نماذج أبدية

Prototypes for Permanence

عرض خارجي للأعمال الفنية المكلفة ضمن مهرجان تنوير

Tanweer Festival Art Commissions Off-Site

نماذج أبدية

Prototypes for Permanence

عرض خارجي للأعمال الفنية المكلفة ضمن مهرجان تنوير

Tanweer Festival Art Commissions Off-Site

نماذج أبدية

Prototypes for Permanence

عرض خارجي للأعمال الفنية المكلفة ضمن مهرجان تنوير
Tanweer Festival Art Commissions Off-Site

20.11.2024 - 03.04.2025

Participating Artists & Designers:	الفنانون والمصممون المشاركون:
Karim + Elias	كريم + إلياس
Azza Al Qubaisi	عزة القبيسي
Nedaa Elias	نداء إلياس
Khalid Alshafar	خالد الشعفار
Zeinab Alhashemi	زينب الهاشمي
Patricia Milins	باتريشيا ميلنز
Rabab Tantawy	رباب طنطاوي
Ahmad Kattan	أحمد قطان
Raghad Al Ahmad	رغد الأحمد
Omar Al Gurg	عمر القرق

ISBN: 978-9948-713-38

Contents

10 Acknowledgements

14 Foreword - Sheikha Badour bint Sultan Al Qasimi
Founder and Visionary, Tanweer Festival
Chairperson of Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq)

22 The Beginning of a Journey. - Desert Debuts. - Tanweer Festival Art Commissions On-Site.
by Dr. Nina Siegbertsen and Noor Suhail

64 A Prototype Glossary
By Noor Suhail, Curator at 1971 - Design Space

76 Prototypes for Permanence.
Tanweer Festival Art Commissions Off-Site.

82 Karim+Elias - The Desert Relics

112 Rabab Tantawy - The Guardians

138 Khalid Alshafar - Palm Oasis

164 Patricia Millns - star circle

190 Zeinab Alhashemi - Toroid

216 Azza Al Qubaisi - Rumi's Path

238 Nedaa Elias - The Gate of Wisdom

264 Ahmad Kattan - La Mutanah: An Infinite Majlis

290 Omar Al Gurg - Nu

316 Raghad Al Ahmad - Night of Destiny (Detail)

المحتوى

10 شكر وتقدير

18 مقدمة - الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي
مؤسسة ومباشرة رؤية مهرجان تنوير
رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)

62 بداية رحلة. - بدايات صحراوية. - إبداعات فنية في مواقع مهرجان تنوير.
بقلم الدكتورة نينا هايدمان ونور سهيل

70 مسرد مصطلحات النماذج الأولية
بقلم نور سهيل، القيم الفني في 1971 - مركز التصاميم

76 نماذج أولية.
عرض خارجي للأعمال الفنية المكلفة ضمن مهرجان تنوير

82 كريم + إلياس - آثار صحراوية

112 رباب طنطاوي - حماة الأرض

138 خالد الشعفار - واحة النخيل

164 باتريشيا ميلنز - هالة النجوم

190 زينب الهاشمي - حلقي

216 عزة القبيسي - طريق الرومي

238 نداء إلياس - بوابة الحكمة

264 أحمد قطان - لامتناه مجلس لا نهائي

290 عمر الفرق - "نو"

316 رغد الأحمد - ليلة القدر (تفصيل)

Acknowledgements

Sheikha Bodour Al Qasimi,
Founder and Honorary Sarjah Festival
Chairperson of Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq)

Ahmed Obaid Al Qassar,
Chief Executive Officer of Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq)

Dr. Nina Heydenreich
Director of Sharjah Art Centre and 'SIT' - Design Space
Sharjah Culture Festival

Curator of 'SIT' - Design Space
Noor Suhail

Exhibition Layout Designer and Art Assistant
Adnan Ghulam Ally

Operations Assistant
Jose Jr. Tinao Cuevas

Installation and Sales Assistant
Umar Shahzad Muhammad

Graphic Designer
Fatema Alkaabi

Interior Design Intern
Shamsa Bin Ghafan

Museum Art Director/Executive
Eman Al Amri

Social Coordinator
Catherine Joy Lima

Events Coordinator
Shaikha Alhasrouti

Coordinator
Melanie Malluat

Archivist and Shop Manager
Mohammed Okasha

Customer Service Representative
Jocelyn P. Inocencio

Photography and Videography
Bernard Jossenk

شكر وتقدير

الشيخة بدور القاسمي،
مؤسسة مهرجان الشارقة
رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)

أحمد عبيد القصير،
المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)

د. نينا هيدنريش
مدير إدارة مركز الشارقة للفنون و"SIT" - مركز التصاميم
مهرجان الشارقة للتراث

القيم الفني - مسؤول المعرض في "SIT" - مركز التصاميم
نور سهيل

مصمم تخطيط المعارض ومساعد فني
عدنان غلام علي

مساعد العمليات
خوسيه تيناو خونيور

مساعد التركيب والمبيعات
عمر شهزاد محمد

مصمم الجرافيك
فاطمة الكعبي

متدربة في التصميم الداخلي
شمسة بن غفان

مدير الفن بمتحف إيمان القاسمي
إيمان القاسمي

منسق أول
كاترين جوي ليما

منسق فعاليات
شيخة البوسعيط

منسق
ملاني مالويت

مدير ومدير العمل وحارس
محمد عكاشة

ممثل خدمة العملاء
جوزلين أوسنتو

المصور الفوتوغرافي والمصور
برنارد جوسينك

Foreword — Sheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi

Founder and Visionary,
Tanweer Festival

Chairperson of Sharjah
Investment and Development
Authority (Shurooq)

When an ancient land like Mleiha, Rumi, and art come together, you know you are in the presence of timeless wisdom and soul-deep connection. It is here, in the heart of the Sharjah desert, that Tanweer Festival transforms art into spiritual strokes on the canvas of the soul - a sheer celebration of love, life, and the eternal search for truth.

The words of Rumi "Everything that is made beautiful and fair and lovely is made for the eye of one who sees," echo through the festival, inviting us to contemplate the beauty that surrounds us. The installations and performances at Tanweer Festival embody this sentiment, offering a visual and auditory feast that nourishes the soul.

At Tanweer Festival, art is an integral thread in the festival's fabric, inviting viewers not only to observe but to experience and connect. Some installations take inspiration directly from Rumi's poetry, transforming his words into tangible reflections of love, unity, and inner harmony. These pieces offer a space where the viewer's own journey becomes intertwined with the poetic; each encounter is an invitation to see beauty as Rumi saw it - a gateway to insight, compassion, and connection.

Transitioning from the poetic to the natural, other works are grounded in Mleiha's natural and archaeological landscapes, embodying the ancient terrain that surrounds them. These installations resonate with the vast beauty and history of this land, using the earth's textures and layers to evoke the timelessness of the desert and the secrets it holds. Together, these pieces form a tribute to Mleiha, reflecting the festival's mission to celebrate and protect the environment that sustains us.

Certain pieces within the exhibition emphasise spaces for gathering and reflection, offering visitors a place to sit together, connect, and share in a communal experience. These design-centered works create moments of togetherness, fostering an environment of unity and warmth that mirrors the spirit of Tanweer, a festival that values both personal introspection and the shared moments that bind us.

Tanweer Festival also celebrates the journey of creation itself, featuring prototypes that trace the path from an artist's initial idea to its final form. Each piece, from concept sketch to finished work, embodies the festival's message of exploration and evolution, mirroring the individual's journey toward understanding, wisdom, and enlightenment.

Through this gathering of artistic vision and spirit, we invite you to embrace beauty, to connect with the eternal, and to join in the sheer celebration of all that binds us to the world and to each other.

مقدمة — الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي

مؤسسة وصاحبة رؤية
مهرجان تنوير

رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار
والتطوير (شروق)

حين تلتقي أرض قديمة مثل مليحة مع روح جلال الدين الرومي، وتتجسد الفن في قالب روحي بديع، عندها تدرك أنك في حضرة حكمة خالدة وارتباط عميق بالروح. هنا في قلب صحراء الشارقة، يتجلّى مهرجان تنوير كلوحة روحية تحتفي بالحياة والحب، والبحث الأبدي عن الحقيقة.

تصدح كلمات الرومي في أرجاء المهرجان "كل ما خُلق جميلاً وحسناً وبديعاً إنما خُلق لعين تُبصر"، وتدعونا إلى التأمل في الجمال الذي يلفّنا. وفي مهرجان تنوير، تتجسد هذه المعاني في الأعمال التركيبية والعروض الفنية، التي تقدم لنا وليمة بصرية وسمعية تغذي الروح.

في مهرجان تنوير، يشكّل الفن خيطاً منيراً في نسيج المهرجان، يدعو الجمهور إلى الغوص في التجربة والتواصل روحياً مع الأعمال الضيئة. تستمد بعض الأعمال إلهامها من شعر الرومي مباشرةً، فتترجم كلماته إلى انعكاسات ملموسة تعبر عن الحب والتوحد والانسجام الداخلي. تفتح هذه الأعمال أمام الناظر رحلة تتشابك مع الشعر، ليصبح كل لقاء دعوةً لرؤية الجمال كما رآه الرومي، بوابة للبصيرة والتعاطف والتواصل.

بينما تنقلنا بعض الأعمال من السحر الشعري إلى الواقع الطبيعي، نجدها متجذرة في طبيعة وأصالة مليحة الأثرية، متمازجة مع معالمها العتيقة وتاريخها العريق، مستخدمة في ذلك طبقات الأرض وملمسها لتجسيد أرابة الصحراء وأسرارها العميقة. وتشكل هذه الأعمال معاً تحيةً لمليحة، تعكس رؤية المهرجان في الاحتفاء بالبيئة التي تهبنا الحياة وتدفعنا للحفاظ عليها.

كما تركّز بعض القطع في المعرض على إيجاد مساحات للتأمل والتأمل، مقدمةً للزوار فرصة للتواصل والتشارك في تجربة جماعية. تخلق هذه التصاميم لحظات من التألف والوئام لتعكس روح مهرجان تنوير الذي يحتفي بلحظات التأمل الفردي والتجارب المشتركة التي تجمعنا.

ولا يقتصر مهرجان تنوير على عرض الفن فحسب، بل يحتفي أيضاً برحلة الإبداع ذاتها، حيث يعرض نماذج أولية تتبع مسار الفكرة منذ ولادتها في ذهن الفنان حتى تجسدها في شكلها النهائي. فكل قطعة من الجسم الأولي إلى العمل المكتمل، تجتذب رسالة المهرجان في الاستكشاف والتطور، وتحاكي رحلة الإنسان نحو الفهم، والحكمة، والتنوير.

في هذا التجمع الذي تلتقي فيه الرؤى الفنية والروحانية، ندعوكم للانغماس في الجمال، والتواصل مع العالم الأبدي، والمشاركة في احتفاء يعبر عن كل ما يربطنا بالعالم وببعضنا البعض.

The Beginning of a Journey. – Desert Debuts. – Tanweer Festival Art Commissions On-Site.

by Dr. Nina Heydemann and Noor Suhail

— Introduction

"As You Start to Walk on the Way,
the Way Appears" – Rumi

Rumi's timeless wisdom acts as the guiding principle for this first edition of Tanweer Festival. Every new creation begins with a moment of determined concentration – whether it's a sketch on a napkin or a prototype made with whatever materials are available. The goal is not the final creation, but the opening of a path, a step forward into the unknown. This path, shaped by creative impulses and technical challenges, is yet to be walked upon until the very end.

Life itself follows a similar course. It is human nature to push toward new heights and explore uncharted territories. From a baby's first steps in a nursery to humanity's historic leap onto the moon and beyond, the drive to explore is unfazed by obstacles. In fact, it is often during times of challenge that humanity's finest traits – determination, perseverance, and courage – emerge, allowing for the creation of something greater than oneself.

Tanweer Festival began as a call from beyond, an appeal to protect the rich environment of Mleiha in the Emirate of Sharjah, to raise awareness about the importance of sustainability by way of establishing the Mleiha National Park and to celebrate with others the splendors of this particular area. Upon listening to the ancestral call, a determined vision manifested itself and was put into action by its very own guardian, the Founder and Visionary, Sheikha Bodour bint Sultan bin Mohammed Al Qasimi. Undeterred from the obstacles along the way, we stand now at the opening of the first ever Tanweer Festival in Mleiha. This, in and by itself, is a significant milestone and one that is destined to inspire many more achievements in the years to come.

Tanweer Festival marks the beginning of a greater mission: deepening understanding of diverse cultures, heritage, creativity, and wisdom from around the world. The same spirit of preservation and creativity is reflected in the art and design pieces making their debut at Tanweer Festival.

Many works respond directly to Mleiha's rich geological and archaeological heritage, drawing inspirations from its mountains, dunes, flora and fauna. Others are influenced by the wisdom of Jalal al-Din Muhammad Rumi, the 13th century poet, scholar and mystic, whose timeless words have been chosen to form the main theme of this year's inaugural edition of Tanweer Festival, echoed in a multitude of musical and performance based offerings.

The exhibition of ten large-scale outdoor sculptures, installations and design pieces in Mleiha is entitled "Desert Debuts. Tanweer Festival Art Commissions On-Site" whereas the accompanying exhibition "Prototypes for Permanence. Tanweer Festival Art Commissions Off-Site" at 1971 – Design Space in Sharjah showcases the process of creation that these particular works have undergone. By presenting the prototypes, models, sketches, computer rendered designs

and in-depth interviews with the artists, visitors can experience how every artwork came to life and how, in Rumi's words, "the way appeared".

— Main Body

Ten artists have contributed with commissions and loaned artworks to the festival. Upon entering Mleiha, the visitor accesses the festival site through a long, windy road. Halfway through, on the left hand side, a series of totems appears. Varying in height, the lowest one around 4,30 m, the highest one up to 6,88 m, twelve of these totems seem as if unearthed from the ground, standing as a testament to history. The totems echo the geological layers of Mleiha's mountains, with their horizontal striations of ophiolitic rock and lime stone.

Lebanese artists Karim+Elias were inspired by archaeological artefacts from the Mleiha Archaeological Centre. Abstracting the shapes of these artefacts, they created vase-like units in three different sizes, composed of layers of sand with varying pigment levels. The subtleties in each layer of these handcrafted vessels mirror the tonal shifts of the surrounding mountains, creating a visual dialogue between this artwork and the landscape.

Totems have historically been sacred objects, representing spiritual guides, family clans, or even supernatural creatures. In Karim+Elias's contemporary interpretation, the sand totems emphasis the materiality of sand itself, paired with a monumental scale that commands attention. Sand, a material in constant flux, is a powerful symbol of transformation. Shifting dunes and hourglasses remind us of the passage of time, while many cultures associate sand with purity, infinity and life's eternal cycles. The totems, titled "The Desert Relics", encapsulate these dual meanings – serving both as changemakers and keepers of ancient secrets, preserving history within their layers. Permanently located in Mleiha, "The Desert Relics" form a true piece of Land Art in its rawest and most elegant form.

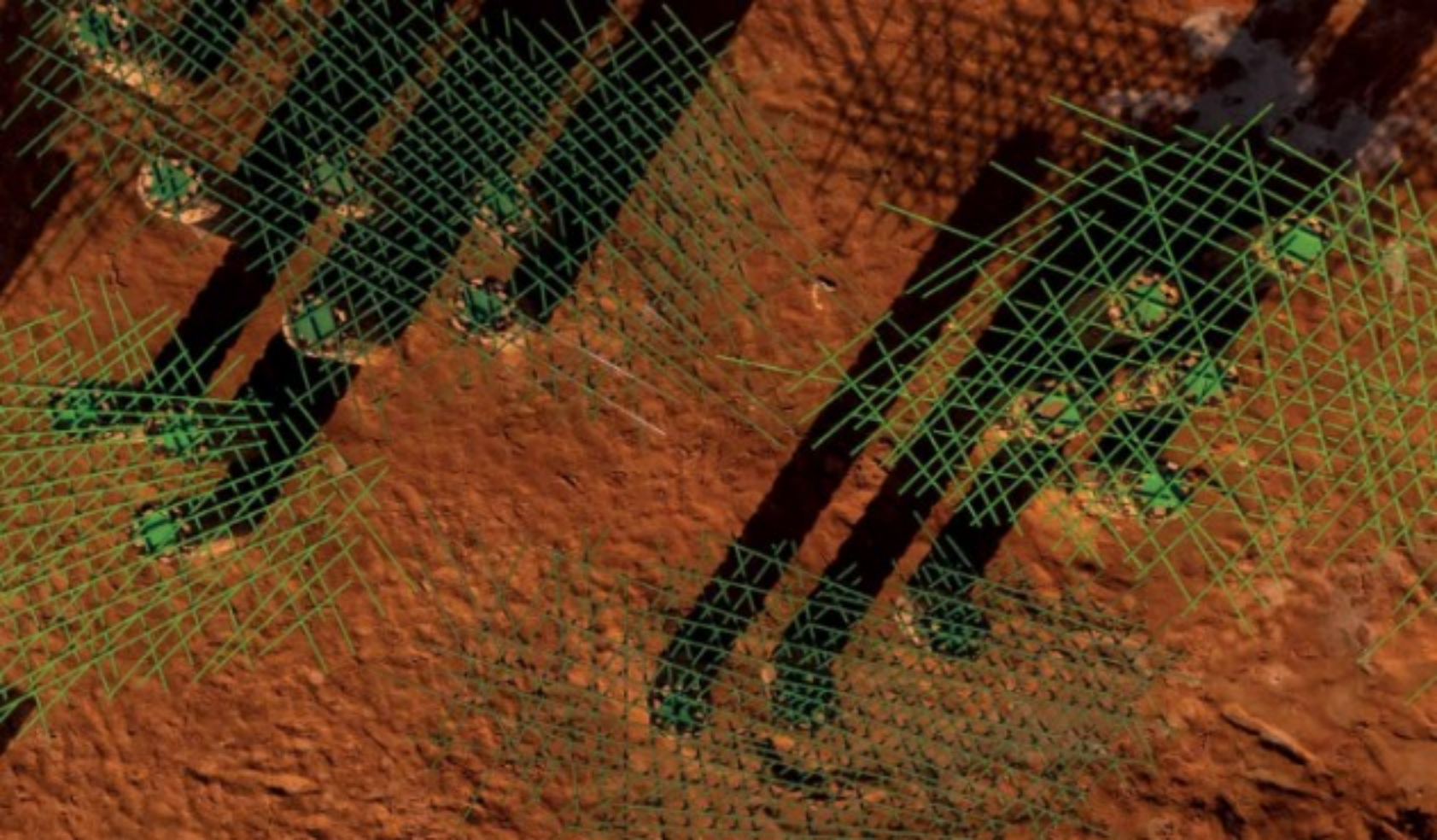
As visitors enter the festival site, they encounter "The Guardians", a striking work by Egyptian artist Rabab Tantawy. These three towering figures, made from black-pigmented sand, stand three meters high, exuding both strength and protection. The figures, with their abstracted turbans and flowing robes, are faceless, engaging in a silent dialogue with each other and the landscape.

The artist's lifelong engagement with Nubian history is particularly focused on the narratives of forced migration, especially following the construction of the Aswan Dam. This displacement left an indelible mark on the Nubian community, whose resilience in the face of these challenges reflects a universal human journey toward belonging and cultural preservation.

Tantawy is known for creating characters in white robes with white turbans – the distinctive dress of the Nubians – sitting tightly together, symbolising community, protection and guardianship. The artist created "The Guardians" as a reminder of humanity's interconnectedness with the environment. The figures, sculpted from the very desert sand of Mleiha, bear long lines on their garments, echoing the ripple effect from the iconic red Mleiha sand beneath them.

To the left of "The Guardians" an installation appears that equally addresses the importance of hope for survival – "Palm Oasis" by Emirati designer Khalid Alshafar offers a place of respite in the harsh desert environment. Four distinct clusters, 27 abstracted palm tree trunks carry a canopy of green coloured metal structures which provide protection from the sun.

Like the spread out fingers of a hand,



the metal rods of the structure reach out, similar to parts of a protective palm of a hand – quite literally, like a 'palm' tree. The palm tree trunks are abstract in form and composed of a number of pieces of rectangular construction wood blocks that have been evenly distributed throughout the bark of the tree trunk. The wooden slabs themselves are chipped, flawed and aged and were once collected from various construction sites.

The assembled tree trunks were first used in 2013 for an exhibition entitled "Naturally Re-Oriented" at Mataya Art Centre in which they had protective cut outs of Henna Hands placed on the tops of the trees. At that time and now, care, sustainability and resourcefulness lay at the heart of the installation and forms part of one of the central missions of Tanweer.

Alshafar had assembled and transformed them to become his by new iconic palm tree form. Meanwhile, it has experienced countless variations, serving as interior design products such as coat hangers, stools, benches, tables and lamps. Here, at Tanweer, the palm oasis is a place to wonder about, to relax under some shading and find community.

Alshafar's installation is in fact deeply rooted in community and therefore, the installation is placed in close proximity to an area called "Nourish" within the Festival Site, the food and beverage section of the Tanweer Festival. Here, festival attendees find the nutrition they need to refuel their bodies and minds to continue their spiritual journey.

Emirati designer Omar Al Gurg's 'Nu' modules are utilised for sitting areas. Inspired by the shape of the lower-case letters 'n' and 'u', these versatile, lightweight blocks made out of glass-fibre reinforced concrete (GRC) offer a minimalist sitting solution. Visitors gather here to have a meal provided by a number of all-healthy food vendors in the semi-shaded pavilion. They can sit on the grey modules, covered with ornate cushions for extra comfort and style.

Omar Al Gurg's original 'Nu' module made its first appearance in 2021 as part of "The Path" exhibition at 1971 - Design Space in Sharjah, with over 80 pieces laid out across the space, forming clusters. The arrangements were assembled to emphasise the versatility and the modularity of Al Gurg's design.

With Nu, Al Gurg mastered minimalism, creating a design that proved optimal functionality. The block-like modules can be used as stools, coffee tables, plant pots or to form shelving units and partitions.

The "Nu" modules bring people together - much like its neighbor, the circular bench by Syrian artist and designer Ahmad Kattan. The title, "La Mutanah", which means 'infinite' in Arabic, was chosen to create a phonetic echo. As the Arabic word originally is "لامتناهي ", the last letter "ي" was dropped from the word to allow for the "e", only to be whispered when pronounced.

It is Kattan's take on the so-called Möbius strip, a loop whose surface can be formed by attaching the ends of a strip of paper

together with a half-twist, initially discovered as a mathematical object by Johann Benedict Listing and August Ferdinand Möbius in 1858. Its endlessness symbolises timelessness and continuity, and the intricately meandering lines naturally inherent in the bench's material of yellow pine wood underline the idea of connections and lifelines.

"La Mutanah: An Infinite Majlis" was commissioned by 1971 – Design Space's participation at Dubai Design Week 2024, when Kattan was approached to propose ideas for an interactive installation drawn from the Emirati heritage.

The result was a design piece with all-around accessibility, in which people can physically engage and gather. This circular bench was produced using six curved pieces of wood, interlocked into one another. Wood became the sustainable material of choice to enable longevity, both for indoor and outdoor display.

Ahmad Kattan's infinite bench, that can accommodate enough space for up to ten people, derived from the Emirati majlis, a place of congregation and exchange. Its way of usage is also two fold – people can sit with their feet towards the inner core, thus joined in unity as if around a campfire, but they can also change position and sit on the outskirts of the piece, thereby forming bonds with people outside of the inner circle.

In close proximity, Zeinab Alhashemi's work "Toroid" explores the concept of broken continuity. Here, the artist has chosen to divide her sculpture into seven equal pieces with one piece, the eighth one, missing, thereby underlining the symbolic significance of the number seven in various cultures around the word.

In the artist's words: "The design of the toroid draws inspiration from the concept of seven stones and seven gateways, representing the passage through different stages of existence and the pursuit of higher wisdom. In many ancient cultures, the number 7 symbolised completeness, spiritual awakening, and the connection between the earthly and the divine. This sculpture serves as a reflection of these ideas, capturing the essence of the number 7 in its form and structure."

Originally conceived as an ouroboros, a snake that bites its own tail, an ancient symbol for the cycle of life, also addresses the interrelatedness of good and bad. By using stone as a material (the only work at the Festival that is entirely made out of stone) the artist also refers back to the mystical purpose of stone circles as places of worship that have endured throughout the centuries. Inspired by ancient sites such as Stonehenge in the United Kingdom and the Nabta Playa in Egypt, Zeinab Alhashemi chooses to draw a circular line that invites the viewer to step inside and see things from a different perspective.

Circularity is also an important feature in the work "Rumi's Path" by Emirati artist Azza Al Qubaisi. This installation, measuring 14 m in diameter, comprises two spiraling entrances that guide visitors inward along a continuously curved pathway lined by grass.

In a poem by Rumi, the grass becomes a place for thought:

**"Out beyond ideas of wrongdoing and right doing,
there is a field.
I will meet you there.
When the soul lies down in that grass,
the world is too full to talk about.
What you seek is seeking you."**

The original meaning of Rumi's last verse has been translated from Persian to English as follows:

"You are what you seek. If you know this secret, you will know that you are what you seek."

It pinpoints the interconnectedness of what we strive to achieve and what is already inherent in us. Thus, the installation offers the visitor a journey into the self and a promise that every individual's potential may be in closer reach than we may realise.

The installation also mirrors the geological duality of Mleiha's landscape: layers of mild steel alluding to its cavernous mountains appear when entering the spiral. Upon exit though, the visitor passes by layered sand dunes of the same material.

At the heart of the installation, where the two golden and silver rimmed spirals meet, is a circular room for peace and contemplation. A green marble flooring offers repose from the outside. The calligraphy on the ceiling of this room recalls a "Mashrabiya", an oriel window that offers a semipermeable view of the sunlight. "Rumi's Path" is designed to be a harmonious blend of nature's rhythm that guides visitors toward their own path.

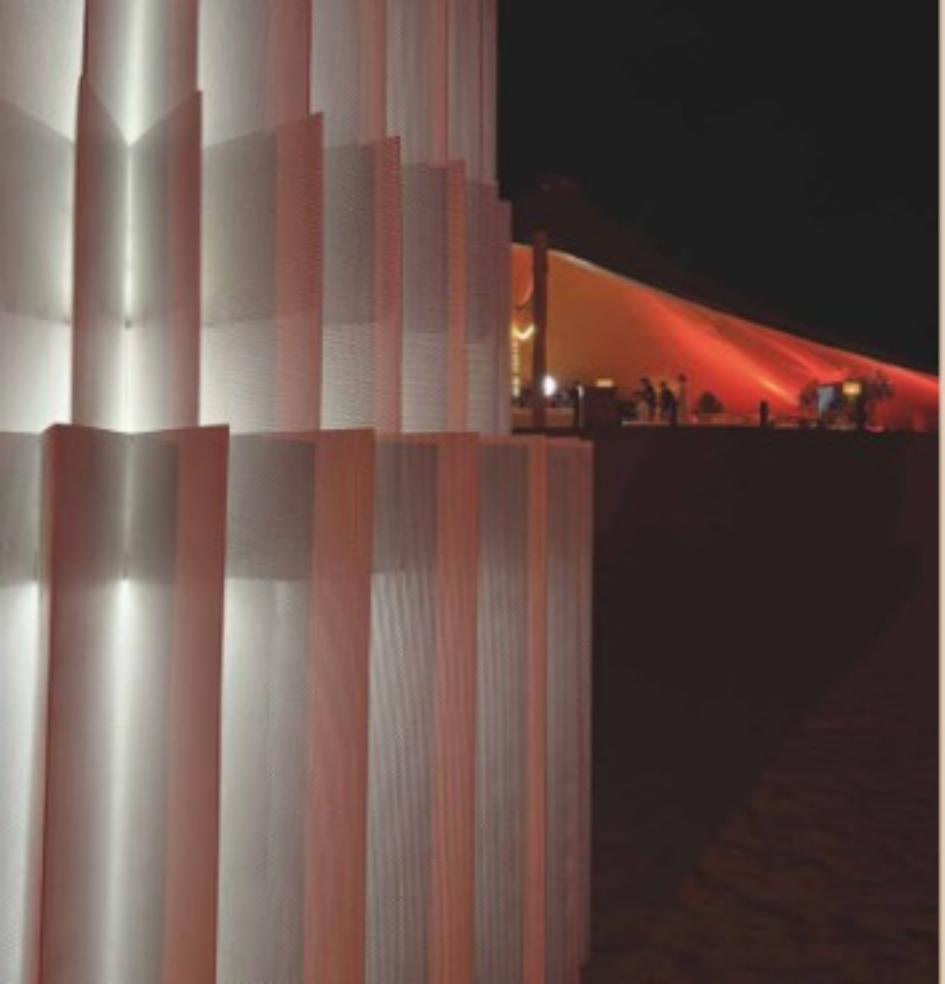
Circles, in general, recur frequently in the poetry of Rumi. Taking up again the cue of circularity - this time however, not within an installation, but around it – the visitor encounters the work 'star circle' by British artist Patricia Millns.

The sculptural installation is made of a star superimposed on a circle, with several different levels of height, leading to a minaret-like top at four meters height. The entire structure is made out of perforated metal sheets, powder coated in white and powered by a number of solar panels. In its center, white lights illuminate the sculpture from within and the small circular perforations in the metal sheets further diffuse the light so that the work appears to glow.

The artist was inspired by Rumi's poem "The Turn", in which he asks a question twice:

**"Inside water, a waterwheel turns.
A star circles with the moon.
We live in the night ocean wondering,
What are these lights?
What are these lights?"**

Rumi's question is directed towards the source of a higher power, a wisdom that remains unreachable in our fragmented knowledge of the world. The stars stand symbolically for our connection to a higher divine entity that guides us in



mysterious ways to the destiny of our lives. The sculpture 'star circle' pays tribute to this state of wonder. The medium of light, so central to the sculpture, reflects on the very origin of life itself – without light, there is no life and, as Patricia Millns reflects, "a starless universe is unthinkable".

The star is prominent in various features of the festival. It is not only apparent in the entry to the festival site embodied its star-shaped "Convergence Tower", but it is also reflected in the star-shaped opening of "The Dome", the only permanently covered area of the festival. It is used for various workshops, sessions and talks. In it, Saudi Arabian artist Raghad Al Ahmad's 26 black star bean bags are placed, offering a place of quiet contemplation and spiritual reflection. These stars were originally conceived as part of the installation "In Your Place of Prayer and Divine Plea, I Became Aware in the Night of Destiny" at 1971 – Design Space from December 2023 until April 2024, as part of the Islamic Arts Festival in Sharjah.

In the artwork's first debut, the stars were scattered under a reflective ceiling, from which a chrome crescent was suspended. The crescent was positioned in the middle of the gallery to be interpreted as a focal point towards which the stars seemed to be gravitating. Al Ahmad aimed to create a striking scene where visitors spiritually connected with the multiple components of the work, allowing them to drift into their own place of prayer, while listening to "Remembrances of ALLAH" (Dhikr) recited by the artist. Now, at Tanweer, visitors gaze towards the open, tessellated ceiling of the dome, shaped in the form of a star, looking towards the firmament.

The eight-pointed star, the octagram, is one of the prominent shapes in Islamic geometry, often embedded in intricate patterns. Extracted by Al Ahmad as an individual shape, its simple geometric perfection is formed when two squares are overlapped, reflecting symmetry and interconnectedness. Holding divine symbolism, it represents, according to Islamic beliefs, the eight angels that will carry the throne of Allah on the day of judgement.

Humanity's connection to god is the subject of many poems by Rumi. One of them, "There is a voice that doesn't use words. Listen" exemplifies this wordless bond between man and god but also between humans' inner dialogue among themselves. Only if listened to, can we aspire to a deeper understanding of ourselves, our relationship to others and ultimately, to our interrelatedness with the divine.

The festival's art commissions end with Syrian artist Nedaa Elias's installation "Gate of Wisdom". It is the last artwork of the parcours that visitors can experience during the festival and one that allows for a passageway through the words of Rumi. The artist selected 17 verses of Rumi's poems relating to the above mentioned subjects of self, others and the divine. He translated them into the square kufic script and placed them in a gate, wrapping the sentences around it in a spiral-like formation. Even for speakers of the Arabic language, the sentences are unreadable, but by way of their angular design, they result in striking visual

patterns, connecting higher and lower levels of elevation with each other and thus mirroring Rumi's subject of earthen and divine places of thought visually.

The gate itself allows for sun light to fall in from atop, guiding the pathway of the visitor towards the end of the gate where a platform lies. On this, visitors are invited to walk around, while they decipher the individual verses that are now apparent in their Arabic and English translations. The spiral-informed placement is reminiscent of the circular movement of the whirling dervish, turning from an inner point, the center of the platform, to its outer confinements. Thus, Rumi's verse at the very outer point starts with a life-affirming imperative "If you seek the pearl, dive deep into the sea's embrace" and ends with a satisfied silence that all the bounties of life that were once given to us were hopefully part of a rich and fulfilled life: "Before death, close your mouth".

— Afterthought

What have visitors of the Tanweer Festival come to? What did they seek? And what did they take away from their experience? Each experience will be unique, shaped by individual perspectives. However, it is hoped that the festival has left an impression of reverence, transformation, and nourishment.

We all live in constant states of change, and the path to self-awareness and enlightenment, as Rumi suggested, may only become clear once we walk upon it.

As the Founder and Visionary of Tanweer Festival, Sheikha Bodour bint Sultan bin Mohammed Al Qasimi, summarises: "We are seekers grounded by cultural traditions and histories, yearning to connect with humanity. Through music, art installations, poetry, and shared experiences, we seek to understand our place in the world, our relationships with those around us, and to celebrate our shared stories."

It is within the tightly-woven web of connections, a greater path appears – one that may be long, winding and marked by unforeseen turns. But it is this very path, the unknown journey ahead, that holds the promise of enlightenment – in Arabic, "Tanweer".

تدعني بالحياة : "إذا كنت تبحث عن اللؤلؤة، اغمر نفسك في حضن البحر"! وتنتهي بصمتٍ أعمق تُعبر عن أن جميع نعيم الحياة الذي وهبت للإنسان ما هي إلا جزء يسير من حياة خالدة "قبل الموت، أغلق فمك".

— تأملات

ما الذي يبحثوا عنه زوار مهرجان تنوير؟ ما الذي كانت قلوبهم تصبوا إليه؟ وما الذي سيظل في ذاكرتهم من هذه الرحلة المفهمة؟ نشرك أن كل تجربة ستكون فريدة من نوعها، بحيث تتشكل وفقاً لوجهات نظر فردية. ومع ذلك، نأمل أن يترك المهرجان أثراً في نفوس زائريه، يغذي بداخلهم ثمار الفضيلة والتقوى والتأمل والنماء الروحي.

نحن جميعاً نعيش في حالات مستمرة من التغيير، وقد يصبح الطريق نحو الوعي الذاتي والتنوير، كما يقول الرومي، واضحاً فقط عندما نسير عليه.

وكما تقول مؤسسة مهرجان تنوير وصاحبة رؤيته، الشيخة سهير بنت سلطان بن محمد القاسمي: "نحن بامتون، نستمد جذورنا من تقاليدنا الثقافية وتاريخنا العريق، ونتوق إلى التواصل مع الإنسانية. ومن خلال الموسيقى، والتركيبات الفنية، والشعر، والتجارب المشتركة، نسعى إلى فهم موقعنا في العالم، وعلاقاتنا مع من حولنا، والاحتفاء بقصصنا المشتركة."

وسط هذه الخيوط المتشابكة من الروابط، يتجلى طريق أعظم يسمى الحُطَمي - طريق قد يكون طويل ومتعرج، وربما مليء بالمنعطفات غير المتوقعة. لكن هذا الطريق نفسه، الذي هو رحلة مجهولة قادمة، يحمل في طياته وعداً بالتنوير."

ذو الشكل النجمي، بل تتجلى أيضاً في الفتحة المصممة على شكل نجمة في "القبة"، وهي المنطقة المغطاة الوحيدة بشكل دائم في المهرجان. أستخدم هذه القبة لمجموعة متنوعة من ورش العمل، والندوات، والمحاضرات والمحادثات المختلفة.

