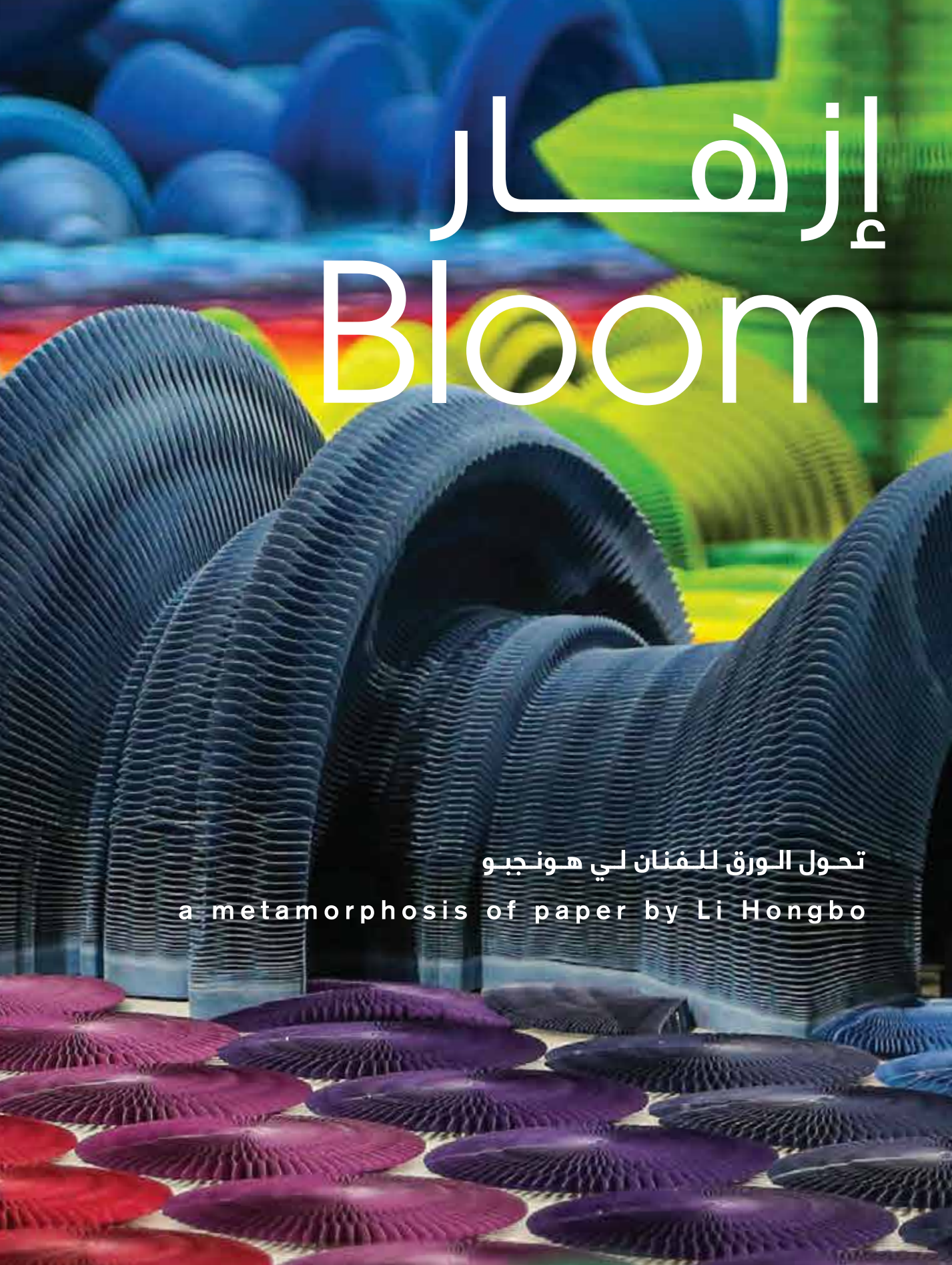

ازهار Bloom

تحول الورق للفنان لي هونج بو
a metamorphosis of paper by Li Hongbo

Bloom

a metamorphosis of paper by Li Hongbo

curated by Jolaine Frizzell

تحول الورق للفنان لي هونجبو
بإشراف القيّمة الفنية جولايين فريزل

نشر من قبل مركز مرايا للفنون 2019
published by Maraya Art Centre 2019

ISBN 978-9948-35-148-1

المحتويات

Contents

Acknowledgements	Pg. 8	Pg. 9	شكر وتقدير
Introduction by Dr. Nina Heydemann	Pg. 10 - 11	Pg. 12 - 13	مقدمة بقلم د. نينا هيديمان
Foreword by Department of Culture	Pg. 14 - 15	Pg. 16 - 17	كلمة دائرة الثقافة
Curatorial Essay by Jolaine Frizzell	Pg. 20 - 23	Pg. 24 - 27	مقال القيم الفني بقلم جولايين فريزل
About Jolaine Frizzell	Pg. 30 - 31	Pg. 32 - 33	عن جولايين فريزل
About Li Hongbo	Pg. 34 - 37	Pg. 38 - 41	عن لي هونجبو
Jolaine Frizzell in conversation with Li Hongbo	Pg. 42 - 45	Pg. 46 - 51	جولايين فريزل في حوار مع لي هونجبو
Spirituality in Form by Ysabelle Cheung	Pg. 52 - 55	Pg. 56 - 59	الروحانية في الشكل بقلم إيزابيل تشانج
Bloom installation at Maraya Art Centre	Pg. 60 - 95	Pg. 60 - 95	العمل التركيبي "إزهار" في مركز مرايا للفنون
Previous Works	Pg. 96 - 121	Pg. 96 - 121	الأعمال السابقة
Process	Pg. 122 - 131	Pg. 122 - 131	خطوات

شكر وتقدير

Acknowledgements

H.H. Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi,
Member of the Supreme Council,
Ruler of Sharjah

H.H. Sheikh Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi,
Crown Prince and Deputy Ruler of Sharjah

H.E. Noura bint Mohammed Al Kaabi,
Minister of Culture and Knowledge
Development

H.E. Marwan bin Jassim Al Sarkal,
Executive Chairman of Sharjah Investment
and Development Authority (Shurooq)

Abdullah bin Mohammed Al Owais
Chairman of the Sharjah
Department of Culture

Mohammed Al Qaseer
Director of Cultural Affairs at
the Sharjah Department of Culture

**Director of Maraya Art Centre
and 1971 - Design Space**
Dr. Nina Heydemann

**Islamic Arts Festival Executive
- Cultural Affairs**
Farah Qassim Mohammed

Exhibition Curator
Jolaine Frizzell

Head of 1971 - Design Space
Fatma Al Mahmoud

Art Coordinator
Adnan Ghulam Ally

Graphic Designers
Noor Abu Hijleh
Fatima Almarzooqi

Maraya Art Centre Executive
Eiman Al Amri

PR Coordinator
Yasmin Jasim Alameeri

Administrative Assistant
Catherine Joy Lima

Operations
Melanie Maliwat
Kristine Dabu

**صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي،**
عضو المجلس الأعلى،
حاكم الشارقة

**سمو الشيخ سلطان بن محمد
بن سلطان القاسمي،**
ولي العهد ونائب حاكم الشارقة

معالي نورة بنت محمد الكعبي،
وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة

سعادة مروان بن جاسم السركال،
الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة
للاستثمار والتطوير (شروق)

عبدالله بن محمد العويس
رئيس دائرة الثقافة بحكومة إمارة الشارقة

محمد القصير
مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة

**مدير إدارة مركز مرايا للفنون
و 1971 - مركز للتصاميم**
د. نينا هيدمان

**مسؤول مهرجان الفنون الاسلامية
- إدارة الشؤون الثقافية**
فرح قاسم محمد

القيم الفني
جولايين فريزل

رئيس 1971 - مركز للتصاميم
فاطمة المحمود

منسق فني
عدنان غلام علي

مصممو الجرافيك
نور أبوحجلة
فاطمة المرزوقي

منسق مركز مرايا للفنون
إيمان العامري

منسق العلاقات العامة
ياسمين جاسم الأميري

مساعد إداري
كاثرين جوي ليما

منسقي العمليات
ملاني ماليوات
كريستين دابو

Introduction

Dr. Nina Heydemann *Director of Maraya Art Centre* *and 1971 - Design Space*

In a time in which the relations between the U.A.E. and China are getting closer than ever, it is our great privilege to have the exhibition “Bloom” featuring works by the Chinese artist Li Hongbo on view at Maraya Art Centre, as part of this year’s Islamic Arts Festival. Not only is this the artist’s first solo presentation in the Middle East, but it is also the third collaboration between Maraya Art Centre and the Islamic Arts Festival, organized by the Sharjah Department of Culture, celebrating its 22nd edition.

Li Hongbo has carefully adapted his work here to the local context. Resembling an Islamic garden, the third floor of our building is reminiscent of what one calls a “trompe l’oeil”, an “eye trap”, that challenges the visitor to take a closer look. Paper is the material of these bendable sculptures and their three dimensionalities, haptics and thicknesses make us believe that we are looking at materials which are much denser than paper, such as stone, wood or resin. Also, the subject matter that Li Hongbo has selected plays with deliberate contrasts - having

chosen guns, bullets and AK rifles for the installation, in this rendition, they indeed turn into harmoniously arranged, bright and colourful forms that are seductively pleasing to the eye. Another surprising discovery is the flexibility of the sculptures. Far from being static, they become dynamic works that can open up and turn into a variety of shapes. They leave the viewer in wonder about the method how these works have been artfully crafted from such a humble, yet very potent material like paper. Re-utilizing an age old folk art technique deriving from the honeycomb paper cutting method often common in Chinese lanterns, the sculptures showcase the inventiveness of the artist’s mind in creating something extraordinary out of something so ordinary that has almost vanished in today’s digitalized, paperless society.

Visitors are invited to stroll around our paper garden and leave it with the feeling of enjoyment, curiosity and a sense of awe for the fact that contemporary art never ceases to amaze the appreciative audience. For those who have enabled this moment of wonder to enter our doors here at Maraya Art Centre, I would like to thank a number of important contributors to the exhibition, chief among them the Sharjah Department of Culture organizing the Islamic Arts Festival with its Director of the Department of Cultural Affairs, Mohammed Ibrahim Al Qaseer, and the Islamic Arts

Festival Executive, Farah Al Qassim Mohammed. It is through their generous support and continuous engagement that Sharjah has become an important place on the map for the celebration of the Islamic Arts every year. I would also like to express my gratitude to the artist Li Hongbo and his team, Xu Qian and Phil Zheng Cai as well as the staff from Eli Klein Gallery, New York, who have worked tirelessly on the installation of the exhibition with much dedication, precision and commitment. I would also like to thank Fatma Al Mahmoud, Head of 1971 - Design Space, who, together with the team at Maraya Art Centre, liaised with Jolaine Frizzell, the curator of this exhibition, in preparation for this show. Jolaine Frizzell has taken up the task of curating for the Maraya Art Centre for the first time and we are grateful for having her expertise, professionalism and enthusiasm accompany this special project.

مقدمة

د. نينا هيدمان مدير إدارة مركز مرايا للفنون و 1971 - مركز للتصاميم

يسعدنا أن نستضيف معرض الفنان لي هونجبو الذي ينطلق تحت عنوان ”إزهار“ في مركز مرايا للفنون، حيث تأتي هذه الخطوة في وقتٍ يشهد تقارباً غير مسبوقاً بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين. ولا تقتصر قيمة المعرض على تسجيل الفنان الصيني أول مشاركة فردية له في منطقة الشرق الأوسط فحسب، وإنما تشكّل ثالث تعاون يجمع مركز مرايا للفنون ومهرجان الفنون الإسلامية في الشارقة خلال دورته الثانية والعشرين، والتي تنظمها دائرة الثقافة في الشارقة.

وقد ركّز هونجبو في أعماله الخاصة بالمعرض على تكييف عناصره الفنية بما يتوافق مع الثقافة المحليّة. لذلك سيظهر الطابق الثالث من المبنى وكأنّه حديقة إسلامية أصيلة تكشف في ثناياها عن مشهد إبداعيّ يشبه ما يسمّى بالخداع البصري. ما يدعو الزوار للإلقاء نظرة أقرب على هذه التكوينات لإدراك ماهيّتها الحقيقيّة، والتي يشكّل الورق فيها عنصراً أساسياً، مادةً فريدةً نجح من خلالها الفنان في تقديم أعمالٍ نحتيّة ثلاثية الأبعاد يمكن ثنيها وقتلها بطريقة مذهلة، كما تمنح المشاهد صورةً خادعة للغاية، حيث لا يبدو من ملمسها وسماكتها أنها مجسّمات ورقية على الإطلاق، بل تكوينات مصنوعة من مواد أكثر كثافة كالصخر أو الخشب أو الريزن (الراتنج) مثلاً. ومن ناحيته، يلعب الموضوع الذي اختاره الفنان على تباينات مقصودة، حيث اعتمد في تركيباته على مفردات تحاكي البنادق والرصاصات، لتتحوّل فجأةً إلى أشكال متناغمة ومرتبّة ضمن لمسات مشرقة تفيض بالألوان في مشهديّة ساحرة تأسر القلوب. وتشكّل المرونة المادية التي تتميز بها المجسّمات مفاجأةً أخرى بالنسبة إلى المشاهدين. فبعيداً عن كونها أعمالاً ساكنةً، تصبح هذه المجسّمات هياكل ديناميكية يمكن تحويلها إلى مجموعة متنوعة من الأشكال. ما يدفع المتلقّي إلى التساؤل عن الطريقة التي تم من خلالها صناعة أعمال بكل هذه البراعة من مادة بسيطة ولكنّها فعّالة كالورق. كما تكشف المجسّمات عن مدى الإبداع الذهني الذي قاد الفنان إلى ابتكار أعمال استثنائية من مادة عادية جداً، من مكوّن ورقي أصبح من المنسيّات في العصر الرقمي الذي نعيش فيه. وقد نجح هونجبو في هذه المهمة من خلال الاستعانة بتقنيات الفنون القديمة المشتقة من أساليب قصّ الورق على شكل أقراص العسل، والتي تُعدّ من الطرق الشائعة في صناعة الفوانيس الورقية.

وانطلاقاً مما سبق، ندعو الزوار إلى التجول في حديثنا الورقية واختبار لحظات فريدة للغاية، يغادرون منها وهم محمّلين بمشاعر المتعة والفضول والدهشة من حقيقة أن الفن المعاصر لا يتوقّف أبداً عن إبهار عشاقه. ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أتوجّه بالشكر لجميع من ساهم في إدخال هذه التجربة الاستثنائية إلى مركز مرايا للفنون، وأخصّ بالذكر دائرة الثقافة في الشارقة، الجهة المنظّمة لمهرجان الفنون الإسلامية، ممثّلةً بمدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة السيد محمد إبراهيم القصير؛ والدكتورة فرح القاسم محمد، نائب المنسق العام، مسؤول مهرجان الفنون الإسلامية. فمن خلال دعمهم السخيّ ومشاركتهم المستمرة؛ نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها الهامة على خارطة الاحتفال بالفنون الإسلامية كل عام. كما أودّ أيضاً أن أعرب عن بالغ امتناني للفنان لي هونجبو وفريق عمله المكوّن من تشو تشيان وفيل تجانج كاي، إضافة إلى ممثّلي معرض ”إيلي كلاين جاليري“ في نيويورك الذين أبدوا تفانياً منقطع النظير لتنسيق هذا العرض بكل دقّة والتزام. ولن أنسى أن أشكر المساهمين في التحضير للمعرض، خاصةً فاطمة المحمود، رئيس 1971 - مركز للتصاميم، والتي تعاونت مع فريق مركز مرايا للفنون للتواصل مع جولايين فريزل، القيّمة

الفنية على هذا المعرض، حيث تتولّى فريزل لأول مرة تنظيم أحد المعارض الخاصة بمركز مرايا للفنون، ونحن ممتّنون لتواجدها معنا ومشاركتها لنا خبراتها ومعارفها وشغفها في هذا المشروع.

