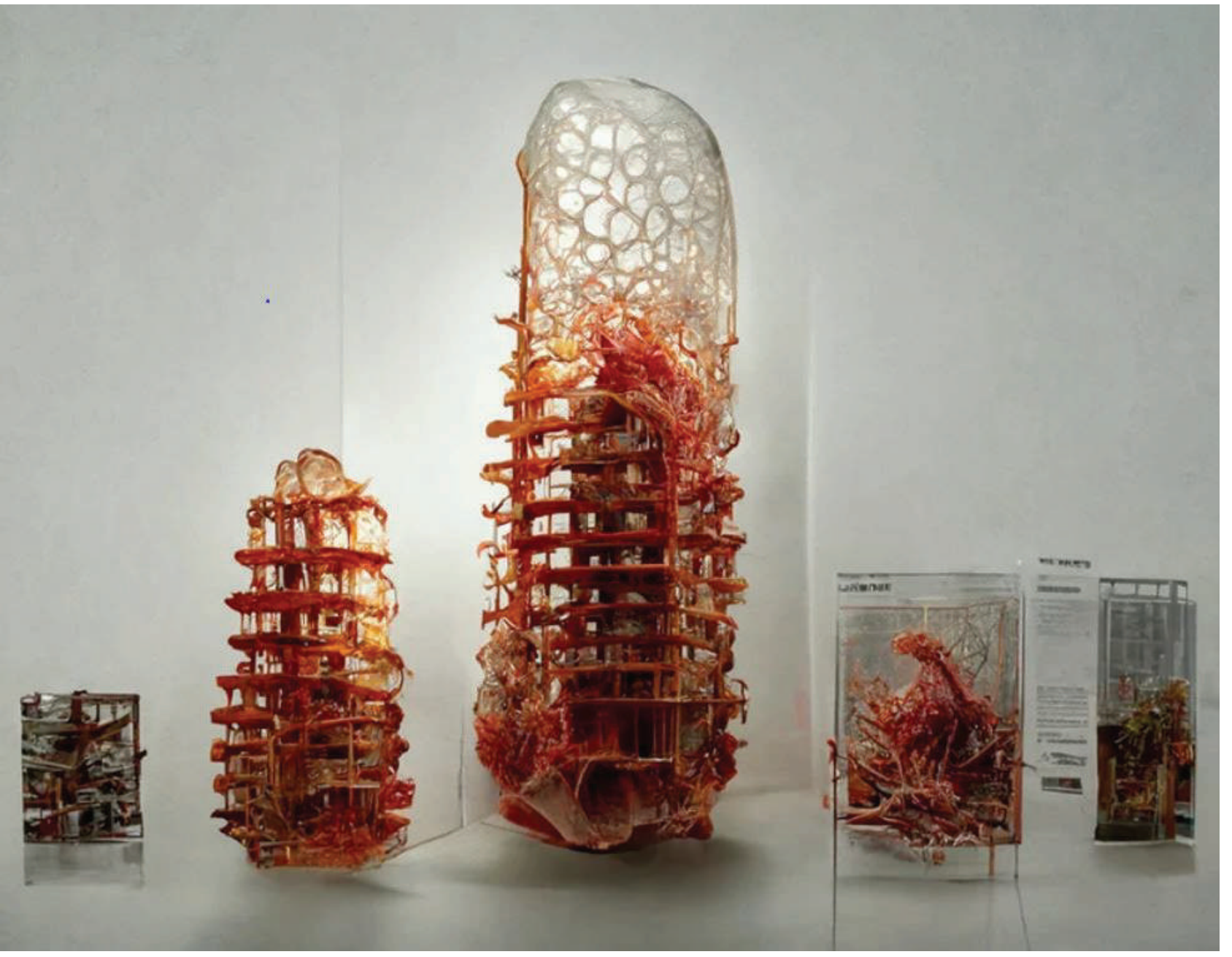
يُطلق أحيانًا على نموذج الديمقراطية البشريــة في العشرينات من القرن الماضي « بوتقة الانصهــار « – حيث انحلال الثقافات المختلفة في حساءالعولمــة. قد يكون التحديث لعام 2024 هو «المصــدر المفتوح»، حيث يمكــن للاختلاط الثقافي والمشاركة والتعاون بناء الجسور بين الناس بدلًا من خلق الانقسامات.