في هذا العمل، وضعت الفنانة السعودية رغد الأحمد 26 وسادة نجمية سوداء لتبتكر لنا ملاذاً للتأمل الهادئ والتفكير الروحي. وقد صُممت هذه النجوم في الأصل كجزء من معرض "بين صليت وبين الديمت: ليلة القدر صلك وعيت" في 1671 - مركز للتصاميم من ديسمبر 2023 حتى أبريل 2024، كجزء من مهرجان الفنون الإسلامية في الشارقة.

في العرض الأول للعمل الفني، كانت النجوم متناثرة تحت سقف عاكس، يتدلى منه هلال لامع. وقد تم وضع الهلال في وسط المعرض ليكون نقطة مركزية تجذب النجوم نحوها. سعت الأحمد إلى خلق مشهد روحي يأسر الزوار، ويريحهم وجدانياً وروحياً بمختلف مكونات العمل، مما يمنحهم إحساساً بالخشوع في صلاتهم، على وقع الأذكار المبنية التي تطوها الفنانة. والآن، في "تنوير"، يحدق الزوار نحو السقف المفتوح والمرصّع بأشكال النجوم منجهين بأنظارهم نحو السماء.

النجمة ذات الرؤوس الثمان، أو النجمة المثمنة، هي أحد الأشكال البارزة في الهندسة الإسلامية، وغالباً ما تكون مدمجة في أنماط زخرفية معقدة وزخارف مبهرة. وفي هذا العمل الفني، قامت رغد الأحمد باستخدامها كشكل فردي، تبتعد ببساطته الهندسية العنالية عن تداخل مربعين، ليعكسا معاً تناغم التماثل والتداخل. كما يحمل هذا العمل التركيبي تعداً روحانياً، حيث يُشير وفقاً للمعتقدات الإسلامية إلى الملائكة الثمانية الذين سيحملون عرش الرحمن يوم القيامة.

تتجلى عظمة الإنسان بخالقه في العديد من قصائد جلال الدين الرومي، ومن أبرزها قصيدته الشهيرة "هناك صوت لا يهمس بالكلمات، استمع إليه"، التي تجسد هذا الرباط الخفي بين الإنسان وإلهه، وأيضاً الحوار الداخلي الذي يدور بين البشر أنفسهم. فقط إذا أصغينا لهذا الصوت، يمكننا أن نطمح إلى فهم أعمق لذواتنا وعلاقتنا بالآخرين وفي النهاية، صلتنا بالوجود الإلهي.

تحتضن الأعمال الفنية في المهرجان بعمل تركيبي عن إبداع الفنان السوري نداء إلياس، بعنوان "بوابة الحكمة"، وهو آخر عمل فني في المسار الذي يمكن للزوار استكشافه خلال المهرجان، وهو يفتح أمامهم ممراً عبر كلمات جلال الدين الرومي. في هذا العمل، اختار الفنان 17 بيتاً من أشعار جلال الدين الرومي تتعلق بالذات والآخرين والوجود الإلهي، ترجمها إلى الخط الكوفي المربع، وصاغها في شكل بوابة، بحيث اتّخذ الحمل حولها بتشكيل حلزوني، حتى للناطقين باللغة العربية، تظل الحمل غامضة، لكنها تشكل بتصميمها الزاوي أنماطاً بصرية مذهلة، تجمعها مستويات متباينة من الارتفاع، وبالتالي تعكس بصرياً رؤية جلال الدين الرومي عن التأمل في الوجود.

تسمح البوابة بدخول أشعة الشمس من الأعلى، موجهةً مسار الزائر نحو نهاية البوابة حيث تقع منصة. وعلى هذه المنصة، يُدعى الزوار للمشي حولها، بينما يكتشفون المعاني العميقة للأبيات التي أصبحت الآن واضحة بترجمتها العربية والإنجليزية. يُذكرنا التوتيب الحلزوني بحركة الدرويش الدوارة، إذ يدور الزائر من نقطة داخلية، مركز المنصة، نحو حدودها الخارجية. ويمتد نبذاً أبيات الرومي في أقصى نقطة خارجية بنصيحة

حين تسلقني الروح على ذلك العشب
ما تبحث عنه، يبحث عنك."

وقد أترجم المعنى الأصلي للبيت الأخير من قصيدة الرومي من الفارسية إلى الإنجليزية على النحو التالي:

"أنت ما تبحث عنه. إذا عرفت هذا السر، فستدرك
أنك ما تبحث عنه."

يُسلط هذا العمل الضوء على الترابط العميق بين ما نسعى لتحقيقه وما هو متأصل بداخلنا بالفعل. وبالتالي، يأخذ هذا العمل التركيبي الزائر في رحلة نحو الذات، مؤكداً على أن إمكانات كل فرد قد تكون أقرب مما يتصور.

كما يعكس العمل التركيبي مفهوم الثنائية الجيولوجية لصاظر مليحة الطبيعية، حيث تشير طبقات الفولاذ التي تظهر عند دخول الحلزون إلى جبال مليحة الكهفية، وعند الخروج، يمر الزائر بكثبان رملية متعددة الطبقات من نفس المادة.

وفي قلب العمل التركيبي، حيث تلتقي الحلزونات الذهبية والفضية، توجد غرفة دائرية للسلام والتأمل. وتوفر الأرضية المصنوعة من الرخام الأخضر ملاذاً من صخب العالم الخارجي. ويمتد الخط العربي على سقف هذه الغرفة إلى الأذهان "المشربية"، النافذة البارزة التي توفر رؤية شبه شفافة لأشعة الشمس. تم تصميم "طريق رومي" ليكون مريحاً متنافساً من إيقاع الطبيعة الذي يوجه الزوار نحو مساراتهم الخاصة.

تذكر الدوالي، بصفة عامة، كثيراً في شعر الرومي، وسع العودة إلى فكرة الدائرية، ولكن هذه المرة ليس داخل تركيب فني، بل حوله.

يلتقي الزائر بعمل "دائرة النجوم" للفنانة البريطانية بانريشيا ميلدن.

يتألف هذا التركيب الفني من نجمة متراكبة على دائرة، بمستويات مختلفة من الارتفاع، تؤدي إلى قمة تشبه المئذنة بارتفاع أربعة أمتار. يتكون الهيكل بالكامل من صفائح معدنية مثقبة، مطلية بمسحوق أبيض اللون، وتعمل بالطاقة المولدة من عدد من الألواح الشمسية. وفي مركزها، تضيء المصابيح البيضاء المنحوتة من الداخل، وتعمل الثقوب الدائرية الصغيرة في الصفائح المعدنية على نشر الضوء بحيث يبدو العمل وكأنه يتلألأ.
استلهمت الفنانة عملها من قصيدة الرومي "الدوران"، التي يطرح فيها سؤالين:

"داخل الماء تدور عجلة مائية.
يدور نجم مع القمر.
نعيش في محيط الليل متسائلين:
ما هذه الأنوار؟
ما هذه الأنوار؟"

ويبدو أن سؤال الرومي موجه نحو مصدر القوة العليا، ساعياً إلى نيل الحكمة التي غالباً ما تبقى بعيدة المنال في معرفتنا المتحركة عن العالم. تمثل النجوم سقفنا بكيان إلهي أعلى يرشدنا بطرق غامضة إلى مصير حياتنا. تحتفي منحوتة "دائرة النجوم" بهذه الحالة من الدهشة. وهناء يعكس الضوء الذي يعد جوهر هذا العمل الفني، أجمل الحياة نفسها - وكأنها تحيرنا أنه لا حياة بدون ضوء. وكما تقول بانريشيا ميلدن: "كون بلا نجوم لا يمكن تصوره".

تتألق النجوم بشكل واضح في معالم متعددة من المهرجان. فنحن لا نراها فقط في مدخل موقع المهرجان المتمثل في برج "الثقارب"

تم تكليف عمل "لا متناه" من قبل 1971 – مركز للتصاميم، للمشاركة في أسبوع دبي للتصميم 2024، حيث تم التواصل مع قطان لتقديم أفكار لتركيب تفاعلي مستوحى من التراث الإماراتي.

وكانت النتيجة قطعة تصميمية يمكن الوصول إليها من جميع الاتجاهات، مما يتيح للناس التفاعل جسدياً والتجمع حوله. هذا المقعد الدائري صُنع باستخدام ست قطع خشبية منحنية متشابكة مع بعضها البعض. وقد تم اختيار الخشب كمادة مستدامة لضمان الديمومة، سواء في العروض الداخلية أو الخارجية.

يتميز مقعد أحمد قطان اللامتناهي، الذي يتسع لعدة يصل إلى عشرة أشخاص، بأصالته المستمدة من المجلس الإماراتي، وهو مكان للاجتماع وتبادل الأفكار. وتتيح طريقة استخدامه لعدة من مختلفين؛ إذ يمكن للناس الجلوس بأقدامهم موجهة نحو القلب الداخلي، متحدين كما لو كانوا حول نار المخيم، بينما يمكنهم أيضاً تغيير وضعهم والجلوس على أطراف القطعة، مما يتيح لهم التواصل مع الآخرين خارج الدائرة الداخلية.

وفي الجوار، تستكشف زينب الهاشمي في عملها "خلقي" مفهوم الاستمرارية المكسورة. هنا، اختارت الفنانة تقسيم منحوتتها إلى سبع قطع متساوية، مع فقدان القطعة الثامنة، مما يُبرز الدلالة الرمزية لعدد سبعة في مختلف الثقافات حول العالم.

تقول الفنانة: "استلهمتُ تصميم "خلقي" أو الشكل الخلقي من مفهوم الأحجار السبعة والبوابات السبع، معبراً عن الانتقال عبر مراحل الوجود المختلفة والسعي نحو الحكمة العليا.

وفي العديد من الثقافات القديمة، كان الرقم 7 يرمز إلى الكمال، واليقظة الروحية، والاتصال بين العالمين المادي والروحي. وهذه المنحوتة تعبر عن الأفكار بقوة، كونها تجسد جوهر الرقم 7 في شكله وبنيته."

كانت الفكرة في بادئ الأمر تجسيداً لأوروبوروس، ذلك الثعبان الذي يلتهم ذيله، وهو رمز قديم لدورة الحياة، مما يسلط الضوء على الترابط بين النقيضين: الخير والشر.

ومن خلال استخدام الحجر كمادة (العمل الوحيد في المهرجان المصنوع بالكامل من الحجر)، تعيد الفنانة إلى الأذهان المغزى الصوفي الروحي للدوائر الحجرية التي كانت مخصصة للعبادة وصمدت أمام عوامل الزمن على مر العصور. وقد وجدت زينب الهاشمي في المواقع القديمة مثل "ستونهنج" في المملكة المتحدة و"تيما بلان" في مصر مصدر إلهام لتختار ابتكار شكل دائري يدعو المشاهد للدخول إليه ورؤية الأمور من منظور مختلف.

تعد هذه التصاميم الدائرية أيضاً سمة مميزة في عمل "طريق رومي" للفنانة الإماراتية عزة القصيبي. يتألف هذا العمل التركيبي، الذي يبلغ قطره ١٤ متراً، من مدخلين حلزونيين يرشدان الزوار إلى الداخل على طول مسار منحني باستمرار تصطف على جانبيه الأعشاب.

في قصيدة لجلال الدين الرومي، يصبح العشب مكاناً للتأمل:

"خلف أفكار الصواب والخطأ، الخير والشر،
هناك مرج أخضر.
سألقاك عنده
في العالم الكثير ليُحكى عنه

استخدمت جذوع الأشجار المجمعة لأول مرة في عام 2013 ضمن عمل بعنوان "الطبيعة بتشكيل" في مركز مرايا للفنون، حيث زُيّنت قمم الأشجار بفصاصات واقية على هيئة أيدي مزينة بالحناء. في ذلك الوقت، وكما هو الحال الآن، كانت العناية والاستدامة وحسن استخدام الموارد تشكل جوهر هذا التركيب الفني، وما زالت تشكل جزءاً جوهرياً من رسائل مهرجان تنوير.

قام الشعفار بتجميع هذه الجذوع وتحويلها إلى عمل تركيبي أيقوني يشبه شجرة النخيل. وبمرور الوقت، شهدت هذه التصاميم العديد من التنويعات المتجسد في منتجات للتصميم الداخلي مثل شمعات المعاطف والمقاعد والطاولات والمصابيح. في موقع مهرجان تنوير، تُعد واحة النخيل مساحة للتأمل، والاسترخاء تحت الظل، والبحث عن روح المجتمع.

في الواقع، يُجسد عمل الشعفار جذوراً عميقة في المجتمع. وبالتالي، وُضع التركيب على مقربة من منطقة تُدعى "نورينس" داخل موقع المهرجان، وهي قسم الطعام والشراب في مهرجان تنوير. هناك يجد رواد المهرجان ما يحتاجونه من غذاء لتجديد نشاط أجسادهم وعقولهم، لمواصلة رحلتهم الروحانية.

لتستخدم وحدات "نو" التي صممها المصمم الإماراتي عمر الفرق لمناطق الجلوس. هذه الكتل متعددة الاستعمالات وخفيفة الوزن المصنوعة من الخرسانة المقواة بالألياف الزجاجية مستوحاة من شكل الحرفين في اللغة الإنجليزية "n" و"a"، وهي توفر حلاً بسيطاً وعصرياً للجلوس، يجتمع الزوار هنا لتناول وجبة طعام يقدمها عدد من بائعي الأطعمة الصحية في الجناح المطل جزئياً. ويمكنهم الجلوس على الوحدات الرمادية المضاءة بوسائد مزخرفة لمزيد من الراحة والأناقة.

ظهر نموذج "نو" الأصلي لعمر الفرق لأول مرة في عام 2021 كجزء من معرض "الصراط" في 1971 - مركز للتصاميم في الشارقة، حيث تم توزيع أكثر من 80 قطعة في أرجاء المكان، مشكّلةً عملاً فنياً مذهلاً. تم تنسيق هذه التشكيلات لتسليط الضوء على مرونة وتصميم "نو" القابل للتكيف، والذي يعبر إبداع الفرق.

من خلال "نو"، أتقن عمر الفرق فن التبسيط مبتكراً تصميماً يحقق أقصى درجات الكفاءة الوظيفية، حيث يمكن استخدام هذه الوحدات ذات الشكل الكتلي ككراسي، أو طاولات قهوة، أو لزوايا نباتات، أو حتى لتشكيل وحدات رفوف وحواجز داخلية.

تجمع وحدات "نو" الناس معاً - تماماً مثل نظيرتها المتجسدة في المقعد الدائري الذي صممه الفنان والمصمم السوري أحمد قطقان. يحمل هذا العمل اسم "الامتداد"، ليخلق بذلك صدىً صوتياً مميزاً. وبإمكاننا أن نلحظ كيف أن الكلمة العربية الأصلية "الممتاهي" حُذف منها الحرف الأخير "ي" ليبقى المقطع الأخير "اه" ليبدو كالامتداد للصوت عند نطقه.

يُعد هذا العمل تعبيراً عن رؤية قطقان لما يُعرف بشريط موبيوس الشهير، وهو حلقة تتشكل بأخذ شريط من الورق ثم عقف واحدة من النهايات نصف دورة ("180) ثم لصق النهايتين مع بعضهما. وقد اكتُشف هذا الشكل الحسابي لأول مرة على يد يوهان بينيديكت ليستينغ وأوغست فيرديناند موبيوس في عام 1858. وترمز لانهائية العمل إلى الديمومة والاستمرارية، فيما تؤكد الخطوط المتعرجة والمعقدة المتأصلة في خشب الصنوبر الأصفر المستخدم في المقعد على فكرة الروابط وخطوط الحياة المتصلة.

— المحتوى الرئيسي

يتناصم عشرة فنانون بأعمال فنية وأماكنها للمهرجان. عند دخول مليحة، يصل الزائر إلى موقع المهرجان عبر طريق طويل منعرج. وفي منتصف الطريق، وعلى الجهة اليسرى، تظهر مجموعة من الأعمدة الطوطمية متفاوتة الارتفاع، حيث يبلغ أدنى ارتفاع لها حوالي 4.30 متر، بينما يصل أعلاها إلى 6.88 متر. تبدو هذه الأعمدة الإنشي عشر وكأنها استُخرجت من باطن الأرض، وتقف كشاهدة على التاريخ. تعكس الأعمدة الطبقات الجيولوجية لجبال مليحة، مع خطوطها الأفقية من الصخور الأنيولينية والحجر الجيري.

استلهم الفنانان اللبنانيان كريم وإلياس أعمالهما من القطع الأثرية المعروضة في مركز مليحة الأثري. وتتجرد أشكال تلك الآثار، ابتكرا وحدات شبيهة بالألواني بثلاثة أحجام مختلفة، مصنوعة من طبقات من الرمل بمستويات لونية متنوعة. تعكس الفروق الدقيقة في كل طبقة من هذه الأوعية البدوية التحولات اللونية للجبال المحيطة، لتخلق حواراً بصرياً عميقاً بين هذا العمل الفني والمناظر الطبيعية.

لطالما كان يُنظر إلى الطواطم على أنها أشياء مقدسة، تمثل مرشدين روحيين، أو عشائر عائلية، أو حتى مخلوقات خارقة للطبيعة. وفي التفسير المعاصر لكريم وإلياس، تولّد الطواطم الرملية على مادية الرمال ذاتها، بحجمها الضخم الذي يستحوذ على الانتباه. لتعتبر الرمال، التي تتسم بحالة من التغير الدائم والمستمر، رمزاً قوياً للتحول، حيث تذكرنا الكثبان المتحركة والساعات الرملية بمرور الزمن، في حين ترتبط العديد من الثقافات الرمال بالفناء والنهاية ودورات الحياة الأبدية. وتجسد الطواطم التي تحمل عنوان "آثار صحراوية"، هذه المعاني المزدوجة - فهي تعمل كعوامل تغيير وحماة للأسرار القديمة، محافظةً على التاريخ داخل طبقاتها. تعرض "آثار صحراوية" في مليحة بشكل بانجي لتشكل عملاً فنياً حقيقياً من فنون الأرض في أبوظبي وأرض أشكاله.

عند دخول موقع المهرجان، يستقبل الزوار "حماةُ الأرض"، وهو عمل منحل للفنانة المصرية رباب طنطاوي. تقف هذه المجسمات النقالة المتماسكة، المصنوعة من رمال مليحة مصبوغة بالنيلة السوداء، على ارتفاع ثلاثة أمتار، مما يبعث على الإحساس بالقوة والحماية. وتبدو المجسمات بعمائمها المجردة وأذيالها المنسدلة وملامحها الصامتة، وكأنها منخرطة في حوار صامت مع بعضها البعض ومع المناظر الطبيعية المحيطة.

تستلهم رباب طنطاوي، المتأثرة بعمق بإرثها النوبي، من العواقب القاسية للتهجير التي مرت بها عائلتها وتأثيرها على الروابط العميقة مع الأرض، فستشهدة بشعوب النوبة كمثال. يمثل النوبيون مجموعة عرقية فريدة، تحمل تقاليد ثقافية لغوية واضحة خاصة، تختلف تماماً عن لغات جيرانهم الآخرين على ضفاف النيل.

تشتهر طنطاوي باستخدام شخصيات ترتدي جلاليب وعمائم بيضاء - وهو الزي المميز للنوبيين - واقفةً جنباً إلى جنب، مشكلةً رمزاً للمجتمع والحماية والوحدة. وقد صممت الفنانة عمل "حماة الأرض" كتذكير بترابط البشرية مع البيئة. تحمل المجسمات المنحوتة من رمل الصحراء في مليحة، خطوطاً طويلة على ثيابها تعكس تأثير تموجات الرمل الأحمر الأبقوي تحتها.

إلى يسار "حماة الأرض"، نرى "واحة النخيل"، وهو عبارة عن تركيب فني من إبداع المصمم الإماراتي خالد الشعفار، يسلط الضوء على أهمية الأمل في البقاء، ومستلهماً معانيه من الواحة، التي توفر مكاناً للراحة في بيئة الصحراء القاسية. يتألف هذا التركيب من 27 جذعاً مجرداً لأشجار النخيل في أربعة مجموعات متميزة، تحمل مظلة من هياكل معدنية خضراء توفر الحماية من أشعة الشمس.

لأصابع اليد الممدودة، تعتد الفصان المعدنية للهيكل، على غرار أجزاء من راحة اليد الواقية، مثل شجرة "نخيل". تمتاز جذوع أشجار النخيل بشكلها المجوف، وتتكون من عدة قطع من كتل الخشب المستطيلة التي تم توريعها بشكل متساوٍ عبر انحاء الجذع. وتبدو الألواح الخشبية نصبها متشققة وقديمة، حيث تم جمعها سابقاً من مواقع بناء متنوعة.

— مقـــدمة

"عندما نقرر أن نبدأ الرحلة سيظهر الطريق" - جلال الدين الرومي

لعبير حكمة جلال الدين الرومي الخالدة مبدأ توجيهياً لهذه النسخة الأولى من مهرجان تنوير. فكل إبداع جديد يبدأ بلحظة من التركيز المشحون بالعزيمة - سواء كان رسماً تخطيطياً على منديل أو نموذجاً أولياً مصنوعاً من أي مواد في المتناول. الهدف ليس هو الإبداع النهائي، بل فتح مسار، خطوة إلى الأمام نحو المجهول. هذا المسار، الذي تشكله الدوافع الشاعرية والتحديات التقنية، لم ينتهِ بعد حتى النهاية.

تسير الحياة على مسار مشابه. فمن طبيعة الإنسان وفطرته السعي نحو آفاق جديدة واستكشاف أراضٍ غير معروفة. ومن خطوات الطفل الأولى إلى قفزة الإنسان التاريخية نحو القمر وما بعده، تبقى الرغبة في الاستكشاف غير مبالية بالعقبات. في الواقع، غالباً ما تظهر أفضل صفات البشرية - الفريدة والصامدة والشجاعة - في أوقات التحدي، مما يسمح بخلق شيء أعظم من الذات.

بدأ مهرجان تنوير كنداء ينبعث من أعماق الأرض، ولأنه مناشدة لحماية البيئة الفنية في مليحة وإثارة الشرارة، بهدف رفع الوعي بأهمية الاستدامة من خلال إنشاء حديقة مليحة العامة، والاحتفال مع الآخرين بروائع هذه البقعة الساحرة وجمالها الأسر. وعندما حان وقت الاستجابة لهذا النداء الغديم، تجلّت رؤية جازمة وسعت إلى تحقيقها جايسنها المؤسِّسة وصاحبة الرؤية، الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي. وبرغم العقبات التي اعترضت طريقنا، ها نحن هنا اليوم نقف معاً بفخر في افتتاح مهرجان تنوير الأول في مليحة. إن هذه اللحظة، بحد ذاتها، تمثل علامة فارقة ونقطة انطلاق ملهمة لتحقيق إنجازات أكبر في السنوات القادمة.

تُعد مهرجان تنوير بداية لمهمة أعظم: تعميق فهم الثقافات المتنوعة، والذوات، والإبداع، والحكمة من كل أنحاء المعمورة، والحقيقة أن هذه الروح الإبداعية تتجلى أمامنا اليوم وبقوة في الأعمال الفنية والتصاميم التي نقل علينا لأول مرة في مهرجان تنوير.

تستجيب العديد من الأعمال مباشرة للإرث الجيولوجي والأثري الغني لمليحة، مستلهمة من جبالها وكثبانها ونباتاتها وحيواناتها. بينما تتأثر أخرى بحكمة جلال الدين محمد رومي، الشاعر والعالم والمتصوف الذي ذاع صيته في القرن الثالث عشر، والتي اختيرت كلماته الخالدة لتكون محور تركيز النسخة الافتتاحية لمهرجان تنوير هذا العام مترددة في مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والأدائية.

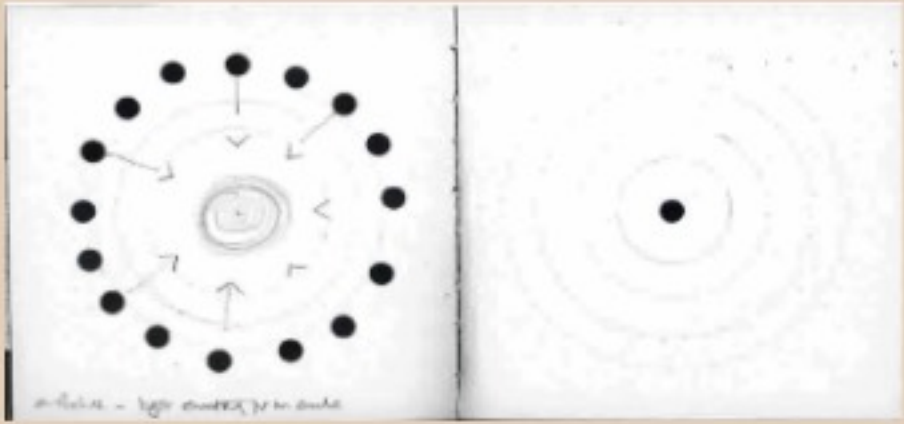
تحت عنوان "بدايات صحراوية. إبداعات فنية في موقع مهرجان تنوير"، يتم عرض عشرة أعمال فنية كبيرة الحجم وتركيباته وقطع تصميم في مليحة. بينما تبرز المعرض المصاحب تحت شعار "نماذج أولية. عرض خارجي للأعمال الفنية المكلفة ضمن مهرجان تنوير" في 1971 - مركز التصاميم في الشارقة، عملية الإبداع التي خضعت لها هذه الأعمال الفنية. ومن خلال عرض النماذج، والتصاميم، والرسومات، والتصميمات المرسومة بالحاسوب بالإضافة إلى حوارات متعمقة مع الفنانين، يمكن للزوار أن يطلعوا عن كثب التفاصيل التي كانت وراء ولادة كل قطعة فنية والكيفية التي حد تعبير الرومي، "ظهر الطريق".

بداية رحلة. —
بدايات صحراوية. —
إبداعات فنية في موقع مهرجان تنوير.

بقلم الدكتورة نينا هايدمان
ونور سهيل

A Prototype Glossary

By Noor Suhail
Curator of 1971 – Design Space



Materialising an idea into a three-dimensional object can be the most thrilling but also daunting part of the design journey, as it represents the moment of truth. It puts to rest the questions in the wondering mind of its creator: Will the design work in reality? Or will it fail? Is this the right material of choice? Should we go back to the drawing board?

A prototype is an initial model of a design that tests its feasibility and viability. A preview of sorts through which creatives understand fabrication challenges. Prototyping is a pre-emptive practice to avoid design errors when working on the end result. It is a hands-on exercise for artists and designers as they experiment with a scaled version of their concepts. Advanced technology and innovative tools have given the process of prototyping vital efficiency and accuracy.

The following glossary summarises some of the steps along the way of prototyping.

— P is for Process

The process is the journey designers and artists undertake to achieve their desired design or artwork. Typically, thorough research and reflection on a particular topic is the starting point for any process. Based on these findings, creatives move on to brainstorm and construct mind maps with keywords that trigger preliminary ideas. The next step is visualising concepts through rough sketches and drawings. Prototypes are an essential means of solidifying the last stages of the process. Generally, the creative process is an experimental phase that leads the creative to make precise decisions, with substantial technical considerations accounted for.

— R is for Rendering

A render is a realistic, computer-generated three-dimensional depiction of an object, a scene or a work of art. This method allows proposed ideas to be viewed within a simulated reality. Architects, interior designers, and product designers consider renderings an integral part of their practice. They generate renders based on technical drawings to help them envision their designs in terms of scale and proportion. Exhibition designers and curators rely on renders to visualise spatial experiences when showcasing art.

— O is for Objective

Every creative has an underlying objective that drives their work. It is the blueprint designers and artists refer back to, to keep themselves aligned with their initial vision. Some creatives work with more than one objective in mind. Designers prioritise function and innovation, while artists focus on self-expression and meaning.

— T is for Title

Artworks typically carry unique titles that allude to the meaning behind them. Some titles are very direct in describing the work, others can be more ambiguous, inviting interpretation. Artists continue to contemplate options for titles as

they progress with their work, but when the time comes to display the work and finalise an artwork caption, a decisive call must be made.

— O is for Obstacles

Most creatives embrace facing obstacles as an integral part of the design and artistic process. For instance, creating artworks for the outdoors poses many challenges in opposition to exhibiting a work of art or design indoors. Be it a miscalculation or unpredicted impediments through external natural factors such as wear and tear, exposure to temperature fluctuations, accessibility and delivery issues to a challenging site all of these circumstances entail creative problem-solving skills and a lot of positive thinking.

— T is for Texture

Texture significantly influences how artworks and designs are perceived. The haptic qualities of texture, a consistent appearance and the general feel of a surface all play an important role. The impulse to touch and feel arises when a design captivates a viewer, subsequently enhancing the sensory experience.

— Y is for Yield

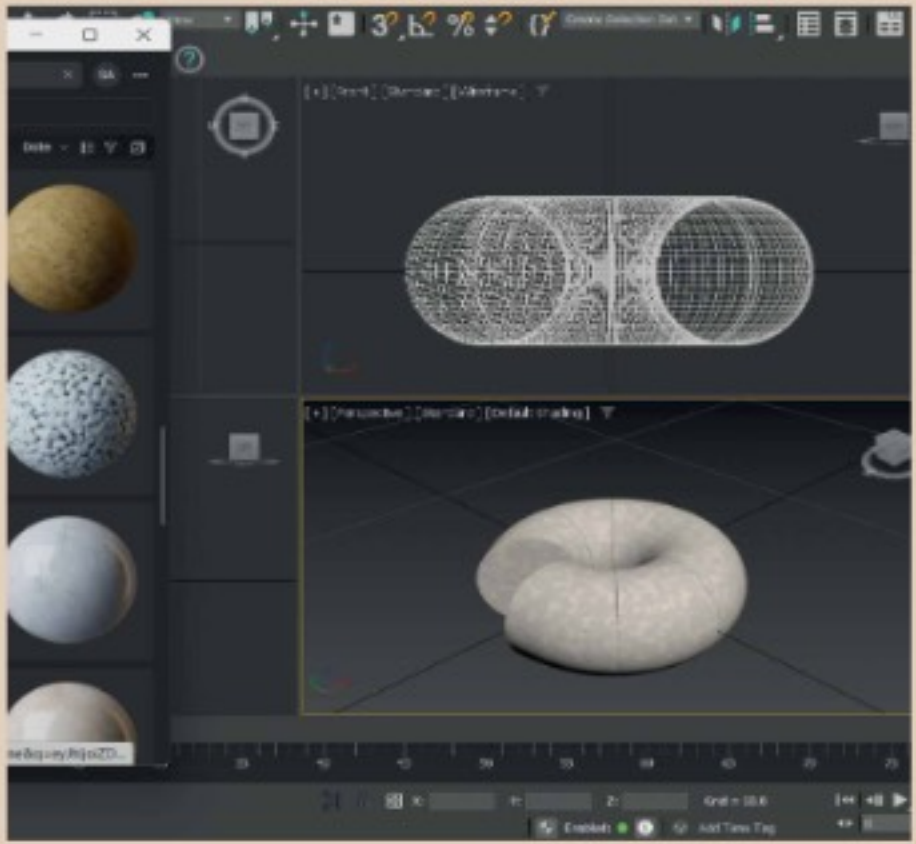
In the realm of art and design, the term "yield" has multiple meanings. In design, yield refers to the stress level at which a material starts to bend out of shape and distort. Yield could also point out the financial returns of investments made when selling or acquiring art or design pieces.

— P is for Public

Artists and designers strive to engage with the public to foster dialogue and cultural connection. Creatives understand that the public's engagement demands a high level of responsibility when creating artwork installations. Public liability entails serious precautious measures to ensure safety for art viewers, like the stability of foundations through structural engineering reports and the resistance to natural elements such as wind to prevent overturn of large-scale works.

— E is for Experiment

Prototypes are ways for creatives to experiment with designs to determine the feasibility of their production. Experimenting involves trial and error procedures that designers and artists of many disciplines undergo as part of the process. It is very often that during the experimental stage unexpected results occur, bringing about unforeseen outcomes. Exploring materials and forms, investigating possibilities and examining alternatives all fall under this umbrella of experimentation.



مسرد مصطلحات النماذج الأولية

بقلم نور سهيل
القيم الفني في 1971 – مركز للتصاميم

بكونها مباشرة جداً في وصف العمل، بينما قد تكون أخرى أكثر غموضاً على نحو يدفع الجمهور إلى محاولة البحث عن تأويل أو تفسير لعنوان العمل. يتأمل الفنانون خيارات العناوين أثناء تقديمهم في أعمالهم، ولكن عندما يحين وقت عرض العمل يجب على الفنانين اتخاذ قرار حاسم بشأن العنوان النهائي للعمل الفني.

— العوائق (Obstacles-O)

يتقبل معظم المبدعين فكرة مواجهة العقبات كجزء لا يتجزأ من عملية التصميم والإبداع الفني. على سبيل المثال، ينطوي إنشاء أعمال فنية للعرض الخارجي في الهواء الطلق على العديد من التحديات مقارنة بفرص عمل فني أو تصميم في أماكن مغلقة. تشمل هذه التحديات سوء التقدير أو عقبات غير متوقعة ناجمة عن عوامل طبيعية خارجية مثل الآكال، أو التعرض لتغيرات درجات الحرارة، أو مشكلات الوصول والتسليم إلى مواقع صعبة؛ وكلها تتطلب أن يتحلى الفنان بمهارات حل المشكلات الإبداعية والقدرة على التفكير الإيجابي.

— الملمس (Texture-T)

يؤثر الملمس بشكل ملحوظ على كيفية استقبال الأعمال الفنية والتصاميم. وتلعب الخصائص اللمسية للعمل، والتناسق في المظهر، والفهم العام لمميزات السطح دوراً مهماً. فعندما يجتذب التصميم انتباه المتلقي، تنشأ الرغبة في لمسه، مما يعزز التجربة الحسية بشكل أكبر.

— الاستجابة المادية/المردود (Yield-Y)

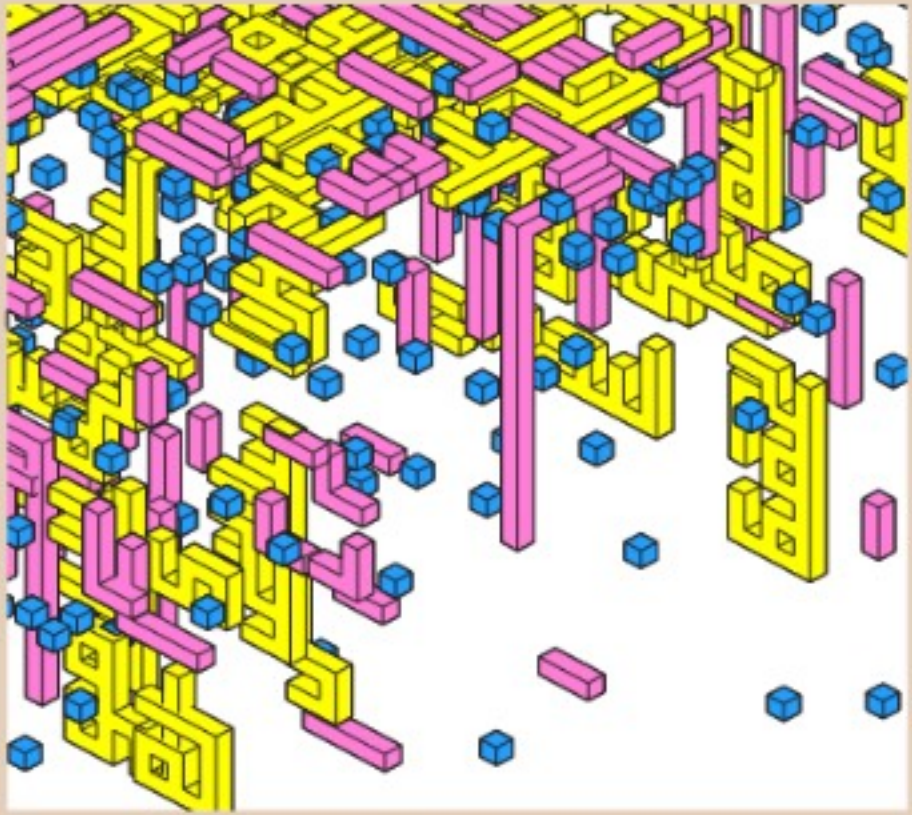
في عالم الفن والتصميم، يحمل مصطلح (Yield) معانٍ متعددة. ففي عالم التصميم، يشير هذا المصطلح إلى مستوى الضغط الذي يبدأ عنده انحناء المادة وتغيرها. ويمكن أن يشير أيضاً إلى العوائد المادية للاستثمارات التي تتم عند بيع أو اقتناء القطع الفنية أو التصميمية.