Foreword

Department of Culture

Since its conception in the late 1990s, the Sharjah Islamic Arts Festival has been a remarkable artistic event. The wise guidance and unlimited support of His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Member of the U.A.E. Supreme Council and Ruler of Sharjah, shaped the festival's journey for over two decades, to become an international event, with its artistic identity, and proved its place among other art forms. Accordingly, Sharjah Islamic Arts Festival garnered a great deal of interest and admiration, while attracting numerous international artists.

To the same effect, the Sharjah Department of Culture efforts were based on a dynamic and practical approach, bringing forth the collaboration with Maraya Art Center, which represents an important milestone to promote the Festival and boost its status.

The Festival provides a balanced view on historical, aesthetic and humanitarian aspects, to unveil symbolism of Islamic arts by attracting the finest international artists. The Festival also offers a link to a historic art form, using a modern medium and approach. As the past editions paved the way, the current edition held under the theme “Prospect” will push those boundaries by exploring the beauty hidden in nature, beings and things.

The twenty-second edition, with the theme of “Prospect”, with an eye from an artistic Islamic point of view, represented by the creative touches of the artists, takes us on a journey towards amazingly vivid worlds, and examines the symbolism in objects, further enabling us to sense how they were influenced by religious thought.

108 artists from 31 countries presenting 241 works, will be leaving the viewers in amazement throughout the festival.

The Festival:
Artistic Beauty
Hidden
In Prospect

كلمة من

دائرة الثقافة

يشكّل مهرجان الفنون الإسلاميّة، منذ أن اهتدى في أواخر تسعينيّات القرن الماضي إلى أوّل الطريق، حدثاً فنيّاً لافتاً، ولئن واصل مشواره، لأكثر من عقدين، نحو العالمية، فذلك بفضل توجيهات ودعم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمّد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، حفظه الله، ليشكّل، على مدى تلك السنوات، هويّته الفنيّة، ويحجز مكانة مهمّة بين بقيّة الفنون الجميلة، فينظر إليه اليوم بعين الأهمّيّة والإعجاب، ومحطّ جذب الفنّانين العالميّين.

تشتغل دائرة الثقافة في الشارقة، في هذا الجو الفني، وفق مرجعية عملية أساسها الحيوية والتشاركية، ومن هنا يأتي تلاقي الأفكار في التعاون مع مركز مرايا للفنون منذ سنوات، ليمثّل مكاناً ومكانةً مهمة في فعاليات المهرجان، ويعزز من الارتقاء في مستوى الأعمال.

يقوم المهرجان على محاور تاريخيّة، وجماليّة، وإنسانيّة، إذ يكشف عن المرموز التاريخيّ والجماليّ لهذا الفنّ العريق عن طريق استقطاب خيرة الفنّانين العالميّين، ويقدم تجهيزات أشبه ما تكون بحلقة وصل بين ما هو قديم مغلف بغطاء عصريّ وحداثيّ، ولئن شكّلت الدورات السابقة خريطة الحدث الفنّي، فإنّ الدورة الحاليّة ”مدى“ ستذهب إلى ما هو أبعد من تلك التخوم، حيث تتقصّى الجمال المُخبّأ في الطبيعة والكائنات والأشياء.

في هذه الدورة، وهي الدورة الثانية والعشرون، نحن في حضرة ”مدى“، شعار المهرجان، وعينه الفنيّة على المبصّر الإسلاميّ في الفنّ، فنرى إليه كيف يتمثّل صوراً إبداعيّة في الأعمال، ونتأمّل انطلاقة نحو عوالم بصريّة مدهشة، ونتفحص دلالاته ورمزيّاته في الأشياء حيث نتلمّس تأثيره ومحركاته للفكر الدينيّ.

يشارك في الدورة الحالية 108 فنّانين من 31 دولة، سيقدمون 241 عملاً من مشروعات فنيّة متنوعة تجعل من الدهشة أمراً يلزم عين المشاهد طوال أيام الاستضافة. ويكفي الزائر جولة واحدة بين الأعمال، لكي يعاين جماليّات بصريّة في مساحة واسعة مشبعة بموروث فنّيّ إبداعيّ.

المهرجان:
الجمال المُخبّأ
في المدى

Curatorial Essay

by Jolaine Frizzell

إزهار / Bloom

تحول الورق للفنان لي هونغبو / a metamorphosis of paper by Li Hongbo

Bloom is the first solo exhibition in the Gulf by Beijing-based sculptor Li Hongbo. In this large-scale installation, paper sculpture and traditional Chinese craft practices metamorphose in a manner that challenges viewers' expectations from this bright field of colour. He brings a unique vision to an age-old honeycomb technique seen in paper gourd making in China. Thousands of objects transform from paper guns to flowers and unfold in full bloom, however, when you step back, you'll see that the shapes amass into the form of guns and artillery. While this practice originates from folk tradition it allows Li to allegorically propose that weapons must be disarmed for peace and also shows how we can all experience beauty within the darkness of the world.

By evoking feelings of harmony and optimism, Li's work is not intended to downplay the significance of war, but rather to act as an allegory of power and subvert symbols of power into symbols of beauty. This commentary has evolved from Li's youth when he remembers watching large-scale military processions that were frequently broadcast on Chinese TV showing row upon row and column after column of tanks demonstrating the military's might. When he's given these sorts of displays of force, he disarms their power. Instead he transforms them in a beautiful garden in bloom. A metamorphosis. They no longer hold the same strength.

Consisting of thousands of paper objects, that span Maraya Art Centre's entire gallery space, *Bloom* belongs to the continuum of the historic tradition of paper and papermaking that is quintessential in Chinese culture. Auspicious lanterns and gourds made up of honeycomb paper is present in many aspects of everyday life in China from children's toys to festive decorations. In Li's case, paper was a material that came from his background in publishing and one that he saw potential for the varied uses. Inexpensive and readily available, it offered an opportunity to develop a sustained and focused research of the medium.

Using simply a few sheets of paper, he constructs 3-dimensional object with amazing flexibility, resilience and strength. Stacking the paper in the hexagonal cubes, Li manually reproduces a mechanical process. He creates thousands of layers of paper stacked upon each other that come together like a slinky - holding both materiality and immateriality in tension as the object expands and contracts. He explains, "I layer sheets of paper one by one attaching each with glue at specific points to create a honeycomb pattern. Each sheet is glued individually by hand until I've created a small block. I use a woodworking saw to create the initial cuts, discarding excess paper and reducing the area of the block into the form I'm striving for. As the saw becomes impractical for cutting, I switch to an angle grinder. This allows me to achieve greater detail and I put the finishing touches on the sculpture with sandpaper."

Thousands of
objects transform from
paper guns to flowers
and unfold in full
bloom, however, when
you step back, you'll
see that the shapes
amass into the form of
guns and artillery.

Paper's movement from its origin in China has an interesting Arab connection. Unlike papyrus, a plant indigenous to Egypt only and limited its production sites, the origin of paper as we know it dates back to the Han Dynasty (206 BCE- 220 CE) where it is made from the macerated fibers of vegetable plants¹. Because the raw materials were available everywhere and the methods of production were easy to learn, the method of production was kept as a heavily guarded secret. It took more than 650 years between the invention of paper in China and its production beyond its borders. Paper made its ways to Europe by way of the Silk Road through the Arabs. In July of 751 CE, an Arab army defeated residents of Central China and many papermakers were taken as prisoners of war and forced to divulge the secret of its production. Papermills were first set up in Samarkand and shortly later in Khorasan, Baghdad and Damascus. From there, the Arabs continued spreading this knowledge of paper-making west to Europe and later to North America.

Similarly, Li's paper sculptures have made a journey around the world to expose viewers on many continents and this is the first time that Li will show his work in the Arab world. For this exhibition, and on the occasion of Sharjah Islamic Arts Festival, Li was inspired by Islamic design traditions seen in tiling, carpets and mosaics and introduces a unique cross-cultural perspective. Li's comes here from China and brings us together through an art form that pays tribute to both cultures. Li's paper sculptures bring together craft traditions in China while finding inspiration in the proportion and symmetry of Islamic patterns and motifs.

Li's work interweaves sequences by repeating them infinitely and geometry provides harmony, beauty while inviting viewers to interact and contemplate from various angles and perspectives. His sculptures challenge our perceptions by unsettling solid forms with their built-in fluidity. We can't help but to reconsider the materiality and purpose of objects as they transform before our eyes. Li's work challenges the dynamic between revealing and

concealing that occurs at the moment of display using a simple material and craftsmanship by exploring the malleability of material. The paper sculptures catch viewers off-guard evoking a conceptual question that deals with the relationship between surface and substance while the surprising clash of innocent colours and delicate paper offers a child-like and optimistic perspective.

1. Hannawi, Abdul Ahad. "The Role of the Arabs in the Introduction of Paper into Europe." MELA Notes, no. 85, 2012, pp. 14-29.

Li's paper sculptures have made a journey around the world to expose viewers on many continents and this is the first time that Li will show his work in the Arab world.

على الورق استناداً إلى خلفيته وخبرته في مجال النشر؛ فقد أدرك إمكان تسخير الورق في استخدامات متنوعة، وللاسيما المجال الفني؛ إذ يُعتبر الورق من المواد الفنية المنخفضة التكلفة والمتوافرة، ما مهد الطريق لتسخيره على نطاق واسع وبطريقة مُستدامة في المجال الفني.

ومن خلال استخدام عدد قليل من الأوراق، يعمل ”لي هونجبو“ على بناء مُجسّم ثلاثي الأبعاد يعكس مستويات مذهلة من المرونة والقوة. وعند تكديس الورق ضمن المكعبات سداسية الشكل، يستخدم ”لي هونجبو“ الطريقة اليدوية للشروع بعملية استنساخ ميكانيكية، إذ يقوم بتكديس الآلاف من الطبقات الورقية فوق بعضها بعضاً، بحيث تتحد لتتم عن أشكال مميزة مفعمة بالانسيابية والتجانس، ما يجعل العناصر المادية وغير المادية في حالة حركة متسقة أثناء تمدد وتقلص المُجسّم. يقول ”لي هونجبو“ في هذا السياق: ”لقد قمت بتكديس طبقات من الورق الواحدة تلو الأخرى، ثم أضفت الغراء عند نقاط محددة لإنشاء تصميم يُحاكي شكل أقراص العسل الشمعية. وقد استخدمت الغراء للصق كل ورقة بشكل فردي يدوياً، وتمكنت بنهاية المطاف من إنشاء كتلة ورقية صغيرة. واستخدمت بعد ذلك منشار الخشب لتصميم ونحت الأجزاء الأولية، وتوخيت التخلص من الأجزاء الزائدة وتقليل حجم الكتلة كي أحصل على النموذج النهائي الذي أرغب فيه. وعندما يُصبح المنشار خياراً غير مُجدٍ لإتمام عملية القص والنحت، ألجأ حينها لاستخدام آلية تشذيب وتحديد الزوايا، والتي تتيح لي إبراز مزيد من التفاصيل ووضع اللمسات الأخيرة على المجسّم باستخدام أوراق صنفرة الأخشاب“.

تأسست حرفة صناعة الورق بداية في الصين، ولكنها سرعان ما ارتبطت بشكلٍ وثيق بالثقافة والحضارة العربية والإسلامية. وبخلاف ورق البردي؛ وهو من النباتات الأصلية التي زُرعت بشكلٍ حصري في مصر واقتصر وجودها على مواقع إنتاجها هناك، يعود أصل صناعة الورق إلى عهد سلالة هان الإمبراطورية في الصين (206 قبل الميلاد-220 ميلادي)، أذ كان يُصنَّع آنذاك من ألياف وجذور النباتات. ونظراً لتوافر المواد الخام في كل مكان، وسهولة تعلّم طريقة الإنتاج، فقد بقيت أسرار وطرائق إنتاج وصناعة الورق طي الكتمان لسنوات طويلة في الصين. واستغرق الأمر أكثر من 650 عاماً بين اختراع الورق في الصين وإنتاجه خارج حدودها، إذ شقت صناعة الورق طريقها نحو أوروبا عبر طريق الحرير الذي كان يمر بالمنطقة العربية. وفي يوليو من العام 751 م، شن أحد الجيوش العربية هجوماً على منطقة وسط الصين، وتم على إثر ذلك أخذ العديد من صُناع الورق أسرى حرب، وأجبروا بعد ذلك على الكشف عن أسرار صناعته. وتم لأول مرة تأسيس مصانع لإنتاج الورق في سمرقند، وافتُتح بعد ذلك بوقت قصير مصانع أخرى في خراسان وبغداد ودمشق. وقد واصل العرب نشر المعارف المرتبط بصناعة الورق في أوروبا ولاحقاً في أمريكا الشمالية.

بالمقابل، انطلقت المنحوتات الورقية التي أبدعها ”لي هونجبو“ في رحلةٍ إلى مختلف قارات العالم، لتعرّف بذلك الكثيرين بهذه الحرفة التقليدية؛ ولكن هذه المرة الأولى التي يُقدم فيها لي أعماله في العالم العربي. وبالنسبة لمعرض ”إزهار“، ضمن ”مهرجان الفنون الإسلامية“ في الشارقة، حرص ”لي هونجبو“ على استقاء الإلهام من التقاليد والتصاميم الإسلامية التي تتجلى بوضوح من خلال أشكال البلاط والسجاد والفسيفساء؛ لينجح بذلك في ابتكار منظورٍ فريد عابر للثقافات. ولكن ”لي هونجبو“ جاء هذه المرة من الصين ليقدّم لنا هذه الأشكال والإبداعات الفنية الجميلة التي تحتفي بإرث الثقافتين الصينية والعربية على حدٍ سواء، وتجمع المنحوتات الورقية التي يُقدمها الفنان بين التقاليد الحرفية الصينية، كما تستمد الإلهام في ذات الوقت من الأنماط والزخارف الإسلامية، وبخاصة من حيث الأبعاد والتناظر.

وتتسم أعمال الفنان بمصفوفات متتالية من الأشكال المتكررة غير المحدودة، والتي تعكس تفاصيل جميلة ومتناغمة تدعو الناظرين إليها للتفاعل والتفكير والتأمل من زوايا ووجهات نظر مختلفة.

تتحدى المنحوتات الورقية تصوراتنا التقليدية من خلال بث الحياة في الأشكال الصلبة وتسخير عنصر الانسيابية الكامن فيها، وتقتصر مهمتنا في عُمره هذا المشهد على التأمل في جوهر العناصر المادية المُستخدمة وغرضها أثناء تحولها إلى أشكال مختلفة أمام أعيننا. كما تسلط أعمال ”لي هونجبو“ الضوء على عملية الكشف والإخفاء التي تحدث في لحظة العرض، من خلال الاستعانة بمواد حرفية بسيطة تتيح لنا استكشاف مدى قابلية تطويع المواد وتسخيرها لإنتاج الإبداعات الفنية. وتتمتع المنحوتات الورقية بتأثير لافت يستحوذ على انتباه واهتمام المشاهدين، لتستحضر في أذهانهم تساؤلات مفاهيمية حول العلاقة بين السطح والمضمون، في حين يقدم التشابك المذهل بين الألوان والأجزاء الورقية الناعمة منظوراً فنياً مُفعماً بالبراءة والتفاؤل.

^[1] حناوي، عبد الأحد، "دور العرب في

^[2] إدخال الورق إلى أوروبا"، "ميلا نوتس"،

^[3] رقم 85، عام 2012؛ الصفحة 29-14.

