

islamopolitan / اسلامبولیتان

islamopolitan / اسلامبولیتان

islamopolitan / اسلامبولیتان

islamopolitan / اسلاموبولیتان

الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية 20
SHARJAH ISLAMIC CULTURE CAPITAL 14

maraya.ae

An initiative by

مركز مرآيا للفنون
MARAYA ART CENTRE

Acknowledgements

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

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

Sheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi,
Chairperson of Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq)

Sheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan,
Minister of Culture, Youth, and Community Development

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

Maraya Art Centre Manager Giuseppe Moscatello

Curators Khalid Shafar & Giuseppe Moscatello

Curator Assistant Dana Al Sadek

Exhibition Designer Paolomaria Giannotti

Media and Communications Yusur Al Dabbagh

Editing and translation Bil Arabi 2170

Catalogue Designer Lujain Abulfaraj

Coordinators

Eiman Al Amri
Roderick Jimenez
Faisal Mohammed

Artwork Photographer Rana Atwi

Special Thanks to

Athr Gallery
Barjeel Art Foundation
The American University of Sharjah

Published by **Maraya Art Centre**, 2014

The most telling measure of any culture or civilisation is the art it creates. When we look back over the ages – at civilisations long since lost in the mists of time – it is the art that they left behind that more often than not gives us the greatest insight into who they were and what they had held most dear.

Art allows us to explore ourselves and bypass geographical borders and communicate on a far more fundamental level. Through art we can celebrate both the many intrinsic characteristics that make us human beings and the wonderful differences that identifies us as unique and valuable individuals.

That is why the value of art can never be overestimated and why, in Sharjah, we are committed to giving artists every possible opportunity and tool to thrive. Shurooq is proud to be able to give both local and international artists the chance to showcase their work through initiatives like the Maraya Art Centre and to see the emirate of Sharjah take its rightful place as a beacon of artistic and cultural enlightenment.

Bodour bint Sultan Al Qasimi
Chairperson of Sharjah Investment and
Development Authority (Shurooq)

islamopolitan

Curated by Khalid Shafar and Giuseppe Moscatello

This is an exhibition that puts forward a proposed conversation between Islam and design. It argues that this dialogue should be considered for its diverse and holistic implications, rather than only shedding light on its decorative characteristics. Islamopolitan (Islam + Cosmopolitan) is a term that was coined specifically for this exhibition. It connotes multiculturalism and diversity but also contextualism. An almost ironic approach that encourages both the global and the local in its philosophy. Such is the tension played out in the relationship between the global and the local, and consequently between aesthetics of design and Islam. It is this tension that breeds specific cultural performances that then influence the societal cultural production. The show features works by emerging and established local, regional and international designers who look at Islam's relationship with design, both the aesthetics and the meanings in their works. They look beyond the religious rituals into what we argue is an on-going challenging conversation with design. Islamopolitan examines themes that look into the structure of worship, the divinity of architecture and the performance of behaviours in such a manner that makes the curatorial approach more of a dialogue itself with the designers and their works, in relation to contemporary times. It serves as a unique opportunity for a conversation between individuals and institutions on the complex relationship between divinity and design. This exhibition will begin in Sharjah, and continue to show regionally and internationally. The context is Sharjah, nominated as the Islamic Cultural Capital of 2014. The method is the designed journeys exhibited in Maraya Art Centre, and the audiences are the consumers of the Now and the believers in the Then too.

*Interview with Islamopolitan curators
Khalid Shafar and Giuseppe Moscatello*

In a conversation between the curators of Islamopolitan, Khalid Shafar and Giuseppe Moscatello a discussion puts forward their curatorial approach, their vision for the exhibition and the importance of this exhibition in light of the recent developments politically, socially and economically in the world.

This conversation marks the beginning of the journey of the exhibition internationally and sets the context for more exhibitions to come.

Islamopolitan aims at putting forward a conversation between Islam and Design. Why do you think this dialogue is important nowadays?

The growth of Design as a discipline in this part of the world is a great opportunity to engage the rich culture of Islam in a conversation that will naturally lead to a better understanding of its essence. Islam nowadays is misunderstood under a socio-political light so much that an exhibition like this one will not only tell another story, but also shed light on a narrative often missed in mainstream media. This exhibition is an opportunity for the international community to engage in a real and timely conversation with the local community of the UAE about the true message of Islam, and its rich culture. It is our responsibility as an art and culture institution to encourage such dialogues.

What do you think is the role of cultural exhibitions and practices in countering main narratives and stereotypes about Islam?

Both art and culture play crucial roles in producing ideas and provoking conversations about current and significant events and issues. These ideas then become the foundation of contemporary thought, and play a strong role in cultural diplomacy; bridging diversities.

Islam nowadays is synonymous with the political, given the continuous media coverage of recent events developing in the ME region and the world. How does an exhibition like Islamopolitan fit into this bleak misrepresentative image of Islamic culture? And what is the significance of making it happen now?

Islamopolitan is an exhibition that mirrors a museum. It explores the beauty and the richness of Islam through multiple diverse journeys of the great designers and artists exhibiting. This exhibition in particular is unique because it reflects different thematic approaches to design and Islam: historical, religious and social, avoiding the overindulgent political statements. The significance of this show in the Gulf, and internationally is that it will indeed add new 'information' about Islam and heritage that is otherwise missing in mainstream narratives. It aims to counter misrepresentations, and correct stereotypes.

The works selected and exhibited display an array of subjects and statements, but all share a reactionary trait to the curatorial brief and exhibition objective, how do you view those different works together? And what do you think they all share in common, as different as they are?

Islampolitan came together with an open call for submission, hence the diversity of the works that were submitted from different contexts and experiences. The curatorial question was to discuss and express Islam using different media, and once all the works were selected, we decided to divide the exhibition into three sections: construction, practice and etiquette, which gave birth to a real journey that allows the viewer to explore the show. The connections between the works and the conversations created between the different sections give a deeper dimension to the overall experience.

The relationship between Design and Art is often foggy, and many misconceptions about the distinctions provoked scholarship on design practices and art. How does an exhibition like Islampolitan reconcile this tension?

Although this is in its essence a design show, we also wanted to include artworks produced by artists exhibiting. We believe that those works will contribute more to the exhibition and the overall theme. The concept on its own is powerful because it was conceived by an artist/curator and a designer. The dialogue between us (Giuseppe and Khalid) was then reflected in the curatorial approach; a hybrid concept was indeed born. It was not easy, it was challenging but like all challenges in life, the results are indeed unique.

How important is it to shed light on historical practices of Islamic design aesthetics on contemporary dialogue? And how does this retrospect benefit the overall performance of Islam as a cultural heritage?

This is one of the main reasons why we decided to work on this project. Shedding light on the Islamic culture and artistic practices can help the communities and the younger generations appreciate and preserve such important values. The open-call was a trigger for the creativity of the designers and artists; they reinvented their surroundings, observed the symbols, elements and iconography around them and understood truly the meaning of Islam in their modern times. We often read about attempts to 'modernise' Islam, which could be a loaded term if taken out of context, however, in this exhibition, the participants explore Islam through contemporary eyes, and create new legacies that will surely continue to influence and inspire.

The relevance of Sharjah as the first venue to host Islampolitan is high; as it was nominated as the Islamic Cultural Capital for 2014. What role does a city play in promoting cultural bridging and understanding? And

“...in this exhibition, the participants explore Islam through contemporary eyes, and create new legacies that will surely continue to influence and inspire.”

do you support institutional support for such cultural initiatives?

Islamopolitan was conceived in Sharjah, and will probably be one of the most important projects Maraya Art Centre will take on. The timing of this exhibition is not coincidental, but was planned specifically in light of the nomination of Sharjah as the Islamic Cultural Capital.

We also planned for this exhibition to travel the world, it is important for this universal message to gain its international audiences, especially where the misrepresentations are heightened.

**CON-
STRUCTION**

Islamic Architecture had spanned the globe through many civilizations and kept a dominant influence in almost all six continents. This made Architecture a potential study field to explore further in this exhibition under the wider title of CONSTRUCTION. In this section, designers took inspiration from architectural masterpieces and original construction materials and studied the shapes and forms most often associated with Islamic styles and motifs to develop their works. Each design showcases an element of architecture or construction from the point of view of its designer. Many references to Islamic geometric patterns and designs are presented in a new approach through these works of design.

ALI SAMMARRAIE

Artwork name: Prayer Wall (2014)
Materials: Wood and Steel
Dimensions: 500 X 220 cm

Al Sammerai's intent to create this work was mainly to engage middle and lower classes with design and religion. The work was inspired by the designer's encounter with labour workers taking a prayer break to pray in front of a pavement. Thinking about a sculpture piece then that could be aesthetically pleasing and also useful for worshippers.

A prayer wall that provides all the major elements needed for prayer, and also enhances the experiences of worshippers. A redefinition of a traditional mosque. Although this piece is designed with Muslim worshippers in mind, it invites a serious revisit of the spirituality of spaces and the role of design in transforming objects.

The work is a 3 dimensional acoustic grid. The grid is created to become concentrically concave; creating space for the Imam to call for or lead the prayer. The physical form and materiality allow for the acoustic enhancement and aesthetic appearance of the wall when light hits on it. The wall was created by layering plywood that has been routed by CAD (computer aided design). The design is but a relief in the process of making prayer spaces using objects. Interior spaces, exterior spaces, parks and exhibitions to spread the idea(s). The designer was keen at making it accessible to all public to use, to interact with and use it in their own ways.

The design is about people and community. Due to its abstract nature, It becomes not only an object that addresses people of Islamic faith, but invites all people of different religions to engage with it.

Al Sammerai believes that design's role is to create new meanings, experiences and in the longer run, peace.

Biography

Born in 1991 in Iraq, Ali Al-Sammarraie is an Iraqi architecture student in his fifth year at the American University of Sharjah and Louisiana State University, USA. While studying architecture, he continues to pursue interests in academic research, design and drawing that combine architecture, art and society. His paper "Future architecture in the UAE: A hybrid of tradition and technology" is an award winning exploration of society, context and present (and future) architecture in the UAE which hybridize western technology with local identity.

AZRA AKŠAMIJA

Artwork name: Flocking Mosque (2008)

Materials: textiles, Qibla compass, prayer beads

Diameter: 1,6m

"Ritual prayer is one of the "five pillars of Islam," and devout Muslims pray five times per day. Prayer can be preformed anywhere, at home or in a dedicated space everywhere except for spiritually impure places. The example of outdoor prayer during the Islamic parade in New York City adds to this point: people can pray on a street covered with prayer rugs in Manhattan, with their bodies aligned in parallel lines directed towards Makkah. This example points to the curious conception of sacred space in Islam, which is different from the conception of sacred space in Christianity the latter requires consecration through a specific ritual in order for a space to be defined as sacred. An Islamic sacred space revolves around the notion of purity as defined through the spiritual and physical cleanliness of the space, and through gender segregation. Furthermore, it is the congregations' enactment of ritual prayer that may transform any ordinary place into a sacred one.

In Islam, the human body is the defining spatial parameter of a mosque, at least conceptually, in the sense that the body frames the mosque's minimum space for the accommodation of prayer. The mosque can thus be understood as an ephemeral space—what constitutes the mosque are the bodies of the worshippers themselves, their enactment of prayer on a clean surface, and their directional orientation toward Makkah.*

This minimum mosque leads to a question—does the mosque need to be understood as a built structure at all? Theoretically speaking, a personal prayer rug would be the smallest architectural element required, as it facilitates the temporary transformation of any non-religious / unclean space, such as the street, into a mosque. If one prays on the sands of a desert or on another surface that is considered spiritually clean, no architectural framework is necessary. Why then were mosques built? What exactly is the role of Islamic architecture?

The answer lies with the many other purposes of mosque architecture beyond its functional ones, such as the expression of piety and the representation of a patron's or a community's identity.

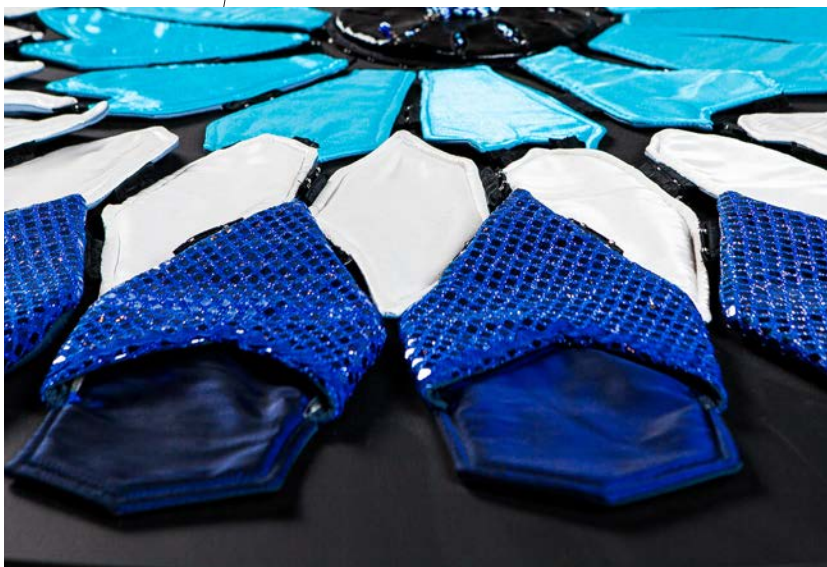
Flocking Mosque Project Description

Inspired by the façade decorations of various Islamic religious monuments, the design of the Flocking Mosque translates the Islamic "Pillars of Faith" into a wearable and mobile religious architecture made of small, interconnected textile elements based on traditional Islamic geometric patterns. The individual elements of a chosen pattern are assembled into flower-like circles. Each "flower-circle" consists of thirty-seven mini-rugs which provide clean surfaces for body parts that touch the ground during ritual prayer. These mini-rugs take the form of twelve pairs of slippers, twelve pairs of hand-rugs, twelve head-pillows, and a central circular bag containing twelve prayer beads. In this fashion, one "flower-circle" of the Flocking Mosque can accommodate the prayer of twelve worshippers. The capacity and size of such a mosque can be infinitely expanded or otherwise contracted, adaptable to any space through the multiplication of flower-circles or the removal of individual components.

Biography

Azra Akšamija is a Sarajevo born artist and architectural historian. She is the class of 1922 Career Development Professor and Assistant Professor of the Arts at MIT Art, Culture and Technology Program. In her multi-disciplinary work, Akšamija investigates the politics of identity and memory on the scale of the body (clothing and wearable technologies), on the civic scale (religious architecture and cultural institutions), and within the context of history and global cultural flows. Her projects explore the potency of art and architecture to facilitate the process of transformative conflict mediation through cultural pedagogy, and in so doing, provide a framework for analyzing and intervening in contested socio-political realities.

* The notion of orientation is also elastic in this case. If the exact direction to Makkah is unknown, the prayer can still be performed in any direction. It becomes more a matter of intention of a direction.

Azra Akšamija, "Flocking Mosque" (2008)

BRIAN DOUGAN

Artwork name: Domes _ Spires _ Jars (2014)

Material: Clay

Variable dimensions

According to Dougan, this work is an opportunity to discover what he does not know. The challenge of this exhibition was enough to make him think of his immediate vernacular influences. The importance of this specific work lies in the eternal tradition that is embodied in his work – the tradition of craft, pottery, formalism and morphology of the tops of mosques and vessels of all sorts.

A family of terracotta vessels based on an architectural theme. Architecture is essentially a vessel with a distinct formal and functional agenda reacting to situations of culture and material. There is a keen distinction between architecture and building as there is between a vessel and a pot. The exhibited vessels share architectural qualities in expressing structure, surface quality, and cultural flavor. They aspire to be impactful rather than utilitarian, inspirational instead of practical, and to bring joy to those who utilize them. The scale of these vessels offer the opportunity to be interactive and sensual as one does in an architectural situation. The interaction is tactile. The hand meets the vessel to understand by feeling the surface, the weight, and the density rather than the eye or even the mind acknowledging an artifact from afar.

The products presented are jars. The containers are in many regards functional in that they contain space and consequently contents. The lids of the jars are modeled after the form and proportion of the many domes residing in Dougan's immediate environment. The dome-lids have disproportionate spire-handles for the sake of utility and ergonomics. Unlike their architectural reference, the

domes provide access to the interior of the vessel for the keepsake of that which deserves to be housed well. Under the domes we find conventional integration to conventional pots with conventional pottery-like amendments.

Dougan's life in the UAE offers him ample exposure to Islamic design and architecture. Mosques in this sense become a predictable and anticipated audible declaration. According to Dougan, they provide a persistent reminder of one's position in relation to the inexplicable.

The geometrical expressions so elegantly articulated both inside and outside the mosques bring the massive scale of architecture down to a digestible human relation. The architectural expression at the decorative scale is no different than the degree of detail Dougan uses on the surface of the vessels. The techniques employed on the surface of the pottery are analogous to the geometrical articulation found on the walls and domes of Islamic architecture. The patterns are mysterious and complex, but entail an inherent system of order discoverable when one invests the energy to decipher the riddle.

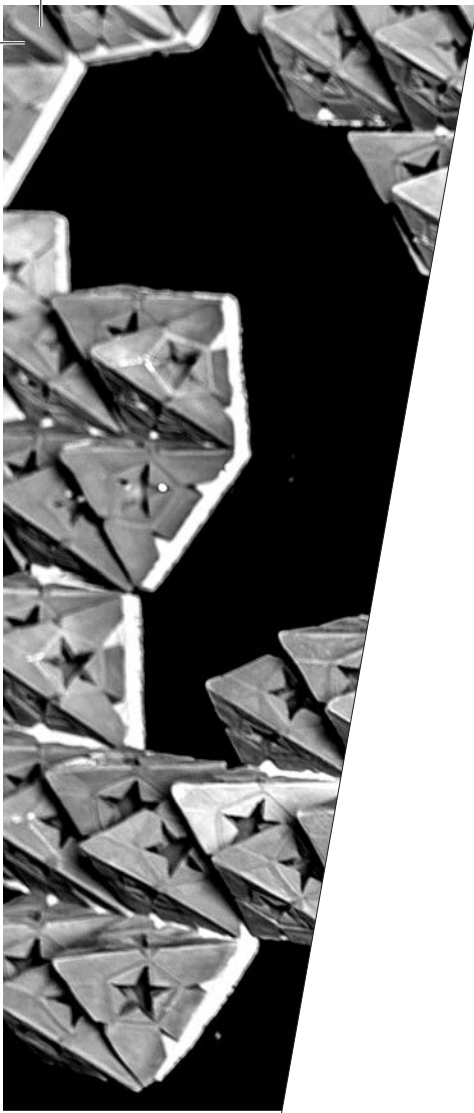
Biography

Associate Professor of Architecture at the American University of Sharjah, Dougan graduated from Texas A&M University with MArch and has taught and worked in Academia for more than 30 years. He has published in numerous publications, and has exhibited his works locally and internationally.

Brian Dougan, "Domes _ Spires _ Jars" (2014)

MAHWISH EHSAN

Artwork name: Unity in Diversity - SITTA – The Sixth (2014)
Materials: Ceramics - Terracotta
Dimensions: 161.5cm x107cm x10cm

Ehsan attempted at deconstructing the codes of traditional metaphysics to understand more about divinity and sacred realities lived by millions around the world. She was adamant on exploring the connection between design and Islam, mainly in geometric art and ceramics.

Narrating personal spiritual experiencing was key when working with terracotta, the most natural of all mediums. The use of clay, geometrics and lights added to the objective of illuminating contemporary Islamic design.

The entire Installation intended to create a physical manifestation as narrated by Syed Hussain Nasr “the multiplicity of sacred forms, not contradiction which relativize, but a confirmation of universality of the truth”. Coming across the basic construction/ architecture of the religion Islam, the basic ingredient is the concept of Unity as Oneness and that the entire universe is its diversification.

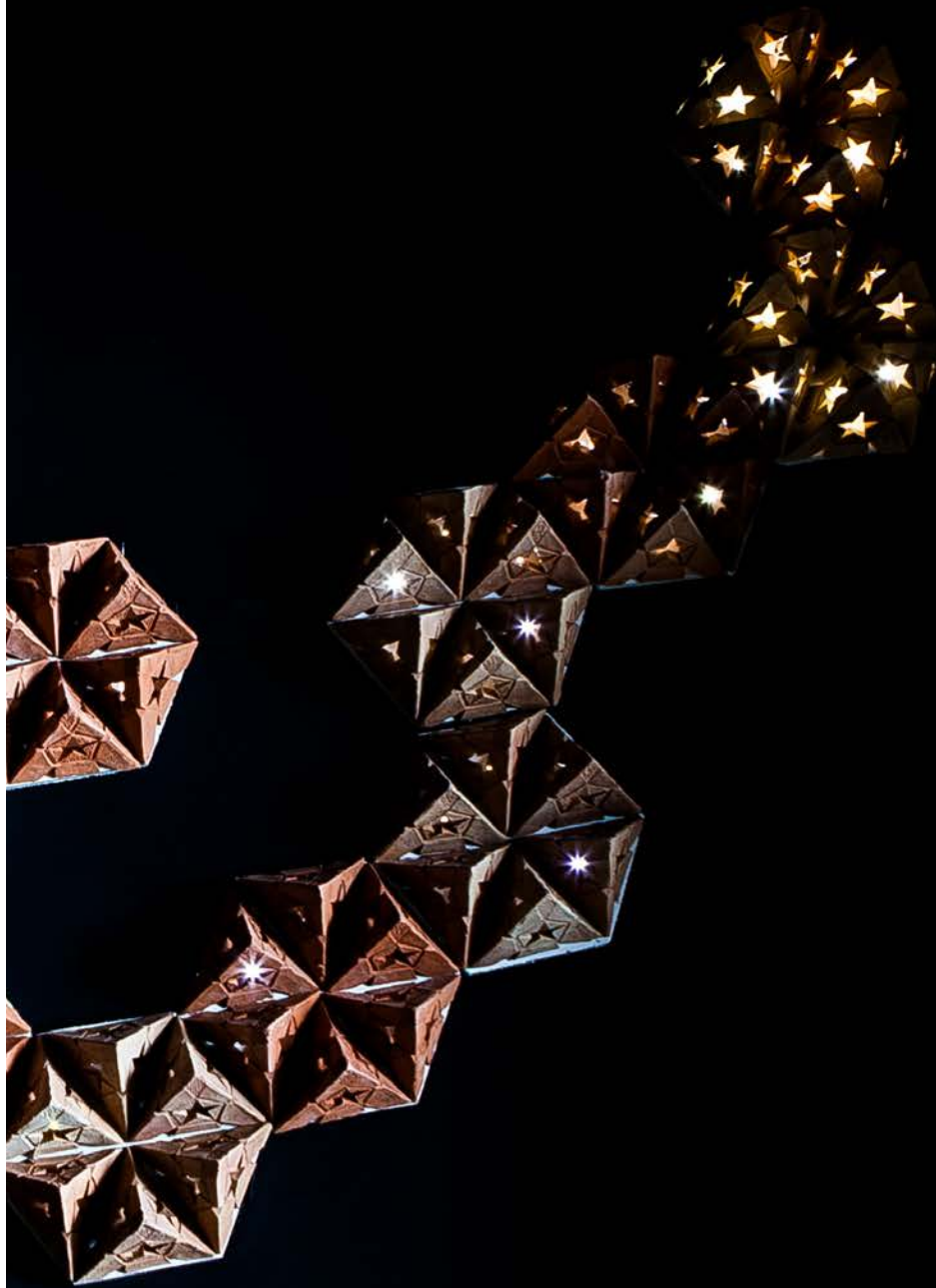
240 tetrahedrons forming 40 hexagons, where every 6th is the significant as it completes a proportional hexagon with a unique center point thus exemplifying the name of the installation as “SITTA – The Sixth”.

Depicting Islam or God in the work was only possible by geometric design, platonic form and lights as all these are intangible and doesn't involve the psyche of the artist and are transcendental. The entire installation can be used as the analogy to God as He is neither restricted nor limitless yet He is absolute and limited. God is neither complete nor incomplete, yet He is total and partial.

Biography

A designer and artist residing in Pakistan. Mehwish received a bachelors in Fine Arts from the University of Karachi, and has exhibited locally and internationally. She has a special interest in ceramics, geometry and sculpture.

Mahwish Ehsan, "Unity in Diversity - SITTA – The Sixth" (2014)

REHAM SHALASH

Artwork name: Octagonal (2014)

Materials: wood + glass

Dimensions: 80 x 80 x 35 cm

The Octagonal coffee table combines the designer's passion between Islamic art and furniture design. In this work, she brings forward the Islamic geometric design with a contemporary twist to shed light on the presence of Islamic art in our daily lives.

Shalash's education background and her interest in Islamic octagon made her realize that most Islamic architecture is based on the octagon, especially the Dome. The octagon becomes representative of the universe and the oneness of God; two squares that meet together, one that represents Ka'aba and the other the four elements of earth. And from this comes the inspiration to create an octagon table made from wood, using earth's natural resource.

Shalash believes that Islamic culture is slowly losing its value in contemporary architecture. It becomes the role of the young designers and architects to not only preserve this rich legacy, but also present it in a more contemporary manner to engage audiences with its dynamics.

Biography

Reham Shalash is a graduate of the Faculty of Engineering in Architecture. She has worked as an architect for several years, and is currently studying to obtain a diploma "Bab Rezk Gameel" in Fostatat traditional crafts under the Prince's School of Traditional Arts. She also has a consultancy office that specializes in architecture, interior design, landscape and furniture.

Reham Shalash, "Octagonal" (2014)

SADDEK WASSIL

Artwork name: Shababeek Makkah (2013)
Materials: original wooden windows from Makkah
Dimensions: 360 x 180 cm

In this work, the artist uses old windows he collected from houses in Makkah overlooking the Holy Mosque. All the pieces come together in a geometrical spectacle to spell out Makkah. The artist recognizes the importance of Makkah as the holy city for millions of Muslims around the world. The work also resembles the strong relationship between the old and the new; using ancient windows in a contemporary artwork.

This work also sheds light on Islamic architecture and art, which can be seen in the way the windows are designed. The artist also wanted the pieces coming together to be geometrically appealing, so he designed each letter with a significance in numbers.

Letter Meem (M) is made with 6 pieces as a symbol for the relationship between the old and the new. Letter Kaaf (K) is made with 7 pieces as a symbol for the rituals of Hajj and Omra in Mecca and Letter Haa (H) is made with 5 pieces as a way to relate it to the 5 prayers Muslims perform daily. Even the two dots that adorn the Letter Haa at the end were made to look like the Ka'aba.

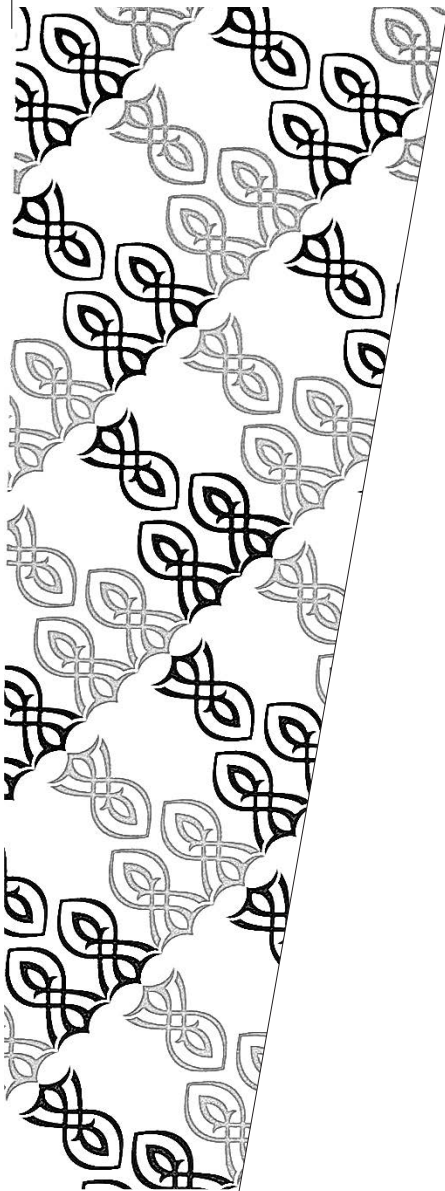
Biography

Saddek Wassil is a Saudi Artist and Sculptor. He received his Masters in Agricultural Sciences from the King Abdul Aziz University. He is a member of several art societies and organisations around the world, namely: The Contemporary Artist's Home, The Association of Culture and The Arts, The Saudi Society of Fine Arts and The Global Foundation for The Arts in the United States of America. He currently holds the position of Director of the Arts and Culture Department in Makkah.

Saddek Wassil, "Shababeek Makkah" (2014)

SHURUQ NAHHAS

Artwork name: Modern Islamic Motif Design (2014)

Dimensions: hard cover book + wall paper

Dimensions: 19.05 cm x 20.32 cm (book) + 200cm x 50 cm (wallpaper)

A motif is a visual element that can be seen alone or repeated in patterns. It has its own significance and story throughout art history. Motifs have been seen in many cultures in a variety of forms, styles, and systems that were influenced by people's beliefs, customs, and traditions. Islamic motif first appeared after the birth of Islam in the 7th century during the Ummayed Empire.

Islamic motif design has changed a lot during the time of Islamic empires that have ruled many countries around the world, including Turkey, Egypt, Iran, Iraq, Middle East, Italy and others. It also has been influenced by other cultures surrounding Islamic countries including Roman, Byzantine, Early Christian, Chinese and others. It's not just that these cultures were nearby, but that there was intercultural exchange between Islamic countries and other cultures.

There are many kinds of Islamic motifs that were developed during the time of Islamic empires. However, two kinds were commonly seen in a variety of combinations, styles, and forms. These are Arabesques and Geometric motifs. Sometimes they have been repeated either alone or in combination to create patterns that cover different surfaces such as mosques, manuscripts, rugs, furniture, crafts, woods, jewelry, textiles, and others.

The idea of this research is to create new modern Arabesque motifs that are inspired from the historical ones to be used on several modern applications. The goal is to revive the great Islamic motif history and create forms that will be more contemporary.

The new motifs are created based on the method of mixing modern and Islamic styles. This method is focused on mixing the characteristics of Islamic and modern styles to develop a new style that has represents both styles without losing the most representational characteristics of each. This method has been used often in interior and furniture design but not in motif design.

This research focuses on one kind of Islamic motif, which is Arabesque. The final application is a guidebook that includes the timeline of Islamic motif history, as well as the method of mixing styles, new motifs and patterns in a variety of colors and grid systems.

Biography

Shuruq Nahhas is a graphic designer and a teaching assistant at Umm Alqura University, Makkah, Saudi Arabia. She received her bachelor's degree in graphic design from Umm Alqura University in May 2007, and MFA in graphic design from Rochester Institute of Technology (RIT) in New York in May 2014. She is an award-winning designer and has participated in several exhibitions in the US and the UAE.

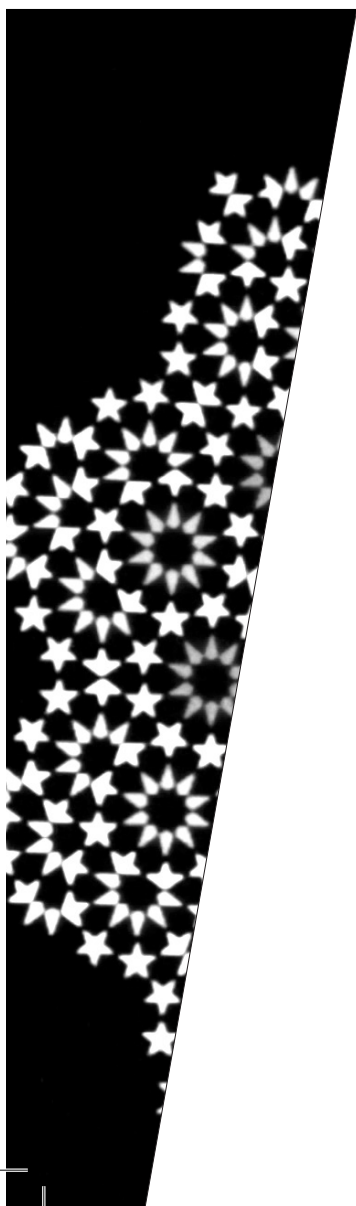
Shuruq Nahhas, "Modern Islamic Motif Design" Book (2014)

ZARAH HUSSAIN

Artwork name: Submission (2005)

Material: video

Dimensions: 3 min

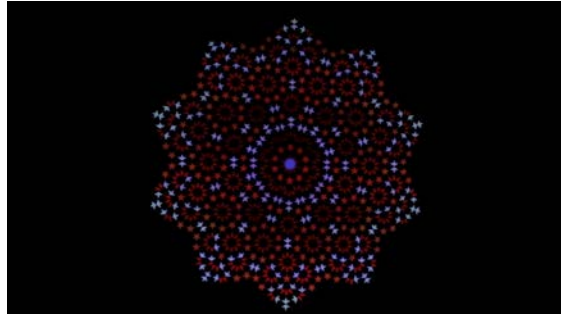
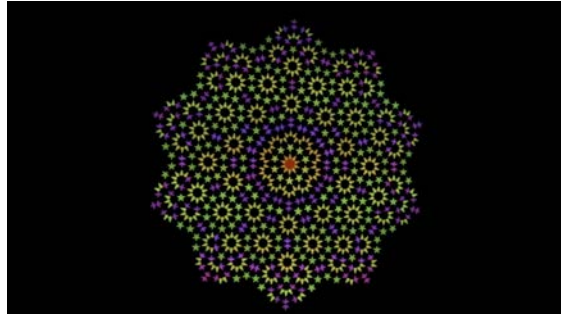
This piece is centered on geometry one of the sacred forms of expression in Islam. The practice and execution of geometry, through zillig tile work or wood inlay and metalwork can be found all over the Muslim world.