— الجمهور (Public-P)

يسعى الفنانون والمصممون إلى التفاعل مع الجمهور لتعزيز الحوار والتواصل الثقافي. ويدرك المبدعون أن تفاعل الجمهور يتطلب مستوى عالٍ من المسؤولية عند إنشاء التركيبات الفنية. تستلزم المسؤولية تجاه الجمهور اتخاذ تدابير احترازية جادة لضمان سلامة مشاهدي الأعمال الفنية، مثل فحص ثبات الأساسات عبر تقارير الهندسة الإنشائية، وضمان مقاومة العوامل الطبيعية مثل الرياح لسقوط القطع الأعمال الفنية الضخمة.

— التجريب (Experiment-E)

النماذج الأولية هي وسائل يستخدمها المبدعون لتجربة التصاميم واختبار قابلية تنفيذها. يشمل هذا التجريب عمليات من المحاولة والخطأ يخوضها المصممون والفنانون عبر مختلف التخصصات كجزء من خطوات العمل. كثيراً ما تظهر نتائج غير متوقعة أثناء مرحلة التجريب، مما يؤدي إلى نتائج لم تكن في الحسبان. استكشاف المواد والأشكال، ودراسة الاحتمالات، وفحص البدائل، كلها تندرج تحت مظلة التجريب.



يمكن أن يكون تجسيد فكرة ما إلى مجسم ثلاثي الأبعاد، هو الجزء الأكثر إثارة ولكنه أيضاً الجزء الأكثر صعوبة في رحلة التصميم، كونه يمثل لحظة الحقيقة. إنها اللحظة التي تضع حداً للأسئلة التي تدور في ذهن المبدع: هل سينجح التصميم في الواقع؟ أم سيفشل؟ هل هذه هي المادة المناسبة لتنفيذ العمل؟ أم علينا أن نبدأ من جديد؟

النموذج الأولي هو نموذج أولي يختبر جدوى التصميم وقابليته للتنفيذ. إنه نوع من المعاينة التي من خلالها يفهم المبدعون تحديات عملية التصنيع. يُعدُّ إنشاء النماذج الأولية ممارسة استباقية لتجنب الأخطاء في التصميم عند العمل على الشكل النهائي. وهي أيضاً بمثابة تمرين عملي للفنانين والمصممين يقومون من خلاله بتجربة نسخة مصغّرة من أفكارهم التصميمية. وقد سمحت التكنولوجيا المتقدمة والأدوات المبتكرة عملية النمذجة الأولية لكفاءة ودقة حيوية.

يلخص المسرد التالي بعض الخطوات على طول مسار إنشاء النماذج الأولية.

خطوات العمل (Process-P)

خطوات العمل هي الرحلة التي يخوضها المصممون والفنانون نحو تنفيذ التصميم أو العمل الفني المطلوب. عادةً ما يكون البحث المتعمق والتأمل في موضوع معين هو نقطة الانطلاق لأي عمل. وبناءً على هذه النتائج، ينتقل المصممون إلى مرحلة العصف الذهني وإنشاء خرائط ذهنية تحتوي على كلمات ولبسة تحفّز الأفكار الأولية. الخطوة التالية هي تجسيد الأفكار من خلال الرسومات والتصميمات الأولية. تُعدُّ النماذج الأولية وسيلة أساسية لتوسيع المراحل النهائية من العملية. تُعدُّ العملية الإبداعية مرحلة تجريبية تقود المبدع إلى اتخاذ قرارات دقيقة، مع مراعاة الاعتبارات التقنية الجوهرية.

التجسيد البصري (Rendering-R)

التجسيد البصري هو تصوير واقعي لثلاثي الأبعاد يتم إنشاؤه بواسطة الحاسوب لمجسم أو مشهد أو عمل فني. تتيح هذه الطريقة عرض الأفكار المقترحة من خلال محاكاة الواقع. يختبر المعماريون ومصممو الديكور الداخلي ومصممو المنتجات هذا التجسيد البصري جزءاً أساسياً من ممارستهم. فهم يقومون بإنشاء المجسمات بناءً على الرسومات الفنية لمساعدتهم على تصور تصميماتهم من حيث الحجم والنسب. يعتمد مصممو المعارض والقيّمون الفنيون على التجسيد البصري لتصور التجارب المكانية عند عرض الأعمال الفنية.

الهدف (Objective-O)

لكل مبدع هدف أساسي يحرك عمله. إنه المخطط الأساسي الذي يرجع إليه المصممون والفنانون لضمان تراصهم برؤيتهم الأصلية. يضع بعض المبدعين أكثر من هدف في اعتبارهم عند تنفيذ عمل فني. ويعطي المصممون الأولوية للوظيفة والابتكار، بينما يركز الفنانون على التعبير الذاتي والمعنى.

العنوان (Title-T)

عادةً ما تحمل الأعمال الفنية عناوين فريدة تشير إلى المعنى الكامن وراءها. بعض العناوين تتسم

نماذج أولية

Prototypes for
Permanence.
Tanweer Festival Art
Commissions Off-Site.
نـــــــــماذج
أبـــــــــدية.
عرض خارجي للأعمال الفنية
المكلفة ضمن مهرجان تنوير

This exhibition showcases the process of creation of Tanweer Festival Art Commissions – from the very first sketch to the final prototype before an artwork is fabricated.

In this exhibition, the participating artists tell the stories about their individual artworks and explain through prototypes, sketches and initial concepts how their commissioned and loaned artworks came to life. The artists designed their large-scale, outdoor installations for permanence in the desert landscape of Mleiha, capable of withstanding challenging outdoor conditions.

A desert scene within the exhibition takes the viewer on a journey – experiencing the prototypes by walking along a pathway of the iconic rust-coloured sand dunes of Mleiha.

Consciously aware of the significant natural, historical and archaeological context in which they have been placed, the artists have engaged with various materials and meanings, thereby also alluding to this year's festival theme – the inspiring words of the 12th century poet Rumi.

Accompanied by in-depth filmed interviews, photographs, sketches, mock-ups, material samples and other contextual contemplations, the artists' creative process is documented in all its fascinating facets – extracted from the privacy of the studio space and displayed for the public to see.

These pioneering artworks experiment with scale, size and site specificity, thereby contributing to the rich programme of Tanweer Festival in their very own way. Even after Tanweer Festival's running time on 22nd, 23rd and 24th November 2024, the artworks are accessible to view in the desert of Mleiha.

يسلط هذا المعرض الضوء على مسار الإبداع الذي مرت به الأعمال الفنية لمهرجان تنوير – من طور الفكرة الأولية وحتى آخر نموذج أولي قبل أن يأخذ العمل الفني شكله النهائي.

في هذا المعرض، يروي الفنانون المشاركون قصص أعمالهم الفنية الفريدة، موضحين، من خلال النماذج والرسومات التخطيطية والتصورات الأولية، كيف خرجت أعمالهم إلى النور، سواء تلك المخصصة للمهرجان أو المُعارة له. وقد صممت هذه التركيبات الضخمة في الهواء الطلق لتكون خالدة في مشهد الصحراء بمليحة، صامدة أمام ظروف البيئة الصعبة.

يتضمن المعرض مشهداً صحراوياً يتيح للمشاهدين في رحلة، حيث يمكنهم من خلالها التعرف على النماذج الأولية للأعمال الفنية عبر السير على مسار يمر بالكثبان الرملية الأيقونية ذات اللون الصدئي في مليحة.

وإدراكاً منهم لثقل السياق الطبيعي والتاريخي والأثري الذي احتضن أعمالهم، فقد تفاعل الفنانون مع مواد ورموز متنوعة، تتفاعل من جانب آخر مع موضوع المهرجان لهذا العام – الكلمات الملهمة للشاعر المتصوف جلال الدين الرومي، الذي عاش في القرن الثاني عشر.

ويترافق المعرض كذلك بمقابلات مصوّرة معمّقة، وصور فوتوغرافية، ورسومات تخطيطية، ونماذج أولية، وعينات من المواد، وتأملات سياقية أخرى، توثق معاً العملية الإبداعية للفنانين بجميع أبعادها الساحرة – المستخرجة إلهاماً من خصوصية مساحة الاستوديو لتعرضها أمام الجمهور في عرض بصري مذهل.

وتقدم هذه الأعمال الفنية الرائدة تجارب جديدة من حيث الحجم وخصوصية الموقع، لتضيف كل منها مساهمتها الخاصة إلى برنامج تنوير لمهرجان تنوير الذي يضاف 22، 23، 24 نوفمبر 2024، وستُتاح للجمهور حتى بعد انتهاء المهرجان مواصلة استكشاف هذه الأعمال في صحراء مليحة.

كريم + إلياس
Karim+Elias

آثار صحراويّة
The Desert Relics

نماذج
أبدية

The Desert Relics

12 totems made out of sand, with various heights ranging from 4.34 m – 6.88 m.

Paying homage to the past, this installation celebrates the craft of Mleiha's artefacts through a contemporary installation. A piece of Land Art, made of and from the desert sand.

"The Desert Relics" draws inspiration from a selection of Mleiha's ancient relics, visually expressing the "unearthing of an artefact" through a variety of vessel-like geometries.

A series of modular totems rise to monumental heights against the mountain backdrop - in the symbolic form of stacked vessel vases, a grand bejeweled necklace or a set of ancient stones.

Each piece is unique in colour and form, and like all ancient crafts, is fully handmade of and from the earth.

The artform's sedimental layers speak both literally and figuratively, expressing the passage of time. The work intends to embody the spirit of the ancient artisans, questioning how they may have developed or reimagined their craft beyond their time.

The permanent installation means to timelessly celebrate and educate the visitor of Mleiha's past - as an artistic ode to archaeological preservation.

آثار صحراوية

12 طوطم مصنوعة من الرمال بارتفاعات مختلفة تتراوح بين 4.34 م – 6.88 م. طليحة، الشارقة

احتفاءً بالماضي، يشير هذا العمل الفني إلى حرفية آثار طليحة من خلال تركيب فني معاصر. قطعة فنية من فن الأرض، مصنوعة من رمال الصحراء ومن داخلها.

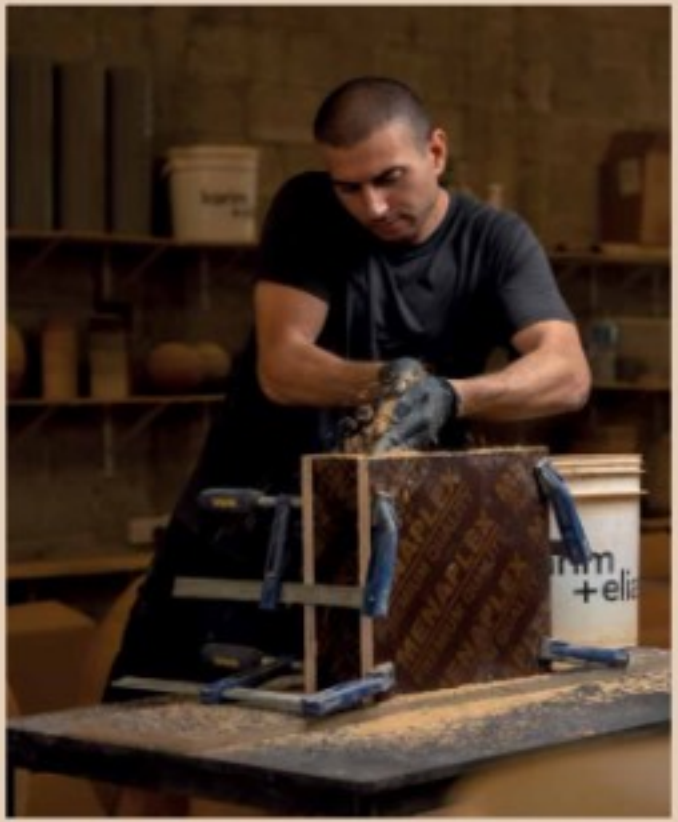
"آثار صحراوية" مستوحى من مجموعة مختارة من آثار طليحة القديمة، ويرمز بصرياً إلى "كشف قطعة أثرية" من خلال مجموعة متنوعة من الأشكال الهندسية الشبيهة بالأوعية.

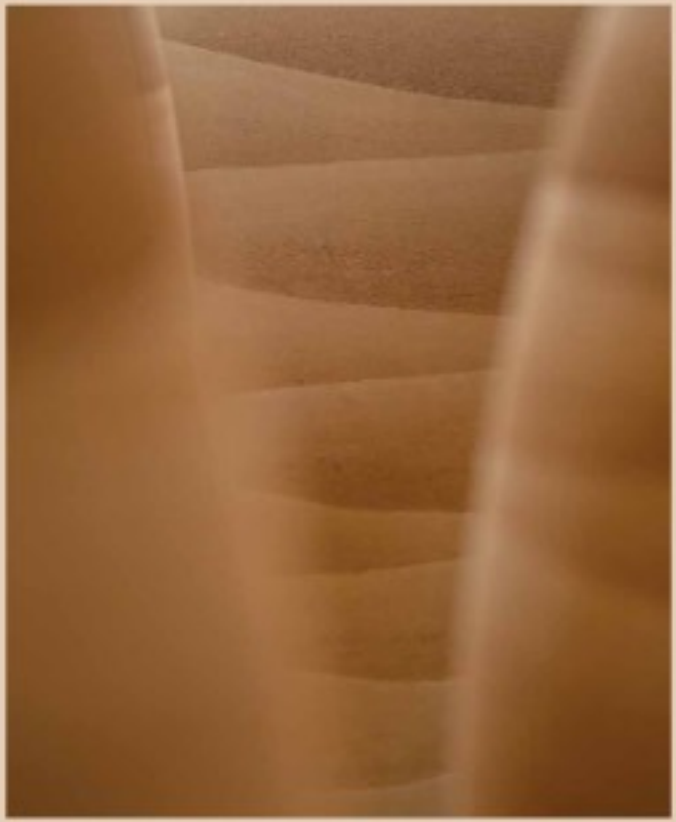
وترتفع سلسلة من الطواطم النمطية إلى ارتفاعات مهيبة على خلفية جبلية - متخذة شكلاً يشبه مجموعة من الأواني المتراصة، أو قلادة كبيرة مرصعة بالجواهر، أو مجموعة من الأحجار الأثرية.

كل قطعة فريدة في لونها وشكلها وقد صيغت جميعها باليد المجبولة ومن تراب الأرض، تماماً كالحرف اليدوية القديمة التي تنبض بروح الأصالة.

تنطق الطبقات الرصينة في هذا الشكل الفني بالمعنى الحرفي والمجازي على حد سواء، لتحكي لنا قصة العصور المتعاقبة. يهدف هذا العمل إلى تجسيد روح الحرفيين القدامى، متسائلاً عن كيفية تطورهم وتجاوزهم حدود عصرهم، وكيف كانوا سيعيدون تخيل حرفتهم لو كانوا معنا اليوم.

يهدف هذا العمل التركيبي الدائم إلى استمرارية الاحتفاء بطليحة وتنوير الزوار بتاريخها العريق، كقصيدة فنية خالدة في تكريم التراث.





In conversation with Karim+Elias

Can you please introduce yourself?

Karim: I'm Karim Tamerji.

Elias: I'm Elias El Hage. And we're both the founders of Karim+Elias Studio.

Karim: Our studio was founded on the idea of how we can utilise the most abundant material in the region, which is sand. At the same time, we wanted to see how we can push boundaries of this material through art and design, given our background as architects and artists.

We also wanted to revive the ancient craft of building with earth, which is common practice in the region, dating back to ten thousand years ago.

Elias: Our studio recognises desert sand as a material with meaning, which ties the entire Arab region together. By utilising this material, we are translating the craft of a certain time to a particular form of contemporary art.

We co-founded the studio back in late 2021. Since then, our work has taken off tremendously. Our debut work was actually IOTA at Downtown Design in 2022. It was the entrance installation, featuring very delicately stacked earth layered in spheres.

It was the first time we had ever seen a material translated in an almost weightless and somewhat sensorial experience.

Since then, we've explored the medium through various forms of art, geometries and more recently, architecture.

What was the archaeological inspiration behind your art installation?

Elias: "The Desert Relics" is a much more tailored and bespoke work, with a narrative that is very rooted in location and the archaeological site of Mleiha itself.

Karim: Given the landscape of Mleiha and its rich archaeological history, our studio's main objective was to work with sand. And there was a synergy to create this art installation in the middle of the landscape itself, because it metaphorically shows a contemporary relic that is inspired from past relics. Those are now located in the Mleiha Archaeological Centre, but the relic as a shape was a common denominator.

How did the natural environment of Mleiha inform the installation?

Elias: First of all, we visited the Mleiha Archaeological Centre, knowing that it is built around an archaeological site. So many different objects from the museum are preserved there - be it a flint stone from the Paleolithic period or a vessel from the Pre-Islamic period. Our intention, by introducing a new geometry, was to create an oval shape, a vessel-like form that captures an archaeological relic.

The installation is somewhat reminiscent of unearthing an artifact - discovering a relic or unearthing a fossil as well.

Our work literally and metaphorically translates and expresses this idea of layers; layers of sand, layers of the past. Through these, we were able to introduce a new geometry that was very much tailored to this context.

Karim: Aesthetically, we also wanted to create a contrast. A distinct contrast between the organic landscape and a geometric shape.

Elias: As a monumental land art piece, the idea was to reimagine the scale of an artifact or an archaeological vessel. These totems rise up to seven metres tall and that matches the monumental scale of the mountain that we treat as an artistic backdrop for the installation.

Incorporated along the path to the Tanweer Festival, "The Desert Relics" become an eco-touristic destination, throughout the Tanweer Festival and beyond.

What role does your material, sand, play in your piece?

Elias: Our work really preserves the ancient artisanal craft of hand pressing and ramming sand.

The nature of our mix is purely water, clay, sand, silt, and other natural additives. The sand is naturally pigmented as well.

How are the individual units of your totems made?

Elias: We start by crafting a mold, be it a vessel shaped form or a sphere or a linear wall. Then, the sand is delicately flaked, very gently hand pressed to get these different strata of layers. Each one is naturally pigmented and thus colourised, to achieve these dune-like forms that are very apparent in our work.

What was important to you when developing "The Desert Relics"?

Karim: This installation is going to be permanent in the natural landscape of Mleiha. It holds a special place in our hearts because of the archaeological and geological context. Furthermore, the narrative of the installation and the fact that it will be a new landmark in the Mleiha desert, thus becoming a new destination. At the same time, it serves hopefully as a catalyst for new artworks to be created in the location as well.

What do you want visitors of the Tanweer Festival to take away from "The Desert Relics"?

Elias: I think the takeaway for visitors is that art coming from our studio is very contextual. We like our pieces to belong to only one specific place.

We envisioned the art installation to be an extension of the story of the Mleiha Archaeological Centre, continuing the narrative of the past and the present.

At the same time, we wanted our installation to be a catalyst for the vision of Mleiha being a public space; a place for people to visit and enhance their knowledge about its history and geology.

Our installation acts as an aesthetic feature, and, at the same time, it has an informative and educational value to it as well, embedded within the ancient context of Mleiha.

Through a contemporary medium, our idea was to showcase and preserve pieces of the past.

The installation enables to visually tell the story of an artifact on a monumental scale: on a land art scale. This way, a visitor gets to experience the artifact first in a museum indoors, and then through a piece of land art outdoors, on a much grander scale.

وعلاوة على ذلك، فإن سردية هذا التركيب وكونه معلقا جديدًا في صحراء مليحة تجعله وجهة جديدة. وفي الوقت نفسه، نأمل أن نكون حافزًا لإنتاج أعمال فنية جديدة في هذا الموقع أيضًا.

ما الذي تريدان أن يستخلصه زوار مهرجان تنوير من "آثار صحراوية"؟

إلياس: أعتقد أن الرسالة التي نود أن يتأمل بها الزوار هي أن الفن الذي يخرج من ورشتنا يحمل طابعًا سياقيًا عميقًا. فنحن نفضل أن ننتمي قطعنا إلى سياق معين، بحيث تتفاعل مع البيئة المحيطة بها وتكون جزءًا لا يتجزأ من روح المكان.

أردنا أن يكون التركيب الفني امتدادًا لقصة مركز مليحة الأثري ليواصل سرد قصة الماضي والحاضر لصحراء مليحة.

وفي الوقت نفسه، أردنا أن يكون عملنا الفني محفزًا لرؤية مليحة كمكان عام؛ مكاناً يزوره الناس ويعزز معرفتهم بتاريخها ومعالمها الجيولوجية الثرية.

ويعتبر عملنا التركيبي بمثابة مبرة جمالية، ويحمل في نفس الوقت، قيمة تثقيفية وتعليمية أيضًا، متجذرة في السياق التاريخي القديم لمليحة من خلال وسيلة معاصرة. كانت الفكرة أيضاً عرض قطع من الماضي وحفظها.

يشرح هذا العمل التركيبي سرد قصة القطعة الأثرية بصرياً على نطاق هائل: على نطاق فن الأرض. وبهذه الطريقة، يتسنى للزائر تجربة القطعة الأثرية أولاً داخل المتحف، ثم من خلال قطعة فنية أرضية في الهواء الطلق، على نطاق أوسع بكثير.

كيف صنعت الوحدات الفردية للظواظم في عملكما الفني؟

إلياس: ببساطة، عن طريق صنع قالب، سواء كان على شكل وعاء أو كرة أو جدار خطي، ثم يتم تغطيته الرمال بدقة شديدة، ويتم الضغط عليها يدوياً برفق شديد للحصول على هذه الطبقات المختلفة. وكل منها مصبوغ أو ملون بشكل طبيعي، للحصول على هذه الأشكال الشبيهة بالكثبان الرملية التي تظهر جلياً في أعمالنا.

ما الذي كان مهمًا بالنسبة لكما عند إنشاء تركيب "آثار صحراوية"؟

كريم: سيكون هذا التركيب الفني عملاً نائماً في المشهد الطبيعي لمنطقة مليحة. كما أنه يحتل مكانة خاصة في قلوبنا لأنه، أولاً وقبل كل شيء، بسبب السياق الأثري والجغرافي.

كريم: لذا، نظراً للمناظر الطبيعية الموجودة في مليحة، فإن هذا التاريخ الأثري غني، والعمل الرئيسي للاستوديو الخاص بنا هو العمل بالرمال. وتبيّن لنا أنه من الملائم أن نقوم بهذا التركيب الفني في وسط هذه المناظر الطبيعية، حيث يُظهر مجازياً بقايا معاصرة مستوحاة من الآثار القديمة، التي توجد الآن في مركز مليحة الأثري، مع الإبقاء على شكل الآثار لتكون قاسم مشترك بينها.

كيف أثرت البيئة الطبيعية في مليحة على هذا التركيب الفني؟

إلياس: أول شيء، فمنذ بزيارته هو المركز الأثري. مع العلم أن هذا موقع أثري. هناك وجدنا العديد من القطع الأثرية المختلفة المحفوظة في المتحف - سواء كانت حجر صوان من العصر الحجري القديم أو إناء، من فترة ما قبل الإسلام.

كان هدفنا، من خلال تقديم أشكال هندسية جديدة، هو التقاط هذا الشكل الشبيه بالوعاء، الذي يلتقط إحساساً أثرياً.

التركيب يذكرنا إلى حد ما باكتشاف أثر قديم - أو اكتشاف حفرية أيضاً. كما أن عملنا يعبر حرفياً ومجازياً عن فكرة الطبقات: طبقات من الرمال، وطبقات من الماضي، لذلك من خلال هذه الوسيلة، تمكنا من تقديم شكل هندسي جديد مصمم خصيصاً لهذا السياق المحلي.

كريم: ومن الناحية الجمالية، أردنا أيضاً خلق تباين واضح بين المناظر الطبيعية العضوية والشكل الهندسي.

إلياس: كانت الفكرة هي إعادة تصور قطعة أثرية أو وعاء أثري كتقطيعة قدية أرضية ضخمة، بحيث يصل ارتفاع الطواطم التي صممناها إلى سبعة أمتار، وهذا أيضاً يطابق الحجم الضخم وحجم الجبل الذي نتعامل معه كخلفية قدية في العمل. وبتحول عمل "آثار صحروالة" إلى وجهة سياحية بيئية من خلال عرضها على طول الطريق إلى مهرجان تنوير، طوال مدة المهرجان وما بعده.

ما هو الدور الذي تلعبه المادة، الرمال، في عملكما الفني؟

إلياس: عملنا يحافظ على روح الحرف اليدوية القديمة المتمثلة في كبس أو دك الرمال. طبيعة مزيجنا هي الماء والطين والرمل والطمي ومواد طبيعية أخرى، كما أن مادتنا مصنوعة بمواد طبيعية.

حوار مع كريم+الياس

هل يمكنك أن تُعرف عن نفسك؟

كريم: أنا كريم ناصرمي.

إلياس: وأنا إلياس الحاج. ونحن مؤسسي استوديو كريم+إلياس.

كريم: تأسس الاستوديو بناءً على فلسفة أساسية تتلخص في كيفية الاستفادة من المادة الأكثر وفرة في المنطقة، وهي الرمل. وفي الوقت نفسه، أردنا أن نستكشف كيفية تجاوز حدود هذه المادة من خلال الفن والتصميم نظراً لخلفيتنا كمهندسين معماريين وفنانين.

أردنا أيضاً إحياء الحرفة القديمة المتمثلة في البناء بالطين، وهي ممارسة ضائعة في المنطقة منذ عشرة آلاف عام.

إلياس: لذا فإن استوديو كريم+إلياس يدرك أن رمل الصحراء مادة ذات معنى، تربط المنطقة العربية بأكملها معاً. ومن خلال الاستفادة من هذه المادة، قمنا بتحويل حرفة تنتمي لزمن معين إلى شكل من أشكال الفن المعاصر.

شاركنا في تأسيس الاستوديو في أواخر عام 2021. ومنذ ذلك الحين، انطلق عملنا بشكل هائل، وكان عملنا الأول هو "أبوت" (IOTA) في معرض "ناون ناون ديزاين" في عام 2022. كان عملاً فنياً للمدخل، والذي كان عبارة عن تركيب مكون من التربة والكرات المتراصة بدقة شديدة.

كانت المرة الأولى التي رأينا فيها مادة تتحول إلى تجربة حسية وشبه خالية من الوزن إلى حد ما.

ومنذ ذلك الحين، ونحن نبحث في المادة من خلال أشكال مختلفة من الفن، وصولاً إلى الهندسة المعمارية.

ما هو مصدر الإلهام الأثري وراء عملكما الفني؟

إلياس: "آثار صحروالة" هو عمل مصمم خصيصاً ومفصّل حسب الطلب، مع سرد منجذر في المكان والموقع الأثري لمنطقة مليحة نفسها.

Karim+Elias

"We're a multidisciplinary studio creatively exploring sand - one of the most abundantly found natural materials, through art and design."

Karim Tannerji and Elias El Hage have joined years of individual expertise in the fields of fine arts, interior and product design, architecture, site-specific installations, digital design and mural artworks to launch their focused venture.

The duo has come to recognise sand as a material with meaning - in its timeless and universal quality.

Based in the UAE, the studio's vision was inspired by its immediate context and geography; historical landscapes of desert sands. Following the success of their design debut for the entrance installation at Downtown Design 2022, Karim+Elias has begun with pieces of Dubai, on a mission to craft earthen relics and spatial experiences from landscapes worldwide.

Sand has existed timelessly and, in many ways, paints a meaningful picture of the region's history, culture and identity. Instinctively, the design duo saw this as an opportunity worth celebrating, while asking themselves - "How can we use the most abundantly found local material as a cultural ode to the region?"

"We've come to recognise sand as a material with meaning, one which tells a story steeped in heritage, that speaks to people on a primal and universal level."

The studio's work preserves the age-old method of hand-pressing earth and natural materials layer above layer, commonly known as rammed earth. Dating back thousands of years, compressed sand had been used throughout history to build habitable shelters - an all-natural method using material of and from the context on which it was built.

كريم+الياس

"نحن استوديو متعدد التخصصات يستكشف الرمال بشكل إبداعي - باعتبارها واحدة من أكثر المواد الطبيعية وفرة عبر الفن والتصميم."

جمع كريم تنرجي وإلياس الحاج خبراتهما الفردية الممتدة لسنوات في مجالات الفنون الجميلة، وتصميم المنتجات والديكور الداخلي، والهندسة المعمارية، والتراكيب الفنية الخاصة بالمواقع، والتصميم الرقمي، والأعمال الجدارية، ليؤسسا مشروعاً مركزاً يجمع بين تلك المجالات.

يركز الثنائي في الرمال مادة ذات معنى، بفضل طابعها الخالد وعالميتها.

يقع الاستوديو في الإمارات، ويستلهم رؤيته من بيئته المباشرة وجغرافيته؛ من المناظر الصحراوية التاريخية بامتدادات الرمال. وبعد النجاح الذي حققه مساركتهما الأولى في تصميم مدخل "داون تاون ديزاين" لعام 2022، بدأ كريم+الياس رحلتهما الفنية من دبي في مهمة لصنع آثار أرضية وتجارب مكانية مستوحاة من المناظر الطبيعية حول العالم.

كانت الرمال موجودة منذ الأزل، وقد رسمت بطريقة عدة صورة غنية بتاريخ وثقافة وهوية هذه المنطقة. وبرؤية عميقة، أدرك الثنائي في هذا المورد الطبيعي فرصة للاحتفاء بتاريخ المنطقة الثري، فتطرقا على أنفسهما سؤالاً جوهرياً: "كيف يمكننا استخدام أكثر المواد المحلية وفرة كوسيلة للاحتفاء بثقافة المنطقة وهويتها التاريخية؟"

ومن ذلك يقول الثنائي: "لقد أدركنا أن الرمال مادة مليئة بالمعاني العميقة، مادة تروي قصة مشبعة بالتراث، وتخاطب الناس على مستوى بدائي وشامل."

تحمد أعمال الاستوديو على الطريقة القديمة لضغط التربة والمواد الطبيعية طبقة فوق طبقة، والمعروفة باسم "التربة المدكوكة"، وهي تقنية تعود لآلاف السنين، تقوم على استخدام الرمال المضغوطة لبناء ملاجئ صالحة للسكن بمواد طبيعية من الأرض وفي سياقها الطبيعي.

رباب طنطاوى
Rabab Tantawy

حُماة الأرض
The Guardians

The Guardians

3m H x 1.33m W x 1.65 m D
Black sand and bonding agent

"The Guardians" is a striking work by Egyptian artist Rabab Tantawy. Three towering figures, made from black-pigmented sand, stand three metres high, exuding both strength and protection. The figures, with their abstracted turbans and flowing robes, are faceless, engaging in a silent dialogue with each other and the landscape.

The artist's lifelong engagement with Nubian history is particularly focused on the narratives of forced migration, especially following the construction of the Aswan Dam. This displacement left an indelible mark on the Nubian community, whose resilience in the face of these challenges reflects a universal human journey toward belonging and cultural preservation.

Tantawy is known for creating characters in white robes with white turbans – the distinctive dress of the Nubians – sitting tightly together, symbolising community, protection and guardianship. The artist created "The Guardians" as a reminder of humanity's interconnectedness with the environment. The figures, sculpted from the very desert sand of Misiha, bear long lines on their garments, echoing the ripple effect from the iconic Misiha sand beneath them.

Through this sculpture, Rabab Tantawy aims to capture the spirit of guardianship, both of cultural heritage and the earth itself, resonating with the ongoing dialogue between past and present, displacement and rootedness, as well as individuality and community.

حُماة الأرض

٣ م ارتفاع × ١.٣٣م عرض × ١.٦٥ م عمق
رمال سوداء ومادة لاصقة

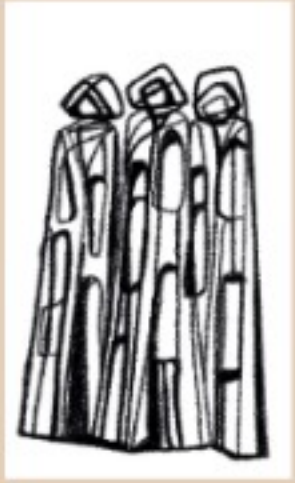
"حُماة الأرض" هو عمل فني لافتة للمصرية رباب نطفاوي. يتألف هذا العمل التركيبي من ثلاثة مجسمات شاهقة، مصنوعة من رمال مصبوغة باللون الأسود، تقف على ارتفاع ثلاثة أمتار، مما يبعث على الإحساس بالقوة والحماية. وتبدو المجسمات بخمائلها المجردة وأرديتها المنسدلة وملامحها الصامدة، وكأنها منخرطة في حوار صامت مع بعضها البعض ومع المناظر الطبيعية المحيطة.

تستلهم رباب نطفاوي، المألوفة بتعمق فريتها النوبي، من المواقف التاريخية للتهجير التي مر بها المجتمع النوبي، والتي ترجع على الرواية للتعبيرة مؤ الأرض، مستشهدة بتجارب النوبة كمثال. يحمل النوبيون مجموعة عرقية فريدة تحمل تقاليد ثقافية غنية واطلة خاصة، تختلف تماماً عن لغات جيرانهم الآخرين على ضفاف النيل.

تركت التهجير القسري أثراً دائماً في نفوس أبناء المجتمع النوبي، الذي يبرز صمودة في مواجهة التهجير إلى التجربة الإنسانية العالمية في البحث عن الانتماء والحفاظ على الهوية.

تشتهر نطفاوي باشكار شخصيات ترتدي جلابيب وعمائم بيضاء - وهو الزي المميز للنوبيين - وهالة جنباً إلى جنب رمزاً للمجتمع والحماية والرعاية التي لا يخلص لها حقي.

وقد صممت الفنانة عمل "حُماة الأرض" لتذكير البشرية بالترابط مع البيئة. تحمل المجسمات المنحوتة من رمل الصحراء في ملابسها خطوطاً طويلة على غرارها تعكس شكل تموجات الرمل الأصفر البلوني من تحتها. من خلال هذه المنحوتة تهدف رباب نطفاوي إلى تجسيد روح الحماية، سواء للموروث الثقافي أو الأرض نفسها، حيث يتردد أصداء الحوار المستمر بين الماضي والحاضر، وبين التهجير والتمسك بالجذور، وبين الفردية والمجتمع.



QEL

In conversation with Rabab Tantawy

Can you please introduce yourself?

Rabab Tantawy: My name is Rabab Tantawy, I'm a visual artist from Egypt. I have been living and practicing my art in the UAE for the past twenty-two years.

What was the inspiration behind "The Guardians"?

Rabab Tantawy: "The Guardians" were mainly inspired by an exploration of Nubian heritage, and, by extension, of my own Egyptian heritage. They are also an exploration of a human connection, between us, between our land, our culture, and where we come from. Also, the work stands under the theme of protection, because even though there is displacement and uprooting, there is a notion of having "The Guardians" protecting our culture, our history, our tradition.

There are three guardians, intertwined with each other. What do they represent and who are they guarding?

Rabab Tantawy: "The Guardians" are three different figures, and they are intertwined with one another. For me, they represent unity and resilience. They also stand for connection - connection to the land, connection to our heritage. They are guarding traditions, guarding where we come from, guarding our roots, but they are also connected to one another because we also need to protect each other.

Is this the first time you have worked on a sculptural piece?

Rabab Tantawy: Yes, this is the first time I work on a sculptural piece and it's very exciting for me. It's also a bit scary as well. So, this is really the first sculptural work. Working on such a large scale is indeed daunting.

What challenges did you face when working on this large scale?

Rabab Tantawy: For me, it was more the challenge of having "The Guardians" feel as if they are emerging from the earth and showing their humble nature. Because any artwork that fabricated for a large scale really carries the threat of being bigger than life itself. I didn't want that to occur, I wanted "The Guardians" to keep their grace. But at the same time, I wanted them to feel like they're from the earth. I want them to tower and protect but I also want people to connect with them and to see themselves in them.

What significance does the material, black sand, carry for you?

Rabab Tantawy: The black sand was a deliberate choice for this sculpture because it has the origin of the earth, it's coming from the earth and we humans are from the earth. Having sand was definitely a deliberate choice. I felt that sand will ground and humble them. So, the empty spaces that you see in the sculpture are intentional - the background itself, the visitor is meant to see the desert through these openings.

