

خالد البنا
KHALID ALBANNA

خواف
حادثة

WARD
EDGES

خالد البنا KHALID ALBANA

17 فبراير –
1 أغسطس 2024
17 FEBRUARY –
1 AUGUST 2024

خواف خادة THIRD EDGE

القيّمة الفنية
سيما عزام
Curated by
Cima Azzam

ISBN: 9789948706267

نُشر من قِبل مركز مرايا للفنون
Published by Maraya Art Center

2025

مركز مرايا للفنون
MARAYA ART CENTRE

Acknowledgments
Pg. 8

شكر وتقدير
صفحة 9

Foreword by
Ahmed Al Qaseer
Pg. 12

كلمة بقلم
سعادة أحمد عبيد القصير
صفحة 15

Introduction by
Dr. Nina Heydemann
Pg. 18

مقدمة
بقلم الدكتورة نينا هايديمان
صفحة 25

Interview: Khalid Al Banna
Pg. 28

مقابلة: خالد البنا
صفحة 39

Borrowed from the Field of Architecture:
An Agent in Constant Flux.
by Cristiana de Marchi
Pg. 42

عنصر دائم التغير،
مستعار من فن العمارة.
كريستيانا دي ماركي
صفحة 63

Hard Edges
Khalid Al Banna
Pg. 66

حواف حادة
خالد البنا
صفحة 71

Artworks
Pg. 74

الأعمال الفنية
صفحة 74

Process
Pg. 128

خطوات
صفحة 128

Artist's Biography
Pg. 144

السيرة الذاتية للفنانة
صفحة 151

Sheikha Bodour Al Qasimi,
Chairperson The Sharjah Investment
and Development Authority (Shurooq)

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

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

Curator
Cima Azzam

Exhibition Layout Designer
and Art Assistant

Adnan Ghulam Ally

Operation Assistant

Jose Jr. Tíno Cuevas

Graphic Designers

Fatema Alkaabi

Noor Abu Hijleh

Maraya Art Centre Executive

Eiman Al Amri

Senior Coordinator

Catherine Joy Lima

Events Coordinator

Shaikha Albusmait

Coordinator

Melanie Maliwat

Workshop Coordinator

and Maraya Shop Manager

Mohammed Okasha

Customer Service Representative

Jocelyn P. Inocencio

Public Relations Executive

Yasmin Jasim Alameeri

Photography

and Videography

Bernard Jouaret

الشيخة بدور القاسمي،
رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير
(شروق)

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

مدير إدارة مركز مرايا للفنون
و1971 - مركز للتصميم
د. نينا هيدمان

القيّم الفني
سيما عزام

مصمم تخطيط المعارض
ومساعد فني
عدنان غلام علي

منسق مركز مرايا للفنون
إيمان العامري

منسق العمليات
خوسيه تيناو جونيور

منسق أول
كاثرين جوي ليما

مصمّمات الجرافيك
فاطمة الكعبي
نور أبو حجلة

منسق فعاليات
شيخة البوسميط

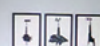
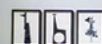
منسق
ملاني ماليوات

منسق ورش العمل
ومتجر مرايا
محمد عكاشة

ممثّل خدمة العملاء
جوزلين اتوسنشو

منسق العلاقات العامة
ياسمين جاسم الأميري

التصوير الفوتوغرافي
والفيديو
برنارد جويريت

The exhibition “Hard Edges. Khalid Al Banna” fills a gap in the UAE art scene by dedicating one floor of our premises to the work of a significant Emirati artist born in Sharjah in 1975. Khalid Al Banna developed his practice continuously over the past two decades starting in the Emirates Fine Arts Society that was founded in Sharjah in 1980, now presents an exhibition that reflects on his early beginnings with collage.

Kept mainly in black and white, this exhibition pays tribute to his initial career as a trained architect with a degree from the UAE University in Al Ain, emphasizing contrasting forms and colours and their intricate interplay with each other. Landscapes of geometric shapes merge in this exhibition, at times on a monumental scale. In addition, the artist is delving into experimentations with the third dimension for the first time, offering the viewer an array of sculptures depicting his abstract figures. These pieces, alongside others, are newly created commissions alongside several loaned artworks.

The support of local artists is essential to the work of Maraya Art Centre, with its mission of shining a spotlight on the talent that has been nurtured and fostered in our very own Emirate. Thus, we are privileged to host this exhibition at Maraya Art Centre in Sharjah. Maraya Art Centre is an initiative under the Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq) to provide artists from the UAE and the wider region a platform to showcase their work and document it in an accompanying exhibition catalogue for future reference. By doing so, Shurooq offers insight into homegrown talent and academic research and encourages cultural tourism and artistic exchange in the Emirate of Sharjah.

It is with deep appreciation to see the further artistic developments of the artist take shape in this exhibition. Like any other creative form, art is a medium of communication through visual perception, thus enabling a space for conversation to enrich society.

With this framework in mind, I would like to thank the Sharjah Investment and Development Authority Chairperson, Sheikha Bodour Al Qasimi, for previewing this exhibition and continuously supporting the arts and creative sector. In addition, my gratitude extends to the contributors of this accompanying catalogue who have reflected in their ways on the artistic development of Khalid Al Banna’s work. Furthermore, my thanks go to the director of Maraya Art Centre, Dr Nina Heydemann, the centre’s curator, Cima Azzam, and the entire team, who have brought this exhibition to fruition. In closing, I thank the artist Khalid Al Banna for enlightening us with an exhibition about his latest thought process and artistic creations.

يجسّد معرض " حواف حادة - خالد البنا " لحظة فارقة حيث يملأ الفراغ في المشهد الفني الإماراتي، من خلال تخصيص طابق من مقرنا لأعمال أحد أبرز الفنانين الإماراتيين الذين وُلدوا في الشارقة عام 1975 - خالد البنا - الذي صقل موهبته الفنية على مدى أكثر من عقدين من الزمن، فضلاً عن التجربة الغنية لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية التي تأسست في الشارقة عام 1980، يقدّم اليوم معرضاً يحتفي ببداياته الأولى في فن الكولاج.

يرتكز المعرض بشكل رئيسي على الأبيض والأسود مُستلهمًا بدايات الفنان المهنية كمعماري مدرّب وحاصل على شهادة من جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين مبرزًا التباينات بين الأشكال والألوان وتفاعلها المتقن مع بعضها البعض. في هذا المعرض، تندمج وتتداخل الأشكال الهندسية مشكلة تكوينات فنية تشد الأنظار، علاوة على ذلك، يتناول الفنان لأول مرة تجارب في البعد الثالث (المجسمات)، مقدّمًا للجمهور مجموعة من المنحوتات التي تصور رؤاه التجريدية. وتُعرض هذه الأعمال بجانب أعمال أخرى تم تكليفه بها حديثاً وأعمال مُعارة كاشفة عن تحوّل فني عميق في مسيرته الإبداعية.

يُعد دعم الفنانين المحليين جوهر رسالة مركز مرايا للفنون، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على المواهب التي تم تنميتها و رعايتها في إمارتنا ومن هذا المنطلق ، يسعدنا أن نستضيف هذا المعرض في مركز مرايا للفنون في الشارقة.

يُمثل مركز مرايا للفنون إحدى مبادرات هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) حيث يهدف لتوفير منصة للفنانين من دولة الإمارات والمنطقة لعرض أعمالهم وتوثيقها في كتالوج مصاحب للمعرض ليكون مرجعاً في المستقبل وبذلك تسهم (شروق) في تسليط الضوء على المواهب المحلية والبحث الأكاديمي، وتشجيع السياحة الثقافية والتبادل الفني في إمارة الشارقة.

وبكل تقدير وامتنان، فإننا نشهد في هذا المعرض تطوراً جديداً وملحوظاً في المسيرة الفنية للفنان، فكما هو الحال مع أي شكل إبداعي آخر، يُعد الفن وسيلة للتواصل عبر الإدراك البصري، مما يتيح فضاءً للحوار يسهم في

إثراء المجتمع وتعزيز تفاعله.

وبذات السياق، أود أن أعرب عن خالص شكري لرئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، الشبيخة بدور القاسمي، على معانيتها لهذا المعرض ودعمها المستمر لقطاع الفنون والإبداع كما أوجه امتناني العميق للمساهمين في إعداد هذا الكتالوج المرافق، الذين عبّروا من خلاله عن تطور العمل الفني للفنان خالد البنا بطرقهم الخاصة. وأخص بالشكر مديرة مركز مرايا للفنون، الدكتورة نينا هايدمان، والقيمة الفنية سيما عزام، وجميع أعضاء الفريق الذين ساهموا في تحقيق هذا المعرض. وختاماً، أقدم شكري العميق للفنان خالد البنا، الذي أضأ آفاقنا بهذا المعرض الذي يعكس أحدث أفكاره وإبداعاته الفنية.

Khalid Al Banna belongs to the longstanding community of Emirati artists who have made their mark on the UAE art scene. He has become a household name in the local art environment, an active member of the Emirates Fine Arts Society, and an eager participant in numerous group and solo exhibitions, public art contests, and collaborative artistic projects.

I first met Khalid Al Banna in 2015 while preparing for a group exhibition entitled "Portrait of a Nation," organised by the Abu Dhabi Music and Arts Foundation. His iconic work with colourful fabrics was selected for the cover of the accompanying catalogue. Almost two years later, when the exhibition toured Berlin and New York, his artwork once again graced the cover. His signature style of fabric-based work, referencing bright and patterned garments called "Jalabiyas," traditionally worn by Emirati women under their black Abayas, became widely recognised as one of the cultural and societal materials central to his artistic practice.

Five years later, this exhibition, "Hard Edges. Khalid Al Banna," is dedicated to the artist's newest creations, showcased at Maraya Art Centre in Sharjah. This first institutional solo exhibition represents a pivotal moment in his creative journey. The exhibition explores various innovative materials, techniques, scales, and themes, showcasing the artist's growth while preserving his unmistakable artistic identity.

Contrasting materials and colours characterise the exhibition, such as black and white versus vibrant hues and flat artworks versus sculptural forms. Many of the series exhibited evoke industrial and architectural motifs, embodying repetitive, abstract patterns that harken back to the artist's early explorations with collage. Like a tapestry of tightly knit mechanical blueprints, the works offer insight into his compositions' inner, clockwork-like mechanisms, almost ready to fall into motion and jumpstart a world of kinetic energy.

This exhibition emphasises Khalid Al Banna's newfound fascination with reliefs and free-standing sculptures. Over twenty-five newly created sculptures are either 3D-printed or laser-cut in metal. Known primarily for his flat works, this new series reveals his sculptural sensibilities, showcasing abstract figures with distinctive features as if they were protagonists in an elaborate, mechanical theatre play. These sculptures pay tribute to the artist's deep engagement with new forms, angles, and colours and his unique ability to incorporate modern influences into cultural contexts.

Lastly, the exhibition offers a brief glimpse into the humble space where most of his ideas take shape: the artist's sketchbooks. Khalid Al Banna experiments freely with shapes and forms in these pages, arranging

and rearranging them from simple creations to increasingly complex amalgamations. The sketchbooks are flipped through and filmed, allowing the audience to appreciate the long and intricate process of refining form and function within his art.

I would like to thank Khalid Al Banna for his dedication and hard work on this exhibition, especially during the final months leading up to its opening. Khalid has consistently contributed small artwork editions to our Shop@Maraya and has actively participated in open calls, workshops, and various art-related events at our centre. Interestingly, Khalid Al Banna and Azerbaijani artist Faig Ahmed—whose exhibition occupies our third floor—were part of the now-closed Cuadro Gallery and share longstanding ties with its former exhibition designer, Cima Azzam.

In curating these two shows separately, Cima Azzam has thoughtfully considered both the commonalities and distinctions between the artists, sensitively weaving together the exhibition concepts to create a captivating visitor experience. I extend my gratitude to her for her dedication and commitment to bringing these shows to life.

In closing, I want to emphasise the vital role of art in the Emirate of Sharjah. The private preview of this exhibition was inaugurated by the Chairperson of the Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq), Sheikha Bodour Al Qasimi, alongside Chief Executive Officer Ahmed Al Qaseer, in the presence of distinguished guests from the UAE. Their support underscores the significance of initiatives like this, where artists' work is recognised, appreciated, and shared with the public, sparking meaningful reflection and thought-provoking conversations. In this way, art continues to serve as a powerful catalyst for communication, debate, and the enrichment of society.

The Present 5, 2009, Fabric collage, 120 x 120 cm

أحمد القصير، إلى جانب نخبة من الضيوف المميزين من دولة الإمارات. يعكس دعمهم أهمية المبادرات التي يتم فيها التعرف على أعمال الفنانين وتقديرها ومشاركتها مع الجمهور، مما يشعل التفكير العميق والمناقشات المحفزة. وهكذا، يواصل الفن دوره كقوة محركة للتواصل والنقاش وإثراء المجتمع.

ينتمي خالد البنا إلى مجتمع الفنانين الإماراتيين المتميزين الذين تركوا بصمتهم على الساحة الفنية في حولة الإمارات العربية المتحدة ليصبح اسماً مألوفاً في البيئة الفنية المحلية، وعضواً فاعلاً في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، ومشاركاً متحمساً في العديد من المعارض الجماعية والفردية، والمسابقات الفنية العامة، والمشاريع الفنية المتعاونة.

التقيت بخالد البنا لأول مرة عام 2015 أثناء التحضير لمعرض جماعي بعنوان "صورة أمة/ إمارات الرؤى"، الذي نظمته مؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون وقد اختيرت أعماله الفريدة التي امتازت باستخدامه الأقمشة الملونة لتكون غلاف الكتالوج المرافق للمعرض. وبعد قرابة العامين من جولة المعرض في برلين ونيويورك، زينت أعماله الغلاف مرة أخرى وأصبح أسلوبه الفني المميز المعتمد على الأقمشة، الفن المستوحى من الملابس المزخرفة والمشرفة المعروفة باسم "مخور"، والتي ترتديها النساء الإماراتيات تقليدياً تحت العباءات السوداء، واحداً من العناصر الثقافية والمجتمعية المركزية التي تميز ممارسته الفنية.

بعد خمس سنوات، يقدم معرض "خواف حادة - خالد البنا"، الذي يقام في مركز مرايا للفنون بالشارقة، أحدث إبداعات هذا الفنان. كأول معرض فردي له في مؤسسة فنية، يشكل معلماً بارزاً في مسيرته الإبداعية ولحظة محورية فاصلة إذ يستكشف المعرض مواد وتقنيات وأحجام ومواضيع مبتكرة، ويظهر تطور الفنان مع الحفاظ على هويته الفنية المميزة.

تتميز المعارضات في هذا المعرض بتباينات بين المواد والألوان، مثل الأبيض والأسود مقابل الألوان الزاهية، والأعمال المسطحة في مقابل الأشكال النحتية وتستحضر العديد من الزخارف رموزاً صناعية ومعمارية، حيث تجسد أنماطاً متكررة وتجريدية تذكر باستكشافات الفنان المبكرة للكولاج كما لو أنها نسيج من المخططات الميكانيكية المترابطة بإحكام، فتكشف الأعمال عن الآليات الداخلية لتكويناته الفنية، وكأنها على وشك الحركة وإطلاق عالم ينبض بالطاقة الحركية.

يسلط هذا المعرض الضوء على افتتان خالد البنا الجديد بالأعمال النحتية ثلاثية الأبعاد والمجسمات الحرة وتشمل أكثر من خمس وعشرين منحوتة

جديدة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد أو القطع بالليزر على المعدن وعلى الرغم من أن الفنان اشتهر أساساً بأعماله المسطحة، فإن هذه السلسلة الجديدة تكشف عن حسه النحتي، حيث تعرض أشكالاً مجردة بسمات مميزة وكأنها شخصيات في مسرح ميكانيكي متقن. تعكس هذه المجسمات تفاعل الفنان العميق مع الأشكال والزوايا والألوان الجديدة، وقدرته الفريدة على دمج التأثيرات الحديثة ضمن سياقات ثقافية.

وأخيراً، يوفر المعرض لمحة عن المساحة البسيطة التي تتشكل فيها معظم أفكاره هناك على صفحات دفاتر الرسم الخاصة بالفنان، هناك حيث يجرب خالد البنا الأشكال بحرية، يرتبها ويعيد صياغتها محولاً إيها من إبداعات بسيطة إلى تركيبات أكثر تعقيداً وتُعرض هذه الدفاتر عبر فيديو يظهر عملية تقليب الصفحات، مما يتيح للجمهور فرصة لتقدير العملية الطويلة والمعقدة التي تُصقل فيها الأشكال والوظائف ضمن أعماله.

أود أن أشكر خالد البنا على تفانيه وجهوده الكبيرة في هذا المعرض، خاصة خلال الأشهر الأخيرة التي سبقت افتتاحه إذ لطالما ساهم خالد بأعمال فنية صغيرة في متجرنا Shop@Maraya، وشارك بفعالية في دعوات مفتوحة وورش عمل وفعاليات فنية مختلفة في مركزنا ومن الجدير بالذكر أن خالد البنا والفنان الأذربيجاني فائق أحمد - الذي يحتل معرضه الطابق الثالث - كانا جزءاً من (معرض كوادرو) الذي أُغلق الآن، ويشتركان في علاقات طويلة الأمد مع مصممة المعارض السابقة، سيما عزام.

لقد قامت سيما عزام بتنظيم المعرضين بشكل منفصل، مع مراعاة التشابهات والاختلافات بين الفنانين، مما أسفر عن تقديم مفاهيم معارض متشابهة بعناية لتقديم تجربة مميزة للزوار. أعرب عن امتناني لجهودها والتزامها بجعل هذه المعارض حقيقة ملموسة.

وفي الختام، أود أن أؤكد على الدور الحيوي للفن في إمارة الشارقة. لقد تم افتتاح العرض الخاص لهذا المعرض بحضور الشقيقة بدور القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والرئيس التنفيذي

Can you tell us about yourself and how your artistic journey began?

My relationship with art started in my early childhood when I pursued drawing as a hobby I was deeply passionate about. Over time, it became an integral part of my personal identity, transforming into a profound passion that drove me to constantly seek creativity and improvement. I nurtured this passion through self-learning, attending art workshops that refined my skills, and participating in exhibitions that gave me opportunities to interact with other artists and showcase my work. This artistic journey has been one of continuous discovery, where I explore new ways to express myself and convey my ideas through art.

What led you to choose architecture, and how does this discipline influence your art now?

I chose to study architecture because it combines art and design within a practical and structured framework, providing me with a platform to express my creativity in an organised and innovative way. During my studies, I acquired systematic thinking and creative analysis skills, which became foundational in developing my artistic practice later on. After graduation, I began my professional journey in fine arts, leveraging my architectural background to deeply understand dimensions and spaces and incorporating diverse techniques into my artistic designs. Architecture taught me the importance of precision and detail—values that are evident in my paintings and artworks. It provided me with distinctive tools that enriched my creative vision and allowed me to articulate my ideas uniquely and masterfully.

Could you take us back to the beginning of your transition into fine arts as a professional?

My journey in art began with school activities, where my drawings impressed my art teacher, who recognised my talent and encouraged me to develop it further. With the school's support, I joined the school's art group, where I began learning various artistic techniques and exploring diverse approaches to creating artworks. This helped me nurture my talent and sharpen my artistic skills from a young age.