The light installation is a new way of experiencing geometric design. Computer animation is used to create a moving pattern that repeats and unfolds out then goes back on upon itself. The pattern itself is based on ten-pointed star design and five- rotational symmetry.

The installation is designed to be experienced in an immersive environment; the colours change along movement and sound combine to create an immersive environment. The piece is called 'Submission' because the designer wants the viewer to 'submit' to the work by becoming drawn into it. The bigger idea is that the geometry allows the viewer to become absorbed in the piece, thus allowing him/her to forget their worldly concerns becoming centered and involved in the work.

In a darkened environment, the visual, aural and physical senses can be enveloped by the work, creating a sense of ease and tranquility. That is the aim in creating this work; the creation of an inspiring space.

For Hussein, geometric design communicates on many different levels conveying a sense of balance and harmony. The repetitive nature of the geometric design allows the minute to become infinite. The message becomes that the individual is connected to the whole wider world and that we are all part of an interconnected tapestry of existence. This is a central message in Islamic philosophy.

Biography

Zarah Hussain is an MA graduate of the Visual Islamic and Traditional Art programme at the Prince's School For Traditional Arts in London. She has spent many years perfecting the traditional techniques used to create mathematical geometric Art and adapting them to create works with a contemporary resonance. She has had several solo exhibitions across the UK, and her work is held in many national collections.

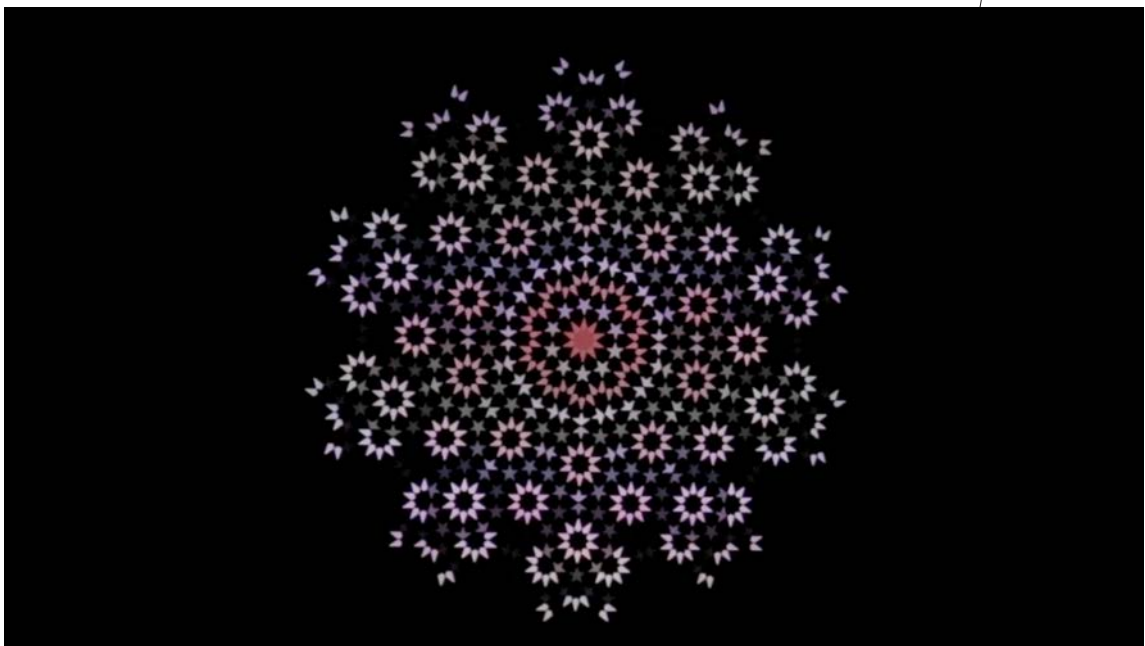
Hussain has recently completed Public Art Commissions for the new Royal London Hospital and Leicestershire Museums. She is currently working on an outdoor Public Art Project in Barking and Dagenham funded by the Mayor of London's outer London Fund.

Hussain has been awarded the Mosaic award for Art and culture presented by HRH Prince of Wales, in addition she has also been twice nominated for the Jameel Prize at the V&A.

She has recently been awarded an Arts Council grant to produce new sculptural work for a solo show at Birmingham Museum and Art Gallery in May 2014.

Zarah Hussain lives and works in London.

Screen shots from "Submission" (2014) by Zahra Hussein

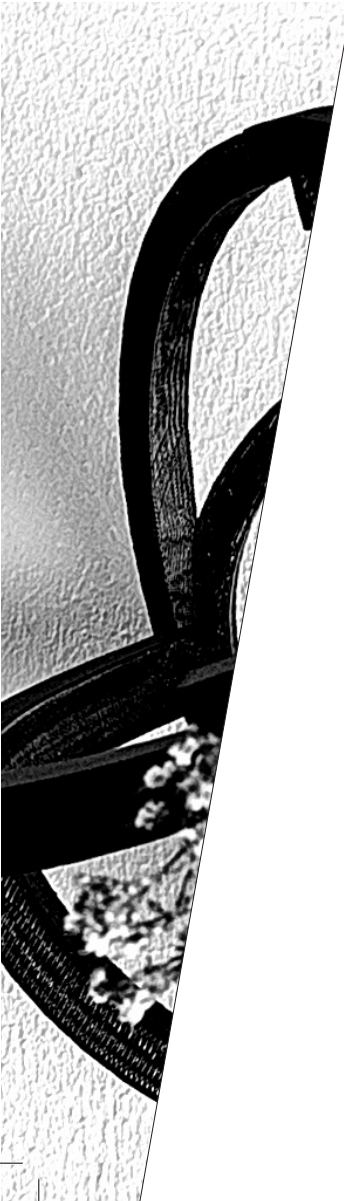

ETIQUETTE

Worldwide religions are built on solid beliefs yet they teach manners and behaviours. Islam is no different. In this section, Islamic manners and behaviours are explored under the title of ETIQUETTE. Designers studied different systems and statements in Islam and presented insightful design work reflecting their findings. Many went beyond the simple manners and took inspiration from the foundations of such systems and statements. Dramatic or aesthetically appealing, the works on display open debate far beyond a simple move or statement

KHALDA EL JACK

Artwork name: Flowerbomb
Material: 3D Printed plastic
Diameter: 15cm

"There is a constant struggle within me with the misrepresentation of Islam. Media has played a role in casting a serious shadow over any possible understanding of its true values". – Khalda El Jack

This work comes as a reaction and answer to these notions of misrepresentation, and to shed light on the deep roots of peace within the religion.

Design in this particular case, plays a role in countering the argument by portraying what El Jack believes is the true definition of this religion.

"Flower bomb" was derived from Banksy's "Flower Thrower" in conjunction with a poem by Boona Mohammed titled "For the Love", where he states "...kill in her [Islam's] name, but her name comes from peace." The piece is inspired from the conceptual form of a bomb and spells out the word [salam] in Arabic. The ring that ties the piece together is the letter [alif] which is the first letter of the word Islam.

Art and Design bring together ideas in several media that stimulates questions and emotions. The audience is almost always encouraged to understand an idea through the eye of the designer and artist. You are given the chance to visualize and understand and perhaps change your mindset about a certain notion. This exhibition opens the possibility of understanding, and that is an important contribution to the current state of affairs.

Flower Bomb in the sense, functions as a vase where flowers, what are essentially universal signs of peace, are placed in it. The piece plays with the notion that throwing flowers can indeed replace throwing bombs.

El Jack believes this work is important and needs to be seen everywhere to be understood. Taken with its context it will provoke questions about the origins of it all, and the meanings that we often misunderstand.

Biography

A resident of the UAE, Khalida El Jack is a graduate of the School of Architecture at the American University of Sharjah. She uses her education and design skills in exploring uses of design in developing societal change. El Jack believes architecture; design and art intersect to create waves of positive influences in communities and societies at large.

Khaldia El Jack, "Flower Bomb" (2014)

MOMEN MUSHTAHA

Artwork name: Al Nour (2014)
Materials: Concrete + wood
Dimensions: 35 x 15 x 15 cm

Mushtaha attempted to explore the use of scent in design, and worked with the Oud scent, which is commonly used by Arabs in the Gulf, and is also considered a tradition to wear before Friday prayers. Designing the Oud diffuser aims to create a static element in a house, that brings forth tranquility through diffused scents that then encourage mediation and create memorable odors.

Named Al Nour which translates to the light, breaks the typical notion of Oud containers by creating a monolithic piece that could decoratively add meaning to the space. Inspired by the geometric shapes in Islamic art and architecture, the shapes were carved to create a 3D visual model, that then plays with both light and shadow to create harmony between solid parts and transparent ones.

The geometrical shapes are made of concrete, while the patterns are carved out of wood. The patterns form the word Al Nour in Arabic, which also refers to Allah, God as the source of knowledge and light. The Oud is then placed in the middle part in the concrete.

Biography

A practicing architect, Mushtaha is a graduate of the American University of Sharjah. He has exhibited his works locally, and is passionate about design not only as a tool for expression but also a medium that provokes important questions on sustainability, influence and inspiration.

Momen Mushtaha, "Al Nour" (2014)

SUMAYA ABDULGHANI

Artwork name: Al Meezan (2014)

Materials: tiles + photography + stones + video

Dimensions: variable dimensions

This artwork started as an idea inspired by the Quran club the artist is part of. As part of their collective activities they were asked to create a project about the after life. The artist was then part of a group that were asked to symbolize and perform the divine concept of the scale.

At first, the artist created a film with the assistance of Director Hind Fakhro.

Then, Abdul Ghani developed a friendly game, in the night of the preview of the film, she asked the group members to walk in a dark alley way lit only with lanterns. Next to each lantern, she placed small pebbles wrapped with foil paper. She asked each participant to collect five stones and place them in a bag without unwrapping them. When the film was shown, each member was then asked to unwrap the pebbles and read what was scribbled on the stones.

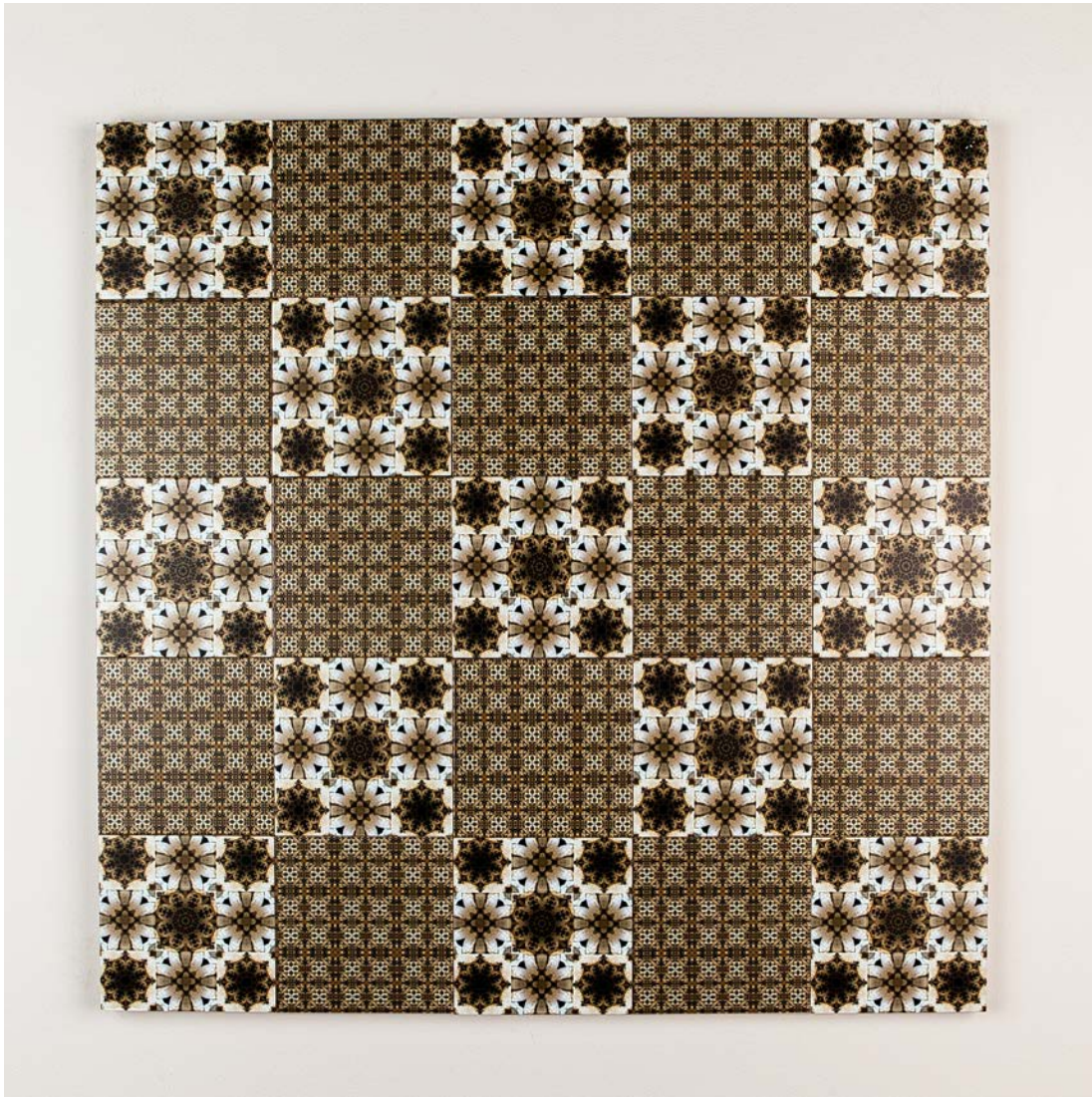
Each stone had either a good deed (a smile, charity, kind words, etc.), or bad deeds (a lie, swearing, smearing, etc.) For each good deed two points were added, and for each bad one two were subtracted. The total was calculated from 10, those who got a 0 were sent to Heaven, along with more than 0. Those who had (-) would end up in the symbolic Hell.

The project did not end there, but stayed with the artist until she developed it into an artwork. She wanted the message to reach more audiences, and to show Islam as it really is; a religion that encourages mercy and compassion. Her research into the subject of scales and evaluations made her realize that what tips the scales are almost always good manners; a fact that is even absent from the minds of Muslims around the world.

Abdulghani photographed the stones, and turned them into designs that were then printed into marble and included them with a short film that illustrates her idea more.

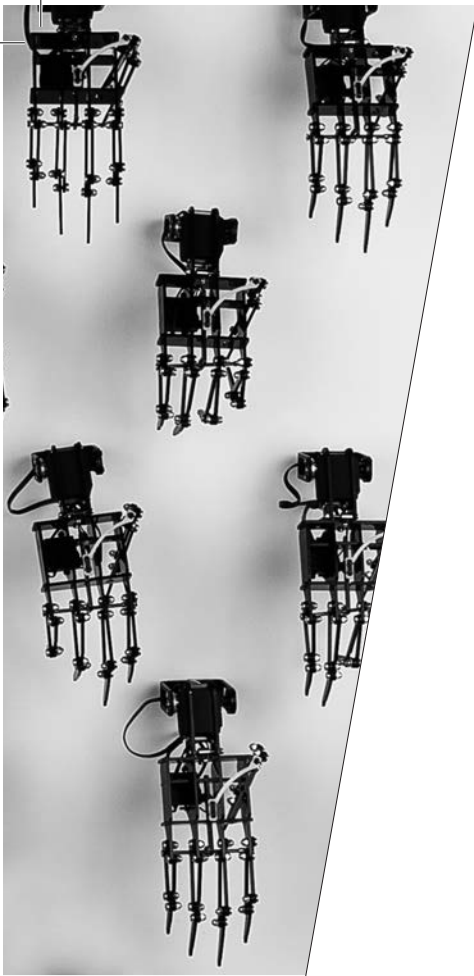
Biography

Sumaya Abdulghani is a Bahraini artist who specializes in collage, photography and mixed media. She strives to introduce Islam's theological and philosophical beauty to her audience, by developing delicate, rhythmic and organic patterns in her art; attempting to mirror nature's simplicity. She believes in shared values present across various religions, such as morality and purity, and is interested in developing concepts related to her research on such.

Sumaya Abdulghani, "Al Meezan" (2014)

AMER ALDOUR AMAL HALIQ JOZEF HENDRICKS

Artwork name: The Predicament (2014)
Materials: plexi, 3d printed ABS, actuators, metal
Dimensions: 220 x 150cm

The Predicament is a project that seeks inspiration from Islam; viewing it as an object rather than an ideology or a historical pretext. The work specifically considers the legal penalty system in the original texts, and in turn embodies a response through a physical installation. Known in Arabic as Al Qisas, the corporal nature of this system makes it a contentious topic (if not an easy target for criticism), one if found guilty could be mutilated, decapitated, stoned, or amputated, and not to mention the public humiliation. What is often overlooked however that such penalties are a part of an intricate socio-economic system which provides rights as much as it demands responsibilities and promises a harmonious life in the process.

The interesting dynamics between conformity and liberty, often seen in 'Islamic design'; pleasing to the eye and soul, yet conforming to the rules and dogmas of algebra. In relation to this project, it could be viewed as a demonstration of the inseparability of the physical and the metaphysical; of the body, and the system where that body resides. A reminder that the ephemeral politics and economics will leave their marks on the skin, flesh and bones. Through this embodiment, people are promised a blanched existence that is the design of the divine.

In this work, the artist attempts to explore the aforementioned notions. In the original script, a thief is to have his or her hand amputated from the wrist: the wrist-bone is cracked: the intricate fingers and palm, the thumb (that very thing that separates us as humans from the rest of the world's species); they are all gone.

This is investigated, and the findings are then embodied in a physical piece of work. Through this investigation, an intricate system of rights that preceded responsibility appears. A system as complex as the mind-boggling anatomy of the human hand. A system where these apparently paradoxical penalties are not to be considered in isolation. A human, it turns out, is to be given every right to live a decent life, promised relief from poverty, and these come as prerequisite to the responsibility of honouring that which is not yours, or else you lose one of your organs.

The physical outcome of this research is that of the hand, or hands. Bare and mechanical, like a thief's state of mind. Moving in representation and in reality. The hands are cut hinged against a surface, and while moving, attempt to signify the act of theft in juxtaposition to the penalty of that act. Cause and effect are shown, not only side by side, but also within each other.

Biography

Amer Aldour is trained as an Architect and an Engineer. He worked in both fields and further developed interest in exploring the interface between technological innovations and space. He is currently starting his own interactive design studio in Dubai. The studio focuses on examining possibilities of creating spatial installations that both interact and respond to different environmental stimuli.

Jozef Hendricks is the driving force behind studio HID. HID began in 2010 to search and find the connection between artists and designers, businesses and individuals with the aim of bringing ideas and concepts to reality. HID operates on an international level from the Netherlands to Moscow and from Abu Dhabi to Lagos.

Having access to a wide network of specialists in all the areas where HID operates makes the process from new idea to end product fascinating and challenging. This also makes it possible for the technical design, assembly, installation and project management to be done from within HID.

Amal Haliq is an Emirati Jewelry designer. She grew up with a passion for gems and design. She obtained Bachelors in Business Administration from the American University of Washington and in 1994. And in 1998 she obtained with double major in Business Administration and Information Systems from Humberside & Lincolnshire University in the UK. She embarked on a successful HR career before pursuing her passion in Jewelry design.

*Amer Aldour - Amal Haliq - Jozef Hendricks
"The Predicament" (2014)*

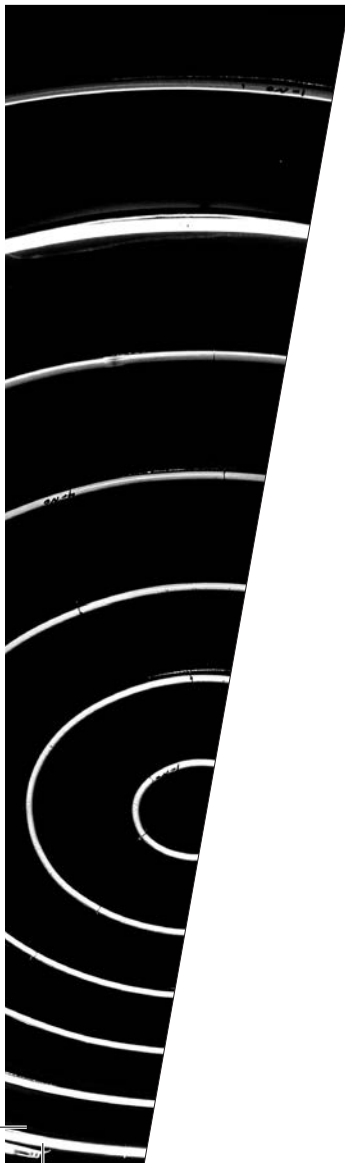

PRACTICE

Reinterpreted from worship, this section further explores the different worship practices of Muslims with special focus on the five pillars of Islam: Al Shahada, Prayer, Zakat, Hajj, & Ramadan Fasting. Each designer further researched one of those practices and reinterpreted his choice into a holistic design concept where the work on display came to realization. Away from any religious designation, these works debate the dialogue between design and Islam from the designers' point of view regardless of gender, race, culture, and religious belief.

ABDUL AZIZ AL HARBI

Artwork name: Al Twaf (2014)
Materials: Neon-Light installation
Diameter: 200cm

This work resembles the journey of an artist, from the point of interaction with an exciting subject, an important issue and/or a worldly opinion, to the actual attempt at manufacturing that feeling.

When the artist first saw that performance and process of prayers in Makkah, where millions of Muslims walk in perfect harmony around the holy Ka'aba he was deeply touched; he realised universal truths in seconds, that it was only natural for him to embody that feeling in an artwork. He continues to be in awe every time he visits the Holy Mosque, and witnesses first hand the equality of all races, all dressed in white, all seeking mercy and the eternal truth.

This work's significance is in its true capture of the essence of spirituality in simple geometric forms. It gives a clear glimpse of that world to those who did not witness it, and raises important questions on spirituality and the meaning of life.

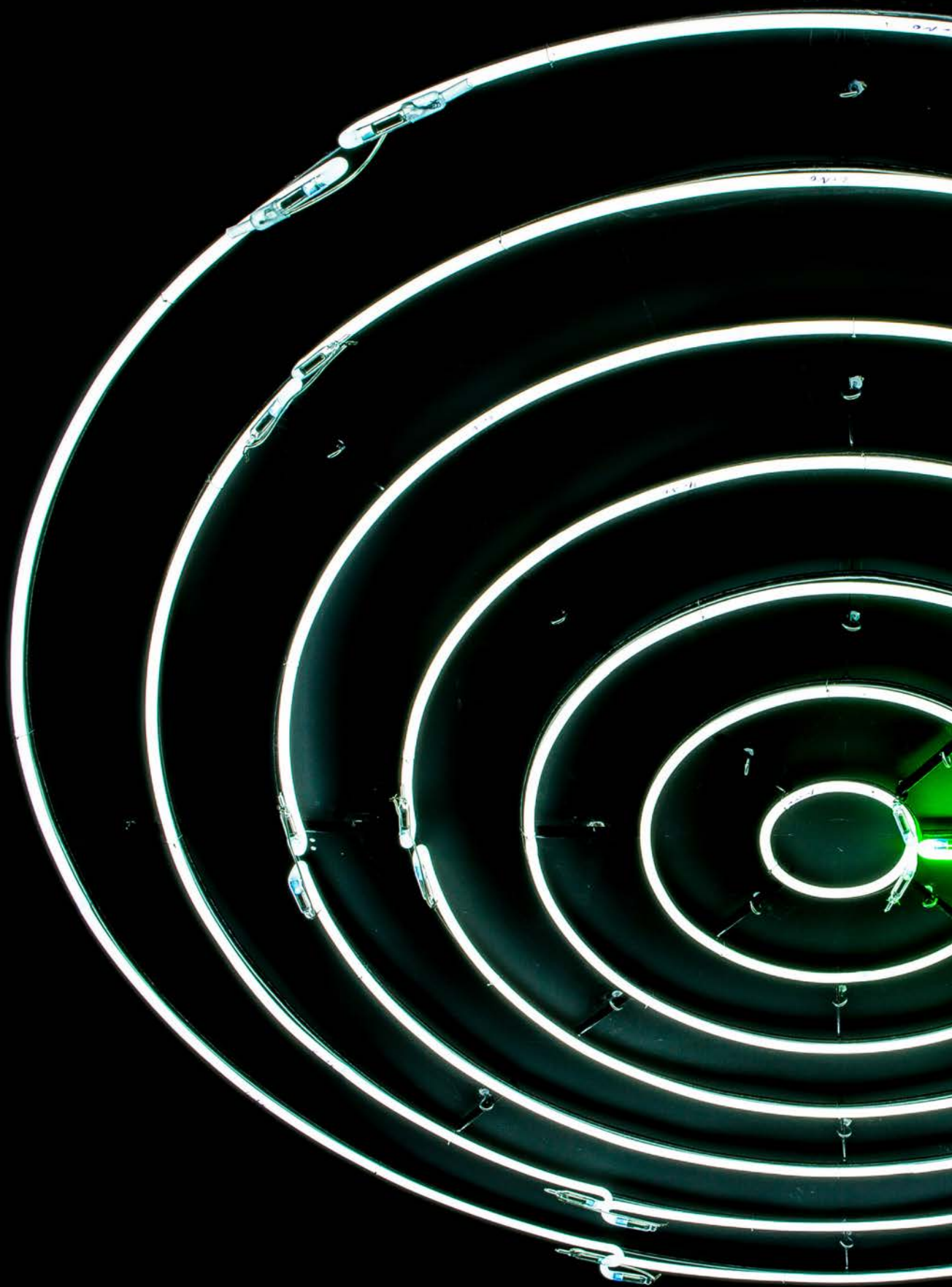
This installation consists of 7 neon circles that symbolises unity, all together with a green light that shines through the smallest to the biggest circle signaling the purpose of this cohesion; worshipping one God. The work was completed in stages, and in each stage it took a form of its own, which then developed into two simple shapes: The circle, and the straight lines.

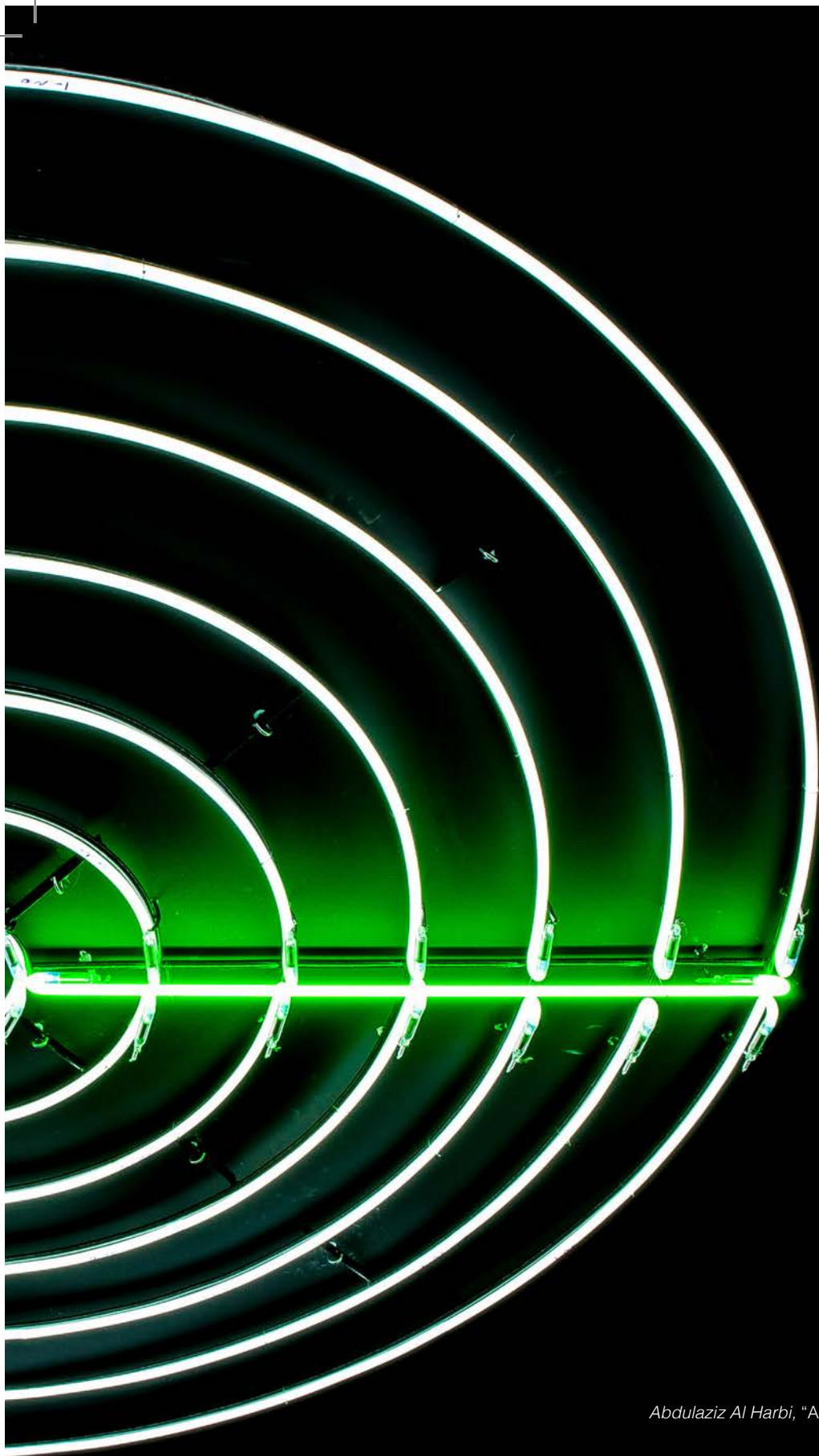
This work is a continuation of a long history of rich Islamic heritage. Reading on Islamic civilisations, one cannot but notice how their essence was always in making diversity its essential truth. This was reflected in its rich artistic and cultural heritage that can still be seen in all the historical ruins and heritage we enjoy today.

Biography

A Finance student at the Faculty of Business and Administration at King Abdulaziz University in Jeddah, Saudi Arabia. A self-taught artist that focuses on conceptual art, and street photography.

He exhibited in various exhibitions, Create & Inspire 2013: BYE BYE LANDAN exhibition at Edge of Arabia gallery, London. Young Saudi Artists 2013 exhibition at Athr gallery, Jeddah. He is also the winner of Bab Rizq Jameel Conceptual Photography Award 2012.

Abdulaziz Al Harbi, "Al Twaf" (2014)

AMMAR AL ATTAR

Artwork name: Prayer Room Saudi Airlines (2012)
Materials: canvas
Dimensions: 320 x 216 cm

Biography

Ammar Al Attar was born in Dubai, United Arab Emirates in 1981 and currently lives in Ajman. A graduate from Campus ART Dubai in 2013. He holds a Masters in International Business from the University of Wollongong in Dubai and a Bachelor in Business Information Technology from Dubai's Higher Colleges of Technology.

In this work, Ammar explores informal worship areas and prayer rooms across the UAE. These informal settings are ubiquitous, and provide a space for the daily five prayers a day regardless of the location.

The decoration in these spaces is humble and more in line with the Islamic architectural tenets, and in clear contrast as well to the UAE's opulence in exterior architectural development. These spaces share serenity and stillness in the makeshift rooms, transforming the spatial reality of industrial caravans, or retail spaces in Malls and business centers, to spiritual sanctuaries.