What does it mean to you having "The Guardians" placed in Mleiha, in a desert landscape?

Rabab Tantawy: Being part of the landscape, it means like they are one with the space that they inhabit. They are from it, and yet the viewer can see through them and see where they're from.

Can you explain a bit more about the accented lining within the figures' dress that is similar to the ripple effect of sand dunes?

Rabab Tantawy: The lines in my figures have always appeared in my drawings and in my paintings. They are an

essential part of my work. For me, they really represent the interconnectedness between one another. In this case of the sculpture, it's also between us and the land we're part of and the land we're protecting. In this specific sculpture, they also resonate with the lines that the wind creates in the sand.

When you see the ridges in the desert, they have a significance of time passing, implying change. For me, that is part of what we as humans go through. There is always going to be change over time, even if we try to resist it.

What do you want visitors of the Tanweer Festival to take away from "The Guardians"?

Rabab Tantawy: I would like the visitors of Tanweer Festival to see "The Guardians" as a visual call. To reflect on what we are protecting, what are we guarding. Mostly one another, the land, the earth, the sustainability of our life as well as our community. Being with one another, doing things as a community rather than as individuals. Reflecting on what we are guarding.

عندما نرى النقل في الصحراء، فإن لها أيضًا دلالة على مرور الزمن، ولها دلالة على التغيير. ومن وجهة نظري، هذا جزء مما نمر به كبشر. سيكون هناك دائمًا تغيير مع مرور الوقت، حتى لو حاولنا مقاومته.

ما الذي تأملين أن يستخلصه زوار مهرجان تنوير من عمل "حُماة الأرض"؟

ريم طنطاوي: أود أن يتأمل زوار مهرجان تنوير ويرون "حُماة الأرض" كدعوة بصرية، للتفكر فيما نحميه، وما نحرسه. في الغالب، نحمي بعضنا البعض، والأرض، واستدامة حياتنا وكذلك مجتمعنا. أن نكون متناغمين مع بعضنا البعض، وأن نفعل الأشياء كمجتمع وليس كأفراد، وأن نتأمل فيما نحميه ونحرسه.

حوار مع رباب طنطاوي

هل يمكنك أن تُعرفي عن نفسك؟

رباب طنطاوي: اسمي رباب طنطاوي، وأنا فنانة تشكيلية من مصر. أعيش وأمارس فني في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ اثنين وعشرين عاماً.

ما هي الفكرة المفهومة وراء عمل "خماة الأرض"؟

رباب طنطاوي: عمل "خماة الأرض" مستوحى بشكل أساسي من فكرة استكشاف النبات النوبي، وبالتالي من تراثي المصري. وهو أيضاً يسلط الضوء على العلاقة الإنسانية، بيننا بين أرضنا وثقافتنا. ومن أين أتينا.

كما أن العمل يتمحور حول موضوع الحماية، لأنه بالرغم من التهجير واقتلاع الناس من جذورهم، تظل فكرة "خماة الأرض" رمزاً لحماية ثقافتنا، تاريخنا وتقاليدنا.

هناك ثلاثة حراس متشابكين مع بعضهم البعض. فما الذي يمثلونه ومن يحرسون؟

رباب طنطاوي: "خماة الأرض" هم ثلاث شخصيات مختلفة، وهم متشابكون مع بعضهم البعض. بالنسبة لي، هم يمثلون الوحدة، ويمثلون الصمود. كما أنهم يمثلون الارتباط. الارتباط بالأرض، والارتباط بتراثنا. إنهم يحمون الثقافة، ويحرسون المكان الذي جئنا منه، ويحمون جذورنا، لكنهم أيضاً مرتبطون ببعضهم البعض لأننا بحاجة أيضاً لحماية بعضنا البعض.

هل هذه هي المرة الأولى التي تعملين فيها على قطعة نحتية؟

رباب طنطاوي: نعم، هذه هي المرة الأولى التي أعمل فيها على قطعة نحتية، وهو أمر ممتع ومشوق بالنسبة لي، رغم أنها كانت تجربة مخيفة بالفعل. لذا فهذا هو عملي النحتي الأول حقاً والحقيقة أن العمل على قطعة بهذا الحجم الكبير مرهق جداً.

ما هي التحديات التي واجهتك أثناء العمل على قطعة نحتية بهذا الحجم الضخم؟

رباب طنطاوي: بالنسبة لي، كان التحدي الأكبر هو جعل "خماة الأرض" يبدون وكأنهم يخرجون من الأرض ويظهرون طبيعتهم المتواضعة. لأن أي عمل فني يصل إلى حجم ضخم يحمل تهديداً بأن يكون أكبر من الحياة نفسها. ولم أكن أريد أن يظهر ذلك. أردت أن يحافظ "خماة الأرض" على جمال شكلهم. ولكن في الوقت نفسه، أردت أن يبدون وكأنهم نابعون من الأرض. أردت أن أضفي عليهم طابع الضعوخ والحماية، ولكني أردت أيضاً أن يتفاعل الناس معهم بأن يروا أنفسهم فيهم.

ما هي الدلالة أو الرمزية التي يحملها الرمل الأسود بالنسبة لك؟

رباب طنطاوي: لقد كان اختيار الرمال السوداء متعمداً لهذه المنحوتة لأن أصلها من الأرض، فهي قادمة من الأرض، ونحن لسنا خلقنا من الأرض. لذا أولاً وقبل كل شيء، كان وجود الرمال اختياراً متعمداً بالتأكيد. شعرت أن الرمل سيمنحهم الثبات والتواضع. لذا، فإن الفراغات التي تروننا في المنحوتة مقصودة لإظهار الخلفية التي ينتمي إليها هذا العمل، إذ تفترض بالزائر أن يرى الصحراء من خلال هذه الفتحات.

ما الذي يمثله لك وجود "خماة الأرض" في مليحة، في قلب هذا المشهد الصحراوي؟

رباب طنطاوي: كونهم متداخلين مع المنظر الطبيعي يعني أنهم ينتمون تماماً إلى المكان الذي يشغلونه. هم جزء منه، وفي نفس الوقت يمكن للمشاهد أن ينظر من خلالهم ليكتشف أصالهم

هل يمكنك أن تشرحي لنا أكثر عن الخطوط البارزة في ملابس الشخصيات والتي تشبه تأثير التموجات في الكثبان الرملية؟

رباب طنطاوي: لطالما كانت الخطوط بارزة في شخصياتي وفي رسوماتي وفي لوحاتي. فهي جزء أساسي من أعمالي. وبالنسبة لي، فهي تمثل حقاً الروابط والترابط بين بعضها البعض. وفي حالة هذه المنحوتة ، فهي أيضاً تظهر الترابط بيننا وبين الأرض التي نحن جزء منها والأرض التي نحميها. وهذه المنحوتة بالتحديد تتناغم أيضاً مع الخطوط التي تحدثها الرياح في الرمال.

Rabab Tantawy

Egyptian Dubai-based artist Rabab Tantawy is known for her iconic Nubian figures, which continually evolve in style, capturing the essence of intuition.

Viewing art as a catalyst for societal progress, Rabab Tantawy employs mural work as a means to connect with diverse audiences, crafting a visual dialect that transcends social barriers of status, language, and ethnicity.

Her magnum opus, the 2022 Yas Mural for Aldar properties, stands as a testament to her vision. Notably, Rabab made history as the first artist to design a Formula 1 Race Car livery, creating the stunning one-off design for the McLaren racing team, showcased at the Abu Dhabi Grand Prix in December 2021.

Her artistic journey embodies a fusion of cultural resonance and innovative expression, leaving an indelible mark on the art world.

رباب طنطاوي

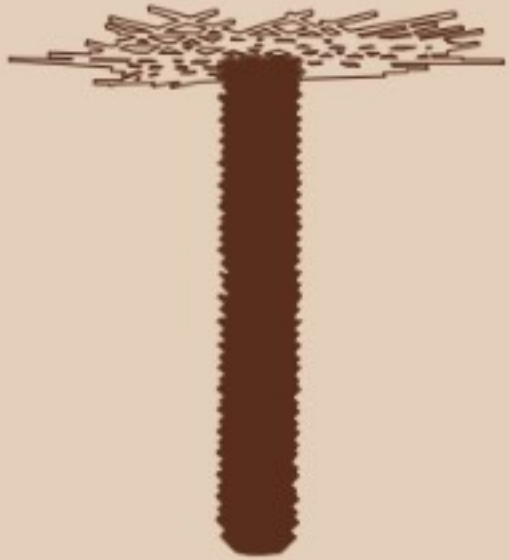
تشتهر الفنانة المصرية المقيمة في دبي رباب طنطاوي بشخوصها النوبية الأيقونية التي تتطور باستمرار في أسلوبها لتجسد جوهر الحياة الفطرية.

ترى رباب طنطاوي في الفن حافزاً للتقدم المجتمعي، فتلجأ إلى الأعمال الجدارية لتكون جسراً بين مختلف الجماهير، مبتكرة أسلوباً بصرياً يتجاوز الحواجز الاجتماعية من حيث المكانة واللغة والعرقية.

وتقف لوحتها الرائعة، جدارية ياس 2022 لعقارات الدار، شاهداً على رؤيتها. والجدير بالذكر أن رباب دخلت التاريخ كأول فنانة تشارك في التصميم الخارجي لسيارة في سباق فورمولا 1، حيث أبدعت في تصميم لسيارة فريق مكلارين للسباقات، والذي تم الكشف عنه في سباق جائزة أبوظبي الكبرى في ديسمبر 2021.

تجسد رحلتها الفنية مزيجاً من الأصداء الثقافية والتصاميم البديعة، تاركة بصمة لا تُمحى في عالم الفن.

خالد الشعفار
Khalid Alshafar



واحة النخيل
Palm Oasis

Palm Oasis

Recycled Construction Wood,
Powder Coated Metal Structures, Concrete
Variable dimensions.

Emirati designer Khalid Alshafar created the installation "Palm Oasis" as a place of repose and revitalisation in the vastness of the desert. Providing partial shading with its vibrant green coloured metal structure, "Palm Oasis" consists of various amounts of palm trees, creating an abstract oasis formed by a total of 27 trees.

Sustainability lies at the heart of this installation. Not only does the installation emphasise resourcefulness by using once discarded pieces of construction wood, but it also pays tribute to the beauty of up-cycling cast aside objects. The individual wooden slabs bear markings that the passage of time left on them – splinters, chips, discolourations, sometimes even a handwritten name or letter, making each element unique.

"Palm Oasis" originated from its predecessor "Naturally Re-Oriented", an installation using these very same tree trunks, originally presented at Maraya Art Centre in Sharjah in 2013. At the time, the crowns of the palm trees carried henna hand cut outs on their tops, with various designs of plants drawn on them.

The twofold use of the word 'palm' – both to describe the palm of a hand as well as the name of the palm tree itself – alludes to the sense of shelter and care that the tree crowns bear for anyone seeking them. At Tanweer Festival, the redesigned installation "Palm Oasis" carries forward this notion of protection, both towards our environment and our community.

واحة النخيل

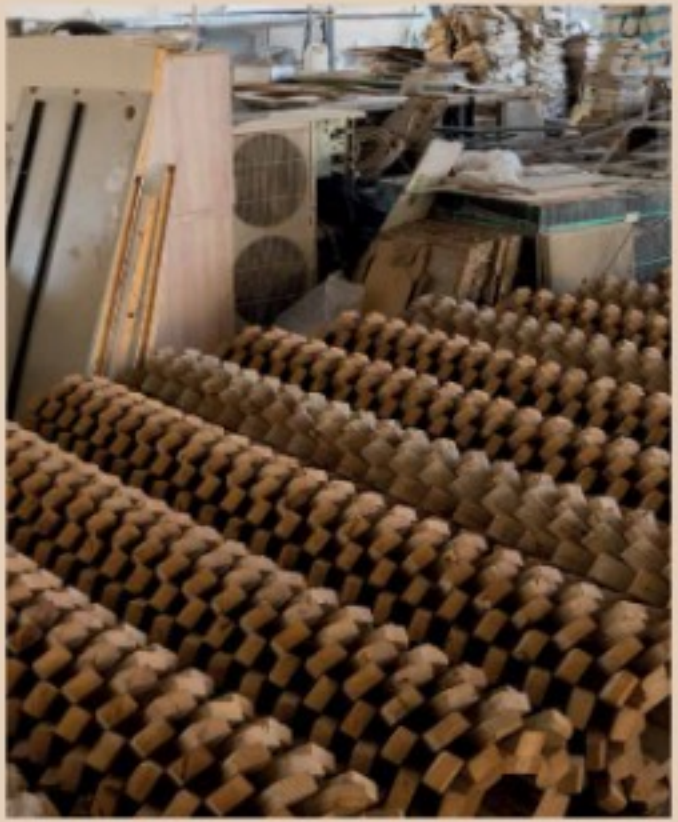
خشب بناء معاد تدويره،
هياكل معدنية مطلية بالمسحوق، خرسانة.
أبعاد متغيرة.

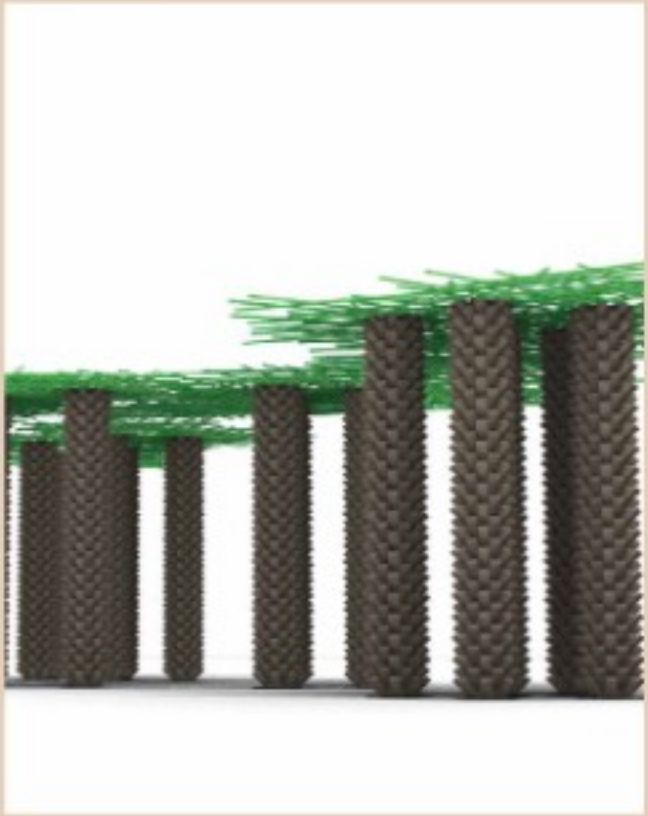
ابتكر المصمم الإماراتي خالد الشعفار العمل التركيبي "واحة النخيل" كمكان للراحة وتجديد النشاط في بيئة الصحراء الشاسعة والقاسية. من خلال هيكلها المعدني الأخضر الزاهي الذي يوفر ظلاً جزئياً، تتمتع "واحة النخيل" إلى أعداد مختلفة من أشجار النخيل، مكونة معاً واحة تجريدية تشكلها 27 شجرة في المجموع.

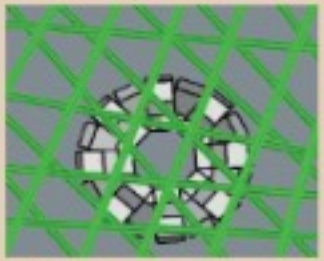
تعتبر الاستدامة هي جوهر هذا العمل التركيبي، الذي لا يقتصر فقط على إبراز الإبداع باستخدام قطع خشبية كانت مهملة في السابق، بل يُظهر أيضاً جمال إعادة استخدام الأشياء التي قد نعتقد أنه لا حاجة لنا بها. تحمل الألواح الخشبية علامات مثل التشققات والتغيرات اللونية، وأحياناً حتى اسم أو حرف مكتوب بخط اليد، مما يجعل كل عنصر فريداً من نوعه.

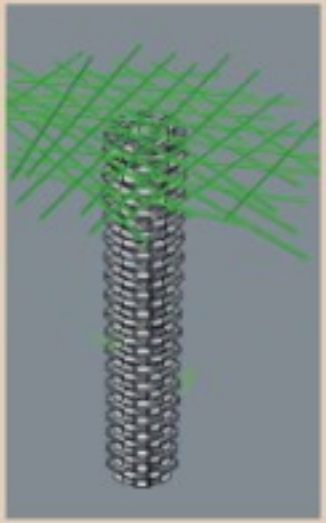
"واحة النخيل" هي امتداد للعمل الفني "تشكيل التضيعة"، وهو عمل تركيبي استخدم نفس جذوع الأشجار، وعُرض لأول مرة في مركز مرايا للفنون في الشارقة عام 2013. في ذلك الوقت، كانت قمم الأشجار تحملها قطع على هيئة كف مزينة بالحناء.

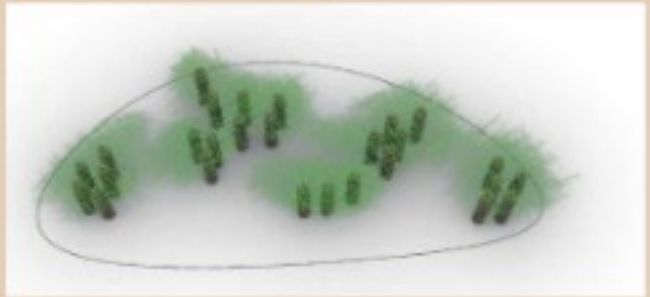
تشير الاستخدام المزدوج لكلمة "Palm" باللغة الإنجليزية- سواء لوصف كف اليد أو اسم شجرة النخيل نفسها - إلى إحساس بالملاذ والرعاية التي تحملها تيجان الأشجار لكل من يبحث عنها. وفي مهرجان تنوير، يحمل العمل التركيبي "واحة النخيل" المعاد تصميمه هذه الفكرة عن الحماية، سواء تجاه بيئتنا أو مجتمعنا.











In conversation with Khalid Alshafar

Can you please introduce yourself?

Khalid Alshafar: My name is Khalid Alshafar, I'm a Product Designer, from the UAE, based in Dubai. I'm mainly focused on furniture but I always venture into design and art installations as well.

How did the previous iteration of this piece, "Naturally Re-oriented", inform this newly re-designed installation "Palm Oasis"?

Khalid Alshafar: There's a connection between our first installation in 2013 "Naturally Re-Oriented", which we presented at Maraya Art Centre, and the newly created "Palm Oasis" this year. They link in a way that we are up-cycling parts of the old installation. There is a major part of "Naturally Re-Oriented" that is taken, re-designed and represented again in "Palm Oasis" which is the recycled palm trunks.

What are the differences between "Naturally Re-oriented" and "Palm Oasis", particularly concerning the tops (Henna Hands vs. Green Metal Canopies)?

Khalid Alshafar: The interesting part in "Palm Oasis" is the material we used, because we usually utilise solid wood and a refined wood in our furniture. But for this particular installation, due to the message we wanted to send through, we worked with recycled construction wood. There was plenty of it around and we wanted to bring this to life.

How did the environment, the desert of Mleiha, influence your piece?

Khalid Alshafar: Knowing about Tanweer Festival and the location, which is the Mleiha Desert, it definitely started from there. Thinking about how to redesign these palm trunks in a new design installation. Oases are the survival hubs for anyone in a desert, a place where they thrive among the sand dunes. Whenever you see a hope for green, that's where thoughts of shelter, shade, water, green and food might be.

How did you decide on the clustering of the palm trees and with which intention?

Khalid Alshafar: We wanted "Palm Oasis" to act as these survival hubs. They are clustered into groups to create a small oasis for the visitors of the festival to see how these oases used to support a lot of the travelers and the nomadic people moving in the desert.

The selection of the bright green abstract shades was to give that purpose among this palette of sand dunes and colours of shades of brown in the desert. We wanted this green to be the colour of survival: to popup and call people into those clusters.

Why did you choose "Palm Oasis" as a title for the work?

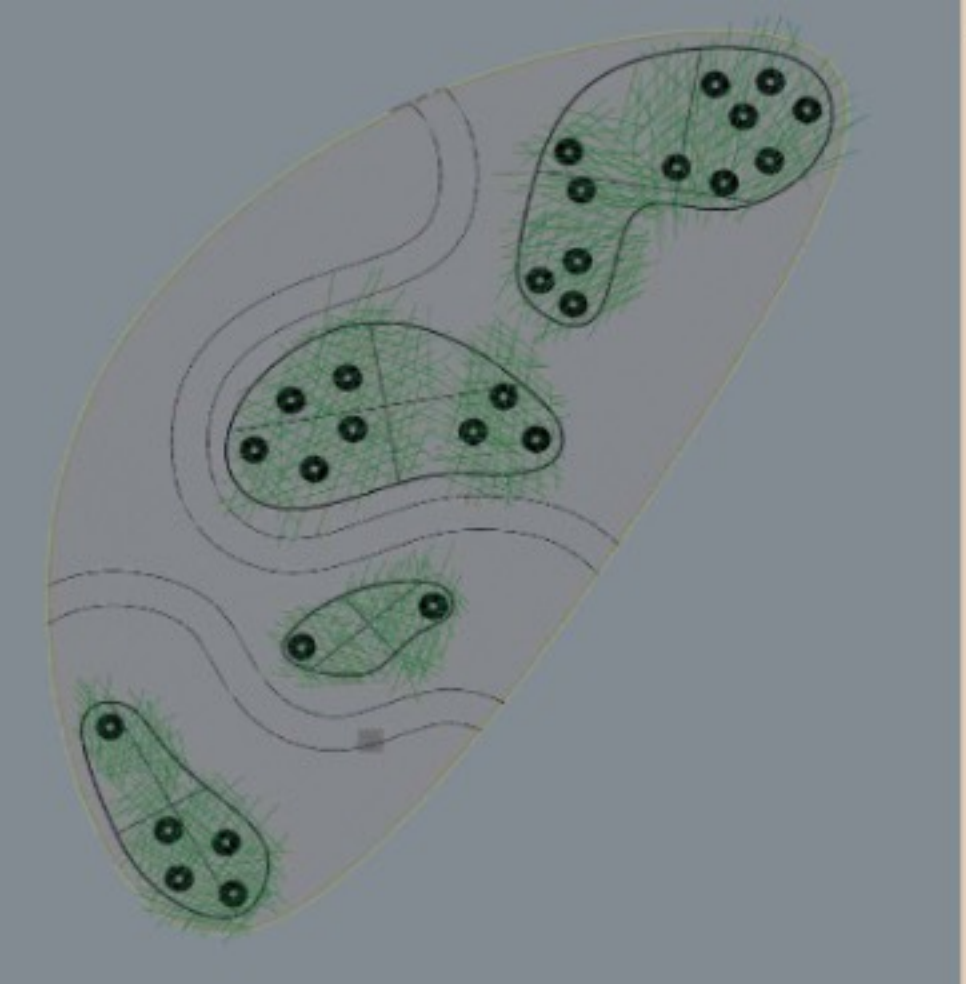
Khalid Alshafar: The name came from the environment that we are in, which is the desert of Mleiha. The construction of this installation of recycled material is a strong message in itself. Knowing it's an upcycled installation from a previous installation as well is another message of our commitment, our strong emphasis on the aspect of sustainability and recycling approach that we want to deliver.

What do you want visitors of the Tanweer Festival to take away from "Palm Oasis"?

Khalid Alshafar: Tanweer Festival and its vision is about the nourishing of life, peace of mind and how you have to nourish yourself and mind and soul, within an environment that supports this. These oases should be like your runaway escape in which you enjoy the land

around you and the serenity of the desert. It will enhance your experience of the festival by knowing the installation and the message it's trying to deliver.

It's a takeaway and a memory that we want the visitors to take with them for Tanweer Festival. At the same time, it's a point that I want them to apply in their daily life. Recycling, thinking about your waste, how you deal with your environment, and the space you are in.



ما الذي تود أن يستلهمه زوار مهرجان تنوير من "واحة النخيل"؟

خالد الشعفار: مهرجان تنوير ورسالته تتمحور حول إحياء النفوس، وصفاء البال، وكيف يجب علينا تغذية نفوسنا وعقولنا وأرواحنا، في بيئة تدعم كل هذا. وهذه الواحات يجب أن تبدو كالملاذ الذي تستمتع فيه بجمال الأرض من حولك وهدوء الصحراء، والمناظر الطبيعية من حولك، وتستمتع بالأنشطة التي ستقام بالقرب من هذا العمل التركيبي. سيعزز هذا الشعور النابع من تجربتك في المهرجان من خلال معرفتك المزيد عن العمل التركيبي بنفسه، وفهم الرسالة التي يسعى لتوصيلها، وسيصبح كذلك جزءاً من تجربة الزوار إذا مروا به وجربوا الجلوس به.

إنها تجربة وذكرى نأمل أن يحملها الزوار معهم من مهرجان تنوير. وفي الوقت ذاته، هي رسالة نسعى إلى أن يطبقوها في حياتهم اليومية من خلال تبني ممارسات إعادة التدوير، والتفكير في مخلفاتهم، وكيفية تعاملهم مع بيئتهم والمكان الذي يعيشون فيه. هناك العديد من الرسائل التي أرجو أن يدركها الزوار، ويمنحهم مهرجان تنوير الفرصة لاستكشافها جميعاً، ليواصلوا تطبيقها في حياتهم.

حوار مع خالد الشعفار

هل يمكنك أن تُعرف عن نفسك؟

خالد الشعفار: اسمي خالد الشعفار، وأنا مصمم منتجات، من الإمارات العربية المتحدة، وأقيم في دبي. أركز بشكل أساسي على تصميم الأثاث، ولكني دائماً ما أخوض تجارب مجال التصميم والتركيبات الفنية أيضاً.

كيف أثرت النسخة السابقة من هذه القطعة، "الطبيعة بتشكيل" في هذا العمل التركيبي المعاد تصميمه "واحة النخيل"؟

خالد الشعفار: هناك ارتباط بين عملنا التركيبي الأول بعنوان "الطبيعة بتشكيل" في عام 2013، والذي شمناه في مركز سرايا للفنون وبين العمل التركيبي الجديد الذي قدمناه هذا العام بعنوان "واحة النخيل". الارتباط بينهما يكمن في أننا نقوم بإعادة تدوير أجزاء من التركيب القديم - ليس من ناحية القصة أو العلاقة - ولكن هناك جزء أساسي من عمل "الطبيعة بتشكيل" تم أخذه وإعادة تصميمه وعرضه مرة أخرى في "واحة النخيل"، وهو جذوع النخيل المعاد تدويرها.

هل يمكنك أن تحدثنا أكثر عن الشكل الأيقوني لشجرة النخيل المجردة. كيف انبثقت هذه الفكرة لأول مرة؟

خالد الشعفار: كان شكل النخلة وتصميمها جزءاً من مسيرتي التصميمية منذ البداية عندما أطلقت علامتي التجارية الثلاث في عام 2010.

ما هي الاختلافات بين "الطبيعة بتشكيل" و"واحة النخيل"، خاصة فيما يتعلق بالقمة (أيد الحناء مقابل الثياب المعدنية الخضراء)؟

خالد الشعفار: كانت "مجموعة النخلة" من أوائل المجموعات التي أطلقناها. الجزء المثير للاهتمام في عمل "واحة النخيل" هو المادة التي استخدمناها في صنعه، لأننا عادةً ما نستخدم الخشب الصلب والخشب المصفول في أثاثنا. ولكن بالنسبة لهذا العمل التركيبي بالذات، وبالنظر إلى الرسالة التي أردنا إيصالها، فقد استخدمنا خشب البناء المعاد تدويره. وكان هناك الكثير منه من حولنا وأردنا أن نبث الحياة فيه، وأن نبرزه في الرسالة التي تحملها هذه الأعمال التركيبية ونستخدمه في جذوع النخيل هناك.

كيف أثرت بيئة صحراء مليحة في عملك؟ وكيف سيؤثر احتمال تكرار العمل في بيئة شاطئية (مثل شاطئ كلباء) على العمل التركيبي؟

خالد الشعفار: عندما سمعنا بمهرجان تنوير والموقع الذي سيُقام فيه، وهو صحراء مليحة، بدأنا في تصميم هذا العمل. فكرنا في كيفية إعادة تشكيل هذه الجذوع في تصميم عمل تركيبي جديد. في الواحات، أو في الصحاري بشكل عام، تعتبر الواحات ملاذاً للبقاء على قيد الحياة لأي شخص في الصحراء، وهي المكان الذي يزدهر فيه الإنسان وسط الكثبان الرملية. فيبدأ تحيط الرمال بكل شيء من حوالك، وعندما ترى أملاً في اللون الأخضر، تتجمد حبيبها الأفكار حول المأوى، والظل، والماء، والخضرة، والطعام.

كيف قررت تجميع أشجار النخيل وما هو غرضك من ذلك؟

خالد الشعفار: أردنا أن يكون عمل "واحة النخيل" بمثابة ملاذ لمواصلة الحياة في الموقع الذي سيُقام فيه المهرجان، وهو صحراء مليحة. ولهذا السبب، فكرنا في جمع جذوع النخيل في مجموعات لبناء واحة صغيرة لزوار المهرجان لكي يروا كيف كانت هذه التجمعات أو الواحات تدعم الكثير من المسافرين والبدو الرحل المتنقلين بين الصحاري.

وهذا هو السبب في اختيارنا للون الأخضر الزاهي والظل المجرد لتصفيه هذا الانطباع بين مشهد الكثبان الرملية والألوان بدرجات البني في الصحراء. أردنا أن يكون هذا اللون الأخضر رمزاً للبقاء على قيد الحياة، ليبرز ويجذب الناس إلى تلك التجمعات.

لماذا اخترت "واحة النخيل" كعنوان لهذا العمل؟

خالد الشعفار: استلهمنا الاسم من البيئة التي نحن فيها، وهي صحراء مليحة. كان بناء هذا العمل التركيبي من مواد معاد تدويرها بمثابة رسالة قوية في حد ذاتها. وحقيقة أنه عمل تركيبي أعاد تدويره من عمل تركيبي سابق يوصل رسالة أخرى تبرز التزامنا وتركيزنا القوي على جانب الاستدامة ونهج إعادة التدوير الذي نريد تقديمه.

Khalid Alshafar

Khalid Alshafar is an Emirati furniture designer recognised for integrating architectural principles into furniture design. Originally embarking on a career in business and marketing after graduating from the American University in Dubai, Alshafar's enduring interest in interior and furniture design led him to pursue specialised studies at Central Saint Martins College of Art and Design (UK), and the Centre for Fine Woodworking (New Zealand).

Determined to build a globally recognised furniture brand from his hometown, Dubai, Alshafar founded the KHALID SHAFAR brand in 2010. His work is characterised by a deep commitment to creating visually striking furniture that not only serves functional purposes but also stands as a legacy within changing spaces.

Alshafar's design approach has garnered international acclaim, leading to collaborations with noted industry figures such as the Brazilian Campana Brothers, and partnerships with esteemed brands including Maisonnier, Tai Ping, Arte Veneziana and Kartell. These collaborations highlight his ability to fuse cultural influences with contemporary design, making each piece a testament to innovative craftsmanship and timeless appeal. Through his creations, Khalid Alshafar continues to redefine the boundaries of furniture design, ensuring each piece not only complements but enhances the spaces it inhabits.

Alshafar's designs have been showcased at leading global design events such as Downtown Design Dubai, London Design Festival, and Milan Design Week. His work has also been featured in top publications including Wallpaper, GQ, Identity and Architectural Digest, as well as in cities such as Tokyo, Berlin, Beirut, Riyadh, Doha, and Hangzhou.

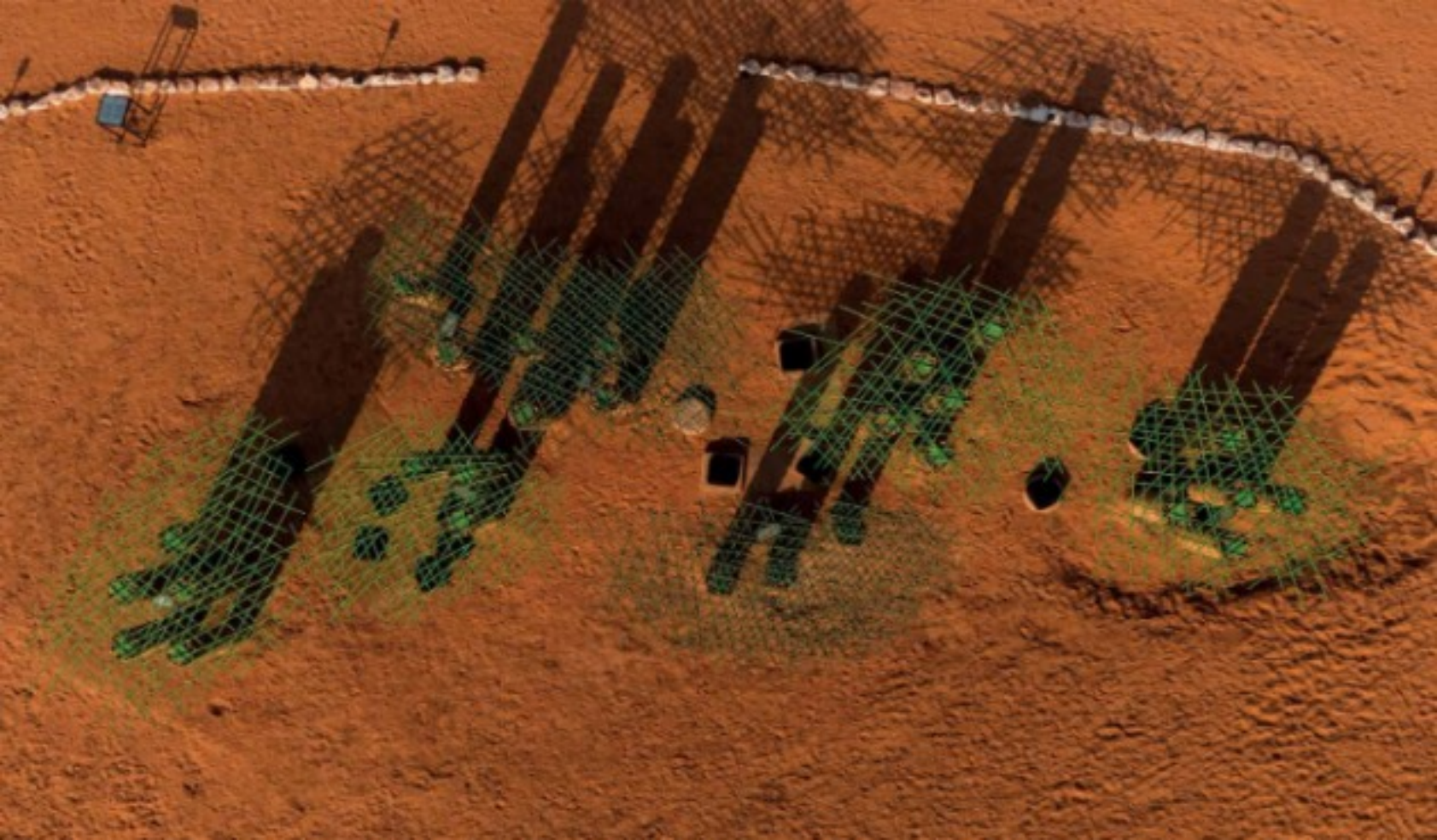
خالد الشعفار

يُعرف المصمم الإماراتي خالد الشعفار بقدرته الفريدة على دمج المبادئ المعمارية في تصميم الأثاث حيث يجمع في أعماله بين التفكير الفني والفعالية العملية. بدأ رحلته المهنية في مجال الأعمال والتسويق بعد تخرجه من الجامعة الأمريكية في دبي، إلا أن شغفه العميق بالتصميم دفعه إلى متابعة دراساته المتخصصة في كلية سنترال سانت مارتينز للفنون والتصميم بالمملكة المتحدة، ثم في مركز فنون النجارة في نيوزيلندا.

في عام 2010، أسس علامته التجارية الخاصة، منطلقاً برؤيته لإنشاء علامة تجارية عالمية لقطع الأثاث تنطلق من مسقط رأسه، دبي. تميزت تصاميمه بأسلوب بصري قوي يتجاوز الجوانب الوظيفية لتخلق القطع لتشكل إرثاً يعكس الحرفية العالية والتفاعل المستمر مع المساحات المختلفة.