My self-development continued until 1997, when I joined the Emirates Fine Arts Society, a step that marked a crucial turning point in my artistic career. At this stage, I immersed myself in a vibrant artistic community, participating in workshops and exhibitions that expanded my creative horizons. Later, in 2000, I joined Rewaq [Sharjah Art Spaces], where I found an inspiring environment that significantly influenced my experience. Interacting with renowned artists had a clear impact on shaping my artistic style and refining my creative vision.

At Rewaq, I delved into learning new techniques and discovering innovative methods, which opened vast creative avenues for me. Through this experience, I began to explore the depth of colours, materials, and various techniques, enabling me to produce artworks distinguished by their precise balance, along with geometric formations that add a unique visual presence and depth, reflecting my renewed artistic vision.

Joining Rewaq was a pivotal milestone in my artistic journey, offering me direct interaction with seasoned artists, which helped me exchange ideas and discuss diverse artistic perspectives. This interaction inspired me and motivated me to explore new horizons while group exhibitions provided a platform to showcase

my work to a diverse audience and understand their reactions. This strengthened my confidence and encouraged me to continue developing myself and building my artistic identity.

Could you tell us about your current exhibition?

The current exhibition, titled *Hard Edges*, marks a significant turning point in my artistic career. It embodies a renewed artistic philosophy and an evolving creative persona that reflects my growth as an artist. The exhibition features a wide range of works, most notably the central mural, which serves as a standout focal point. While I have created several murals in the past, this one represents a distinct experience in terms of tools, techniques, and the concept I sought to convey.

One of the exhibition's defining features is the inclusion of sculptures, marking a completely new direction in my artistic practice and my first professional venture into sculpture design. Through this experience, I sought to explore the third dimension in a way that reflects my creative vision and benefits from my architectural background. This blend of murals and sculptures signifies a significant evolution in my artistic approach, offering a comprehensive and innovative experience for the audience that is both unique and unconventional.

You've mentioned that the exhibition reflects a new version of yourself as an artist. Could you elaborate further?

The exhibition reflects my approach to reimagining reality and the environment from a different perspective. I transform simple, everyday elements into abstract forms that carry new and innovative artistic visions. Through this exhibition, I've presented three-dimensional sculptures that highlight my deep

passion for design—a passion that has grown with me since childhood and greatly influenced my decision to study architecture.

The sculptures in the exhibition are distinguished by their strong presence, offering a distinctive visual experience that highlights the architectural and creative aspects of my work. This architectural aspect is evident in the use of geometric dimensions and carefully considered compositions that reflect my skill in utilising spaces and voids, giving the sculptures a harmonious and balanced artistic quality.

What message are you trying to convey through your recent shift from two-dimensional to three-dimensional work?

I aim to present a vision that bridges the worlds of fine arts and architecture, using my skills in both fields to create works that reflect a balance between artistic beauty and architectural precision. The shift from two to three dimensions is not merely a stylistic change but a way to redefine space and utilise it in innovative ways that transcend traditional boundaries. Through my works, I hope to open a new realm for the audience to discover art as a means of understanding depth and meaning, highlighting the dynamic relationship between space and form, and showcasing how art can transform from a flat surface into a vibrant visual and spatial experience.

ما الذي تأمل تحقيقه من خلال هذا المعرض؟

معرض " حواف حادة " في مركز مرايا يمثل محطة بارزة في مسيرتي الفنية، حيث أسعى من خلاله إلى تقديم رؤية جديدة تحول العمل الفني من مجرد فكرة ثنائية الأبعاد إلى عوالم ثلاثية الأبعاد بأسلوب مبتكر. يهدف المعرض إلى دعوة المشاهد لاكتشاف أبعاد جمالية جديدة والتفاعل مع الأعمال من زوايا غير مألوفة، مما يفتح آفاقاً غير محدودة لفهم الفن وتقديره.

الأهم من ذلك، أن هذا المعرض يعكس نهجاً إبداعياً متطوراً يمزج بين الفكر المبتكر والأسلوب الفني الحديث. إنه يمثل تجربة فنية متكاملة تستهدف تقديم تصور جديد للفن، حيث تتلاقى العناصر الجمالية مع التكوينات الهندسية لتقديم أعمال تنبض بالحياة والإلهام. هذا المعرض ليس مجرد عرض فني، بل هو دعوة لاستكشاف حدود جديدة للإبداع الفني والتأمل في جماليات غير مسبقة.

أطمح أن يحدث معرض " حواف حادة " نقلة نوعية في مسيرتي الفنية، وأن يترك أثراً في ذاكرة الجمهور من خلال تقديم أعمال تتحدى المؤلف وتدفع حدود الإبداع إلى آفاق جديدة. أسعى لأن تثري هذه الأعمال التجربة البصرية بروح مبتكرة تحمل في طياتها معاني وتفاصيل عميقة تتجاوز الحدود التقليدية للفن، لتتصل بشكل مباشر بالعلاقات الإنسانية. هذه الرؤية تضيف على الأعمال عمقاً فكرياً وبعداً جمالياً يُلهم المشاهد ويدعوه إلى التأمل والتفاعل مع الفن من منظور جديد ومغاير.

نشأ معي منذ الطفولة وشكّل حجر الأساس لقراري بدراسة الهندسة المعمارية، حيث كان له أثر عميق في توجيه مسيرتي الإبداعية.

يمكنكم ملاحظة أن المجسمات في المعرض تتميز بحضور قوي، حيث تقدم تجربة بصرية مميزة تُظهر الجانب المعماري والإبداعي في أعمالي. هذا الجانب المعماري يتجلى في استخدام الأبعاد الهندسية والتكوينات المدروسة التي تعكس مهارتي في استغلال الفراغات والمساحات، مما يضيف على المجسمات طابعاً فنياً متوازناً ومتناغماً. هذه التجربة تمثل مزيجاً فريداً يجمع بين الدقة الهندسية والرؤية الفنية، لتقديم أعمال ترتقي بتجربة المشاهد وتفتح له آفاقاً جديدة للتأمل والإلهام.

ما الرسالة التي تحاول إيصالها للناس من خلال انتقالك مؤخراً من البعد الثاني إلى الثالث؟

أسعى إلى تقديم رؤية تجمع بين عالمي الفن التشكيلي والعمارة، حيث أعمل على استغلال مهاراتي في كلا المجالين لابتكار أعمال تعكس التوازن بين الجمال الفني والدقة الهندسية، و يمكننا رؤية الانتقال من المستوى المسطح إلى البعد الثالث ليس مجرد تحول في الأسلوب وحسب ، بل هو وسيلة لإعادة تعريف الفراغ وتوظيفه بطرق مبتكرة تتجاوز الحدود التقليدية، إذ انني أحاول من خلال اعمالي أن أفتح أمام المتلقي أفقاً جديداً لاكتشاف الفن كوسيلة لفهم العمق والمعنى، مع تسليط الضوء على العلاقة الديناميكية بين الفضاء والشكل، وكيف يمكن للفن أن يتحول من سطح مسطح إلى تجربة بصرية ومكانية تتسم بالإبداع والتفرد.

هذا النهج يعكس فهمي للفضاء كعنصر حيوي في العمل الفني، حيث يصبح كل تفصيل في المجسم جزءاً من حوار أوسع بين المادة، الضوء، والفراغ. أطمح من خلال ذلك إلى إثارة تساؤلات حول كيفية تفاعل الفن والهندسة معاً، وكيف يمكن لهذا التفاعل أن ينتج أعمالاً تتحدث بلغة تتجاوز الحدود الثقافية والجمالية لتصل إلى روح الإنسان. بأسلوب جديد وغير مألوف.

وبناء شخصيتي الفنية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمقت من خلال هذه التجربة في تعلم تقنيات جديدة واكتشاف أساليب مبتكرة في التعامل مع الألوان والخامات، مما ساهم في إضفاء طابع فريد على أعمالتي. ومع مرور الوقت، أدركت أن الفن ليس مجرد هواية أو شغف عابر، بل هو لغة تعبيرية تحمل في طياتها القدرة على إيصال الرسائل والمعاني المؤثرة. هذا الإدراك دفعني إلى تكريس حياتي للاحتراف في هذا المجال، مع التركيز على السعي المستمر لاكتشاف جوانب جديدة للفن والعمل الدؤوب على تطوير أسلوبتي الخاص الذي يمزج بين الأصالة والابتكار، ليعبر عن رؤيتي الفريدة ويترك أثرًا دائمًا لدى المتلقي.

هلّا حدثنا عن معرضك الحالي؟

المعرض الحالي بعنوان "خواف حادة"، وأعتبره كمعرض شخصي نقلة نوعية في مسيرتي الفنية، إذ يحمل المعرض فكرةً جديدةً وشخصيةً فنيةً متجددة تعبر عن تطوري كفنان، حيث يضم المعرض مجموعة كبيرة من الأعمال المتنوعة، أبرزها الجدارية الرئيسية التي تعد عملاً محورياً ومميزاً فعلى الرغم من أنني أنجزت جداريات عديدة في السابق، إلا أن هذه التجربة مختلفة تماماً سواء من حيث الأدوات أو التقنيات أو الفكرة التي أردت إيصالها.

ولعل من أبرز مميزات هذا المعرض هو إضافة المجسمات، وهي خطوة جديدة تماماً في مسيرتي الفنية، وتجربتي الأولى في احتراف تصميم المجسمات. من خلال هذه التجربة، سعيت إلى استكشاف البعد الثالث بطريقة تعكس رؤيتي الإبداعية وتستفيد من خلفيتي في الهندسة المعمارية. هذا المزج بين الجداريات والمجسمات يمثل تطوراً ملحوظاً في أسلوبتي الفني، ويعبر عن رغبتي في تقديم تجربة فنية متكاملة ومبتكرة تستهدف الجمهور بأسلوب جديد وغير مألوف.

استلهمت فكرة المجسمات أثناء العمل على إحدى

الجداريات، التي تضمنت العديد من العناصر والأشكال التي تعكس ذاكرة غنية ومتكاملة تمثل مصادر متعددة للإبداع والتعبير الفني. من هنا، ولدت فكرة تحويل هذه العناصر الموجودة في اللوحة إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد، مما أتاح تقديمها بطريقة مبتكرة تتفاعل مع الفضاء المحيط، وتمنحها حضوراً ملموساً يخرجها من حدود اللوحة التقليدية. كانت هذه الخطوة تجربة فنية جديدة ومميزة، حيث قمت بتجسيد الأشكال والعناصر لتحمل أبعاداً أخرى تضيف عمقاً بصرياً وتفاعلياً للمعرض. هذه المجسمات لم تُضف فقط بعداً جديداً لأعمالتي، بل قدمت للجمهور تجربة مختلفة ومثيرة تدعوهم لاستكشاف العمل الفني من زوايا متعددة، مما يعزز التفاعل والإلهام.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم المعرض تجربة فنية جديدة تتمثل في إعادة صياغة مفردات الطيور والحيوانات، معتمداً على مبدأ التجريد. قمت بتبسيط الأشكال لإبراز جمالياتها بلمسة فنية مبتكرة تسلط الضوء على جوهرها. كما يضم المعرض أشكالاً تجريبية جديدة استخدمت فيها تقنيات متعددة للألوان والأحبار، مما أضفى على الأعمال حيوية وإشراقاً وفتح أمامي آفاقاً جديدة للتعبير الفني والإبداع.

تنوعت المواضيع المطروحة في المعرض لتشمل الطبيعة، والذاكرة، والعلاقات الإنسانية، مما أضاف عمقاً وبعداً فكرياً على الأعمال المعروضة. هذا التنوع ساهم في تقديم تجربة متكاملة تعكس رؤيتي الفنية وارتباطي بالموضوعات التي تحمل دلالات عميقة، مما يدعو الجمهور إلى التفاعل مع الأعمال من زوايا متعددة واستكشاف معانيها وإلهاماتها.

ذكرت أن المعرض يمثل نسخة جديدة منك كفنان، هلّا شرحت

ذلك بمزيد من التفصيل؟

المعرض يعكس أسلوبتي في إعادة تصور الواقع والبيئة من منظور مختلف، حيث أعمل على تحويل المفردات البسيطة المستمدة من الواقع إلى أشكال مجردة تحمل رؤى فنية جديدة ومبتكرة. في هذا المعرض، قدمت مجسمات ثلاثية الأبعاد تجسد شغفي العميق بفن التصميم، شغف

هل يمكنك أن تحدثنا عن نفسك وكيف بدأت رحلتك في عالم الفن؟

بدأت علاقتي مع الفن منذ طفولتي المبكرة، حيث كنت أمارس الرسم كهواية أحببتها بشغف وتعلقت بها بمرور الوقت. أصبحت هذه الهواية جزءاً أساسياً من تكويني الشخصي، وتحولت إلى شغف عميق جعلني في حالة بحث دائم عن الإبداع والتطوير. سعت إلى تنمية هذا الشغف من خلال التعلم الذاتي، وحضور الورش الفنية التي صقلت مهاراتي، والمشاركة في المعارض التي منحتني الفرصة للتفاعل مع فنانين آخرين وعرض أعمالي. كانت هذه الرحلة الفنية رحلة اكتشاف مستمرة، أبحث فيها عن طرق جديدة للتعبير عن ذاتي وإبراز أفكارتي من خلال الفن.

ما الذي دفعك لاختيار الهندسة المعمارية؟ وكيف يؤثر هذا التخصص على مسيرتك الفنية الآن؟

اخترت دراسة الهندسة المعمارية لأنها تجمع بين الفن والتصميم في إطار عملي ومدرّس، مما أتاح لي مساحة للتعبير عن إبداعي بطريقة منظمة ومبتكرة. خلال دراستي، اكتسبت أساليب التفكير المنهجي والتحليل الإبداعي، والتي أصبحت ركيزة أساسية في تطوير أعمالي الفنية لاحقاً.

بعد التخرج، انطلقت في مسيرتي في الفن التشكيلي باحترافية، مستثمراً خلفيتي المعمارية لفهم الأبعاد والفراغات بعمق، وتوظيف تقنيات متنوعة في تصميم الأعمال الفنية. لقد علمني هذا التخصص أهمية التفاصيل والدقة، وهي قيم تتجلى بوضوح في لوحاتي وأعمالي الفنية. منحتني الهندسة المعمارية أدوات مميزة أسهمت في إثراء رؤيتي الإبداعية وصياغة أفكارتي بطريقة فريدة ومثقنة.

هل يمكنك العودة بنا إلى بداية توجّهك نحو احتراف الفنون الجميلة؟

كانت بداياتي مع الرسم من خلال مشاركتي في الأنشطة المدرسية، حيث أثارت رسوماتي إعجاب مدرس الرسم الذي قدّر موهبتي وشجعني على تطويرها. بفضل دعمه، انضمت إلى مجموعة الرسم في المدرسة، وهناك بدأت أتعلّم التقنيات الفنية المختلفة وأكتشف الأساليب المتنوعة في رسم اللوحات، مما ساهم في تنمية مهاراتي وصقل موهبتي الفنية منذ الصغر.

استمرت رحلة تطوري الذاتي حتى عام 1997، عندما التحقت بجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وهي خطوة شكلت نقطة تحول حاسمة في مسيرتي الفنية. في هذه المرحلة، انخرطت في مجتمع فني غني ومفعّم بالإبداع، وشاركت

في ورش العمل والمعارض التي وسّعت آفاقي الإبداعية. لاحقاً، في عام 2000، انضمت إلى رواق الشارقة للفنون، حيث وجدت بيئة ملهمة أثّرت في تجربتي بشكل كبير، وتفاعلت مع عدد من الفنانين البارزين الذين كان لهم تأثير واضح في تطور أسلوبتي الفني وصقل رؤيتي الإبداعية.

في رواق الشارقة، تعمقت في تعلم تقنيات جديدة واكتشفت أساليب مبتكرة فتحت أمامي آفاقاً إبداعية واسعة. من خلال هذه التجربة، بدأت أستكشف عمق الألوان والخامات والتقنيات المتنوعة، مما مكّنني من إنتاج أعمال فنية تمتاز بتوازنها الدقيق، إلى جانب إدماج تشكيلات هندسية تضيف عليها عمقاً وحضوراً بصرياً متفرداً، يعكس رؤيتي الفنية المتجددة.

انضمامي إلى رواق الشارقة للفنون كان بمثابة نقطة تحول جوهريّة في رحلتي الفنية، حيث أتاح لي فرصة التفاعل المباشر مع فنانين متمرسين، مما ساعدني على تبادل الأفكار ومناقشة الرؤى الفنية المختلفة. هذا التفاعل ألهمني ودفعني لاستكشاف آفاق جديدة، بينما وفرت لي المشاركة في المعارض الجماعية منصة لعرض أعمالي أمام جمهور متنوع، والتعرف على ردود أفعالهم، مما عزز ثقتي وشجعني على الاستمرار في تطوير ذاتي

“The well-trained eye must have the ability both to see the surface necessary for the work as such, and to ignore it when it takes on the spatial form”¹

— Wassily Kandinsky

In the beginning it was the line.

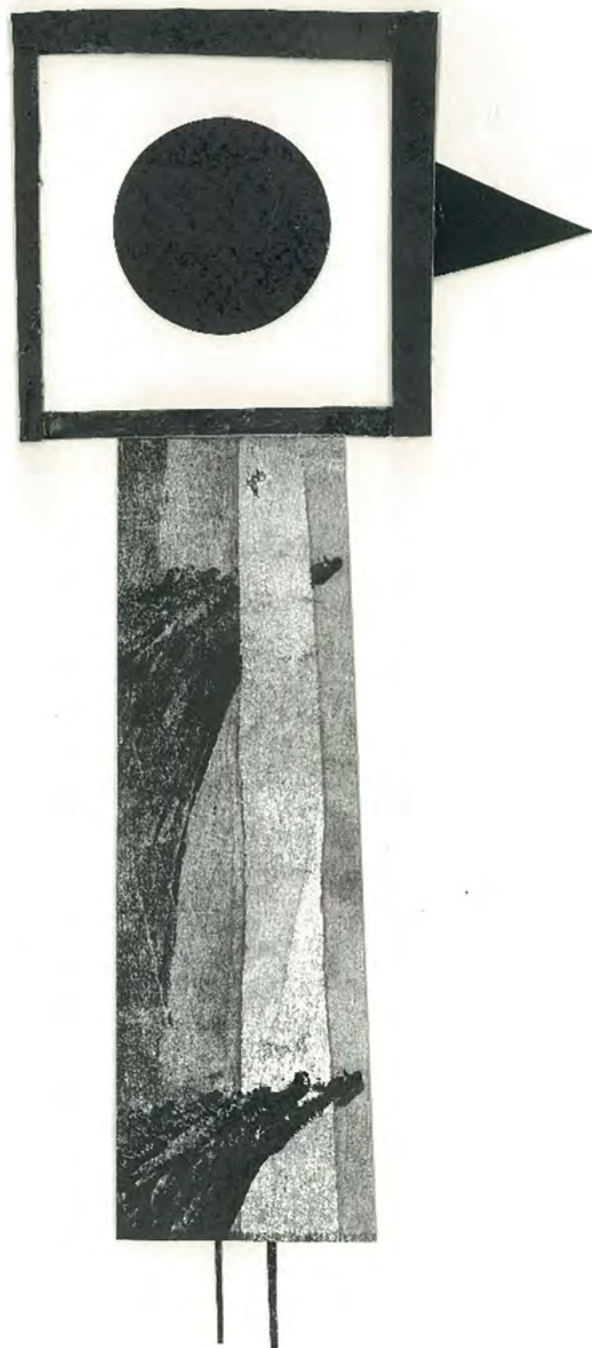
In Al Banna's practice, lines occupy the central and essential role that words occupy in a text. Imagine the articulation of verticals and horizontals, the encounter of triangles and squares, their transmigration into the irregularity of forms and shapes. Each grammar has its rules, and so does Al Banna's language, a language inhabited by references, conscious as well as unconscious, as it's always the case.