بالمقابل، انطلقت
المنحوتات الورقية
التي أبدعها ”لي
هونجبو“ في رحلةٍ
إلى مختلف قارات
العالم، لتعرّف بذلك
الكثيرين بهذه الحرفة
التقليدية؛ ولكن هذه
المرة الأولى التي
يُقدم فيها لي أعماله
في العالم العربي.

”إزهار“ هو أول معرض فني منفرد يُقام في منطقة الخليج العربي للفنان الصيني ”لي هونجبو“ الذي يعيش ويعمل في العاصمة بكين. ويعبر المجسم الفني الذي يقدمه الفنان في هذا المعرض عن التحولات البصرية التي طرأت على المجسمات الورقية والفنون الصينية الحرفية التقليدية، ليتحدّى بذلك توقعات المشاهد في فضاء فني نابض بالألوان. ويستند هونجبو إلى رؤية فريدة مُستوحاة من تقنية أقراص العسل الشمعية المُستخدمة قديماً في الصين لابتكار الفوانيس الورقية التي تشبه اليقطين، معتمداً في هذا الإطار على البنادق المكوّنة من آلاف الأجزاء والقطع الورقية بهدف تحويلها إلى أزهار جميلة تتفتح أوراقها بشكل كامل. إلا أن الناظر عند تأمله ملياً في التصاميم، سيُدرك أن هذه الأشكال يمكن أن تتجمّع مجدداً لتبدو أشبه ببنادق ومدافع. وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب ينبع من وحي التقاليد الشعبية القديمة، إلا أن ”لي هونجبو“ ينطلق منها إلى آفاق أوسع يعبر من خلالها بطريقة مجازية عن قضية نبيلة؛ وهي التخلص من الأسلحة من أجل إحلال السلام العالمي، كما يوضح مدى إمكان الاستمتاع بتفاصيل جمالية رائعة وسط ظلمات العالم.

ومن خلال استحضار مشاعر الوئام والتفاؤل، تهدف أعمال ”لي هونجبو“ إلى سرد حكاية رمزية مؤثرة عن أهمية السلام وتحويل رموز القوة والسطوة والجبروت إلى تفاصيل مُفعمة بالجمال والخُب، وليس إلى التقليل من شأن الحروب وتأثيرها. وقد تبلورت هذه الرؤية التحليلية المتعمقة في مرحلة الشباب التي عاشها ”هونجبو“، حينما كان يُشاهد على شاشات التلفزيون الصيني المواكب العسكرية الضخمة التي كان يتخللها صفوف طويلة ومتراصة من الدبابات التي تُظهر عظمة القوة العسكرية للجيش. وفي أثناء مشاهدته مثل هذه الاستعراضات الكبيرة للقوة، كان يحرص في مخيلته على تجريبها من هذه القوة، وتحويلها إلى رؤى فنية تتمحور حول حداثق الأزهار الجميلة والناضجة بالحياة، ليعبّر بذلك عن تحوّل القوة إلى نوع آخر.

يتألف معرض ”إزهار“ من آلاف القطع الورقية التي تُزين مختلف أرجاء ومساحة العرض في ”مركز مرايا للفنون“، إذ يعكس هذا المعرض سلسلة من التقاليد التاريخية المرتبطة بصناعة الورق والتي تعد جزءاً جوهرياً من الثقافة الصينية العريقة. ويشمل ذلك الفوانيس الورقية التي تستحضر للأذهان أشكال أقراص العسل، والتي تُتمتع بحضور قوي ومؤثر في الجوانب المختلفة للحياة اليومية في الصين، بدءاً من ألعاب الأطفال وصولاً إلى الزينة الاحتفالية. وجاء اعتماد ”لي هونجبو“

يستند هونجبو إلى رؤية فريدة مُستوحاة من تقنية أقراص العسل الشمعية المُستخدمة قديماً في الصين لابتكار الفوانيس الورقية التي تشبه اليقطين، معتمداً في هذا الإطار على البنادق المكوّنة من آلاف الأجزاء والقطع الورقية بهدف تحويلها إلى أزهار جميلة تتفتح أوراقها بشكل كامل. إلا أن الناظر عند تأمله ملياً في التصاميم، سيُدرك أن هذه الأشكال يمكن أن تتجمّع مجدداً لتبدو أشبه ببنادق ومدافع.

مقال القيم الفني
بقلم جوللين فريزل

Jolaine Frizzell is a Dubai-based curator. She undertook undergraduate studies in Art History and Studio Art at the University of Calgary in Alberta, which led to a BA (Art History) and BFA degree (Photography). This was followed by an MA in Art History for her postgraduate studies at the University of Western Ontario. After working at various arts organisations, Frizzell relocated to Zurich, where freelance writing projects led to being the Director at Galerie Kashya Hildebrand in Zurich, Switzerland and in London. Over the past 12 years, she has been managing a gallery, working with international artists, curating exhibitions, while always maintaining an avid international art fair participation with events around the world from Miami to Venice and Jeddah to Seoul. In November 2015, Frizzell relocated to Dubai and has worked at Leila Heller Gallery and The Third Line.

About Jolaine Frizzell

عن جولالين فريزل

جولالين فريزل هي قيمة قنية مقيمة في دبي. اختارت فريزل دراسة تاريخ الفنون وفن الاستديو في جامعة "كالجاري" في "ألبيرتا" وحصلت على شهادة البكالوريوس في تاريخ الفنون وبكالوريوس الفنون الجميلة في قسم التصوير الفوتوغرافي. ونالت درجة الماجستير في تاريخ الفنون بفضل دراساتها العليا في جامعة "أونتاريو" الغربية. عملت فريزل لدى العديد من المنظمات الفنية، ثم انتقلت إلى مدينة زيوريخ للعمل على عدة مشاريع كتابية مستقلة انتهت بتوليها منصب مديرة معرض "كاشيا هيلدبراند" في زيوريخ ولندن. تتمتع فريزل بخبرة واسعة بفضل عملها لأكثر من 12 عاماً تولّت فيها عدة مسؤوليات تضمنت إدارة المعارض والعمل مع فنانين دوليين وتنظيم المعارض بالإضافة إلى المحافظة على مساهماتها الدائمة في المجتمع الدولي الفني عبر إقامة معارض حول العالم، من ميامي إلى البندقية وجدة وسيؤول. انتقلت فريزل إلى دبي في نوفمبر العام 2015 وعملت في معرض ليلي هيلر و معرض الخط الثالث.

About Li Hongbo

Li Hongbo was born in Jilin, China, in 1974. He earned his Bachelor of Fine Arts from Jilin Normal University, Jilin, China, in 1996. He then earned his first MFA in 2001 from the Folk Art Department of the Central Academy of Fine Arts in Beijing and concluded his formal education with a second MFA from the Experimental Art Department of the same school, in 2010.

Li Hongbo is best known for his interpretations of paper. His reinvention of the material's form challenges viewers' expectations of the medium as an artistic vehicle. Utilizing an age-old honeycomb technique seen in paper gourd making in China, Li creates kinetic paper works which elegantly expand, contract, and retract. These sculptures hint at influences of folk traditions in China, but in contemporary light play upon perceptions and the visual language of a mercurial medium that has stood the test of time.

Li's work has been the subject of solo museum shows around the world including Made in China - Li Hongbo Solo Project, Museum of Contemporary Art Yinchuan, Yinchuan, China (2018); Quand La Sculpture Devient Créature, Musée du Papier, Angoulême, France (2017); Ocean of Flowers, Eight One Art Museum, Beijing, China (2017); The Exhibition of Annual Contemporary Art of China 2014, Beijing Minsheng Museum (2016); Irons for Ages, Flowers for Days, SCAD Museum of Art, Savannah, GA (2015); Li Hongbo -

Out of Paper, Kunstverein Ludwigsburg, Ludwigsburg, Germany (2013); and The World - Li Hongbo New Works Exhibition, Found Museum, Beijing, China (2011).

His work has also been exhibited in museum group shows including The exhibition of Annual of Contemporary Art of China, Beijing Minsheng Art Museum, Beijing, China (2019); The 14th Curitiba International Biennial of Contemporary Art, Oscar Niemeyer Museum, Curitiba, Brazil (2019); Annual Arts Exhibition between China and Portuguese Speaking Countries - Alter Ego, Macau Museum, Macau, China (2018); Forty Years of Sculpture, Museum of Contemporary Art & Planning Exhibition, Shenzhen, China (2018); The Sixth National Youth Art Exhibition, National Art Museum of China, Beijing, China (2018); Ocean of Flowers, Eight One Art Museum, Beijing, China (2017); The Chinese Army: Exhibition of Contemporary Chinese Martial Artists, Manege Central Exhibition Hall, St. Petersburg, Russia (2017); Echo of Civilization: Part II Chinese Craftsmen, The Imperial Ancestral Temple Art Museum of China, Beijing, China (2017); The 7th Beijing International Art Biennale, National Art Museum of China, Beijing, China (2017); Paper into the Fold, Wan Ying Art Museum, Shijiazhuang, China (2017); The First National Exhibition of Sculpture, National Art Museum of China, Beijing, China (2017); Very Sustainable - Environmental Revelation, Yinchuan Museum of Contemporary Art, Yinchuan, China (2017); Sea of Sand and Oasis of Green, Ordos Museum, Ordos City, China (2017); Lights of Chinese Civilization, Manesh Exhibition Center, St.Petersburg, Russia (2017); On Paper. Supreme, Shanghai Han Tianheng Art Museum, Shanghai, China (2017); Reciprocal Enlightenment, CAFA Art Museum, Beijing,

China; Deep Cuts, Currier Museum of Art, Manchester, NH (2017); TRANS-DESIGN 2016 Shanghai Art & Design, West Bund Art Center, Shanghai, China (2016); CODA Paper Art, CODA Museum, The Netherlands (2015); Forever Young, Asia University Museum of Modern Art, Taichung, Taiwan (2015); Metaplasia - La China Ardente: Monumental Contemporary Sculptures, Anciens Abattoirs, Mons, Belgium (2015); FLOW_1: Italian and Chinese Contemporary Art in Dialogue, Palladian Basilica, Vicenza, Italy (2015); Experimental Art, Central Academy of Fine Arts Museum, Beijing, China (2014); Stacked & Folded Paper as Sculpture, The Dennon Museum, Traverse City, MI (2014); Confronting Anitya, Palazzo Michiel, Venice, Italy (2013); PaperWorks: The Art and Science of an Extraordinary Material, Berkshire Museum, Pittsfield, MA (2013); Hot Pot, Brattleboro Museum, Brattleboro, VT (2013); All our relations, 18th Biennale of Sydney, Australia (2012); and Start from the Horizon: Chinese Contemporary Sculpture Since 1978, Sishang Art Museum, Beijing, China (2011).

Li Hongbo's work is in the public collections of the White Rabbit Collection, Sydney, Australia; Central Academy of Fine Arts, Beijing, China; the Found Museum, Beijing, China, and Musée du Papier, Angoulême, France.

Li Hongbo has been the recipient of several prestigious awards throughout his career. Most recently he received the Nomination Award from the China Government Publication Awards, and in 2017 he won Grand Prize from the Sovereign Asian Art Foundation.

Li Hongbo currently lives and works in Beijing, China.

العام 2015؛ ومعرض Metaplasia - La China
Ardente: Monumental Contemporary
Sculptures, Anciens Abattoirs، مدينة
مونس البلجيكية، في العام 2015؛ ومعرض Ital-
ian and Chinese Contemporary Art in Di-
alogue في مبنى Palladian Basilica التاريخي
في مدينة فينشنزا الإيطالية عام 2015؛ ومعرض
الفن التجريبي في متحف الأكاديمية المركزية
للفنون الجميلة في بكين، الصين في العام 2014؛
ومعرض Stacked & Folded Paper as Sculp-
ture في متحف The Denno Museum، مدينة
ترافيرس سيتي في ولاية ميشيغان في العام
2014؛ ومعرض Confronting Anitya في متحف
Palazzo Michiel، مدينة البندقية في إيطاليا في
العام 2013؛ ومعرض PaperWorks: The Art
and Science of an Extraordinary Material
في متحف Berkshire في مدينة بيتسفيلد في
ولاية ماساتشوستس، في العام 2013؛ ومعرض
Hot Pot في متحف براتلبورو، مدينة براتلبورو،
ولاية فيرمونت في العام 2013؛ ومعرض All our
relations الذي أقيم في الدورة 18 لمعرض Bi-
ennale of Sydney في أستراليا؛ ومعرض Start
from the Horizon: Chinese Contemporary
Sculpture Since 1978 في متحف Sishang
Art Museum، بكين، الصين في العام 2011.

ويمكن رؤية أعمال لي هونجبو في كل من معرض
White Rabbit Collection في مدينة سيدني
في أستراليا والأكاديمية المركزية للفنون الجميلة
في مدينة بكين في الصين ومتحف الورق في
مدينة أنغوليم الفرنسية.

كما حاز لي هونجبو على العديد من الجوائز الشهيرة
خلال مسيرته المهنية، وتلقى مؤخراً جائزة الترشيح
من جوائز الحكومة الصينية للنشر، كما حاز في
العام 2017 على جائزة Grand Prize من Sover-
eign Asian Art Foundation.

ويعيش لي هونجبو حالياً في بكين في الصين
ويعمل فيها.

The First National Exhibition of Sculpture
في متحف الفن الوطني الصيني، بكين، الصين
في العام 2017؛ ومعرض Very Sustaina-
ble - Environmental Revelation في متحف
Yinchuan Museum of Contemporary Art،
مدينة ينتشوان، الصين في العام 2017؛ ومعرض
Sea of Sand and Oasis of Green في متحف
أوردوس، مدينة أوردوس، الصين في العام 2017؛
ومعرض Lights of Chinese Civilization في
مركز Manesh Exhibition Center، مدينة سانت
بطرسبرغ، روسيا في العام 2017؛ ومعرض On
Paper، ومعرض Supreme في متحف Shang-
hai Han Tianheng Art Museum، شانغهاي،
الصين في العام 2017؛ والمعرضان Reciprocal
Enlightenment في متحف الأكاديمية المركزية
للفنون الجميلة، بكين، الصين، وDeep Cuts
في متحف Museum of Art، مدينة مانشستر،
ولاية نيو هامبشير في العام 2017؛ بالإضافة إلى
معرض TRANS-DESIGN 2016 Shanghai
Art & Design في West Bund Art Center،
شانغهاي، الصين في العام 2016؛ ومعرض
CODA Paper Art في متحف CODA Muse-
um، هولندا في العام 2015؛ ومعرض Forever
Young في متحف Asia University Museum
of Modern Art، مدينة تاييتشونغ، تايوان في

مدينة كوريتيبا البرازيلية في العام 2019؛ ومعرض
Annual Arts Exhibition between China
and Portuguese Speaking Countries -
Alter Ego في متحف ماكاو، مدينة ماكاو، الصين
في العام 2018؛ ومعرض Forty Years of
Sculpture في متحف Museum of Contem-
porary Art & Planning Exhibition
شنجن، الصين في العام 2018؛ ومعرض The
Sixth National Youth Art Exhibition في
متحف الفن الوطني الصيني، بكين، الصين في
العام 2018؛ ومعرض Ocean of Flowers في
متحف Eight One Art Museum، بكين، الصين
في العام 2017؛ ومعرض The Chinese Army:
Exhibition of Contemporary Chinese
Martial Artists في مبنى Manege Central
Exhibition Hall، مدينة سانت بطرسبرغ، روسيا،
في العام 2017؛ ومعرض Echo of Civilization:
Part II Chinese Craftsmen في متحف The
Imperial Ancestral Temple Art Museum of
China بكين، الصين في العام 2017؛ ومعرض
The 7th Beijing International Art Biennale
في متحف الفن الوطني الصيني، بكين، الصين
في العام 2017؛ ومعرض Paper into the Fold
في متحف Wan Ying Art Museum، مدينة
شيجياتشوانغ، الصين في العام 2017؛ ومعرض

ولد "لي هونجبو" في مقاطعة جيلين الصينية في العام 1974، وحصل على بكالوريوس في الفنون الجميلة في العام 1996 في جامعة جيلين بالصين، ونال بعدها أول شهادة ماجستير له في الفنون الجميلة في العام 2001 من قسم الفنون الشعبية التابع للأكاديمية المركزية للفنون الجميلة في بكين، واختتم تعليمه الرسمي بحصوله على شهادة ماجستير ثانية في قسم الفنون التجريبية بالأكاديمية ذاتها في العام 2010.