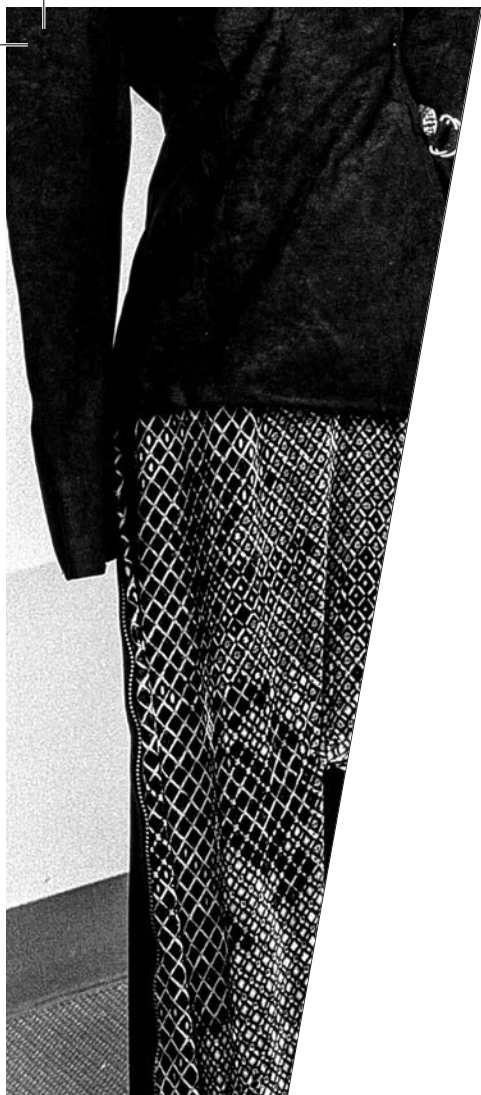
In Attar's opinion, and regardless of the complex misrepresentation of Islam nowadays, it is a religion that is NOT difficult to explain. It is meant to be interpreted and understood in different ways.

It has several aspects and facades to it that artists and designers can explore and question for the audience to interact with. In his work, Ammar shed light on the contrast and binaries between the inside and out, between tranquility and the hustle of a developing metropolis. What started as a photographic documentation series has now led several to rethink about the worship spaces, and negotiate their spirituality within.

"Prayer Room Saudi Airlines", 2012

AZRA AKŠAMIJA

Artwork name: Nomadic Mosque (2005)
Materials: textiles
Dimensions: female suit size 36.

“Ritual prayer is one of the “five pillars of Islam,” and devout Muslims pray five times per day. Prayer can be preformed anywhere, at home or in a dedicated space everywhere except for spiritually impure places. The example of outdoor prayer during the Islamic parade in New York City adds to this point: people can pray on a street covered with prayer rugs in Manhattan, with their bodies aligned in parallel lines directed towards Makkah. This example points to the curious conception of sacred space in Islam, which is different from the conception of sacred space in Christianity the latter requires consecration through a specific ritual in order for a space to be defined as sacred. An Islamic sacred space revolves around the notion of purity as defined through the spiritual and physical cleanliness of the space, and through gender segregation. Furthermore, it is the congregations’ enactment of ritual prayer that may transform any ordinary place into a sacred one.

In Islam, the human body is the defining spatial parameter of a mosque, at least conceptually, in the sense that the body frames the mosque’s minimum space for the accommodation of prayer. The mosque can thus be understood as an ephemeral space—what constitutes the mosque are the bodies of the worshippers themselves, their enactment of prayer on a clean surface, and their directional orientation toward Makkah.*

This minimum mosque leads to a question—does the mosque need to be understood as a built structure at all? Theoretically speaking, a personal prayer rug would be the smallest architectural element required, as it facilitates the temporary transformation of any non-religious / unclean space, such as the street, into a mosque. If one prays on the sands of a desert or on another surface that is considered spiritually clean, no architectural framework is necessary. Why then were mosques built? What exactly is the role of Islamic architecture?

The answer lies with the many other purposes of mosque architecture beyond its functional ones, such as the expression of piety and the representation of a patron’s or a community’s identity.

Nomadic Mosque Project Description

The Nomadic Mosque explores various ways of negotiating spatial relationships between Islamic traditions and modernity in the US and Western Europe. Not only does the wearable mosque accommodate liturgical necessities, it also acts as a prosthetic device

for the worshipper to communicate his or her prayers, problems, needs and desires. The project questions the politics of representation of women in Islam and how is gender equality translated into mosques. In what ways can we accommodate women’s needs and religious experiences in mosques, while respecting established gender segregation? The wearable mosques tackle this question in conjunction to broader concerns over the representation of gender in Islam, and stereotypes related to the veiling of women. By wearing a Nomadic Mosque, a Muslim woman can reveal her religious identity, and, if necessary, camouflage it. The Nomadic Mosque suit can represent a person’s cultural background, social status, and professional affiliation. As such, it can express a Muslim woman’s variable identities beyond her religious one. The design of this wearable mosque integrates cultural elements from the dominant society, for example in United States or in Europe, and thus opens up novel possibilities for a spatial negotiation between traditional and modern Islamic societies.

The project reinterprets the concept of the World as a Mosque, as defined by the Prophet Mohammed, as wearable architecture. These wearable mosques can be seen as a minimal-volume Islamic prayer spaces, whose design is based on individual needs and experiences of the worshipper.

Biography

Azra Akšamija is a Sarajevo born artist and architectural historian. She is the class of 1922 Career Development Professor and Assistant Professor of the Arts at MIT Art, Culture and Technology Program. In her multi-disciplinary work, Akšamija investigates the politics of identity and memory on the scale of the body (clothing and wearable technologies), on the civic scale (religious architecture and cultural institutions), and within the context of history and global cultural flows. Her projects explore the potency of art and architecture to facilitate the process of transformative conflict mediation through cultural pedagogy, and in so doing, provide a framework for analyzing and intervening in contested socio-political realities.

* The notion of orientation is also elastic in this case. If the exact direction to Makkah is unknown, the prayer can still be performed in any direction. It becomes more a matter of intention of a direction.

Azra Akšamija, "Nomadic Mosque" (2005)

BENJAMIN TESTA

Artwork name: Rub El Hizb (2014)

Materials: Wood (White American Oak) and screws

Dimensions: 300 x 300 x 400 cm

Testa's research is based on the study of living spaces. He reproduces architectural elements and alter them with: movements, rotation of rooms, disruption of spaces. He attempts to question the stakes in nowadays modern constructions, how we apprehend them and the definition of territories that result from this.

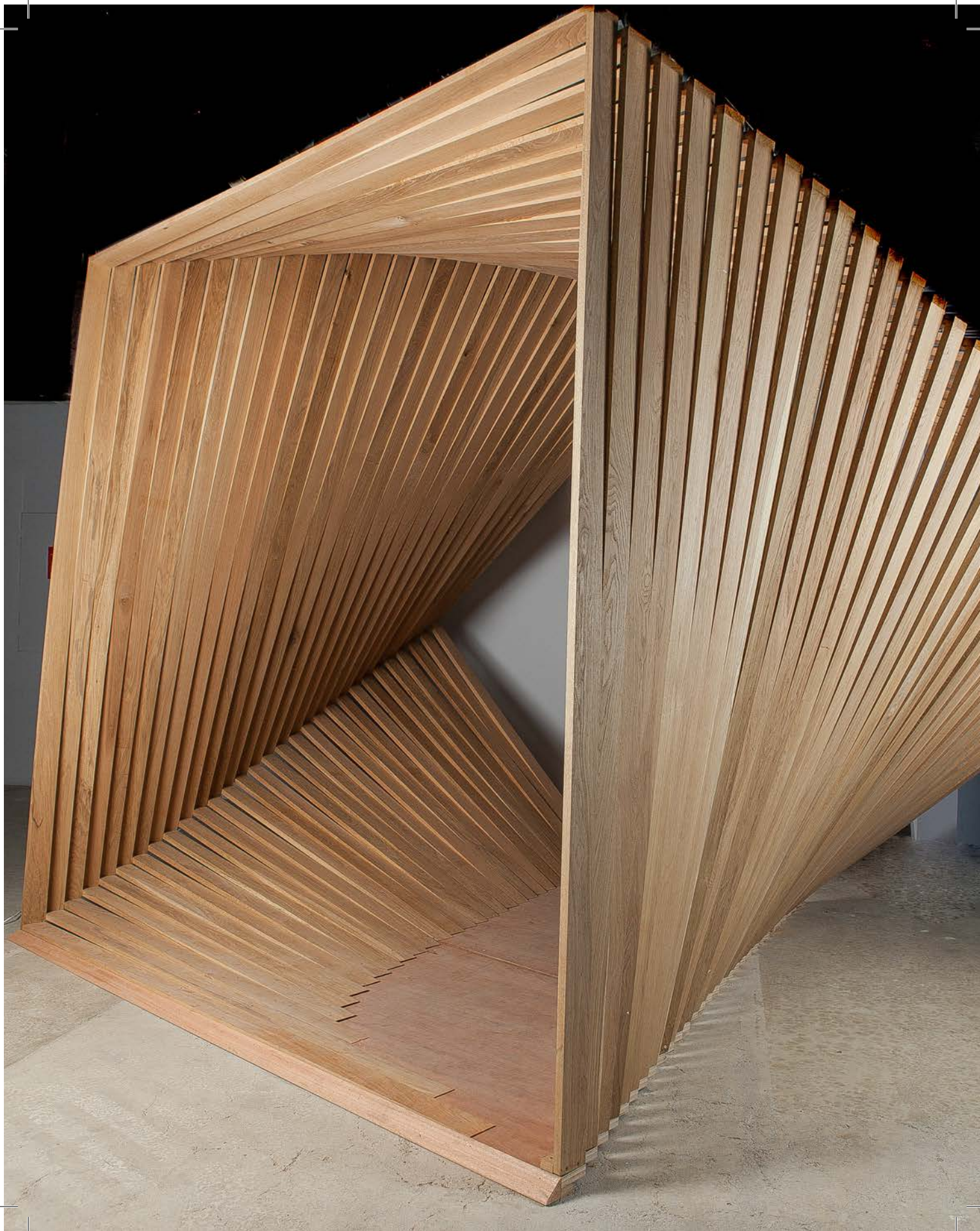
This work is about changing and evolution. It's a rotation of a square by 45 degrees. Testa's intention is to show the specific energy and the movement of islamic prayers. At this very moment, millions of Muslims bow together towards Makkah. In the same time, thousands of Muslim are praying around the Kaaba. This is creating a dual movement that need to be considered as one single set. If they are considered as vectors , millions of entities are gathering in a same direction and merging together, establishing a sort of spiral.

Testa spent 6 weeks in the UAE at the beginning of 2014. This experience gave him a chance to visit the most important touristic and religious places around and to discover a culture and its people. This work becomes an evocation of this adventure.

For Testa, this installation is a first step towards a new understanding of the world that he hopes to continue discovering in the coming years.

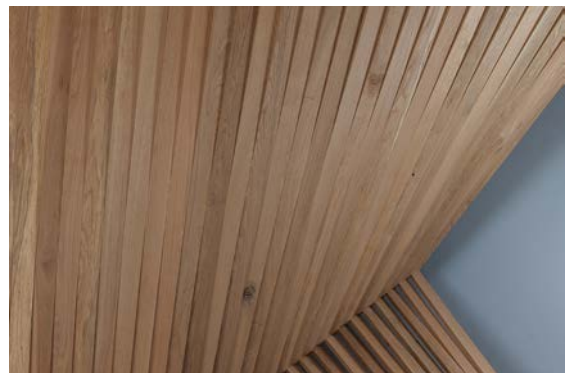
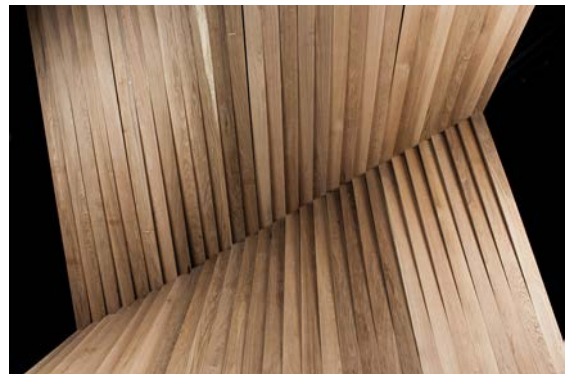
Biography

Benjamin Testa was born in 1987 in Lyon (France). After pursuing a formation in Arts in the Ecole Supérieure d'Art of Grenoble, he integrated the Parisian Ecole Supérieure des Beaux-Arts in 2010 within Jean-Luc Vilmouth's workshop. While working on his personal researches, he collaborated with Vincent Lamouroux during two years before joining the team of The Chapuisat Brothers.

Benjamin Testa, "Rub El Hizb" (2014)

HAZEM MAHDY

Artwork name: Inta Omri (2010)
Materials: Lambda print mounted on aluminum
Dimensions: 100x100 cm

Mahdy believes that this work represents a subtle struggle of his identity as a born-and raised Egyptian in the UAE. The piece becomes a performance piece depicting his full submission to his given identity as an Egyptian by using famous Islamic designs used in social events in Egypt. These designs are primarily used to build wedding and funeral tents. Symbolizing both joy and sorrow.

Inspired by a talk by renowned Egyptian artist Gamal Ez, and the famous song by Om Kalthoum Inta Omry, the dynamics between both inspirations played a strong role in creating work by chance. As Mahdy was assembling personal items while a projector was on, as he was attempting to adjust the settings on his camera, a few shots were taken which then made all the sense to him. The cultural elements projected on his body gave value to the ongoing struggle for his identity and belonging; objects of a nostalgic past juxtaposed with the reality of today.

According to Mahdy, "Identity Crisis" is a universal theme of everyone trying to find a reason or a place to belong to. The contrast of the given and reality is what creates the inner struggle for acceptance. Mahdy strongly believes that faith in a higher power provides the needed ease and comfort, the search for God, and the submission then makes the journey of identification much easier.

This work represents the artist's own journey in search for the divine. It is a celebration of the search for the one true God, and the surprises that came along the way.

Biography

Born in 1986 in Sharjah, UAE. Mahdy works and studies in Dubai. He is currently continuing his education in BFP film Production in the SAE institute in Dubai and was awarded a BFA in Visual Communication and Photography from the American University in Dubai. He has exhibited his works in several exhibitions in the UAE, and is currently working on several other exhibitions.

*Hazem Mahdy "Inta Omry" (2010)
Image Courtesy of Barjeel Art Foundation*

JAMAL TAYARA-BAROUDY

Artwork name: Stitching Paradise (2014)
Materials: Digital printing and embroidery
Dimensions: 142 cm x 176 cm

“Stitching Paradise” is an intricate tapestry that is informed by both design and fine art principles by artist/designer Jamal Tayara-Baroudy. Taking its inspiration from the holy Qu’ranic citations on the notion of the garden as a metaphor for paradise the artist weaves images of flora and fauna into her work. In particular, she looks to the renowned 17th century “Wagner” Persian garden carpet, considered to be the one of most important Persian carpets in the world, and its celebration of the Persian Safavid rich garden concept. Re-appropriating the central motifs of the “Wagner” carpet’s trees, flowers and animals, Tayara-Baroudy employs both computer generated graphic design patterns and the Central Asian Suzani needlework to create a new pattern language that embraces Islamic art history, craft and design through a contemporary visual cultural vocabulary.

The “Islamopolitan” curatorial platform coincides with Tayara-Baroudy’s current interest, drive and aim to explore/elaborate and shed light on the spiritual symbolism and architecture manifested in Islamic Gardens design and planting- one of the highest forms of visual art in the civilization of Islam, as it was perceived through the medium of hand sewn garden carpet designs.

Gardens – in general but more specifically in Islam – have always taken on a heightened role not least of which attributed to the topography associated with the birth of Islam – i.e. the arid and barren desert of Arabia and the North African Sahara. It is of no wonder that “Gardens” have been described as a metaphor for “Paradise” – the oasis that rejuvenates through peace and tranquility. In the Qur’an there are over 120 references to the “Garden” alone. The phrase most commonly used being “jannat al firdaws”, meaning gardens (jannat) of paradise (firdaws)”

Glorifying Allah has always been symbolized through ornate workmanship that is in calligraphic representations and organic (floral) representations that were taken into different dimensions through different mediums depending on the artisanal heritage of that particular geography to which Islam was welcomed. “Paradise” or “Jannah” was a celebrated and heightened subject in the hands of these craftsmen who inadvertently became for all practical purposes the recorders of history and the earliest ‘Instagramers’ embellishing each version with it’s own series of depths & highlights using a combination of colors & fabrics.

This piece is a contemporary approach to a traditional craft the Persian garden carpet where Tayara-Baroudy employed two dimensional computer designs and embroidery- a very important art in the Medieval Islamic world. She chose Suzani embroidery technique for the frame/borders as a symbol of the golden age of the Silk Route and the cross-cultural connections it generated, which is in many ways similar to the role that the UAE plays today across the Islamic world and globally.

The design/art highlights the principal elements in Islamic Gardens architecture which are water and shade; also characterized by the chahar-bagh: a four-fold pattern, constructed around a central pool or fountain, with four streams flowing and outlined with trees, shrubs, and flowers.

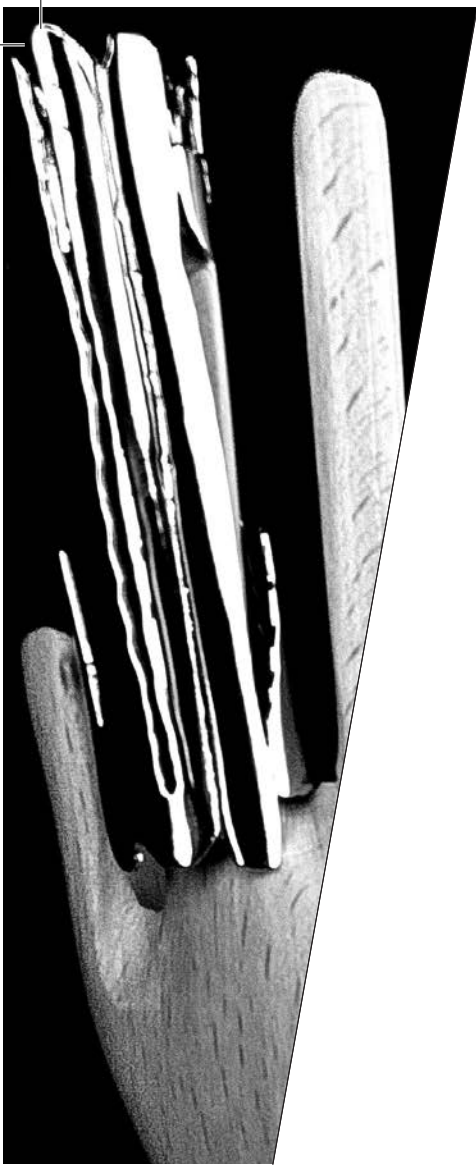
Tayara- Baroudy believes that Islam is not only a religion but also a way of life – which naturally influences the space we live in and how we interact with it – i.e. living architecture that embodies a belief system. Islamic art and design in its purity and harmony is a mirror of what Islam spirituality is all about: purity, harmony and peacefulness.

Biography

Jamal Tayara-Baroudy is a multi-disciplinary creative professional and consultant with over 15 years of experience, working throughout the Middle East for individual clients and international branding agencies on innovative projects in art and design from concept to completion. She was the creative director and brand strategist behind Al an Artspace project in Riyadh, where from the beginning she was an integral part of the directorial team responsible for all facets of design and branding. She maintains an independent branding studio jamjardesign, established in 2002 and Art Like This*, established in 2011, an independent graphic art studio focusing on art and design projects and site-specific installations. Her work has been featured in group exhibition such as "The New Beginning of Thinking is Geometric" (Maraya Art Centre, 2013). Jamal is a graduate of the Lebanese American University (formerly BUC) with a double major in Fine Arts and Graphic Design. Additionally, she has undertaken further studies at Sotheby's Institute of Art, London. Jamal lives and works between Dubai and Beirut.

Jamal Tayara Baroudy "Stitching Paradise" (2014)

NADINE KANSO

Artwork name: Al Shahada (2014)
Material: Silver
Dimensions: 2,5 x 8 cm

Having a conversation in Design about Islam is a window to express thoughts about a rich culture and heritage in a creative non-political manner. It is very important for designers and artists alike to express their thoughts and surroundings in the medium they are familiar with. The recent events in the region require that such platforms and exhibition exist; to shed light on a truth often missed in media.

There are five pillars in Islam, the first is Al Shahada, which is a confirmation that there is only one God, and that God is Allah and the last prophet is indeed Mohammed (Pbuh). When a Muslim usually recites Al Shahada he/she uses their index finger to confirm and perform this belief. Hence, The Shahada ring is worn on the index finger, and is embellished with the name of Allah. The shape of the ring is of a vertical design which lends itself to the shape of a traditional minaret to a mosque. It also casts a beautiful shadow of a minaret when worn, and the end product becomes an elegant representation of a complex relationship between divinity, design and concept.

Art and design are important references for any given period of time, and such an exhibition needs to tour the world and educate about the endless potentials of our rich culture and heritage, and shed light on Islam as a way of life.

The beauty of Islamic art and design stems from its simple yet complex geometric shapes and calligraphy. It is a school of thought that is often applied in architecture, design and everyday products.

Biography

Nadine Kanso was born in Beirut, Lebanon in 1968. She spent her entire childhood there and later gained two degrees from the Lebanese American University. She majored in Communication Arts and Advertising Design; these degrees laid the foundation for her work in design and photography today. She has worked in various design-related fields as well as dabbling in journalism. From print to television, film to design, Nadine's approach to design is like her approach to life – to love, to live and to learn.

Nadine Kanso, "Al Shahada Ring" (2014)

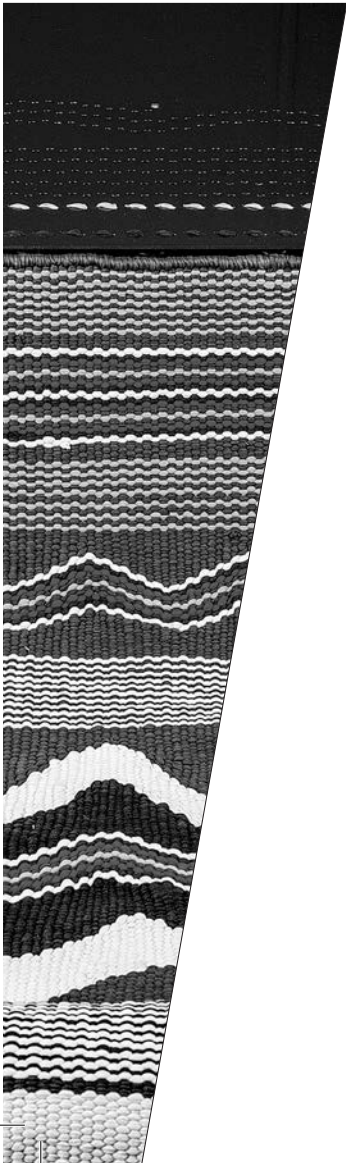

NAWAAZ SALDULKER

Artwork name: Lineage (2014)

Materials: mild steel + hand woven cotton rug

Dimensions: 185 cm x 75 cm

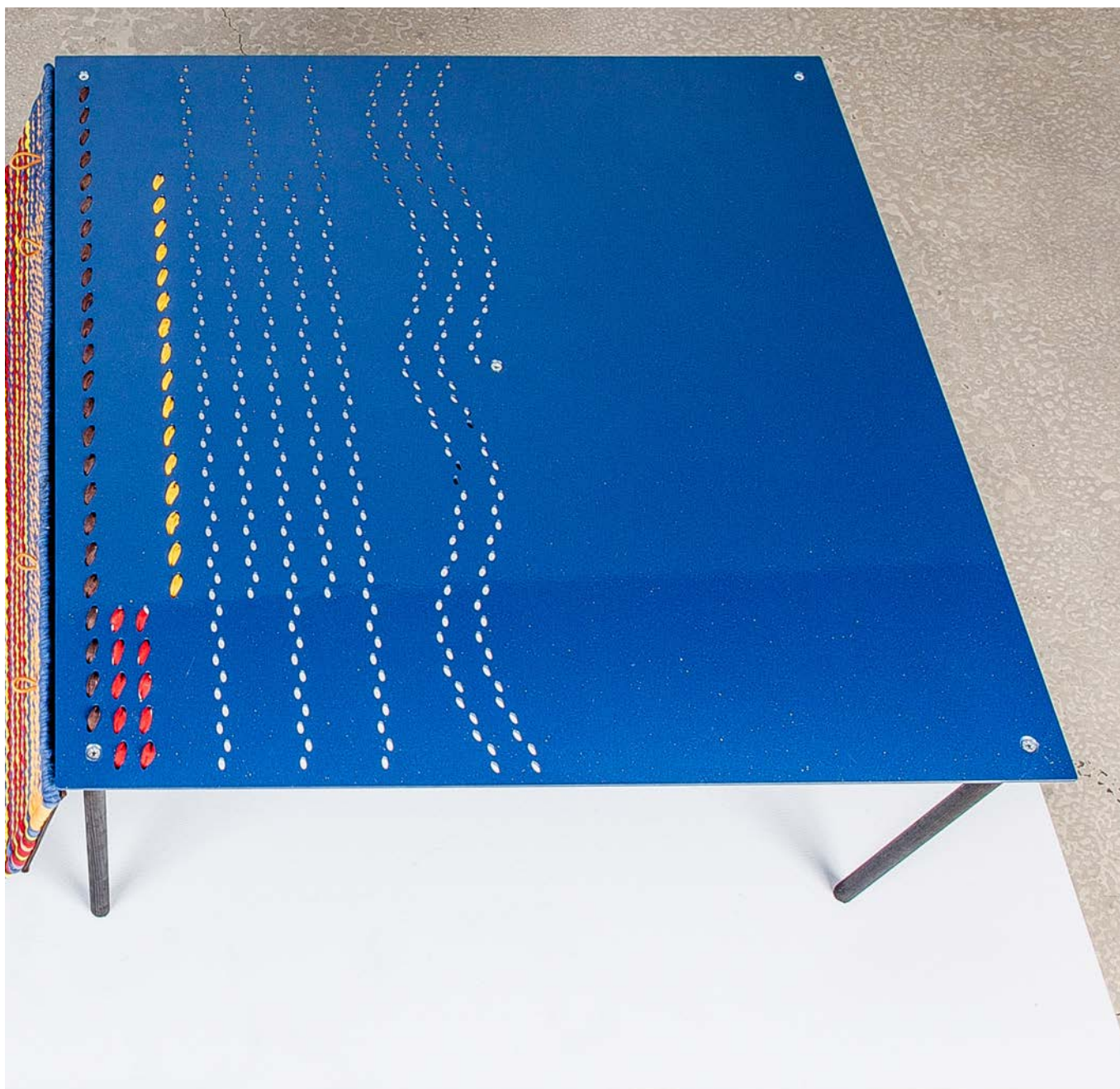

For the Designer, the world has gone through a cultural revolution in the last decades that led to the devaluation of life and family values. To Nawaaz, the saying that a family that eat and pray together, ultimately stay together was with addition to faith, the basis for designing this work. Combining both the Islamic spiritual element, and the African heritage, Saldulker designed a table that encompasses his understanding of the importance of Salah. A table, by definition is a piece of furniture with a flat top and legs and a functional piece that provides level surface for eating , working or writing it becomes an essential piece for the whole family. A rug on the other hand, is the piece of fabric used by Muslims for prayers, and is often called Musallah. The artist then combined both important daily objects and created the Lineage Table. An easily-assembled table with steel plate and tube legs. The Musallah can be attached to either side allowing for multiple options, either using it for prayers or folding it under the table as a rug to attaching it to the other side to create a closed circuit. This work tells the story of kinship, family and faith and is embodied in one piece that brings forward those values again.

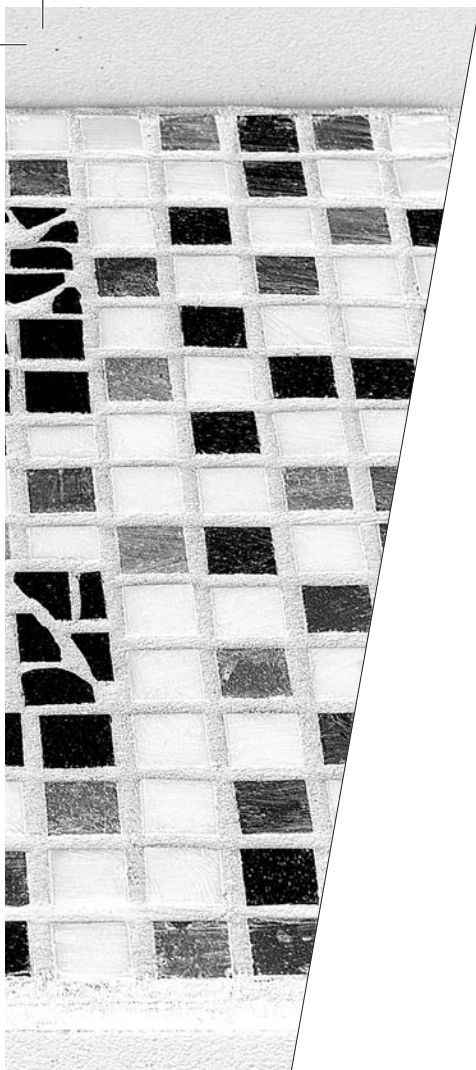
Biography

Nawaaz Saldulker is an interior architect and product designer based in Cape Town, South Africa. Part of his time goes into lecturing art and design. He believes that design can be a strong tool to represent society and values and preserve history and culture.

Nawaaz Saldulker, "Lineage" (2014)

RAZAN BASSIM

Artwork name: Prayer (2014)
Material: Mosaic Tiles
Dimensions: 40 x 40 cm for each piece

According to Basim, modern technology has hindered the development of crafts and traditional methods of creation and expression. Especially the art of mosaic tiling that was always used to decorate, enhance and create beautiful and inspiring spaces.

This form of expression and design that was revered by Muslim artists can be seen in mosques, palaces and minarets, and she believes it is important for younger designers and artists to bring life to this lost form of art.

The concept behind this work is depicting the performance of Muslim prayers, and the repetitions. Each movement in the prayer was illustrated in Arabic letters, using squares and triangles as main objects of design. The exhibited blocks represent three movements and three letters

“ Jeem Letter in Arabic” which represents Standing to pray, kneeling down, and sitting down for Tashahud a staple in each prayer.

“Seen Letter in Arabic” which represents both kneeling and kneeling down completely (Sujood).

“Noon Letter in Arabic” which represents kneeling.

Basim believes that Islamic art highlighted the dynamic relationship between the spiritual, and the materialistic. The use of materials in Islamic art always aims at enriching the philosophical objective, and highlighting the essence of divinity and worship; a significant characteristic of Islamic civilisation.

Biography

Razan Basim is a graduate of Architecture from Ajman University. She currently works as an architect in Dubai and is interested in research and design. She has exhibited and published her works in the UAE.

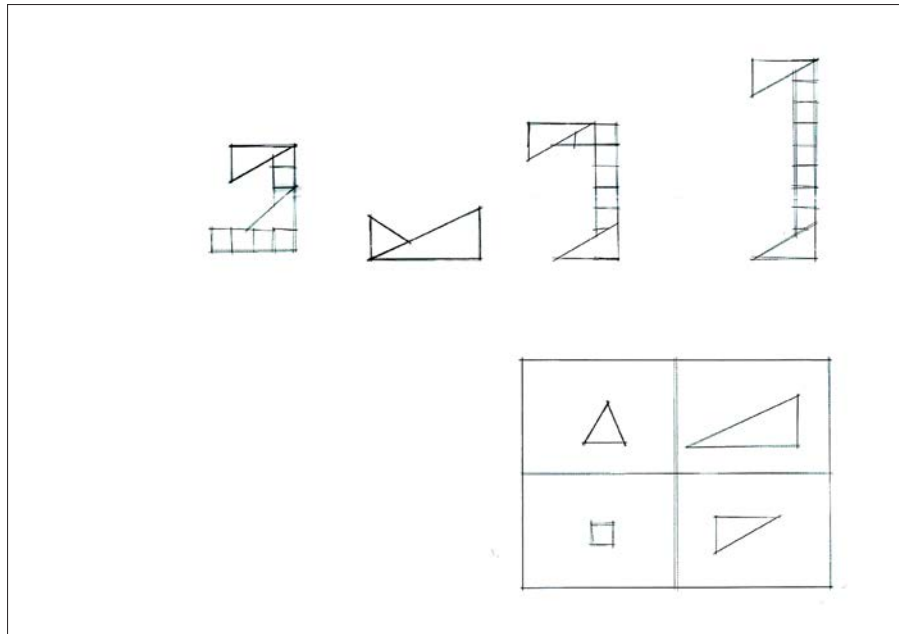

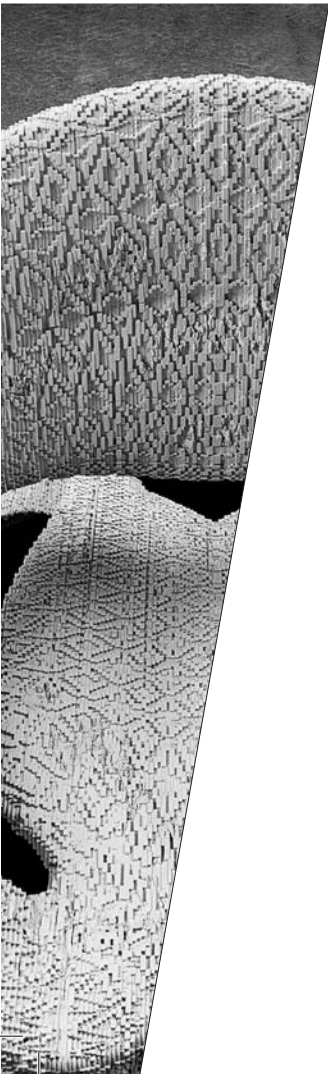
diagram of artwork development

Razan Basim, "Prayer" (2014)

SARAH AL AGROOBI

Artwork name: Amal's Prayer Chair (2013)
Materials: 3mm MDF Laser cut contours and glue lamination
Dimensions: 70cm w x 68cm d x 58cm h

The concept of Amal's Prayer Chair was to create a chair that rocks in order to aid one with the act of praying. The inspiration originates from the desire to aid Al Agroobi's late grandmother who struggled to pray in the prostrated position. According to Islam, those who cannot physically endure prostration may pray in a seated position. It is important to the Muslim community to have a chair that serves that function, as it has never been done before. This kind of chair not only has a schematic component but functional one too, which opens the up the field of design to unconventional forms of visual and artistic representation, hopefully such a design will act as a catalyst to inspire other designers that they too can design anything they want.