Al Banna was formally trained as an engineer and graduated with a BA in Architectural Engineering from the UAE University, “where he learned the principals of dimension, form and space.”² Those principles are in fact the very basic concepts of artistic practice as well, and more precisely of an artistic practice that evades the limits and constraints of flatness to venture into the realms of spatiality.

Dimension – which implies ratio, proportion, and scale – is one of the first counterparts in the development of an artistic exercise: artists – and architects and engineers to an even more spectacular level – are first and foremost confronted with the attainability of their ambitions, with the actual possibility of realising their foreseen visions. That also depends on the material of election, of course, and their deriving impositions, as it comes to their accessibility, and manageability within the space of a studio, or its extensions – the fabricators workshops, in primis but not exclusively – based on an artist's techniques, methods, and material possibilities.

Form is as well at the core of artistic practice, with its primary definition of a visual horizon, of a perspective, of an interpretative angle. The form – combined with the dimension – dictates the way we, as viewers, approach a sculptural piece, the level of confidence, of openness to receiving the artwork as it is offered, or otherwise our resistance to do so, our innate sense of safeguard and protection instinctively activated to guarantee our safety – be it physical or otherwise less molecular, – if a threat of any sort is perceived. But form is, more definingly, the choice of the artist to interact with the material, to exert their imprint on the material.

Space, the third element recalled as the visual and structural foundation in Al Banna's practice, remains the most ecstatic and the least tamable, one which an artist can engage with precisely, and conversely, in order to tame it. Space will be inevitably affected by the interrelation with the physical manifestation of an artistic practice, and yet it will resist, it will

hardly accept to withdraw its primacy. This is clearly more evident with works that engage with large, exterior, and sometimes monumental landscapes, and this is naturally a consideration that might reoccur at a later phase in Al Banna's career. Not that I am here suggesting for him to venture into Land Art, although clearly the stress put on the selection of these three defining components – dimension, form, and space – emphasises the potentiality of expanding beyond the strict limits of an exhibition hall.

"Just as the "left" of the background surface is internally similar to the "above," the "right" is, in a certain way, the continuation of the "below." [...] These two parts are also connected to a special feeling which... reveals profound affinities between different arts and once again makes us perceive the very deep common roots of all the arts... This feeling is the result of the two unique possibilities of human movement...

The movement "left" - going out - is a movement towards distance. In this direction man distances himself from his usual environment, frees himself from the usual forms that weigh on him... The forms that have directed their tensions towards the left therefore have something "adventurous," and the "movement" of these forms gains more and more intensity and speed.

The movement "right" – locking yourself away – is a movement home. This movement is connected with a certain tiredness, and its aim is stillness. ...so the tensions of the shapes that move towards the right become less and less, and the possibility of movement more and more limited."³

It is certainly tempting to explore Al Banna's sculptural pieces presented within his first institutional solo show, "Hard Edges", at Maraya Art Centre, through Kandinsky's lens of opposing movements. Starting with his collage series "*Birds*", 2019 ⁴, often the first step of a further evolution into three-dimensional forms, we observe a tension in the placement of the figurative element on the surface of the paper. Whereas a certain structural centrality seems to be prevailing, it is also sometimes contrasted, either by means of decentralization or by a dilution in the intensity of the ink, made more aqueous, less imposingly recognisable on the surface of the paper. De-centralising and de-luting borrow a same root, indicating reductional strategies, strategies that invite a removal, which can be seen here as a subtraction from the golden rules of symmetry.

(5) Scattered shapes, 2019. Ink on paper & collage, 100 x 70 cm each

Similarly his series "*Scattered Shapes*"⁵ presents a tension between directions, a saturation of elements that occupy the entire surface of the canvases, in a horror vacui of classical reminiscence. The shapes cannot be reconducted to clear figurations, they are not recognisable as such: the movement, or rather its impossibility within the densely occupied space, is central to the perception, to the composition.

Here again we can read the paintings through Kandinsky's interpretative lens:

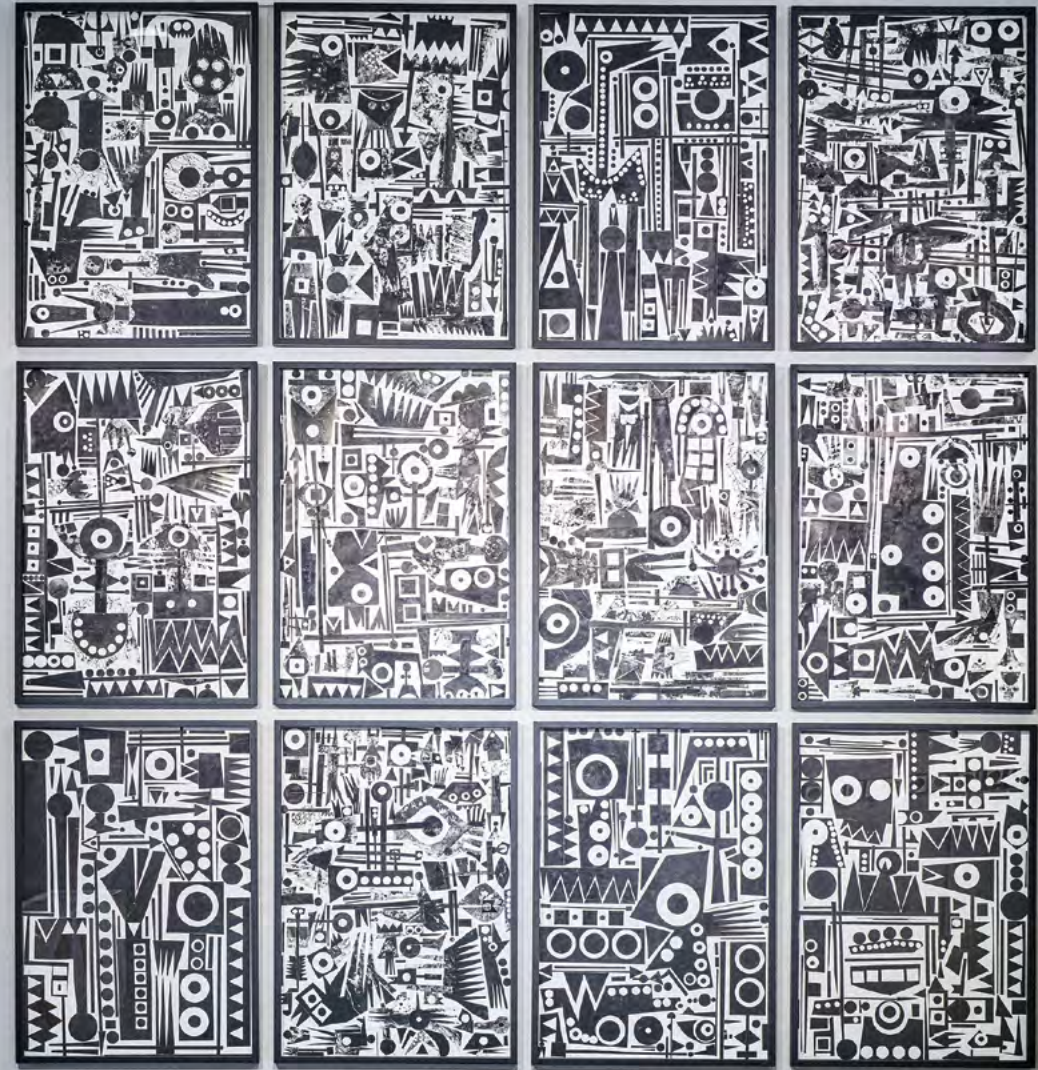
"And, in fact, the content of a pictorial work is not in the external forms, but in the forces-tensions living in these forms."⁶

As Al Banna explains when he illustrates his process: "My formations, albeit influenced by the principles of design, seek to subvert them. [...] these formations are bereft of scale, dimension, and any link to space or other physical features. They do not abide by the laws of physics; the grid here cannot hold. Slowly, they puncture through the pages and glide into reality, as I rework them into the rules of the space they occupy, rendered into my final collages of variant sizes."⁷

And yet recurrences appear, regardless of all attempts to evade repetition: anchoring elements – the fork-shaped, or perhaps root-shaped configurations – tend to occupy the lower portion of the paper, sometimes doubled by an additional one directed towards the outside, as if escaping the given surface; black elongated objects punctuated with a sequence of white holes keep reappearing in different shapes and dimensions; circular elements, often bearing a peculiar similarity to optical devices, are extensively interspersed throughout the paper.

This is even further emphasised in the 2020 series *Intersection*⁸, which is at the origin of *Sharp Edges*⁹, the much larger piece presented in Maraya Art Centre as a mural, and serving as the title of the show. The 240 x 960 cm mural recombines the constituent elements that we have synthetically enumerated before, while reconnecting to a more rigid, geometric tradition, where if not a grid, yet a linear guidance of sort is reinstated.

The two elements, the point and the limit of the surface, are here engaging in a tight conversation:

(8) *Intersection*, 2020. Ink and paper collage, 100 x 70 cm each

"If thought abstractly or imagined, the point is ideally small, ideally round. It is an ideally small circle. But both its dimensions and its limits are relative. In its real form the point can take on an infinite number of figures"¹⁰

The potential for an infinite number of figures is reclaimed, but that for repetition is not relinquished either: the two dimensions, repetition and alteration are coexisting, they are emerging as both equally valid, as the two poles of a conversation.

"So today we are only intuitively able to determine and evaluate even the passing of the point into external quantity. This approaching the external limit, or rather this going beyond, in a certain way, the limit, this reaching the moment in which the point as such begins to disappear and in its place the surface begins to live embryonically, all this is a means to arrive at an end."¹¹

We could tentatively assert that the tension between repetition and alteration emulates that between tradition and innovation, in a society – such as the Emirati one – in constant renegotiation of their terms, of the extension their values can hold without being compromised, of the level of openness to the new that the society can bear without giving up on their identity. Undeniably a big question, and an open one too. Not an end, indeed, as Kandinsky apparently, candidly implied, while suggesting the mere possibility of such a path to be completed/achieved.

(1) Wassily Kandinsky, Punto Linea Superficie, Adelphi 1992, 170 (my translation)
"L'occhio ben esercitato deve avere la capacità sia di vedere come tale la superficie necessaria per l'opera, sia di prescindere, quando questa assuma la forma spaziale".

(2) Khalid Al Banna Bio, <https://www.khalidAlBanna.com/test-2>, accessed 17.03.24.

(3) Wassily Kandinsky, Punto Linea Superficie, 139-141 (my translation)
"Così come la "sinistra" della superficie di fondo è internamente affine al "sopra", la "destra" è, in certo modo, la continuazione del "sotto", [...] A queste due parti è inoltre collegato uno speciale sentimento che ... svela affinità profonde fra arti diverse e ancora una volta fa presentire le molto profonde radici comuni di tutte quante le arti... Questo sentimento è il risultato delle due uniche possibilità di movimento dell'uomo...

Il movimento verso "sinistra" - andare fuori - è un movimento verso la lontananza. In questa direzione l'uomo si allontana dal suo ambiente abituale, si libera delle forme usuali che pesano su di lui... Le forme che hanno diretto le loro tensioni verso sinistra, hanno perciò qualcosa di "avventuroso", e il "movimento" di queste forme guadagna sempre più in intensità e rapidità.

Il movimento verso "destra" - rinchiudersi - è un movimento verso casa. Questo movimento è connesso con una certa stanchezza, e il suo scopo è la quiete. ... così le tensioni delle forme che vanno verso destra diventano sempre minori e la possibilità di movimento sempre più limitata".

(6) Wassily Kandinsky, Punto Linea Superficie, 28 (my translation)
"E, di fatto, il contenuto di un'opera pittorica non è nelle forme esterne, ma nelle forze-tensioni viventi in queste forme".

(7) Khalid Al Banna Bio, <https://www.khalidAlBanna.com/statement>, accessed 17.03.24.

(10) Wassily Kandinsky, Punto Linea Superficie, 25 (my translation)
"Se pensato in astratto o immaginato, il punto è idealmente piccolo, idealmente rotondo. È un cerchio idealmente piccolo. Ma, sia le sue dimensioni sia i suoi limiti sono relativi. Nella sua forma reale il punto può assumere un numero infinito di figure"

(11) Wassily Kandinsky, Punto Linea Superficie, 24 (my translation)
"Così oggi noi siamo in grado di determinare e valutare solo intuitivamente anche il trapassare del punto in grandezza esterna. questo avvicinarsi al limite esterno, anzi questo oltrepassare, in certo modo, il limite, questo raggiungere l'attimo in cui il punto come tale comincia a sparire e al suo posto comincia a vivere embrionalmente la superficie, tutto questo è un mezzo per arrivare a un fine."

مساحتها 240 x 960 سم، تركيب العناصر التي أشرنا إليها سابقاً، مع العودة إلى تقليد هندسي أكثر صرامة، وإلى نوع من التوجيه الخطي، وإن لم يكن شبكياً. في هذا العمل، يحدث تفاعل وثيق بين عنصرين، هما النقطة وحدود السطح.

" لو فكرنا تجريبياً أو تخيلنا، لوجدنا النقطة مثالية في صغر حجمها ودائريتها. إنها دائرة صغيرة على نحو مثالي. لكن أبعادها وحدودها نسبية، فالدائرة، في شكلها الحقيقي، يمكن أن تتخذ أشكالاً لا حصر لها".¹⁰

ومع إمكانية تشكيل عدد لا نهائي من الأشكال، تظل إمكانية التكرار قائمة، فالتكرار والتغيير بعدان متعايشان، يتساويان في الأهمية، كطرفين في حوار واحد.

" لا يمكننا اليوم إلا أن نحدد بشكل حدسي انتقال النقطة إلى كم خارجي. هذا الاقتراب من الحد الخارجي، أو بالأحرى تجاوزه بطريقة ما، والوصول إلى اللحظة التي تبدأ فيها النقطة، بوصفها نقطة، بالاختفاء، ويبدأ، في مكانها، السطح بالعيش بصورة بدائية، كل هذا هو وسيلة للوصول إلى غاية"¹¹

قد نقول مبدئياً إن التوتر بين التكرار والتغيير يحاكي التوتر بين التقليد والابتكار في مجتمع – مثل المجتمع الإماراتي – يراجع باستمرار شروطه، وحدود قيمه دون أن يتخلّى عنها، كما يراجع مستوى الانفتاح الذي يمكن أن يتحمّله دون المساس بهويته. إنها بلا شك مسألة جوهرية، ومفتوحة للنقاش. ليست غاية نهائية، كما أفاد كاندنيسكي بصراحة، بينما اكتفى بالإشارة إلى مجرد إمكانية الوصول إلى نهاية مسار كهذا.

(1) فاسيلي كاندنيسكي، Punto Linea Superficie، أدلبي 1992، الصفحة 170 (ترجمتي):

"L'occhio ben esercitato deve avere la capacità sia di vedere come tale la superficie necessaria per l'opera, sia di prescindere, quando questa assuma la forma spaziale".

(2) السيرة الذاتية لخالد البنا، <https://www.khalidalbanna.com/test-2>، تم الاطلاع عليها بتاريخ 17.03.24.

(3) فاسيلي كاندنيسكي، Punto Linea Superficie، الصفحات 139-141 (ترجمتي):

Così come la "sinistra" della superficie di fondo è internamente affine al "sopra", la "destra" è, in certo modo, la continuazione del "sotto". [...] A queste due parti è inoltre collegato uno speciale sentimento che ... svela affinità profonde fra arti diverse e ancora una volta fa presentire le molto profonde radici comuni di tutte quante le arti... Questo sentimento è il risultato delle due uniche possibilità di movimento dell'uomo...

Il movimento verso "sinistra" - andare fuori - è un movimento verso la lontananza. In questa direzione l'uomo si allontana dal suo ambiente abituale, si libera delle forme usuali che pesano su di lui... Le forme che hanno diretto le loro tensioni verso sinistra, hanno perciò qualcosa di "avventuroso", e il "movimento" di queste forme guadagna sempre più in intensità e rapidità.

Il movimento verso "destra" - rinchiusersi - è un movimento verso casa. Questo movimento è connesso con una certa stanchezza, e il suo scopo è la quiete. ... così le tensioni delle forme che vanno verso destra diventano sempre minori e la possibilità di movimento sempre più limitata".

(4) طيور، 2019. كولاج وحبر على ورق، 30 x 20 سم لكل قطعة.

(5) بلا عنوان، تاريخ. وسائط متنوعة وحبر على ورق، 100 x 70 سم لكل قطعة.

(6) فاسيلي كاندنيسكي، Punto Linea Superficie، الصفحة 28 (ترجمتي): "E, di fatto, il contenuto di un'opera pittorica non è nelle forme esterne, ma nelle forze-tensioni viventi in queste forme".

(7) السيرة الذاتية لخالد البنا، <https://www.khalidalbanna.com/statement>، تم الاطلاع عليها بتاريخ 17.03.24.

(8) تقاطع، 2020. كولاج بالحبر والورق، 100 x 70 سم لكل قطعة.

(9) حواف حادة، 2023-2024. ألواح خشبية ووسائط متنوعة، 220 x 120 سم لكل قطعة.

(10) فاسيلي كاندنيسكي، Punto Linea Superficie، الصفحة 25 (ترجمتي):

"Se pensato in astratto o immaginato, il punto è idealmente piccolo, idealmente rotondo. È un cerchio idealmente piccolo. Ma, sia le sue dimensioni sia i suoi limiti sono relativi. Nella sua forma reale il punto può assumere un numero infinito di figure"

(11) فاسيلي كاندنيسكي، Punto Linea Superficie، الصفحة 24 (ترجمتي):

"Così oggi noi siamo in grado di determinare e valutare solo intuitivamente anche il trapassare del punto in grandezza esterna. questo avvicinarsi al limite esterno, anzi questo oltrepassare, in certo modo, il limite, questo raggiungere l'attimo in cui il punto come tale comincia a sparire e al suo posto comincia a vivere embrionalmente la superficie, tutto questo è un mezzo per arrivare a un fine."

(8) Intersection, 2020. Ink and paper collage, 100 x 70 cm each

تخفيف الحبر يجعله أكثر مائية وأقل وضوحاً على سطح الورقة. وتشارك اللامركزية والتخفيف في الإشارة إلى التقليل الذي يدعو إلى الإزالة، وهي ما يمكن تفسيره هنا بالابتعاد عن القواعد التقليدية للتناظر.