يشتهر لي هونجبو بأعماله الفنية المصنوعة من الورق، إذ يمثل إعادة تكوينه أشكال المواد تحدياً لنظرة المشاهدين في اعتبارها مواد غير صالحة للاستخدام الفني. ويستعين "لي" بتقنية قرص العسل القديمة المستخدمة في صناعة الفوانيس الورقية في الصين، ليدع أعمالاً ورقية قابلة للحركة، تتمدد وتنكمش وتنسحب بكل سلاسة وخفة، وبذلك، تحمل أعماله ملامح التقاليد الشعبية الصينية، بلمسات عصرية مع التلاعب البصري بالضوء، والتي تترك انطباعاً وتأثيراً بصرياً ينسجم مع الطبيعة المتغيرة للورق المستخدم، والذي يعتبر من الوسائط الفنية العريقة على مر الزمن.

كما شكلت أعماله جزءاً من معارض جماعية تقام في عددٍ من المتاحف، ومن بينها معرض The exhibition of Annual of Contemporary Art of China في متحف Beijing Minsheng بكين، الصين في العام 2019؛ ومعرض The 14th Curitiba International Biennial of Contemporary Art في متحف Oscar Niemeyer،

وتناولت أعماله العديد من المعارض التي أقامتها متاحف من جميع أنحاء العالم، وكان من بينها معرض Made in China -Li Hongbo Solo

عن
لي هونجبو

Jolaine Frizzell

in conversation

with Li Hongbo

JF- To my knowledge, this is the 5th iteration of an exhibition using your rainbow-coloured paper gun. How will this installation in the United Arab Emirates be different from the previous ones?

LH- Each time I create an exhibition for this body of work, I seek to establish a connection between my work, the exhibition space, and the larger cultural context in which they are shown. Understanding and elaborating on the special characteristics of the space is the key to enabling my artwork to flourish. At the same time, I wish to develop greater interactions between my work and the cultural and social background of the exhibition space in a broader sense.

For my first exhibition in the U.A.E., I found there to be a natural relationship between my work and Islamic geometry. They both draw inspiration from geometric principles for order. Because my finished work always looks like a garden of flowers, flower patterning within Islamic architecture has also inspired me. Upon further research, I found that the

actual patterning I will be using relates more to mosaics, Islamic gardening and decorative ceramic tiles. Thus, this relates more to a geometric vocabulary that can be found in the everyday life. I hope to “tear a gap” between the viewing experience created by the work and their daily visual experience, and to accommodate all these rich associations. I hope that this will stimulate visitors to reflect on these ideas.

JF- How many sheets of paper make up this exhibition? Can you describe the process of making a piece?

LH- Approximately 35,000 sheets of 787 x 1092 mm paper (a standard size in China similar to A3 paper). First, I paste the paper one by one, back and forth to create the accordion profile. Then I cut and polish to form the outline I want. For example, in the “Ocean of Flowers” series, I cut the outer contours of bullets, pistols and AK47. By using these elements as the initial form, I then expand these forms to create the final imagery.

JF- How many pieces of bullets, handguns and AK47s are being used in this exhibition?

LH- About 8,000 bullets, 2000 pistols, 300 sets of AK47.

JF- How long does it take to install your work?

LH- From the design layout to the actual implementation and adjustment, it is estimated that it will take 5-8 days.

JF- When I watch videos online, I am struck by how your paper becomes marble, stone, tree and rocks. But also, in the way you are forced to take this paper and carve, mould and sand it to make your forms. It's very much a sculptural art practice. When and how did you have this breakthrough? Were there artists who inspired you?

LH- This goes back to the time when I was a graduate student in 2006. In China, the successful graduation of an MFA requires two series of evaluations - both a thesis and the creation of artworks. At the time, I developed several artworks, but because of the financial pressure, I chose to create paper artworks that were inexpensive and relatively simple to make. However, as a by-product of this working methodology, this opened me up to a further exploration of the paper medium. My first solo exhibition employing exclusively paper was in 2011.

My interest for the paper is also related to my previous experience in book publishing and graphic design. It is precisely because there are so many opportunities to explore in the culture of paper and different ways to work with it that it seemed to be a natural evolution to create paper art.

From my perspective, paper is one of the pillars of civilization, and itself has a great metaphorical potential. From the invention of paper to the present day, after more than a thousand years and more, people around the world have thoroughly explored the multiple uses, approaches, techniques and types of paper. Different ways of using paper will certainly evoke different feelings.

For artistic creation, paper is used as a base for paintings and sketches, but it also presents endless opportunities when it comes to printmaking, paper-cutting, and sculpture. Therefore, paper has a wealth of artistic possibilities that deeply interests me. This is the main reason why I continue to use paper to create art.

I have been largely influenced by my mentor, Mr. Lu Shengzhong, as many of his creations are related to paper. However, the origin of my form comes from traditional Chinese paper, “paper gourd”. From this, I have changed its structure and made explorations of my own interest on the basis of these predecessors.

JF- I've read that the Chinese saying, "life is as fragile as paper" has had a deep impact on you. Can you tell me more about what this saying means and whether it continues to impact you and your artistic practice?

LH- When we describe the challenges along the road of life, there is also a Chinese proverb that says "the gift of our destiny is as thin as paper." While it mentions the word "thin", on the contrary, it also conveys a sense of compassion. For me, this ancient motto contains profound humanism. This emotional basis is deeply embedded within my artistic practice. Therefore, it is possible that both the artistic language and emotion play a crucial role in my practice.

JF- Your professor Lu Shengzhou encouraged you to see the world with "two sets of eyes": one pair for seeing contemporary art around the world to enrich your grasp of contemporary concepts; another pair for indulging in the traditions of Chinese culture to see creative possibilities for your origins. This idea of being of the world, but also preserving your own cultural traditions is something that strongly resonates in the U.A.E. Can you please tell me more about how the "paper gourd" has brought traditions and craft to your contemporary practice? What is the historical background of this object? How and when did you see the potential for metamorphous and conceptual transformations within this object?

LH- In my creative process, developing ideas precedes the choice of medium and technology. In other words, the concept comes first, and then the medium and the choice of techniques

are chosen to carry out the concept accordingly. I am eager to break existing visual experiences and cognitive judgment.

"Paper gourd" is a paper toy with a long history in China. It can be used in the decoration of festivals, but the traditional "paper gourd" has a single structure and cannot support the sculpture shape. Paper gourds are actually very easy to make and often they are realised from a sheet of paper or two. It's more like turning one single sheet of paper into something that lives, turning a 2D surface to a 3D one using a traditional technique.

When I investigated the manufacturers who produced the "paper gourd", I learned more about its advantages and limitations, and I began to think about using this process to achieve the metamorphosis I wanted to express. I chose to use the basic craft of "paper gourd"- the most familiar one - as it exemplifies perfectly the experience with the magic of paper. I have made works of people, trees, stones - all components that we are familiar with. Only when the dramatic changes occur from the most mundane and familiar transformations in our life, the misrecognition becomes more striking, and the opportunity to harness this transformational potential can be experienced.

JF- Since 2012, you've shown this body of work in Australia, China and in the United States. What has been the response of the visitors? Did anything surprise you? How has this anti-war message been received?

LH- From my perspective, artworks should not be didactic, nor vehicles sending messages for a change. I hope that when people see

my work, they can stop and think about it for themselves. As for responses taking place, whether it is right or wrong, good or evil, beautiful or ugly, I let the viewers be the final judge.

JF- In your paper guns work, you've taken a demonstration of military power and transformed weapons into paper. I'm interested in the significance of this transformation. Do you feel when you are unfolding these bullets and guns that you are being an activist for peace?

LH- I cherish the titles given to me by others, but I hope to continue to be seen as a good artist, starting from the simplest origin of things to create his works, and always to be recognised for this. I wish to keep creating forever.

JF- Your work explores a field of colours and reminds me of previous artworks where the power of colour creates an incredible impact. You stop in your tracks because the power in the colour of the work takes over. I'm thinking of Monet's waterlilies, or Barnett Newman's colour field works. Were these works inspirational for you? What art historical works stop you in your tracks?

LH- I like colour, not only bright and bold colours but colours of all hues. It brings me the most intuitive visual connection. Many works will stop me, such as the works of Impressionists like Monet or Van Gogh and other artists. When I stop in front of those works, I watch and think-I am an art lover and part of its audience.

JF- This will be your first trip to the United

Arab Emirates. What are you most looking forward to exploring here?

LH- I want to visit the museums in the United Arab Emirates, to see the history of civilizations here. I want to walk the streets and see how the modern and contemporary is blended with history. I also want to taste authentic local food, shop in the souks and stroll around the corniche taking in the atmosphere of hearing the different languages spoken by all the people living here. And yes, I will be looking for paper...

For my first exhibition in the U.A.E., I found there to be a natural relationship between my work and Islamic geometry. They both draw inspiration from geometric principles for order.

ج. ف.- هذه هي رحلتك الأولى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.. ما أكثر ما تتطلع إلى استكشافه هنا؟

ل. ه.- أريد أن أزر المتاحف في دولة الإمارات العربية المتحدة كي أرى تاريخ الحضارات هنا، وأريد أن أسير في الشوارع كي أرى كيف يتمازج الحديث والمعاصر مع التاريخ. كما أريد أن أتذوق الطعام المحلي الأصيل، وأتسوق في الأسواق وأتنزه على الكورنيش متنعماً بالجو المميز ومصغياً إلى اللغات المختلفة التي يتحدثها كل الناس الذين يعيشون هنا. وأجل، سأكون في بحث عن الورق...

خيّرة أم شريرة، جميلة أم قبيحة، فأنا أترك المشاهد ليكون الحكم النهائي.

ج. ف.- في أعمالك التي تصور مسدسات ورقية، قمت بتحويل مظاهر الأسلحة والقوة العسكرية إلى ورق. لقد أثارت دلالة هذا التحويل اهتمامي. هل تشعر لدى إنجازك لهذه الرصاصات والمسدسات بأنك تقوم بدور ناشط يدعو إلى السلام؟

ل. ه.- أنا أتمن الألقاب التي يطلقها الآخرون علي، لكنني آمل أن تستمر رؤيتي وصورتي كفنان جيد، فنان ينطلق من أبسط أصول الأشياء ليكوّن أعماله، وأتمنى أن يبقى هذا ما يميزني قبل كل شيء. أرجو أن أستمر بابتكار أعمالي إلى الأبد.

ج. ف.- يستكشف عملك مجالاً من الألوان يذكرني بأعمال فنية سابقة تخلق فيها قوة اللون أثراً مدهشاً، إذ يتوقف المتلقي أمامها لأن قوة اللون في العمل تستحوذ عليه. تخطر ببالي زنابق مونية المائية، أو أعمال بارنيت نيومان المعتمدة على الألوان. هل شكلت هذه عناصر مصدر إلهام لك؟ وما الأعمال الفنية التاريخية التي تجذب انتباهك؟

ل. ه.- أنا أحب الألوان، ليس فقط الألوان الزاهية والفاقة، بل الألوان بكل تدرجاتها، فهي تمدني بأكثر الروابط البصرية حدسية. هناك الكثير من الأعمال التي من شأنها أن تستوقفني، كأعمال الانطباعيين مثل مونية أو فان غوخ وبقية الفنانين. حين أقف أمام هذه الأعمال، فأنا أشاهدها وأفكر - أنا من جمهور الفن ومحبيه.

بالنسبة إلى معرضي الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة، أجد أن ثمة علاقة طبيعية بين الفن الذي أقدمه والزخارف الهندسية الإسلامية، فكلاهما يستمدان الإلهام من مبادئ الرياضيات وعلم الهندسة. ودائماً ما يبدو عملي لدى إنجازهِ شبيهاً بحديقة أزهار، لذلك فقد أمدتني نماذج زخارف الأزهار في العمارة الإسلامية بالإلهام أيضاً.

بالنسبة إلى التشكيل الفني، يُستخدم الورق أساساً للرسوم واللوحات، لكنه يقدم كذلك ما لا يحصى من الفرص حين يتعلق الأمر بالطباعة الفنية وقص الورق والنحت. لذا، فالورق يشكل ثروة من الإمكانيات الفنية التي تثير اهتمامي الشخصي بعمق، وهذا هو السبب الرئيس الذي يجعلني أستمّر في استخدام الورق لصناعة الفن.

لقد تأثرت إلى حد بعيد بمعلمي ومرشدي، السيد لو شينزونغ، والكثير من أعماله المرتبطة بالورق. غير أن أصل الشكل الفني لأعمالي يعود إلى فوانيس الورق الصينية التقليدية ”اليقطين الورقي“. وكانت هذه نقطة الانطلاق بالنسبة إلي، وتبعها الكثير من الدراسة والبحث والاستكشاف لبناء أسلوبِي الخاص بالاستناد على هذا الفن التقليدي من الأسلاف.

ج. ف.- قرأت أن المقولة الصينية ”الحياة هشة كالورق“ قد تركت أثراً عميقاً فيك، فما حكاية هذه المقولة وعلاقتها بك وبأعمالك الفنية؟

ل. ه.- حين نصف الصعوبات التي تواجهنا في حياتنا، نجد مثلاً صينياً آخر يقول ”أقدارنا هدية رفيعة مثل الورق“. وعلى الرغم من المعنى السلبي لكلمة ”رفيعة“، فإن الإحساس الذي يعتريك عند سماع المثل أقرب للتعاطف. بالنسبة إلي، أرى أن الحكمة القديمة هذه تنطوي على إنسانية عميقة، وهذا الأساس العاطفي جزء لا يتجزأ من عمق ممارستي الفنية. لذلك، من المحتمل أن يكون للغة الفنية والعاطفية كليهما دور مهم في ممارستي الفنية.

ج. ف.- لقد شجعت أستاذك لو شينزونغ على رؤية العالم بـ”زوجين من العيون“: زوج لرؤية الفن المعاصر حول العالم من أجل إغناء إدراك للمفاهيم المعاصرة، وزوج آخر للانغماس في تقاليد الثقافة الصينية من أجل رؤية الإمكانيات الإبداعية التي تتمتع بها أصولك. الفكرة المتمثلة بانتمائك إلى العالم مع احتفاظك بتقاليدك الثقافية الخاصة هي مبدأ يتردد صده بقوة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فهلا أخبرتني من فضلك بالمزيد حول مساهمة الفوانيس الصينية التقليدية ”اليقطين الورقي“ في إضافة التقاليد الصينية والحرفة اليدوية إلى عملك الفني المعاصر؟ ما الخلفية التاريخية لهذا الموضوع؟ وكيف ومتى رأيت إمكان إجراء هذه التحويلات الشكلية والمفاهيمية ضمن موضوع عملك؟

ل. ه.- في عمليتي الإبداعية، يأتي تطوير الأفكار قبل اختيار الوسائط (المادة) والتقنية. بعبارة أخرى، يحتل المفهوم المكانة الأولى، وبعد ذلك يأتي اختيار المادة والتقنية من أجل تنفيذ المفهوم وتطبيقه بما يتناسب معهما. أنا أتوق إلى تحطيم التجارب البصرية والأحكام الإدراكية القائمة.