The typographic pattern on the skin of the chair is derived from the Arabic letter 'ka' and refers to the "The Throne"

(Ayatul-Kursi), a powerful verse in the Holy Quran. The verse states: "His Chair doth extend, Over the heavens And the Earth...," this chair was inspired by that specific section of the verse. The chair was named after the designer's late grandmother who passed away before the chair was completed.

The construction of the chair was created through the process of lamination. The technique slices and isolates individual sections of the entire chair, those contoured lines are then laser cut and glued in a box-like structure. The chair is then excavated out of that structure revealing the form. The choice of material for the chair was 3 mm MDF coated with a white finish.

According to Al Agroobi, Islamic art/design is not restrict to forms of manuscripts and mosaics but has entered a diversified realm where there are endless opportunities for exploration. Being from the UAE, that environment is encouraged which brings out an artistic movement of young innovative artists to be curious and explore design through the prism of religion. These design studies add to the ever-growing field of research, challenging unique ways of interpreting Islamic art/design. Therefore, research is of the upmost importance in understanding the UAE, its society, religion within that society, and its future in terms of art and design platform.

Biography

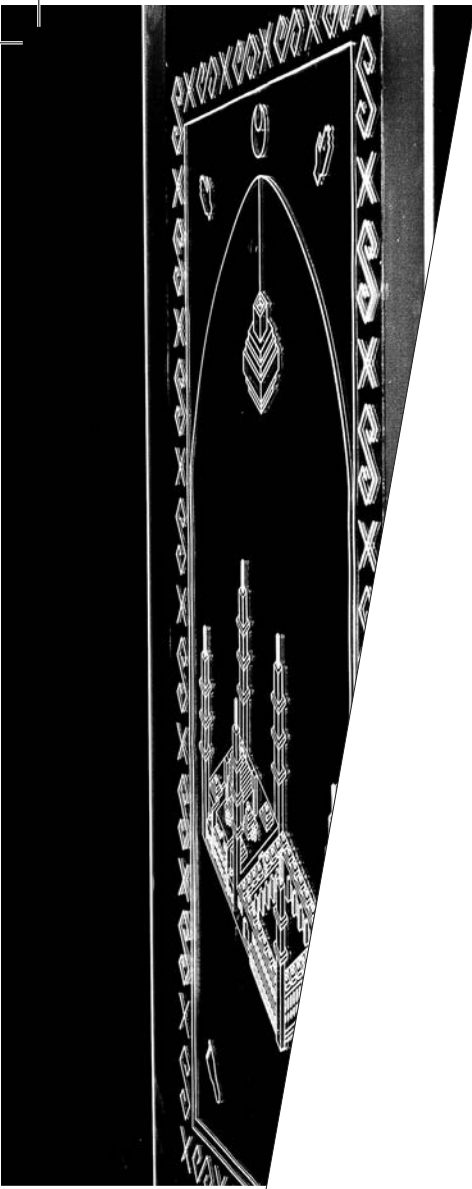
Sarah Alagroobi is an Emirati designer with a degree in Visual Communications from the American University of Sharjah. Her short film 'The Forbidden Fruit' achieved regional acclaim at its debut in the Dubai International Film Festival 2011 and the Gulf Film Festival 2011, as well as international acclaim at the Short Film Corner at the Cannes Film Festival 2011. Sarah also exhibited her furniture piece 'Amal's Chair' at the Salone Satellite in Milan in 2012.

She had also dabbled in the 3-dimensional realm by creating a touch screen infographic inspired by the social stigmas that exist with the Emirati culture. The work was published in ESTERO magazine for New York Fashion Week 2013.

Sarah Al Agroobi, "Amal's Chair" (2013)

SONER OZENC

Artwork name: El Sajjadah (2005)
Materials: PET and Neoprene
Dimensions: 70cm x 120 cm

El Sajjadah is the outcome of the designer's Masters' thesis at Central Saint Martin College in London. It focuses on the interplay between tradition and contemporary times, using new materials and technology.

An illuminating prayer mat that lights up when facing Makkah, El stands for Electro Luminescent, and Sajjadah means 'prayer mat' in Arabic. It is thin, flexible and can be rolled and carried around in its own designed special case.

The final product itself becomes the interface of worship, and eliminates the necessity to carry a compass everywhere to locate the Qibla, where Makkah is. Not only is it functional, but it also serves as an illuminating art piece that can be placed on the wall.

It also gives the user the chance to interact with it, giving him/her the option of selecting the current city of residence, for the compass to then work.

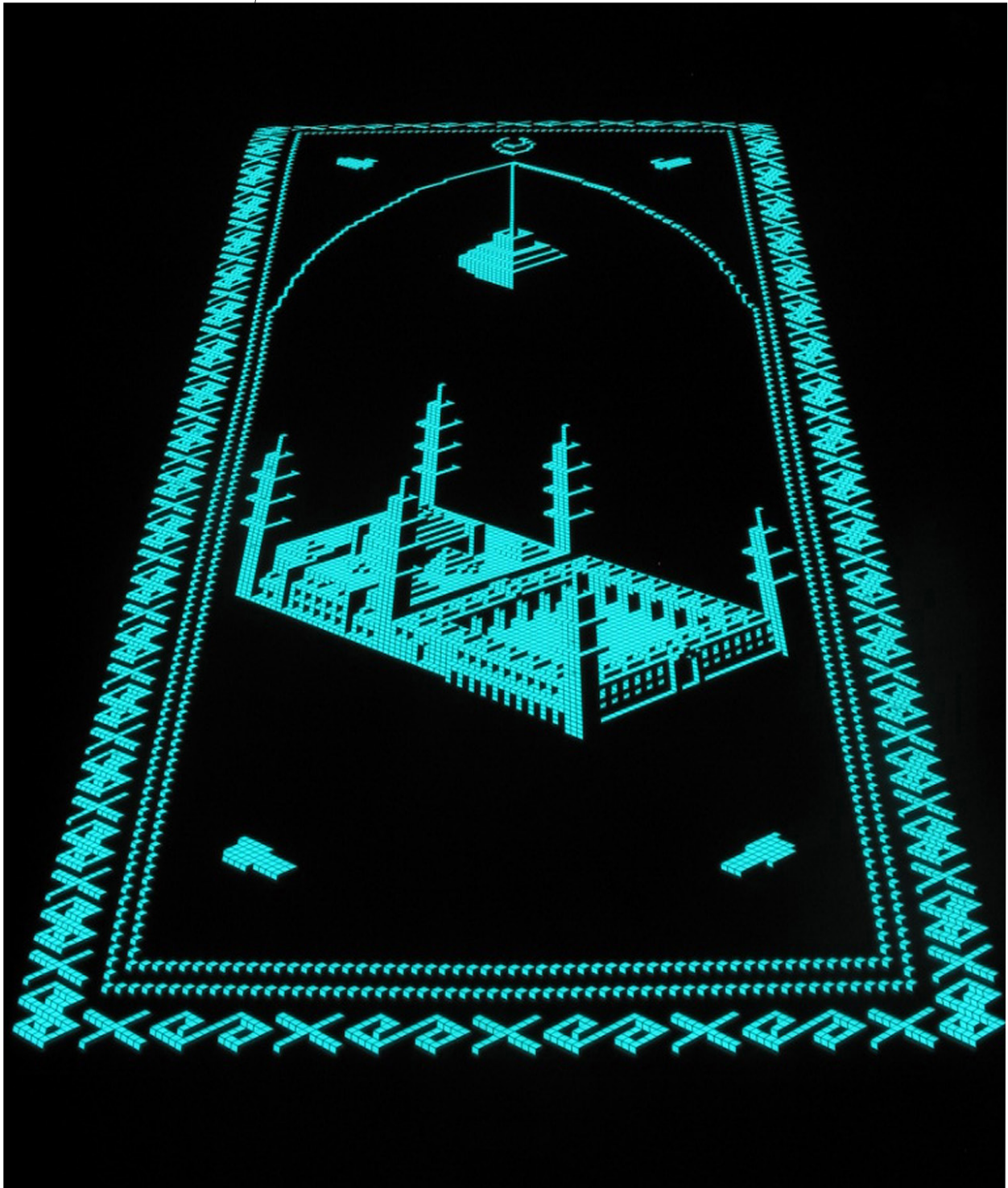
The mat is adorned with patterns that tell the story of life. A snake, representative of Hell surrounds Heaven with a rectangular border. A mosque is illustrated at the heart of Heaven. There is also a Mihrab (Arch), an architectural feature popular in Islamic Mosque designs, and hand and foot patterns to indicate where to place the body while in position to pray.

The color green is considered to be the color of Heaven's garments too in Islam, and black is the color of Al Ka'aba. Vector line arts were used to add a contemporary take on the traditional patterns in the mat, that were a replica of the Blue Mosque in Istanbul.

This work is now part of MoMA's permanent art collection.

Biography

Soner Ozenc Product Design Studios SOPDS generates innovative ideas and converts them into profitable products and proposals. It also provides consultancy services. It has been awarded the first prize in Bombay Sapphire Designer Glass Competition, and was featured in magazines around the world. Its works have been exhibited worldwide.

Soner Ozenc, "El Sajjadah" (2005)
Photos courtesy of Soner Ozenc Product Design Studio

FELIX BECK PAUL BANTEY ZLATAN FILIPOVIC

This work was completed with the support of Visual Communication and Multimedia Design junior and senior students and the project is realised as a workshop at CAAD and it took place in April, 2014.

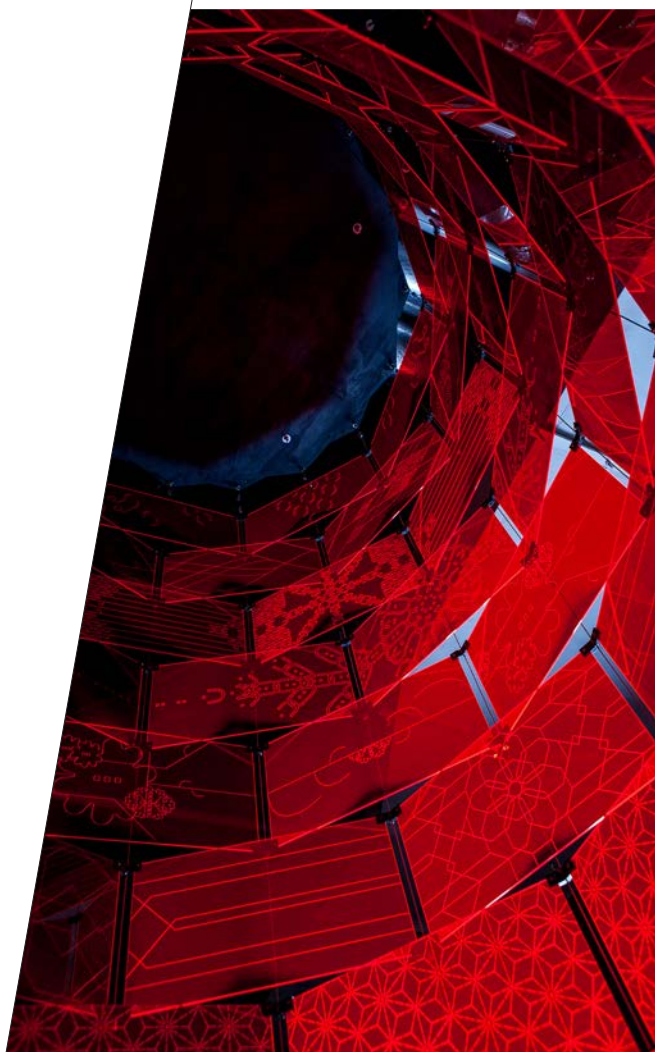
Artwork name: Sharjah Octagon (2014)
Materials: Microcontrollers + LED
Dimensions: 130cm x 200cm

The Sharjah Octagon originated as a project from a workshop organized by the Department of Art and Design of the American University of Sharjah in the College of Architecture and, Art and Design in collaboration with Felix Beck (ART+COM Berlin).

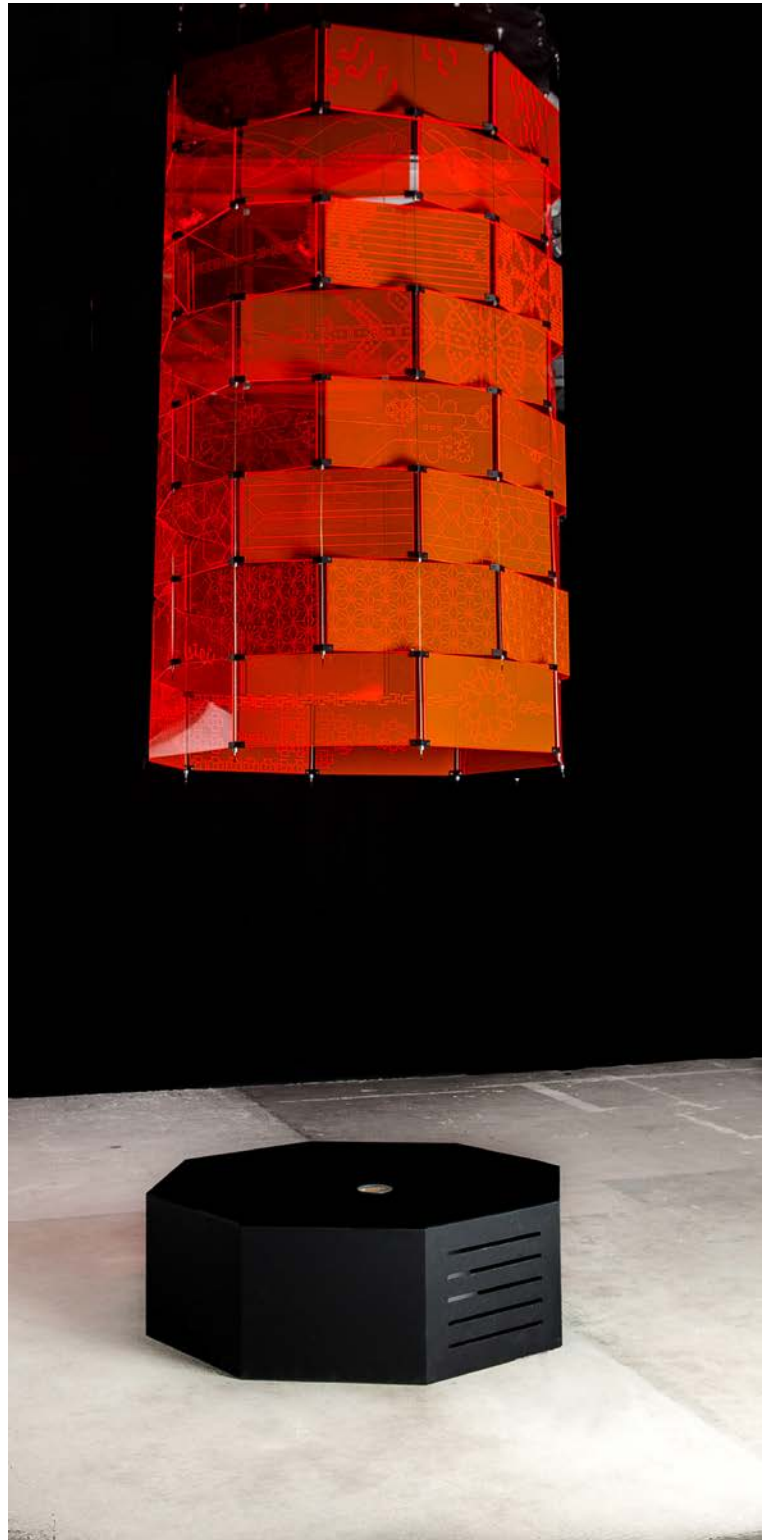
The structure of the installation is inspired by Islamic geometry and design. The octagon, as well as its eight (8) tiers, is structurally representative of the interconnectedness and interdependence of the universe, reflecting in abstract form, the underlying order found in nature. The base of the structure underpins the correlation of the concept of interconnectedness and the infinite, drawn from the centre, evoking the Islamic idea of omnipresent unity. The translucent quality of the structure, maintains a sense of pristine purity of the transcendent. The theme of the octagonal chandelier was inspired by eight of the most common plants mentioned in the Holy Qur'an, which are figs, olives, jasmine, pomegranates, grapes, basil flowers, henna and dates.

Each horizontal tier is unique to the plant that it represents. The Arabic letterforms and the physical form of each plant were overlapped and intertwined to create a pattern that radiates throughout the whole tier.

Integrating Islamic Art and Design into the curriculum of the Department of Art and Design is a critical component of the overall mission of the American University's mission to be grounded in the culture of the Gulf region. The project celebrates one of the three non-figural types of decoration in Islamic Art inspired by plants specified in the Holy Qur'an.

*Felix Beck, Paul Bantey, Zlatan Filipović,
"Sharjah Octagon" (2014)*

ZAHED SULTAN

Artwork name: Sout (2014)

Material: Digital Audio

This work is an attempt at using experimental music to design an audible environment that communicates the current state of the Arab region, culture and religion. These music arrangements are inspired by the cultural movements within the Levant, and the culture produced outside of the borders, especially within the dislocated and the immigrant communities in the West.

Art and Design are integral parts of any national and regional production and development. This exhibition allows a greater understanding and access to various Islamic forms, which naturally leads to an incubation of heritage and culture, and also allows an evolvement of the original form and a wider interpretation by the communities.

The soundtrack for Sout borrows from several musical sub-genres that blend so seamlessly – void of confinement, but bound with their progressive nature and alternative structures. The music subtly acknowledges the struggles, frustrations and divides within our own Islamic and Arab culture.

Biography

Zahed Sultan is a multimedia artist, music producer and social entrepreneur from Kuwait. Zahed is the Founder of en.v, an organization that promotes social responsibility in the Arab world, and Mouse Music, an alternative/ electronic imprint that documents his creative ventures in music and the arts.

الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية 20
SHARJAH ISLAMIC CULTURE CAPITAL 14

maraya.ae

An initiative by

مركز مرايا للفنون
MARAYA ART CENTRE

islamopolitan / اسلاموبولیتان

maraya.ae

مبادرة من

شروق
SHUROOQ

مركز مرايا للفنون
MARAYA ART CENTRE

الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية 20
SHARJAH ISLAMIC CULTURE CAPITAL 14

شكر وتقدير

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

سمو الشیخة بدور بنت سلطان القاسمي،
رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)

معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان،
وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع

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

مدير مركز مرايا للفنون يوسف موسكاتيللو

القيمان الفنيان خالد الشعفار و يوسف موسكاتيللو

مساعدة قيم فني دانة صادق

تصميم المعرض باولوماريا جانوتي

الإعلام و الإتصال يسر الدباغ

التحرير والترجمة بالعربي 2170

تصميم الكتيب التعريفي لجين أبوالفرج

المنسقون

إيمان العامري

فيصل محمد

رودريك جيمينز

تصوير رنا عطوي

شكر خاص

معرض أثر

مؤسسة بارجيل للفنون

الجامعة الأمريكية في الشارقة

نشر من قبل مركز مرايا للفنون 2014

يُعتبر الفن الإنتاج الإبداعي الإنساني الأكثر تعبيراً عن الثقافات والحضارات. فعندما نعود إلى الوراء لدراسة الحضارات على مر العصور، نجد دائماً بأن الفن الذي خلّفته هذه الحضارات هو الوسيلة الوحيدة القادرة على منح نظرة ثابتة على عوالم هذه الحضارات، وأن تقدم لنا روائع ونفائس الثقافات المختلفة.

ويتيح لنا الفن القدرة على اكتشاف أنفسنا، وتخطي الحدود الجغرافية، والوصول إلى أرقى وأعرق مستويات التواصل والحوار. فمن خلال الفن نستمتع بالخصائص الجوهرية التي ينفرد بها البشر، والاختلافات الرائعة التي تمنح كل فرد منا قيمة مميزة.

وتقديرنا منا لروح الفن وقيمه الأصيلة، نحرص في إمارة الشارقة على الالتزام الدائم بتقديم الفرص كافة، والوسائل اللازمة للفنانين للتطور والإرتقاء. وتنفخر «شروق» بمنح الفرصة للفنانين المحليين والعالميين لعرض أعمالهم من خلال مبادرات من قبيل مركز مرايا للفنون، كي تظل إمارة الشارقة منارة فنية وثقافية.

بدور بنت سلطان القاسمي
رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»

محادثة بين قيّمي معرض اسلامبوليتان خالد الشعفار و جوسيبي موسكاتيلو

في هذه المحادثة بين القيمين الفنيين خالد الشعفار و يوسف موسكاتيلو تتبين لنا خطوط الأسلوب التقييمي لمعرض اسلامبوليتان و النظرة المستقبلية للمعرض. و تعرض هذه المحادثة أيضاً أهمية هذا المعرض في ظل الأحداث الراهنة و التطورات السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية. هذه المحادثة هي بداية لرحلة هذا المعرض عالمياً و أساس المعارض القادمة التي ينظمها مركز مرايا للفنون.

ما هو برأيكم دور المعارض الثقافية والطقوس في مواجهة الروايات الرئيسية والصّور النمطية عن الإسلام؟

إن كلاً من الفن والثقافة تلعب أدواراً حاسمة في إنتاج الأفكار، وإثارة الأحاديث حول الأحداث الكبيرة والقضايا الراهنة، هذه الأفكار أصبحت أساس الفكر المعاصر، وتلعب دوراً قوياً في الدبلوماسية الثقافية وتتجاوز الاختلافات.

أصبح الإسلام اليوم مرادفاً للسياسة نظراً للتغطية الإعلامية المتواصلة حول الأحداث الأخيرة الجارية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والسؤال هو كيف لصورة معرض مثل الإسلاموبوليتان أن تنسجم مع الصورة المشوهة والقاتمة للثقافة الإسلامية؟ وما هي أهميته في خضم ما يحدث الآن؟

معرض إسلاموبوليتان يُعتبر بمثابة مُتحف يتم بواسطته استكشاف جمال وثراء الإسلام من خلال المعارضات المتنوعة والمتعددة لمصممين كبار وفنانين. وبشكل خاص، يُعتبر هذا المعرض فريداً من نوعه كونه يعكس مواضيع مختلفة للتصاميم والإسلام، تاريخياً، ودينياً، واجتماعياً، ويتجنب التصريحات السياسية المبالغ فيها.

أهمية هذا المعرض في الخليج العربي وعلى الصعيد الدولي تتمثل في أنه سيُضيف بالفعل «مفاهيم» جديدة عن الإسلام والتراث ظلت مفقودة في الروايات السائدة، كما ويهدف إلى مواجهة محاولات تشويه الإسلام، ويُصحح الصور النمطية عنه.

إسلاموبوليتان يهدف إلى إجراء حوار بين الإسلام والتصميم لماذا تعتقد أن مثل هذا الحوار ضروري في الوقت الحاضر؟

إن نمو التصميم ك تخصص في هذا الجزء من العالم يمثل فرصة عظيمة لإشراك الثقافة الإسلامية الغنية في الحوار الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى فهم أفضل لجوهرها. الإسلام في الوقت الحاضر يُساء فهمه وفق منظور اجتماعي سياسي لدرجة كبيرة، إن معرضاً كهذا لن يُعطي فكرة مُختلفة فحسب، ولكن سيُسلط أيضاً الضوء على حكاية غالباً ما غابت في وسائل الإعلام الرئيسية، هذا المعرض هو فرصة للمجتمع الدولي للمشاركة في حوار حقيقي وفي الوقت المناسب مع المجتمع المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة حول الرسالة الحقيقية للإسلام، وثقافته الغنية، ويقع ضمن مسؤوليتنا كمؤسسة للثقافة والفن تشجيع مثل هذه الحوارات.

الأعمال تم اختيارها وعرضها كمجموعة من الموضوعات والبيانات، ولكنها تشترك جميعاً في سمة واحدة تتمثل بالإيجاز وتنظيم المعرض بشكل يُؤدّي إلى تحقيق الهدف من إقامة هذا المعرض. كيف تنظرون إلى تلك الأعمال المختلفة معاً؟ وبماذا تظن أنها تشترك بقدر ما هي مختلفة؟

إسلاموبوليتان جاء مع دعوة مفتوحة للمشاركة، وبالتالي فقد تنوعت الأعمال التي قدّم تحسب السياقات والتجارب المختلفة. وكان التساؤل في تنظيم المعرض حول إمكانية المناقشة والتعبير عن الإسلام باستخدام وسائل الإعلام المختلفة، وبعد اختيار جميع الأعمال، تمّ تقسيم المعرض إلى ثلاثة أقسام: البناء، والممارسة، والآداب، وبعد ذلك أصبح المعرض بأكمله أشبه برحلة يتنقل فيها المشاهد من البداية حتى النهاية.

العلاقة بين التصميم والفن غالباً ما تكون ضبابية، ويحوم حولها العديد من المفاهيم الخاطئة التي تحولت إلى حواجز لدراسات أكاديمية تدور حول ممارسات التصميم والفن. إذاً كيف يمكن لمعرض مثل إسلاموبوليتان أن يوفق بين هذه العلاقة المتوترة؟

علّق الرغم من أن هذا المعرض هو في جوهره معرض تصميم، إلا أننا أردنا أن يشمل أيضاً الأعمال الفنية التي يُنتجها الفنانون. ونحن نعتقد أن هذه الأعمال ستسهم بشكل فاعل في المعرض وإطارة العام الذي يفهم بشكل قوي من تلقاء نفسه لكونه يتم بواسطة فنّان، ومنظم، ومصمم. ثم انعكس الحوار بين كل من «يوسف وخالد» في النهج الذي سَتبَع في تنظيم المعرض، خصوصاً مع كونه هجيناً، وُلِد في الواقع، فإن الأمر لم يكن سهلاً، كان تحدّي ولكن مثل كل التحديات في الحياة، والنتائج هي حقاً فريدة من نوعها.

ما مدى أهمية تسليط الضوء على الممارسات التاريخية لجماليات التصميم الإسلامي على الحوار المعاصر؟ وكيف يُفيد هذا الأداء الكلي للإسلام كتراث ثقافي؟

يمثل هذا التساؤل أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتنا نقرر العمل في هذا المشروع، فتسليط الضوء على الثقافة الإسلامية والممارسات الفنية يُساعد المجتمعات والأجيال الشابة على تقدير مثل هذه القيم المهمة ومن ثمّ المحافظة عليها، وكانت الدعوة المفتوحة بمثابة دافع لإبداع المصممين والفنانين لكونها جاءت من اختراع محيطهم برموزه وعناصره الأيقونية من حولهم، ويفهموا معنى الإسلام في الوقت الحالي، ونحن كثيراً ما نقرأ عن محاولات «تحديث» الإسلام، والتي يمكن أن لا تعدوا كونها مصطلحاً إذا أُخرجت من سياقها، ولكن في هذا المعرض سيستكشف المشاركون الإسلام من خلال العيون المعاصرة، وسيوجدون الموروثات الجديدة التي ستواصل بالتأكيد عملية التأثير والإلهام.

«...في هذا المعرض
سيستكشف المشاركون
الإسلام من خلال العيون
المعاصرة، وسيوجدون
الموروثات الجديدة التي
ستواصل بالتأكيد عملية التأثير
والإلهام.»

أهمية الشارقة كمكان لإستضافة أول إسلامبوليتان تعني
الشيء الكثير، خصوصاً بعد اختيارها عاصمة الثقافة الإسلامية
لهذا العام. والسؤال هنا: ما هو الدور الذي يُمكن أن تلعبه إمارة
الشارقة في تعزيز جسور التفاهم الثقافي؟ وهل تؤيد الدعم
المؤسسي لمثل هذه المبادرات الثقافية؟

ربما يكون هذا المعرض واحداً من أهم المشاريع التي يبرعها
مركز مرايا للفنون، وتوقيت المعرض ليس من قبيل الصدفة،
ولكن تقرر تحديده في ضوء اختيار الشارقة عاصمة للثقافة
الإسلامية لعام 2014. كذلك فقد خططنا لهذا المعرض أن
يسافر حول العالم، حيث من المهم لهذه الرسالة العالمية
أن تصل إلى جمهورها الدولي، وخاصة بعد ازدياد حملات
التشويه والتحريف التي تعرض لها الإسلام.

بإشراف القييمان الفنان خالد الشعفار و يوسف موسكاتيلو

هذا المعرض يضع تصوراً مقترحاً للحوار المطروح بين الإسلام والتصميم. فهو يثبت جدلاً أن هذا الحوار ينبغي النظر في آثاره المتنوعة والشاملة، وليس فقط تسليط الضوء على خصائصه الزخرفية.

(إسلاموبوليتان) هو المصطلح الذي تمت صياغته خصيصاً لهذا المعرض. فإنه يشير إلى التعددية الثقافية والتنوع ولكن ضمن سياق محدد ونهج يترجم تلك العلاقة ما بين العالمية والمحلية في فلسفة واضحة يمتاز بها المعرض.

هذه العلاقة القوية بين تأثيرات العولمة والتقاليد المحلية والتي بالتالي أثرت على العلاقة بين جماليات التصميم والإسلام، كان من شأنها ابتكار عروض ثقافية و انتاجات فنية مجتمعية أثرت المحتوى المحلي والإسلامي.

يضم المعرض أعمال المصممين المحليين والدوليين من الناشئة والمعروفين و الذين يجسدون علاقة الإسلام بالتصميم من ناحية المعنى والناحية الجمالية في أعمالهم. فهم ينظرون إلى ما هو أبعد من الطقوس الدينية و يتعمقون في أصول الجمال و الابتكار في تحدٍ دائم مع أساسيات التصميم.

إسلاموبوليتان يدرس و يعرض موضوعات شتى تتمحور حول أساليب العبادة و جماليات العمارة الإسلامية و سلوكيات المسلم و يجمعها في حوار واحد ضمن سياق منهجي بين الفنانين و أعمالهم. المعرض هو فرصة فريدة أيضاً لخلق علاقة بناءة بين الفرد و المؤسسة و الابتكار و الإنتاج و ذلك ضمن ذا المعرض الذي يبدأ هنا و يكمل مشواره إقليمياً و دولياً.

ولا بد من الإشارة أن الشارقة هي عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2014 لذا فإن هذا المعرض في مركز مرايا للفنون ما هو إلا جزء من جهود مدينة بأكملها لإثراء المحتوى الثقافي الإسلامي سواء كان التاريخي منه أو المعاصر.