وعلى نحو مماثل، تستعرض سلسلة البنا الأخرى، "أشكال منثورة" ⁵، توتراً بين الاتجاهات، مع تشبع بالعناصر التي تشغل أسطح اللوحات بالكامل، في حالة من زهاب الفراغ التي تذكرنا بالأعمال الكلاسيكية. الأشكال هنا لا يمكن ربطها بتجسيدات واضحة، ولا يمكن التعرف عليها بصفتها أشكالاً محددة؛ فالحركة، أو بالأحرى استحالة حدوثها ضمن هذا الفضاء المكثف، هي جوهر إدراك العمل والتكوين. وهنا مجدداً، يمكننا قراءة اللوحات من خلال عدسة كاندينسكي التفسيرية:

" في الواقع، لا يتمثل محتوى العمل الفني التصويري في الأشكال الخارجية، بل في القوى والتوترات الكامنة في هذه الأشكال." ⁶

وكما يوضح البنا في شرحه لعمليته الإبداعية: " تسعى تشكيلياتي، وإن تأثرت بمبادئ التصميم، إلى تحدي هذه المبادئ. [...] إنها تشكيلات تفتقر إلى المقاييس والأبعاد وأي ارتباط بالفراغ أو الخصائص الفيزيائية الأخرى. فهي لا تخضع لقوانين الفيزياء؛ وشبكة الإحداثيات لا تنطبق هنا. شيئاً فشيئاً، تخترق هذه التشكيلات الصفحات وتتسلل إلى الواقع، حيث أعدها لتناسب قواعد الحيز الذي تشغله، وأحوّلها إلى كولاتجات نهائية بأحجام متنوعة." ⁷

ومع ذلك، ورغم شتى المحاولات لتفادي التكرار، تظهر بعض الأنماط المتكررة: عناصر أساسية – تكوينات شبيهة بالشوكات أو الجذور تحتل الجزء السفلي من الورقة، يضاعفها أحياناً عنصر إضافي موجه نحو الخارج، كما لو كان يحاول الهروب من السطح المستخدم؛ وأجسام سوداء طويلة تتخللها ثقوب بيضاء تظهر مراراً بأشكال وأبعاد متباينة؛ وعناصر دائرية، تشبه الأدوات البصرية، تنتشر بشكل واسع على سطح الورقة.

ويتجلى هذا بشكل أكبر في سلسلة " تقاطع " ⁸ من عام 2020، التي ألهمت " حواف حادة " ⁹، العمل الأكبر بكثير والمعرض في مركز مرايا للفنون كجدارية يحمل المعرض اسمها. تعيد هذه الجدارية، البالغة

(5) Scattered shapes, 2019. Ink on paper & collage, 100 x 70 cm each

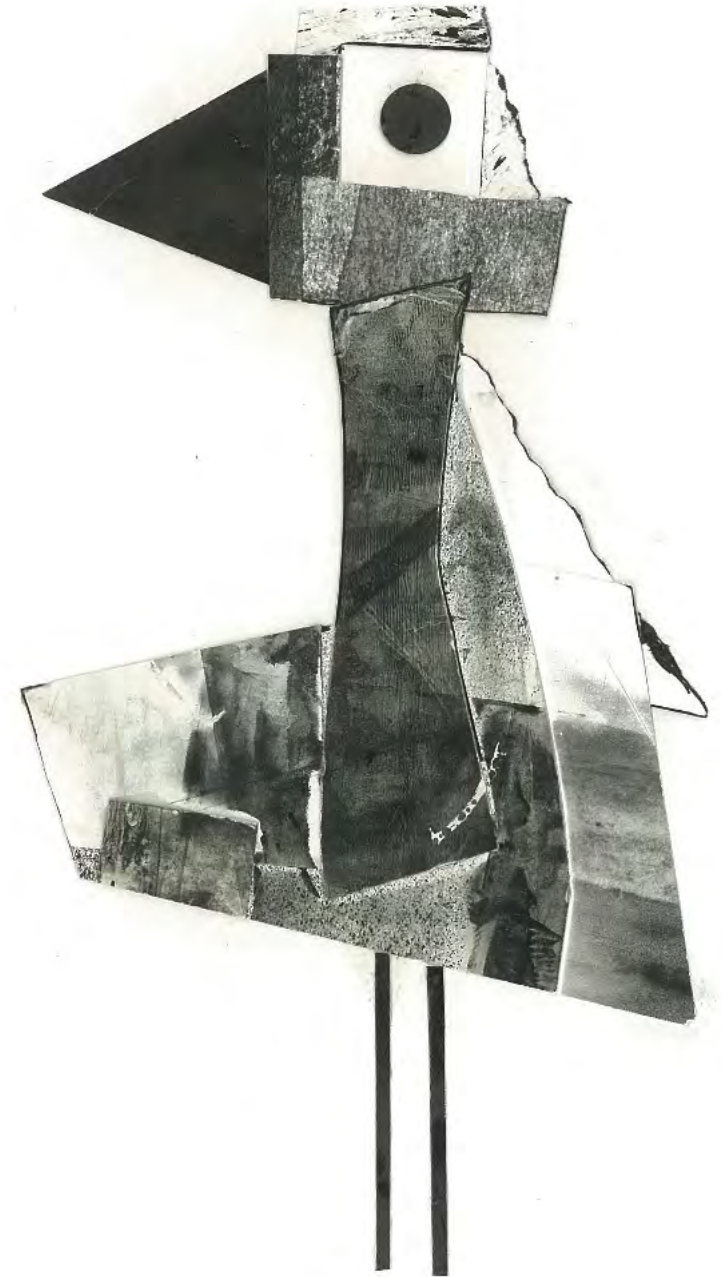
في أعمال البنا، فيظل الأكثر إمتاعاً والأقل قابلية للتحكم، وهو ما يمكن للفنان أن يتعامل معه بدقة، وأحياناً بالعكس، في سبيل ترويضه. فلا شك أن الفراغ يتأثر بتفاعله مع التجسيد المادي للممارسة الفنية، إلا أنه يقاوم، ولا يتنازل بسهولة عن أسبقيته. ويتجلى هذا بوضوح أكبر في الأعمال التي تتفاعل مع المناظر الطبيعية الخارجية الواسعة، بل والضخمة أحياناً، وهذا بالطبع أمر قد يضعه البنا في حسابه في مرحلة لاحقة من مسيرته. ولست أقترح عليه هنا أن يخرط في فن الأرض، رغم أن التأكيد على اختيار هذه العناصر الرئيسية الثلاثة – الأبعاد، والشكل، والفراغ – يؤكد إمكانية تجاوز قيود قاعات العرض.

" مثلما أن " يسار " السطح الخلفي يشبه داخلياً 'الأعلى'، فإن " اليمين " يشكّل، بطريقة ما، امتداداً لـ " الأسفل. " [...] ويرتبط هذان الجانبان أيضاً بشعور خاص... يكشف عن صلات وثيقة بين شتى الفنون، ويبين لنا الجذور المشتركة العميقة بين الفنون كافة... وهذا الشعور وليد الإمكانيتين الفريدتين للحركة البشرية...

الحركة نحو " اليسار " – الخروج – هي حركة ابتعاد. في هذا الاتجاه، يتعد الإنسان عن بيئته المعتادة، ويتحرر من الأشكال التقليدية التي تثقل كاهله... الأشكال التي توجه توتراتها نحو اليسار تتسم إذن بـ " المغامرة "، وتزداد " حركتها " قوة وسرعة.

أما الحركة نحو " اليمين " – الانغلاق على الذات – فهي حركة نحو الداخل، وهي ترتبط بشعور بالتعب، وغايتها السكون... وبهذا تقل توترات الأشكال التي تتحرك يمينا شيئاً فشيئاً، وتقل إمكانات الحركة كذلك³

لا شك أن من الشيق استكشاف أعمال البنا النحتية في معرضه الفردي الأول على مستوى المؤسسات الفنية، المقام تحت عنوان " حواف حادة " في مركز مرايا للفنون، من خلال عدسة كاندينسكي للحركات المتضادة. ابتداءً بسلسلة الكولاج " طيور "، 2019، التي تمثل غالباً الخطوة الأولى نحو التطور إلى أشكال ثلاثية الأبعاد، حيث نلاحظ توتراً في وضع العنصر التصويري على سطح الورقة. فبينما تهيمن المركزية على التصميم، تقابلها أحياناً بعض المقاومة، إما من خلال اللامركزية أو

" يجب أن تكون العين المدربة
قادرة على إدراك أهمية السطح
اللازم لإنجاز العمل، وتجاهله حين
يتخذ العمل شكلاً مكانياً." ¹

— فاسيلي كاندينسكي

الخط كان البداية.

في أعمال البنا، تؤدي الخطوط الدور الجوهرية ذاته الذي تؤديه الكلمات في النصوص. فيتقاطع الخطوط العمودية والأفقية، والتقاء المثلثات بالمربعات، تنتج أشكالاً وهيئات جديدة. ولكل نظام نحوي قواعده، وكذلك لغة البنا، لغة تسكنها الإشارات، الواعية منها وغير الواعية، كما هي الحال دوماً.

تدرب البنا في مجال الهندسة وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، " حيث تعلم مبادئ الأبعاد، والشكل، والفراغ. " ² وهذه المبادئ هي أيضاً المفاهيم الأساسية لأي ممارسة فنية، لا سيما تلك التي تتجاوز حدود التسطیح وتغامر في عوالم الفراغ.

الأبعاد – التي تعني النسبة والتناسب والمقاييس – من أولى الاعتبارات في عملية الإبداع الفني: فالفنانون، والمهندسون والمعماريون على مستوى أكثر تعقيداً، يواجهون أولاً وقبل أي شيء التحدي المتمثل في قياس إمكانية تحقيق طموحاتهم وتحويل رؤاهم إلى واقع ملموس. وذلك يعتمد أيضاً على الخامة المختارة وما تفرضه من قيود تتعلق بمدى سهولة استخدامها والتحكم بها ضمن مساحة الاستوديو، أو امتداداته – كورش العمل في المقام الأول – بناءً على ما يستخدمه الفنان من تقنيات وأساليب وإمكانات مادية.

يكن الشكل أيضاً في صميم الممارسة الفنية، بوصفه المحدد الأولي للأفق البصري، والمنظور، وزاوية التفسير. فالشكل – جنباً إلى جنب مع الأبعاد – يُملئ الطريقة التي تتفاعل بها نحن كمتفرجين مع منحوتة ما، إذ يحدد مدى ثقتنا أو استعدادنا لتقبل العمل الفني كما تم تقديمه، أو مقاومتنا لذلك، تبعاً لإحساسنا الفطري بالاحتراس، الذي ينشط غريزياً للحفاظ على سلامتنا – سواء أكانت مادية أو غير مادية – إذا ما شعرنا بأي تهديد محتمل. غير أن الشكل، بصورة أدق، هو خيار الفنان للتفاعل مع المادة ووضع بصمته عليها.

أما الفراغ، وهو العنصر الثالث الذي يمثل الأساس البصري والهيكلية

(9) Sharp Edges, 2024, ink on paper & collage on wood, 240 x 119 cm each of the 8 panels total 952 x 240 cm

Hard Edges Khalid Al Banna

Hard Edges is Emirati artist Khalid Al Banna's first institutional solo show in the UAE. The exhibition explores collage-based constructions created from daily observations of an ever-changing home surrounded by various landscapes and enriched by the artist's vivid imagination.

As a trained architect, Khalid Al Banna views the world from a different lens, revealing layers of simplified geometric forms intersecting and overlapping - stacks of squares, whirling circles, and cones in a constant state of transformation. His process starts with a blank surface, using scraps of black-coloured paper upon which he gradually builds compositions with endless permutations. Most commonly, abstract patterns repeat themselves, joined by elongated angles and intertwined geometric forms, often set against stark white backgrounds.

Together, they create narratives that speak of a shifting landscape, often referring to his childhood in Sharjah and his perception of architectural housing in the 1980s. In addition, many fantastical forms and creatures are invented here. The viewer can observe bird-like shapes amidst imaginative figures that act as inhabitants of Khalid Al Banna's abstract worlds. Frequent relocations over the years of the artist's childhood speak of an evolving landscape that is

perpetually deconstructed and reconstructed.

The exhibition *Hard Edges* also marks a shift in Khalid Al Banna's practice as he experiments with scale and three-dimensionality for the first time whilst maintaining his distinctive artistic signature. The dormant architect takes centre stage as Al Banna pulls his idiosyncratic forms out of the flat-surfaced architectural blueprint and reimagines them into reliefs and three-dimensional sculptures.

LAYERS OF SIMPLIFIED
GEOMETRIC FORMS
INTERSECTING AND
OVERLAPPING - STACKS
OF SQUARES, WHIRLING
CIRCLES, AND CONES IN
A CONSTANT STATE OF
TRANSFORMATION.

البنا التجريدية. وتبين الانتقالات المتكررة على مر السنين خلال طفولة الفنان بيئة تتطور باستمرار يتم تفكيكها وإعادة بنائها بصورة دائمة.

يشير معرض "خواف حاد" إلى تغيير في الممارسة الفنية لخالد البنا تتضمن تجربة الفنان الأولى للعمل بمقياس ثلاثي الأبعاد مع الحفاظ على بصمته الفنية المميزة. ويزر الجانب المعماري لدى الفنان في هذا المعرض، بينما يستخرج البنا أشكاله الخاصة من الخلفية المسطحة ويعيد تصويرها في نقوش ومنحوتات ثلاثية الأبعاد.

طبقات من الأشكال الهندسية المبسطة التي تتقاطع وتتداخل، والتي تتكون من أكوام من المربعات ودوائر في حالة دوران، ومخاريط في حالة تحوّل مستمر.

"خواف حاد" هو المعرض المؤسسي الأول للفنان الإماراتي خالد البنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. يقدم المعرض أعمالاً تركيبية بفن الكولاج مبنية على الملاحظات اليومية من البيئة المتغيرة بحيط متغير حول الفنان، والتي يتخللها ويغنيها خياله.

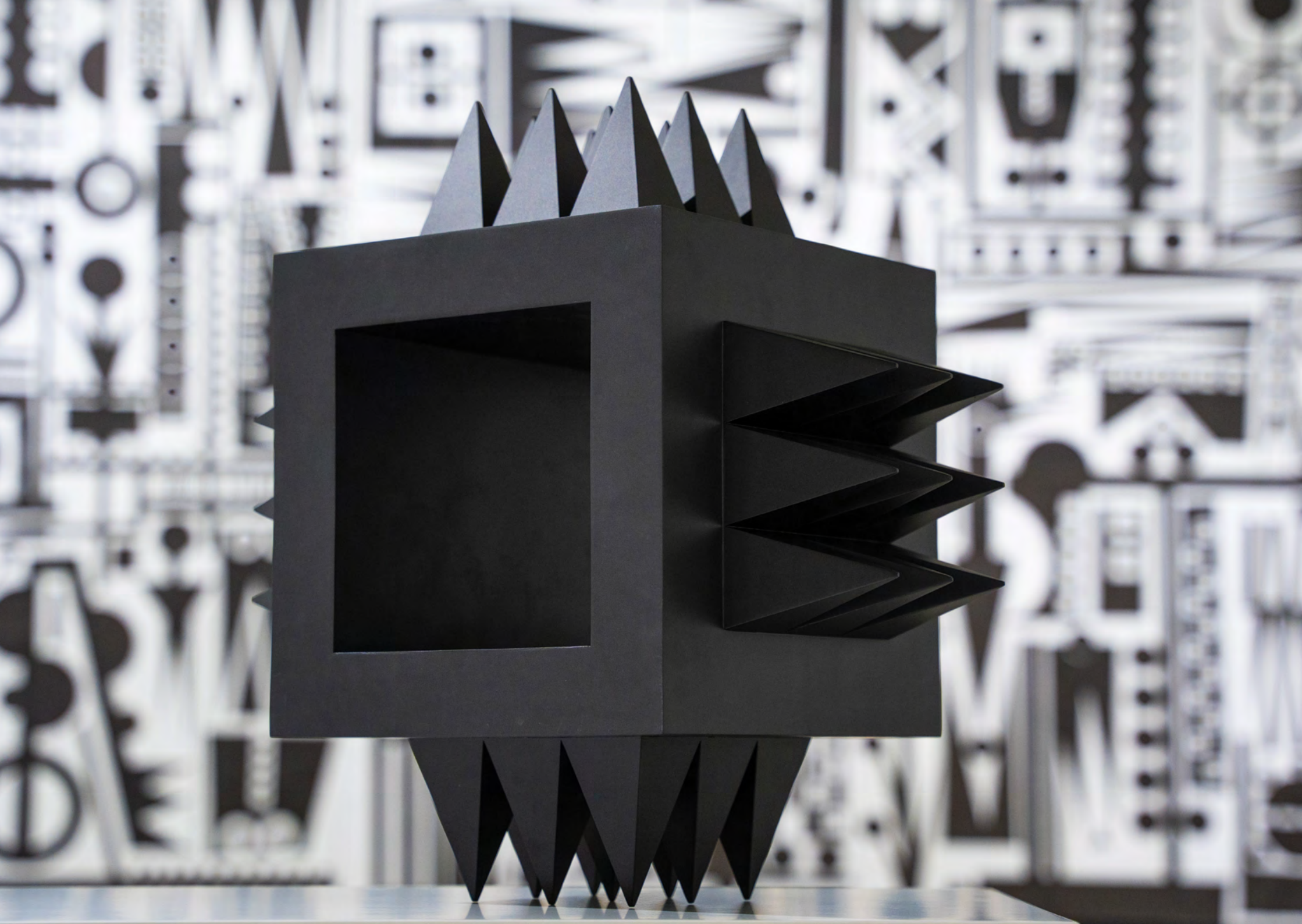
وبصفته معمارياً متدرباً، يرى خالد البنا العالم من منظور مختلف يكشف عن طبقات من الأشكال الهندسية المبسطة التي تتقاطع وتتداخل، والتي تتكون من أكوام من المربعات ودوائر في حالة دوران، ومخاريط في حالة تحوّل مستمر.

تبدأ ممارسة البنا الفنية بسطح فارغ، مستخدماً قصاصات من الورق أسود اللون، ويبني عليها تدريجياً تراكيب بتغيرات لانهائية. في الغالب، تتكرر الأنماط التجريدية، وتتصل بزوايا ممدودة وأشكال هندسية متداخلة بخلفيات بيضاء صارخة.

بدمجها معاً، تخلق هذه التركيبات سرديات تتحدث عن منظر طبيعي متغير، غالباً ما تشير إلى طفولة الفنان في الشارقة ومنظوره للسكن المعماري في ثمانينيات القرن الماضي. إضافة إلى ذلك، يُبتكر العديد من الأشكال والمخلوقات الخيالية بهذا المنظور.

يمكن للمشاهد ملاحظة أشكال تشبه الطيور وسط شخصيات خيالية، كونها سكاناً لعالم خالد

أعمال
فنية

Artworks

أشكال منثورة

2019

وسائط متنوعة وحبر على ورق
70 x 100 سم لكل واحدة

يبين هذا العمل الفني بصمة
خالد البنا الفنية المميزة، إذ
تبدأ ممارسته الفنية بسطح
فارغ، وباستخدام قصاصات من
الورق المصبوغ باللون الأسود،
ينني الفنان تدريجياً تكوينات
باحتمالات لامتناهية.

تكرر الأنماط التجريدية
نفسها، وتجمعها الزوايا
المنبسطة والأشكال الهندسية
المتشابكة والمتداخلة، بخلفية
بيضاء ناصعة.