”اليقطين الورقي“ هو نوع من الألعاب أو الفوانيس الورقية التي تعرف بتاريخها الطويل في الصين. يمكن استخدامها في تزيين المهرجانات، غير أن ”اليقطين الورقي“ التقليدي له بنية واحدة، ولا يمثل فضاءً حقيقياً لفن النحت. وفوانيس اليقطين الورقي سهلة الصنع للغاية، وغالباً ما يتم تشكيلها باستخدام صفيحة أو اثنتين من الورق. الأمر أشبه بتحويل صحيفة ورق واحدة إلى شيء حي، تحويل سطح ثنائي الأبعاد إلى شكل ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية تقليدية.

عندما قمت ببحث حول المصنعين الذين ينتجون ”اليقطين الورقي“، تعلمت المزيد بشأن مزايا هذه الفوانيس وحدودها، وبدأت أفكر في استخدام هذه العملية لتحقيق التحولات الشكلية التي أردت أن أعبّر عنها. اخترت استخدام تقنية ”اليقطين الورقي“ اليدوية البسيطة - الطريقة الأكثر اعتياداً - لأنها تعطي مثلاً ممتازاً عن تجربة سحر الورق، ولقد قمت بإنجاز أعمال تمثل أشخاصاً وأشجاراً وأحجاراً - التي هي عناصر مألوفة لنا. لكن عندما تطرأ التغيرات التدريجية على العناصر الأكثر ألفة واعتيادية في حياتنا، يصبح تمييز الأشكال واختلافها صادمًا أكثر، ويتسنى لنا اختبار فرصة تسخير هذه التحويلات الشكلية في العمل الفني.

ج. ف.- منذ العام 2012، قمت بعرض هذا النمط الفني في أستراليا والصين والولايات المتحدة. كيف كانت ردود فعل الزوار؟ وهل حدث ما فاجأك؟ كيف جرى تلقي هذه الرسالة المناهضة للحروب؟

ل. ه.- برأيي، لا ينبغي بالعمل الفني أن يكون تلقينياً واعظاً، ولا أداة لنقل رسالة تنادي بالتغيير. ما أمله هو أن تحث أعمالي الناس حين يرونها على التوقف والتفكير في الأمر بأنفسهم. أما بالنسبة إلى ردود الأفعال التي تحدث، سواء أكانت صحيحة أم خاطئة،

جولايين فريزل في حوار مع لي هونجبو

ج. ف.- حسب علمي، هذه هي المرة الخامسة التي يقام فيها معرض تستخدم ضمنه مسدساتك الورقية بألوان الطيف. فكيف سيختلف هذا العرض في دولة الإمارات العربية المتحدة عن معارضك السابقة؟

ل. هـ. - في كل معرض أقيمه لهذا النوع من الأعمال، أحاول أن أنشئ رابطاً بين عملي ومكان العرض والسياق الثقافي الأكبر للمعرض. ففهم خصائص فضاء ومساحة العرض والبناء عليها هو المفتاح الذي يمكن عملي الفني من الازدهار. وفي الوقت نفسه، أطمح إلى بناء تفاعل أكبر بين أعمالي والسياق الثقافي والاجتماعي لفضاء العرض بالمعنى الأوسع للكلمة.

بالنسبة إلى معرضي الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة، أجد أن ثمة علاقة طبيعية بين الفن الذي أقدمه والزخارف الهندسية الإسلامية، فكلهما يستمدان الإلهام من مبادئ الرياضيات وعلم الهندسة. ودائماً ما يبدو عملي لدى إنجازه شبيهاً بحديقة أزهار، لذلك فقد أمدتني نماذج زخارف الأزهار في العمارة الإسلامية بالإلهام أيضاً. ولدى توسعي في الاستقصاء، وجدت أن النموذج الفعلي الذي أستخدمه قريب جداً من الموزاييك، ومن فن البستنة الإسلامية وبلاط السيراميك المستخدم في الديكور، لذا فالأمر وثيق الصلة بعنصر هندسي موجود في

حياتنا اليومية. وأنا آمل أن "أردم فجوة" بين تجربة المشاهدة التي تقدمها أعمالي وبين التجارب البصرية اليومية، وأن أستلهم من كل هذه الروابط الغنية، كما أتمنى أن يتكفل ذلك بتحفيز الزوار على تأمل هذه الأفكار.

ج. ف.- كم عدد صفحات الورق التي يتألف منها هذا المعرض؟ وهل يمكنك وصف عملية إعداد أحد الأعمال؟

ل. هـ.- سيتألف من نحو 35,000 صحيفة ورقية بأبعاد 787 × 1092 مم (وهو حجم معياري في الصين يشابه ورق A3). الخطوة الأولى هي إلصاق الأوراق ببعضها بعضاً بالترتيب، لأصل إلى شكل آلة الأوكريديون، أما الخطوة الثانية فهي القص والتشذيب إلى أن أصل إلى الشكل العام الذي أريده. على سبيل المثال، في سلسلة "محيط الأزهار" قمت بقص الخطوط الخارجية لأشكال الرصاص والمسدسات وبنادق AK47. وباستخدام هذه العناصر كنموذج مبدئي، وسّعت هذه الأشكال لأكوّن الصورة النهائية.

ج. ف.- كم عدد الرصاصات والمسدسات اليدوية وبنادق AK47 التي سستخدم في هذا المعرض؟

ل. هـ.- نحو 8000 رصاصة و2000 مسدس و300 بندقية AK47.

ج. ف.- كم يستغرق إعداد أعمالك من الوقت؟

ل. هـ.- من تخطيط التصميم إلى التنفيذ والتعديل الفعلي، من المقدر أن يستغرق من 5 إلى 8 أيام.

ج. ف.- حين أشاهد مقاطع الفيديو لأعمالك على الإنترنت، يفاجئني كيف يتحول الورق معك إلى رخام وحجر وأشجار وصخور. ولأنك تعمل على تشكيل الورق وقولبته وتشذيبه ليصنع هذه الأشكال، فإن عملك هذا أقرب للنحت بشكل كبير. متى ابتكرت هذا النوع من الفن وكيف؟ وهل هنالك فنانون استلهمت منهم؟

ل. هـ.- يعود شغفي بهذا الفن إلى أيام دراستي الجامعية في العام 2006. في الصين، يتطلب الحصول على درجة الماجستير في الفنون الجميلة سلسلتين من التقييمات - تتعلق كلتاهما بالأطروحة وإنجاز الأعمال الفنية. عملت في ذلك الوقت على أعمال فنية عدة، لكنني بسبب الضغوط المالية اخترت أن أصنع أعمالاً فنية من الورق، نظراً لقلة تكلفتها والسهولة النسبية في إعدادها. إلا أن ذلك كان مجرد نقطة الانطلاق نحو مزيد من الاستكشاف في مادة الورق، وكان أول معرض فردي لي ضم أعمالاً ورقية حصرياً في العام 2011.

ويتعلق اهتمامي بالورق كذلك بتجربتي السابقة في نشر الكتب وتصميم الجرافيك. والسبب الدقيق في ذلك هو أن هنالك العديد من الإمكانيات في التعامل مع الورق واستكشاف الأساليب الممكنة للعمل مع الورق، إذ بدا فن الورق تحولاً طبيعياً لاستخدام الورق.

أنا أعتقد أن الورق هو إحدى الركائز والأدوات الأساسية للحضارة، وهو يحمل معاني مجازية عظيمة. ومنذ اختراع الورق إلى يومنا هذا، أي بعد مرور ما يزيد على ألف عام، اكتشف الناس استخدامات الورق وأعماله وتقنياته وأنواعه العديدة من كل الزوايا. ولا شك في أن الطرائق المختلفة لاستخدام الورق ستثير مشاعر متنوعة.

Spirituality in Form

by Ysabelle Cheung

إزهار / Bloom

In the past few decades, there has been an outpouring of Chinese contemporary artists who have, employing avant-garde methods, attempted to deconstruct the art of the literati and its two classic materials: ink and paper. These artists-Zhu Jinshi, Gu Wenda and Yang Jiechang among them-fit neatly within what curator and critic Wu Hung describes as attempts of “distilling materiality,” in which they respond to tradition and purify “classical Chinese painting to its essential elements.” Li Hongbo-formerly a designer and book editor-draws inspiration in humbler and more ubiquitous uses of paper. He explores and distils its roots and symbolism not just in art history, but more widely in Chinese culture-from the auspicious lanterns and gourds that still hang outside homes during festive occasions, to the dragons and flowers that dance on bamboo sticks. In combining his interests with his own worldviews and his ever-shifting relationship with tradition, one can see a strong desire to connect, whether across timelines, borders or cultures. Much like in the way each of his sculpture develops-as single pieces of paper glued together one by one-there is a distinct evolution to Li’s practice, one that can be identified by analyzing how his works have changed over the last decade.

Li Hongbo-formerly a designer and book editor-finds inspiration in humbler and more ubiquitous treatments of paper-

تحويل الورق للفنان لي هونغبو / a metamorphosis of paper by Li Hongbo

Push pull, push, pull: Li’s technically laborious structures seem to inhabit determined and also endless possibilities of forms. They are at once static and kinetic, solid and fluid, defined and amorphous, comprised of hundreds of sheets of paper that act as one organic piece. In these works, which he describes as inhabiting “transformations of space, language and volume,” he plays with the idea of sculpture and form. Early in his career, he focused on presenting alternative representations of figures: single bodies of lanky ivory or brown-paper toddlers and dolls are incomprehensibly stretched and twisted, perhaps a metaphor for the vulnerability of flesh and blood. Later, he developed a series of copycat classical Greek and Roman busts, a series of Michelangelo’s “David” among them. He has stated that these works reference contemporary art’s deconstructions of these forms. To some viewers, these works may appear frivolous, a mockery of the Chinese counterfeit market, yet those same viewers miss the bigger picture. There is a message here about the fallibility of our perceptions, a theme that recurs throughout his other illusory forms, from the scholar rocks to a simple block of wood. The more realistic the object, the more we are fooled. In this, there is a radical subversion of our inherent understanding of forms, shapes and life itself.

In recent years, Li has taken this idea of radical transformation and applied it to more ambitious, multi-part installations. For his ongoing “Absorption” series, he carves the figures of students out of a stack of international primary and secondary school textbooks, as if to demonstrate the intellectual prowess of the written word-whether in promotion of propaganda or truth-which has the ability to literally mould entire generations of children, from China to the United States. An immersive rainbow landscape of what appear to be weaves of fans and spires overpower the hidden forms of conflict in “Irons for the Ages, Flowers for the Day,” first realized at the SCAD Museum of Art in 2015. When closed, we see clearly that the sculptures resemble weapons of violence, but when open-as Li has chosen them to be

displayed, their woven structures apparent-those shapes disappear, metamorphizing into a flora field of color.

Despite the reference to chaos, the installation is perhaps the most hopeful of all of Li's pieces, conveying a sense of universality and borderless inclusivity in its variegation of shades, and advocating for peace over conflict. "Bloom," a new work to be unveiled at the upcoming Sharjah Islamic Arts Festival, similarly touches on these ideas of harmony. For this, he will create a massive site-specific installation as homage to the traditional Islamic garden, the wellspring of all creativity and life force, adapting its paper sculptures to geometric patterns inspired by Islamic art. In these recent works, he blends references to the significance of cross-cultural relationships, power dynamics and global politics, revealing a marked shift from form and localist issues to larger contemporary movements that make up and divide the world.

As Li looks out to the ever-modernizing world, we can also see that he is looking ever more inward, guided by an innate spirituality and a reverence for tradition. "Bloom" marks the first work that Li will make as tribute to a culture that his not is own, yet it encapsulates several themes he has explored over the last decade or so, such as the presence of spirituality in tessellating forms. In a sense, Li's sculptures allude to the six fundamental elements of true *guóhuà* (Chinese painting), as claimed by the 5th century art critic and historian Xie He-one being *qi*, or vitality, and another being balance. Whether open or closed, direct or shrouded enigma, his sculptures embody life and spirituality, borne from the harmony of endless moving paper.

For this, he will create a massive site-specific installation as homage to the traditional Islamic garden, the wellspring of all creativity and life force, adapting its paper sculptures to geometric patterns inspired by Islamic art.

وفيها يظهر أسلوبه القائم على ثنائية الدفع والسحب المتتالي لعناصر العمل، فتبدو مجسماته المعقدة من الناحية التقنية كمدخل يحتضن في ذاته إمكانات محدودة وغير محدودة من الأشكال، إنها اجتماعٌ مذهلٌ للتباينات المتناغمة؛ الحركة والسكون، الصلب والسهل، المحدّد والغامض، وكلّها تظهر في تكوينات فنيّة تضمّ المئات من الأوراق المتوائمة مع بعضها في كينونة واحدة. وفي هذه الأعمال التي يصفها بأنها ”تحولات في المساحة واللغة والحجم“؛ يلعب الفنان على فكرة النحت والتكوين. أمّا إبداعاته التي قدمها في سن مبكرة من ممارساته العصرية، فتعكس تركيزه على تقديم تمثيلات تصويرية بديلة، تماماً كالمنحوتات التي جسّد من خلالها أطفال ودمى باستعمال شرائح فرديّة من الورق العاجي أو البنيّ، في تكوينات نادرة يمكن تمديدها وفتلها بطريقة غامضة، ربما لتمنح المتلقّي إحساساً بمدى ضعف الجسد البشري وهشاشته. وبعدها، قام بتطوير نسخ مطابقة لأشهر المنحوتات من اليونان وروما أمثل منحوتة ”داود“ للعبقري مايكل أنجلو، حيث صرّح بأن هذه الأعمال تشير إلى منهجية الفن المعاصر في تفكيك هذه الأشكال إلى تكويناتها الحيويّة. وقد تبدو تلك التشكيلات الفنيّة بالنسبة إلى البعض غير ذات قيمة، أو تمثّل محاولات ساخرة تعبّر عن السوق الصينية الشهيرة بالتقليد، إلا أن هؤلاء أنفسهم لا يرون الصورة الأكبر والمغزى العميق لما يشاهدونه. ما يعني أنها تحمل رسالة حول تصوّراتنا الخاطئة، وهو أمر يتكرّر أيضاً في منحوتات خادعة أخرى، انطلاقاً من المجسمات التي تحاكي الصخور الطبيعية ذات التكوينات المذهلة وصولاً إلى الكتل الخشبية البسيطة. وكلما كان التجسيد النحتي أكثر واقعيّة، كلما وقعنا في خداع بصري أكبر بمجرد أن ندرك أنه مصنوع من شرائح ورقية متراصّة تشبه أقراص العسل. ونحن في هذه الحالة نواجه تدميراً جزئياً يطال إدراكنا المتأصّل لطبيعة الأشكال والتكوينات وحتى الحياة نفسها.

وكان الفنان لي هونجيو خلال السنوات القليلة السابقة قد حمل فكرة التحوّل الجوهري أو الورقي وطبّقها على مشاريع أكثر طموحاً، وذلك عبر مجسمات مبتكرة من طبقات متعدّدة. بينما نجد في سلسلة أعماله المستمرة بعنوان (Absorption) أو ”امتصاص“ منحوتات تمثّل طلاباً وكأنهم خارجين من كُرّاسات الكتب المدرسية الخاصة بالتعليم الابتدائي والثانوي، فيما يشبه الإشارة إلى التأثير الفكري للكلمة المكتوبة سواء كانت كاذبة أو صادقة، باعتبار أن لديها القدرة على تدجين أجيال كاملة من الأطفال على امتداد الكوكب من الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أمّا إبداعه المسمّى تحت عنوان ”حديد لعصور وأزهار اليوم - (Irons for the Day, the Ages, Flowers for the Day)، فيرسم مشهداً غامراً يبدو كطيف من الألوان مصنوع من مراوح وأبراج مستدقّة تنتهي على أطلالها الأشكال المخفية للصراعات والحروب، وقد تم الكشف عن هذا الابتكار لأول مرة في متحف كلية سافانا للفنون في العام 2015. فعندما يتم

يعتزم الفنان إنشاء مجسم هائل يتغنّى بالحديقة الإسلامية التقليدية في موقع خاص، التي تشكّل قوة الحياة والنبع الحاضن للإبداع في كافة تجلياته، وسيظهر في داخل التركيب منحوتات ورقية وفق أنماط هندسية مستوحاة من الفن الإسلامي العريق.