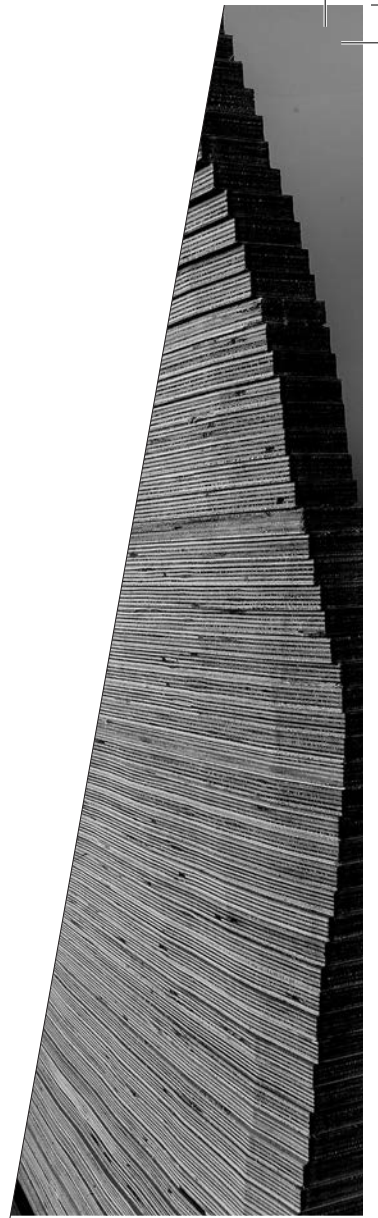
اسلامبولستان

البناء

إنتشرت العمارة الإسلامية في كافة أنحاء العالم من خلال العديد من الحضارات، وتركت تأثيرها البارز عبر القارات الست ، مما جعل العمارة مجال دراسة لإستكشاف المزيد في هذا المعرض تحت عنوان أشمل "البناء". ففي هذا القسم، استوحى المصممون إلهامهم من الروائع والتحف المعمارية الإسلامية ومواد البناء الأصلية، ودرسوا الأشكال والأنماط التي طالما ارتبطت بالأساليب والتصاميم الإسلامية لتطوير أعمالهم. ويعرض كل تصميم في هذا القسم عنصر من العمارة أو البناء من وجهة نظر مصممه. ويتم عرض عدة مرجعيات للأنماط الهندسية الإسلامية في أسلوب جديد من خلال هذه التصاميم.

علي السامرائي

اسم العمل: حائط المصلي (2014)
المواد: الخشب و الصلب
الحجم: 500 سم × 220 سم

يتمثل هدف السامرائي بشكل أساسي في إيجاد هذا العمل لإشراك الطبقات الوسطى والفقيرة في فكرة التصميم، إضافة إلى الدين. فالمصمم استوحى فكرة هذا العمل الفني من خلال مشاهدته للعمال عند أخذهم إستراحة لأداء الصلاة، ثم وقوفهم للصلاة أمام الرصيف باعتباره (ستر) لهم، عندها فكر المصمم في عمل قطعة منحوتة تحمل الناحية الجمالية من جهة، وتكون ذات فائدة للمصلين كستر توضع أمامهم بدلاً عن الرصيف من جهة أخرى.

إنها جدار الصلاة، هذا العمل الفني الذي يوفر جميع العناصر الرئيسية اللازمة لأداء الصلاة، ويعزز في الوقت نفسه لدى المصلين فكرة إعادة تعريف المسجد التقليدي، وعلى الرغم من أنه تم الأخذ بعين الاعتبار عند تصميم هذه القطعة للمصلين المسلمين، إلا أنها تتيح نوع من الخشوع والروحانية في المساحات ودور هذا التصميم بتغيير الأشكال.

العمل هو ثلاثي الأبعاد بوجود الشبكة الصوتية. يتم إنشاء الشبكة لتصبح كثيفة ومقعرة، لإيجاد مساحة لوقوف الإمام للدعوة للصلاة أو لأدائها. نوع المادة والشكل يسمح لتعزيز الصوت ويظهر جمال الجدار عندما يضرب الضوء عليه. تم إنشاء الجدار من طبقات الخشب الرقائقي التي تم وضعها وفق برنامج التصميم (كاد). ويتم في عملية صنع المساحات للصلاة باستخدام الوسائل، التي تستعمل في المساحات الداخلية والمساحات الخارجية والحدائق والمعارض لنشر الفكرة. والمصمم حريص على جعلها تستخدم من قبل كل الناس والتفاعل مع استخدامها كلاً حسب طريقته.

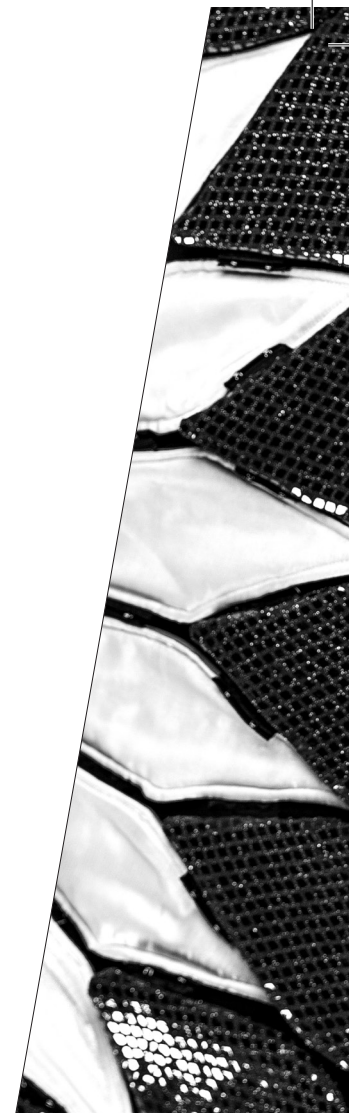
هذا التصميم هو عن الناس والمجتمع. نظراً لطبيعته المجردة، فقد أصبح الشكل المصمم ليس فقط للمسلمين، ولكن لجميع الناس من مختلف الأديان. ويعتقد السامرائي أن دور هذا التصميم يتمثل في إيجاد معانٍ جديدة وخبرات وعلى المدى الطويل.

السيرة الذاتية

علي السامرائي فنان عراقي وُلد عام 1991 في العراق، يدرس الهندسة المعمارية في سنته الخامسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة ولاية لويزيانا، الولايات المتحدة الأمريكية. بينما كان يدرس الهندسة المعمارية استمر في عمل البحوث الأكاديمية، والتصميم والرسم التي تجمع بين الهندسة المعمارية والفن والمجتمع. وبحته «العمارة المستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة: مزيج من التقاليد والتكنولوجيا» استحق جائزة الفوز لاستكشاف المجتمع، في المحتوى والحاضر (وكذلك المستقبل). فالهندسة المعمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة مزجت التكنولوجيا الغربية مع الهوية المحلية.

علي السامرائي، «جِدَاؤُ الصَّلَاةِ» (2014)

ازرا اكساميجا

اسم العمل: المسجد المتدفق 2008
المواد: النسيج + الخرز
الحجم: قطر 160 سم

الضلاة رُكنٌ من " أركان الإسلام الخمسة «، والمسلمون المؤمنون يُصلون خمسَ فترات في اليوم الواحد ، ويُمكنهم أداء الضلاة في أي مكان ، في المنزل ، أو في أماكن مُخصصة لذلك عدا الأماكن الغير طاهرة.

وكمثال على ذلك الضلاة في الهواء الطلق كما حدث في الموكب الإسلامي في نيويورك وفي أحد شوارع مانهاتن التي فُرشت بالسجاد ، حيث كانت أجساد المصلين منتظمة في خطوط متوازية مُتوجهة نحو مكة.

وصف المشروع – المسجد المتدفق

فكرة المشروع مُستوحاة من زخارف لمختلف المعالم الدينية الإسلامية، وتصميم (المسجد المتدفق) يُترجم «أركان الإيمان» الإسلامية في العمارة الدينية المتنقلة التي يُمكن ارتداؤها وهي مُصنوعة من النسيج ومُستندة إلى أنماط الهندسة الإسلامية التقليدية.

العناصر الفردية للأنماط المختارة تتكون من دوائر تشبه الزهرة، كل سبعة وثلاثون واجدة تُكون بساط صَغير يُوفر أسطح نظيفة لأجزاء الجسم التي تلامس الأرض أثناء الضلاة، وهذه البسط تحوي على (12) زوجاً من الأنغل، و (12) زوجاً من السجاد لليد، و (12) وسادة للرأس، وحقبة دائرية مركزية تحتوي على (12) قسبة.

وفي هذا التصميم فإن زهرة دائرة واحدة من (المسجد المتدفق) يُمكنها أن تستوعب (12) من المصلين، كما وأن حجم وإستيعاب مثل هذا المسجد يُمكن أن يتوسع بلا حدود أو تكون له القابلية للتكيف مع أي مساحة من خلال فضاء عِدَد دوائر الزهرة.

السيرة الذاتية

آزرا أكساميا فنانة و مؤرخة معمارية ، ولدت آزرا في سراييفو هي بروفيسورة حالياً لدفعة 1922 للتطوير الوظيفي و أيضاً بروفيسورة مساعدة للفنون في جامعة ماسيشوتس للتكنولوجيا في قسم الفنون و التقنيات.

تحرص الفنانة في أعمالها التي تمتاز بتعدد الوسائط و الخصائص على تحري و البحث في سياسات الهوية و الذاكرة على عدة أصعدة منها الجسدي (الملابس و التكنولوجيا الملبوسة) ، المدني (العمارة الدينية و المؤسسات الثقافية) و على الصعيد التاريخي و العالمي أيضاً. تبحث أعمالها عن قدرة الفن و العمارة على تسهيل السبل نحو التدخل السلمي المحايد لحل النزاعات عن طريق المسار الثقافي و بذلك توفر أطراً لتحليل لحقائق الإجتماعية و السياسية المتنازع عليها و التدخل لحلها.

هذا المثال يُشير إلى مفهوم المكان المُقدس في الإسلام، والذي يختلف عن مفهوم المكان المقدس في الدين المسيحي ، فالخير يتطلب تخصيص مكان معين من أجل أداء طقوس الصلاة يُعزف بأنه مُقدس، المكان المُقدس في الإسلام يدور حول النقاء كما تم تعريفه من خلال النظافة الروحية والجسدية ومن خلال الفصل بين الجنسين، وعلوة على ذلك فإن التجمعات أثناء أداء الصلاة قد تحوّل إلى مكان عادي إلى مكان مقدس.

في الإسلام، جسم الإنسان هو المَعْلَم المكاني المُحدد للمسجد، على الأقل من الناحية النظرية، بمعنى أن الجسم يُؤطر الحد الأدنى من مساحة المسجد لإقامة الضلاة، وهكذا يُمكن فهم المسجد باعتباره فضاء سريع الزوال إذا ما تشكل من أجساد المصلين أنفسهم، وقد أُجيزت لهم الصلاة على سطح نظيف والتوجه لإستقبال مكة المكرمة.

التفكير في المسجد يجعلنا نُفكر في هذا السؤال، هل إن المسجد هو عبارة عن بناء أو هيكل فقط؟

من الناحية النظرية ، فإن سجادة الضلاة الشخصية هي أصغر عنصر معماري مطلوب لإداء الضلاة ، حيث يُمكن بمقوماتها تغيير أي مكان غير نظيف أو لا يحمل الصفة الدينية كالشارع على سبيل المثال إلى مسجد، وكذلك الحال إذا كان أحد يصلي على الرمال أو في الصحراء أو على أي سطح آخر يُعتبر من الناحية الدينية نظيف ، فإن الإطار المعماري لن يكون ضرورياً في مثل هذه الحالات.

إذا لماذا نبني المساجد ؟ وما هو على وجه التحديد دور العمارة الإسلامية؟

لأنك أن هناك أهدافاً عديدة تكمن وراء عمارة المساجد غير تلك الأغراض الوظيفية ، منها على سبيل المثال أن المسجد يُمثل تعبيراً عن الإيمان والتقوى ، كما إنه يُمثل أيضاً هوية للمجتمع الإسلامي.

ازرا اكساميجا، «المسجد المتدفق» (2008)

برايان دوجان

اسم العمل: القيب - الأبراج - جَزَات (2014)
المادة: فخار
أحجام مختلفة

هذا العمل الفني هو فرصة لإكتشاف حدود الامعلوم. كان التحدي المتمثل في هذا المعرض ما يكفي لجعله يفكر فوراً بالتأثيرات العامة في المجتمع. تكمن أهمية هذا العمل في التقليد الأبدى الذي يتجسد في عمله: تقليد الحرفية، والفخار، ومورفولوجية قمم المساجد والأواني بجميع أنواعها.

يتكون هذا العمل من مجموعة من الأوعية الفخارية مبنية على أسس معمارية . الهندسة المعمارية هي فن يُحاور ثقافات عدة. و يجدر بالذكر أن هناك فرق بين الهندسة المعمارية والبناء مثل الفرق الموجود بين قدر الطبخ وأنية الزينة . الأواني التي عُرضت بصفاتها المعمارية تطمح إلى أن تكون مؤثرة بدلاً من نفعية، ملهمة بدلاً من كونها عملية، وملهمة لأولئك الذين يستخدمونها.

حجم هذه الأواني يتيح لها أن تكون فعّالة وحسية كما هو عمل المعماري. التفاعل يتم عن طريق اللمس، فاليد تلمس الإناء لفهم بطريقة الإحساس بالسطح، والوزن، والكثافة بدلاً من العين أو حتى العقل.

الجرار هي من القطع المعروضة . والحاويات هي في نواح كثيرة وظيفية. أغطية الجرار تتخذ شكلها من العديد من القباب الموجودة في البيئة التي يعيش فيها دوجان وهي متفاوتة الأشكال. و على عكس المراجع المعمارية، فالقباب تُمكن الوصول إلى داخل الإناء للحفاظ على نفعيتها التقليدية.

وجود دوجان في دولة الإمارات العربية المتحدة منحتة الفرصة الكافية للإطلاع على التصاميم والعمارة الإسلامية. فالمساجد أصبحت من المظاهر المعتادة له ووفقاً لدوجان، فإنها تُذكر الفرد دائماً بموقفه من العلاقة الروحانية التي لا يمكن تفسيره أحياناً.

الخطوط المعمارية و الزخرفة الإسلامية الموجودة في المساجد لا تختلف كثيراً عن تقنية الزخرفة و التصميم التي يستخدمها دوجان على أسطح الجرار. والآلية المستخدمة على سطح الفخار هي مماثلة للصياغة الهندسية الموجودة على جدران و قباب العمارة الإسلامية. وهي أنماط غامضة ومعقدة، ولكن تنطوي على نظام أصيل وغني يشابه اللغز الذي لا يمكن أحد اكتشافه.

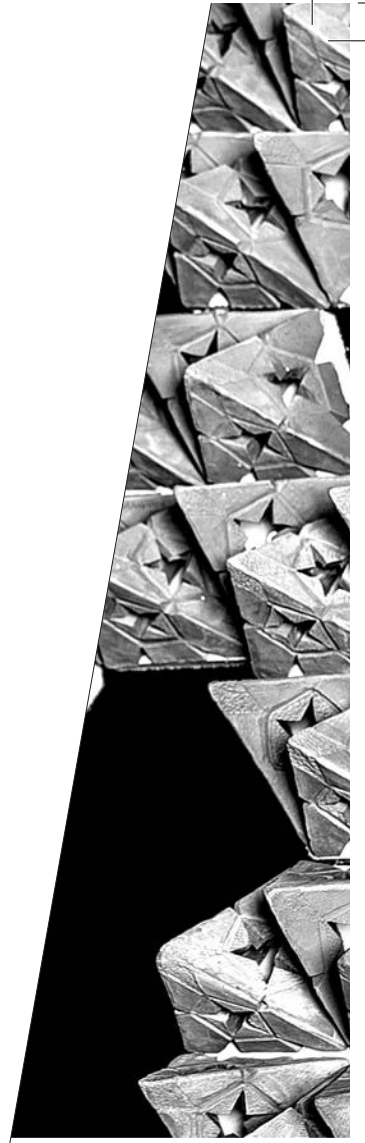
السيرة الذاتية

برايان دوجان أستاذ أمريكي مشارك في الهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية في الشارقة. حصل دوجان على الماجستير من جامعة تكساس A&M ثم عمل ودرس في المجال الأكاديمي لأكثر من ثلاثين عاماً. وقد نشر في العديد من المجلات البحثية وقد عُرضت أعماله محلياً ودولياً.

برایان دوجان، «القیب - الأبراج - جَزَات» (2014)

ماهويش احسان

اسم العمل: الإتحاد في التنوع ستة السادس (2014)
المواد: سيراميك - التراكوتا الطين النضيج
الحجم: 161.5 سم × 107 سم × 10 سم

في هذا العمل حاولت إحسان تفكيك رموز الميتافيزيقا التقليدية لفهم المزيد عن الألوهية والحقائق المقدسة لدى ملايين الناس في جميع أنحاء العالم. كانت مصرّة على اكتشاف العلاقة بين التصميم والإسلام، وذلك حصرياً في الفن الهندسي والسيراميك.

تؤمن الفنانة بأن سرد المعاناة الروحية للشخص هو مفتاح العمل مع الطين كونه الواسطة الأكثر طبيعية. فاستخدام الطين، والهندسة وكذلك الأضواء المسطحة على الأشكال يضيفي معنى للتصميم الإسلامي المعاصر.

يهدف التركيب إلى خلق ملمس ما ذي كما رواه سيد حسين نصر «تعدد الأشكال المقدسة ليس تناقضاً نسبياً، ولكن تأكيداً لحقيقة عالمية». وإذا نظرنا إلى أساس البناء والهندسة المعمارية لدين الإسلام، فإن العنصر الأساسي هو مفهوم الوحدةانية والواحد هو محور الكون كله.

رباعيات الأسطح هي مائتان وأربعون وهي التي تشكل أربعون شكلاً أساسياً، حيث أن كل ستة تُشكّل عاملاً مهماً يتناسب مع نقطة مركزية فريدة تجسد إسم التصميم كما هو «ستة – السادس».

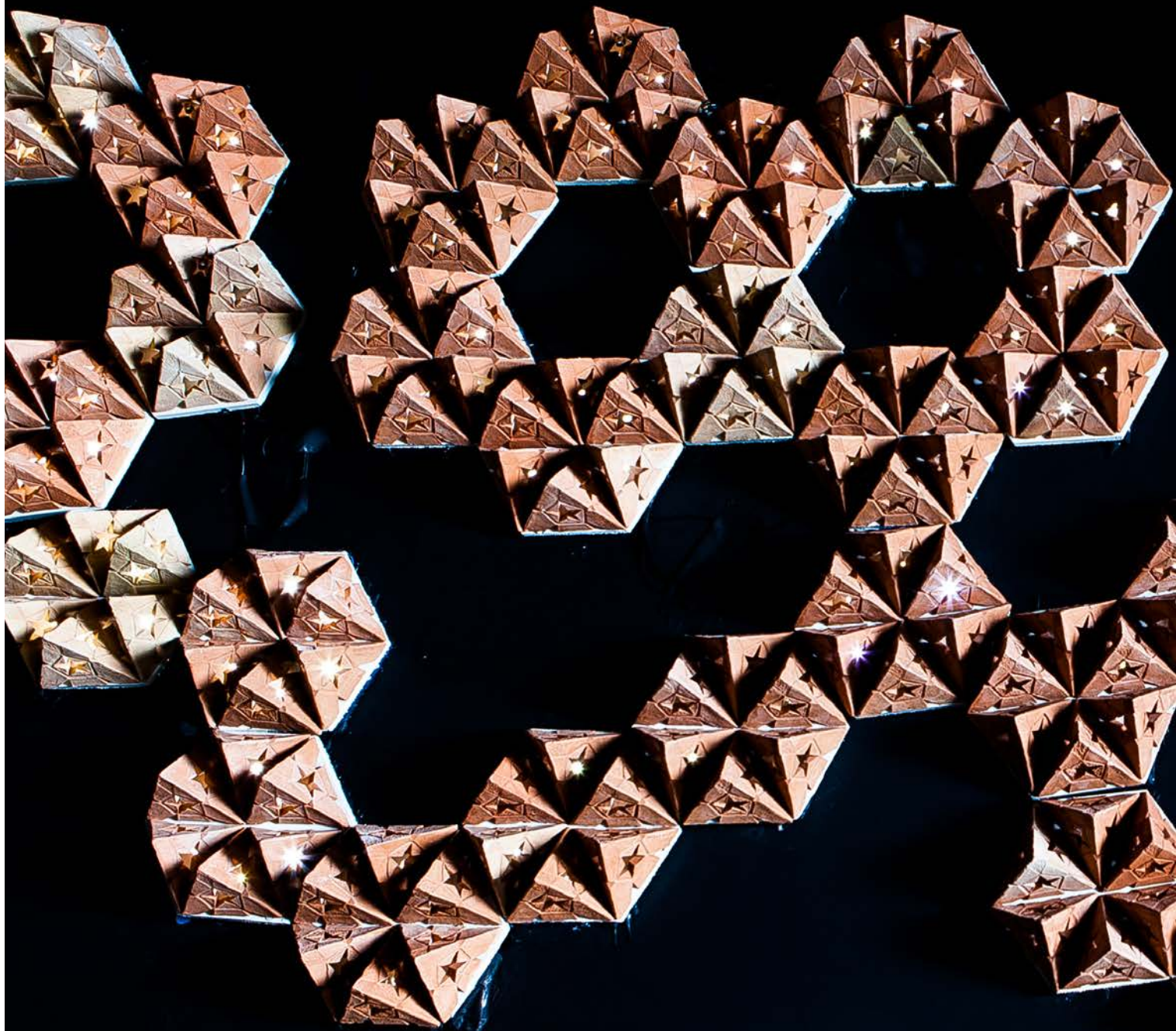
تصور الله أو الإسلام في العمل يتم فقط من خلال التصميم الهندسي، الشكل الأفلاطوني والأضواء هذه كلها غير مادية، ولا تعبر عن نفسية الفنان. الرب لا ينحصر وليس له حدود فهو المطلق والمحدود.

السيرة الذاتية

ماهويش إحسان هي مصممة وفنانة مقيمة في باكستان. لديها شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة كراتشي، وقد عرضت أعمالها محلياً ودولياً. لديها ولع خاص في السيراميك والهندسة والنحت.

ماهويش احسان، «الإتحاد في التنوع ستة السادس» (2014)

ريهام شلش

اسم العمل: طاولة القهوة الثمانية (2014)
المواد: الخشب + الزجاج
الحجم: 80 سم × 80 سم × 35 سم

تَجْمَع المُصمِّمة في هذا العمل الفني بين الفن الإسلامي وتصميم الأثاث. فهي تُقدم التصميم الهندسي الإسلامي مع لمسة عصرية لتسليط الضوء على وجود الفن الإسلامي في حياتنا اليومية.

خلفية الفنانة ريهام شلش التعليمية واهتمامها بالمثلث الإسلامي جعلها تدرك أن معظم العمارة الإسلامية تقوم على المثلث، وخاصة قبة الصخرة. وبهذا فإن المثلث يصبح رمزاً للكون ويدل على وحدانية الله. مُرتعين يشتركون معاً، أحدهما يُمثل الكعبة والآخر العناصر الأربعة للأرض. ومن هذا يأتي الإلهام لإنشاء طاولة مثمنة الشكل مصنوعة من الخشب.

وترى شلش أن الثقافة الإسلامية تفقد ببطء قيمتها في العمارة المعاصرة. وهنا يصبح دور المصممين والمهندسين المعماريين الشباب مهماً جداً للحفاظ ليس فقط على هذا الإرث الغني، ولكن أيضاً لتقديمه بطريقة أكثر معاصرة وإشراك الجمهور مع تفاعلاته.

السيرة الذاتية

خريجة كلية الهندسة المعمارية و عملت كمهندسة معمارية لعدة سنوات، وتدرس حالياً للحصول على شهادة الحرف التقليدية بالفسطاط «باب رزق جميل» في مدرسة الأمير للفنون التقليدية. لديها أيضاً مكاتب استشارية متخصصة في الهندسة المعمارية، والتصميم الداخلي، والمناظر الطبيعية، والأثاث.

ريهام شلش، «طاولة القهوة الثمانية» (2014)

صدّيق واصل

اسم العمل: شبابيك مكة (2013)
المواد: شبابيك خشب من مكة المكرمة
360 سم × 180 سم

هذا العمل هو مجموعة من الشبائيك القديمة التي تمّ تجميعها من البيوت القديمة التي كانت تطل على الحرم المكي الشريف. وتمّ توظيفها بشكل هندسي مترابط ومتداخل، فكل قطعة من الشباك تتواصل مع الآخر وبنفس المقاس لتكتب كلمة مكة. مكة التي تتمركز في وجدان المسلمين وحيهم لبيت الله الحرام. هذا العمل يعكس أيضاً الصلة بين الماضي والحاضر باستخدام هذه الشبائيك القديمة في عمل فني عصري.

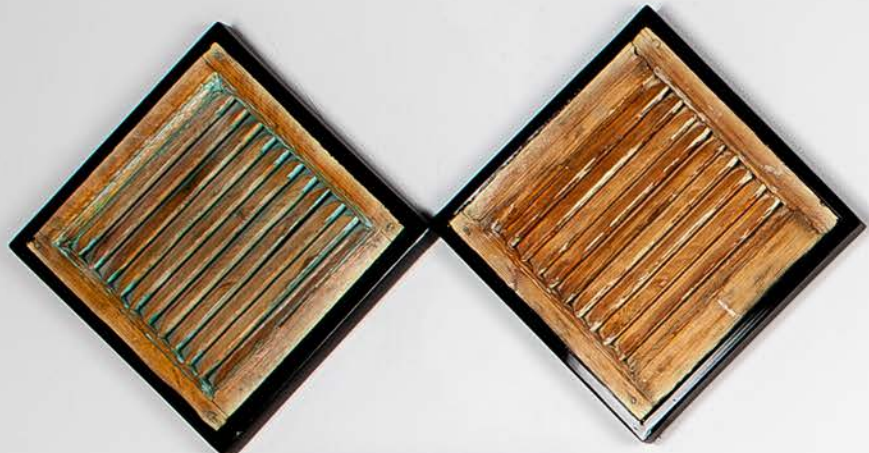
هذا العمل أيضاً يعكس أهمية فن الزخرفة و العمارة الإسلامية التي يُمكن رؤيته في التفاصيل من الزخارف والنقوش. و حرص الفنان أن تكون القطع من الشبائيك متصلة ببعض بهندسة معيّنة و أرقام ذات دلالة، فمثلاً الشبائيك التي تُكوّن كلمة مكة قد قُسمت كالتالي: حرف الميم هو عبارة عن ستة قطع للرمز إلى العلاقة بين الماضي والحاضر والكاف تتكوّن من سبعة قطع للرمز إلى الطواف والسعي في بيت الله الحرام. أمّا حرف الهاء فهو يتكوّن من خمسة قطع وذلك للدلالة على الخمس صلوات المكتوبة للمسلمين، وقد اهتم الفنان حتى بالنقطتين على الهاء والتي ترمز إلى شكل الكعبة.

السيرة الذاتية

صادق واصل فنان و نحات حاصل على الماجستير في العلوم الزراعية من جامعة الملك عبد العزيز. عضو في العديد من جمعيات الفنون و منها بيت الفنان المعاصر، جمعية الفن السعودي و المنظمة العالمية للفنون في الولايات المتحدة الأمريكية. يشغل حالياً منصب المدير العام لقسم الفن و الثقافة في مكة المكرمة.

صديق واصل، «شبابيك مكة» (2013)

شروق نحاس

اسم العمل: تصاميم إسلامية حديثة (2014)
المواد: كتاب + ورق الجدار
الحجم: 19.05 سم × 20.32 سم (الكتاب)
200 سم × 50 سم (ورق الجدار)

الزخرفة هي العنصر البصري الذي يمكن رؤيته وحيداً أو في أنماط متكررة. وله أهمية خاصة وقصة عبر التاريخ. وقد شوهدت في العديد من الثقافات في أشكال وأنماط وأنظمة متعددة تأثرت بمعتقدات وعادات وتقاليد الناس. الزخرفة الإسلامية ظهرت للمرة الأولى بعد ولادة الإسلام في القرن السابع في عهد الخلافة الأموية.

تصميم الزخارف الإسلامي تغير كثيراً في عهد الإمبراطوريات الإسلامية التي حكمت العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تركيا، مصر، إيران، العراق، الشرق الأوسط، وإيطاليا، وغيرها. كما وأنه تأثر بالثقافات الأخرى المحيطة في الدول الإسلامية مثل الثقافة الرومانية والبيزنطية والمسيحية في أول عهدها والصينية، وغيرها. ولم يكن السبب هو فقط قرب هذه الثقافات، بل لوجود التبادل الثقافي بين الدول الإسلامية والثقافات الأخرى.

من الجدير بالذكر أن هنالك نوعان من الأنماط التي اشتهرت بها الحضارة الإسلامية، هي الأرابيسك والزخارف الهندسية. في بعض الأحيان تتكرر إما وحدها أو في تركيبة لخلق أنماط تغطي الأسطح المختلفة مثل المساجد والمخطوطات والسجاد، والأثاث، والخشب والمجوهرات والمنسوجات وغيرها.

فكرة هذا البحث هو إيجاد زخرفة أرابيسك حديثة وجديدة مستوحاة من تلك الحقبة التاريخية لإستخدامها في العديد من التطبيقات الحديثة. والهدف هو إحياء عظيم لتاريخ التصميم و الزخارف الإسلامية وخلق أشكال من شأنها أن تكون أكثر معاصرة. هذا التصميم يقوم على أسلوب خلط الأساليب الحديثة والإسلامية. هذه الطريقة تركز على مزج الخصائص الإسلامية والحديثة لتطوير نمط جديد يمثل كل هذه الأساليب دون أن تفقد خصائصها المتميزة. وقد استخدمت هذه الطريقة في كثير من الأحيان في التصميم الداخلي والأثاث.

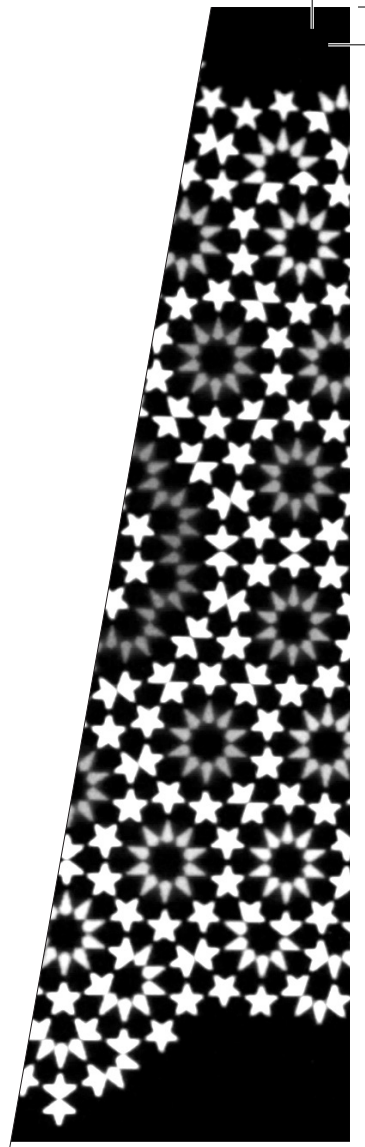
السيرة الذاتية

شروق نحاس هي مصممة رسوم بيانية ومساعدة مدرّسة في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. حصلت على درجة البكالوريوس في التصميم الجرافيكي من جامعة أم القرى في مايو 2007. وشهادة الماجستير في التصميم الجرافيكي من معهد روتشستر للتكنولوجيا (RIT) في نيويورك مايو 2014. وقد حازت على جوائز و شاركت في معارض عدة في الولايات المتحدة و الإمارات العربية المتحدة.

شروق نحاس، كتاب «تصاميم إسلامية حديثة» (2014)

زارا حسين

اسم العمل: الخضوع (2015)
المادة: فيديو
الحجم: 3 دقائق

تتركز هذه القطعة على الهندسة وهي واحدة من أشكال التعبير المقدسة في الإسلام. وهذا واضح في الآثار الإسلامية التي يمكن إيجادها في أعمال البلاط الحجري و زخرفة الخشب والمعادن ويمكن العثور عليها في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

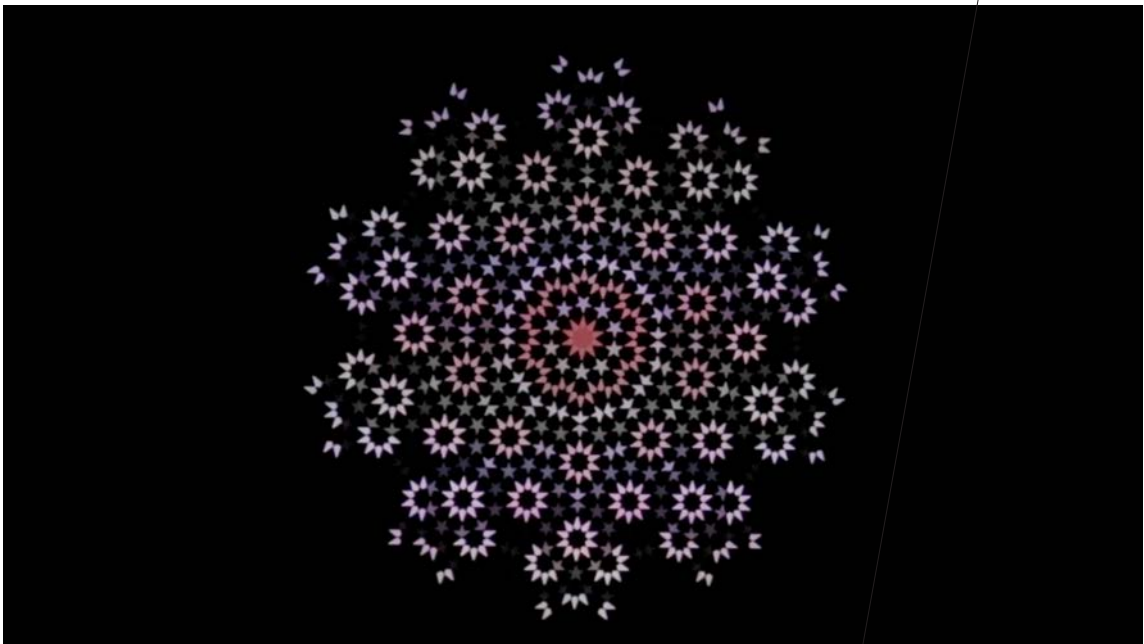
قامت الفنانة بتكوين عمل فني تركيبي باستخدام الضوء، و هو طريقة جديدة في التصميم الهندسي. ويستخدم الكمبيوتر لخلق أشكال هندسية تتكرر وتتفتح ثم تعود كسابق عهدها. واعتمدت حسين على نمط يستند على تصميم عشرة نجوم وخمسة أشكال متماثلة ومتناوبة.