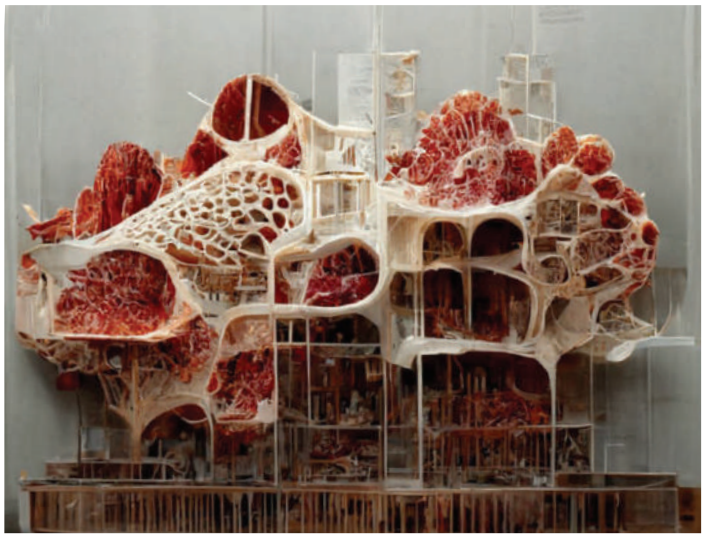
يهــدف البحث حول خوارزميات التراث إلى بناء مثل هذا الجسر.

يســعى العلماء الى تطوير أدوات رقمية لتعليم الطلاب عن التسلسلات والأنماط الرياضية المعقدة الموجودة في الممارسات الفنية والمعمارية والتصميمية للثقافات المختلفة.

انتشر الجدل حول فن الذكاء الاصطناعي مرة أخرى عندما فاز فنان بالمركز الأول في مسابقة فنية في الفئة الرقمية بعمل قام به باستخدام مولد الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى صورة .Midjourney دفعنا هــذا إلى استكشاف كيفية تسخير المهندســين المعماريين المعاصرين إمكانات أدوات الذكاء الاصطناعي لتوسيع ممارساتهــم إلى ما وراء الأبعاد المادية للهنــدسة المعمارية وتصور مساحات المستقبل.

من الواضح أن الذكاء الاصطناعي سيحسن ويخرج رسومات معمارية مفصلة أثناء تطوره .من شأن هذا أن يزيد بشكل كبير من فعالية عملية التصميم المعماري ويسمح للمهندسين المعماريين باستكشاف أفكار تصميم جديدة دون قضاء الكثير من الوقت في تطوير رؤيتهم كما يعلق بها





Archi مخلوقات لمحمد رسول موسابور

يسكن هذا العالم الطوباوي مخلوقات Archi، وهي معمارية "شبه حية" تتجسد بالكامل من خلال الكائنات الحية التي كانت تؤويها.

حيــث استخدم المهنــدس المعماري الإيــراني محمد رسول موسابــور مولــد الذكاء الاصطناعي Midjourney لتخيل مســتقبل بديل تتشكل فيهــا المباني من خلال فهم بيولوجي عميق للعالم.

يوضح مشروع Archi-Creatures كيف يمكن إعادة تصور معاني ومفاهيــم العمارة من خلال عمليات تعاون وعمليات وأدوات جديدة .تتضمن السلسلة صورًا تم إنشاؤهــا بواسطة الذكاء الاصطناعي للصور والرسومات ونماذج المباني والبنية التحتية، والتي توضح كيف يحول المستقبل البيولوجي العمارة الساكنة والصامتة، كما نعرفها، إلى مخلوقات تتنفس وتتعايش مع البشر.

العمارة الفرعونية لحسن رجب

من خـلال سلسـلته الفنية الجديـدة التي تم إنشـاؤها بواسطة الذكـاء الاصطناعي من وحي العمارة الفرعونية، أعاد المصمم المصري متعدد التخصصات حسـن رجب تخيـل الأشكـال الضخمـة المنحوتـة بالحجـر للعمارة الفرعونيـة القديمـة وأعـاد بنائـه ا إلى تراكيـب تعبيرية تجريدية.