Scattered Shapes

2019

Ink on paper & collage

100 x 70 cm each

The Triptych portrays
Khalid Al Banna's distinctive
artistic signature; his
process starts with a blank
surface, using scraps of
black-dyed paper upon
which he gradually builds
compositions with endless
permutations.

Abstract patterns repeat
themselves, joined by
elongated angles and
intertwined geometric
forms, often set against
start white backgrounds.

Les Femmes d'Alger (O. J. 125)
Pablo Picasso
1925
Oil on canvas
130 x 200 cm
Museum of Modern Art, New York

Birds

2019

Collage and ink on paper

29.7 x 21 cm each

Khalid Al Banna's series of black and white abstract geometric birds take flight, each symbolizing his for these creatures and his innate desire for freedom.

As a child who experienced frequent relocation, Al Banna always considered himself somewhat of a free spirit, allowing room for exploration in his practice, much like the birds he admires.

تستمر سلسلة الفنان خالد البنا المكونة من الأشكال التجريدية اللون الأسود والأبيض، والتي ترمز لحب الفنان لهذه الكائنات ورغبتها الطبيعية والفطرية للحرية.

كطفل عاش وخاص في العديد من الانتقالات، يرى الفنان نفسه كروح حرة، مما يمنحه مجالاً للاستكشاف في ممارسته الفنية، وهذه الصفة التي يشترك بها الفنان مع الكائنات التي يحبها، وهي الطيور.

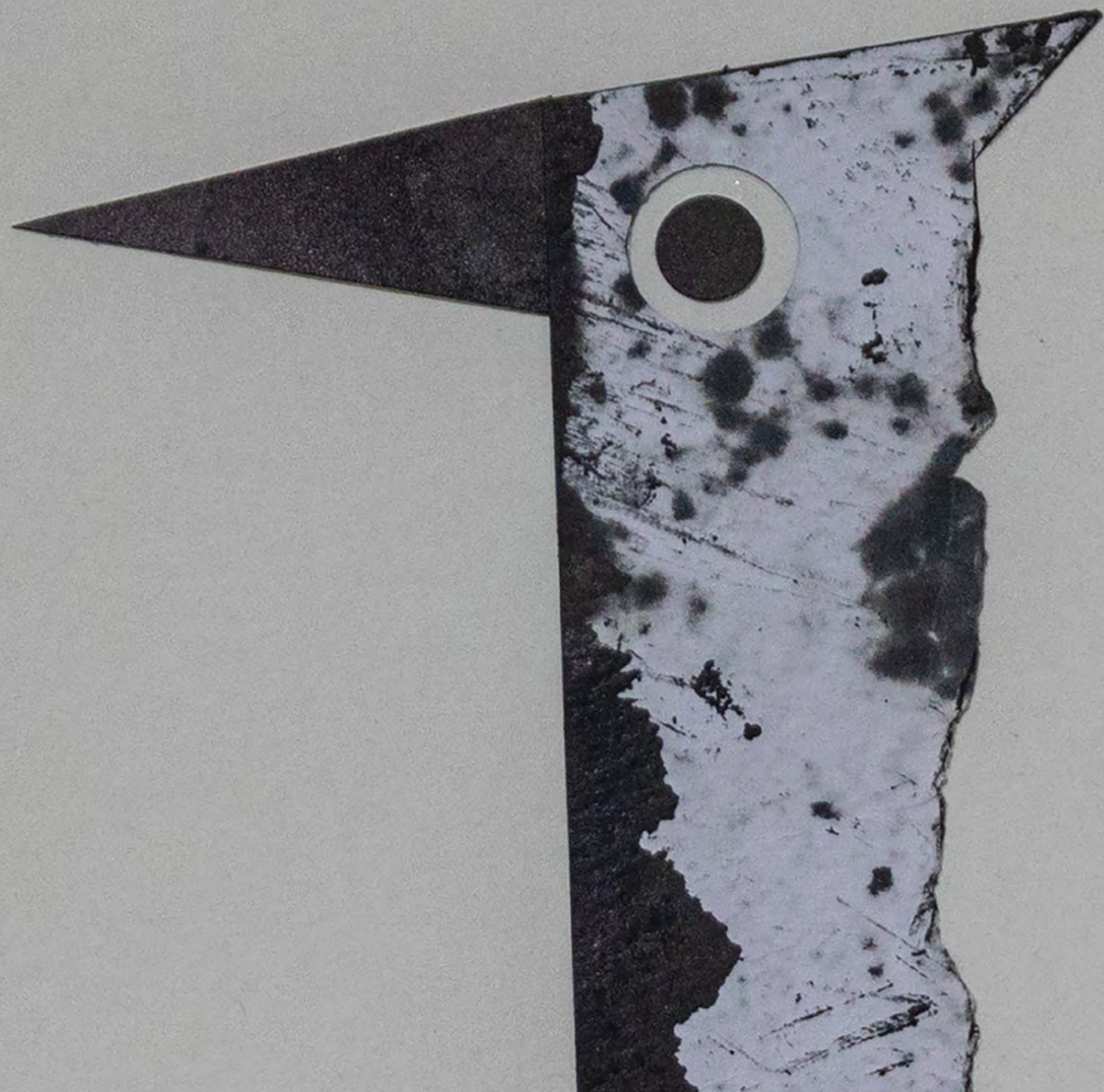
طيور

2019

كولاج وحبر على ورق

20 x 30 سم لكل واحدة

تراكيب هندسية

2024

وسائط متعددة على ورق

سم 100 x 140

Geometric Compositions

2024

Ink on paper, spray color & collage

140 x 100 cm

This series of coloured collages is an explorative continuation of Khalid Al Banna's black-and-white series.

Here, the artist introduces the use of various hues with a warmer undertone, alluding to an ever-changing landscape in his homeland.

هذه السلسلة من الكولاج الملون هي عمل بحثي مستمر لسلسلة الفنان خالد البنا باللون الأسود والأبيض.

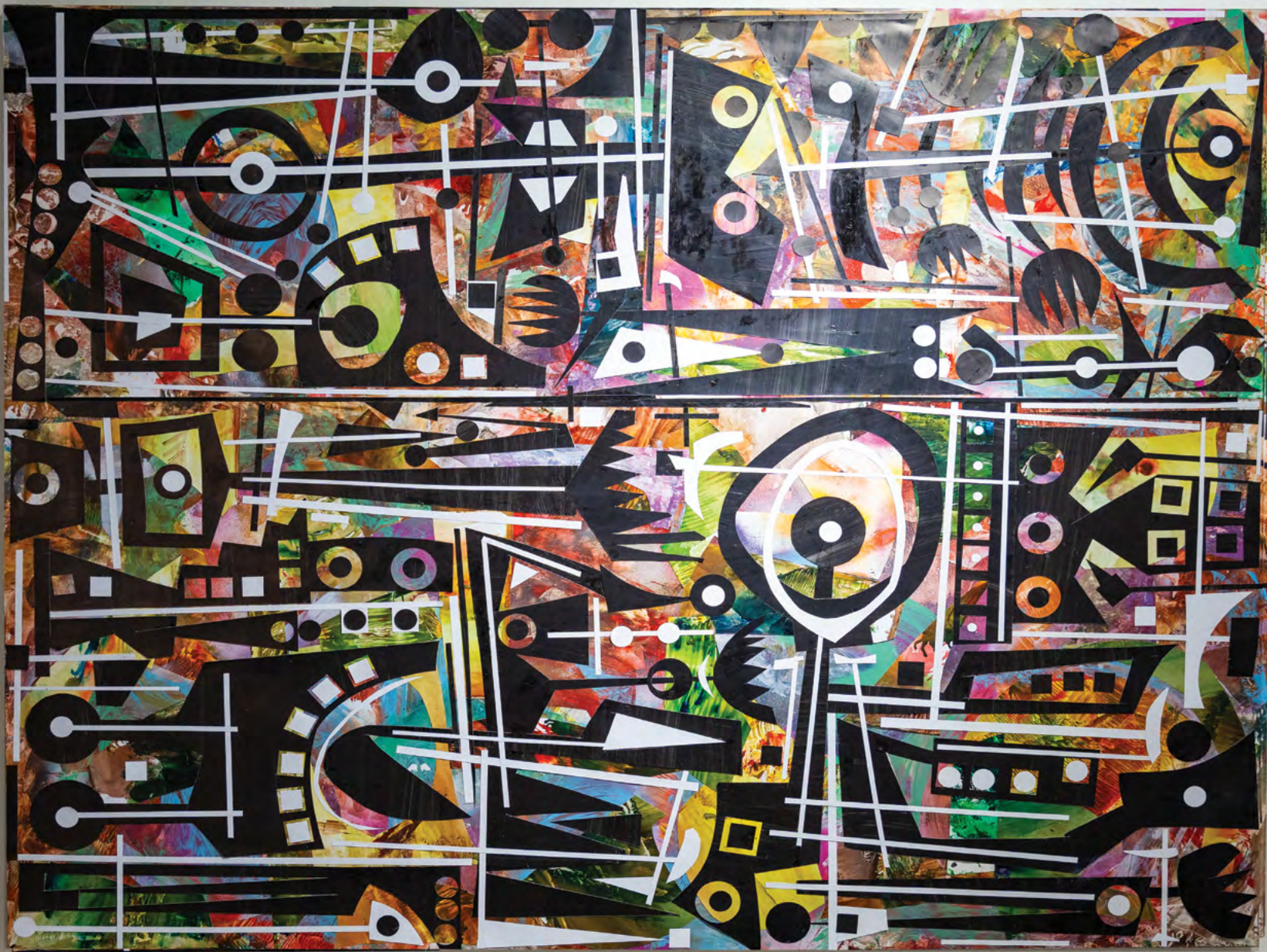
في هذا العمل، يقدم الفنان ألوان مختلفة ومتنوعة بتدرجات دافئة في أعماله، مما يرمز إلى تغير مستمر فبيئة الفنان بموطنه.

Geometric Compositions 5, 2024, Ink on paper, spray color & collage, 140 x 100 cm

Geometric Compositions (6, 4, 3), 2024, Ink on paper, spray color & collage, 140 x 100 cm

Geometric Compositions 1, 2024, Ink on paper,
spray color & collage, 210 x 170 cm

Constructed Figures

2024 - 2023

3D Printed Sculptures

Variable Dimensions

Khalid Al Banna's architectural background takes centre stage here, as he isolates some of his signature forms almost as if they have been pulled out of a two-dimensional surface and reborn.

Each sculpture, playfully constructed using simple shapes: circles, squares and triangles, is reminiscent of Al Banna's childhood.

تبرز خلفية الفنان في الهندسة المعمارية في هذا العمل الفني، إذ أنه يعزل بعض أشكاله الخاصة التي تميزه، ويعيد تقديمها وكأنها استخرجت من سطح ثنائي الأبعاد وولدت من جديد.

تم تشكيل كل منحوتة بطريقة مرحة وباستخدام أشكال بسيطة كالدوائر والمربعات والمثلثات، تعبيراً عن طفولة خالد البنا.

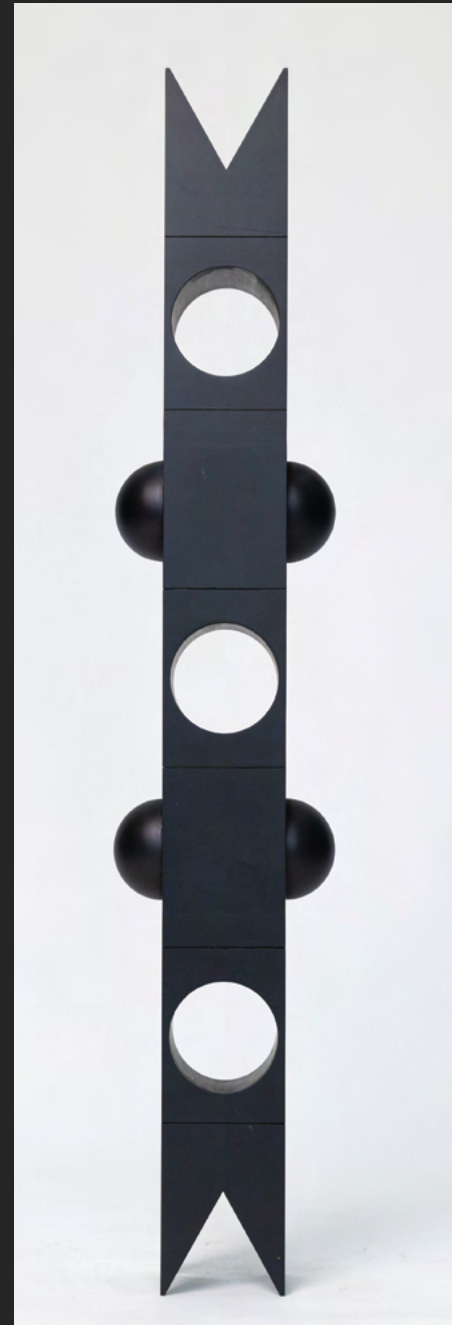
مجسمات مُركبة

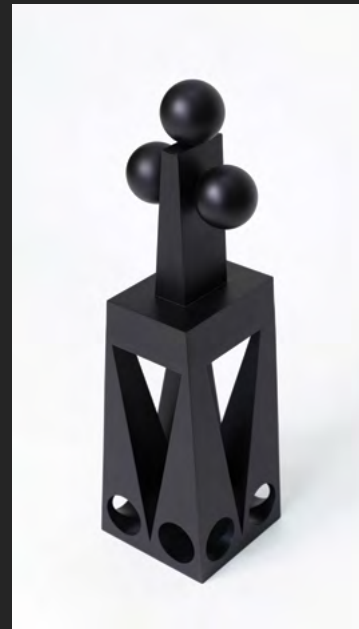
2024-2023

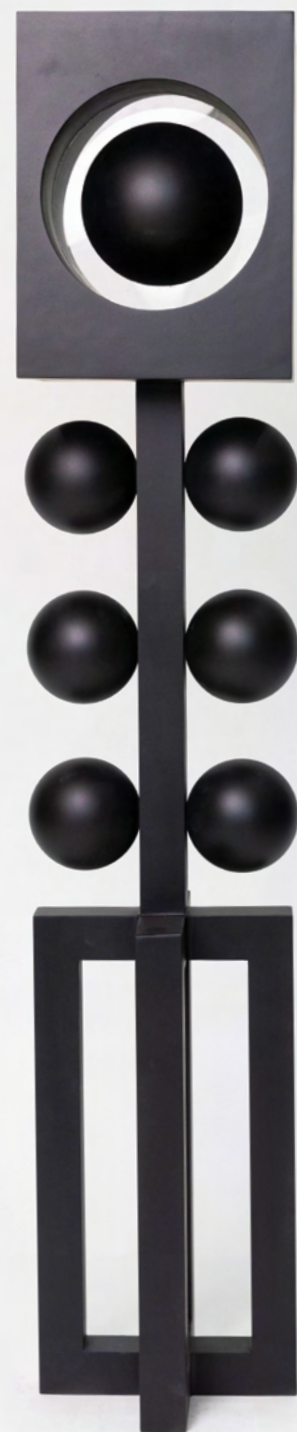
منحوتات مطبوعة بتقنية
ثلاثية الأبعاد

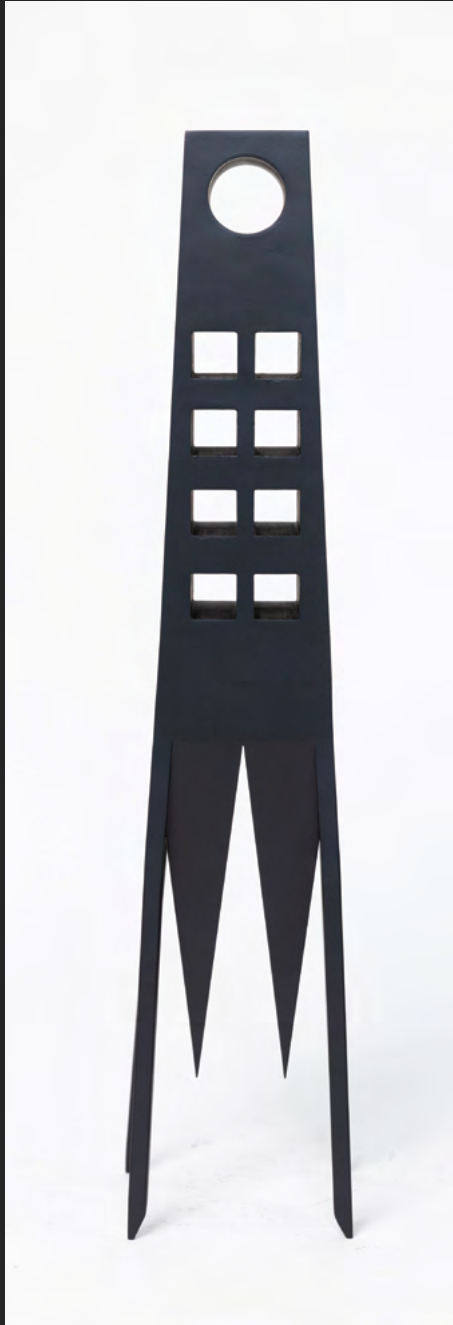
أبعاد متغيرة

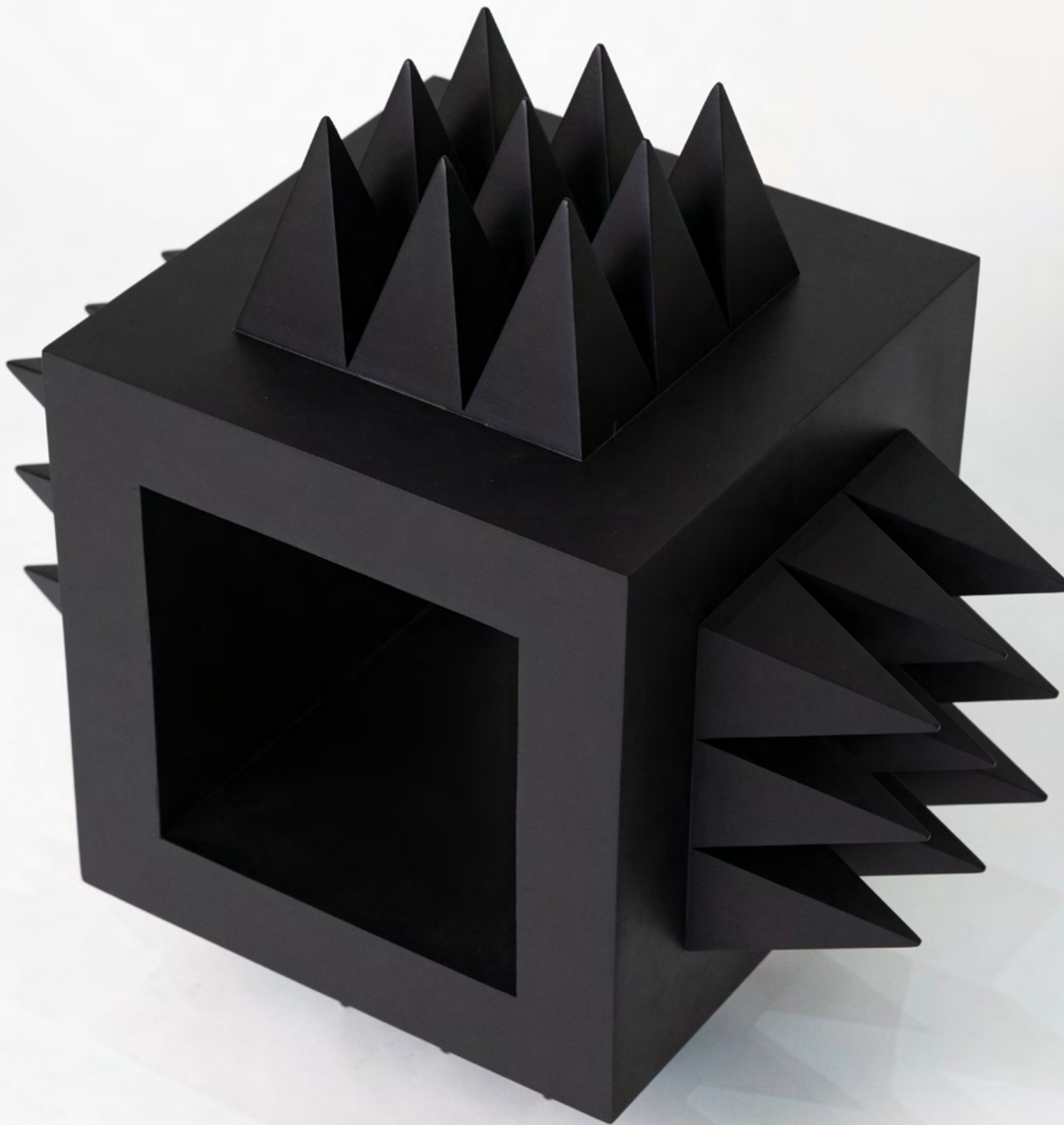

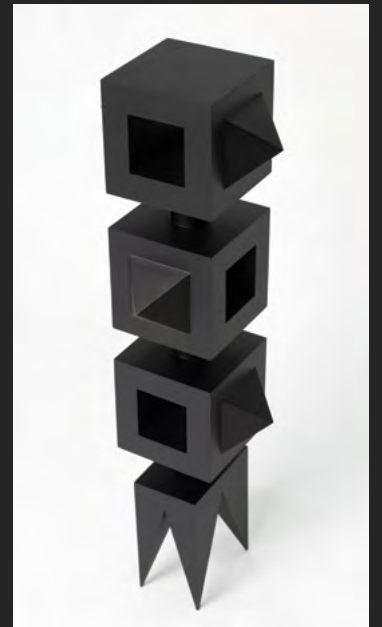

Sharp Edges

2024

Ink on paper & collage on a wooden panel
240 × 119 cm each, total

Sharp Edges is an optical recollection of memories from Khalid Al Banna’s life. Careful attention to the principles of dimension, form and space are visually and structurally integral to his practice.