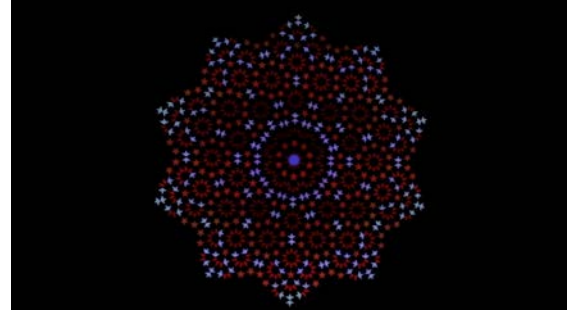
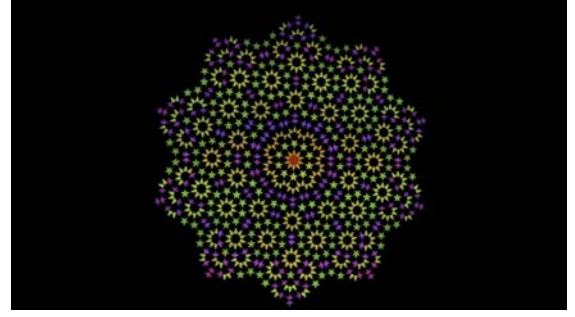
تم تصميم هذا العمل ليعرض في بيئة حيوية، تتغير الألوان مع الحركة والصوت لخلق بيئة غامرة. ويطلق على هذه القطعة اسم «استسلام» لأن الفنانة تريد للمشاهد التفاعل مع العمل والإنغماس فيه. والفكرة الأكبر هي أن الهندسة تسمح للمشاهد أن ينجذب للعمل، مما يتيح له / لها أن ينسوا همومهم الدنيوية ليصبحوا محورها وليشاركوا فيه.

في بيئة مظلمة، يحتوي هذا العمل جميع الحواس البصرية والسمعية والجسدية بهدف خلق شعور من السهولة والطمأنينة وتكوين مساحة ملهمة للزوار.

وحسب رأي الفنانة ، فإن التصميم الهندسي قادرٌ على أن يصل إلى عِدّة مستويات مختلفة من الإحساس لخلق نوع من التوازن والانسجام. والطبيعة المتكررة للتصميم الهندسي تجعل الدقيقة تصبح لانهاية لها. الرسالة هي أن الفرد مرتبط بالعالم الواسع كله وأننا جميعاً جزء من نسيج متشابك من الوجود. وهذه هي الرسالة المحورية في الفلسفة الإسلامية.

مقتطفات من فيديو "خضوع" للفنانة زارا حسين

السيرة الذاتية

زارا حسين حاصلة على الماجستير من برنامج الفن البصري الإسلامي التقليدي من «برنس سكول فور ترادشنال ارت» في لندن. وقد أمضت سنوات عديدة لتحديث التقنيات التقليدية المستخدمة في إنشاء فن الرياضيات الهندسية وتسخيرها لإنشاء أعمال بصريّ معاصر. وكان لديها عدة معارض فردية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وقد احتفظت بأعمالها مع العديد من المجموعات الوطنية.

وقد تم منح حسين جائزة «موزاييك» للفن والثقافة الذي قدمه صاحب السمو الملكي أمير ويلز، بالإضافة الى ترشيحها مرتين «لجائزة جميل» في V&A.

وقد تم مؤخرًا منحها «مجلس فنون» لإنتاج منحوتة جديدة لمعرض خاص في متحف برمنغهام ومعرض الفنون مايو 2014.

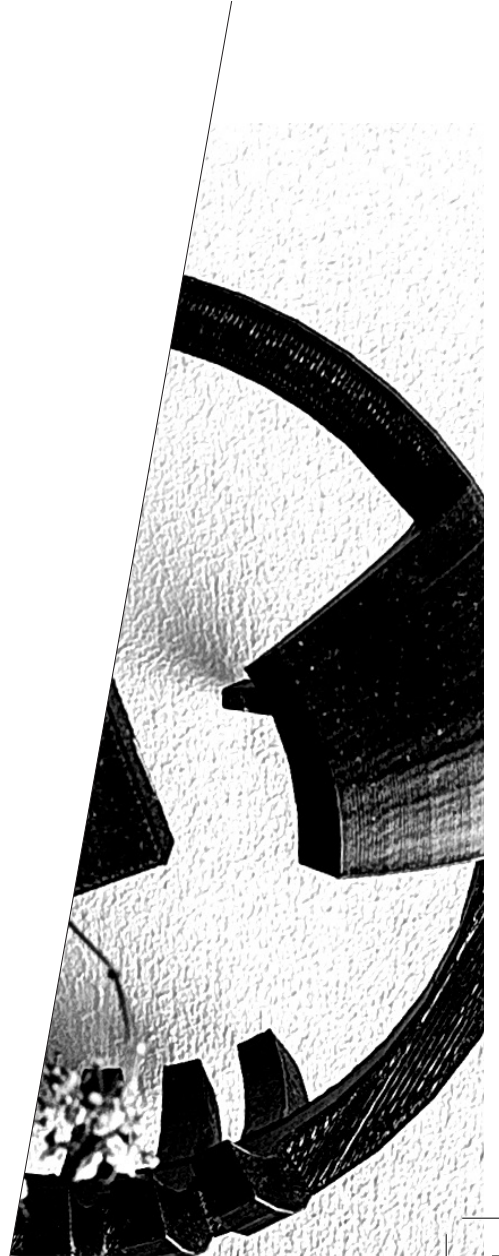
زارا حسين تعيش وتعمل في لندن.

الآداب

بُنيت الأديان حول العالم على معتقدات صلبة،
وتعتبر مصدرا للتعليم الأخلاق والسلوكيات، والدين
الإسلامي لا يختلف عن هذه الأديان. يستكشف
هذا القسم من المعرض الأخلاق والسلوكيات
الإسلامية تحت عنوان "الآداب". قام المصممون
بدراسة نظم وبيانات مختلفة من الإسلام، وعرضوا
من خلال تصاميمهم النتائج التي توصلوا إليها.
واستدرج المصممون خلال دراساتهم حقائق تعدت
منظور الأخلاق، واستلهموا تصاميمهم من أسس
كل من هذه الأنظمة والبيانات. تفتح الأعمال
المعروضة والتي يتميز بعضها بالدramaticية من
جانب والبعض الآخر بالاجاذبية الجمالية الباب أمام
نقاش يتجاوز حدود التوجه أو البيان.

خالدة الجاك

اسم العمل: قنبلة الزهرة (2014)
المادة: مطبوعة بلاستيكية ثلاثية الأبعاد
الحجم: قطر 15 سم

هناك صراع دائم في داخل الفنانة حول التمثيل الخاطيء للإسلام، وقد لعبت وسائل الإعلام دوراً في فهم القيم الحقيقية للإسلام، ويأتي هذا العمل كردة فعل على هذا التمثيل الخاطيء، وتسليط الضوء على الجذور العميقة للإسلام داخل الدين.

التصميم في هذه الحالة بالذات، يلعب دوراً في التصدي للجدل من خلال تصوير ما تعتقده الجاك هو التعريف الحقيقي لهذا الدين.

وقد استمدت «قنبلة الزهرة» الإلهام من عمل بانكسي في «قاذف الزهرة» (و أيضاً مع قصيدة بونا محمد بعنوان «من أجل الحب»، حيث قال فيها الشاعر «... أقتل باسم [الإسلام]، ولكن الاسم يشتق من السلام». وصممت القطعة على شكل قنبلة كتب عليها كلمة (السلام) باللغة العربية، والحلقة التي تربط القطع معاً هي حرف [الألف] وهو الحرف الأول من كلمة الإسلام.

الفن والتصميم معاً طرحوا أفكاراً كثيرة و احتمالات جديدة في العديد من وسائل الإعلام لتحفيز العواطف وإثارة التساؤلات المهمة، مما يساهم في إمكانية تغيير الاعتقاد الخاص به.

وهذا العمل يُحوّل القنبلة إلى إناء لوضع الزهور، والتي تعتبر عالمياً علامة السلام . و من خلال رمزية العمل تُبين أن فكرة رمي الزهور هو حتماً البديل الأفضل من رمي القنابل.

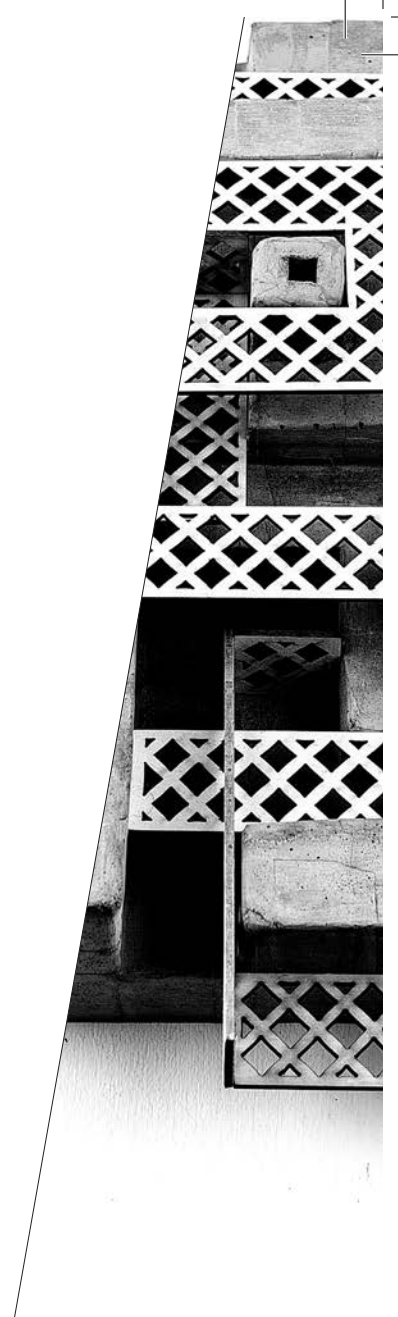
السيرة الذاتية

خالدة الجاك هي خريجة من كلية العمارة في الجامعة الأمريكية في الشارقة. تحرض الجاك أن توظف تحصيلها الأكاديمي و مهاراتها في التصميم في خدمة تطور المجتمع. فهي تؤمن بأن العمارة، التصميم و الفن بإمكانهم خلق نوع من الإيجابية في المجتمعات و البيئة المحيطة.

خالدة الجاك «قنبلة الزهرة» (2014)

مؤمن مشتهى

اسم العمل: النور (2014)
المادة: أسمنت + الخشب
الحجم: 35 سم × 15 سم × 15 سم

حاول مُشْتَهَى استكشاف طريقةَ لإستخدامِ العطور في التصميم، وعَمَلَ لِتَحْقِيقِ ذَلِكَ مَعَ عِطْرِ الْعُودِ الَّذِي يَسْتُخْدَمُهُ عَادَةُ الْعَرَبِ فِي الْخَلِيجِ، كَمَا أَنَّ التَّعْطُرَ بِهِ يُعْتَبَرُ تَقْلِيداً مُتَبَعاً قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ.

تَصْمِيمُ مُشْتَهَى لِحَاوِيَةِ (مَبْخَرَةِ) الْعُودِ يَهْدُفُ إِلَى إِيجَادِ قِطْعَةٍ دِيكُورٍ ثَابِتَةٍ فِي الْمَنْزِلِ ، مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَجْلِبَ الْهَدُوءَ مِنْ خِلَالِ الرِّوَائِحِ الَّتِي تَفُوحُ مِنْهَا وَالَّتِي تُشَجِّعُ عَلَى التَّأَمُّلِ وَتَبْقَى نَافِذَةً لِمُدَّةٍ لَا بَأْسَ بِهَا.

أَطْلَقَ الْفَنَانُ مُؤْمِنُ اسْمُ «النور» عَلَى هَذَا الْعَمَلِ الْفَنِيِّ الَّذِي يَكْبِسُ الْفِكْرَةَ النَّمْطِيَّةَ لِإِسْتِخْدَامِ مَبْخَرَةِ الْعُودِ مِنْ خِلَالِ إِيجَادِ شَكْلِ يُمَثِّلُ قِطْعَةً دِيكُورٍ إِضَافِيَّةً تُعْطِي مَعْنَى لِلْمَكَانِ الَّذِي تُوجَدُ فِيهِ.

اسْتَوْحَى الْفَنَانُ هَذَا الْعَمَلِ مِنَ الْأَشْكَالِ الْهَنْدَسِيَّةِ وَالْمَعْمَارِيَّةِ الَّتِي يَزَخُرُ بِهَا الْفَنُ الْإِسْلَامِيُّ حَيْثُ قَامَ بِمُحَاوَلَةِ لُثْنِي تِلْكَ الْأَشْكَالِ يَهْدَفُ إِيجَادَ نَمُودَجٍ بَصَرِيٍّ ثَلَاثِي الْأَبْعَادِ ، ثُمَّ اسْتُخْدِمَ كُلٌّ مِنَ الضَّوْءِ وَالظِّلِّ لِتَحْقِيقِ الْإِنْسِجَامِ بَيْنَ الْأَجْزَاءِ الصَّلْبَةِ مِنْهَا وَالشَّفَافَةِ.

الْأَشْكَالُ الْهَنْدَسِيَّةُ مُصْنُوعَةٌ مِنَ الْخَرَسَانَةِ ، فِي حَيْثُ أَنَّ النُّحْتَ كَانَ عَلَى قِطْعٍ مِنَ الْخَشَبِ ، وَهَذِهِ الْإِنْطِاطُ تُشَكِّلُ كَلِمَةَ النُّورِ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَالَّتِي تُشِيرُ أَيْضاً إِلَى اللَّهِ ، الْخَالِقِ الَّذِي هُوَ مَصْدَرُ الْمَعْرِفَةِ وَالنُّورِ ، ثُمَّ يَتِمُّ وَضْعُ الْعُودِ فِي الْجِزْءِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْخَرَسَانَةِ.

السيرة الذاتية

مُؤْمِنُ مُشْتَهَى مُهَنْدِسٌ مَعْمَارِيٌّ وَخَرِيجُ الْجَامِعَةِ الْأَمِيرِكِيَّةِ فِي الشَّارِقَةِ. وَقَدْ عُرِضَتْ أَعْمَالُهُ الْفَنِيَّةُ مَحَلِّيًّا ، لَدَيْهِ وَلَعُ كَبِيرٌ فِي التَّصْمِيمِ ، لَيْسَ لِكُونِهَا فَقَطْ أَدَاةٌ لِلتَّعْبِيرِ ، بَلْ أَيْضاً كَوَسِيلَةً تُثِيرُ اسْئَلَةً مُهِمَّةً حَوْلَ الْإِسْتِمَادَةِ وَالتَّأَثِيرِ وَالْإِلْهَامِ.

مۇمىن مىشتىھى «النور» (2014)

سمية عبد الغني

اسم العمل: الميزان (2014)
الحجم: الصور + الاحجار
احجام مختلفة

تبدأ قصة هذا العمل من (بذرة إيمان) نادي القرآن الذي تنتمي إليه الفنانة. حيث طلب منهم كمجموعة تقديم مشروع يدور حول (الآخرة)، وعرضه على بقية الأعضاء بشكل مبتكر قسمت المجموعة إلى فرق، وقسمت الآخرة إلى أجزاء تم توزيعها على المجموعة وكان نصيب الفنانة الميزان.

ينقسم المشروع إلى قسمين، الأول علمي بمعنى أن يتم إيصال المعلومات بشكل واضح وفيسط ودقيق. والثاني حسي أي استشعار الوقوف أمام الميزان وما يعنيه ذلك من وزن الأعمال الصالحة والباطلة.

للقسم الأول، أنتجت عبد الغني فيلماً قصيراً بمساعدة المخرجة هند فخر.

وللقسم الثاني، ابتكرت الفنانة لعبة بسيطة وطريقة، في ليلة العرض طلبت الفنانة من أعضاء المجموعة السير في طريق مظلم فضاء بقوانين، وعند كل فانوس وضعت عبد الغني حجارة صغيرة مغلفة بقصدير وزعت بشكل عشوائي، وطلبت من كل عضو أن تقوم بجمع خمسة قطع من الحجارة فقط وتضعها في كيس (وزع عليهم فسيقاً) دون فتحها. عند عرض الفيلم، طلب من عضوات النادي فتح الأكياس وقض القصدير وقراءة الكلمات المكتوبة على الحجارة. وكانت مقسمة إلى قسمين

قسمُ يُمثل الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان في حياته
(إبتساقة ، صدقة ، كلمة طيبة...الخ) والقسم الثاني يُمثل الأعمال
السيئة (الكذب ، قطع صلة رحم ، السب و القذف.....الخ)

لكل عمل صالح تُضاف نُقطتان و لكل عمل سيئ تُطرح
نُقطتان. أما الدرجات فتُحتسب كما يلي:
صفر=النجاة من النار(أهل الأعراف)
أو أكثر من الصفر = الجنة
أو أقل من الصفر = النار

لم يُنتهي المشروع بانتهاء عرضه، بل بقي أثره مع الفنانة
مُتمثلاً بفكرة تلاحقها لتحويل هذا المشروع إلى عمل فني ،
وأرادت أن تصل هذه الفكرة إلى الناس بأسلوب بسيط ومؤثر
في ذات الوقت خصوصاً في مُجتمعات كثيرة يتم النظر فيها
للإسلام على أنه دين يحدّث على الإرهاب بينما هو في الحقيقة
دين الرحمة والعلم والأخلاق.

فَبَعْدَ البحث في موضوع (الميزان) تبين للفنانة أن أكثر ما يجعله
ثقيلاً هو حسن الخلق. وهذا أمر يغيب حتى عن أذهان المسلمين
أحياناً.

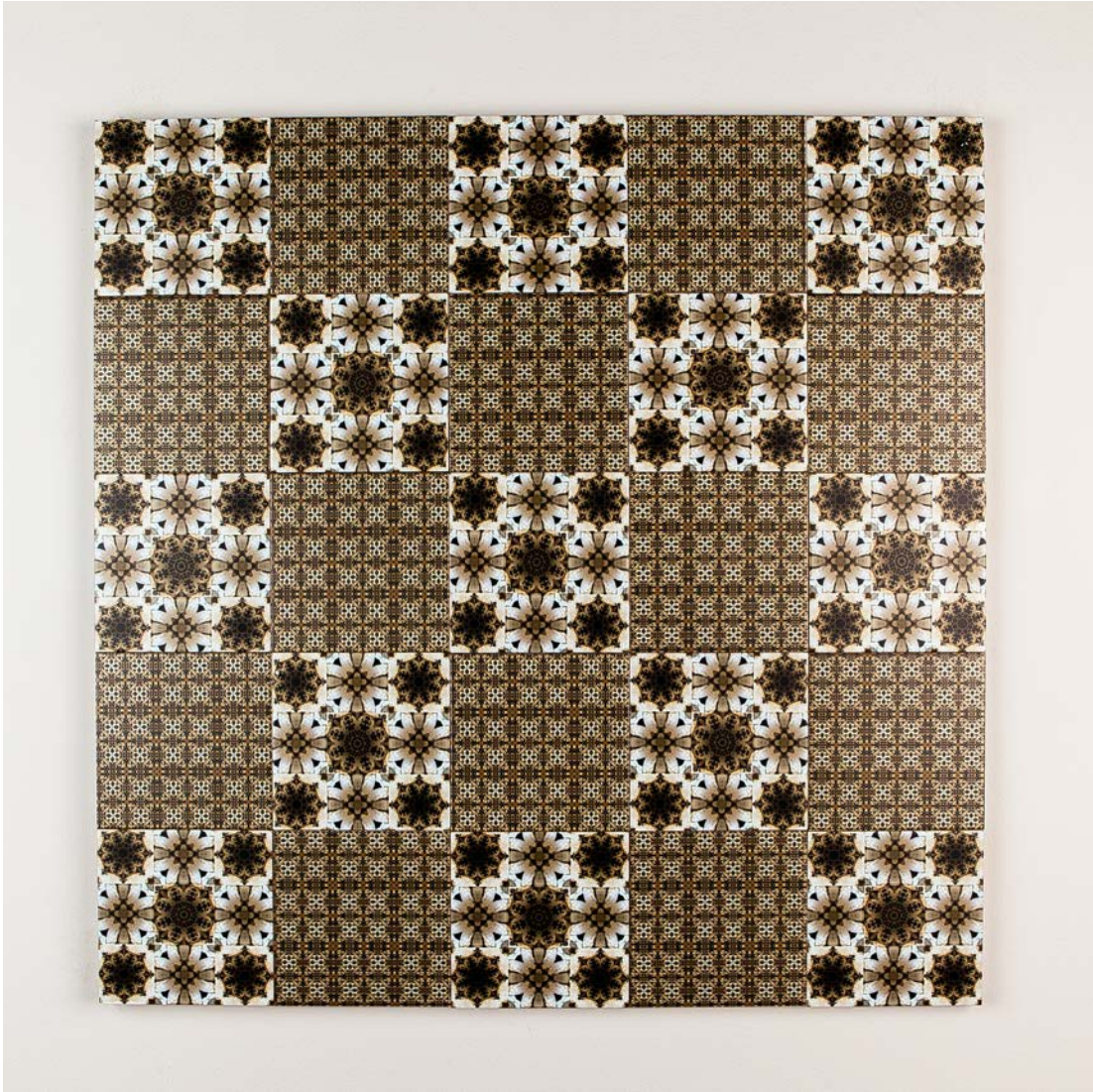
أخذت الفنانة الجارة وقامت بتصويرهم ، ثم حوّلهم إلى
تصاميم، اختارت أربعة منها ، ثم طبعها على قطع من البلاط ،
ثم وزعت بتناسق مُكوّنة (مَرَبَع) بالإضافة إلى فيلم قصير أخذ
لتوضيح فكرة الميزان

السيرة الذاتية

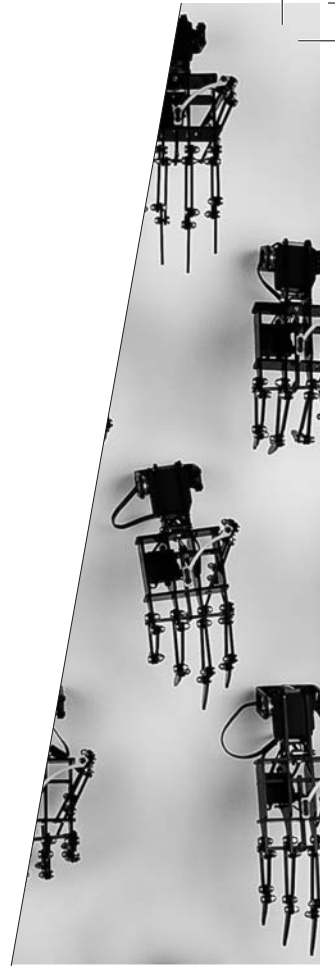
سمية عبد الغني فنانة بحرينية متخصصة في فن الكولاج و
التصوير و الوسائط المتعددة. تؤمن الفنانة بأهمية تقديم
الإسلام من الناحية الفلسفية و الدينية للجمهور الفني. و تعمل
الفنانة على تطوير فنون و زخارف متناسقة في أعمالها تشبهاً
بالطبيعة.

تؤمن عبد الغني بالصفات المشتركة بين الأديان المختلفة
كالأخلاق و النقاء و هي مهتمة جداً بتطوير البحوث المتعلقة
بهذا الشأن.

سمية عبدالغني «الميزان» (2014)

عامر الدور أمل حليق جوزيف هندريكس

اسم العمل: المأزق (2014)
المواد: زجاج بليكسي ، طباعة ثلاثية الأبعاد ، محرك و حديد
الحجم: 220 سم × 150 سم

المأزق هو مشروع طُوّر فكرته من الإسلام. وينظر إليه على أنه كمصدر للإلهام بدلاً من أيديولوجية. يركز هذا العمل على النظام القانوني للعقوبة في الإسلام وما يُسمّى القصاص وهو موضع للجدل دوماً خاصةً عند النظر إلى خصوصيات العقاب من بتر لليد والرجم وغيرها. و يركز العمل على كون العقوبات جزءاً من أبعاد النظام الاجتماعي والاقتصادي المعقد الذي يُوفر الحقوق بقدر ما يُطالب بالمسؤوليات.

يطرح هذا العمل أيضاً ديناميكية الاعتدال و الحرية في الإسلام من خلال التركيز على أهمية النظر للأمور بكليتها من دون عزل الأحداث و خاصةً في موضوع القصاص. و في قطعة عمل مجسّمة فيزيائياً، برز نظام معقد للحقوق والمسؤولية يُشابه تعقيد تشريع يد الإنسان. فقد مُنح الإنسان الحق في أن يحيا حياة كريمة وهذه الحقوق تأتي كشرط مسبق على أن تُحترم ممتلكات الغير.

يُركز العمل أيضاً على تلازم العوامل المادية و الميتافيزيقية بين الجسد و النظام بالنظر إلى السرقة كموضوع مُحدد و دراسة موضوع بتر اليد بتمثيل اليد الميكانيكية و العارية كعلاقة الدولة بالسارق.

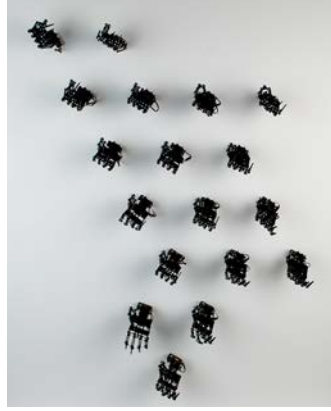
جمالية العمل تكمن بظهور السبب و النتيجة في آن واحد في محاولة جادة لخلق الإنسجام ما بينهما

السيرة الذاتية

عامر الدور

تدرب عامر الدور كمهندس وكمعماري . وقد عمل في المجالين وقد اظهر ولعه في اكتشاف التقارب والتشابه بين الابتكار التكنولوجي والفضاء. ولقد بدا في العمل في ستوديو التصميم الخاص به في دبي. وهذا الاستوديو يلقي الضوء على إيجاد إمكانية صنع أشكال مجسمة تتفاعل وتستجيب للفروقات البيئية المحفزة.

عامر الدور و أمل حاليق و جوزيف هندريكس
«المأزق» (2014)

جوزيف هندريكس

جوزيف هندريكس هو المحرّك والقوة الكامنة وراء استوديو HID.

بدأ عمله بهذا الإستوديو في عام 2010 للبحث عن الصلة بين الفنان والمصمم، الشركات والأفراد أيضاً. ويعمل HID عالمياً من هولندا إلى موسكو وأبوظبي إلى لاجوس. هذه العالمية ساهمت بوجود مجموعة من المختصين في العالم يساهمون على أن يكون التصميم ممتعاً وخلاقاً من البدء حتى إكمال المنتج. وذلك أيضاً يعني أن كل مراحل التصميم والتركيب والتجميع تتم في HID.

أمل حليق

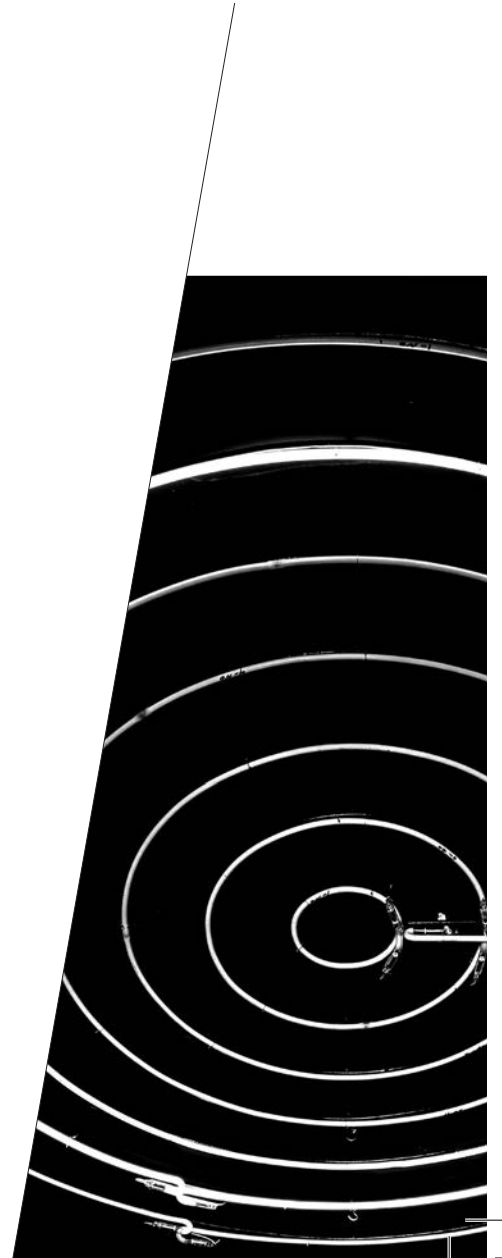
أمل حليق هي مصممة إماراتية لديها الشغف والاهتمام بتصميم الحلبي والأحجار الكريمة. حصلت أمل على البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في واشنطن في 1994 وفي 1998 حصلت على شهادة بتخصصين إدارة الأعمال ونظم المعلومات من جامعة همبرسايد و لنكولنشاير في المملكة المتحدة. بعد مسيرة عمل ناجحة في إدارة الموارد البشرية توجهت إلى ممارسة شغفها في تصميم الحلبي والمجوهرات.

الممارسة

يمثل هذا القسم إعادة تفسير للعبادة، ويستكشف ممارسات العبادة المختلفة للمسلمين بتركيز خاص على أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة، والزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قام كل مصمم ببحث دقيق عن أحد هذه الممارسات وأعاد تفسير خياره عبر مفهوم تصميم شامل قام العمل المعروض بإبرازه. وبعيدا عن أي مسمى ديني، تناقش هذه الأعمال في هذا القسم الحوار بين التصميم والإسلام من وجهة نظر المصمم بغض النظر عن الجنس، والعرق، والثقافة، والمعتقدات الدينية.

عبدالعزیز الحربي

اسم العمل: الطواف (2014)
المادة: نيون
الحجم: قطر 200 سم

من خلال هذا العمل عبّر الفنان عبد العزيز عن وصفه لجموع المسلمين أثناء تأديتهم لشعيرة الطواف حول الكعبة، وكيف أن الجميع متساوون، فتجدون، ويمتزون ضمن حركة دائرية متناغمة لتأدية شعيرة واحدة، ولتحقيق مقصد واحد.

واستلهم الفنان تصميم هذا التركيب الضوئي من حركة الطواف حول الكعبة، فرمزية حركة الضوء من مستوى إلى مستوى تمثل انعكاساً لمبدأ المساواة بين كافة الأغراق، كما أنها تمثل أيضاً كيفية الارتقاء روحياً من مستوى إلى آخر خلال رحلة البحث عن المغفرة والرحمة حيث يتخذ الجميع لعبادة إله واحد في هذه الممارسة الدينية.