إغلاق المجسمات، يتحوّل التكوين بشكل واضح إلى مجسمات تحاكي الأسلحة في تجلّي حقيقي لمعنى العنف، ولكن عندما تفتح بالطريقة التي اختارها الفنان، فإنها تكشف لنا عن بنيتها الهيكلية لتختفي تلك الأشكال العنفية وتستبدلها بحقل ساحر من الأزهار الملّونة. وعلى الرغم من الفوضى التي تدلّل عليها جميع القطع في هذا التركيب؛ إلا أنها تمثّل طروحات إبداعية هي الأكثر تفاؤلاً ربما، حيث تنقل الإحساس بالعالمية والانطلاق والشمولية عبر لمساتها اللونية المتنوعة كي تدعو إلى السلام بدلاً من الصراع. أمّا معرض ”إزهار“، والذي سيتم الكشف عنه في النسخة القادمة من مهرجان الفنون الإسلامية في الشارقة، فسيقدم طروحات مشابهة لهذه الأفكار المتناغمة، حيث يعتزم الفنان إنشاء مجسم هائل يتغنّى بالحديقة الإسلامية التقليدية في موقع خاص، التي تشكّل قوة الحياة والنبع الحاضن للإبداع في كافة تجلياته، وسيظهر في داخل التركيب منحوتات ورقية وفق أنماط هندسية مستوحاة من الفن الإسلامي العريق. ومن الواضح أن هونجيو يحاول في جميع أعماله الحديثة أن يمزج بين الإشارات الرمزية التي تؤكد على أهمية العلاقات المتبادلة بين الثقافات وديناميكيات السلطة والسياسة العالمية، ليكشف عن تحوّل ملحوظ ينتقل من شكل وقضايا محلية إلى حركات معاصرة أكثر تأثيراً بإمكانها أن تبني العالم أو تهدمه.

كما تتكشف في تطلعاته الساعية إلى عالم دائم التطور نظريته العميقة إلى الجوهر أكثر من أي وقت مضى، مسترشداً بروح فطرية واحترام للتقاليد. ويمثّل معرض ”إزهار“ أول معرض فني يكرّم من خلاله الفنان ثقافة لا ينتمي إليها، ولكنه يختصر أيضاً مواضيع متنوعة كان قد شحذها على مدى العقد الماضي تقريباً، خاصة تجسيد الدلالات الروحانية على شكل معينات هندسية متجاورة. أي أن إبداعاته تميل إلى العناصر الأساسية الستة للوحة الصينية التقليدية المعروفة باسم ”جوهوا“، تماماً كما كتبها الناقد الفنّي والمؤرّخ في القرن الخامس، تشي هي، والتي يشير فيها إلى الحيوية والتوازن. ومهما اختلفت صياغات لوحاته، سواء كانت مفتوحة أو مغلقة، مكشوفة أو مباشرة أو غامضة، فإنها بلا أدنى شكّ تمثّل استنهاض للحياة والروحانية المنبثقة من تناغم عدد هائل من الأوراق المتحركة.

في العقود القليلة الماضية، برزت حركة إبداعية نشطة يقودها عدد من الفنانين الصينيين المعاصرين، وكان هدفها الاستفادة من الأساليب المستقبلية كأدوات لتفكيك عناصر الفن الأدبي، خاصةً مفرداته الكلاسيكية المتمثلة بالجبر والورق. وقد أظهر ممارسو هذا التوجّه أمثال تشو جينشي وجو ويندا ويانج دجيشانج توافقاً مذهلاً مع هذه المحاولات، أو كما أسماها منظّم المعارض والناقد الفني وو هانج بعملية ”تقطير المادّية“، والتي يبدي الفنانون تفاعلاً ملفتاً مع التقاليد ويقومون بتحليل وتنقية الرسومات الصينية الكلاسيكية إلى عناصرها الأولية. وهذا ما يؤكّده المصمم السابق ومحرّر الكتب، الفنان لي هونجيو، عندما صرّح بأنه يجد الإلهام في الطرق الإبداعية الرائجة والبسيطة التي يتيحها الورق، حيث بدأ في استكشاف وتعرية جذور هذه المادة بكل ما فيها من دلالات رمزيّة، ولم يقتصر في بحثه هذا على تاريخ الفن فحسب، بل عمل أيضاً على الغوص في مقومات الثقافة الصينية العريقة، انطلاقاً من المصاييح والفوانيس التراثية التي تزيّن واجهات المنازل في الاحتفاليات كجزء أساسي من حضارة البلاد، وصولاً إلى مجسّمات التنانين والأزهار المتراقصة فوق أعواد الخيزران. ومن خلال مزجه بين هذه الاهتمامات الخاصة ورؤيته ذات المنحى العالمي، وعلاقته دائمة التطور مع التقاليد، يمكن للمشاهد رؤية وفهم رغبة جامحة في التواصل، بما يتعدى الحدود الزمنية والمكانية والثقافية. ولعلّ ذلك كله يتجلّى في طريقة بناء أعماله النحتية جميعها، تماماً كتلك الأوراق الفردية التي تتلاصق مع بعضها البعض واحدة تلو الأخرى لتكشف عن تطوّر واضح في ممارسات هونجيو الفنيّة، وهو تطوّر يمكن تحديده عبر مراقبة مسارات التحوّل في أعماله على مدى العقد الماضي.

الروحانية في الشكل

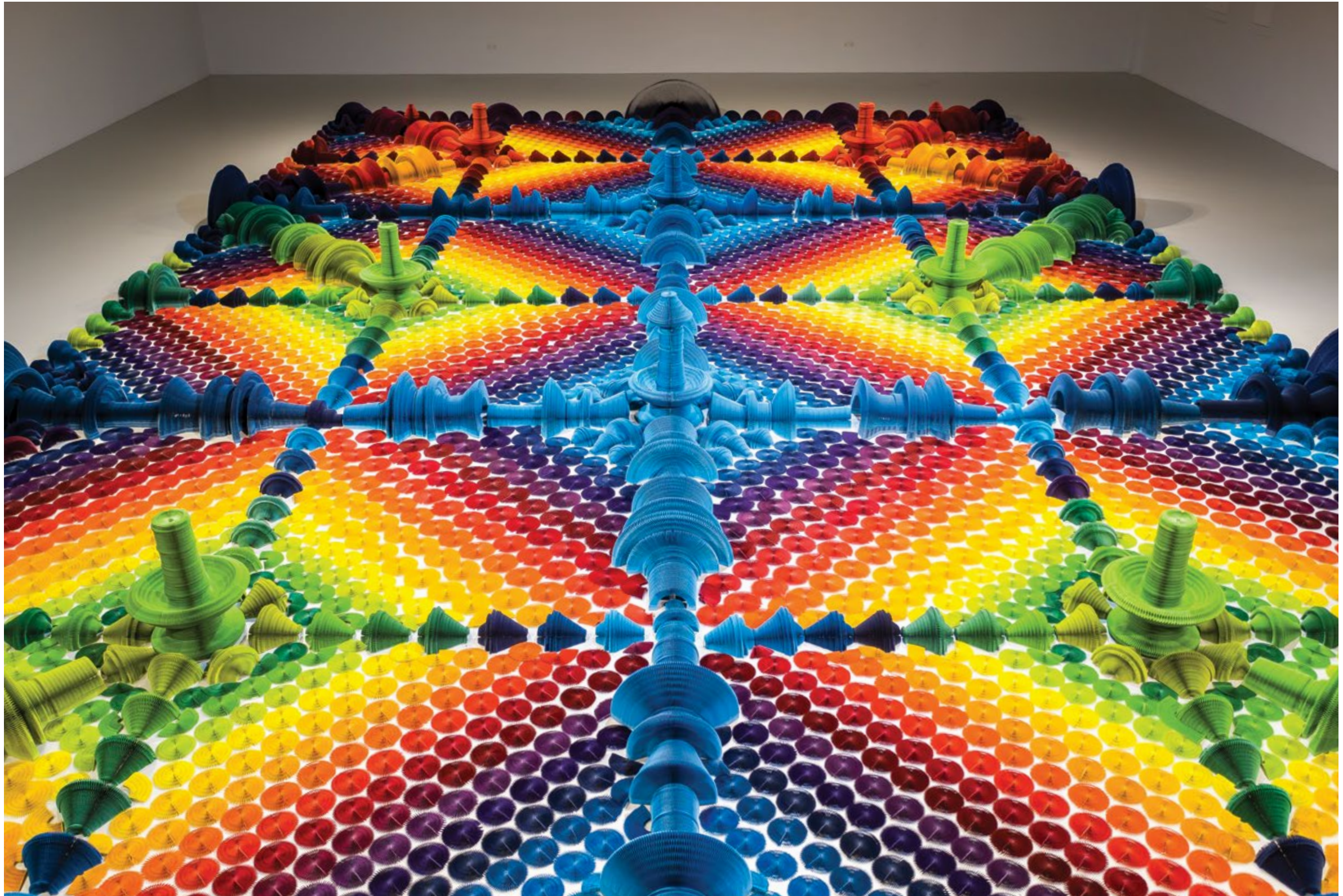
بقلم
إيزابيل تشانج

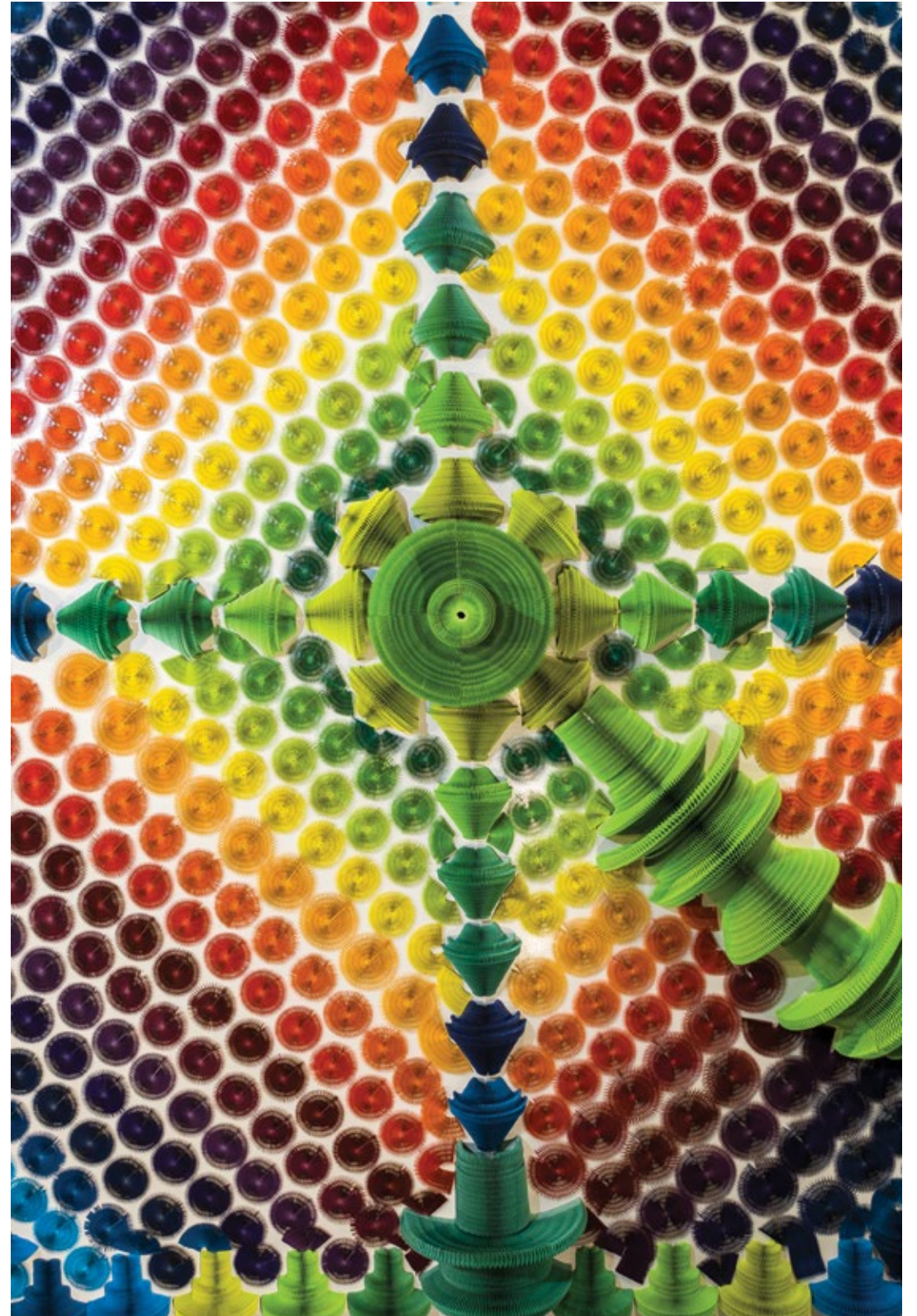
ما يؤكّده المصمم
السابق ومحرّر
الكتب، الفنان لي
هونجيو، عندما
صرّح بأنه يجد
الإلهام في الطرق
الإبداعية الرائجة
والبسيطة التي
يتيحها الورق، حيث
بدأ في استكشاف
وتعرية جذور هذه
المادة بكل ما فيها
من دلالات رمزيّة