يتصور المصمم كيف سننظـر للعمارة المصرية القديمة في الماضي مـن خلال منظور التعبيرية التجريدية للقرن العشريـن، باستخـدام أداة Midjourney تمنح الصور تراكيب مهيبة ومعزولة منحوتة بشـكل معقد من الحجر ، توحـد المقيـاس الضخم المميز المشـترك بين كل من التعبيرية التجريدية والعمارة الفرعونية.

تظهر الصور الناتجة أحجامًا ضخمة تتميز بطبقات مكدسة ومتداخلة ومنحنيـات أفقية كاسحـة تتقاطع مع أعمدة فرض ، وفترات استراحة ومنافذ حميمة في هـذه الأثناء، تـمرتزيين الواجهات غير المزخرفة للأهـرامات القديمة بضربات إيمائية من الكتابة الهيروغليفية العملاقة الباهتة.

مدن مستقبل AI Future Cities

بواسطة Manas Bhatia

نظــراً لقلقــه من الطفــرة العالمية السريعة في التحضر ، استخدم المصمم والمهندس المعماري الهندي Manas Bhatia Midjourney لتخيل كيف قد تبدو العمارة المستدامة في المستقبل اليوتوبي.

تتصور سلسلة AI x Future Cities الخاصة به مدينة مثالية مستدامة بها ناطحات سحاب طــويلة مغطاة بالطحالب تتضاعف كحدائق عمودية وأبراج تنقية الهواء المحبة للأحياء الحيوية ، مما يقلل من انبعاثات الكربون ويقلل من استخدام التبريد الاصطناعي.

لتحقيق المرئيات المذهلة ، يقــوم Bhatia بإدخال مجموعة من الكلمات والعبارات الرئيسية الوصفية ، بما في ذلك: الشقق التكافلية والمحاكاة الحيوية، والسوائل المصنوعة من الطحالب والمواد الحيوية التي تعمل كأبراج لتنقية الهواء في مدينة مستقبلية ، HD، HQ ، فائقة الواقعية.

أودر عثمان فنان حلبجة

ظلال الماسأة لا تفارق فنه

ولد عــام 1983 ويعيش حاليا في الســليمانية بالعــراق. وفي عام 1988، نــزح إلى إيران بســبب الحــرب الإيرانيــة العراقية وقصف مدينتــه حلبجة بأسلحة الدمار الشــامل، وفي عــام 1991 نزح مرة أخرى بسبب حرب الخليج الثانية .

تخرج من كلية الفنون الجميلة/جامعة الســليمانية عام 2006. وفي عــام 2016، حصل على درجة الماجســتير في فنون ما بعد الحرب (مع مرتبة الشرف) مــن كلية الآداب بجامعة طهران. ثم حصل على درجة الماجستير في تقنيات الجرافيك من نفس الجامعة.

واللوحــة بالنســبة إلى اودر عثــمان هــي حالــة، لا تمثــل تفريــغ الارهاصــات، بل حالة بها يواجه الحياة، هي أداته ولســان حاله كي يقــول كلمته التي ستبقى مميزة طالما الأعمال تحيى و تنبض لا على جدران العرض فحسب، بل على جدران عواطفنا، وفي أرواحنا، هي حالة تأخذ كل وقته، وبها يكتشــف ذاتــه بملامحها الدقيقة، تحتويه وتمنحــه قدرة عــلى التعبير قد يعجــز عنها خارجهــا، حالة تجعله يتحدى الحــدود والقهر، حالــة تحترم فيه حقه في هــذه الحياة، فيصنع سلالمه إليها حتى يسطع حبا.

فنــان لا ينغلق على ذاتــه، ولا يتركز اهتمامه عــلى الدائرة المغلقة كزمان ومكان كما حصل في تجســيده لمــآسي شعبه عبر عقود من الــصراع والاقتتال والهجرة ســواء في حلبجة او خارجها ، فهو بقدر انتمائه إلى كردستان ينتمــي إلى الأرض، إلى كل بقاعها، فهي وطنه وسكانه هم إخوته،

في عــام 2017، شــارك في مشروع Art Abroad مــع Art Roll في يورك/المملكة المتحدة. وفي نفس العام شارك في مشروع Imago Mondi في إيطاليــا. وفي عــام 2018 شــارك وحصل عــلى الجائزة الأولى في مهرجان الفجر / طهران

وفي عام 2021 شارك في بينالي جالا باليابان

في عــام 2023 شارك في بينالي يريفان الرابع لفن الجرافيك باللغة الأرمنيــة. أقام 11 معرضــاً فردياً وشارك في أكثر من 97 معرضاً في العراق والنمسا وإيران ولبنان واليابان وبريطانيا وألمانيا.