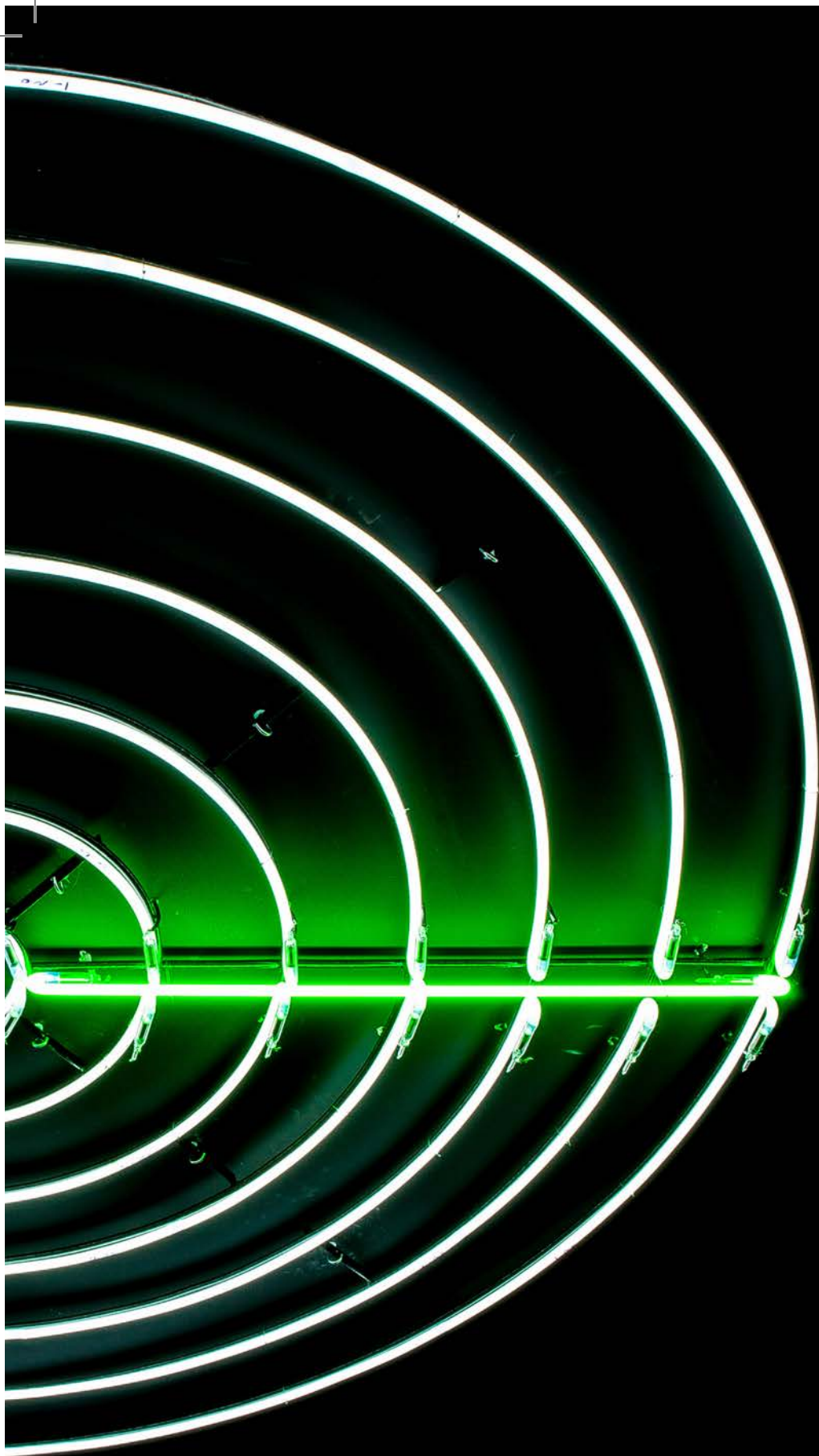
يتكون التركيب من سبعة دوائر ضوء (نيون أبيض) ترمز إلى المساواة والارتقاء الروحي، بالإضافة إلى خط ضوء (نيون أخضر) يشع من أصغر الدوائر إلى أكبرها ليمثل عملية الوصول إلى هدف واحد يتمثل بالإخلاص في عبادة الله.

شهد تكوين هذا العمل الفني مراحل عديدة، تميزت كل مرحلة بطريقة تنفيذ مختلفة، وفي نهاية الأمر، ارتأى الفنان تبسيط هذا العمل والإكتفاء باستخدام شكلين هندسيين هما (الدائرة والمستقيم) بالإضافة إلى إستفادته من عنصر (النيون) وتوظيف إضاءته الأمر الذي ساعد الفنان عبد العزيز على ترجمة رؤيته لهذه الممارسة الدينية وتحويلها لعمل يعبر عن بساطة أداؤها وإدراك معانيها.

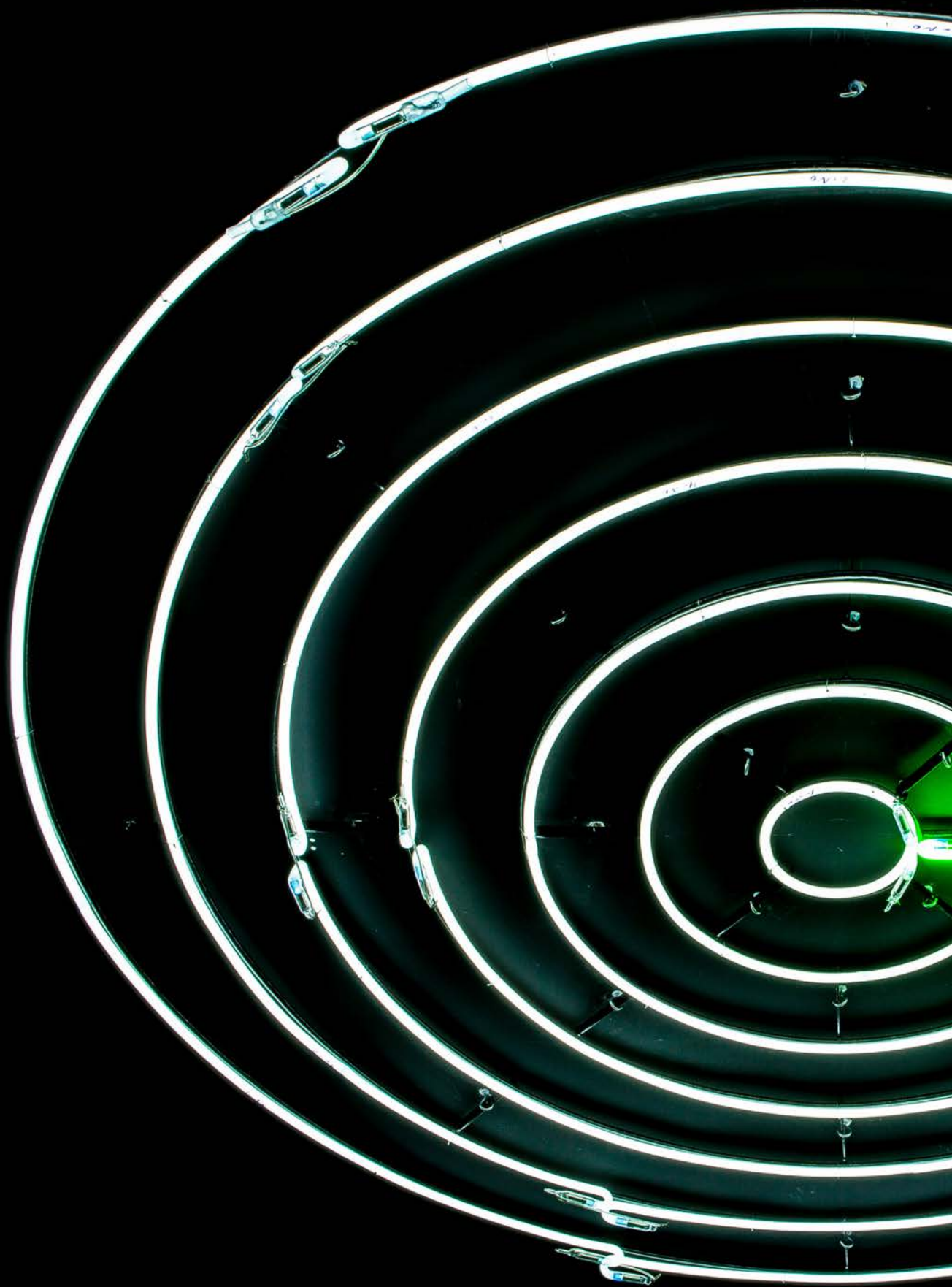
السيرة الذاتية

عبد العزيز هو طالب في كلية إدارة الأعمال و الإقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة. علم الحربي نفسه الفنون والتصميم و يركز على الفنون المفاهيمية و التصوير الفوتوغرافي و التوثيقي لحركة الشارع.

عرض اعماله في عدة معارض منها إدج اوف آرابيا في لندن ، جائزة الفنان السعودي في جاليري اثر في جدة عام 2013. وقد فاز أيضاً بجائزة باب رزق جميل للتصوير الفوتوغرافي.

عبدالعزيز الحربي، «الطواف» (2014)

عمار العطار

اسم العمل: غرفة الصلاة في الخطوط الجوية العربية السعودية (2012)
المادة: قماش
الحجم: 216 × 320 سم

في هذا العمل ، إستكشف الفنان عدّة أماكن وعُرف غير مُعتادة للصلاة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ، وهذه الإعداد من الأماكن الغير رسمية موجودة في كل مكان ، وتوفر مساحة للصلوات الخمس اليومية بغض النظر عن الموقع .

الزخرفة في هذه الأماكن متواضعة ومُنسجمة مع المبادئ المعمارية الإسلامية، وهي على تقيض واضح لمظاهر البذخ المعماري الذي شهدته التنمية العمرانية في دولة الإمارات العربية المتحدة .

تشارك هذه الغرف المؤقتة بميزة الهدوء والصفاء التي تُحول الكرفانات أو المساحات الصغيرة في مراكز التسوق والمراكز التجارية إلى قلاذات روحية.

وبغض النظر عن التمثيل المعقد والمنحرف الذي يشهده الإسلام في أيامنا هذه ، فهو في الحقيقة دين ليس من الصعب شرحه، بل ويُفترض أن يتم شرحه وفهمه بطرق مختلفة حيث أن هناك العديد من الجوانب والواجهات التي تتيح للفنانين والمصممين إستكشافها والطلب من الجمهور التفاعل معها.

وفي هذا العمل ، سلط الفنان الضوء على التباين بين الداخل والخارج ، بين الهدوء من جهة وصخب المدينة العالمية النامية من جهة أخرى ، كما أدت سلسلة التوثيق الفوتوغرافي إلى إعادة النظر حول العديد من أماكن العبادة وزواياها.

السيرة الذاتية

ولد عَمّار العطار في دبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1981 ويعيش حالياً في عجمان. أكمل كورس Campus Art Dubai في دبي عام 2013، وهو حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة ولونغونغ في دبي، والبكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات التجارية من كليات التقنية العليا في دبي، وقد شارك في عدد من دورات التصوير الفوتوغرافي في كل من الإمارات العربية المتحدة وفي خارج الدولة ، وهو عضو في جمعية الإمارات للتصوير الضوئي ، وجمعية الإمارات للفنون التشكيلية وجمعية أبو ظبي للتصوير الدولي. وقد عُرضت أعمال العطار في معارض جماعية مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بما في ذلك بينالي الشارقة عامي 2013 و 2011، كما عُرضت أعماله في مُتحف سالونيك في اليونان .

عمار العصار، «غرفة الصلاة في الخطوط الجوية العربية السعودية» (2012)

ازرا اكساميجا

اسم العمل: مسجد الرجال 2005
المادة: نسيج
الحجم: زِي نسائي قياس 36

وصف مشروع - المسجد الرحال

المسجد الرحال يشترك طرقاً مختلفة من الحوارات حول العلاقات بين التقاليد الإسلامية والحداثة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية. المسجد المتنقل لا يُعتبر ضرورة فقط، ولكنه يعمل أيضاً كوسيلة للتواصل (للمُضلي أو المُضلية) حول المشاكل والإحتياجات والرغبات.

المشروع يتسائل عن التمثيل السياسي للمرأة في الإسلام وكيف أن المساواة بين الجنسين موجودة في المساجد، وما هي الطرق التي يمكن أن تلبي إحتياجات المرأة في الممارسات الدينية في المساجد، مع إحترام مبدأ الفصل بين الجنسين.

المساجد المتنقلة تُعالج هذه المسألة بمدى تمثيل الجنسين في الإسلام، والصور النمطية المتعلقة بحجاب المرأة، فمن خلال لباس (المسجد الرحال) يمكن للمرأة المسلمة أن تكشف هويتها الدينية إذا لزم الأمر والتمويه عليها، فلباس (المسجد الرحال) يمكن أن يمثل خلفية الشخص الثقافية، والوضع الاجتماعي، والانتماء المهني، وعلى هذا النحو، فإنه يمكن إظهار شخصية متغيرة للمرأة المسلمة من غير البعد الديني.

هذا التصميم يدفع العناصر الثقافية في المجتمع، وبالتالي فإنه يفتح آفاقاً جديدة للحوارات بين المجتمعات الإسلامية التقليدية والمجتمعات الحديثة في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا على سبيل المثال.

المشروع يمثل إعادة تفسير مفهوم العالم كمسجد، كما ذكرها النبي فحمد صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». هذه المساجد التي يمكن إرتداؤها لكونها تمثل الحد الأدنى من حجم مساحة الصلاة الإسلامية، والتي تم تصميمها لتلبي إحتياجات وتجارب المُضلي الفردية.

السيرة الذاتية

آزرا أكساميا فنانة و مؤرّخة معمارية، ولدت آزرا في سراييفو هي بروفيسورة حالياً لدفعة 1992 للتطوير الوظيفي و أيضاً بروفيسورة مساعدة للفنون في جامعة ماسيشوتس للتكنولوجيا في قسم الفنون والتقنيات.

تحرص الفنانة في أعمالها التي تمتاز بتعدد الوسائط و الخصائص على تحري و البحث في سياسات الهوية و الذاكرة على عذّة أصدّة منها الجسدي (الملابس و التكنولوجيا الملبوسة)، المدني (العمارة الدينية و المؤسسات الثقافية) و على الصعيد التاريخي و العالمي أيضاً. تبحث أعمالها عن قدرة الفن و العمارة على تسهيل السبل نحو التّدخل السلمي المحايد لحل النزاعات عن طريق المسار الثقافي و بذلك تُوفّر أطراً لتحليل الحقائق الاجتماعية و السياسية المتنازع عليها و التّدخل لحلها.

الصلاة ركن من «أركان الإسلام الخمسة»، والمسلمون المؤمنون يصلون خمس مرات في اليوم الواحد، ويمكنهم أداء الصلاة في أي مكان، في المنزل، أو في أماكن مخصصة لذلك عدا الأماكن الغير ظاهرة.

وكمثال على ذلك الصلاة في الهواء الطلق كما حدث في الموكب الإسلامي في نيويورك وفي أحد شوارع مانهاتن التي فُرشت بالمساجد، حيث كانت أجساد المصلين منتظمة في خطوط متوازية متوجهة نحو مكة.

هذا المثال يُشير إلى مفهوم المكان المقدس في الإسلام، والذي يختلف عن مفهوم المكان المقدس في الدين المسيحي، فالخير يتطلب تخصيص مكان معين من أجل أداء طقوس الصلاة يُعرف بأنه مقدس، المكان المقدس في الإسلام يدور حول النقاء كما تم تعريفه من خلال النظافة الروحية والجسدية ومن خلال الفصل بين الجنسين، وعلاوة على ذلك فإن التجمعات أثناء أداء الصلاة قد تحوّل أي مكان عادي إلى مكان مقدس.

في الإسلام، جسم الإنسان هو المَعْلَم المكاني المُحدّد للمسجد، على الأقل من الناحية النظرية، بمعنى أن الجسم يُؤطر الحد الأدنى من مساحة المسجد لإقامة الصلاة، وهكذا يمكن فهم المسجد باعتباره فضاء سريع الزوال إذا ما تشكل من أجساد المصلين أنفسهم، وقد أُجيزت لهم الصلاة على سطح نظيف والتوجه لإستقبال مكة المكرمة.

التفكير في المسجد يجعلنا نفكر في هذا السؤال، هل إن المسجد هو عبارة عن بناء أو هيكل فقط؟

من الناحية النظرية، فإن سجادة الصلاة الشخصية هي أصغر عنصر معماري مطلوب لإداء الصلاة، حيث يمكن بمقوماتها تغيير أي مكان غير نظيف أو لا يحمل الصفة الدينية كالشارع على سبيل المثال إلى مسجد، وكذلك الحال إذا كان أحد يصلّي على الرمال أو في الصحراء أو على أي سطح آخر يُعتبر من الناحية الدينية نظيف، فإن الإطار المعماري لن يكون ضرورياً في مثل هذه الحالات.

إذا لماذا نبني المساجد؟ وما هو على وجه التحديد دور العمارة الإسلامية؟

لأن هناك أهدافاً عديدة تكمن وراء عمارة المساجد غير تلك الأغراض الوظيفية، منها على سبيل المثال أن المسجد يمثل تعبيراً عن الإيمان والتقوى، كما إنه يمثل أيضاً هوية للمجتمع الإسلامي.

ازرا اكساميجا، «مسجد الرجال» (2008)

بنجامين تيستا

اسم العمل: رب الحزب (2014)
المواد: الخشب (البلوط الأبيض الأمريكي)، مسامير
الحجم: 300 سم × 300 سم × 400 سم

يستندُ بحث تيسّتا على دراسة عُرف المعيشة. ففي عمله يحاول أن يُعيد صياغة العناصر المعمارية و فهمها من خلال دوران تلك الغرف و حركتها. و ذلك من خلال دراسة مُتعمّقة للأنماط الاجتماعية الحديثة و تأثيراتها على المساحات التي نسكنها.

يدرس هذا العمل مبادئ التغيير والتطور فهو عبارة عن دوران مربع بنسبة ٤٥ درجة وذلك لإظهار الطاقة المنبثقة من حركة الصلاة. ففي لحظة معينة يسجدُ ملايين المسلمين معاً باتجاه مكة. وفي الوقت نفسه يُصلي آلاف المسلمين حول الكعبة. هذه الحركة المزدوجة لنفس العبادة و بنفس الاتجاه تُعبّر عن حالة إنسانية واحدة وتندمج مع بعضها البعض لِتُخلق كياناً واحداً يشابه الدوامّة.

قضى تيسّتا 6 أسابيع في دولة الإمارات المتحدة في بداية 2014. مكّنهُ هذه التجربة من الفرصة لزيارة أهم الأماكن السياحية والمعالم الاسلامية الموجودة و التي قرّبه أكثر من الثقافة المحلية للدولة وشعبها.

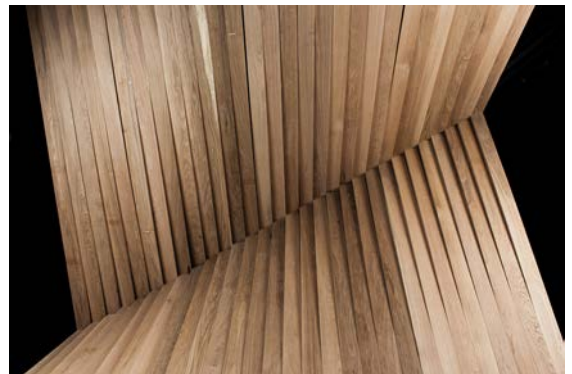
بالنسبة لتيسّتا، هذا العمل التركيبي هو بداية المشوار لنحو فهم جديد للعالم و الذي يأمل في مواصلة اكتشاف أسرارهِ في السنوات المقبلة.

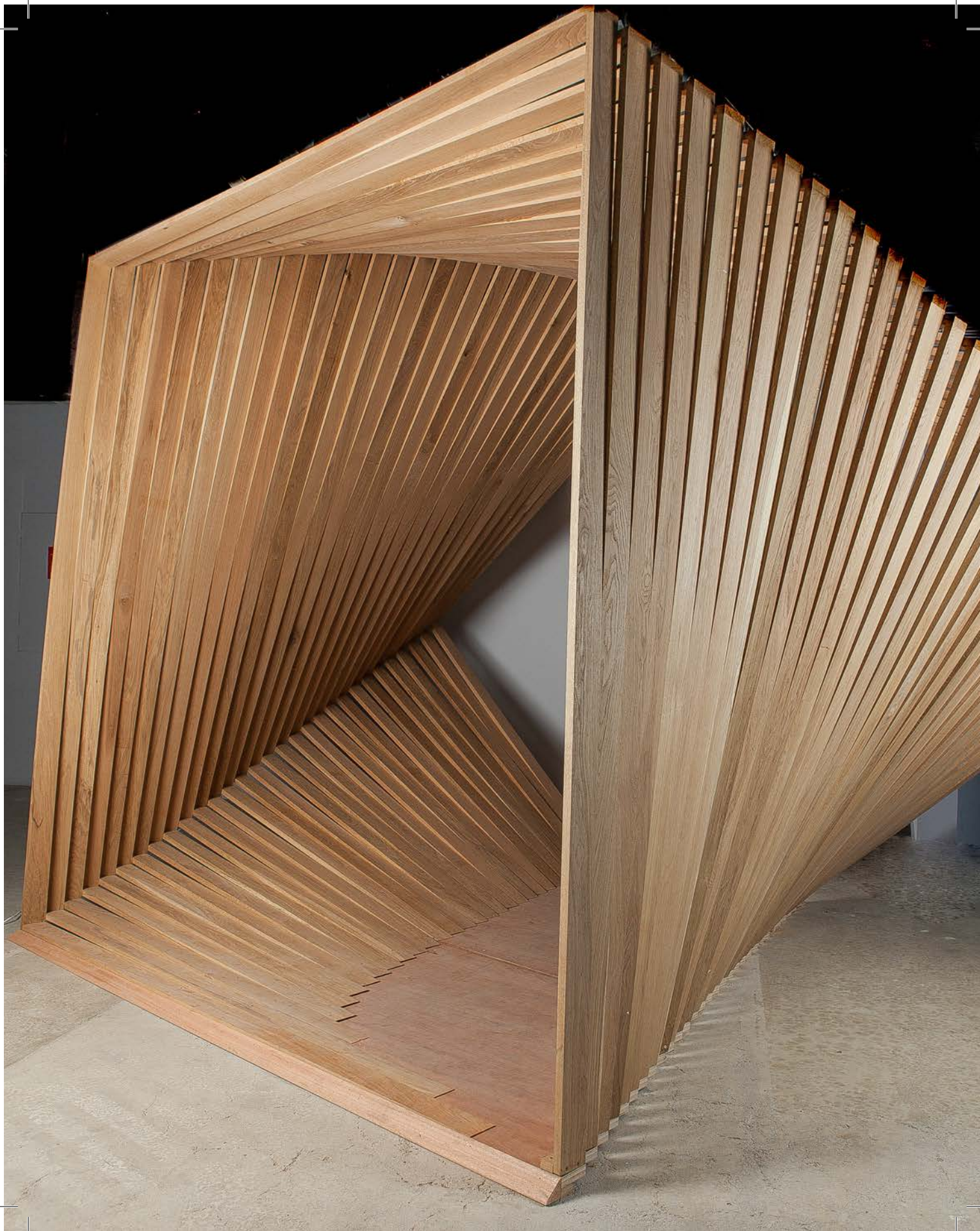
السيرة الذاتية

ولد بنجامين تيسّتا في عام 1987 في ليون (فرنسا) ودرس الفنون في المدرسة العليا للفنون دي غرينوبل، وقد دمج دراسته و بحثه في المدرسة العليا للفنون الجميلة في عام 2010 ضمن ورشة عمل جان لوك فيلموث. بينما كان يعمل على أبحاثه الشخصية، تعاون أيضاً مع فنسنت لاموركس خلال عامين قبل أن ينضم إلى فريق من الاخوة شابويزا.

بنجامين تيبستا «رب الحزب» (2014)

حازم مهدي

اسم العمل: أنت عمري (2010)
المادة: الطباعة على الالامدا مركبة على المنيوم
الحجم: 126 سم × 126 سم

يرى الفنان حازم مهدي أن هذا العمل يعكس الصراع الذي يدور بداخله حول هويته باعتباره مصري وُلِدَ ونشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة حاول الفنان من خلال هذا العمل الفني تقديم هويته المكتسبة كمصري باستخدام التصاميم الإسلامية المشهورة التي تزين السراشق التي تُقام عادةً في المناسبات الاجتماعية كحفلات الزفاف، أو مجالس العزاء، وهي ترمز إلى الفرح والحزن على حدٍ سواء.

حديثُ الفنان المصري الشهير جمال عز، وأغنية أم كلثوم الشهيرة أنت عمري، والديناميكية بين هذين الإلهاميين لعبا دوراً قوياً في ظهور هذا العمل عن طريق الصدفة، فبينما كان مهدي يجمع بعض الحاجيات الشخصية وكانت الإنارة مفتوحة، التقطت كاميرته عدداً من الصور أثناء محاولته ضبط العدسة، وساعدت تلك الصور على جعل فكرة هذا العمل الفني واضحة لديه.

العناصر الثقافية المطبوعة على جسده أعطت قيمة للصراع المستمر لهويته وانتماءه، أشياء من الحنين إلى الماضي جنباً إلى جنب مع الواقع في يومنا هذا.

ووفقاً لمهدي، فإن «أزمة الهوية» هي موضوع عالمي يشمل كل إنسان يحاول العثور على سبب أو مكان ينتمي إليه.

التباين بين ما هو مُتاح والواقع هو الذي يُوجد الصراع الداخلي للقبول بالواقع، مهدي يعتقد بقوة أن الإيمان في القدرة الإلهية يُوفر السهولة والراحة اللازميتين، فالبحت عن الخالق، والإيمان بوجوده يجعل رحلة البحث عن الهوية أسهل بكثير.

هذا العمل يمثل رحلة الفنان الخاصة بحثاً عن الخالق، والإحتفال بوجود الإله الواحد، والمفاجآت التي رافقته أثناء البحث في هذه الرحلة.

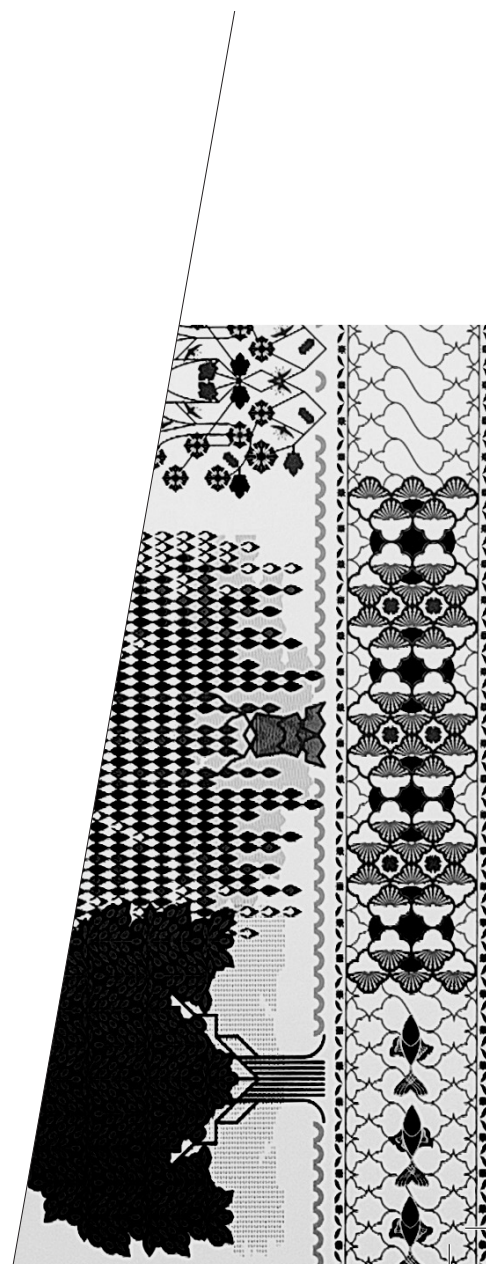
حازم مهدي «أنت عمري» (2010)
الصورة مقدمة من مؤسسة بارجيل للفنون

السيرة الذاتية

وُلِدَ الفنان حازم مهدي عام 1986 في الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة، عَمِلَ مهدي واشتغل في دبي، وهو يُكَمِّلُ حالياً دراسته في إنتاج الافلام في دبي، وحصل على شهادة في الإتصالات المرئية من الجامعة الاميركية بدبي، وقد شارك بأعماله في عدة مَعَارِض في دولة الإمارات، وهو يعمل حالياً للمشاركة في معارض جديدة.

جمال طيارة-البارودي

اسم العمل: حياكة الجنة (2014)
المادة: الطباعة الرقمية والتطريز
الحجم: 142 سم × 176 سم

«حياكة الجنة» هي نسيج معقد جمع مبادئ التصميم والفنون الجميلة. استوحيت الفنانة الفكرة من الايات القرآنية عن مفهوم الحديقة كرمز للجنة، نسجت طيارة-البارودي صور النباتات والحيوانات في عملها محاكاة لعمل الفنان «فاجنر» في القرن السابع عشر في السجادة الفارسية، والتي تعتبر واحدة من أهم القطع الفنية. وضفت الفنانة الكمبيوتر لإنشاء أنماط وتصاميم الرسوم البيانية لعملها واستوحيت من أسلوب الإبرة المعروف لدي فن سوزاني من آسيا الوسطى لخلق لغة جديدة تحتضن تاريخ الفن الإسلامي و الحرفة و استخدمت بذلك المفردات الثقافية البصرية المعاصرة.

الحداثق – بشكل عام وبشكل أكثر تحديداً في الإسلام، لعبت دائماً دوراً كبيراً في التضاريس المرتبطة مع ولادة الإسلام – بوجود الصحراء العربية القاحلة. ومن المثير للإهتمام أن «الحداثق» وصفت بأنها كناية عن «الجنة» وهي الواحة التي يتجدد من خلالها السلام والهدوء. في القرآن الكريم هناك أكثر من 120 إشارة إلى «الجنة» وحدها. والعبارة الأكثر شيوعاً كونها «جنات الفردوس»، هذا يعني حداثق الجنة .

من المتعارف عليه في الفنون الإسلامية تمجيد الله من خلال الزخارف، الخط العربي ورسوم الأزهار في أبعاد مختلفة ومن خلال وسائل مختلفة. و«الجنة» كانت من المواضيع الشهيرة للعمل بأيدي هؤلاء الحرفيين.

هذه القطعة هي نهج معاصر للسجاد الفارسي وهذا الفن يسلط الضوء على العناصر الرئيسية في هندسة الحداثق الإسلامية والتي هي الماء والظل؛ وتتميز أيضاً بوجود «جهاز باغ» والذي هو شكل يكون في المركز وحوله بركة أو نافورة، مع أربعة جداول تتدفق وتحدد بوجود الأشجار والشجيرات الصغيرة، والزهور.

تؤمن طيارة-البارودي أن الإسلام ليس مجرد دين بل أيضاً نمطاً للحياة – والذي يؤثر بطبيعة الحال على الفضاء الذي نعيش فيه وكيف نتفاعل معه – وهذا يعني وجود الهندسة المعمارية التي تجسد نظام الاعتقاد. الفن الإسلامي والتصميم في نقاءه وانسجامه هو مرآة تعكس كل شيء عن روحانية الإسلام التي هي النقاء والوئام والسكينة أو السلام.

السيرة الذاتية

جمال طيارة-البارودي هي فنانة ومستشارة متعددة التخصصات ولديها أكثر من خمسة عشر عاماً من الخبرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط للعملاء من الأفراد ووكالات العلامات التجارية الدولية في مشاريع مبتكرة في الفن والتصميم من الفكرة إلى التنفيذ. وكانت المديرية الإبداعية وراء مشروع «الآن آرت سبيس» في الرياض، حيث كانت من البداية جزءاً لا يتجزأ من مدراء الفريق المسؤول عن جميع جوانب التصميم والعلامات التجارية. أنشأت استوديو العلامة التجارية المستقلة «جام جار ديزاين» في عام 2002، وكذلك «آرت لايف دس»، في عام 2011، وهو استوديو مستقل للفن والرسم. يركز على المشاريع الفنية والتصاميم ومواقع محددة للإنشاء. وقد برز عملها في معارض جماعية مثل «البداية الجديدة من التفكير في الهندسة» (مركز مرابا للفنون 2013). هي خريجة الجامعة اللبنانية الأميركية (BUC سابقاً) مع تخصص مزدوج في الفنون الجميلة والتصميم الجرافيكي. بالإضافة إلى ذلك، فاتها أكملت دراستها في معهد سوثبي للفنون في لندن. وتعيش وتعمل بين دبي وبيروت.

جمال طيارة-البارودي، «حياكة الجنة» (2014)

نادين قانصو

اسم العمل: أنت عمري (2014)
المادة: فضة
الحجم: 2.5 سم × 8 سم

التصميم في الإسلام يُعتبر نافذة للتعبير عن الأفكار حول الثقافة الغنية والتراث بطريقة خلاقة وتعيد عن السياسة، ويُعتبر عاملاً مهماً جداً للمصممين والفنانين على حد سواء للتعبير عن أفكارهم وما يُحيط بهم في الوسطة التي يعرفونها.