حاز نهجه الإبداعي تقديراً عالمياً، مما أتاح له فرص التعاون مع مصممين بارزين، مثل الأخوين كامبانا من البرازيل، إلى جانب شراكاته مع علامات تجارية مرموقة، مثل مواسونييه، تاي بينغ، آرتي فينيزيانا وكارتيل. وقد جسدت هذه الشراكات قدرته على المزج بين التأثيرات الثقافية والتصميم المعاصر، ما جعل كل قطعة تحمل بصمة من الإبداع والحرفية المتقنة.

عُرضت تصاميم الشعفار في أبرز الفعاليات العالمية، مثل معرض داون تاون ديزاين دبي، مهرجان لندن للتصميم، وأسبوع ميلان للتصميم. كما نُشرت أعماله في مجلات دولية مرموقة، منها وول بيبر، جي كيو، آيدينتيتي، وآركيتكتشرال ديجست، ولم تقتصر شهرته على المعارض، بل امتدت تصاميمه إلى مدن عالمية كبرى، مثل طوكيو، برلين، بيروت، الرياض، الدوحة، وهانغتشو، ما عزز مكانته كأحد أبرز المصممين في المشهد المعماري المعاصر.



باتريشيا ميلنز
Patricia Millns

دائرة النجوم
star circle

star circle

Powder coated mild steel.
Height: 4.5 m, Diameter: 3 m.

British artist Patricia Millns, who has lived in the Middle East for over forty years, was inspired to create her light installation "star circle" by Rumi's poem "The Turn":

"... a star circles with the moon
We live in the night ocean wondering
What are these lights?
What are these lights?"

Rumi used the star analogy and requested the viewer twice to reflect on the true source of light.

Stars have guided humanity for centuries and illuminated our world. The sun's spherical incandescence radiates energy from its surface, thus giving life to our planet. This star is the centre of our solar system. The moon does not create light, but reflects it. Without star light there is darkness, and a starless universe is unthinkable.

The installation "star circle" is a pure white metal structure, a circle overlaid by a star, with light emanating through its circular surface perforations. The infinite nature of the circular structure and its minaret-inspired form direct the viewer to a meditative moment in time.

Being lit from within at night, the installation enables a contemplative space to wonder around and attain a deeper spiritual dimension that resides within us all.

دائرة النجوم

فولاذ مطلي بمسحوق.
الارتفاع 4.5 م، القطر 3 م.

استلهمت الفنانة البريطانية باتريشيا ميلنز، التي عاشت في الشرق الأوسط لأكثر من 40 عاماً، عملها التركيبي "دائرة النجوم" من قصيدة جلال الدين الرومي "الدوران":

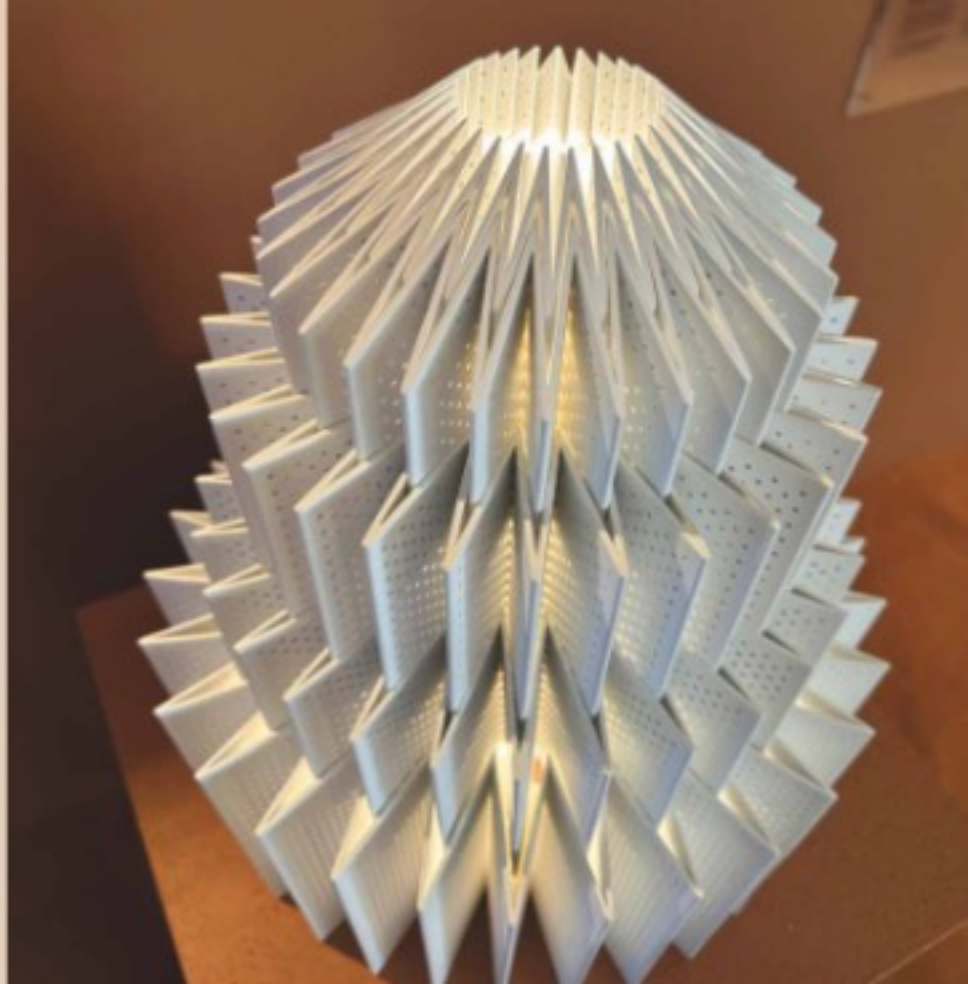
"... نجم يدور حول القمر
نعيش في محيط الليل نتساءل
ما هي هذه الأنوار؟
ما هي هذه الأنوار؟"

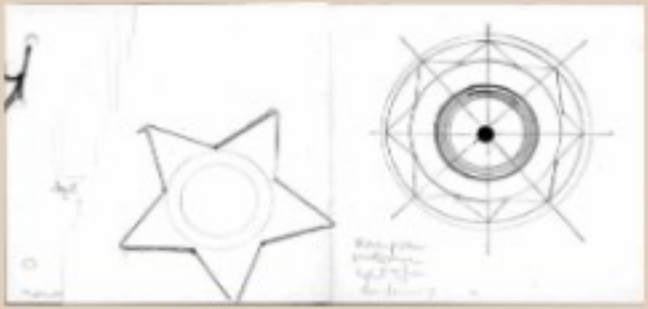
استخدم جلال الدين الرومي تشبيه النجوم داعياً المتلقي مرتين أن يتأمل في المصدر الحقيقي للنور.

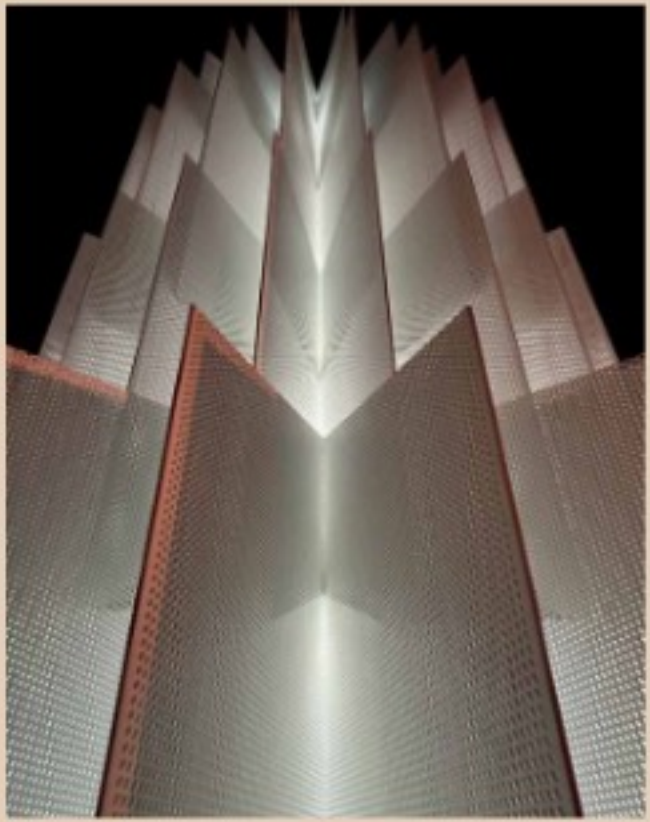
لقد أرشدت النجوم البشرية لقرون وأضاءت عالمنا. فالشمس الكروية المتوهجة تشع الطاقة من سطحها وتمنح الحياة لكوكبنا. وهذا النجم هو مركز نظامنا الشمسي. لا تُنتج القمر الضوء، بل يعكسه. فبدون ضوء النجوم هناك ظلام، ولا يمكن تصور كون بلا نجوم.

"دائرة النجوم" عبارة عن هيكل معدني أبيض نقي، دائرة يعلوها نجم، وتنبعث الضوء من خلال ثقوب سطحها الدائرية. توجه الطبيعة اللامتناهية للهيكل الدائري وشكله المستوحى من المئذنة المشاهد إلى لحظة تأملية في الزمن.

وعندما يُشع ضوؤه الداخلي في الليل، يُتيح التركيب مساحة للتأمل والتفكر والتبصر والتفكير العميق، ليكشف عن بُعد روحي أعمق يسكن في داخلنا جميعًا.







In conversation with Patricia Millns

"On that first visit, I'm walking around and my foot banged into something. And there on the ground was a small piece of glass and on the centre of this four by seven centimeter glass, was a star."

Can you please introduce yourself?

Patricia Millns: My name is Patricia Millns, I'm an artist who lives in the Middle East. The Middle East is my inspiration. My life is my art and my art is my life. My minimal lifestyle in clothing, food and dress is what informs my practice.

How did the poetry of Rumi inform the installation?

Patricia Millns: I read the poem "The Turn" a long time ago, but one particular stanza intrigued me. Because he repeated a line. The part that I loved was "A star circles with the moon, we live in the night ocean wondering, what are these lights, what are these lights?". When it was repeated, I had to think: why would he repeat that? And it was to make me think, what are these lights?

What material did you initially use to create the prototypes of "star circle"? Why did you choose a star and a circle as the basis of your artwork?

Patricia Millns: I always start with paper. First, you have a concept and then you draw it. Then I wanted to make a model, but nothing that I could find was allowing light to penetrate. Eventually, I thought of blinds. I found blinds that were ready made but were in a concertina form. This concertina form gave the star, already by making a circle out of the surface I had. A blind also allows light to penetrate. This meant I had a perfect circle.

Why is the sculpture white?

Patricia Millns: All my work tends to be white. Initially I used colour, and then, as I developed as a person, colour seemed more and more confusing. To me, to the viewer, you give them an extra element to think about when you give them colour. I want them to get to the whole surface, and then go beneath it, seeing the surface then as an illusion. Colour obfuscates everything. I just wanted simplicity and that was white. Tanweer Festival is about calmness, peace and sustainability. It has to blend in to the environment. It is the most clean and simple environment.

What role does light play in your practice?

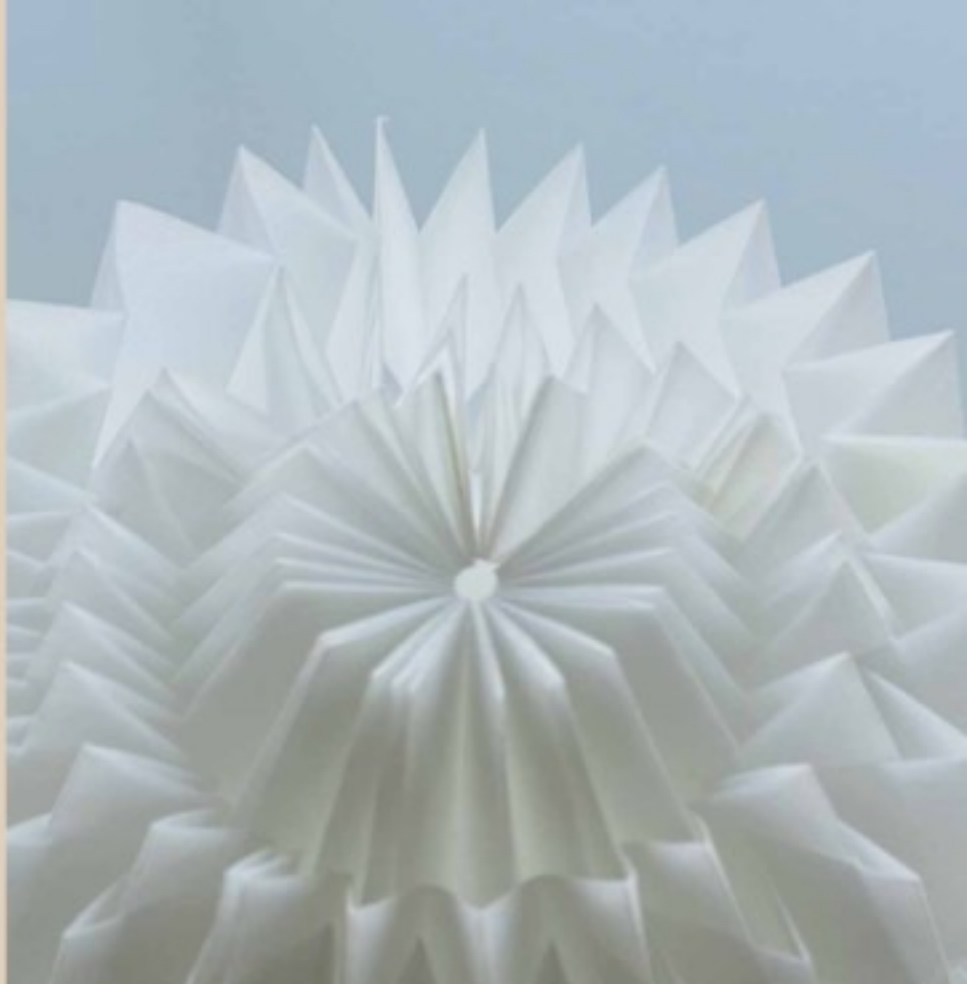
Patricia Millns: My work is a light piece, I can't go through all the insustainability of using a continual power source. Therefore, going back to light and our great solar system – using solar panels was the solution. It's very inspiring on many levels. First of all, you can just have the wind blowing the sand. But you also have a stillness.

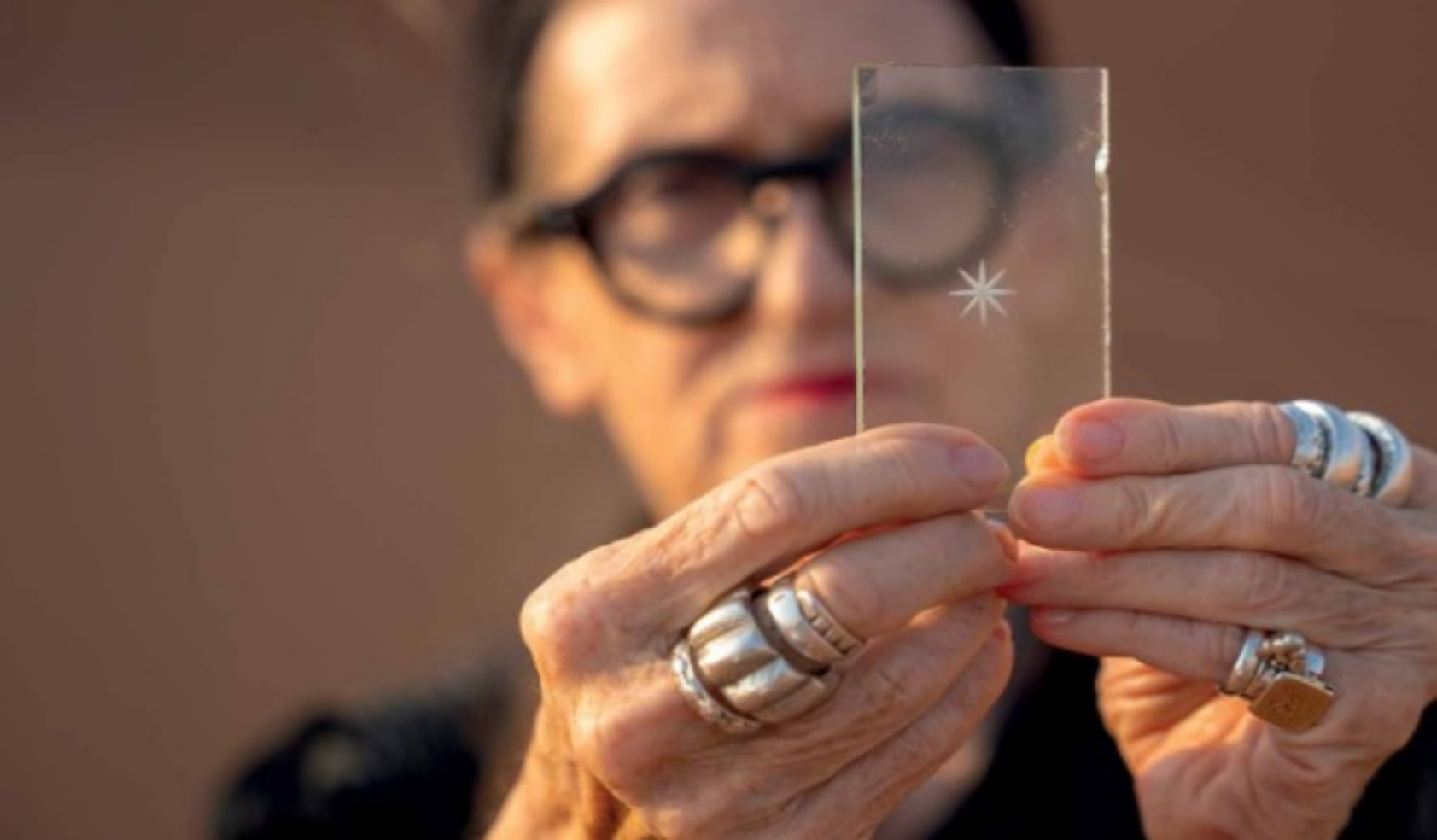
How did the environment, the desert of Mleiha, influence your piece?

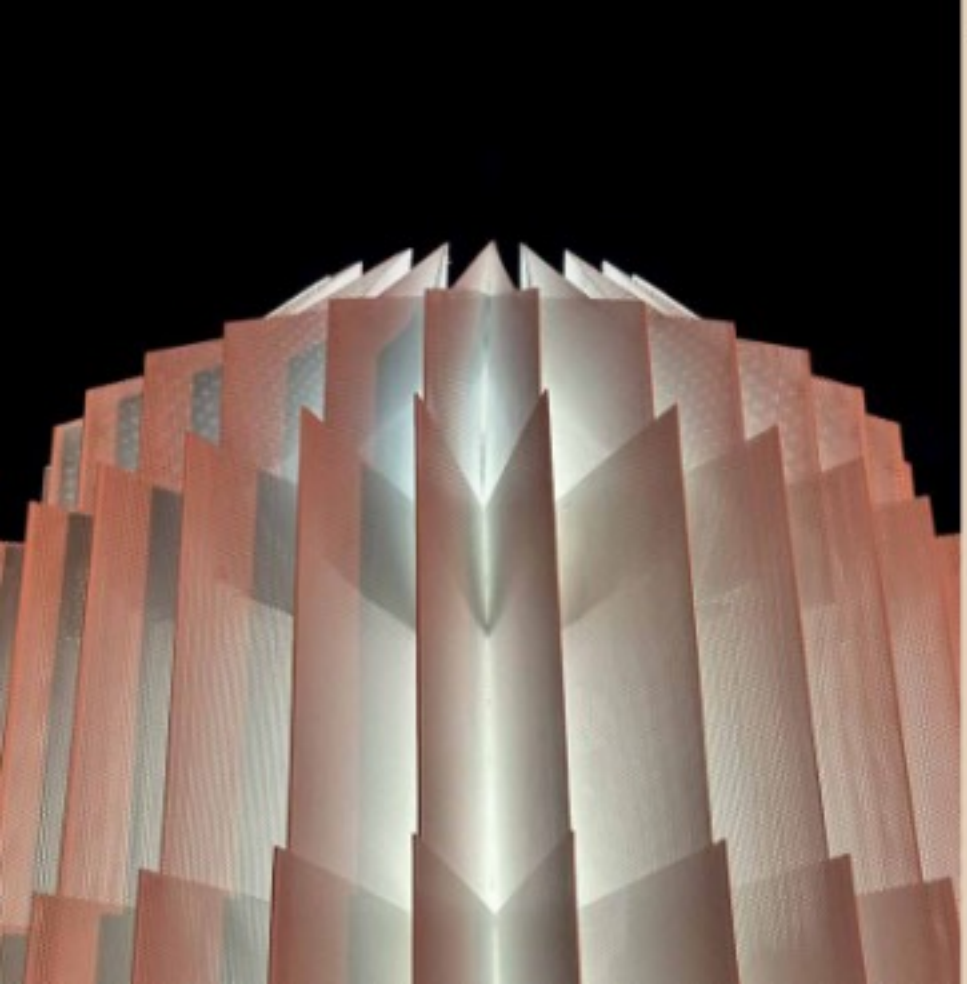
Patricia Millns: It is hard to describe Mleiha with words, because it goes beyond words. It's got a simplicity and a stillness of pure spirit that I can't...I can't say what it is. People need to be there to experience it. Initially Mleiha and me putting my piece there, sounded great. And then I realised I wasn't placing my work in Mleiha – Mleiha was part of my work, it becomes something else in Mleiha. When that work will be in Mleiha, Mleiha is actually part of star circle.

What do you want visitors of the Tanweer Festival to take away from "star circle"?

Patricia Millns: The visitors of Tanweer Festival will have, for me, so many influences, so many beautiful things, so many events. But, for my particular work…I would just they just enter into the light. That they see something that's calm and peaceful. And that by looking at this, they realise that maybe what is on the surface is only an illusion, and that through light and the circles on my work, they will have light piercing the darkness. Maybe then, people will realise that there's something deeper than surface. Maybe find a closeness with something more divine.







كيف أثرت البيئة وصحراء مليحة على عملك؟

باتريشيا ميلتز: من الصعب وصف مليحة بالكلمات، لأنها تتجاوز ذلك. إنها تتمتع بالبساطة وهدوء الروح النقية التي لا أستطيع أن أوصفها. يجب أن يذهب الناس إلى هناك لتجربة ذلك. صدقاً، مجرد وضع قطعتي هناك في مليحة يبدو أمراً رائعاً. ثم أدركت أنني لست من سأضع عملي في مليحة. بل مليحة ستكون جزء من عملي، سيصبح شيئاً آخر في مليحة. عندما يتم وضع هذا العمل في مليحاء، ستكون مليحة هي في الواقع جزء من "دائرة النجوم".

ما هو الانطباع الذي تأملين أن يأخذه زوار مهرجان تنوير معهم من "الدائرة النجمية"؟

باتريشيا ميلتز: بالنسبة لي، سيحظى زوار مهرجان تنوير بالعديد من الانطباعات، والعديد من الأشياء الجميلة، والعديد من الأحداث. ولكن بالنسبة لعملي بشكل خاص... أود فقط في كل مساء أن يدخلوا إلى النور، أن يشاهدوا شيئاً يبعث على الهدوء والصفاء. وبالنظر إلى هذا سيدركون أن ما هو على السطح ربما يكون مجرد وهم، وأنه من خلال الضوء والدوائر الموجودة في أعمالي سيكون هناك ضوء يخترق الظلام وربما يدرك الناس أن هناك شيئاً أعمق من السطح. ربما يجمون نفاراً مع شيء أكثر سمواً وروحانية.

حوار مع باتريشيا ميلنز

"في تلك الزيارة الأولى، كنت أتجول وارتطمت قدمي بشيء ما. ومليحة، الخالية من القمامة، جميلة. كانت هناك على الأرض قطعة صغيرة من الزجاج، وفي وسط هذه القطعة الزجاجية، التي يبلغ حجمها أربعة في سبعة سنتيمترات، كانت هناك نجمة."

هل بالإمكان أن تقدمي نفسك من فضلك؟

باتريشيا ميلنز: اسمي باتريشيا ميلنز، أنا فنانة وأعيش في الشرق الأوسط. والشرق الأوسط هو مصدر إلهامي، حياتي هي فني، وفني هو حياتي. أسلوب حياتي البسيط في الملابس والطعام والأثاث هو ما يشكل ممارستي الفنية.

كيف أثر شعر الرومي على عملك التركيبي؟

باتريشيا ميلنز: قرأت قصيدة "الدوران" منذ زمن طويل، لكن أحد الأبيات أثار اهتمامي. لأنه كرر سطر الجزء الذي أحببته كان "نجم يدور مع القمر، تعيش في محيط الليل تتساءل، ما هذه الأضواء، ما هذه الأضواء". عندما تكرر ذلك، كان علي أن أفكر لماذا كرر ذلك؟ وكان ذلك ليجعلني أفكر، ما هي هذه الأضواء؟

ما هي العادة التي استخدمتيها في البداية لإبتكار النماذج الأولية لعمل "الدائرة النجمية"؟ لماذا اخترتي نجم ودائرة كأساس لعملك الفني؟

باتريشيا ميلنز: عندما بدأت برسم "دائرة النجوم"، كنت أبدأ دائماً بالورق. يتكون الفكرة لدي ثم أقوم برسمها. ثم أردت أن أصنع نموذجاً، فلم أجد شيئاً يسمح للضوء بالمرور. ثم فكرت في الستائر، ووجدت ستائر جاهزة ولكنها كانت على شكل آلة الكونسيرتينا الموسيقية، وهذا الشكل المتشابك أعطى النجم شكلاً دائرياً بالفعل من خلال صنع دائرة من السطح الذي كان لدي. كما يسمح قماش الستائر للضوء بالمرور، وهذا يعني أن لدي دائرة ضائية.

لماذا اخترت اللون الأبيض للمنحوتة؟

باتريشيا ميلنز: إذا عدنا إلى البساطة في أسلوب حياتي، فكل أعمالي تميل إلى اللون الأبيض. في البداية قمت باستخدام الألوان، وبعد ذلك مع تطور شخصيتي، بدت لي الألوان مربكة أكثر فأكثر، من وجهة نظري، الألوان تصنع المشاهد عنصراً إضافياً للتفكير فيه. أريد منهم أن يصلوا إلى السطح بالكامل، ثم يتراجعوا إلى أسفل السطح لرؤيته وكأنه خيال. والألوان يحجب كل شيء. أردت البساطة فقط وكان ذلك باللون الأبيض. مهرجان تنوير هو مهرجان يهدف إلى الصفاء والسلام والاستدامة، ويجب أن يمتزج بالبيئة المحيطة. هذه هي البيئة الأكثر نقاوة وبساطة.

ما الدور الذي يلعبه الضوء في ممارستك الفنية؟

باتريشيا ميلنز: عملي عبارة عن قطعة خشبية، ولا أستطيع أن أتحمل انعدام الاستدامة المتربتة على استخدام مصدر طاقة مستمر.

لذلك، قررت العودة إلى الضوء ونظامنا الشمسي العظيم. الألواح الشمسية كانت الحل. إنه أمر ملهم للغاية على مستويات عديدة. أولاً وقبل كل شيء، قد تجدون أن الرياح تهب بأميال. ولكنكم ستتمتعون أيضاً بالهدوء.

Patricia Millns

Patricia Millns is an artist, advisor and mentor. She holds degrees in Fine Art and a MA in Art and Design History. She is an Elected Fellow of The Royal Society of Arts London, (FRSA), member of IAPA, UNESCO.

Her Middle East studio has been established since four decades. Through the study of islamic arts, Patricia Millns's practice is based on an understanding that defines cultural significance and identity through a meditative repetitive, minimal path.

She is an Elected Fellow Royal Society of Arts London, FRSA, member of IAPA, UNESCO, Elected Societaire SNBA, Ambassador for Dubai Design District. She was granted the UAE Lifetime Achievement Award in 2018 and was awarded the UAE Golden Visa for services to Arts and Culture in 2019.

Patricia Millns is represented in the UK at the United Nations (UN) in New York, Women of the World, Beijing, China, Sharjah, Cairo and Syria Biennials. British Council Commission UAE State Visit with the late HM Queen Elizabeth II.

Public Collections include United Nations, UNESCO, UNIFEM, British Museum, British Council, British Commonwealth Society, Sainsbury Foundation, Maraya Art Centre, Sharjah. Private collections locally and internationally include the House of Windsor, HRH King Charles III, Al Maktoum, Al Qassimi, Al Sabah, Al Said, Bulgari and Salsali Collections.

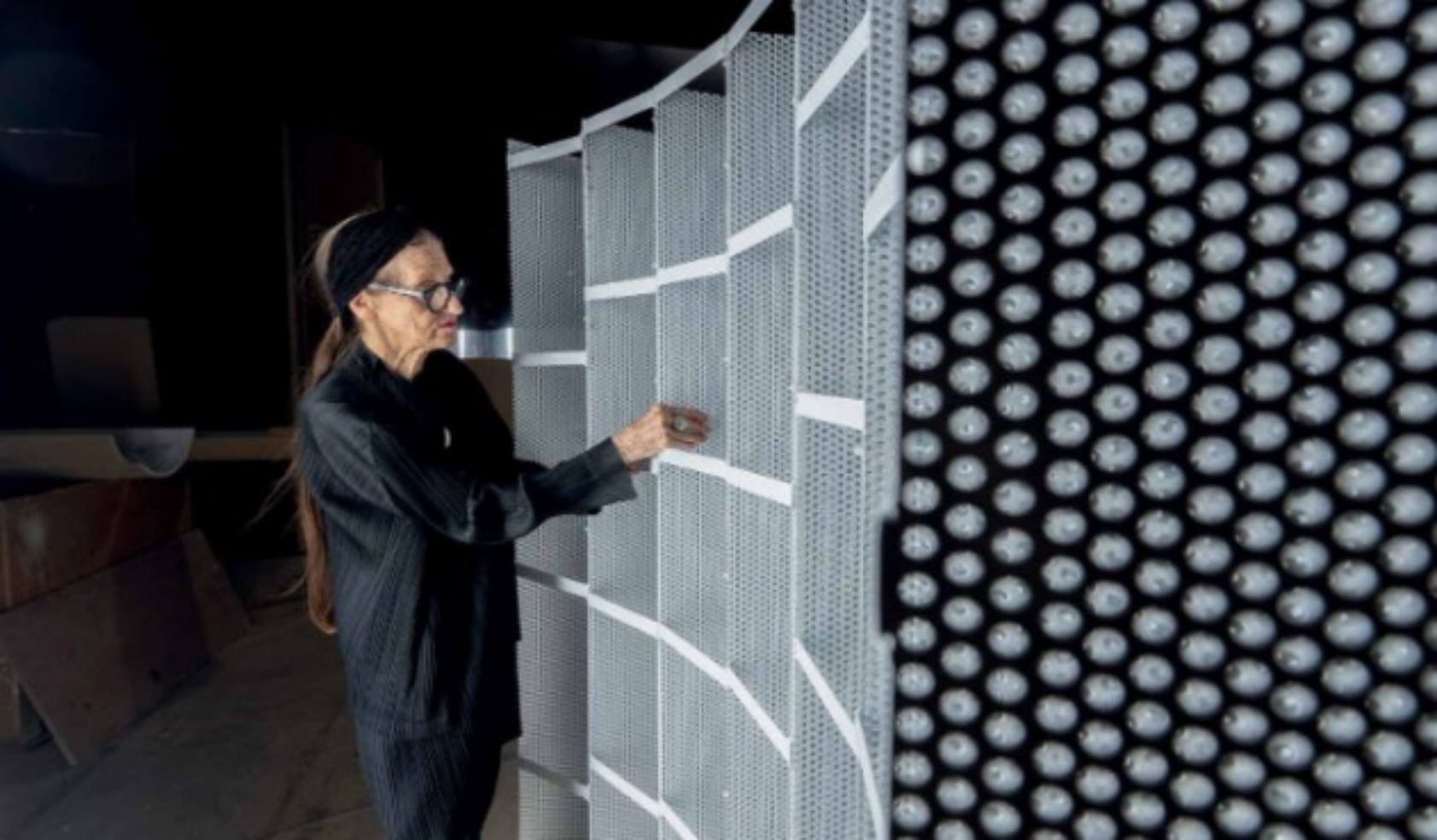
باتريشيا ميلنز

باتريشيا ميلنز هي فنانة ومستشارة ومرشدة حاصلة على درجات علمية في الفنون الجميلة وتاريخ الفن والتصميم. وهي عضو منتخب في الجمعية الملكية للفنون في لندن (FRSA) وعضو في رابطة (IAPA) التابعة لمنظمة اليونسكو.

ويعود تأسيس مرسمها في الشرق الأوسط إلى أربعة عقود مضت. فمن خلال دراستها للفنون الإسلامية، تعتمد ممارسة باتريشيا ميلنز على فهم يستكشف البعد الثقافي والهوية من خلال مسار تأملي وتكراري يطغى عليه الطابع البسيط وبصيرة لمنطقة دبي للتصميم. حصلت على جائزة الإنجاز مدى الحياة في الإمارات في عام 2018، وتم منحها الإقامة الذهبية في الإمارات تقديراً لإسهاماتها في مجال الفنون والثقافة في عام 2019.

ملكت باتريشيا ميلنز المملكة المتحدة في الأمم المتحدة في نيويورك، وفعاليات "نساء العالم" في بكين بالصين، وبينالي الشارقة والقاهرة وسوريا. كما تلقت من قبل المجلس الثقافي البريطاني لزيارة دولة الإمارات بصحبة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

تُعرض أعمالها في محافل عامة مثل الأمم المتحدة، اليونسكو، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM)، المتحف البريطاني، المجلس الثقافي البريطاني، مجتمع الكومنولث البريطاني، مؤسسة سينسبري، مركز مرايا للفنون في الشارقة. كما أن لها أعمال خاصة محلية وعالمية تقتنيها أسرة بيت ويندسور، وصاحب السمو الملكي الملك تشارلز الثالث، وعائلات آل مكتوم، والقاسمي، وآل صباح، آل سعيد، وبولغري، وصلصالي.



زينب الهاشمي
Zeinab Alhashemi

حَلَقي
Toroid

Toroid

Height: 1.4 m, Diameter: 4 m
Natural Smooth Stone and Concrete Precast.

"Toroid" by Emirati artist Zeinab Alhashemi explores the concept of broken continuity. Here, the artist has chosen to divide her sculpture into seven equal pieces with one piece - the eighth one - missing, thereby underlining the symbolic significance of the number seven in various cultures around the world.

Alhashemi explains this further:

"The design of the toroid draws inspiration from the concept of Seven Stones and Seven Gateways, representing the passage through different stages of existence and the pursuit of higher wisdom. In many ancient cultures, the number 7 symbolizes completeness, spiritual awakening, and the connection between the earthly and the divine. This sculpture serves as a reflection of these ideas, capturing the essence of the number 7 in its form and structure."

The missing section opens up the entire shape to the viewer, with an invitation to step inside, be engulfed by its massive form and see things from a different perspective.

"Toroid" was originally inspired by the shape of the "ouroboros", a snake that bites its own tail, an ancient symbol for the cycle of life. By using stone as a material, the artist refers back to the mystical purpose of stone circles as places of worship that have endured throughout the centuries, such as the ancient sites of Stonehenge in the United Kingdom and the Nabta Playa in Egypt.

Crafted from stone and set in the Nfedha Desert, "Toroid" adopts an aesthetic approach that is reminiscent of Brutalist Architecture from the post-war era, emphasizing raw materiality and form. This approach serves as a powerful reminder of humanity's enduring relationship with the earth and provides a space for contemplation at the intersection between geometry, nature, and spiritual symbolism.

حلقي

الارتفاع: 1.4 م، القطر: 4 م
الحجر الطبيعي الناعم والخرسانة الجاهزة.