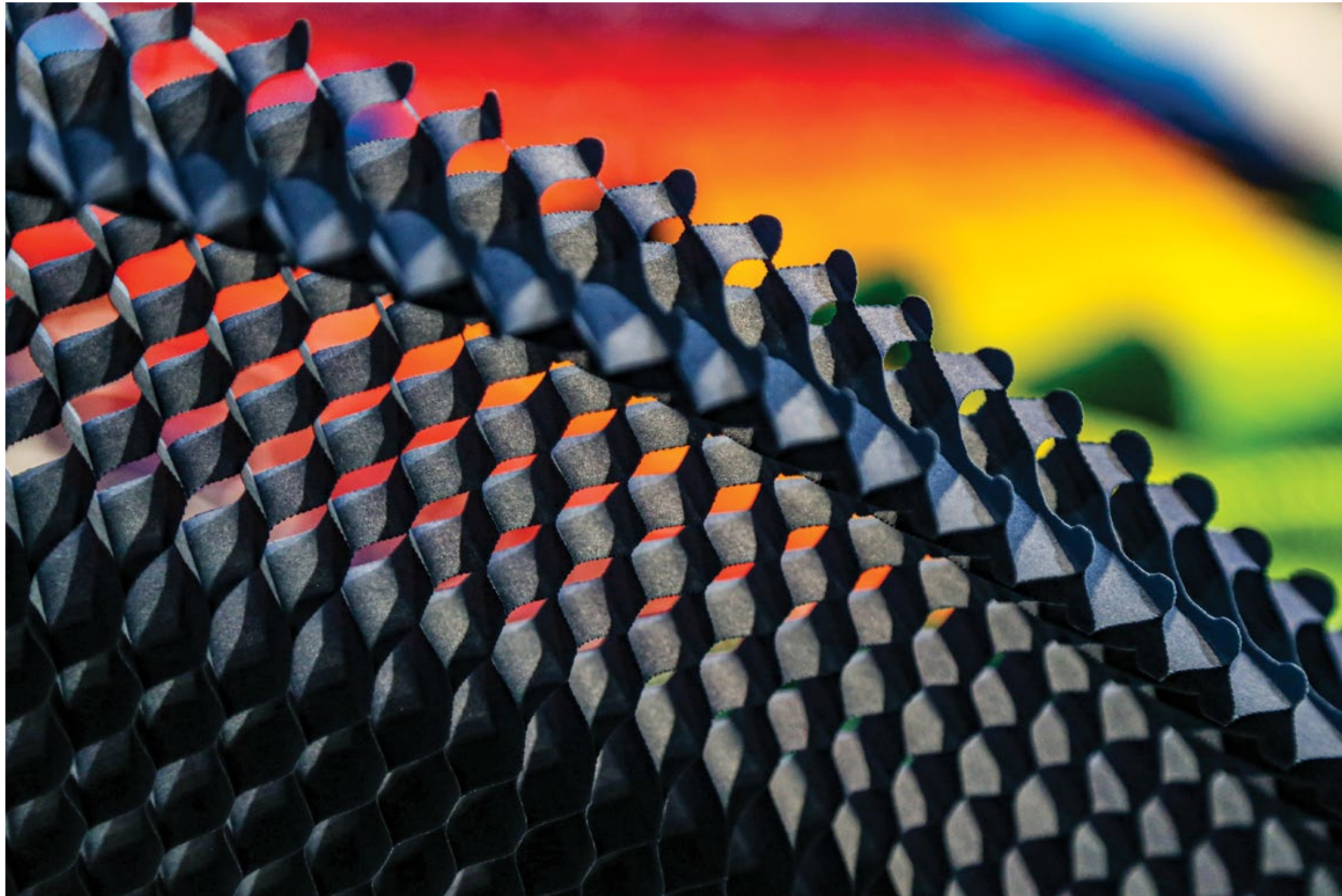
في مركز مرايا للفنون
Bloom installation

العمل التركيبي "إزهار"
at Maraya Art Centre

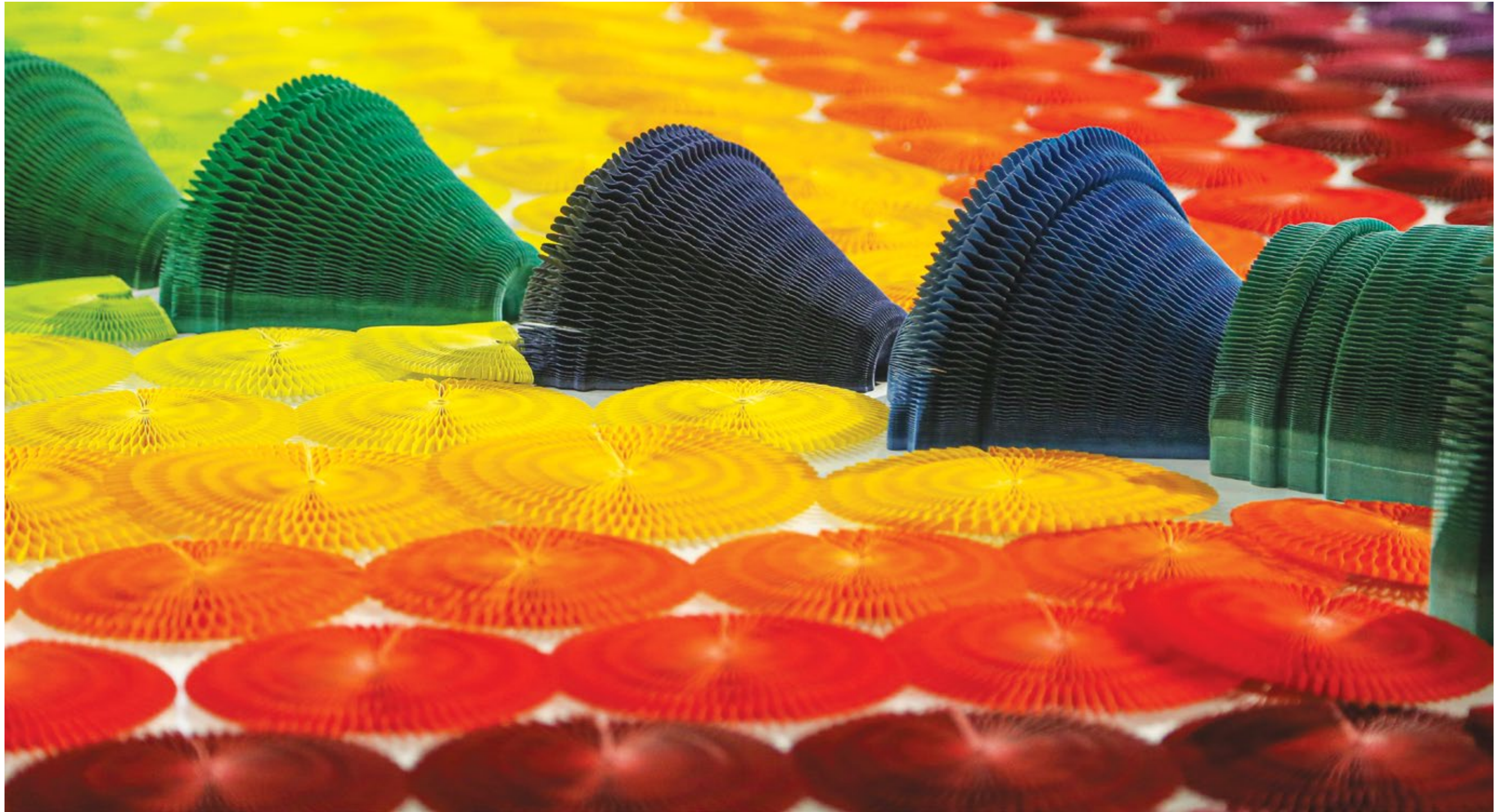

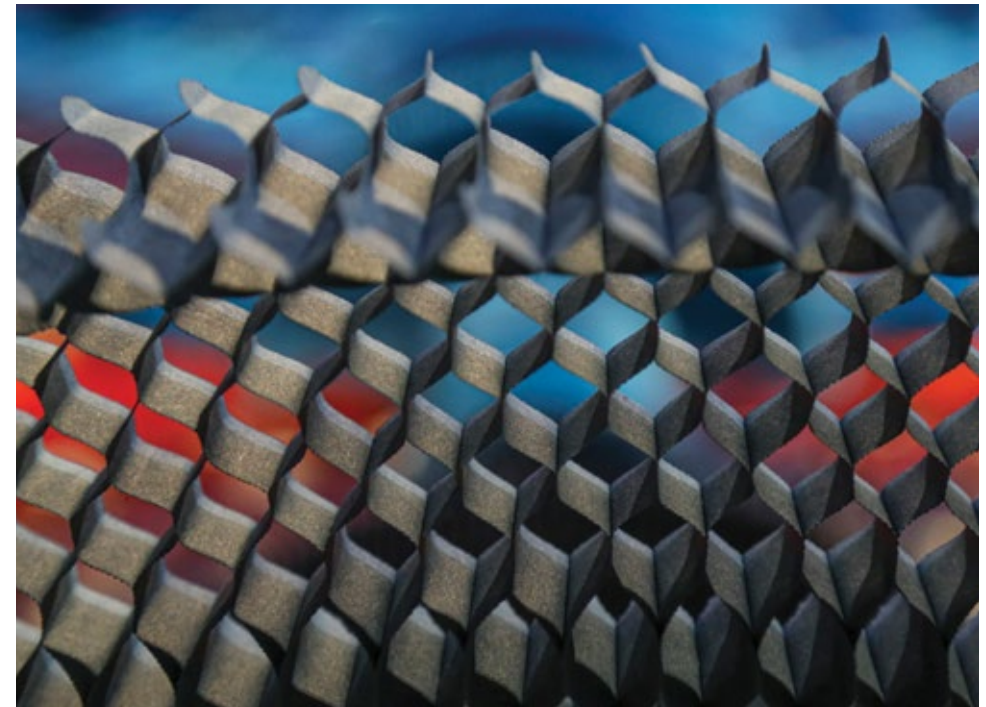
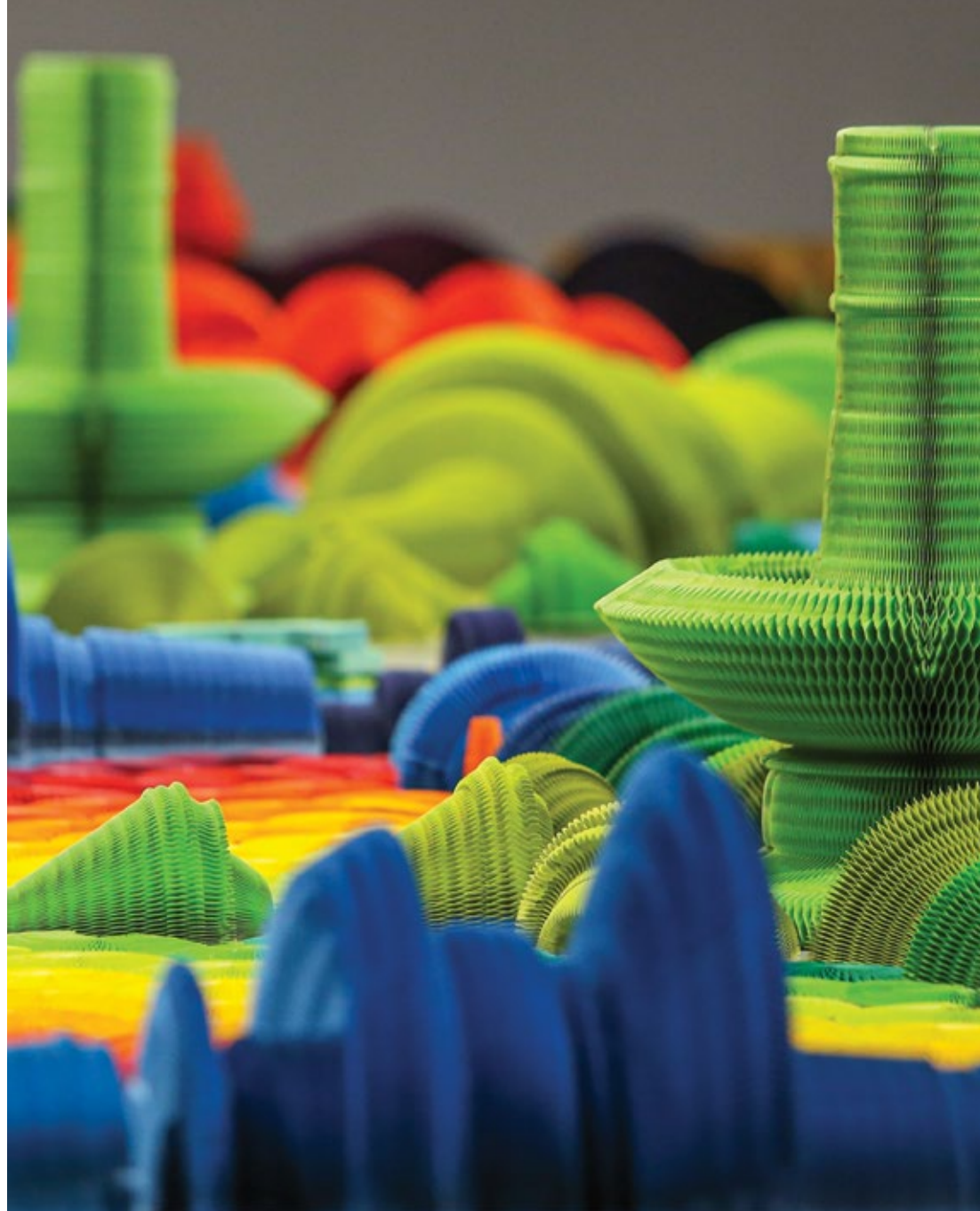