من مجموعة لوحاته التي تسمى
الموت القسري لـ"الهجرة الإلزامية"

رسمت الكثير من اللوحات الحجم الكبير باسم (الموت القسري) عام 2016. مفهوم هذه المجموعــة من اللوحات عن الهجرة القسرية في العــالم الثالث، الدول القوية تصنع الســلاح والذخيرة وتحارب في دول العالم الثالث لكسب المال مقابل منتجات مثل الدبابات والطائرات.. الخ. ثم تنتهي الحياة بالموت القسري والهجرة المؤلمة في العالم الثالث

Awder Osman

کۆچی ناچاری «Obligatory Migration»

کۆمەڵــە تابلــۆی قەبارە گــەورە بە نــاوی (کۆچی ناچــاری) لەساڵی 2016 کێشــاومە. کۆنسـێپتی ئەم کۆمەڵە تابلۆیەم سەبارەت بە کۆچــی ناچارییە لە جیهانی سێهەمدا، وڵاتانی زلهێز چەک و تەقەمەنی دروست ئەکەن و دێن لە نێو وڵاتانی جیهانی سێهەمدا شــەڕ دروست دەکەن تا ڕەواج بۆ بەرهەمەکانیان پەیــدا بکەن وەک تانک و فڕۆکە و ساروخ و... هتد. دواتر ژیان بە کۆچی ناچاری لە جیهانی سێهەمدا کۆتایی دێت

From the Kurdistan Art Scene

Awder Osman
Halabja artist

Shadows of tragedy never leave his art

He was born in 1983 and currently lives in Sulaymaniyah, Iraq. In 1988, he was displaced to Iran because of the Iran-Iraq War and the bombing of his city of Halabja with weapons of mass destruction, and in 1991 he was displaced again because of the Second Gulf War.

He graduated from the Faculty of Fine Arts/University of Sulaymaniyah in 2006. In 2016, he received his MA in Post-War Arts (with honors) from the Faculty of Arts, University of Tehran. Then he obtained a master's degree in graphic technology from the same university.

For Oder Othman, the painting is a state, not as a kind of discharge of indications, but rather a state in which he faces life. It is his tool and his mouthpiece to say his word, which will remain distinctive as long as the works live and pulsate, not only on the walls of the exhibition, but also on the walls of our emotions, and in our souls. It is A state that takes up all his time, through which he discovers himself with its precise features, contains him and gives him the ability to express himself that he may be unable to do outside of it, a state that makes him defy limits and oppression, a state in which his right to this life is respected, so he makes his stairs to it so that his love can shine.

He is an artist who does not close in on himself, and his interest is not focused on the closed circle of time and place, as happened in his embodiment of the tragedies of his people through decades of conflict, fighting, and migration, whether in Halabja or outside it. To the extent that he belongs to Kurdistan, he belongs to the land, to all its parts, for it is his homeland and its inhabitants are his brothers. ,

In 2017, he participated in the Art Abroad project with Art Roll in York/ UK. In the same year he participated in the Imago Mondi project in Italy. In 2018, he participated and won the first prize in the Fajr Festival / Tehran

In 2021, he participated in the Gala Biennale in Japan

In 2023 he participated in the 4th Yerevan Biennale of Graphic Art in the Armenian Language. He held 11 solo exhibitions and participated in more than 97 exhibitions in Iraq, Austria, Iran, Lebanon, Japan, Britain and Germany.

Large sizeof my painting collection called **"Obligatory Migration"**

The concept of this collection of paintings on forced migration in the third world, powerful countries are making weapons and explosives and coming to fight among third world countries to obtain their products such as tanks, planes, sarokhs and ... Etc. Then life ends with forced migration in the third world.

الانطباعية
Impressionism

د. لبيد المطلبي

تعد التحولات التي مرت بها الفنون البصرية وما أحدثته من تغييرات في الذائقــة الجمالية من أهم الظواهر البشرية التي ينبغي تســليط الضوء عليها.