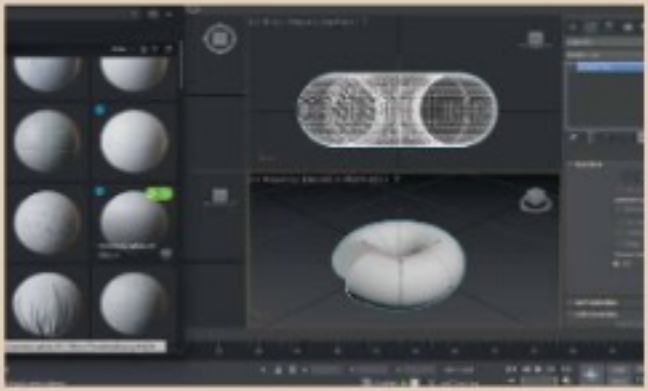
يستكشف العمل الفني "حلقي" للفنانة الإماراتية زينب الهاشمي مفهوم الاستمرارية المتقطعة. اختارت الفنانة هنا أن تقسم منحوتتها إلى سبع قطع متساوية مع وجود قطعة واحدة مفقودة، وهي القطعة الثامنة، مما يؤكد على الأهمية الرمزية للرقم سبعة في مختلف الثقافات حول العالم.

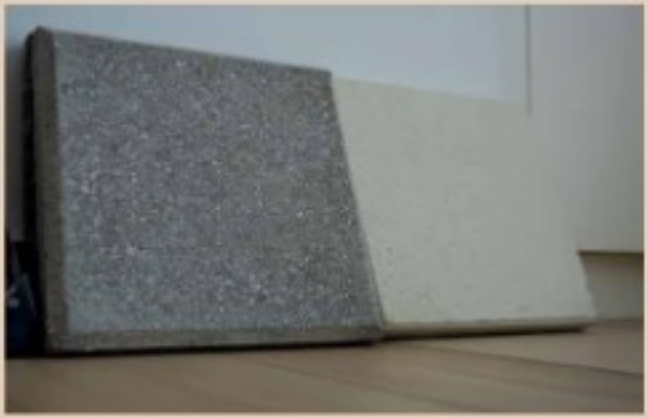
تشرح الهاشمي ذلك بالقولها: "استلهمت تصميم مجسم "حلقي" من مفهوم الأحجار السبعة والبوابات السبع، التي تمثل المرور عبر مراحل مختلفة من الوجود والسعي وراء الحكمة العليا. وفي العديد من الثقافات القديمة، كان الرقم 7 يرمز إلى الكمال، والصحوة الروحية، والعلاقة بين العالمين المادي والروحي. وهذه المنحوتة تعبر عن هذه الأفكار بشكلها وتجسد جوهر الرقم 7 في شكله وبنيته."

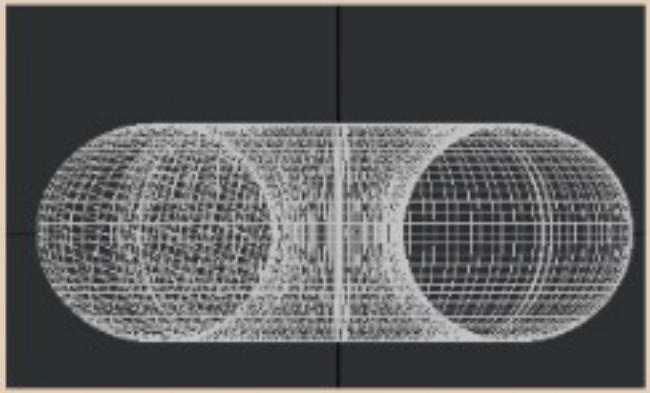
القطع في الجزء المفقود يفتح الشكل كاملاً أمام المشاهد، مشجعاً دعوة للدخول إلى الداخل، والانغماس في شكله الضخم ورؤية الأشياء من منظور مختلف.

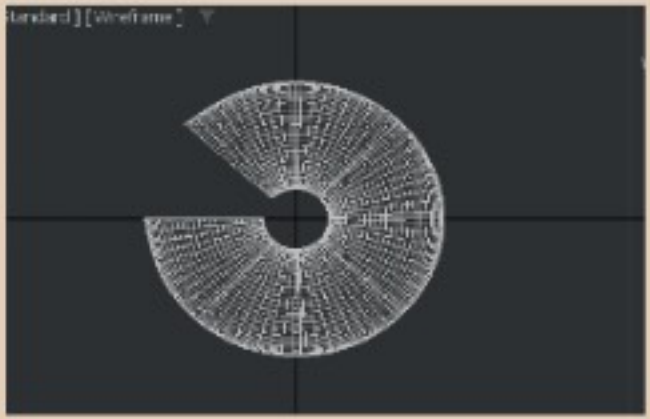
مجسم "حلقي" مستوحى في الأصل من شكل "الأوروبوروس"، ذلك الثعبان الذي يقضم ذيله، وهو رمز قديم لدورة الحياة. ومن خلال استخدام الحجر كمادة، تشير الفنانة إلى الأماكن الحجرية الصوفي الروحي للدوائر الحجرية التي كانت مخصصة للعبادة وصمدت أمام عوامل الزمن على مر القرون، على غرار الحوائط الأثرية في "ستون هنج" في المملكة المتحدة و"نبتة بلايا" في مصر.

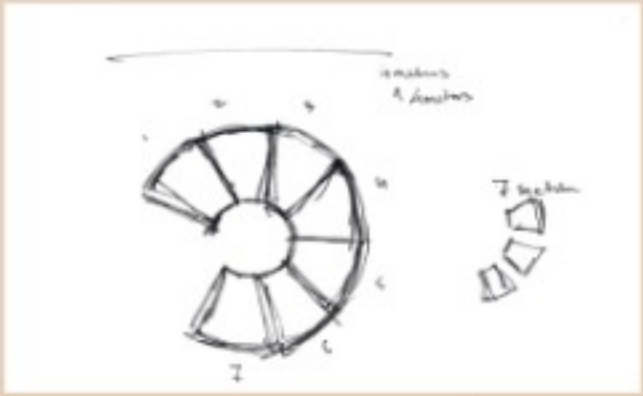
يتبنى هذا المجسم المنفذ، المصنوع من الحجر وبموقعه في صحراء منيحة، مقاربة جمالية تذكرنا بنمط العمارة القاسية التي ظهرت في حقبة ما بعد الحرب، مبرزاً جوهر المادة الخام وبساطة التصميم. هذه المقاربة تذكرنا أيضاً بعلاقة الإنسان الأبدية والوثيقة مع الأرض، وتتيح أمامنا مساحة للتأمل في تقاطع الهندسة والطبيعة والرمزية الروحية.

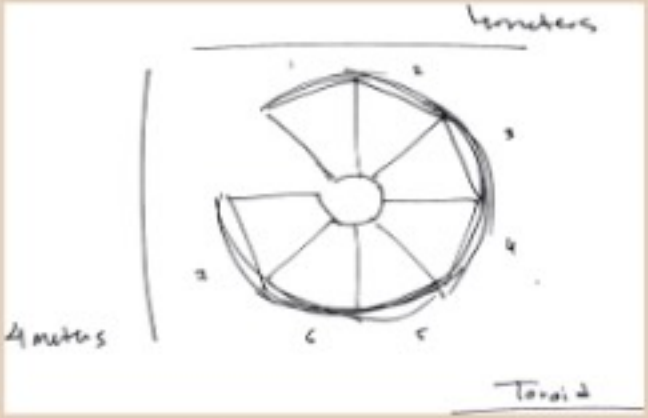


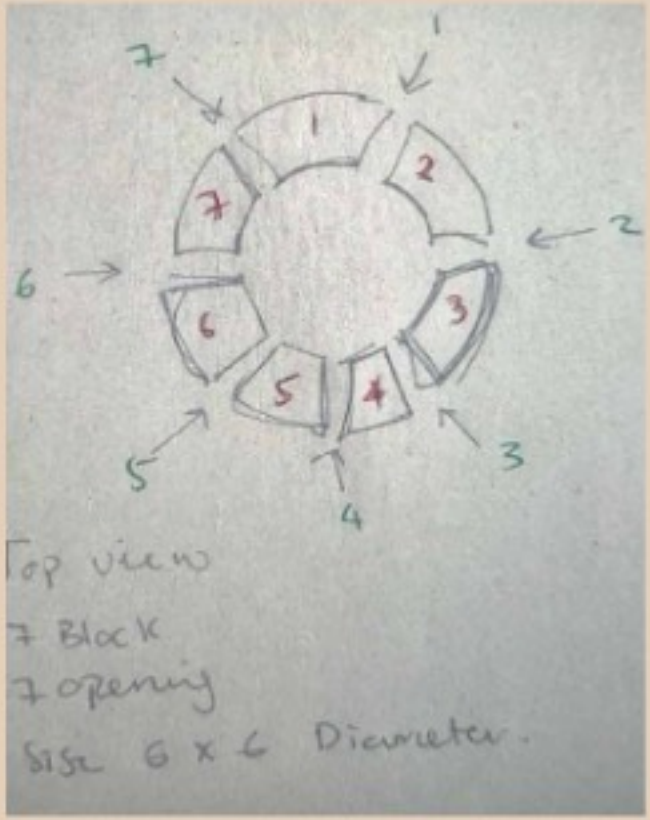









4 meters
Toroid


Top view
7 Block
7 opening
Size 6 x 6 Diameter.

In conversation with Zeinab Alhashemi

Can you please introduce yourself?

Zeinab Alhashemi: My name is Zeinab Alhashemi, I'm a conceptual artist, specialised in site-specific installation works and public art. I'm from Dubai and I studied arts at Zayed University. I've been working in the art scene for the past fourteen years.

What was the inspiration behind "Toroid"?

Zeinab Alhashemi: Part of my research is working with different shapes and geometric symbolism. I think I've always been in search for my new medium, new shapes. But when I look into the things that inspire me, I'd say that a lot of it actually comes from ancient civilisations.

When developing the concept of "Toroid", to which degree did ancient stone circles and heritage sites around the world influence you?

Zeinab Alhashemi: Ancient knowledge is something that I enjoy reading about to understand the way different civilisations used to perceive the world around us.

I like to mirror that and bring it back to the present moment. I like the School of Architecture of Bauhaus and also Brutal Architecture. I apply that in my art forms, so that also involves re-using those geometric shapes and giving them a futuristic feel.

Can you explain what a "Toroid" is? And the symbolism behind the shape of the (incomplete) circle?

Zeinab Alhashemi: The Toroid shape is like a cylindrical shape that has a beginning, so the shape is not a closed circle.

Mathematically, it has infinity at its heart. It doesn't have a beginning and it doesn't have an end, it's like a continuous shape.

As in my previous works and in this current work, I deconstruct my shape and reconstruct it again. By looking at numbers and shapes, I decided to split the Toroid shape into seven sections.

Can you elaborate a bit more on why you chose the number 7 for the piece?

Zeinab Alhashemi: The number 7 in symbology and also in spirituality resembles infinity. There are the Seven Gates of Heaven, Seven Doors of Mecca, Seven Colours of the Rainbow, and there are the Seven Chakras as well. I enjoy reading about spirituality and feel connected to it in my personal life.

Is this the first time you have worked with stone?

Zeinab Alhashemi: It is the first time that I work with stone as my material and main influence. I always enjoyed looking at the different materials that are available to build with for public art. Different eras in art movements have used various materials, either marble, stone, bronze.

What significance does this material carry for you?

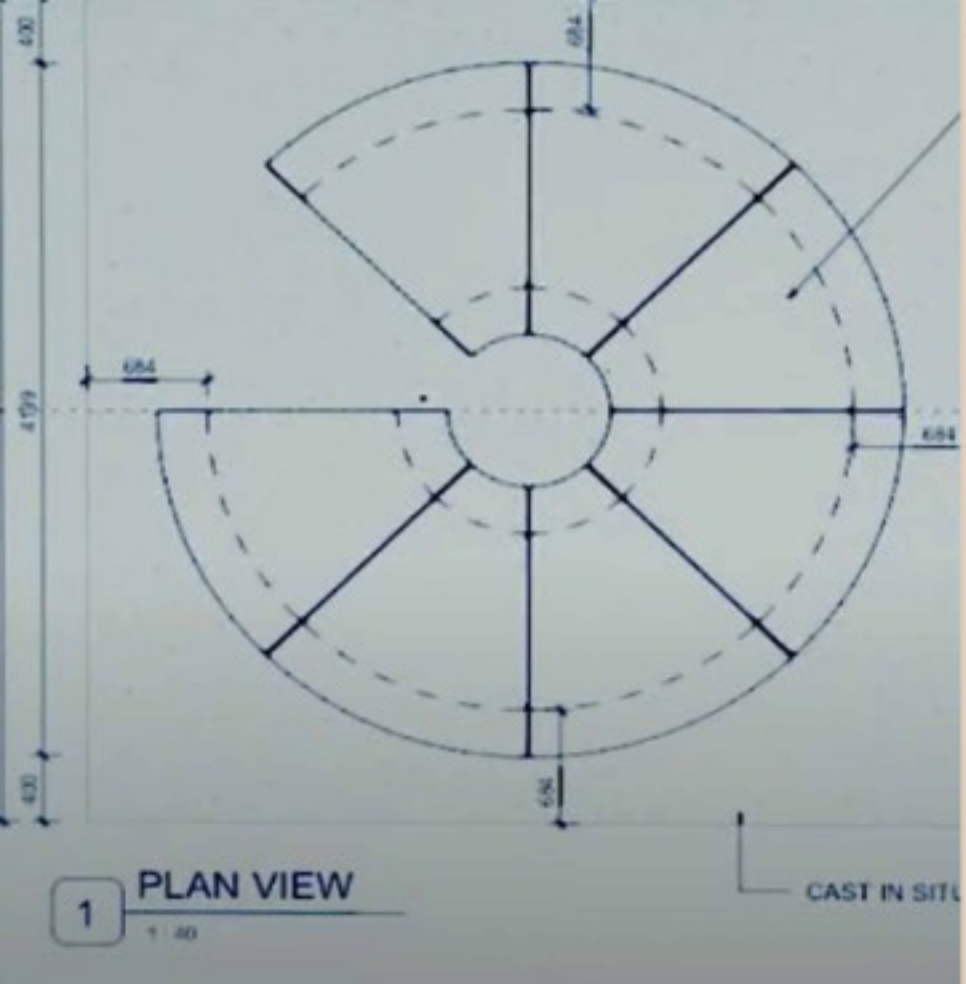
Zeinab Alhashemi: I would always see how the material responds better to its environment. I think the stone I selected fits very well in the Mleiha desert. As much as we are always part of nature, we sometimes try as human beings to interfere with it, in a dominating way, but then we tend to forget how resilient nature is. It overpowers itself - naturally.

What do you want visitors of the Tanweer Festival to take away from "Toroid"?

Zeinab Alhashemi: The name "Tanweer" means "enlightenment". I feel it is much needed in today's time - for us to be enlightened and learn from the past as well as from the present. I feel that this is not only a celebration but also a collective gathering, for us to share the knowledge about mother nature - how it respects us and how we should respect the land back.

ما الذي تريدين أن يستخلصه زوار مهرجان تنوير من عمل "خَلَقي"؟

زينب الهاشمي: الاسم "تنوير" يعني "الاستنارة"، وأشعر بأنه أمر في غاية الأهمية في زماننا هذا - أن نستنير ونتعلّم من الماضي كما من الحاضر. أرى أن هذا ليس مجرد احتفال، بل هو أيضًا تجمع يتيح لنا تبادل المعرفة حول الطبيعة الأم - كيف نحترمها وكيف ينبغي لنا أن نبادلها الاحترام.



حوار مع زينب الهاشمي

هل يمكنك أن تُعرفينا بنفسك؟

زينب الهاشمي: أنا زينب الهاشمي، فنانة مفاهيمية، متخصصة في الأعمال التركيبية التي تتماشى مع طبيعة المكان والفن العام. أنا من دبي، ودرست الفنون في جامعة رايت، العمل في مجال الفن منذ أربعة عشر عاماً.

ما هو مصدر الإلهام وراء "خلقي"؟

زينب الهاشمي: جزء من بحثي يتعلق بالعمل بأشكال مختلفة ورمزية هندسية، وأعتقد أنني دائماً في بحث مستمر عن وسيط جديد وأشكال جديدة وعندما أفكر في الأشياء التي تلهمني، أجد أن الكثير منها ينتمي إلى الحضارات القديمة.

هناك ثلاثة حراس متشابكين مع بعضهم البعض. فما الذي يمثلونه ومن يحرسون؟

زينب الهاشمي: في الواقع، أحد منحة لا توصف في القراءة عن الحضارات القديمة وفي فهم الطريقة التي كانت الحضارات المختلفة تنظر بها إلى العالم من حولنا.

أحب أن أعبر عن هذه المعاني واستحضرها إلى اللحظة الراهنة. أحب مدرسة باوهاوس للعمارة وكذلك العمارة الوحشية. وأنا أطبق هذه الأساليب في أعمالي الفنية، وهذا يتضمن أيضاً إعادة استخدام تلك الأشكال الهندسية وإضفاء طابع مستقبلي عليها.

هل يمكنك أن تشرحي لنا طبيعة عمل "خلقي"؟ وما هي رمزية الشكل الدائري (غير المكتمل)؟

زينب الهاشمي: الشكل الخلقي يشبه الشكل الأسطواني الذي له بداية، لذا يبدو في النهاية كحلقة غير مكتملة.

حسابياً، يعبر عن اللانهائية في جوهره. فهو ليس له بداية ولا نهاية، إنه شكل مستمر. وكما هو الحال في أعمالي السابقة والعمل الحالي، أفكك الشكل وأعيد بنائه مرة أخرى. وبعد دراسة متأنية في الأرقام والأشكال، قررت تقسيم هذا الشكل الخلقي إلى سبع أقسام.

هل يمكنك أن تشرحي لنا أكثر سبب اختيارك للرقم 7 في هذا العمل؟

زينب الهاشمي: العدد 7 في علم الرمزية وفي علوم الروحانية بشكله اللانهائية. فهناك أبواب السماء السبع، وأبواب مكة السبع، وألوان قوس قزح السبع، وكذلك الشاكرات (مراكز الطاقة في الجسد) السبع. أحب القراءة عن الروحانية التي أستمتع بتطبيقها في حياتي الشخصية.

هل هذه هي المرة الأولى التي تستخدمين فيها بالحجر؟

زينب الهاشمي: نعم صحيح، هذه هي المرة الأولى التي أعمل فيها باستخدام الحجر كعنصر رئيسي ومؤثر في العمل الفني. كنت دائمًا أستمتع بالبحث عن مواد يمكن استخدامها في الفن العام. وقد استخدمت المركبات الفنية غير العصور مواد مختلفة، سواء كانت الرخام، الحجر، أو البرونز.

ما هي الأهمية التي تحملها هذه المادة بالنسبة لك؟

زينب الهاشمي: دائمًا ما أراقب كيف تستجيب المادة لبيئتها بشكل أفضل. وأظن أن الحجر الذي اخترته ينسجم تمامًا مع صحراء مليحة. كما أننا جزء لا يتجزأ من الطبيعة، لكننا كبشر نحاول أحيانًا التدخل فيها بطريقة تسلطية، غير أننا ننسى في النهاية مدى صلابة الطبيعة وقوتها. فهي تتجاوز ذاتها بطبيعتها - وبشكل قطري.

Zeinab Alhashemi

Born in 1985 in Dubai, Zeinab Alhashemi is a prominent Emirati conceptual artist specialising in site-specific installation and Public Art.

Alhashemi is fascinated by the transformation of the UAE following the country's construction and industrial booms, and her experimental installations aim to create a new perception of reality by deconstructing the viewer's understanding of their surroundings. Alhashemi uses a variety of materials to position the viewers between the natural and artificial, suddenly reminding them of the notion human interference.

She has participated in numerous art fairs and festivals, and her works have been featured in group exhibitions at prominent galleries around the world. Alhashemi has also completed commissioned works for public and private collections in the UAE and the Gulf region.

زينب الهاشمي

وُلدت زينب الهاشمي عام 1985 في دبي وهي فنانة إماراتية بارزة متخصصة في الأعمال التركيبية والفن العام.

تبدي الهاشمي شغفاً بالتحول الذي طرأ على دولة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب الطفرة العمرانية والصناعية التي شهدتها البلاد، وتهدف من خلال أعمالها الفنية التجريبية إلى خلق تصور جديد للواقع من خلال تفكيك فهم المتلقي للبيئة المحيطة به. تستخدم الهاشمي مجموعة متنوعة من المواد لتضع المتلقي في حالة من التأرجح بين ما هو طبيعي ومصطنع، مما يطلق تذكيراً مفاجئاً بتدخل الإنسان وتأثيره على البيئة.

شاركت في العديد من المعارض الفنية والمهرجانات، وتم عرض أعمالها في معارض جماعية ضمن صالات عرض بارزة حول العالم. كما أنجزت أعمالاً بتكليف من مجموعات عامة وخاصة في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج.

عزة القبيسي
Azza Al Qubaisi

طريق الرومي
Rumi's Path

Rumi's Path

Installation, diameter: 14 m.
Mild steel, stainless steel, green indian marble, gold plating, grass

"Rumi's Path" by Emirati artist Asma Al Qubaisi offers an artistic journey into the self, inspired by Rumi's timeless verse, originally translated from Persian to English as follows:

"You are what you seek. If you know this secret, you will know that you are what you seek."

Two spiraling entrances guide visitors inward along a continuously curved pathway, one lined by grass and the other by sand.

In Rumi's poem, the grass becomes a place for thought:

"Out beyond ideas of wrongdoing
and rightdoing there is a field.
I will meet you there.

When the soul lies down,
in that grass,
the world is too full to talk about."

The visitor's journey through the installation mirrors the geological duality of Wadi Rum's landscape: layers of mild steel alluding to its cavernous mountains appear when entering the spiral. Upon exit through, the visitor passes by layered sand dunes of the same material.

At the heart of the installation, where gold and silver meet, is a circular room for peace and contemplation. A green marble flooring offers tranquility from the outside. The Arabic calligraphy on the ceiling of this room recalls a "Mashrabiya", an oriel window.

"Rumi's Path" is designed to be a harmonious blend of nature's rhythm that guides visitors toward their own search for enlightenment.

طريق الرومي

التركيب، القطر: 14 م.
الفولاذ الطري، الفولاذ المقاوم للصدأ، الرخام الهندي الأخضر، الطلاء بالذهب، العشب

يأخذنا عمل "طريق الرومي" للفنانة الإماراتية أسما القبيسي في رحلة فنية نحو الذات، مستوحاة من الأبيات الخالدة لجلال الدين الرومي، والتي تُرجمت من الفارسية إلى الإنجليزية على النحو التالي: "أنت ما تبحث عنه. إذا عرفت هذا السر، فستدرك أنك ما تبحث عنه."

وفي هذا العمل، يرتاد مدخلان حلزونيان الزوار إلى الداخل على طول ممر منحنٍ باستمرار، تصطف على جانبيه الأعشاب.

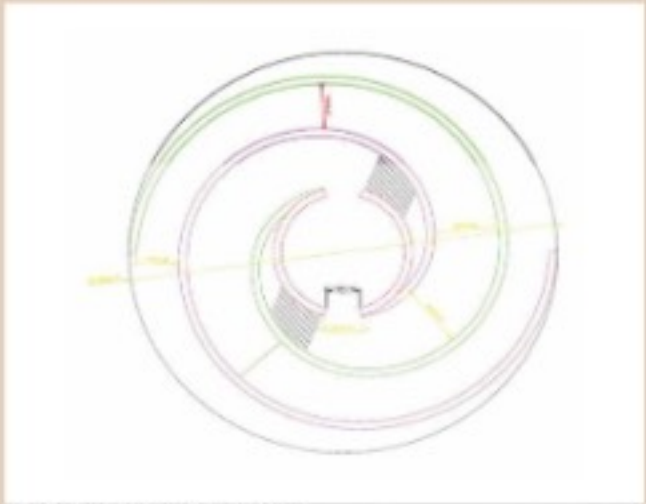
وفي قصيدة جلال الدين الرومي، يصبح العشب مكاناً للتأمل: "خلف أفكار الصواب والخطأ، الخير والشر، هناك مرج أخضر. سألتقاك عنده. في العالم الكثير لنتحدث عنه. حين تستلقي الروح على ذلك العشب، ما نبحث عنه، بعيد عنه."

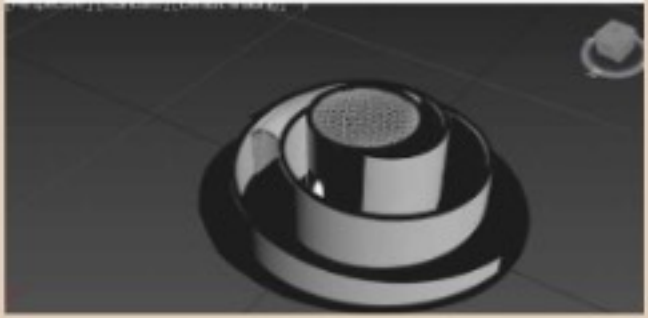
رحلة الزائر عبر هذا العمل الفني تعكس مفهوم الثنائية الجيولوجية لمناظر مليحة الطبيعية، حيث تشير طبقات الفولاذ اللين، التي تظهر عند دخول الحلزون، إلى جبال مليحة الكهفية. وعند الخروج، يمر الزائر بكثبان رملية متعددة الطبقات من نفس المادة.

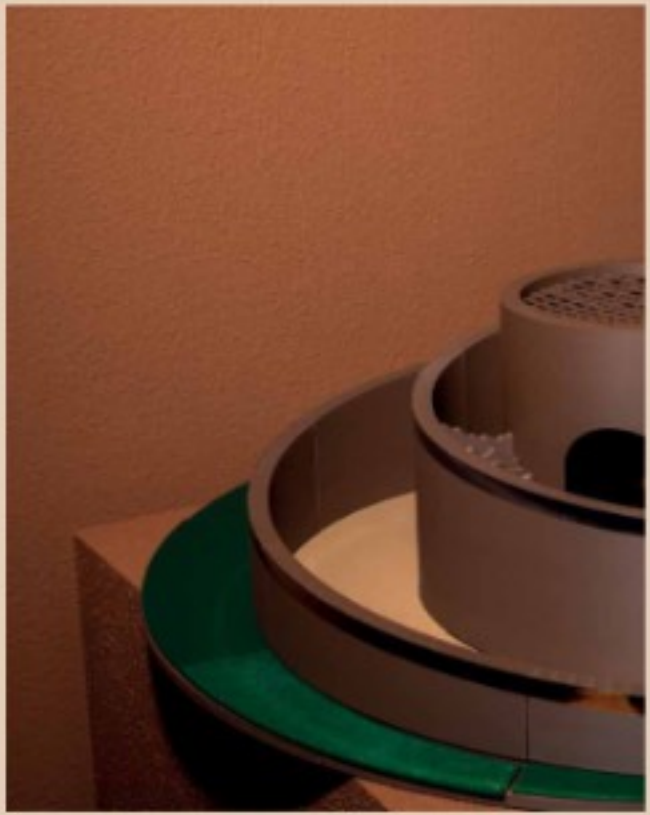
وفي قلب التركيب، حيث تلتقي الخلويات الذهبية والفضية، يوجد غرفة دائرية تبعث على الهدوء والتأمل وتوفر الأرضية المصنوعة من الرخام الأخضر هدأةً من صخب العالم الخارجي. ويحاكي الخط العربي على سقف هذه الغرفة إلى الأذهان "المشربية"، النافذة البارزة التي توفر رؤية دون رؤيتها لأشعة الشمس.

تُصمم "طريق الرومي" ليكون مزيجاً متناغماً من إيقاع الطبيعة الذي يوجه الزوار نحو مساراتهم الخاصة في البحث عن التنوير.

"لست ما تبحث عنه. إذا
عرفت هذا السر ستعرف
أنك لست ما تبحث
عنه." الرومي
"You are what you seek.
If you know this secret,
you will know that you
are what you seek."
Rumi







In conversation with Azza Al Qubaisi

Can you please introduce yourself?

Azza Al Qubaisi: My name is Azza Al Qubaisi, I'm an Emirati artist based in Abu Dhabi. I create wearable art with several materials. At the moment, I experiment with different scales and sizes.

Which poem by Rumi informed the installation?

Azza Al Qubaisi: "When the soul lies down in that grass, the world is too full to talk about, what you seek is seeking you." My soul connected to that verse.

Within my research, when I start any artwork, it is very important, to read and understand. I realised that, because Rumi's poetry has been translated to many languages and the variations of the translations change the meaning of the original poem. I realised that the poem in Persian is more elaborate.

Why the title "Rumi's Path"?

Azza Al Qubaisi: "You are what you seek, if you know the secret you will know that you are what you seek." So, that process of seeking and understanding is within us. To me, those words totally connected with the inspiration of the title and the creative process of the work. Selecting the title "Rumi's Path" was vital to the work and the poem.

Why did you choose two intertwining spirals for your artwork?

Azza Al Qubaisi: There are two spiraling pieces that come into a central area, which I call the "Heart of the Installation", with the green marble.

My installation is about the smell, the touch, the feeling and the emotions that will arise while walking into the two spirals, along the green grass and the sand path and the poetry that is written in Arabic and English in both entries.

That meditative process is what my installation is about - entering the central area, where you can seek what you have within you and realise your own personal path.

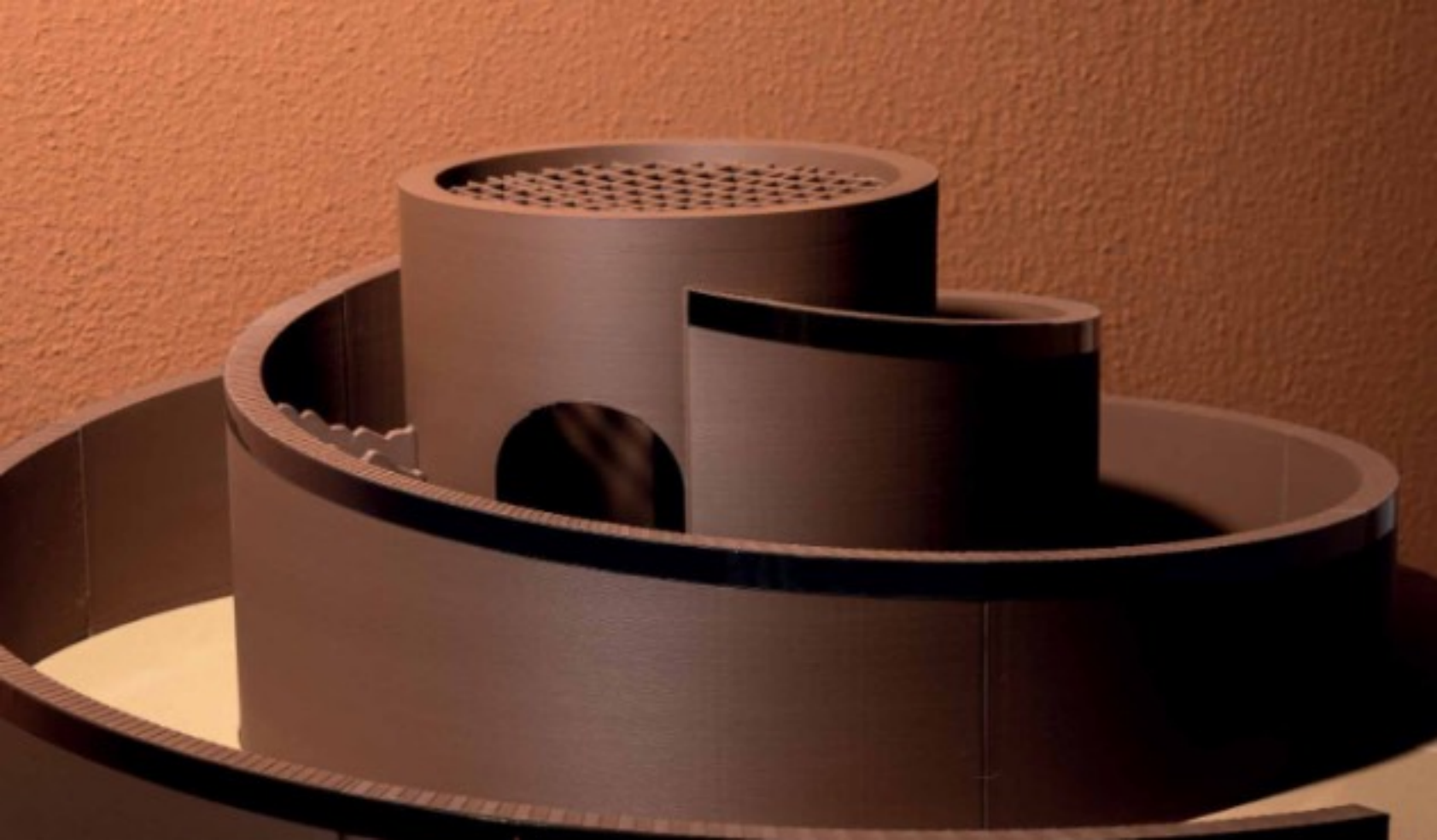
Also, how did you come about selecting the different materials?

Azza Al Qubaisi: Within this artwork, I have a lot of different elements, there is a duality of materials within the colour and the mediums which is essential. The gold and silver, the sand and grass, the mountain and the sand dunes. The centre is comprised of green marble. This space allows the visitors to go through a journey. Within this installation, I wanted to try to acknowledge all the senses that we have within us.

What do you want visitors of the Tanweer Festival to take away from the "Rumi's Path"?

Azza Al Qubaisi: Tanweer visitors will hopefully have a very unique experience one to the other. I think it all varies from how we enter, in what state we are at that given point in time. The time we invest into seeking ourselves.

It's all about time, even when you read the poem to yourself over and over you will realise, even when Rumi wrote that poem, he was describing a moment. The green grass, the process, his way of thinking. It's that, that they will take with them. It's how much they want to put into it and how deep they want to go through the experience.



حوار مع عزة القبيسي

هل يمكنك أن تعرفينا بنفسك؟

عزة القبيسي: اسمي عزة القبيسي، فنانة إماراتية مقيمة في أبوظبي. أبتكر أعمالاً فنية يمكن ارتداؤها، واستخدم مجموعة متنوعة من المواد. في الوقت الحالي، أعمل بأحجام ومقاييس مختلفة، وأجد هذه التجارب ممتعة للغاية.

أي قصيدة من قصائد رومي أثرت على هذا العمل الفني؟

عزة القبيسي: "في العالم الكثير ليحكى عنه حين تستلقي الروح على ذلك العشب، ما تبحث عنه يبحث عنك." بالنسبة لي، ارتبطت روحي بتلك القصيدة بعينها.

ما الذي كان مهماً بالنسبة لك أثناء تطوير عملك "طريق الرومي"؟ وكيف كان هذا المشروع مختلفاً عن أعمالك السابقة؟

من ضمن الأبحاث التي أجريها عند البدء في أي عمل فني، من المهم جداً أن أبحث وأقرأ وأفهم. اكتشفت أن قصائد جلال الدين الرومي تُرجمت إلى العديد من اللغات، وأن الترجمات المختلفة تكاد تغير معاني القصيدة نفسها. ما اكتشفته هو أن القصيدة باللغة الفارسية تحمل معاني أعمق.

لماذا اخترت اسم "طريق الرومي"؟

عزة القبيسي: "أنت ما تبحث عنه، إذا عرفت السر ستعرف أنك أنت ما تبحث عنه." إذاً، هذه العملية من البحث والفهم تكمن في داخلك. وبالنسبة لي، كانت تلك الكلمات مرتبطة تماماً بفكرة العمل الفني، وباسمه وبالعملية الإبداعية التي سيمر بها. اختيار اسم "طريق الرومي" كان عنصراً جوهرياً من العمل ذاته، والقصيدة التي تمنى لي ترجمتها.

لماذا اخترت شكلين حلزونيين متشابكين لعملك الفني؟

عزة القبيسي: هناك قطعتان حلزونيتان تتجهان نحو منطقة مركزية، والتي أطلق عليها "قلب العمل التركيبي"، وهما مصنوعتان من الرخام الأخضر.

الموضوع يتعلق بالراحة، والتلمس، والإحساس، والمشاعر التي ستنبعث أثناء المشي داخل الحلزونين، على العشب الأخضر والطريق الرملي وهناك الشعر المكتوب باللغتين العربية والإنجليزية في كلا المدخلين.

تلك العملية التأملية أثناء دخول المنطقة المركزية تتيح لك أن تبحث عما بداخلك وتدرك مسارك الشخصي.