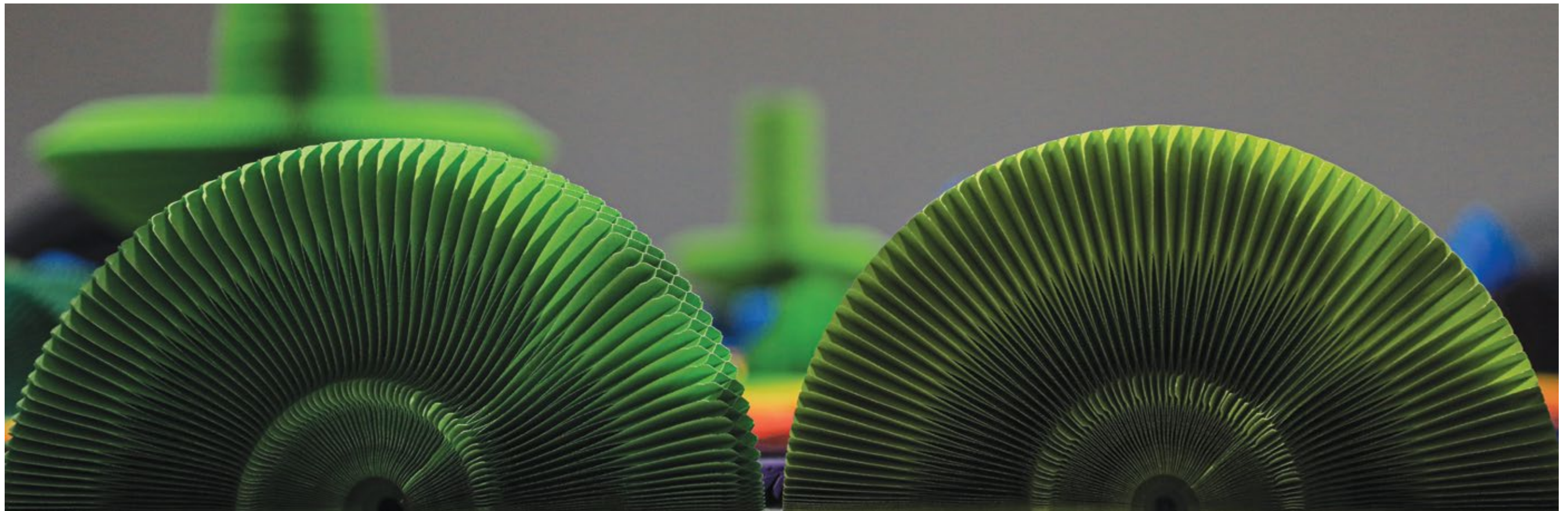

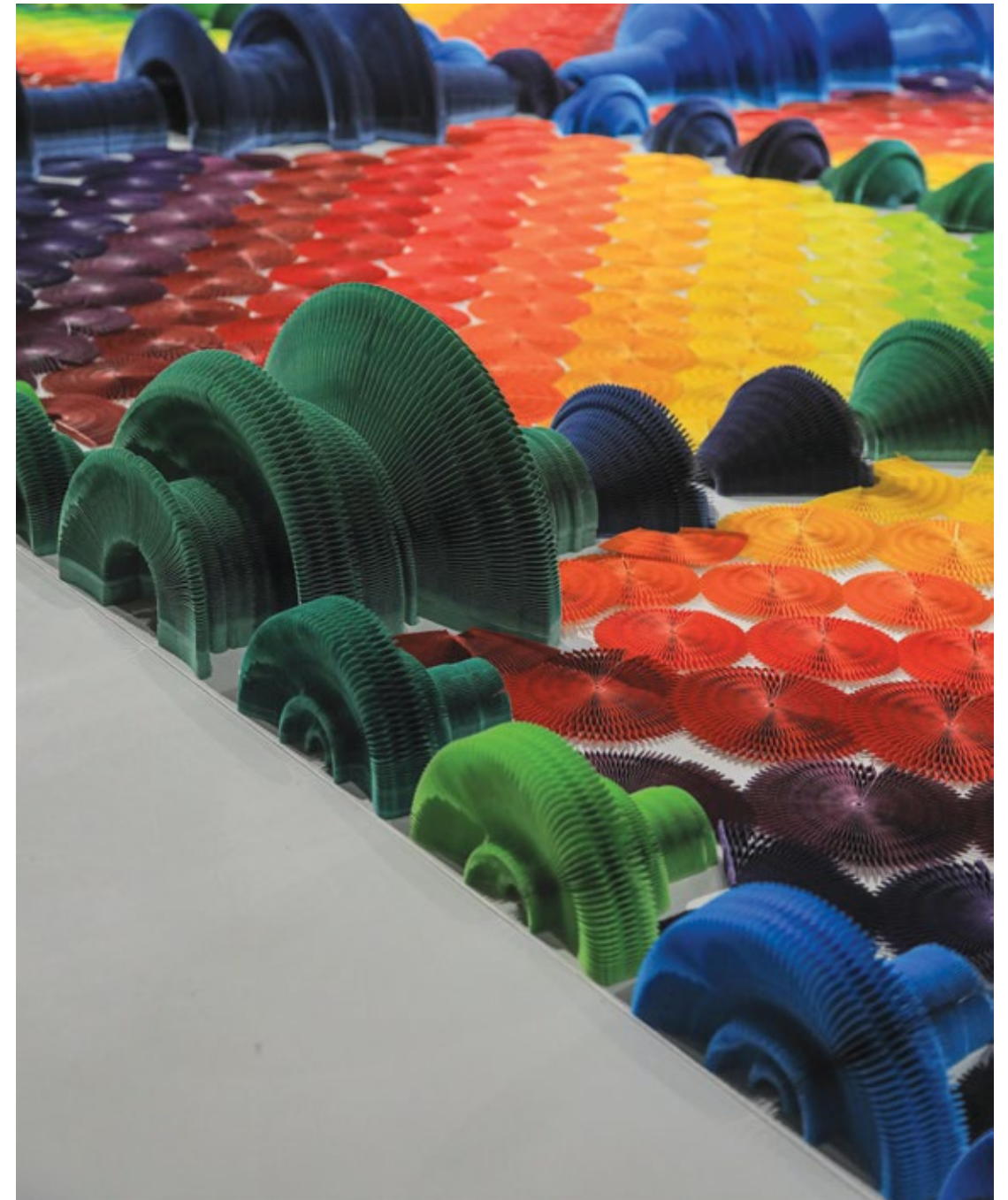

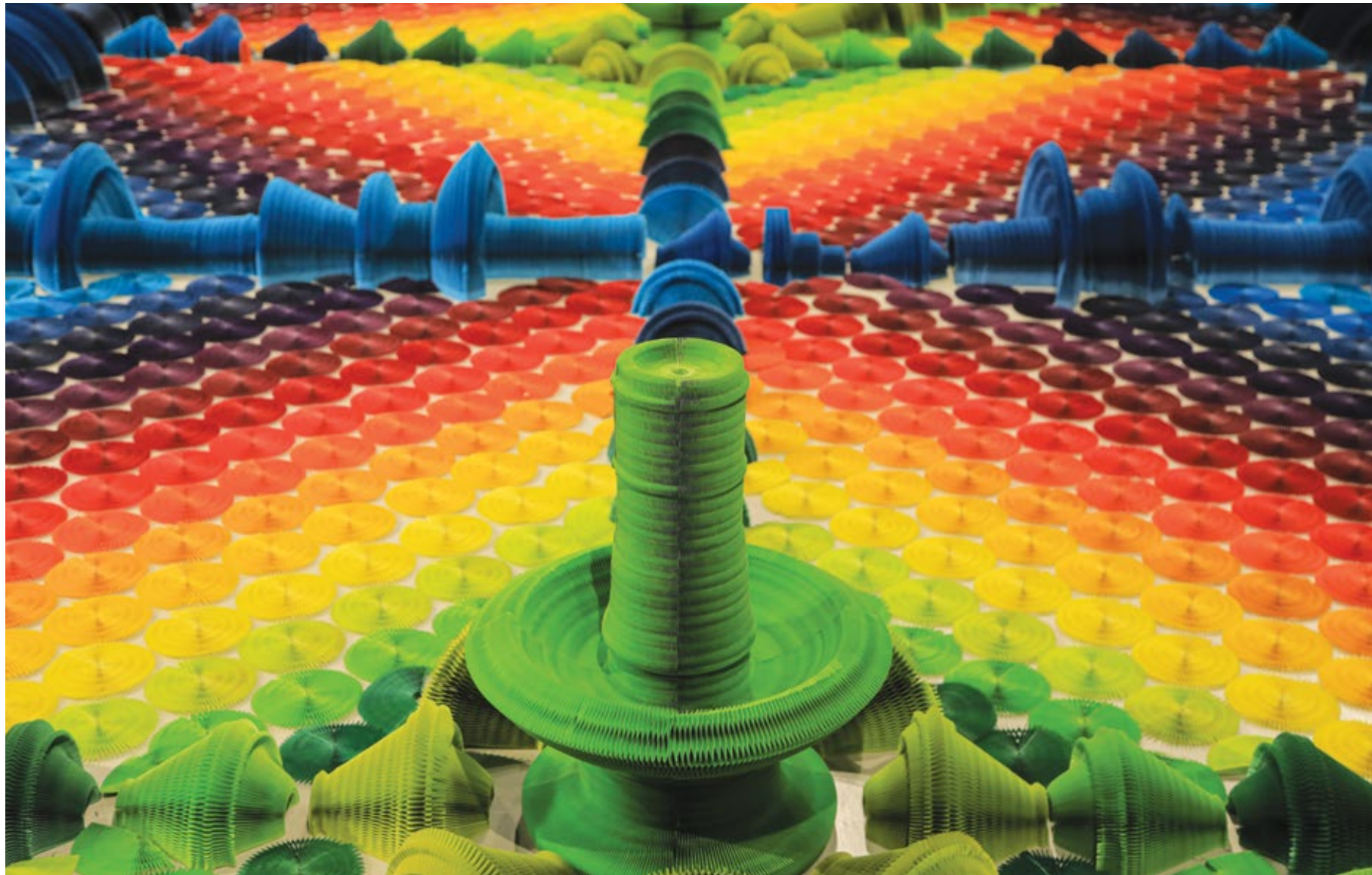

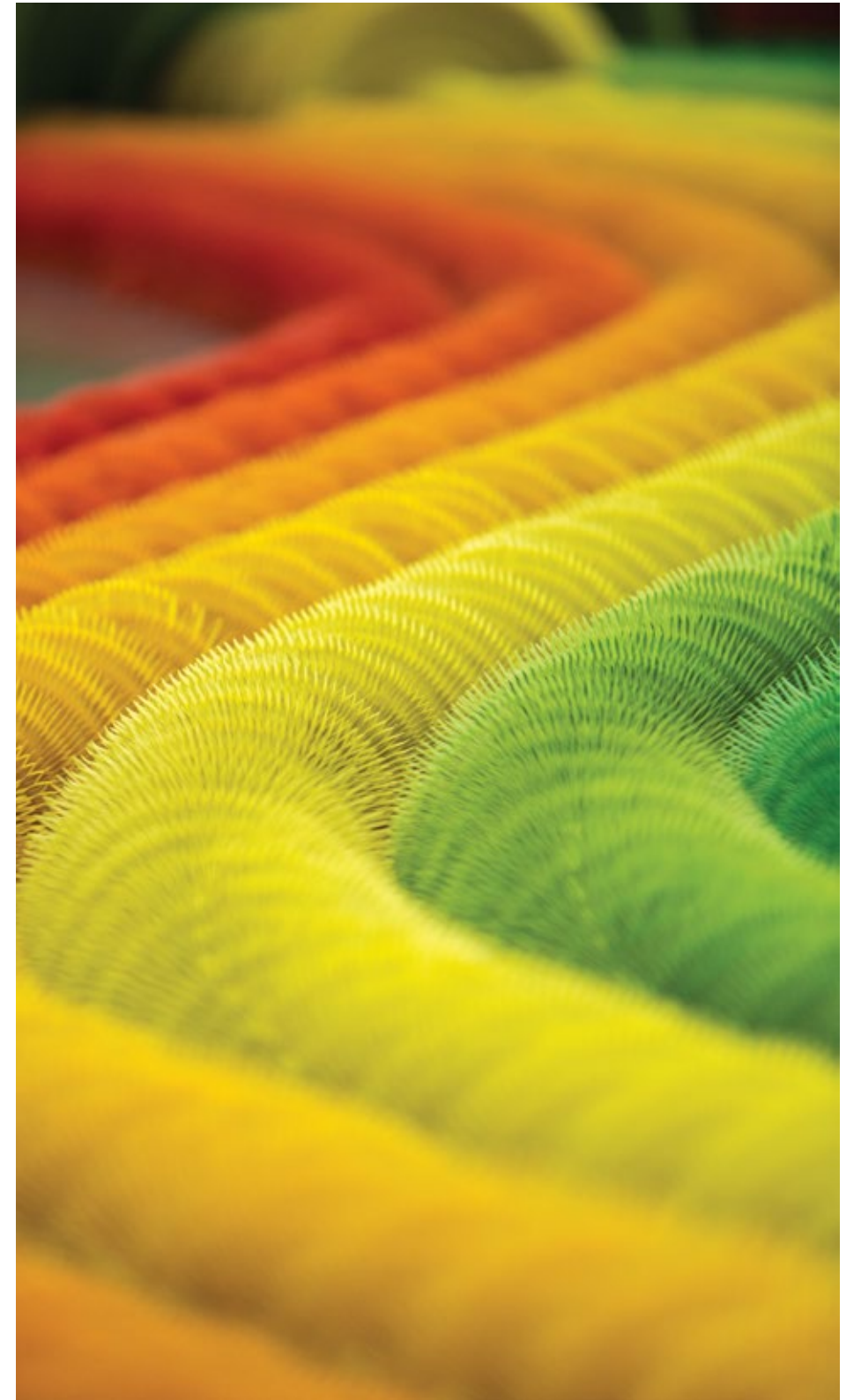

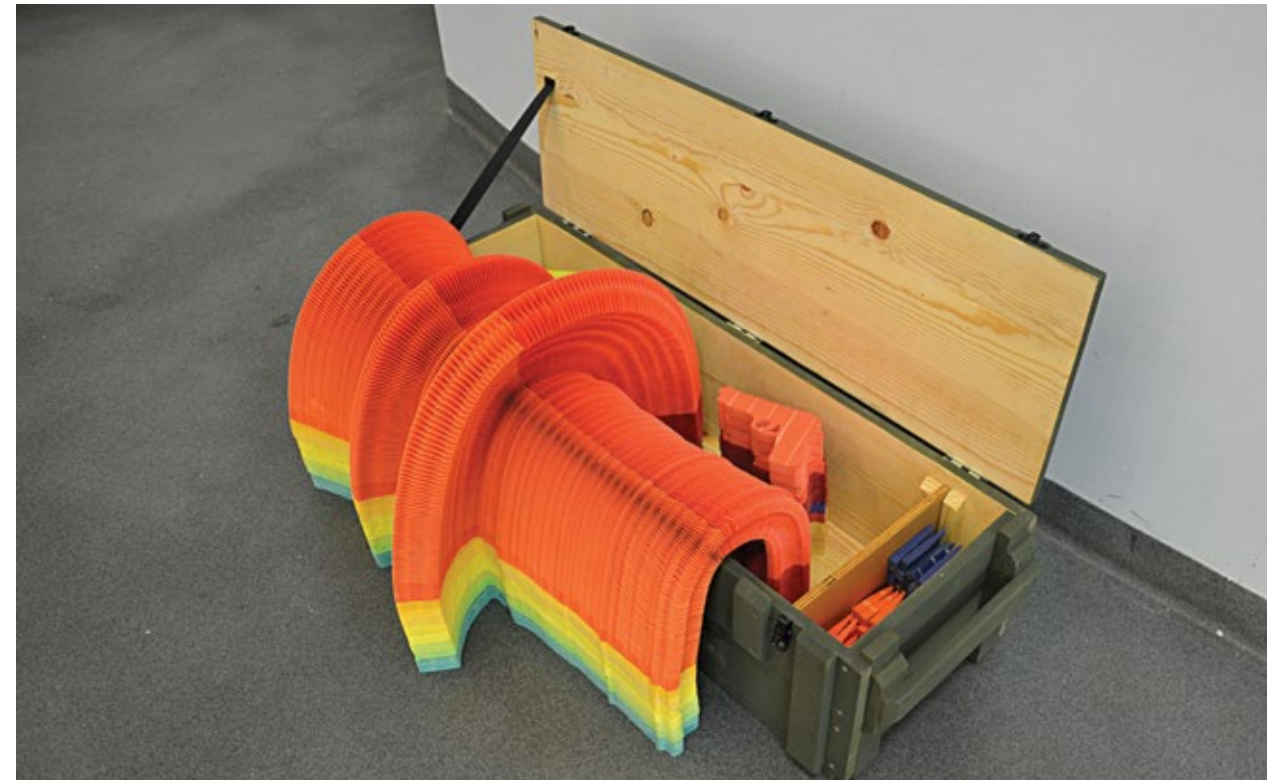
Previous Works

الأعمال السابقة

عناوين الصور Caption list

Pg. 98 - 101

Rainbow, 2015, paper, dimensions variable. Installation view, SCAD Museum of Art, Savannah, GA, USA
قوس قزح، 2015، ورق، مختلف الأحجام. نظرة على العمل التركيبي، متحف الفنون في كلية سافانا للفنون والتصميم، سافانا، جورجيا، الولايات الأمريكية المتحدة

Pg. 102 - 103

Rainbow, 2015, paper, dimensions variable
قوس قزح، 2015، ورق، مختلف الأحجام

Pg. 104 - 105

Gun No. 1, 2016, paper and wooden gun crate, 32 x 122 x 40 cm
مسدس 1، 2016، ورق وصندوق خشب، 32 x 122 x 40 سم

Pg. 106 - 107

World, 2011, paper, dimensions variable. Installation view, Zhuzao Art Museum, Beijing, China
العالم، 2011، ورق، مختلف الأحجام. نظرة على العمل التركيبي، متحف الفنون في تشوساو، بكين، الصين

Pg. 108 - 111

Fairy Tale, 2011, paper, dimensions variable. Installation view, Zhuzao Art Museum, Beijing, China
قصة خيالية، 2011، ورق، مختلف الأحجام. نظرة على العمل التركيبي، متحف الفنون في تشوساو، بكين، الصين

Pg. 112 - 113

Bust of David, 2012, paper, 69 x 48 x 48 cm
تمثال ديفد، 2012، ورق، 69 x 48 x 48 سم

Pg. 114

Bust of Marseilles, 2012, paper, 60 x 36 x 35 cm
تمثال مرسيليا، 2012، ورق، 60 x 36 x 35 سم

Pg. 115

Absorption - Contemplation, 2017, paper, 58 x 20 x 30 cm
استيعاب - تأمل، 2017، ورق، 58 x 20 x 30 سم

Pg. 116

Wooden Cube, 2012, paper, 22 x 22 x 95 cm
مكعب خشبي، 2012، ورق، 22 x 22 x 95 سم

Pg. 117

Stones, 2012, paper, dimensions variable
أحجار، 2012، ورق، مختلف الأحجام

Pg. 118

Elegant Paper, 2012, paper, 65 x 18 x 18 cm
ورق راقى، 2012، ورق، 65 x 18 x 18 سم

Pg. 119

Disorder, 2017, paper, dimensions variable. Installation view, Musée du Papier, Angoulême, France
إضطراب، 2017، ورق، مختلف الأحجام. نظرة عن العمل التركيبي. متحف الورق، أنغولم، فرنسا

All images:
Courtesy of Eli Klein Gallery and the artist © Li Hongbo
جميع الصور مقدمة من إيلاي كلاين جاليري والفنان لي هونغبو

Process

خطوات