ينبغــي علينا أولاً إدراك التحــولات التي طرأت عــلى الفن من خلال مسيرته الزمنية (تأريخه)، وما يربطهما من تواشج وعرى وسفر طويل ومتماسك.

المــدارس الفنية هي وليدة ذلك الصراع وصيرورته، فلا يمكن للفنان أن يشــتغل دون التعرف على تأريخ الفن كالمبتكر في المجال التقني لا يمكــن لــه التطور إلّا مــن خلال دراســة الأنظمة الســابقة والبناء فوقها؛ إلّا أنَّ متلقي الفنون يقف قبالة مستعمل التقنية. عندما يغادر المســتهلك التقنية القديمة ويســتعمل الاجهزة الحديثة يقف متلقي الفن في موضع خاص يلتقي مع الاعمال الفنية التأريخية الكلاسيكية وتجذبه ولا يحبذ الفنون التجريدية على سبيل المثال لا الحصر .

أقــف هنا بفضاء المدرســة الإنطباعية التي أعدهــا نقطة الزيت في مفصل التأريخ الفني والتي فتحت الأبواب للفنان بالخروج إلى الحياة.

لا قيمة للون إذا لم ينسجم مع الموضوع

ديلاكروا

بهذه الكلمــة الموجزة التي أطلقها رائد الانطباعية ومؤسّســها وأحد أهــم أقطابها التي يعود لها الفضــل في أن تُعد بداية التمرد وبداية التغيــير في عــالم الفن، الــذي كان يرزح تحت حكــم لا يقبل بغير منهجــه، ولا تحتوي الأعمال الفنية التي تحيد عن قوانينه من قيمة أو حتى تستحق أن ترتقي إلى معنى الفن .

ولــو بحثنا في هــذه العبارة التــي تحتوي على الكثــير من الدلالات والمضامين؛ فســنلاحظ وجود محور اللون الذي هو أداة وقيمة فنية للتعبير وهو بالاضافة إلى ما يمكن أن يتجسّد به الموضوع يعد أيضا قيمة جمالية وأساســا في شدّ البصر ومن أهم القنوات التي يمكن بها التمثيل والوصول الى ما ينوب عن الأفكار، لذلك يعد اللون في هذه المدرســة أحد أهم ركائزها ونقطة الــشروع والقانون الذي يتم عليه بناء العمل الفني.

في أي شــكل: ابحثوا عن النور القوي والظل القــوي، أما الباقي فهو يأتي من ذات نفسه...

أدوارد مانيه

لعــل هذه المقولة جعلت من التمرد الســابق على الفــن آنذاك أمرا حقيقيــا، إذ إن الموضــوع كان هو المســيطر على الفنــان، أما الآن فتحرر الفنان من ســلطته وعبوديته بأن يكون الفنان هو الخالق وهو المســيطر على الموضوع من خلال انطباعه واســتخدامه اللون كأداة فاعلة وليس كأداة يماثل بها الطبيعة.

ليس المنظر الطبيعي سوى انطباع لحظي

كلود مونيه

أي إن الإحســاس الأول الذي تحسّ بأنك تريد أن توثّقه هو ما يطلق هــذه اللحظة التي يثار فيها الإحســاس الداخلي مــن خلال التفاعل مــع الخارج، وهو من خصائص المدرســة الانطباعيــة التي تركز على اللحظة والوقت المراد توثيقه.

يقول جــورج شــميدت: (كان الانطباعيــون يرون العــالم كله من خلال الالوان ومن رســم خلجــات الأمواج ورجفــات انعكاس النور عــلى صفحاتها ، ظهرت إحــدى طرق الانطباعية ، ألا وهي اللمســة العريضة، التي انقلبت في لوحات "بيســارو" إلى شكل فاصلة، وفي لوحــات "لوترك" إلى شــكل خطــوط طويلة ومتوازيــة وفي لوحات "ســيزان" إلى خطوط قصيرة محصورة في مربــع. وألحّ الانطباعيون على طريقة اللمســات هذه لأنها تســمح لهم بتطبيق نظرية التضاد المــزدوج وذلك بوضع لمســة من لون أســاسي مثــلا إلى جانب لون متكامل، أي لون مكسور إلى جانب لون أساسي وهكذا.