أيضاً، كيف توصلت إلى اختيار المواد المختلفة لهذا العمل؟

عزة القبيسي: في هذا العمل الفني، نمزج الكثير من العناصر المختلفة، وهناك تنابلة في المواد من حيث اللون والوسائط التي تلعب دوراً جوهرياً. فهناك الذهب والفضاء، والرمل والعشب والجبال والكثبان الرملية. وفي الوسط هناك الرخام الأخضر. هذه التنابلة تخلق انتقالاً ومساحة تتيح للزوار خوض الرحلة والتجربة. في هذا العمل التركيبي، أردت أن أبرز جميع الحواس التي تحملها

ما الذي تودين أن يستلهمه زوار مهرجان تنوير من "طريق رومي"؟

عزة القبيسي: أمل أن يحظى كل زائر من زوار "تنوير" بتجربة فريدة من نوعها، أعتقد أن الأمر كله يختلف باختلاف كيفية دخولك، والحالة التي تكون عليها في تلك اللحظة الزمنية بعينها، والوقت الذي تخصصه في البحث عن ذواتنا.

الأمر كله يتعلق بالزمن، حتى عندما تقرأ القصيدة لنفسك مراراً وتكراراً، ستدرك أنه حتى عندما كتبها جلال الدين الرومي في ذلك الوقت، كان يصف لحظة معينة. العشب الأخضر، والطبيعة، وكيف كان يفكر. وهذا هو ما سيأخذه الزوار معهم. الأمر يتعلق بمدى راحتهم في خوض التجربة ومدى تعمقهم في الغوص فيها.

Azza Al Qubaisi

Azza Al Qubaisi is an Emirati Jewellery Artist, Sculpture and Product Designer; she is most often referred to as the UAE's first Emirati Jewellery Artist and is known for her public art engagements all year round. Al Qubaisi is a self-represented, multi-disciplinary artist living and working in Abu Dhabi, who enjoys exploring and experimenting with materials and techniques that focus on local and natural materials.

Born in Abu Dhabi and educated in London, Al Qubaisi holds a MA in Cultural and Creative Industries from HCT-CERT and a BA in Silversmithing, Jewellery Design and Allied Crafts from London Guildhall. Exhibited locally and internationally in group and solo shows, she represented the UAE in "A 1001 steps Festival" in Helsinki, Finland in 2004 and was the first artist to exhibit in the Dubai International Financial Centre (DIFC) in 2005. Al Qubaisi participated in the exhibition "Languages of the Desert" in Abu Dhabi, "Three Generations" by the Abu Dhabi Music and Arts Foundation (ADMAF) at Sotheby's in London and at the UAE National Day exhibition at Expo Milan 2015 as well as in "Portrait of Nation" by ADMAF in Abu Dhabi 2016 and in Berlin 2017.

Al Qubaisi was published in several books and publications, her wearable art "From Life" series and "Barooq Al Gudh" series are published in "500 Earrings: New Directions in Contemporary Jewellery: 2007" by Lark Books.

Awarded locally and internationally, Al Qubaisi is the recipient of the British Council YCE Award and the Emirates Women Award in the categories of Business and Social Contributions. Azza Al Qubaisi's creations travel the world as ambassadors of Emirati design for many events and competitions such as in the H.H. Sh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Festival, FBM Ladies Sports Academy and the Camel Racing Association, the Al Dhafra Festival and the talent show "The Million's Poet".

عزة القبيسي

تعمل الفنانة الإماراتية عزة القبيسي كمصممة في مجال صناعة المجوهرات وتصميم المنسوجات والنحت. وتلقب بأنها أول مصممة مجوهرات إماراتية، وتشتهر بمشاركاتها الفنية العامة على مدار العام. القبيسي هي فنانة متعددة التخصصات تمثل نفسها، وتعيش وتعمل في أبوظبي، وتستمتع باستكشاف وتجربة المواد والتقنيات التي تركز على المواد المحلية والطبيعية.

ولدت القبيسي في أبوظبي وتلقت تعليمها في لندن، وتحمل درجة الماجستير في الصناعات الثقافية والإبداعية من مركز التفوق للتجات التطبيقية والتدريب بكليات الحكمة العتيقة ودرجة البكالوريوس في صناعة الفضة وتصميم المجوهرات والحرف المرتبطة بها من جامعة غيلدهول في لندن. وقد شاركت في العديد من المعارض الفردية والجماعية في الإمارات والعديد من الدول الأخرى، ومن أبرزها معرض ألف خطوة وخطوة في هلسنكي، فنلندا عام 2004م، وكانت أول فنانة تعرض أعمالها في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) في عام 2005. شاركت القبيسي في معرض "لغات الصحراء" في أبوظبي، ومعرض "ثلاثة أجيال" من تنظيم مؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون في صالة سوذبي للمزادات في لندن وكذلك في معرض اليوم الوطني لدولة الإمارات في إكسبو ميلانو 2015 بالإضافة إلى مشاركتها في معرض "صورة أمة" الذي نظمته مؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون في أبوظبي عام 2016 وفي برلين عام 2017.

نشرت القبيسي في العديد من الكتب والمنشورات، حيث تم تضمين مجموعتيها "فيس قابلة للارتداء" بسلسلتيها "من الحياة" و"بريق العود"، في كتاب "500 أقراط: اتجاهات جديدة في المجوهرات المعاصرة: 2007" الصادر عن دار لارك للنشر.

حازت القبيسي على جوائز محلية ودولية، بما في ذلك جائزة المجلس الثقافي البريطاني للشباب المبدعين (YCE) وجائزة الإمارات للمرأة في فئات الأعمال والمساهمات الاجتماعية. تجوب إبداعات عزة القبيسي العالم كسفراء لفن التصميم الإماراتي في العديد من الفعاليات والمسابقات مثل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والأكاديمية الـ بي اف ام للرياضات النسائية، وجمعية سباقات الهجن، ومهرجان الظفرة، وبرنامج المواهب "شاعر المليون".

نداء إلياس
Nedaa Elias

بوابة الحكمة
Gate of Wisdom

Gate of Wisdom

Installation, 6.32 m x 3.04 m x 2.76 m.
Painted steel.

Syrian UAE-based artist Nedas Elias has created the installation "Gate of Wisdom" as a way to re-imagine Square Kufic Calligraphy through a contemporary lens.

A deconstructive approach comes into use here, one in which Arabic letters have been designed in the Square Kufic Calligraphy and reassembled in a gate through which visitors pass. Wrapped around the entire gate - yet at first glance illegible to speakers of the Arabic language - Nedas Elias has selected seventeen verses by Rumi.

The verses have been chosen from three parts of Rumi's thinking – an engagement with the self, an individual's relationship with others and the connection to a higher being. The gate itself also follows a three-fold structure in which a central layer of letters is cushioned between an outer and inner layer of letter connections, thus mirroring visually Rumi's poetry of divine and earthly nature.

An immersive and light-filled passageway offers the visitors a pathway through Rumi's wisdom, adjacent to a corresponding platform on which visitors can read the selected verses of Rumi's poems in their Arabic and English translations. The spiral-informed placement is reminiscent of the circular movement of the whirling dervish. Turning from an outer point toward the centre of the platform.

Thus, Rumi's verse at the very outer point starts with a life-affirming imperative "If you seek the pearl, dive deep into the sea's embrace" and ends with a satisfied silence that all the lourdies of life that were once given to humanity were hopefully part of a rich and fulfilled existence "Before death, close your mouth".

بوابة الحكمة

التركيب: 6.32 م × 3.04 م × 2.76 م.
فولاذ مطلي.

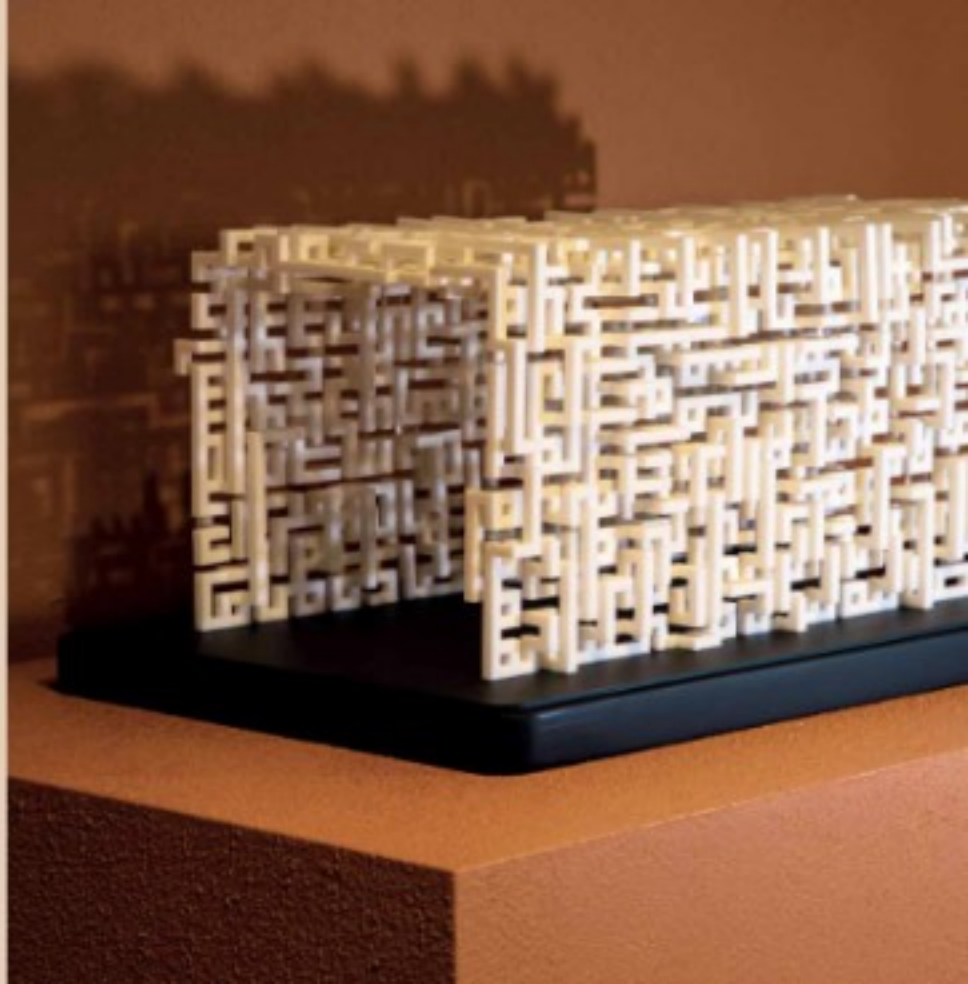
ابتكر الفنان السوري مقيم الإمارات نداس إلياس العمل التركيبي "بوابة الحكمة" كطريقة لإعادة تخيل الخط الكوفي المربع من خلال منظور معاصر.

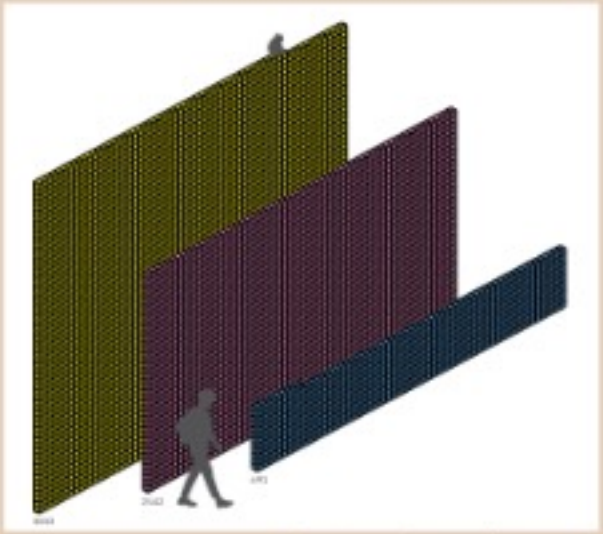
يستخدم إلياس في عمله الفني نهجاً تفكيكياً حيث تم تصميم الحروف العربية بالخط الكوفي المربع، لتتم صياغتها بعد ذلك في شكل بوابة يمر من خلالها الزوار. في هذا العمل، اختار الفنان سبعة عشر بيتاً من أشعار جلال الدين الرومي، وترجمها إلى الخط الكوفي المربع، حيث لفّت العمل حول البوابة، لتبدو للوهلة الأولى غير مقروءة حتى للناطقين باللغة العربية.

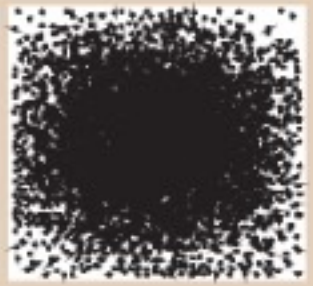
تقتبر هذه الأبيات السبعة عشر عن الفكر الرومي من ثلاث جوانب - الارتباط بالذات وعلاقة الفرد بالآخرين والارتباط بالذات العليا. كما أن البوابة نفسها تتبع هيكلاً ثلاثياً، حيث يتم احتواء الطبقة المركزية من الحروف بين طبقتين خارجية وداخلية من الوصلات، مما يعكس بصرياً شعر الرومي عن الطبيعة الإلهية والحياة الدنيوية.

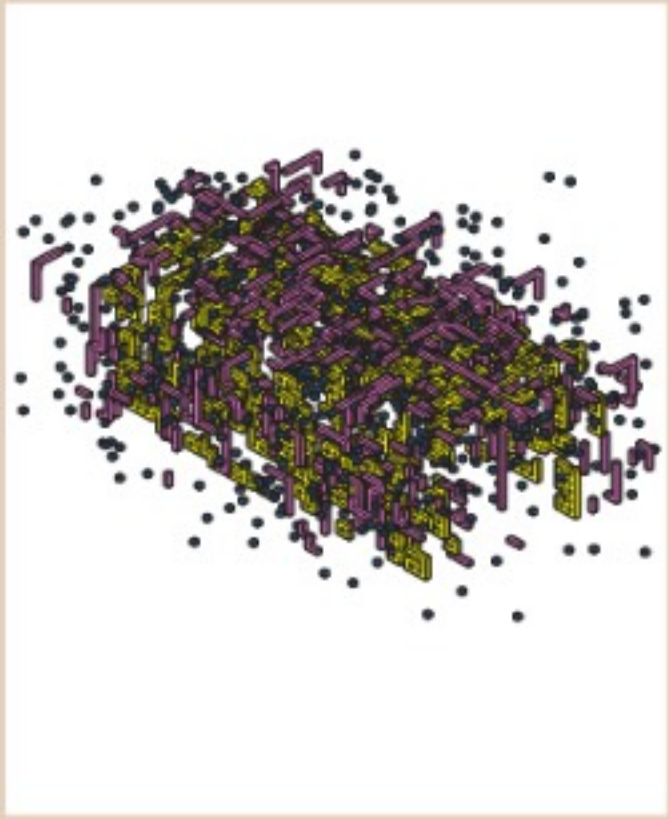
يوفر الممر المغمور بالضوء للزوار مساراً للتأمل في حكمة الرومي، ليتيح لهم الصعود إلى منصة مقابلة يمكنهم من خلالها قراءة الأبيات المختارة من شعر الرومي، إذ يشير الأثر من نقطة خارجية في الصنعة ويتوجه أثناء الشرارة إلى مركز المنصة حتى يتسع قراءة المصنوع. إشارة هذا التصميم الحلزوني بحركة.

في هذا السياق، تبدأ آيات الرومي في أقصى نقطة خارجية بتعليمة تنفي بالحياة "إذا كنت تبحث عن اللؤلؤ، فاغمر نفسك في أحضان البحر" وتنتهي بصمت راضٍ يُشير إلى أن كل نعم الحياة التي يمنحت للإنسان ما هي إلا جزء يسير من حياة خالدة وهادئة: "قبل الموت، اغلق فمك".









In conversation with Nedaa Elias

Can you please introduce yourself?

Nedaa Elias: My name is Nedaa Elias. I'm from Syria. I'm an installation artist, I specialise in public art installations and artworks that people can interact with.

What was the inspiration behind your art installation?

Nedaa Elias: Essentially, all my work has to do with letters, Arabic letters. With that, I mean all the letters that once traveled with the expansion of Islam all over the world, from China to Africa to Europe.

All these countries have different dialects in Arabic. Each contains phonemes that we don't have in Arabic letter design. They had to create new letters until they reached hundreds of Arabic letters.

My idea is to bring these letters together and use them again, at least as a remembrance. Maybe I cannot bring them to life again, but I can revitalise them.

How did the poetry of Rumi inform the installation?

Nedaa Elias: Rumi has a special meaning in the region's culture, especially with his mentor, Shams Tabrizi.

The idea of selecting topics from Rumi has to do with movement and change. It concerns the self as well as the others; how Rumi believes that your self is different from than what you're going to be. Your past is distinct than your present and your future.

Rumi always focuses on various levels of the self. The selection of Rumi's verses was not just arbitrary. I had to go through a thorough research.

The idea of selecting different verses started with fundamental thoughts about life, people, ultimately expanding to topics like love and passion. Then there are more elaborations about the self, up until the last verse that talks about death.

Square Kufic script is two-dimensional and I needed to explore it in a three-dimensional way in my installation. Rumi specifically explores the meaning in his poetry, the meaning of the self. In his poetry, he creates different levels for each word. One reads a verse, but it is actually connected to a different level of the self.

That's why I chose Rumi.

Why did you choose a layered gate for your artwork?

Nedaa Elias: The base layer is formed by Rumi's words, serving as the central foundation.

It is structured with these layers above, three layers to the right, and three layers to the left - completing itself in symmetry.

The idea of three layers also derives from how Rumi presents his thoughts to the reader.

Where multiple parts meet in the artwork, the verses reflect my relationship with others. Then, there is my relationship with myself, and lastly, there is relationship with a higher power. These connections can be equated to directions - Rumi's poetry always carries a horizontal, vertical, and profound depth.

Can you elaborate a bit more on the adjacent, next to the "Gate of Wisdom"?

Nedaa Elias: Square Kufic script is highly intricate and layered, deciphering the text within this artwork could take hours, if not days.

To support this, we created an adjacent platform that displays everything written in the artwork providing a

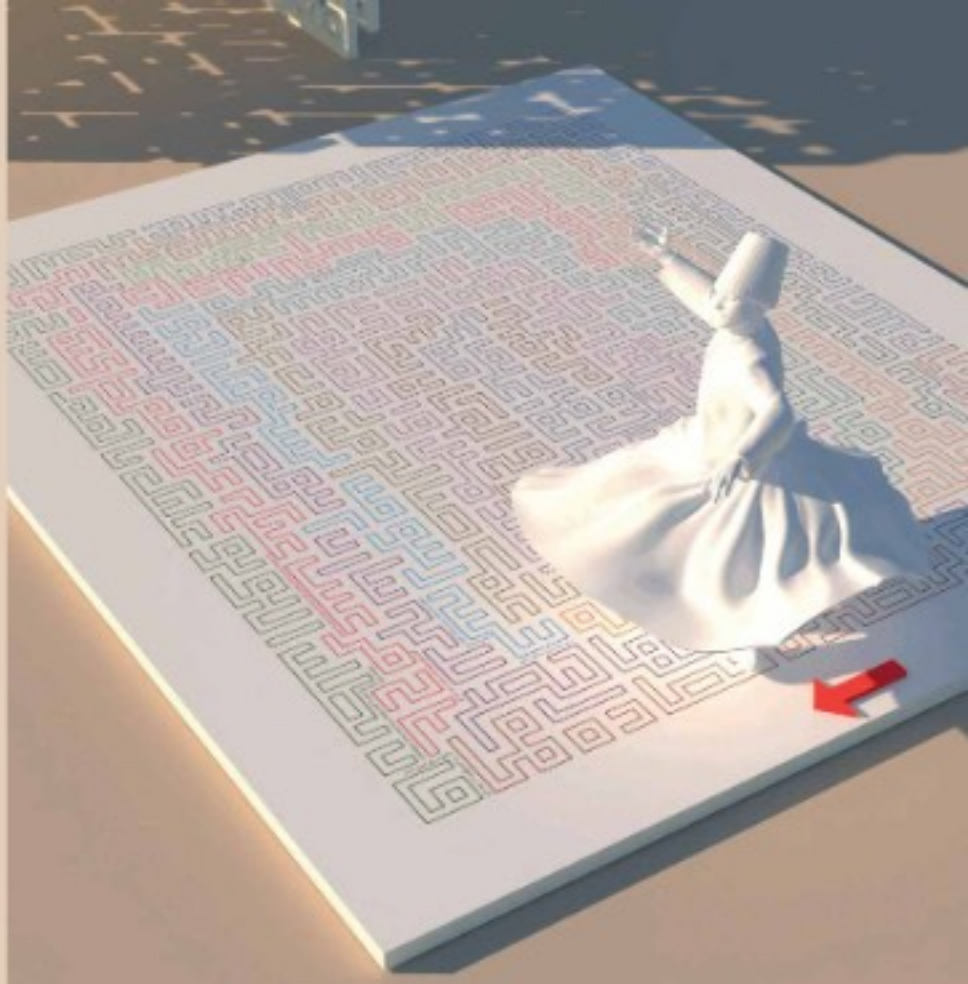
clear explanation.

People can engage with Rumi's verses by stepping on the platform, walking on it, and reading the verses line by line, in both Arabic and English. In doing so, they follow a spiral movement across the two dimensional platform.

What do you want visitors of the Tanweer Festival to take away from the "Gate of Wisdom"?

Nedaa Elias: I want to create an artwork that lingers in memory. By recalling this piece, viewers will also remember the Square Kufic art form, which was established over thousand years ago. Unlike other art forms, it remained largely unchanged and did not undergo significant transformation - until this century.

For me, I have achieved my goal by reviving something from the past, presenting it in the present, and leaving an impression that vistors can carry with them into the future.



منصة مجاورة. وهذه المنصة تحتوي على كل شيء مكتوب في العمل الفني، مشروح على تلك المنصة.

ويمكن للناس تجربة آليات اليوم عن طريق الصعود إلى المنصة، والمشي عليها، وقراءة الآيات نفو الأخرى، باللغتين العربية والإنجليزية. وهكذا يمكنهم أثناء القراءة القيام بالحركة الدائرية على منصة ثنائية الأبعاد.

ما الذي تريد أن يأخذه زوار مهرجان تنوير من "بوابة الحكمة"؟

نداء الياس: أريد أن أصنع عملاً فنياً يبقى في ذاكرتهم لأنه عن طريق تذكر هذا العمل الفني يمكنهم كذلك تذكر منصة في (إيسكوبر كوفيك) الذي تأسس منذ ألف عام، ولم يمر بمراحل التحول مثل غيره من أشكال الفن، وبقي على حاله، ولم يتطور حتى هذا القرن.

هذا بحد ذاته، بالنسبة إلي، هو تحقيق الهدف، وهو جلب شيء من الماضي، وتقديمه في الحاضر، وترك انطباع يبقى معهم للمستقبل.

حوار مع نداء الياس

هل يمكنك أن تُعرف عن نفسك؟

نداء الياس: اسمي نداء الياس. أنا فنان تركيبي من سورية أعمل بشكل أساسي على الأعمال الفنية التركيبية في الأماكن العامة والأشياء التي يمكن للناس التفاعل معها.

ما هو مصدر الإلهام وراء تركيبتك الفنية؟

نداء الياس: أساساً، جميع أعمالي بما فيها أعمالي الجديدة، تتعلق بالحروف، وبالتحديد الحروف العربية؛ وأعني بذلك جميع الحروف التي انتشرت مع توسع الإسلام في جميع أنحاء العالم، من الصين إلى إفريقيا إلى أوروبا.

جميع هذه البلدان أو الأماكن لديها لغات مختلفة، وكل لغة لديها صوتيات خاصة مغايرة لتلك التي تصير الحروف العربية. لذا، اضطروا إلى إنشاء حروف جديدة. وهذه الحروف الجديدة مرت بمراحل تطور إلى أن وصلت إلى مثلث الحروف العربية.

تتلخص فكرتي في جمع هذه الحروف معاً واستخدامها مرة أخرى، على الأقل كذكرى. ربما لا أستطيع إحيائها مرة أخرى، إلا أنه يمكنني إعادتها إلى حياة الفاكرة.

كيف أثرت شعرية جلال الدين الرومي على العمل التركيبي؟

نداء الياس: جلال الدين الرومي له معنى خاص في ثقافة المنطقة، خاصة مع معلمه شمس الدين التبريزي.

فكرة اختيار موضوعات من الرومي تتعلق بالحركة والتعبير، وتتعلق بالنفس وبالآخرين، وكيف يعتقد الرومي أن النفس تختلف عما ستصبح عليه. ماهيتك مختلف عن حاضرك ومستقبلك.

وهو يركز دائماً على مستويات مختلفة للنفس. ولم يكن اختيار الرومي للكلمات في أشعاره اعتباطياً، بل جاء بعد بحوث ودراسات معقدة.

إن فكرة اختيار أبيات مختلفة قد بدأت بالأفكار الأساسية عن الحياة والناس. ثم توسعت إلى موضوعات مثل الحب والمعرفة، ثم جاءت

تفاصيل أكثر عن الذات، وحتى الأبيات الأخيرة التي تتحدث عن الموت.

العمل "سكوبر كوفيك" يشبه منصة ثنائية الأبعاد، وكنت بحاجة إلى استكشاف المنصة ثلاثية الأبعاد مع هذا العمل. والرومي، تحديداً، يستكشف المعاني في شعره، يخلق مستويات مختلفة لكل كلمة. بينما تقرأ أياً، فإنه يرتبط بمستوى مختلف من النفس.

تحتاج إلى قراءة كلمات رومي في كل مرة على مستوى معين. وهذا ما أفعله في العمل الفني "سكوبر كوفيك" ... أجلبه إلى مستوى مختلف، مستوى ثلاثي الأبعاد، حيث ترتبط الكلمة نفسها بمستوى مختلف.

لهذا السبب اخترت الرومي.

لماذا اخترت البوابة لعملك الفني؟

نداء الياس: العمل الفني نفسه يتكون من ثلاث طبقات. الطبقة الأساسية هي النص التي هي كلمات الرومي.

هذه هي الطبقة الرئيسة منه، والتي تأتي في المنتصف. لذا فإن لديها هذه الطبقات الثلاث في الأعلى، ثلاث طبقات على اليمين، ثلاث طبقات على اليسار... فتكتمل.

فكرة الطبقات الثلاث تأتي كذلك من كيفية عرض الرومي تفكيره للجمهور، حيث تلقى أجزاء متعددة في العمل الفني، تتحدث الأبيات عن علاقاتي بالآخرين، ومن ثم علاقاتي بنفسي، وأخيراً هناك علاقة مع الرب. وهذه العلاقة تكون دائماً أفقية، عمودياً، وكذلك في العمق في شعره.

مثل رسم بياني XYZ، وهذه هي فكرة الطبقات الثلاث، لتكون ثلاثية الأبعاد، فأنفسر الكلمات بالفكرة نفسها، وتقدم الأفكار في شكل ثلاثي الأبعاد فيسهل للناس فهم العمل.

هل يمكنك أن توضح أكثر عن المنصة المجاورة لـ"بوابة الحكمة"؟

نداء الياس: لأن الـ"سكوبر كوفيك" معقد جداً، وعميق جداً لدرجة أن الناس يحتاجون إلى قضاء ساعات وساعات، إن لم يكن أياماً، فقط لتفكيك ما هو مكتوب في هذا العمل الفني. لذلك أنشأنا

Nedaa Elias

Nedaa Elias, a Syrian artist based in the UAE, holds a Master of Fine Arts degree and is known for addressing environmental and cultural concerns in contemporary Middle Eastern societies.

His work delves into topics like the decline of Arabic script and the impact of bird migration on the Gulf's economy. Specialising in public installations, Elias explores the connection between people and culture, inviting viewers to engage and interpret his creations.

Notable exhibitions include "Manifestations of Rumi" in 2023, "UAE Pearl" in 2016, "Pursuit of Abjad" in 2017, and "Down the Rabbit Hole" in 2019. Recently, Nedaa Elias has been exploring the intersection of the Body without Organs philosophy and the revival of Square Kufic art, breaking free from traditional constraints.

نداء الياس

نداء إلياس، فنان سوري يقيم في الإمارات العربية المتحدة، حاصل على درجة الماجستير في الفنون الجميلة، ويشتهر بتناوله لقضايا بيئية وثقافية تمس المجتمعات المعاصرة في الشرق الأوسط.

تتعمق أعماله في مواضيع مثل تراجع استخدام الخط العربي، وأثر هجرة الطيور على اقتصاد منطقة الخليج. وهو أيضاً متخصص في فن الأعمال التركيبية العامة، مستكشفاً الروابط بين الناس والثقافة، وداعياً المتلقين للتفاعل مع أعماله وتفسيرها.

من أبرز معارضه: "تجليات الرومي" في عام 2023، و"لؤلؤة الإمارات" عام 2016، و"رحلة البحث عن أبجد" عام 2017، و"أسفل حفرة الأرنب" عام 2019. في الآونة الأخيرة، بدأ نداء إلياس رحلة استكشاف جديدة تجمع بين فلسفة "الجسد بلا أعضاء" وإحياء فن "الخط الكوفي المربع"، متجاوزاً بذلك القيود التقليدية ومبتكراً مسارات جديدة.

أحمد قطان
Ahmad Kattan

لامُـــــتناهْ

La Mutanah: An Infinite Majlis

أحمد قطان
Ahmed Kattan

La Mutanah: An Infinite Majlis

CNC - cut solid wood.
Diameter: 3 m.

The UAE-based Syrian designer and architect Ahmad Kaltian created "La Mutanah: An Infinite Majlis" as a poetic reflection of the infinite dialogue between time and tradition, derived from the essence of the Emirati majlis.

Kaltian was commissioned to create an installation that invites visitors not just to see, but to experience the piece from any angle, much like the majlis; a place of boundless exchange, where experiences merge and voices converge.

"La Mutanah", which means "infinite" in Arabic, is inspired by the unbroken form of the Möbius Strip, telling the story of an endless journey, where past, present, and future fold into one another the way the piece's singular surface twists and turns infinitely, echoing the harmonious flow of culture.

The circular bench consists of six pieces of yellow pine wood that are seamlessly interlocked into one another after they were meticulously carved and sculpted. Having sustainability at the heart of this circular bench, it allows for various options for display and usage. The wood's curves and lines draw a connection to the community, in which shared stories become threads binding people and time.

لامتناهية

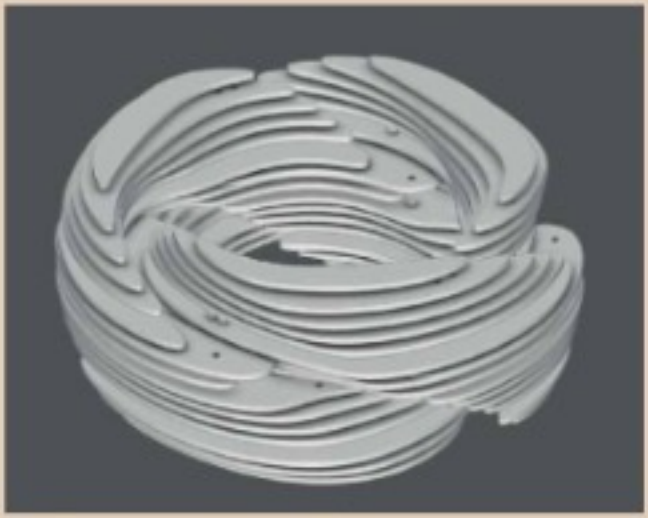
قطع الخشب الصلب.
القطر: 3 م.

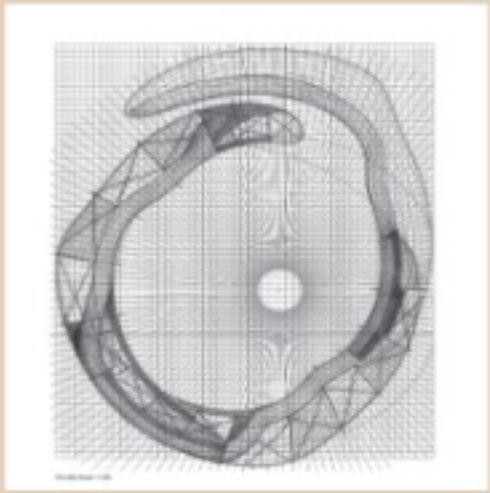
صمم المصمم والمعماري السوري المقيم في الإمارات أحمد قلطان عمله الفني "لامتناهية" الذي يمثل انعكاساً شاعرياً للحوار اللانهائي بين الزمن والتقاليد، مستلهماً من جوهر المجلس الإماراتي.

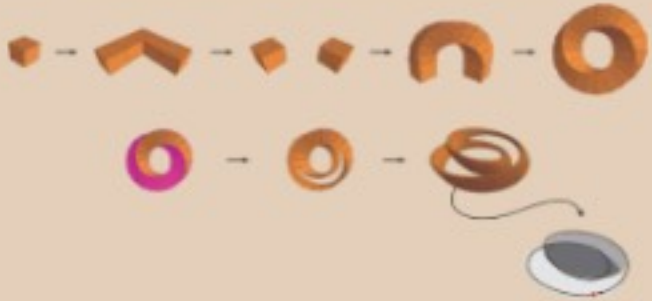
تم تكليف أحمد قلطان بابتكار عمل فني وتركيبي يدعو الزوار لتجربة تفاعلية مع العمل الفني من أي زاوية، تماماً بشابه طبيعة المجالس التقليدية، وهو المكان الذي يتسم بالحوارات اللانهائية وتندمج فيه التجارب وتتقارب الأصوات.

استلهم قطان عمله "اللامتناهية" من شريط موبيوس اللانهائي، والذي يروي حكاية رحلة لا نهاية لها، حيث يتطوي الماضي والحاضر والمستقبل ببعضهم بعضاً بطريقة تشابه انطواء العمل الفني بسطحه الأحادي الذي يلتوي بصدى الناعم مع التقاؤه، كونه حلقة لا نهائية أصبح بها الوقت ذاكرة وإيقاعاً.

يتكون العمل الفني "اللامتناهية" من 6 قطع من خشب الصنوبر الأصفر المتداخلة بعضها ببعض بسلاسة بعد أن تم نحتها وتصميمها بدقة. وكون الاستدامة هي جوهر هذا المقعد الدائري، فإن ذلك يتيح خيارات متنوعة في العرض والاستخدام. تصنع وتمثل المنحنيات وخطوط الخشب رابطاً وصلة للمجتمع، حيث تصبح القصص المشاركة خيوطاً تجمع الناس والوقت.







In conversation with Ahmad Kattan

Can you please introduce yourself?

Ahmad Kattan: I'm Ahmad Kattan, I'm a Dubai-based architect and multidisciplinary Concept Designer. I graduated with a Bachelor of Engineering in Architectural Engineering with honors of the first class in 2016 and a Master of Science in Renewable Energy Engineering with distinction in 2020.

What was the inspiration behind "La Mutanah: An Infinite Majlis"?

Ahmad Kattan: The objective was to design a sculpture that is experience-oriented, one that evokes emotions and stimulates senses. And most importantly, delivers personalized experiences. It needed to be futuristic, at the same time nestled in Emirati traditions. A sculpture not just to be seen, but to be experienced from every angle. I wanted the name to not only describe the geometry or the concept, but a name that is infinite itself.

Can you explain a bit more about the Arabic title chosen for the piece?

Ahmad Kattan: "La Mutanah" means "infinite" in Arabic, just like the shape of the artwork. We removed the "i" from "La Mutanahi" in Arabic, to keep the name open-ended as if it's going into infinity. I would like to describe "La Mutanah" as a poetic reflection of the infinite dialogue, between time and tradition, sculpted from the essence of Emirati Majlis.

How does storytelling come into play within your piece?

Ahmad Kattan: It's an unbroken form, it's the story of an endless journey, where past, present, and future fold into one another. Just like whispers shared across generations.

Each curve holds a pulse of a connection, a quiet testament to the continuity of community. Where stories are threads binding people and time. It is both a map and a metaphor, charting the eternal path of tradition. Ever shifting, yet never broken. Infinity evokes the human thought, the fact that it is incomprehensible, evokes a sense of mystery and wonder. I find that a solid plan to build upon, for this sculptural bench.

What intrigued you about the concept of infinity?