The mural is composed to evoke a moment of reflection that echoes through the exhibition space, initiating a dialogue of what was, is and will be.

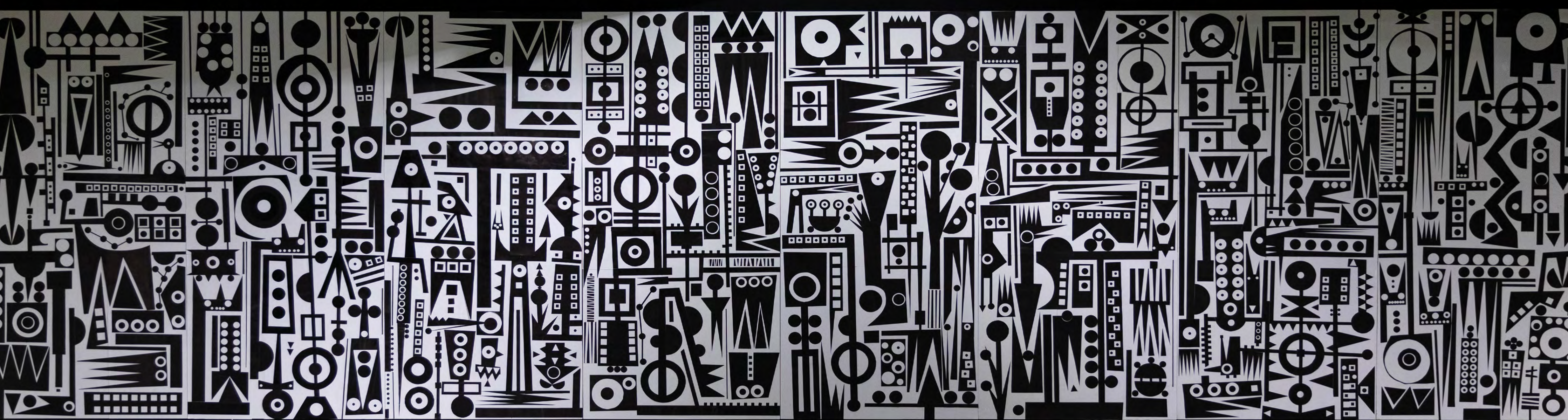
حواف حادّة

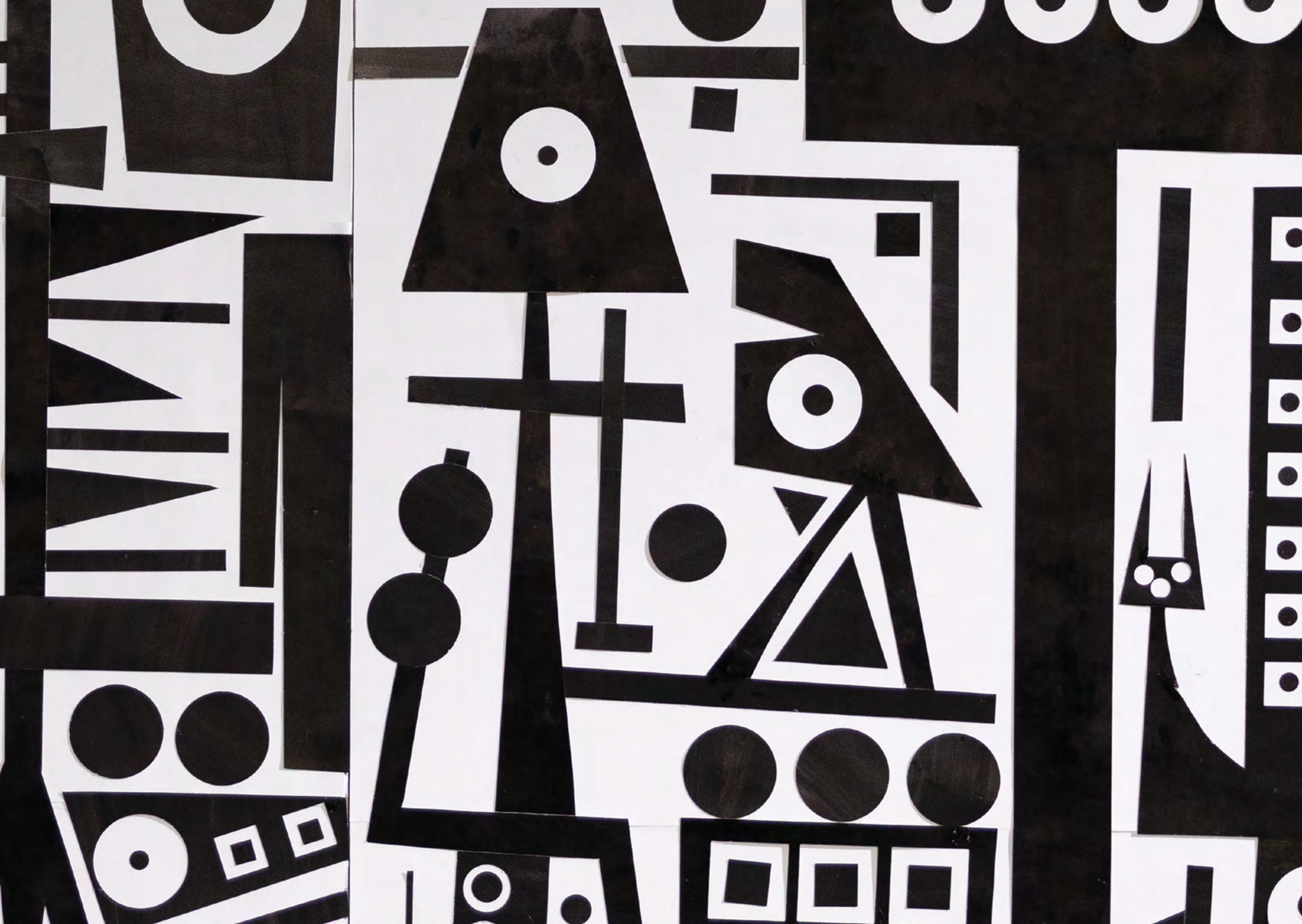
2024

حبر على ورق وكولاج على لوحة خشبيّة
240 x 119 سم لكل قطعة
240 x 952 سم المجموعة الكاملة

العمل الفني حواف حادّة هو إعادة تجميع بصرية لذكريات خالد البنا. إن التركيز الدقيق على مبادئ الأبعاد، والشكل، والمساحة هو من أساسيات ممارسته الفنية بصرياً وهيكلياً.

تم تكوين هذه الجدارية الاثارة لحظة من التأمل والتفكير والتي تترد في مساحة معرض، وبذلك تبدأ حواراً بين الماضي والحضر والمستقبل.

مساحات فارغة

2024

لون على معدن
40 x 27.5 سم لكل واحدة

يمثل معرض حواف حادة
تغيّره في ممارسة خالد البنا
الفنية، إذ يقدّم من خلاله
أوساط حديثة وجديدة في
أعماله، إن استخدام المعدن
يبرز مدى التغير الصناعي
مع استيعاب التحول والتغير
السريع في البيئة والمناظر
المحيطة بالفنان.

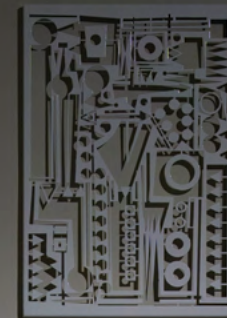
Hollow Spaces

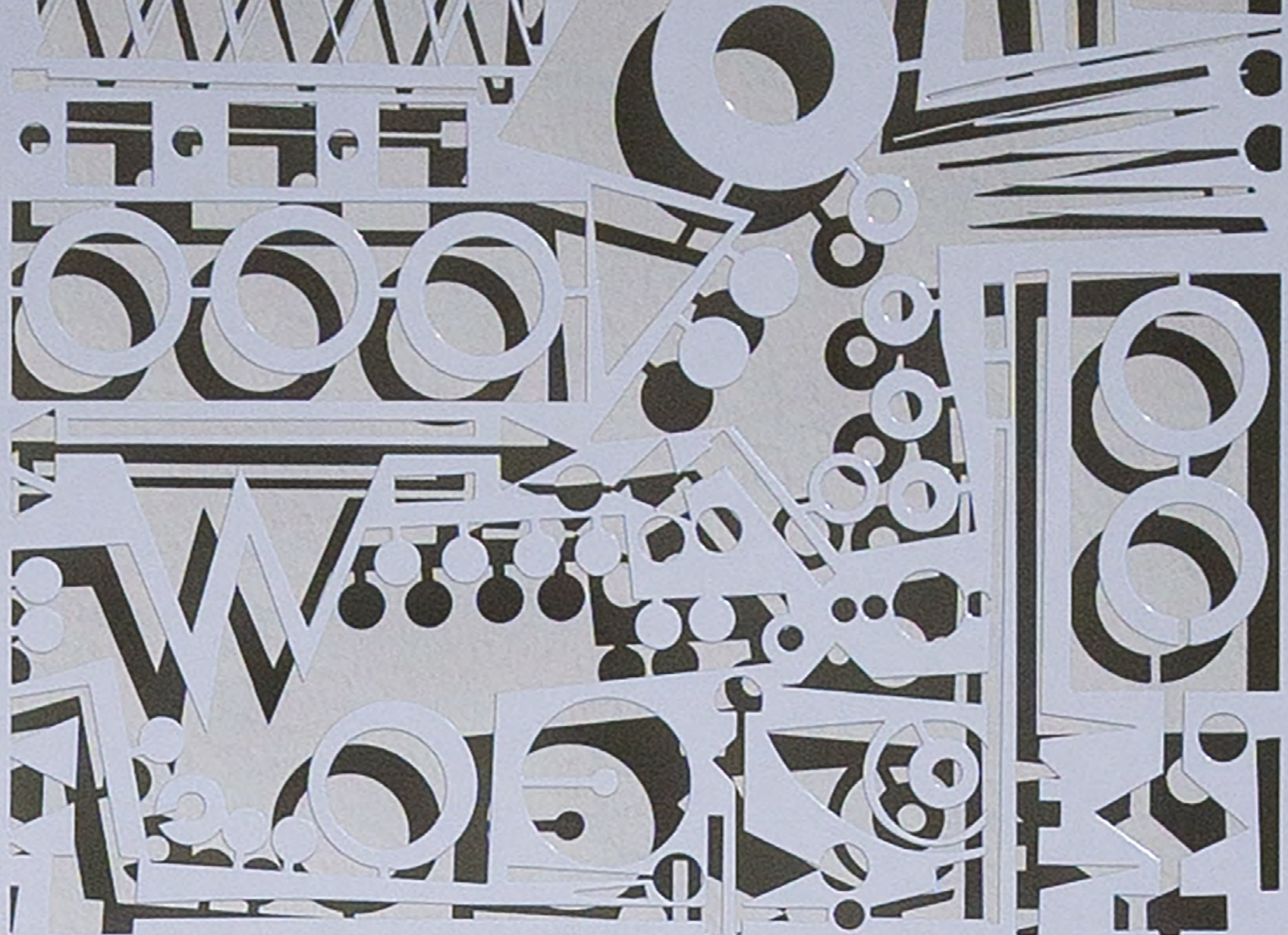
2024

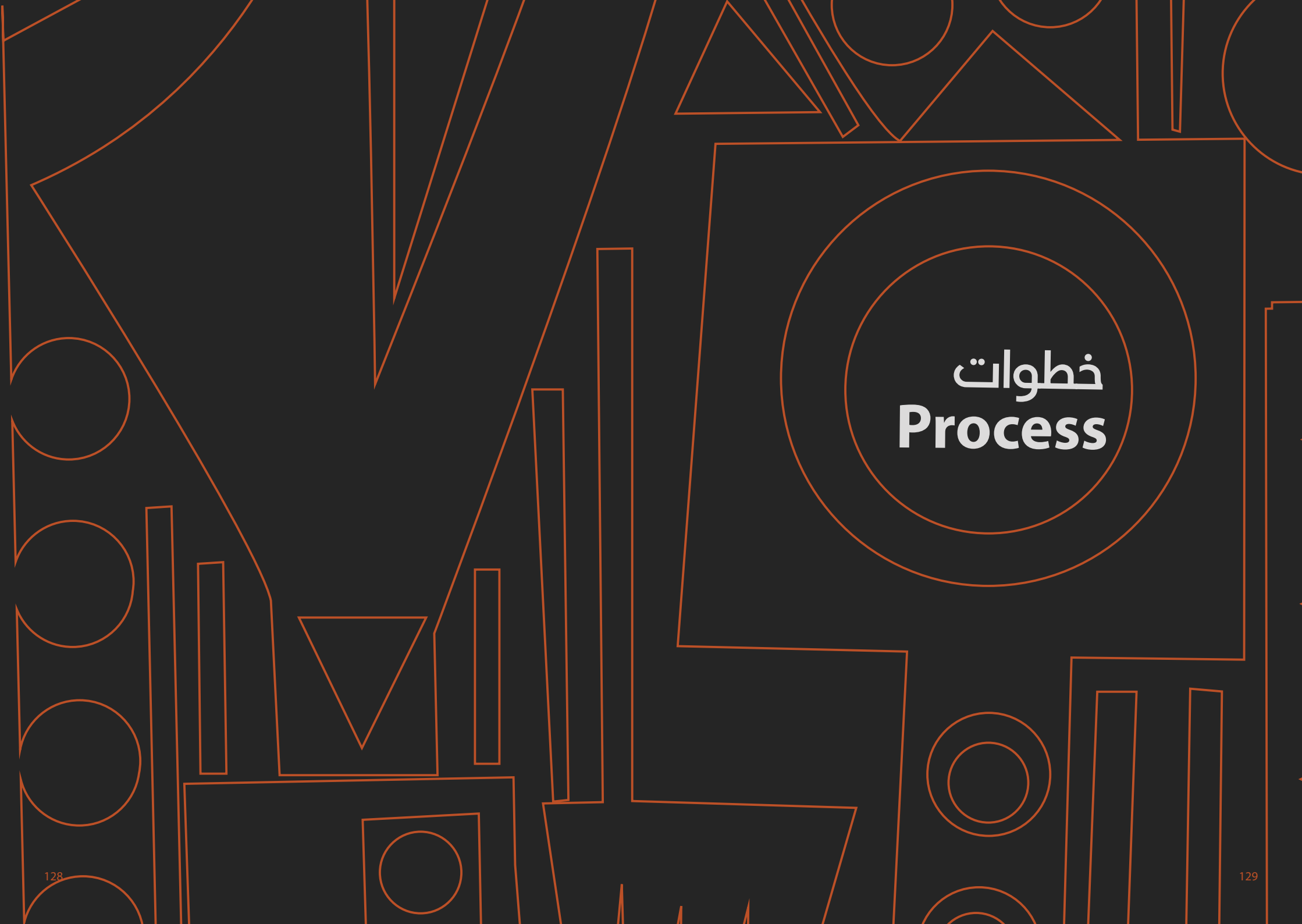
Color on metal
40 x 27.5 cm each

The exhibition *Hard Edges* marks a shift in Khalid Al Banna's practice as he introduces new mediums to his body of work.

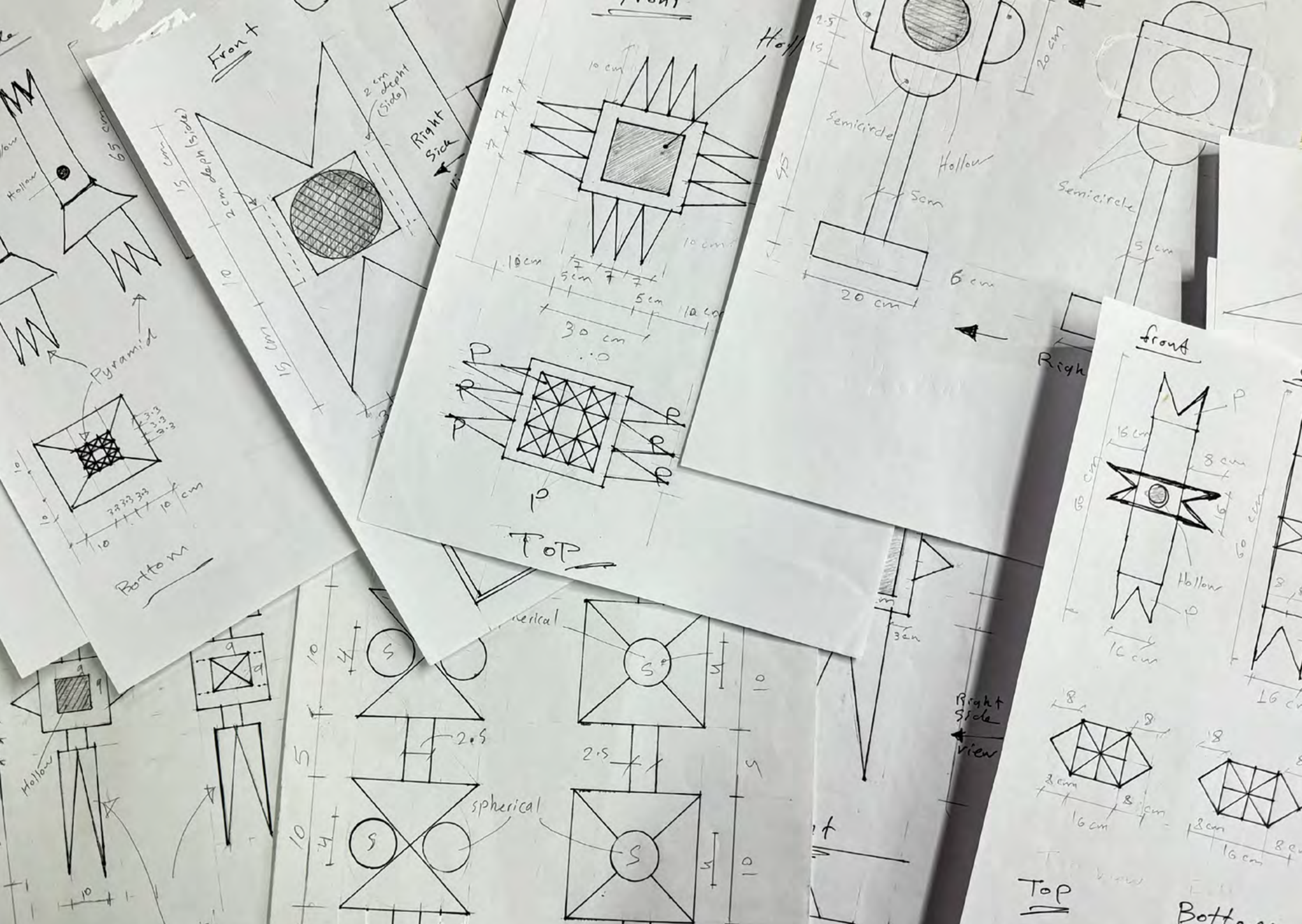
The use of metal emphasizes the longevity of an industrial change whilst embracing the rapid transformation of his surrounding landscapes.

خطوات **Process**

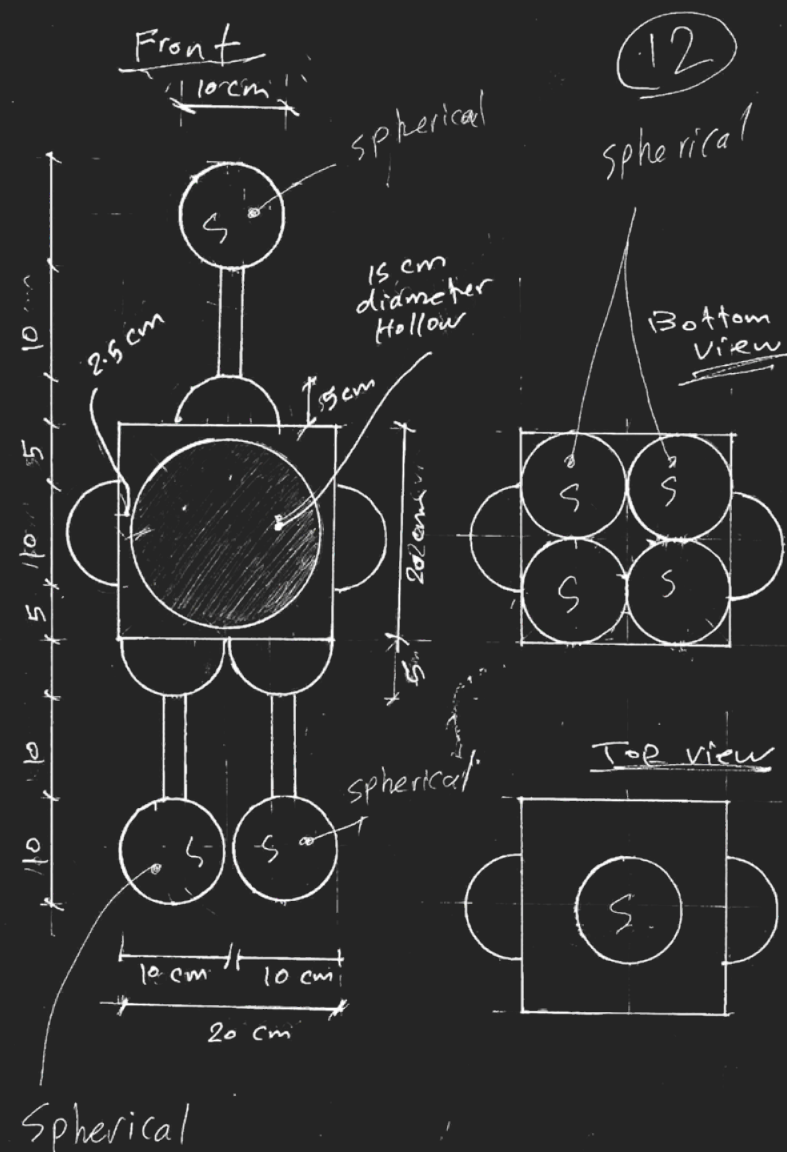

Khalid Al Banna's three-dimensional sculptures represent a significant turning point in his artistic career, where he successfully translates his two-dimensional collages into tangible three-dimensional forms. These sculptures are derived from selected sketches in his personal notebooks, documenting artistic phases spanning from 2014 to the present. Each piece embodies the core principles of his identity as both an artist and an architect, serving as physical markers of a deeply personal journey. These works encapsulate a rich memory of elements he has engaged with at various stages of his life, reinterpreted with a simplified approach that transforms complexity into artistic compositions brimming with profound meanings and symbolism.

Al Banna draws on his architectural expertise in understanding form, balance, and space, employing these elements to breathe life into his ideas. The pieces are meticulously designed, with attention to the smallest details, to achieve a perfect balance between aesthetic beauty and functionality. These sculptures are then brought to life using 3D printing technology, combined with a variety of materials such as resin, plastic, and metal, imparting a distinctive contemporary edge to his creations.

Emerging as a prominent artistic voice in the late 1990s, Al Banna's practice has evolved through a harmonious interaction of precise architectural foundations and the dynamic energy of visual art. This unique blend has given his work a distinctive character that balances precision and innovation. His monochromatic interplay of black and white enhances contrast, accentuates intricate details, and lends a distinct visual depth to his compositions. This approach is evident in his engravings and collages, which merge simplicity and complexity, focusing on achieving a visual balance that captivates viewers and opens new, innovative pathways for contemplation and inspiration.

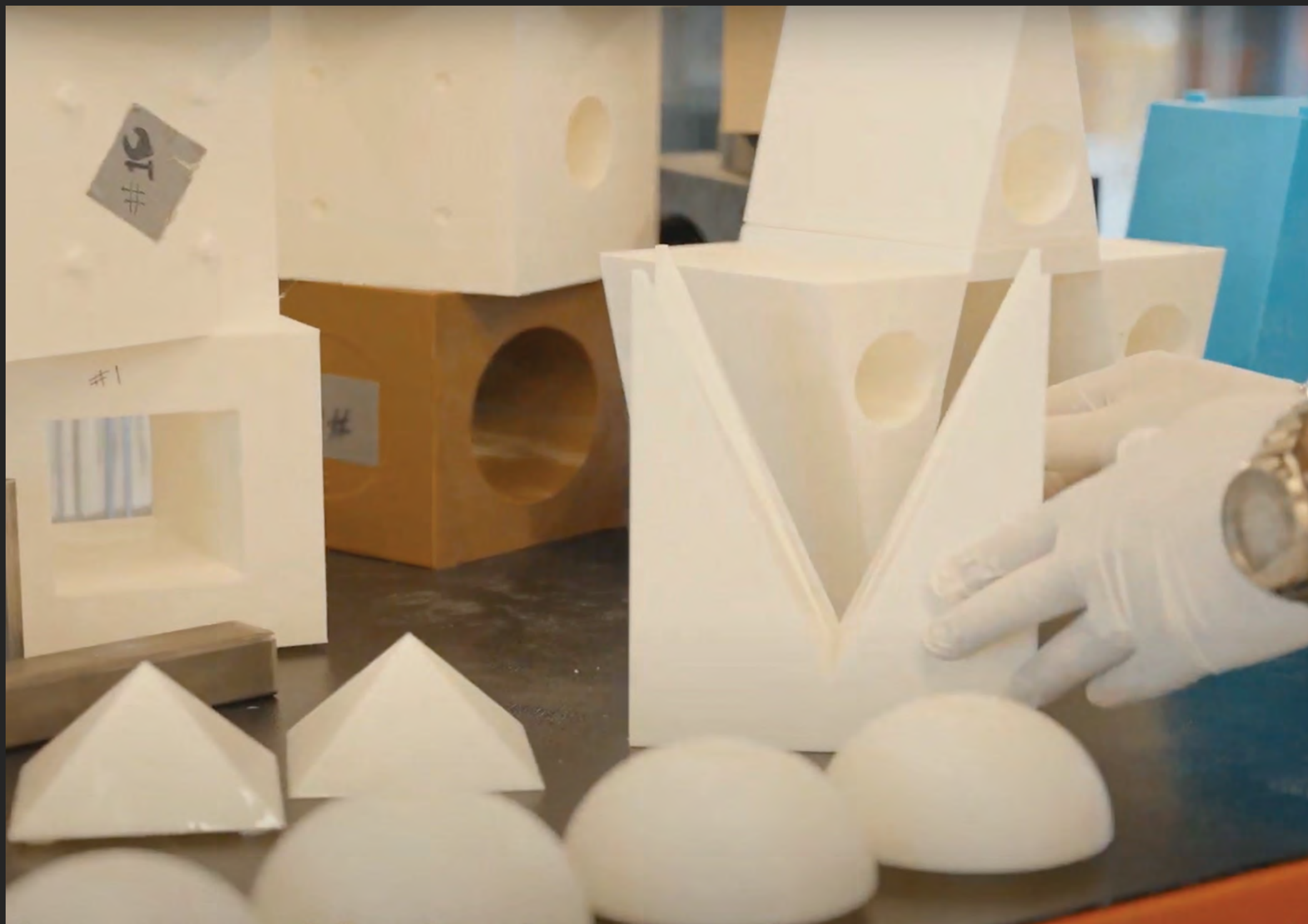
These sculptures reflect Al Banna's creative vision, which seeks to integrate tradition and innovation, architecture and art. His works act as a bridge between heritage and modernity, embodying a holistic artistic experience that conveys profound messages and refined aesthetic values, expressing his aspirations and innovative concepts. What sets his artistic style apart is his ability to create a delicate balance between simplicity and complexity, where elements engage in an innovative dialogue with visual compositions. For Al Banna, space is a fundamental element, used to create visual depth that reflects his unique vision, combining authenticity and modernity. His use of black and white highlights contrasts with clarity, imbuing his works with a

dynamic sense of movement and energy, while enhancing detail and emphasising artistic dimensions with creativity. This makes his works resonate with renewed emotions and profound meanings.

Through these practices, Khalid Al Banna explores the boundaries between art and architecture, delivering an artistic experience that aims to ignite the audience's imagination and invite them to discover the aesthetics emerging from the harmonious fusion of creative thought and technical precision.

تمثل المجسمات ثلاثية الأبعاد لخالد البنا نقلة نوعية في مسيرته الفنية، حيث ينبج في ترجمة أعمال الكولاج ثنائية الأبعاد إلى أشكال ثلاثية الأبعاد. تستند هذه المنحوتات إلى رسومات مختارة من دفاتره الخاصة التي توثق مراحل فنية تعود إلى عام 2014 وحتى اليوم. تُجسد كل قطعة من هذه الأعمال ركائز أساسية لهويته كفنان ومعماري، مما يجعلها معالم مادية تعكس رحلة شخصية عميقة للفنان، تجسد ذاكرة غنية بالعناصر التي تفاعل معها في مراحل مختلفة من حياته، حيث أعاد صياغتها بأسلوب مبسط يحول التعقيد إلى تكوينات فنية تنبض بالمعاني والدلالات العميقة.

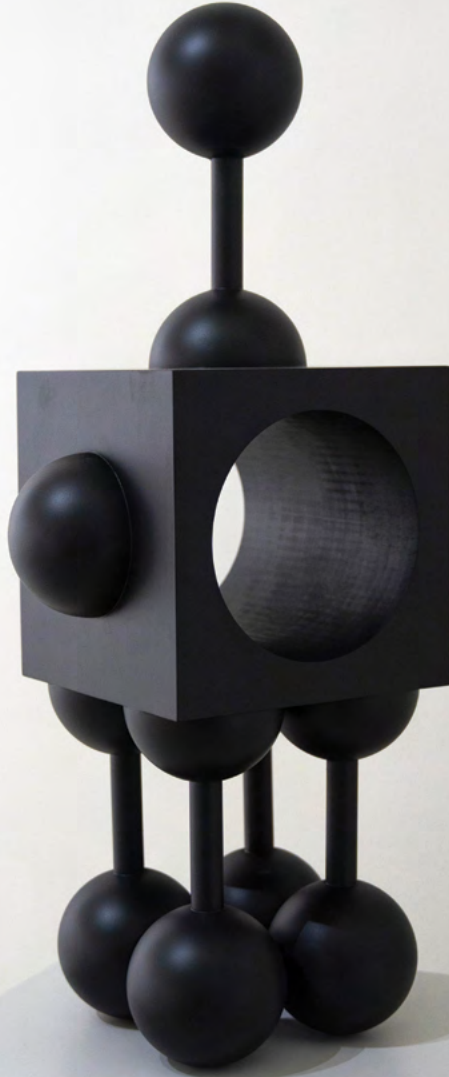
يعتمد البنا في هذه الأعمال على فهمه المعماري الدقيق للشكل، والتوازن، والمساحة، حيث يوظف هذه العناصر لتحويل أفكاره إلى منحوتات نابضة بالحياة. تُصمم القطع بعناية ودقة مع التركيز على أدق التفاصيل لضمان تحقيق توازن مثالي بين الجمال والوظيفة، ثم تُحوّل إلى واقع ملموس باستخدام تقنيه الطباعة ثلاثية الأبعاد ودمج مواد متنوعة تشمل مادة الراتنج (الصبغية)، والبلاستيك، والمعدن، مما يضفي على أعماله لمسة ما يضفي على أعماله طابعاً عصرياً مميزاً.

برز الأسلوب الفني المميز لخالد البنا في نهايه التسعينات، حيث تطورت ممارسته الفنية عبر تفاعل متناغم يمزج بين الأسس المعمارية الدقيقة والحركة النابضة بالحياة للفن البصري، مما أضفى على أعماله طابعاً متفرداً يجمع بين الدقة والابتكار، وجوهرًا متواصلًا بين الأشكال بالأبيض والأسود يعزز التباين ويبرز عمق التفاصيل بأسلوب فريد. هذا النهج يتجلى بوضوح في نقوشه وأعمال الكولاج، التي تمزج بين البساطة والتعقيد، مع التركيز على تحقيق توازن بصري يجذب المشاهد ويفتح أمامه آفاقاً فنية جديدة ومبتكرة للتأمل والإلهام.

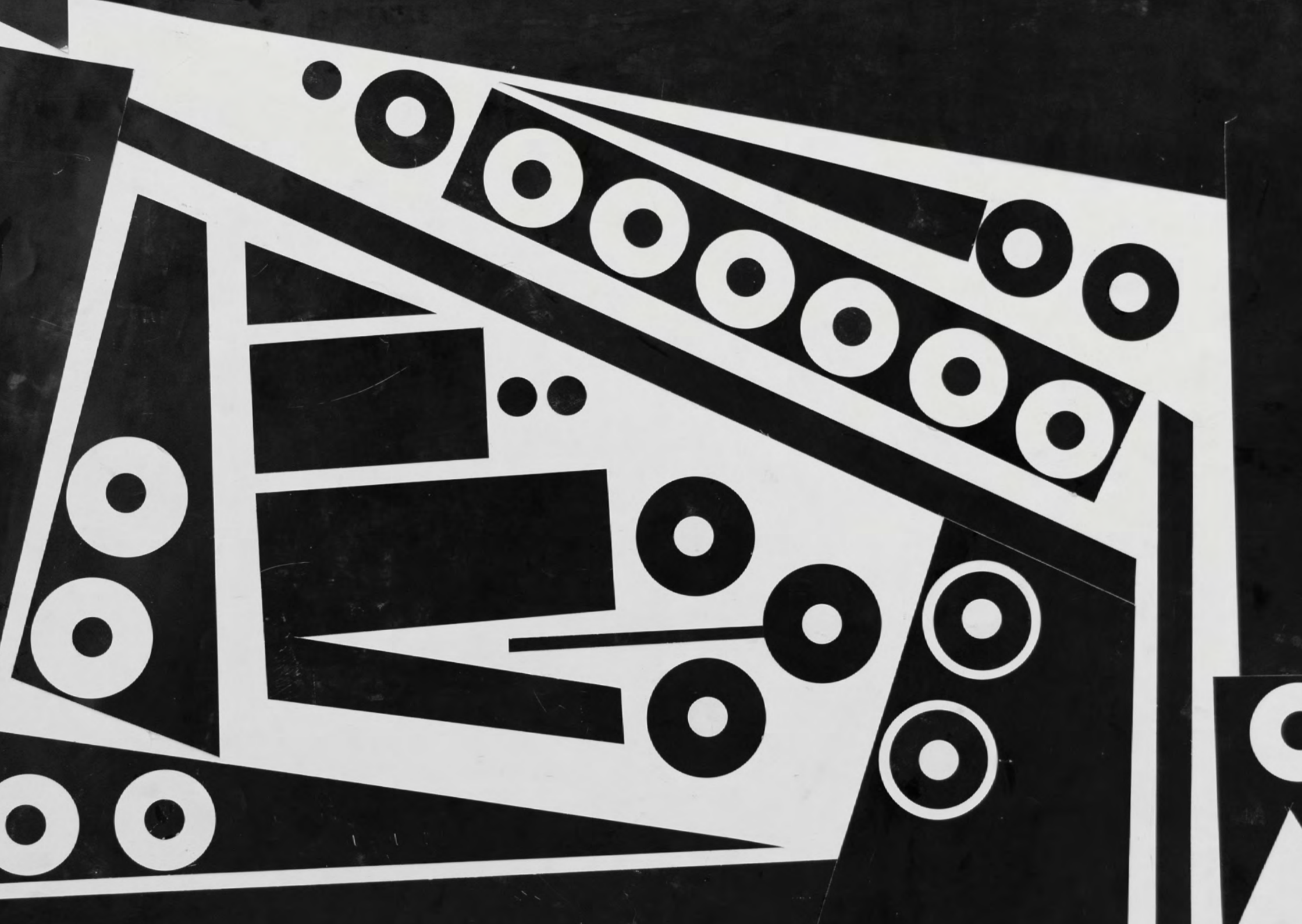
تعكس هذه المنحوتات رؤية خالد البنا الإبداعية، التي تسعى إلى المزج بين التقليد والابتكار، وبين العمارة والفن، لتبرز أعماله كجسر يجمع بين الأصالة والتجديد بأسلوب يعكس عمق رؤيته الفنية. مما يجعل أعماله تجسد تجربة فنية متكاملة تحمل رسائل عميقة وقيمة جمالية رفيعة، تعبر عن تطلعاته ومفاهيمه المبتكرة.