Ahmad Kattan: The most fascinating way to physically express infinity is by using a Möbius strip. A Möbius strip evokes time and interconnectedness. I was always extremely intrigued with Möbius and Möbius-derived geometries. I invested a lot of time researching that matter, since my undergraduate years. A Möbius strip can be formed by joining the ends of a strip of paper, with a half twist. You get an non-orientable surface. Meaning, you cannot distinguish between a counterclockwise and a clockwise movement, on the single curve, single surface geometry.

What role do you think wood plays in your chosen material?

Ahmad Kattan: As we keep repeating, sustainability is no more a choice or a niche. It is a necessity. It is not optional to have a sustainable design. We have explored many materials and fabrication techniques. Until we settled on wood. Wood is not only sustainable, but it's also renewable. It was the perfect material to have in an indoor or outdoor sculpture. So, the final piece, is made of CNC solid wood. Yellow pine in particular. This sculpted piece is painted with olive oil as a layer of protection. It gives the sculpture its final finish.

What were the challenges you faced in materialising a digitally-imagined design?

Ahmad Kattan: I knew from the beginning that the fabrication methodology needs to be automated. It was just a question of what that methodology would be. Then, the shape was broken into six pieces, when put on top of each other, and joined together, they actually form the infinite surface.

What was important to you as designer designing a piece that debuted in Dubai Design Week 2024?

Ahmad Kattan: It was a great opportunity to realise the concept, turn it into a design, and then fabricate and showcase it at the tenth edition of Dubai Design Week as part of Editions. It was great seeing people interact with it.

What does it mean to you bringing 'La Mutanah' to the Mleiha Desert as part of the Tanweer Festival?

Ahmad Kattan: I think the curves of "La Mutanah" will resonate beautifully with the curves of the desert in Mleiha. The context is fascinating. The Mleiha Desert is just fantastic. I see the curves of "La Mutanah" joining the curves of Mleiha.

What do you want visitors of the Tanweer Festival to take away from "La Mutanah"?

Ahmad Kattan: The idea of an experience-oriented sculpture is that it delivers personalised experiences to every user. Visitors of the Tanweer Festival will have the chance to gather around and manifest an outdoor desert majlis, to exchange stories, ideas, and experiences.

How do you see yourself moving forward with the infinite form that has now manifested into a public space installation?

Ahmad Kattan: I would like to experiment with various versions of "La Mutanah". Maybe experimenting with several materials. It is thankfully already going to be in different contexts. From the tent in Downtown Design to Mleiha Desert. It could be around a tree, it could be in the desert, it could be on the beach, or it could be in the lobby of a hotel. The possibilities are infinite.

ما الذي كان مهماً بالنسبة لك كمهندس معماري صمم قطعة عرضت في أسبوع دبي للتصميم عام 2024؟

أحمد قطان: كانت فرصة رائعة لتجسيد الفكرة، وتحويلها إلى تصميم، ثم تصنيعها وعرضها في النسخة الفائتة من أسبوع دبي للتصميم ضمن معرض "إيديشينز". وكان تفاعل الناس معها لافتاً.

ماذا يعني لك عرض "الأمْتناة" في صحراء مليحة ضمن مهرجان تنوير؟

أحمد قطان: كان من المفرح جداً معرفة أن "الأمْتناة" سيشارك في مهرجان تنوير. أعتقد أن انحناءات "الأمْتناة" ستنسجم مع التحديات الساحرة في صحراء مليحة. كانت فكرة ترشيح "الأمْتناة" للمشاركة في المهرجان مشوقة للغاية. فالسياق ساحر وملهم. وصحراء مليحة مذهلة. وأعتقد أن انحناءات "الأمْتناة" تتناغم مع انحناءات مليحة.

ما الذي تود أن يستلهمه زوار مهرجان تنوير من "الأمْتناة"؟

أحمد قطان: فكرة المنحوتة التي تركز على تجربة المشاهد هي أنها تقدم تجارب شخصية لكل مستخدم. وسيحظى زوار مهرجان تنوير بفرصة التجمع معاً وتشكيل "مجلس صحراوي" في الهواء الطلق، وتبادل القصص والأفكار، والتجارب.

ما هي تصوراتك المستقبلية للشكل اللامتناهي الذي أصبح الآن عملا تركيبيا في مكان عام؟

أحمد قطان: أود أن أجرب نسخاً مختلفة من "الأمْتناة". ربما أجرب مواد مختلفة. والحسين الحظ، سيكون هناك فرص لعرضها في مساقات متنوعة، بدءاً من الخيمة في "تاون تاون ديزاين" إلى صحراء مليحة. وربما نراها أيضاً في الردهات، وحول شجرة، أو في الصحراء، أو على الشاطئ، أو في ردهة فندق. فالخيارات المتاحة لانهائية.

حوار مع أحمد قطان

هل يمكنك أن تُعرف عن نفسك؟

أحمد قطان: أنا أحمد قطان، مهندس معماري ومصمم مفاهيمي متعدد التخصصات مقيم دبي. تخرجت بدرجة بكالوريوس في الهندسة المعمارية مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى في عام 2015، وحصلت على ماجستير العلوم في هندسة الطاقة المتجددة بامتياز في عام 2020.

ما الذي ألهمك لتصميم عمل "لانتناهٍ"؟

أحمد قطان: كان الهدف هو تصميم منحوتة تركز على تجربة المشاهد، منحوتة تثير المشاعر وتحفز الحواس، والتي من خلال تقديم تجارب شخصية فريدة، كان لا بد وأن تبدو المنحوتة وكأنها مستوحاة من المستقبل، وفي الوقت نفسه متجذرة في التقاليد الإماراتية الأصيلة. منحوتة لا يمكن رؤيتها وحسب، بل يمكن تجربتها من جميع الزوايا. أردت أن يعبر الاسم ليس فقط عن الشكل الهندسي، بل أن يكون الاسم بحد ذاته لامتناهٍ.

هل يمكنك توضيح المزيد عن الاسم الذي اخترته لهذه القطعة؟

أحمد قطان: "لانتناهٍ" يعني "لانهائي"، تماماً مثل عملي الفني. لكننا قمنا هنا بحذف حرف "ي" من "لامتناهي" ليشد الاسم مفتوحاً، كأنه يمتد إلى ما لا نهاية. أود أن أصف "لانتناهٍ" بأنه انعكاس شعري للحوار اللامتناهي بين الزمن والتقاليد، منحوتة مستلهمة من جوهر وروح المجلس الإماراتي.

ما هو دور السرد القصصي في عملك الفني؟

أحمد قطان: إنه شكل غير منقطع، يجسد قصة رحلة لا نهاية لها، حيث يتداخل الماضي والحاضر والمستقبل معاً تماماً مثل الهمسات التي تنتقل عبر الأجيال. كل الحدادة تحمل نبض الحياة، وشهادة دامغة على استمرارية المجتمع. حيث تكون الحكايات هي الخيوط التي تربط بين الناس والزمن. إنه عباءة من خريطة وتعبير مجازي في آن واحد، فهو يرسم المسار الأبدي للتقاليد، وهو دائم التغير، لكنه لا ينكسر أبداً. اللانهاية تثير التفكير البشري،

وحقيقة عدم إمكانية إدراكها تولد إحساساً بالغموض والدهشة. وهذا ما أراه سيدية قوية لبناء هذا المقعد الخشبي.

ما الذي جذبك لمفهوم اللانهاية؟

أحمد قطان: أكثر الطرق إثارة للتعبير عن اللانهاية بشكل مادي ملموس هي استخدام شريط موبيوس. شريط موبيوس يُعبّر عن الزمن والترابط. لطالما انجذبت شريط موبيوس والأشكال الهندسية المشتقة منه. لقد بذلت الكثير من الوقت في البحث في هذا المجال منذ سنوات دراستي الجامعية. يمكن تشكيل شريط موبيوس بربط نهايات شريط ورقي بعد عمل نصف إلتواء، ومن ثم تحصل على سطح غير قابل للتوجيه. بمعنى أنه لا يمكنك التمييز بين الاتجاه عقارب الساعة أو ضدها على المنحنى الواحد، فهناك شكل هندسي أحادي السطح.

ما الدور الذي يلعبه الخشب باعتباره المادة المختارة في تنفيذ عملك الفني؟

أحمد قطان: كما ذكرت دائماً، لم تعد الاستدامة خياراً أو مجرد ترف، إنها ضرورة. لم يعد من الممكن اعتبار التصميم المستدام أمراً اختيارياً. لقد بحثنا في خيارات عديدة لمواد وتقنيات التصنيع، حتى اخترنا على الخشب. فالخشب ليس فقط مستداماً وحسب، لكنه متجدد أيضاً. وبالتالي فقد كان المادة المثالية التي يمكن استخدامها في منحوتة داخلية أو خارجية. وهكذا فإن القطعة النهائية مصنوعة من خشب مصبوب بواسطة تقنية "سي إن سي". الخشب المستخدم تحديداً هو الصنوبر الأصفر، وتم طلاء القطعة بزيت الزيتون كطبقة حماية، وإضفاء اللمسة النهائية على المنحوتة.

ما هي التحديات التي واجهتها في تحويل تصميم رقمي إلى واقع ملموس؟

أحمد قطان: كنت أعلم منذ البداية أن طريقة التصنيع يجب أن تكون آلية. كانت المسألة تقتصر فقط على تحديد الطريقة الصائبة. ثم تم تقسيم الشكل إلى ستة أجزاء، وعندما يتم وضعها فوق بعضها البعض وتجميعها معاً، فإنها تشكل السطح اللامتناهي.

Ahmad Kattan

Ahmad Kattan is a Dubai-based Syrian concept designer and architect, he graduated holding a Bachelor of Engineering in Architectural Engineering with Honours of the First Class in 2016, and a Master of Science in Renewable Energy Engineering with Distinction in 2020 from Heriot-Watt University.

His architectural journey began as an intern in 2014, where a passion for concept design was quickly ignited. Following graduation, he specialised in this field, recognising it as the essence of "architectural expression". With a deep understanding of sustainable design, he has consistently integrated these principles into every project.

Over the years, he has designed numerous key projects locally and internationally across various sectors. His career then evolved to specialise in the concept design of super high-rise towers, further refining his expertise in creating iconic and sustainable structures.

Ahmad Kattan was the winner of Urban Commission 2023 and his project "Designest" was commissioned by Dubai Design Week 2023 at Dubai Design District. He has participated in several collective exhibitions the latest being the exhibition "Designing with the Sun" with his project "Solar Portals" in 2023 and the "Non-Human Design" exhibition in 2021 at the Domaine de Boisbuchet in Lessac, France. Representing the United Arab Emirates, he won the first prize at the Master Design Challenge, in addition to prizes for "The Best Project", "The Best Sketch" and "The Best Presentation" in Barcelona, Spain 2020. He won the first prize at the One Day Design Challenge in Dubai 2019. In 2016, he was a shortlisted for the 10th Edition of The Sheikha Manal Young Artist Award for the architectural category.

أحمد قطان

أحمد قطان هو مصمم ومهندس معماري سوري مقيم في دبي، حاصل على درجة بكالوريوس في الهندسة المعمارية مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى في عام 2016، وماجستير العلوم في هندسة الطاقة المتجددة بامتياز في عام 2020 من جامعة هيريوت وات.

بدء رحلته المعمارية كمتدرب في عام 2014، وسرعان ما اشتعلت بداخله شغف سريع بتصميم المفاهيم والأفكار التصميمية. بعد تخرجه، تخصص في هذا المجال، بعد ما أدرك بأنه جوهر "التعبير المعماري". وبفهم عميق للتصميم المستدام، قام بدمج هذه المبادئ باستمرار في كل مشروع قام به.

وعلى مدى مسيرته، صمم العديد من المشاريع البارزة محلياً ودولياً في قطاعات متنوعة. ثم تطورت مسيرته لتتخصص أخيراً في تصميم المفاهيم بالأفكار لمشاريع ناطحات، مما ساعده على صقل خبرته في إنشاء هياكل أيقونية مبتكرة ومستدامة.

فاز أحمد قطان بجائزة "أشغال مدنية" في عام 2023، وتم عرض مشروعه "ديزاينست" من قبل أسبوع دبي للتصميم 2023 في حي دبي للتصميم. شارك في عدة معارض جماعية كان آخرها معرض "التصميم بالشمس" بمشروعه "بوابات شمسية" في عام 2023 ، ومعرض "تصميم للكائنات غير بشرية" في عام 2021 في دومين دو بويسوشيه في ليسالك، فرنسا. فاز ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة بالجائزة الأولى في تحدي التصميم الرئيسي، بالإضافة إلى جوائز "أفضل مشروع" و"أفضل رسم تخطيطي" و"أفضل عرض تقديمي" في برشلونة، إسبانيا 2020. كما فاز بالجائزة الأولى في تحدي اليوم الواحد للتصميم في دبي 2019. وفي عام 2016، تم ترشيحه في قائمة العشرة الأوائل لجائزة الشيخة منال للفنانين الشباب في دورتها العاشرة عن فئة الهندسة المعمارية.

MJ6128

عمر الفرق
Omar Al Gurg

نو Nu

عمر الفاروق
Omar Al Farouq

Nu

40 modules, 45 cm x 45 cm x 45 cm
Molded GRC

Emirati designer Omar Al Gurg created "Nu", a form that is about functionality as well as about design. The name derives from its simple form – with its two feet on the ground, it reads like an "n", but turned around, its takes up the shape of the letter "u".

The strong yet lightweight modules offer a solid design for various everyday purposes – as stools, tables, planters, bookshelves or even newspaper racks. At Tarmeer Festival, Omar Al Gurg's modules became adorned with customised cushions and are located at the "Nourish" pavilion, where festival visitors can gather and enjoy a meal together.

Omar Al Gurg's original "Nu" module made its first appearance in 2021 as part of "The Path" exhibition at 1971 – Design Space in Sharjah in collaboration with the Sharjah Islamic Arts Festival, with over 80 pieces laid out across the space, forming clusters. The arrangements were assembled to emphasise the versatility and modularity of Al Gurg's minimalist yet playful designs.

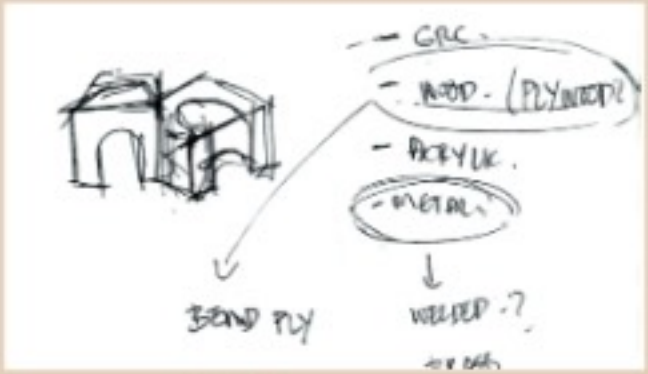
نو

40 وحدة، 45 سم × 45 سم × 45 سم
من الخرسانة المطيّاة بالألياف الزجاجية

ابتكر المصمم الإماراتي عمر القرق عمله التركيبي "نو" (Nu)، ليقدم لنا تجسيداً حياً لرؤيته المتمثلة في أن روعة التصميم يمكن أن تجتمع مع الكفاءة الوظيفية في عمل واحد. يستمد العمل اسمه من شكله البسيط - حيث يبدو بقدميه على الأرض وكأنه حرف "ن"، ولكن عند قلبه يأخذ شكل حرف "و".

توفر الوحدات الثابتة والخفيفة الوزن في نفس الوقت تصميماً قائماً للتحمل لمختلف الاستخدامات اليومية - كمقاعد أو طاولات أو أرفف للكتب أو الصحف. وفي مهرجان تنوير، يقدم عمر القرق وحداته مزينة بوسائد مريحة، وهي موزعة في تنسيق بديع في جناح "توريش" حيث يمكن لزوار المهرجان التجمع والاستمتاع بوجبات طعام معاً.

ظهر نموذج "Nu" الأصلي لأول مرة في عام 2021 ضمن معرض "الصراط" في 1971 – مركز للتصاميم في الشارقة، الذي جرى تنظيمه بالتعاون مع مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية، حيث تم توزيع أكثر من 80 قطعة في أرجاء المكان، مشكّلةً عملاً فنياً منسيقاً. تم ترتيب هذه القطع في صورة تراكيب تعكس براعة القرق في تحقيق التوازن بين الوظيفية الوظيفية وروعة التصميم بأسلوب يمزج بين البساطة والروح المرحة في آن واحد.



SARA
MARIA
DESIGN WEEK

BRIJLÉE
KILIMANJARO
4PM BAR
↳ GATES
↳ LINERS
↳ PORTABLE CAMPFIRE

In conversation with Omar Al Gurg

Can you please introduce yourself?

Omar Al Gurg: My name is Omar Al Gurg, I'm an architect by profession, I studied at Queen's University in Belfast. I currently practice product design.

What was the inspiration behind "Nu"?

Omar Al Gurg: Well, I really wanted the piece to be as functional as possible. I wanted it to be versatile, also for future use. If we wanted to use or repurpose the modules for something else, we could easily do that by rearranging the blocks. So, I guess that was the main purpose for them. Nu is actually inspired by a minor inconvenience, which was the running out of time.

We needed one modular block, something that could basically be anything, for "The Path" exhibition. Out of one Nu block, we created all of these different furniture pieces.

Can you explain the technique you have used for the "Nus" and what the material is?

Omar Al Gurg: I created the mold and used GRC, which is a lighter weight concrete that is reinforced with glass fibre. I used that because a lot of the architectural elements that you see outside are also made out of GRC, so they're quite durable.

The modules can be pigmented and formed into any type of mould to give a desired shape. So, it was quite easy to handle and quick to dry, that's why I used it.

Can you tell us a bit about your exhibition "The Path" in which the "Nus" featured prominently?

Omar Al Gurg: The title 'The Path' was chosen because of the Islamic Arts Festival. We catered this exhibit for the 1971 - Design Space. "The Path" in Arabic is "Al-Serat" and we have a saying as well "Al-Serat Al-Mustaqeem" which means the "straight path".

Along this path for the Islamic Arts Festival, my exhibition partner Layth Mahdi and I wanted to showcase how there could be different stations in multiple zones, where people experience various things along the path - from the beginning of their life all the way through to the end. Layth had a dining table in the middle of the gallery space, as a communal area for people, and I had all of the new blocks that were scattered around the space.

We used the numbers 3, 5 and 7, odd numbers that are very prominent not just in islam, but in many different religions as well. There are the Seven Skies, there are Five Pillars of Islam, and so on. So, we really wanted to play around this inner dialogue that had to do with the Islamic Arts Festival.

How do you use the "Nus" at home or in your studio?

Omar Al Gurg: I'm very much the type of person that gets bored very quickly, so I like to rearrange my spaces a lot.

I've used them as firepits outside for the winter, bookshelves, stations for the record player, and basically just dining seats as well - without a back, but it's for quick eating.

How have you created variations of the "Nus"?

Omar Al Gurg: We have them in different sizes as well, so we have the Nu and then we have the NuNu, which is the smaller version of Nu.

The NuNu is usually utilised for desks as desk organisers.

you can place even your coffee cup on top and then your spoon underneath.

Have you seen how other clients use them?

Omar Al Gurg: The Nus are very versatile. People have used them as planters, benches, partition walls, seats and now we have a new addition, which is the Nuc. The c is added to the extra Nu.

That one allows the benches to curve and we can create more round pillars as well with them. Again, it's just adding on that architectural element that allows for the versatility and the functionality of the object.

What does it mean to you having the "Nus" now placed in Mleiha, in a desert landscape?

Omar Al Gurg: I'm happy to see the Nus being displayed in a different kind of landscape. It just goes to show also how versatile the product can be and what it can endure, and how much sand, desert and heat it can take.

What do you want visitors of the Tanweer Festival to take away from the "Nus"?

Omar Al Gurg: The most exciting part about that for me is how people are going to be able to interact with them. Now, there is going to be a lot more people that are going to sit on them and actually enjoy them. So, for me it's very exciting.

بكم فوقه ثم ملعقتكم تحته.

هل رأيت كيف يستخدمها العملاء الآخرون؟

عمر الفرق: مجموعة الـ"نو" هي أكثر تنوعاً بكثير. فقد استخدمها الناس كأوعية للزراعة، ومقاعد، وجدران فاصلة، ومقاعد فردية والآن لدينا إضافة جديدة وهي "نوك". تمت إضافة الحرف c إلى nbi الإنجليزي.

هذا يسمح للمقاعد بأن تكون منحنية نوعاً ما ويمكننا صنع المزيد من الأعمدة المستديرة أيضاً باستخدامها. لذا مرة أخرى، يتعلق الأمر فقط بإضافة هذا العنصر المعماري إليه والذي يسمح بتنوع ووظائف أكبر.

ما الذي يعنيه لك وجود "النو" الآن في بيئة صحراوية مثل مليحة ؟

عمر الفرق: أنا متحمس جداً لذلك في الواقع، أنا سعيد برؤية مجموعة الـ"نو" معروضة في نوع مختلف من المناظر الطبيعية. هذا يوضح أيضاً مدى تنوع المنتج، بل يبرهن أيضاً على قدرته الاستثنائية على التحمل، وقوة مقاومته للرمل، والصحراء، وحرارة الشمس.

ما الذي تريد أن يستلهمه زوار مهرجان تنوير من "النو"؟

عمر الفرق: الجزء الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لي هو كيف سيتمكن الناس من التفاعل مع هذه الوحدات. الآن سيكون هناك الكثير من الأشخاص الذين سيجلسون عليها ويستمتعون بها بالفعل. لذا، بالنسبة لي، هذا أمر مثير للغاية.

هل يمكنك أن تُعرف عن نفسك؟

عمر القرق: اسمي عمر القرق، أعمل كمهندس معماري، درست في جامعة كوينز في بلفاست، وأنا أمارس حالياً تصميم المنتجات أيضاً.

ما هو مصدر الإلهام وراء "نو"؟

عمر القرق: أردت أن تكون القطعة ذا طابع عملي ووظيفي قدر الإمكان، وأن نصنع شيء متعدد الجوانب، يمكننا استخدامه أو إعادة استخدامه لشيء آخر في المستقبل، وأن تقوم بذلك بسهولة عن طريق إعادة ترتيب الوحدات. لذا أعتقد أن هذا كان الغرض الرئيسي ليتم. "نو" هو في الواقع مستوحى من عالم بسيط، وهو نفاد الوقت.

كنا بحاجة إلى وحدة واحدة قابلة للبناء، شيء يمكن أن يكون أي شيء، في الأساس، لمعرض "الضراط". انطلاقاً من وحدة الـ"نو"، قمنا بإنشاء كل القطع المختلفة من الثلاث.

هل يمكنك أن تشرح التقنية التي استخدمتها لـ"نو" وما هي المادة؟

عمر القرق: قمنا بصنع قالب باستخدام مادة الـ"جي آر سي"، وهي خرسانة خفيفة الوزن معززة بألياف زجاجية. تستخدم ذلك لأن العديد من العناصر المعمارية التي نرونها في الخارج مصنوعة أيضاً من الـ"جي آر سي"، لذا فهي قابلة للتحمل للغاية.

ويمكنكم ببساطة صبغها وتشكيلها في أي نوع من القوالب وستحظيكم الشكل الذي تريدونه. لذلك كان من السهل جداً التعامل معها وتجفيفها بسرعة، ولهذا السبب قمنا باستخدامها.

هل يمكنك أن تخبرنا قليلاً عن معرضك "الضراط" الذي برزت فيه "نو" بشكل بارز؟

عمر القرق: اخترنا عنوان "الضراط" للمعرض كونه جزءاً من مهرجان الفنون الإسلامية. وقمنا أنا وثابت مهدي بتصميم الأعمال الفنية لهذا المعرض في 1971 – مركز للتصاميم، و"ذا بات" في الأساس هو "الضراط" وأدينا قول مأثور أيضاً "الضراط المستقيم" وهو "الطريق المستقيم".

وبجانب هذا المسار لمهرجان الفنون الإسلامية، أردنا أن نرى كيف يمكن أن تكون هناك محطات مختلفة في مناطق مختلفة، حيث يقوم الناس بتجربة أشياء مختلفة على طول الطريق من بداية حياتهم وحتى نهايتها. كنت أرغب حقاً في عرض هذه المناطق المختلفة والطرق المختلفة. لذلك وضع ثابت مهدي طاولة "الضراط" في المنتصف كمنطقة مشتركة للناس وكان لدينا جميع الوحدات الجديدة المنتشرة في جميع أنحاء المساحة واستخدمنا الأرقام 3 و5 و7.

أرقام فردية بارزة جداً ليس فقط في الإسلام، بل في العديد من الديانات المختلفة أيضاً. هناك سبع سماوات، وهناك خمسة أركان للإسلام، وهكذا. لذا أردنا حقاً تجربة هذا النوع من الحوار الذي يتعلق بمهرجان الفنون الإسلامية بطرق مختلفة.

كيف تستخدم "نو" في المنزل أو في الاستوديو الخاص بك؟

عمر القرق: أنا من النوع الذي يشعر بالملل بسرعة كبيرة، لذا أحب إعادة ترتيب مساحاتي كثيراً.

فقد استخدمتها كمواقد للنار في الخارج خلال فصل الشتاء، كرفوف للكتب، كمجموعة مشعل الأسطوانات، وأساساً كمقاعد لتناول الطعام أيضاً - من دون مسند للظهر، ولكن للأكل السريع.

كيف قمت بصنع أشكال مختلفة من "نو"؟

عمر القرق: هناك أحجام مختلفة، لذلك لدينا "أو" ثم لدينا "أوتو"، وهو الإصدار الأصغر من "نو". كان يتم استخدام "نوتو" عادةً كمكاتب كمنظمات للمكتب، يمكنكم وضع كوب القهوة الخاص

Omar Al Gurg

Dubai-born designer Omar Al Gurg, founder of "Modu Method," endeavors to blend creativity, community, and functionality in his work, which has garnered some global acclaim. His pieces aspire to solve practical problems with a thoughtful design ethos. Shaped by personal experiences and a dedication to community, his journey includes guidance from his family, architectural studies abroad, and managing Modu alongside his family business upon returning to the UAE.

Through "Modu Method", Al Gurg strives to promote accessible design, expanding its reach globally. Drawing inspiration from his Arab roots, his designs aim to tell meaningful stories, subtly enriching the design landscape. Al Gurg remains committed to accessible design principles, craftsmanship, and storytelling, aiming for his creations to stand out with a unique sense of character.

عمر القرق

يسعى المصمم عمر القرق المولود في دبي، ومؤسس استوديو تصميم المنتجات "مودو ميثود"، إلى الجمع بين الإبداع والمجتمع والفعالية الوظيفية في تصاميمه التي نالت شهرة عالمية. تركز قطع أثاثه على حل المشكلات العملية من خلال فلسفة تصميم مدروسة وعميقة. كان لتجاربه الشخصية وثقافته في خدمة المجتمع أثر كبير في صقل موهبته وريسم ملامح رحلته، التي حظي خلالها بتوجيه من عائلته، ودرس الهندسة المعمارية في الخارج، ليعود أخيراً إلى الإمارات لإدارة "مودو" جنباً إلى جنب مع أعمال عائلته.

من خلال "مودو ميثود"، يسعى القرق لترويج مفهوم التصميم المتاح للجميع، وتوسيع نطاقه عالمياً، مستلهماً من جذوره العربية، تهدف تصاميمه إلى سرد قصص غنية بالمعاني، ومضفية لمسة فنية على المشهد التصميمي. يظل القرق متمسكاً بمبادئ التصميم المتاح للجميع والحرفية، وفن السرد، طامحاً أن تتميز إبداعاته بطابع جذاب وفريد من نوعه .

رغد الأحمد
Raghad Al Ahmad

ليلة القدر (تفصيل)
Night of Power (Detail)

Night of Power (Detail)

Installation, 26 star bean bags.

Saudi Arabian artist Raghad Al Ahmad's 26 black star bean bags are placed in "The Dome", offering a place of quiet contemplation and spiritual reflection.

These stars were originally conceived as part of the installation "In Your Place of Prayer and Divine Plea, I Became Aware in the Night of Destiny" at 1971 – Design Space from December 2023 until April 2024, as part of the Islamic Arts Festival in Sharjah.

In the artwork's first debut, the stars were scattered under a reflective ceiling, from which a chrome crescent was suspended. The crescent was positioned in the middle of the gallery to be interpreted as a focal point towards which the stars seemed to be gravitating. Al Ahmad aimed to create a striking scene in which visitors spiritually connected with the multiple components of the work, allowing them to drift into their own place of prayer, while listening to "Remembrances of ALLAH" (Dhikr) recited by the artist. Now, at Tanweer Festival, visitors gaze towards the open, tessellated ceiling of "The Dome", shaped in the form of a star.

The eight-pointed star, the octagram, is one of the prominent shapes in Islamic geometry, often embedded in intricate patterns. Extracted by Al Ahmad as an individual shape, its simple geometric perfection is formed when two squares are overlapped, reflecting symmetry and interconnectedness. Holding divine symbolism, it represents, according to Islamic belief, the eight angels that will carry the throne of ALLAH on the day of judgement.

ليلة القدر(تفصيل)

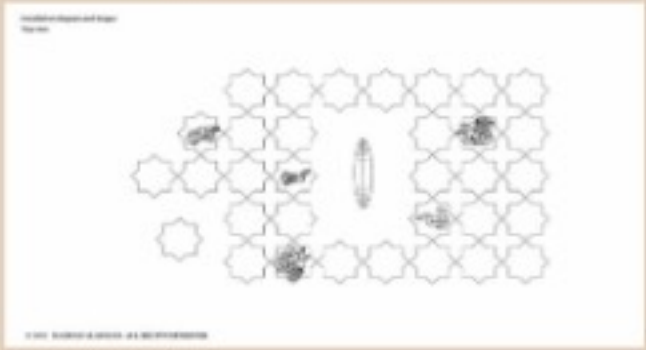
التركيب: 26 كيس على شكل نجوم.

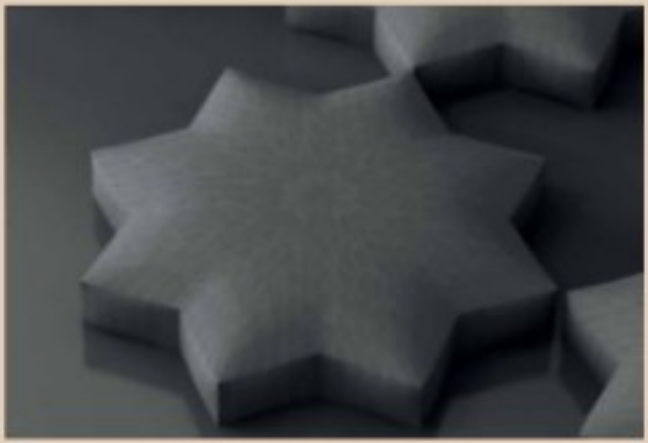
استعانت الفنانة السعودية رغد أحمد في عملها الفني بـ 26 مقعد كيس فاصولي أسود اللون على شكل نجوم، وضعتها داخل "القبة" لتبتكر لنا مكاناً للتفكير المتعمق والتأمل الروحي.

وقد صُممت هذه النجوم في الأصل كجزء من عمل فني بعنوان "ليلة القدر"، الذي عرضته الفنانة في 1971 – مركز للتصاميم، من ديسمبر 2023 حتى أبريل 2024، ضمن فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية في الشارقة.

وفي العرض الأول لهذا العمل الفني المذهل، كانت النجوم منتثرة تحت سقف عاكس، يتدلى منه هلال لامع. وقد تم وضع الهلال في وسط المعرض ليكون نقطة مركزية تجذب النجوم نحوها. أرادت الأحمد خلق مشهد روحي يأسر الزوار، ويربطهم وجدانياً وروحياً بمختلف مكونات العمل، مما يمنحهم إحساساً بالخشوع في صلاتهم، على وقع الأذكار الصوتية التي تتلوها الفنانة. والآن، في "تنوير"، يحدق الزوار نحو السقف المفتوح والمرخرف بأشكال النجوم، متجهين بأنظارهم نحو السماء.

النجمة ذات الرؤوس الثمان، أو النجمة الثمانية، هي أحد الأشكال البارزة في الهندسة الإسلامية، وغالباً ما تكون مدمجة في أنماط زخرفية معقدة وزخارف شهيرة. وفي هذا العمل الفني، قامت رغد الأحمد باستخلاصها كشكل فردي، تنبثق بساطته الهندسية المثالية من تداخل مربعين، ليعكسا معاً تناغم التماثل والتداخل. كما يحمل هذا العمل التركيبي بُعداً دينياً، حيث يُشير وفقاً للمعتقدات الإسلامية إلى الملائكة الثمانية الذين سيحملون عرش الرحمن يوم القيامة.





Raghad Al Ahmad

Raghad Al Ahmad is an experimental multi-media artist based in Jeddah, Saudi Arabia. She graduated with a degree in Interior Design and Furniture at King Abdulaziz University in 2016. Al Ahmad uses a variety of techniques such as collage, installation, sculpture, and digital film as mediums of expression.

The artist, influenced by her diverse cultural background as the daughter of a tribe growing up in the Hejazi western strip of Saudi, she draws inspiration from Islamic belief and tradition. She creates exuberant artworks using familiar elements of Islamic architecture and a myriad of urban geometric design patterns, in an amalgamation of divine devotion, urban life and technology. Al Ahmad has participated in various group and solo exhibitions in the Kingdom of Saudi Arabia and the GCC countries.

رغد الأحمد

رغد الأحمد هي فنانة تجريبية متعددة الأساليب تقيم في جدة، المملكة العربية السعودية. تخرجت من جامعة الملك عبد العزيز عام 2016 بتخصص تصميم داخلي وأثاث. تستخدم الأحمد مجموعة متنوعة من التقنيات التعبيرية، مثل الكولاج، والتراكيب الفنية، والنحت، والأفلام الرقمية.

مستلهمةً من خلفيتها الثقافية المتنوعة وانتمائها لإحدى القبائل التي نشأت في المنطقة الغربية (الحجاز)، تستمد الأحمد إلهامها من المعتقدات والتقاليد الإسلامية، لتخلق أعمالاً فنية مبهجة مستندة إلى عناصر مألوفة من العمارة الإسلامية، ونمطاً من التصاميم الحضرية الهندسية، في مزيج يعكس التعلق الروحي مع حياة المدينة والتكنولوجيا. شاركت الأحمد في العديد من المعارض الجماعية والفردية داخل المملكة العربية السعودية وفي دول مجلس التعاون الخليجي.

Khalil Abdul Wahid: Artist Tools, 2024

10 frames, 80 x 60 cm
Ongoing series

In this ongoing series titled "Artist Tools" by Emirati artist Khalil Abdul Wahid, the artist has created ten frames corresponding to the ten artists participating in the inaugural edition of Tanweer 2024.

Each frame contains the tools, materials and sketches that the artists utilised during the process of creation of their commissioned artworks. By collecting and arranging these often discarded, silent agents of thought development and creation, Khalil Abdul Wahid immortalises and pays homage to them.

Additionally, a photograph of every artist, often during the creative process, stands at the top of this curated selection of objects, thereby honoring the fascinating journey of creation.

خليل عبدالواحد، أدوات الفنان، 2024

10 إطارات، 80 x 60 سم
سلسلة أعمال مستمرة

يقدم الفنان الإماراتي خليل عبد الواحد في هذه السلسلة المستمرة، عشر إطارات التي تحمل عنوان "أدوات الفنان"، كل منها مخصص لأحد الفنانين العشرة المشاركين في النسخة الافتتاحية من مهرجان تنوير 2024.

تحتوي هذه الإطارات على الأدوات والمواد والرسومات التخطيطية التي استعان بها الفنانون خلال رحلتهم الإبداعية في تنفيذ أعمالهم الفنية المكلفة. ومن خلال جمع هذه الشواهد، التي غالبًا ما يُهمل نقد استخدامها، وترتيبها بأسلوب فني، يخلّد خليل عبد الواحد هذه الأدوات الصامتة التي شهدت تطور الفكرة وتحولها إلى عمل فني، مقدمًا لها تكريمًا مستحقًا.

كما تتوج كل إطار صورة للفنان أثناء لحظة من لحظات إبداعه، مما يثري هذا العمل الفني بلمسة شخصية تحتفي بسحر العملية الإبداعية.

خالد المتحفار