ما يميز أسلوبه الفني هو قدرته على خلق توازن دقيق بين البساطة والتعقيد، حيث تتحاور العناصر مع التراكيب البصرية بطريقة مبتكرة، حيث يتعامل خالد البنا مع الفراغ كعنصر أساسي، ليخلق عمقاً بصرياً يعكس رؤيته الفريدة التي تجمع بين الأصالة والحداثة. كما أن استخدامه للأبيض والأسود يُبرز التباين بوضوح، مما يضفي على أعماله إحساساً ديناميكياً بالحركة والطاقة، ويعزز عمق التفاصيل ويُبرز الأبعاد الفنية بكل إبداع، مما يجعل أعماله تعبر عن مشاعر متجددة وتحمل معاني عميقة.

من خلال هذه الممارسات، يسعى خالد البنا إلى استكشاف الحدود بين الفن والعمارة، وتحقيق تجربة فنية تسعى إلى إثارة خيال الجمهور، ودعوته لاكتشاف الجماليات التي تنبع من هذا المزج المتناغم بين الفكر الإبداعي والأسلوب التقني.

Biography

Khalid Al Banna

Born in 1975 in Sharjah, where he continues to live and work, Khalid Al Banna is a prominent contemporary Emirati artist who has been a defining presence in the local art scene since the early 1990s. Renowned for his innovative use of collage as a primary technique.

Al Banna's works reflect contemporary transformations through a unique blend of collage and abstraction. His art narrates stories of identity, memory, and place, highlighting the intricate relationship between past and present. Most of his pieces feature black as a dominant colour, imparting strength and depth while accentuating aesthetic contrasts in composition. His work is characterised by a modernist aesthetic, offering a balanced fusion of tradition and renewal, providing a visual experience that stimulates imagination and invites deep contemplation.

He employs an artistic approach inspired by simplicity and abstraction, focusing on expressing profound meanings in a direct and distinctive manner. This minimalist approach allows Al Banna to eliminate superfluous details, instead emphasising fundamental forms to create a powerful visual impact that resonates deeply with the viewer.

Al Banna's works demonstrate a profound architectural understanding of space and balance. Geometric shapes in his paintings transform into dynamic, living compositions, blending organic beauty with symbolic and intellectual dimensions. His artistic vision responds to the ongoing changes in Emirati society, presenting works that explore the relationship between humanity and space. These pieces offer viewers a rich artistic experience filled with deep meanings and expressive messages, telling stories of evolution and innovation with a renewed creative spirit.

Khalid Al Banna's artistic journey began with an early passion for drawing and sketching. His innate talent quickly caught the attention of his teachers, earning him opportunities to participate in numerous local school competitions.

During the 1990s, when formal art education was largely unavailable in the UAE, Al Banna chose to pursue university studies in architecture, earning a bachelor's degree from UAE University. This academic background laid a strong foundation for his deep understanding of dimensions, form, and space—principles that have become central to his artistic practice. This influence is clearly evident in his works, which merge architectural structure with visual aesthetics, showcasing his unique vision and artistic innovation.

Al Banna's professional journey took a significant step forward in 1997 when he joined the Emirates Fine Arts Society. This marked an important milestone in his career, leading to participation in prominent exhibitions such as the 4th Sharjah International Biennial in 1999. His involvement in Expo 2000 in Hanover, Germany, was a pivotal moment, establishing him as one of the leading Emirati artists on the international stage. His remarkable contribution to the Al Burda exhibition in Abu Dhabi in 2019 further exemplified his creativity and innovation, solidifying his reputation as an artist with a distinct impact on both the Emirati and Arab art scenes. Through his participation in numerous group exhibitions locally and abroad, Al Banna has sharpened and developed his artistic identity, gaining opportunities to experiment with diverse techniques and mediums that have enriched his creative journey. His commitment to continual exploration and the adoption of new techniques have been pivotal in shaping his distinctive artistic identity, which seamlessly combines innovation with profound artistic expression.

Khalid Al Banna's distinctive experience with sculpture reflects a significant evolution in his artistic journey. Through this medium, he translates his ideas and collage works into tangible three-dimensional forms. His architectural skills provide him with a profound understanding of dimensions, space, and balance, infusing his sculptures with a unique geometric and artistic character. Using modern techniques such as 3D printing, alongside diverse materials like resin, plastic, and metal, he creates compositions that blend technical precision with artistic simplicity. These works express his vision of transitioning between dimensions—from two-dimensional collage to three-dimensional sculpture—producing vibrant pieces imbued with symbolic and intellectual depth. His sculptures reflect identity, memory, and contemporary transformations, offering viewers a visually inspiring and meaningful experience.

Today, Khalid Al Banna's artworks represent a vivid embodiment of his deep commitment to exploring the interconnected narratives of history, identity, and contemporary artistic expression. Through his art, he offers viewers a unique window into the evolving story of the United Arab Emirates. His creations showcase a distinctive artistic vision that embodies national identity with a contemporary touch, fostering a rich visual dialogue that encourages reflection on the intersections of past, present, and future.

تجمع بين الدقة التقنية والإبداع الفني والبساطة. معبراً بذلك عن رؤيته في الانتقال بين الأبعاد من اللوحة و الكولاج الثنائي البعد إلى البعد الثالث، حيث يسعى إلى إنتاج أعمال نابضة بالحياة تحمل أبعاداً رمزية وفكرية تعكس الهوية، الذاكرة، والتحويلات المعاصرة، مما يتيح للمشاهد تجربة بصرية غنية بالإلهام والمعاني.

أعمال خالد البنا اليوم تمثل انعكاساً حياً للالتزامه العميق باستكشاف الروابط المتشابكة بين التاريخ، والهوية، والتعبير الفني المعاصر. من خلال أعماله الفنية، يتيح للمشاهدين نافذة مميزة لاستكشاف السرد المتطور لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبرز هذه الأعمال رؤية فنية متفردة تجسد الهوية الوطنية بلمسة معاصرة، وتفتح المجال لحوار بصري غني يدعو للتأمل في محطات الماضي، أبعاد الحاضر، وآفاق المستقبل.

في ظل غياب تخصص الفن التشكيلي في دولة الإمارات خلال تسعينيات القرن الماضي، اختار خالد البنا متابعة دراسته الجامعية في مجال الهندسة المعمارية، ليحصل على درجة البكالوريوس من جامعة الإمارات، وقد شكلت هذه الخلفية الأكاديمية أساساً قوياً لفهمه العميق للأبعاد والشكل والفراغ، وهي المبادئ التي أصبحت ركيزة أساسية في تطور ممارسته الفنية فنرى هذا التأثير يتجلى بوضوح في أعماله التي تجمع بين الهيكلية المعمارية والجماليات البصرية، مبرزة رؤيته المتفردة وابتكاره الفني.

ومن بدايات الفنان في عام 1997، انضم إلى جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وهو ما شكل خطوة هامة في مسيرته الفنية وقد ساهمت مشاركته في معارض بارزة، مثل معرض بينالي الشارقة الدولي الرابع عام 1999، في تعزيز مكانته وإضفاء مزيد من التألق على مسيرته الفنية في مراحلها المبكرة، وكانت مشاركته في إكسبو 2000 في هانوفر، ألمانيا، علامة فارقة عززت مكانته كأحد أبرز الفنانين الإماراتيين على الساحة الدولية، واستمر تألقه بمشاركته المتميزة في معرض البُرذة في أبوظبي عام 2019، حيث جسدت أعماله أعلى مستويات الإبداع والابتكار معززاً مكانته كفنان له بصمة واضحة في المشهد الفني الإماراتي و العربي من خلال المشاركات في العديد من المعارض الجماعية داخل دولة الإمارات وخارجها، الأمر الذي صقل وطور ملامح هويته الفنية و أتاح له فرصة التجريب باستخدام وسائل وتقنيات متنوعة، الأمر الذي عزز من تطوره الفني وأثرى تجربته الإبداعية، عبر التزامه الدائم وسعيه المستمر لاستكشاف تقنيات جديدة الذي كان بمثابة مرحلة تأسيسية محورية أسهمت في بلورة هويته الفنية المميزة التي تجمع بين الابتكار والتعبير الفني العميق.

للفنان خالد البنا تجربة مميزة في تصميم المجسمات، تعكس تطوراً بارزاً في مسيرته الفنية، إذ استطاع من خلالها ترجمة أفكاره وأعماله في فن الكولاج إلى أشكال ثلاثية الأبعاد ملموسة، حيث يستند في تصميم هذه المجسمات إلى مهاراته المعمارية التي تمنحه فهماً عميقاً للأبعاد و الفراغ، والتوازن، مما يضيف على أعماله طابعاً هندسياً وفنياً فريداً من خلال تقنيات حديثة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد لتنفيذ مجسماته الفنية ، مع دمج مواد متنوعة تشمل الراتنج، البلاستيك، والمعدن، ليصنع تكوينات

وُلد الفنان خالد البنا عام 1975 في إمارة الشارقة، حيث لا يزال يعيش ويمارس نشاطه الفني حتى اليوم، ويُعد البنا من أبرز الأسماء في المشهد الفني الإماراتي المعاصر، حيث بزغ اسمه و اشتهر منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي باستخدامه المبتكر لفن الكولاج كوسيلة رئيسية في إنتاج أعماله الفنية.

تعكس أعمال خالد البنا التحولات المعاصرة من خلال مزيج فريد يجمع بين فن الكولاج والتجريد، حيث تروي أعماله قصصًا عن الهوية والذاكرة والمكان، مسلطة الضوء على العلاقة المتشابكة بين الماضي والحاضر، يتميز أسلوبه باستخدام اللون الأسود في معظم أعماله، مما يضفي عليها طابعًا من القوة والعمق، ويبرز التباين الجمالي في التكوينات، حيث يغلب على أعماله طابع الحدأة، مما يجعله انعكاسًا متوازنًا يجمع بين الأمانة والتجديد، مقدّمًا تجربة بصرية تحفز الخيال وتدعو للتأمل العميق.

يعتمد في أعماله على نهج فني مستوحى من المدرسة التي تركز على البساطة والتجريد في تقديم الأفكار، مع التركيز على التعبير عن المعاني العميقة بأسلوب مباشر ومميز. إذ أن هذا الأسلوب ببعده التبسيطي قد سمح لخالد البنا التخلص من التفاصيل الزائدة و زيادة التركيز على إبراز الأشكال الأساسية محدثًا تأثيراً بصرياً قوياً يتفاعل معه المشاهد و يترك أثره البعيد.

يُبرز أعمال خالد البنا فهمًا معماريًا عميقًا للمساحات والتوازن، حيث تتحول الأشكال الهندسية في لوحاته إلى تكوينات حية وديناميكية تجمع بين الجمال العضوي والأبعاد الرمزية والفكرية، فتعكس رؤيته الفنية استجابة للتغيرات المستمرة في المجتمع الإماراتي، حيث يقدم أعمالاً تستكشف العلاقة بين الإنسان والفراغ. هذه الأعمال تمنح المشاهد تجربة فنية غنية بالمعاني العميقة والرسائل التعبيرية التي تروي حكايات عن التطور والابتكار بروح إبداعية متجددة.

بدأت رحلة خالد البنا الفنية بشغف مبكر بالرسم والتخطيط، حيث سرعان ما لفتت موهبته الفطرية أنظار معلميه، مما أتاح له فرصة المشاركة في العديد من المسابقات المدرسية المحلية.

SELECTED SOLO EXHIBITION

2024	<i>Hard Edges</i> , Maraya Art Centre, Sharjah, UAE	2019	Al Burda Endowment Exhibition, UAE Ministry of Culture & Youth, Manarat Al Sadiyat, Abu Dhabi, UAE	Abu Dhabi Art, Kashya Hildebrand Gallery, Manarat Al Sadiyat, Abu Dhabi, UAE	2006	25th Emirates Fine Art Society Annual Exhibition, Museum of Contemporary Arabic Art, Sharjah, UAE
2022	<i>Cycle</i> , Foundry, Dubai, UAE					
2021	<i>Layered Contradiction</i> , Aisha Alabbar Art Gallery, Dubai, UAE		Abu Dhabi Art, Salwa Zeidan Gallery, Manarat Al Sadiyat, Abu Dhabi, UAE		2005	<i>Silver Jubilee</i> , 24th Emirates Fine Art Society Annual Exhibition, Museum of Contemporary Arabic Art, Sharjah, UAE
2017	<i>Disappearing Tense</i> , Cuadro Gallery, Dubai, UAE		<i>Convergence</i> , 36th Emirate Fine Art Society Annual Exhibition, Sharjah Arts Museum, Sharjah, UAE			
2009	<i>Unlimited Spectrums</i> , Department of Culture, Sharjah, High College Technologies, Sharjah, UAE		Sharjah Exhibition for Children's Book Illustrations, Sharjah Book Authority, Expo Centre Sharjah, Sharjah, UAE		2004	<i>Interchange</i> , 23rd Emirates Fine Art Society Annual Exhibition, Museum of Contemporary Arabic Art, Sharjah, UAE
2006	<i>Black & White</i> , Yalsa, Dubai, UAE	2018	35th Emirates Fine Art Society Annual Exhibition, Museum of Contemporary Arabic Art, Sharjah, UAE	2011	2003	Egypt International Triennial of Graphic Art, Egyptian Ministry of Culture, Cairo, Egypt
	<i>Solo Exhibition</i> , Emirates Fine Arts Society, Sharjah, UAE		Sharjah Exhibition for Children's Book Illustrations ion, Sharjah Book Authority, Expo Centre Sharjah, Sharjah, UAE			22nd Emirates Fine Art Society Annual Exhibition, Museum of Contemporary Arabic Art, Sharjah, UAE
SELECTED GROUP EXHIBITION						
2024	<i>Foresight</i> , 39TH Emirates Fine Art Society Annual Exhibition, Sharjah Arts Museum, Sharjah, UAE	2017	<i>Portrait of a Nation</i> , me Collectors Room Berlin / Olbricht Foundation, Berlin, Germany		2002	7th GCC Exhibition of Art & Calligraphy, Kuwait Fine Art Society, Kuwait
2023	<i>Azeema</i> , Misk Art Institute, The Art Centre, Bahrain.		Abu Dhabi Art, Cuadro Gallery, Manarat Al Sadiyat, Abu Dhabi, UAE	2010		21st Emirates Fine Art Society Annual Exhibition, Museum of Contemporary Arabic Art, Sharjah, UAE
	<i>Celebration with friends</i> , AWC Gallery, Dubai, UAE	2016	<i>Domestic Affairs: Reshaped</i> , Gallery Isabelle van den Eynde, Dubai, UAE		2001	20th Emirates Fine Art Society Annual Exhibition, Museum of Contemporary Arabic Art, Sharjah, UAE
	<i>Spirit of time</i> , 38th Emirates Fine Art Society Annual Exhibition, Sharjah Arts Museum, Sharjah, UAE		Portrait of a Nation, Abu Dhabi Festival, Emirates Palace, Abu Dhabi, UAE		2000	Expo Hannover 2000, UAE Pavilion, Hannover, Germany
2022	<i>Azeema</i> , Misk Art Institute, Riyadh, KSA		33rd Emirates Fine Art Society Annual Exhibition, Museum of Contemporary Arabic Art, Sharjah, UAE			UAE Cultural Week, UAE Ministry of Culture, Solidere Cultural Center, Beirut, Lebanon
	International Book Fair Guadalajara, Sharjah Book Authority, Guadalajara, Mexico	2014	Abu Dhabi Art, Kashya Hildebrand Gallery, Manarat Al Sadiyat, Abu Dhabi, UAE	2009		UAE Cultural Week, UAE Ministry of Culture, Royal Cultural Center, Amman, Jordan
	Bologna Children Book Fair, Sharjah Book Authority, Bologna, Italy		<i>A Joint Exhibition of Emirati Art</i> , Cuadro Gallery, Dubai, UAE			<i>The Portrait</i> , Emirates Fine Art Society, Museum of Contemporary Arabic Art, Sharjah, UAE
	<i>Gateway to the Metaverse</i> , Morrow collective, House of Wisdom, Sharjah, UAE		32nd Emirates Fine Art Society Annual Exhibition, Museum of Contemporary Arabic Art, Sharjah, UAE		1999	19th Emirates Fine Art Society Annual Exhibition, Museum of Contemporary Arabic Art, Sharjah, UAE
	Al Burda Endowment Exhibition, UAE		Art Dubai, Special Project, Mohamed Al Abbar Desert Resort, Ara Gallery, Dubai, UAE	2008		18th Emirates Fine Art Society Annual Exhibition, Museum of Contemporary Arabic Art, Sharjah, UAE
	Ministry of Culture & Youth, EXPO 2020, Dubai, UAE					Sharjah International Arts Biennial 4th Session, Sharjah Culture Authority, Expo Centre, Sharjah, UAE
	<i>50 50</i> , Morrow Collectives, Al Safa Library, Dubai, UAE	2013	31st Emirates Fine Art Society Annual Exhibition, Museum of Contemporary Arabic Art, Sharjah, UAE		1998	17th Emirates Fine Art Society Annual Exhibition, Museum of Contemporary Arabic Art, Sharjah, UAE
2021	<i>"WELCOME! 10 years of Swatch Art Peace Hotel"</i> , Swatch Swiss, Al Serkal Avenue, Dubai, UAE		<i>UEA A Work of Art</i> , Ara Gallery, Dubai, UAE	2007		<i>Emirates in the eyes of its artists</i> , Cultural Foundation, Abu Dhabi, UAE
	Expo 2020, Emirates Fine Art Society, Expo 2020, Dubai, UAE		Abu Dhabi Art, Kashya Hildebrand Gallery, Manarat Al Sadiyat, Abu Dhabi, UAE			Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operation (ADCO) Competition, ADCO Headquarters, Abu Dhabi, UAE
	Sharjah Entrepreneurship Festival 2012, Morrow Collective, Expo Centre Sharjah, Sharjah, UAE		<i>4th Tawasul</i> , Emirates Fine Art Society, Sharjah, UAE		1997	<i>A Joint Exhibition of Emirati & Omani students</i> , UAE University & Sultan Qaboo University, Omani Fine Art Society, Muscat, Oman
	<i>Interconnection</i> , 37th Emirates Fine Art Society Annual Exhibition, Sharjah Arts Museum, Sharjah, UAE		Modern and Contemporary Arab, Iranian, and Turkish Arts Sale, Christie's, Emirates Tower, Dubai, UAE			
	Bayt Damas, Aisha Alabbar Art Gallery, Dubai, UAE	2012	Scope Basel, Kashya Hildebrand Gallery, Basel, Switzerland			
2020	<i>Covid Conversation</i> , Tashkeel, Dubai, UAE.					

مركز مرايا للفنون
MARAYA ART CENTRE