الأحداث الأخيرة تتطلب وجود مثل هذه المنابر والمعارض لتسليط الضوء على الحقيقة التي غالباً ما تكون مُغَيَّبة في وسائل الإعلام.

الإسلام قيني على خمسة أركان، الأول هو الشهادة، وهي التأكيد على أن هناك إله واحد فقط، وبأن الإله الواحد هو الله وأن آخر الأنبياء هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعادةً عندما ينطق المسلم بالشهادة فإنه يرفع إصبع السبابة للتأكيد على هذا الاعتقاد، وبالتالي فخاتم الشهادة الذي يُحفر عليه لفظ الجلالة يُوضع في السبابة.

الخاتم فصم على شكل مئذنة فسجد تقليدية، كما أنه يُلقي بظلاله المنارة الجميلة على من يضعه في إصبعه، وفي النهاية فهو يمثل علاقةً أنيقة ومعقدة بين التوحيد والتصميم والمفهوم.

الفن والتصميم من المصادر الهامة لأي فترة مُعينة من الزمن، وهذا المعرض يحتاج للقيام بجولة خارجية ليطلع العالم من خلاله على الإمكانيات التي لا نهاية لها من تراثنا وثقافتنا الغنية، وكذلك لتسليط الضوء على الإسلام كطريقة للحياة.

جمال الفن والتصميم الإسلامي ينبع من الأشكال المعقدة والبسيطة في نفس الوقت لأشكال هندسية وفنون الخط، وهو مدرسة فكرية غالباً ما يتم تطبيقها في الهندسة المعمارية والتصميم وكذلك المنتجات الاعتيادية.

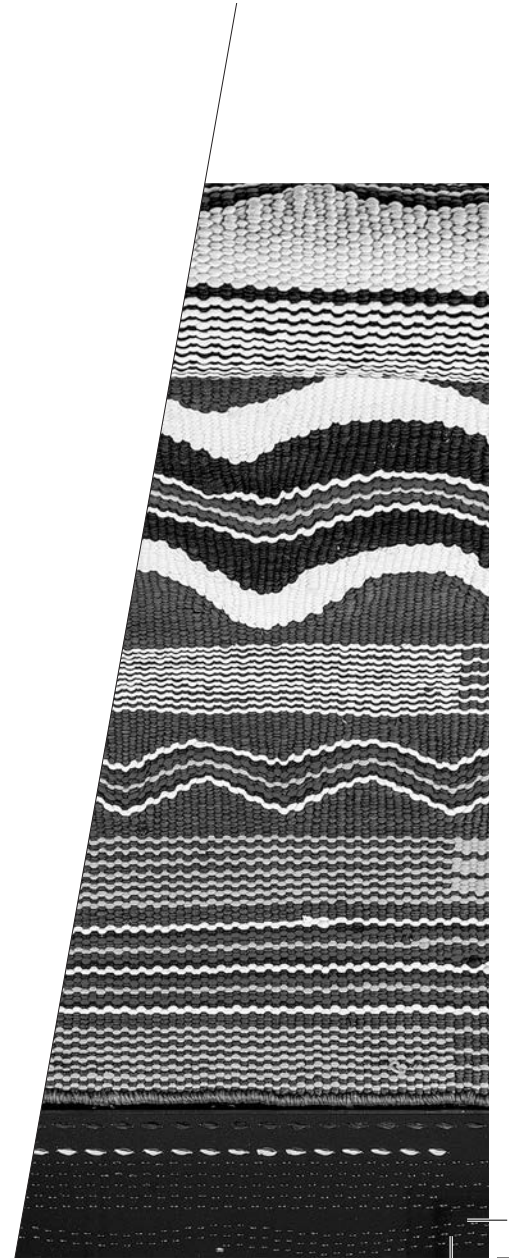
السيرة الذاتية

ولد نادر نادر قانصو في بيروت، لبنان عام 1968، أمضت طفولتها كلها هناك، وحصلت على شهادتين من الجامعة الأميركية في لبنان. تخصصت في فنون الإتصال والتصميم الإعلاني، هذه الشهادات وضعت الأساس لعملها في التصميم والتصوير اليوم. عملت نادر في مختلف مجالات التصميم وكذلك في الصحافة من الطباعة إلى التلفزيون والتصميم في السينما. ويعبر نادر نادر في التصميم عن نهجها في الحياة، والحب، والعيش والتعلم.

نادر قانصو، «الشهادة» (2014)

نواز سالدولكر

اسم العمل: طاولة الأنساب (2014)
المواد: الفولاذ الطري + سجادة قطنية مصنوعة باليد
الحجم: 185 سم x 75 سم

هذا العمل الفني هو فرصة لإكتشاف حدود المعلوم. كان يؤمن المصمم أن الثورة الثقافية التي شهدتها العالم في العقود الأخيرة أدت إلى تردي القيم العائلية والثقافية. فبالنسبة له العائلة التي تأكل وتُصلي معاً تبقى دوماً معاً. القيم العائلية والإيمان هما المحركان الرئيسيين لهذا العمل.

مزج المصمم بين الروحانية الإسلامية والثقافة الأفريقية بتصميم طاولة للإستخدام لكنها تحت على الصلاة أيضاً. فالطاولة بتعريفها البسيط هي قطعة من الأثاث بسطح ثابت وأرجل تُستخدم للأكل والكتابة والعمل فهي قطعة أساسية لدى كل عائلة. أما السجادة فهي قطعة من القماش تُستخدم للصلاة وتُسميها المسلمين المصلى.

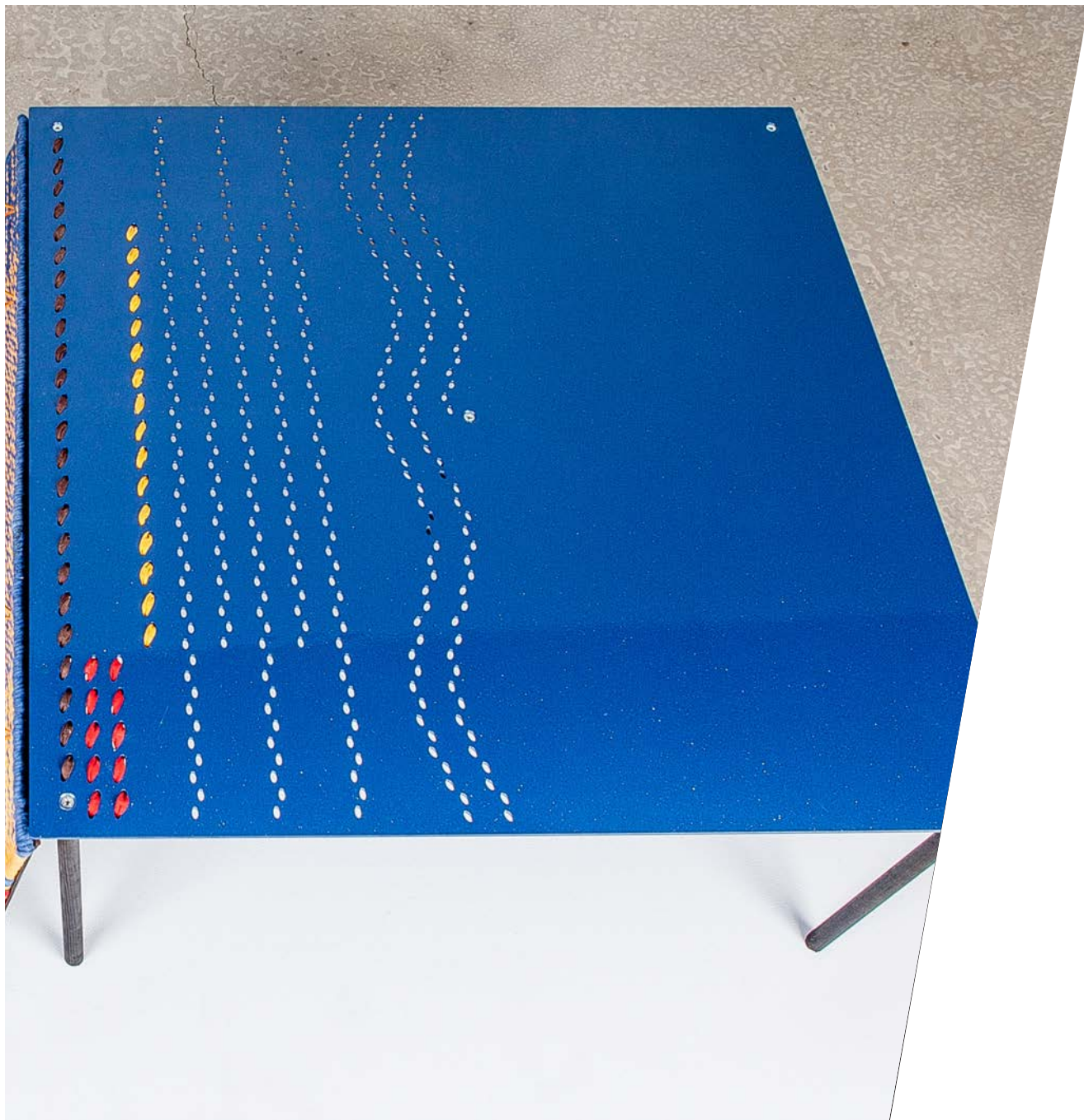
باستخدام تلك القطعتين استطاع الفنان أن يكون طاولة الأنساب التي دمجت ما بين الإستخدام اليومي للطاولة مع إدراج السجادة كمكون أساسي للطاولة فيمكن تركيبها من الجوانب لخلق عدّة أشكال مثل طيها تحت الطاولة ، استخداها للصلاة أو تغطية جوانب الطاولة.

هذا العمل يحكي قصص عدّة ، قصص عن العائلة والترابط والإيمان بقطعة واحدة تُجسد هذه القيم.

السيرة الذاتية

نواز سالدولكر هو مصمم هندسة داخلية و دكتور من كيب تاون في جنوب أفريقيا. يقضي جزءاً من وقته بإلقاء المحاضرات عن الفن والتصميم. يؤمن بأهمية التصميم في إحياء التراث والثقافة المحليّة وجعلها جزءاً من الحياة اليومية.

نواز سالدولكر، «طاولة الأنساب» (2014)

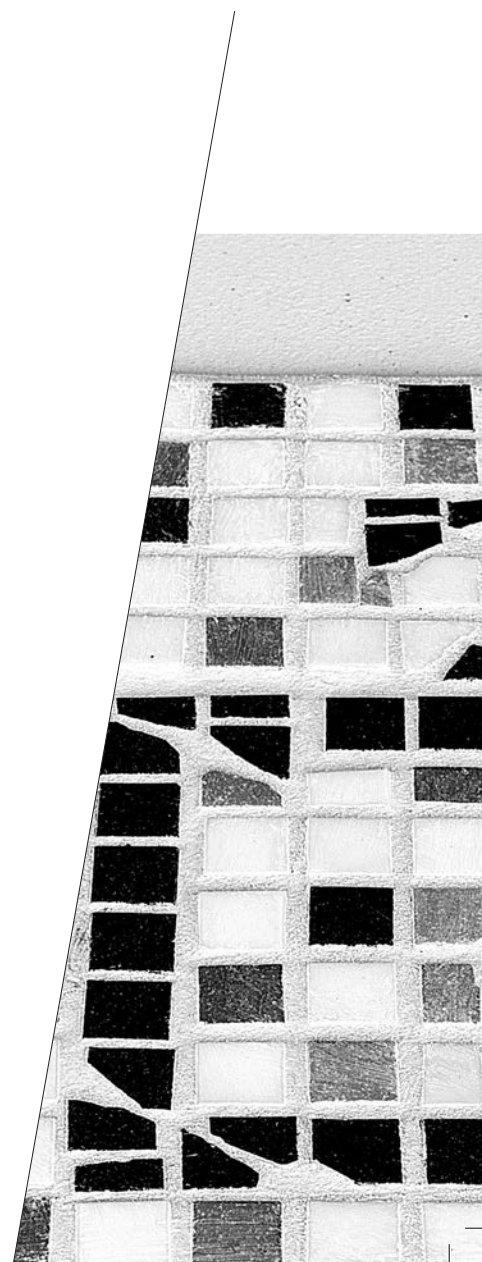

نواز سالدولكر، «طاولة الأتساب» (2014)

رزان باسم

اسم العمل: الصلاة (2014)
المادة: بلاط الفسيفساء
الحجم: 40 سم × 40 سم

بالنسبة إلى رزان باسم فإنّ الفنون حالياً تختلطُها التكنولوجيا ، فالفنون الرقمية بدأت تُفرض سيطرتها ، وبدأت معها المجتمعات تفتقد إلى الفنون والحرف اليدوية ومنها فن الفسيفساء الذي يُستخدم في زخرفة وتزيين الفراغات الارضية والجدارية من خلال تشكيل التصميم المتنوعة ذات الالوان المختلفة.

تُركز باسم على الفسيفساء بعملها لإيمانها بأنها فنّ العصور الإسلامية، وقد ابدعَ فيها المسلمون، فعملوا على تطوير هذا وصنعوا منه اشكالاً رائعة في المساجد من خلال تزيين المآذن والقباب. وتؤمن الفنانة أن هذا الفن العريق هو الذي يجب على الفنانين إعادة إحياءه للظهور من جديد بصورة حديثة تواكب العصر.

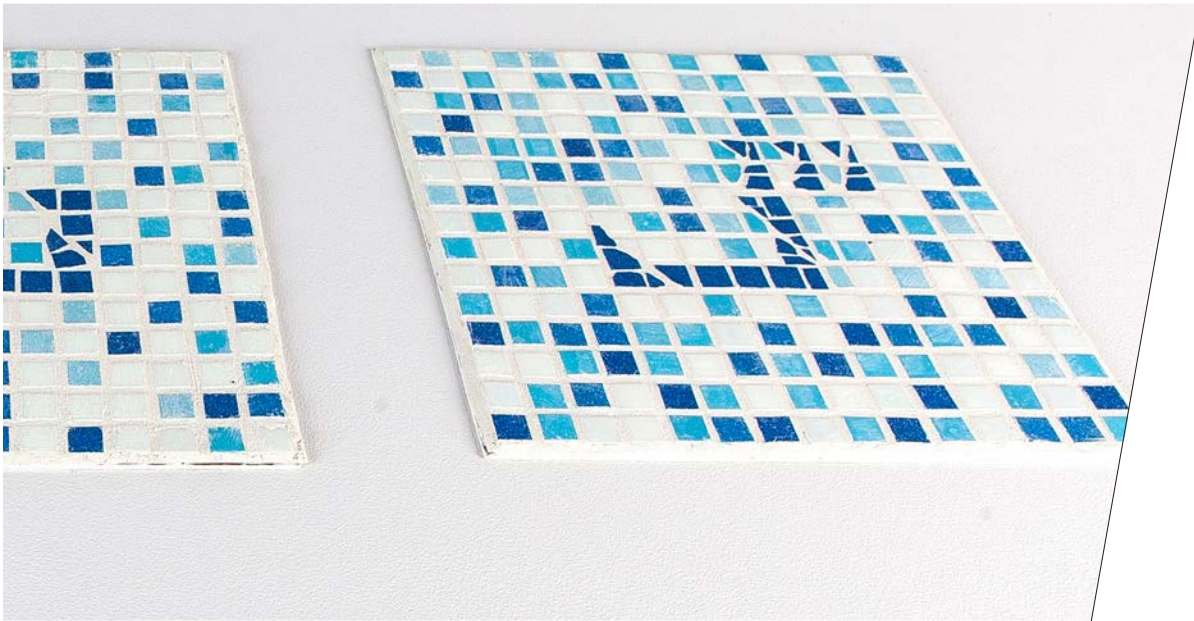
الفكرة الرئيسية التي يَذكر حولها هذا التصميم الفسيفسائي التجريبي هي الصلاة اليومية للمسلمين، وهو تصميم مُستوحى من دراسة وتحليل حركة المصلي المتوالية والمتكررة، من الوقوف بخشوع، والركوع، والسجود، والجلوس للتشهد. وقد ضمت تلك الحركات كلاً لوحدها على شكل حروف إيجدية بطريقة هندسية مُختلفة، مُستخدمة المربع والمثلث كوحداث اساسية، وبعد ذلك تم تحويل تلك التصميم إلى بلاط من الفسيفساء ثلاث تمثّل كل واحدة منها حرفاً من هذه الحروف (ج، س، ن).

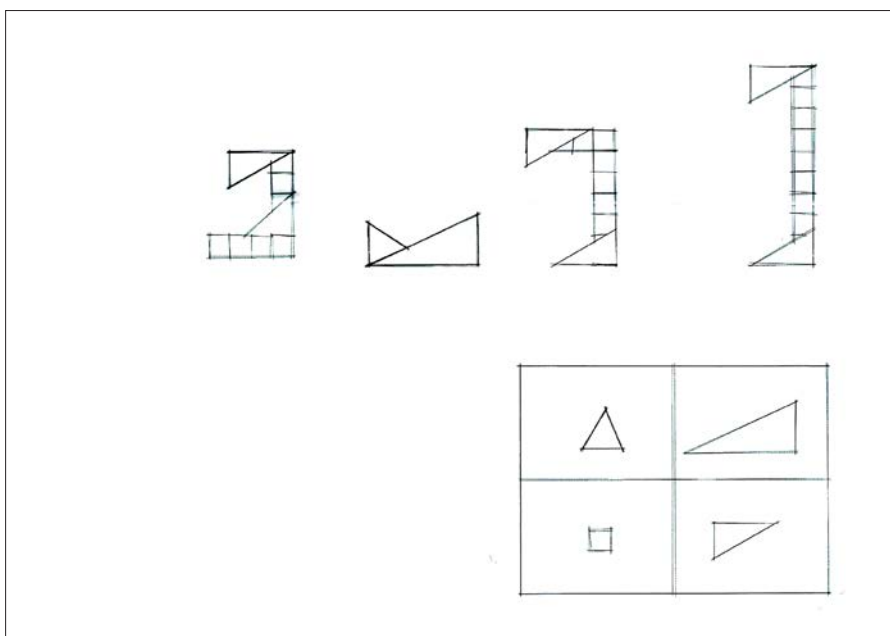
تكوين حرف الجيم (ج) جاء من دمج ثلاثة حركات من الصلاة وهي الجلوس للتشهد ، والوقوف بخشوع، والركوع. تكوين حرف السين (س) جاء من دمج حركتين من الصلاة وهي السجود و الركوع. تكوين حرف النون (ن) وهو يتمثل بحركة واحدة فقط من الصلاة، وهي الركوع.

تؤمن الفنانة رزان أن ما يميز الفن الإسلامي العظيم هو أنه تمكّن من إقامة علاقة مُتفاعلة بين الفن والمادة. وهذا التآلف بين المادة والجوهر يشهد على غنى الجوهر الفني لا على غنى المادة بعكس الكثير من الفنون الأخرى التي غرقتها بقية الحضارات.

السيرة الذاتية

رزان باسم هي خريجة كلية العمارة و التصميم في جامعة عجمان. تعمل حالياً كمعمارية في دبي و مهتمة جداً بالبحوث و التصميم. عرضت أعمالها في دولة الإمارات و نشرت عدة من أبحاثها أيضاً.

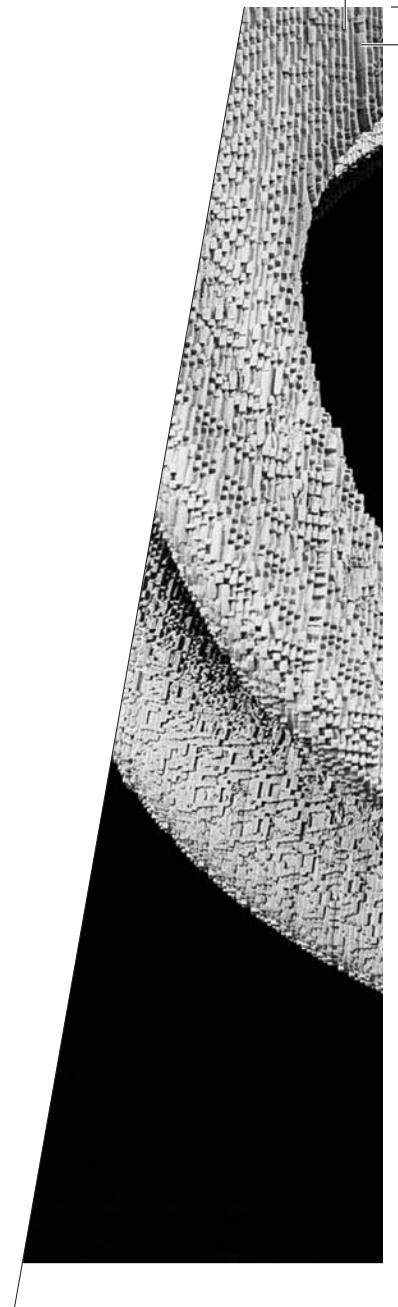

توضيح بياني لعمل الفنانة رزان باسم

رزان باسم، «الصلاة» (2014)

سارة العقروبي

اسم العمل: كرسي أمل (2013)
المواد: ألواح ليفية متوسطة الكثافة مقطعة بالليزر + رشاش
الألوان على الطبقة الأخيرة.
الحجم: 58 سم x 68 سم x 70 سم

كان مفهوم كرسي أمل هو بناء كرسي هزاز من أجل مساعدة الغير قادر على أداء الصلاة. ما ألهم العقروبي هو رغبته في مساعدة جدّتها التي كانت تعاني عند السجود في الصلاة. وفقاً للإسلام، أولئك الذين لا يستطيعون جسدياً من السجود يمكنهم الصلاة في وضعية الجلوس.

إرتأت العقروبي أن تُصمّم هذا الكرسي لإيمانها بأهميّة الوظيفية و الروحانية بالإضافة إلى الجمالية. كون الفكرة نوعاً ما جديدة فإن مساحة التعبير و الإبداع الفني كبيرة و تأمل المصمّمة أن يُلهم هذا العمل المصممين الآخرين من النظر إلى مكونات الحياة اليومية كمصدر للإبداع.

ويستمد الشكل المطبوع على جلد الكرسي من الحرف العربي «الكاف» ويشير إلى «العرش» (آية الكرسي)، من أعظم آيات القرآن الكريم و في نصّها: «وسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ...» وقد أطلقت المصمّمة عليه إسم جدّتها التي وافتها المنية قبل الإنهاء من عمل الكرسي.

تم صناعة الكرسي من خلال عملية التصفيح و التغليف و التي تفصل الكرسي إلى عدة أقسام و من ثمّ تلتصق القطع ببعضها باستخدام الليزر. و من ثمّ يتم استخراج الكرسي من المربع بشكله النهائي.

وفقاً للعقروبي، الفن والتصميم الإسلامي لا تُقيده فقط الأنماط التقليدية من فنون الخط والفسيفساء. وكونها من دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي تؤمن بأن هذه البيئة تُشجع الابتكار لدى الفنانين الشباب وتُختمهم على البحث في ماهية التصميم الإسلامي و التعمّق بجمالية التقاليد و الحداثة.

السيرة الذاتية:

سارة العقروبي مصمّمة إماراتية حاصلة على البكالوريوس في الإتصال المرئي من الجامعة الأمريكية في الشارقة. فيلمها القصير «الفاكهة المحزّمة» حصل على تقدير دولي و محلي في مهرجانات دبي للإفلام و الخليج للإفلام و أيضاً في مهرجان كان للأفلام و ذلك في عام 2011.

عرضت عملها هذا « كرسي أمل » في صالون ساتالايت في ميلان. و عملت العقروبي أيضاً مع العالم الثلاثي الأبعاد بتصميمها مركب مرئي بطريقة اللمس يشرح الوصمات الاجتماعية في الثقافة الإماراتية و تم نشر العمل في مجلة إيسترو في إسبوع نيويورك للموضة 2013.

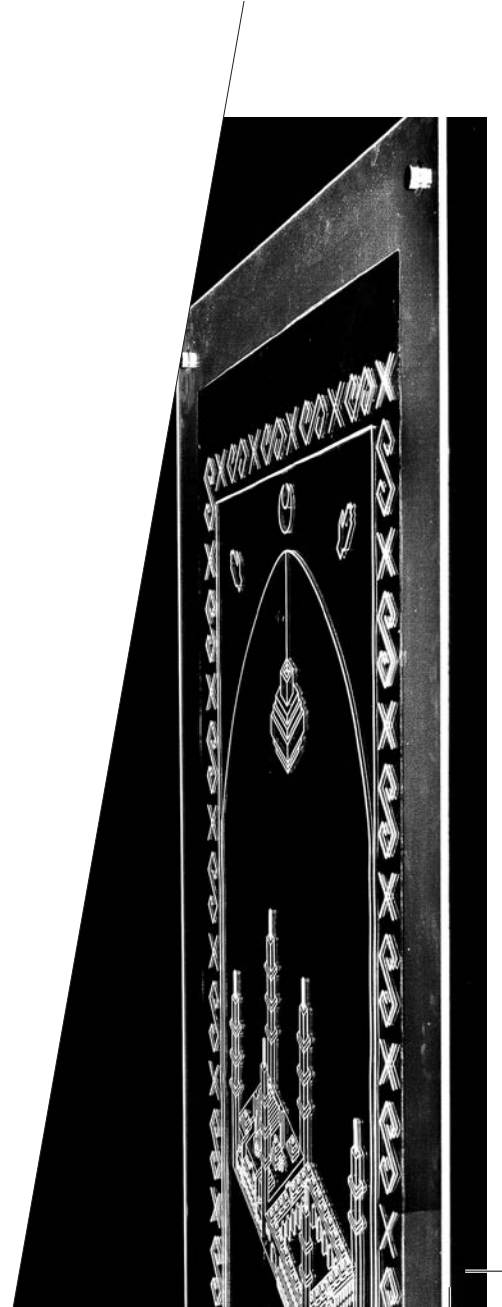

سارة العقروبي، «كرسي أمل» (2013)

سونر اوزنك

اسم العمل: السجادة (2005)
المواد: PET والمطاط
الحجم: 70 سم x 120 سم

السجادة هو عنوان أطروحة للماجستير للفنان في كلية سانت مارتن المركزية في لندن. و هي قطعة فنية تركّز على العلاقة بين التقاليد و الحداثة، وذلك باستخدام التكنولوجيا. هذا العمل هو عبارة عن سجادة صلاة تضيء عندما تواجه مكّة المكرمة فالحرفين EL يدلان علي الإلكترونيّة مع كلمة السجادة. وفي هذا العمل حرص المصمّم على أن تكون رقيقة و مرنة و يُمكن التجوال بها بسهولة.

ولا يوجد ضرورة لحمل البوصلة لتحديد القبلة فما يجعلها عملية كمنتج و أيضاً قطعة فنية مضيئة قد تُزيّن الحائط.

كما و أنّها متفاعلة مما يتيح للمستخدم الخيار في تحديد موقع المدينة الحالية للإقامة، لكي تعمل البوصلة لتحديد القبلة.

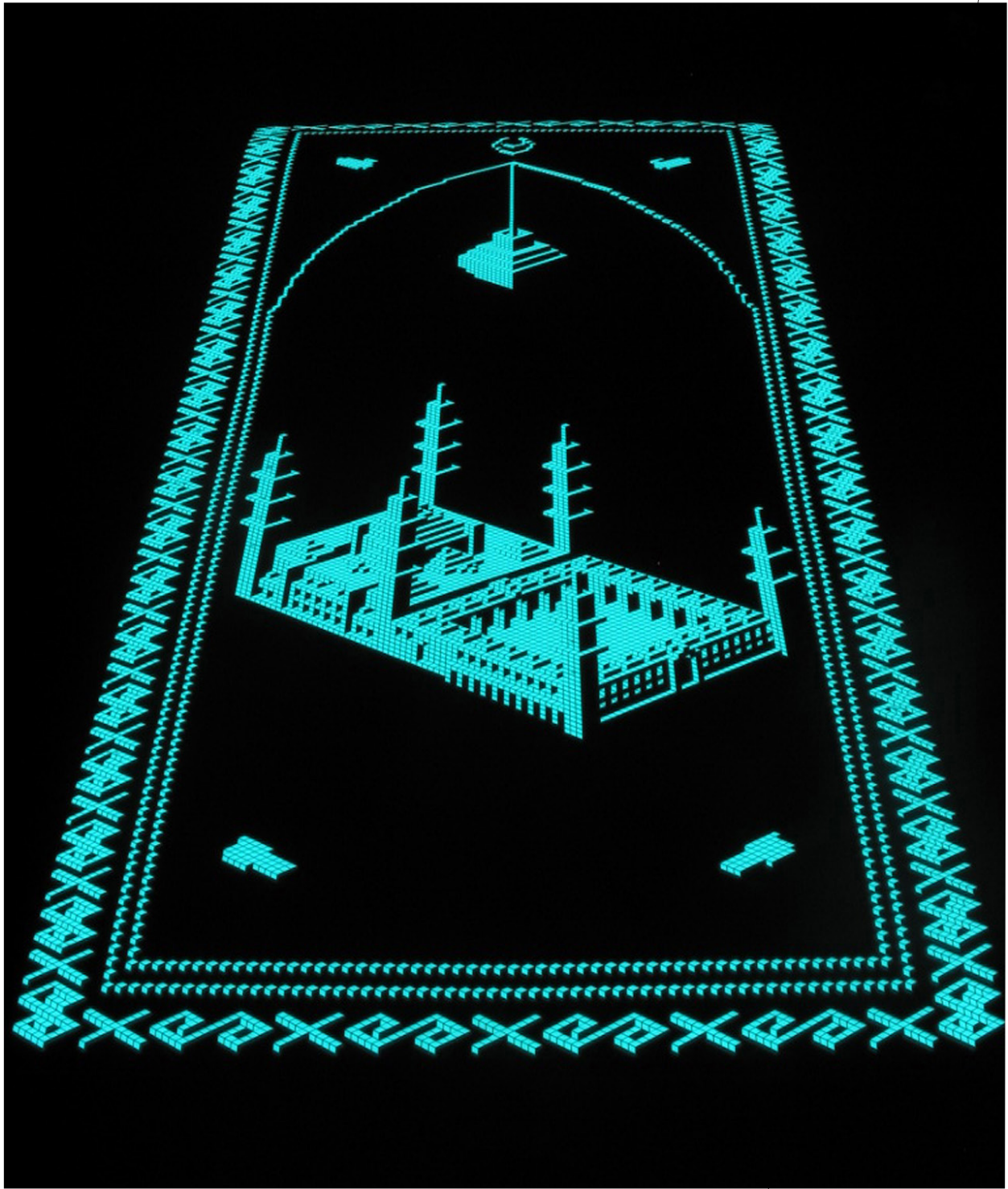
قطعة السجاد هذه مزخرفة بأنماط تحكي قصة الحياة. كالشعبان الذي يرمز إلى جهنم و رسومات أخرى ترمز إلى الجنة. وهناك أيضاً المحراب، وهو ميزة معمارية في تصميم المسجد الإسلامي وهذا بالإضافة إلى رسومات اليد والقدم لتحديد مكان وضع الجسم أثناء الصلاة.

و قد تمّ اختيار اللون الأخضر رمزاً للباس أهل الجنة في الإسلام و اللون الأسود نسبةً إلى الكعبة. أما الألوان المضيئة فاستخدمت لإضفاء لمسة الحداثة على الزخارف النمطية و الرسومات. و من الجدير بالذكر أن رسم المسجد الأزرق في اسطنبول هو نسخة طبق الأصل.

هذا العمل الآن هو جزء من مقتنيات متحف الفنون الحديثة (موما).

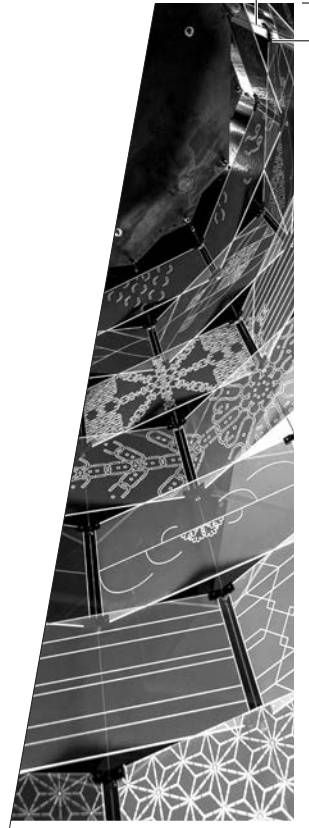
السيرة الذاتية

إستوديو سونر أوزنك اشتهر بانتاج الأفكار الخلاقة لإبتكارات منفعية و تصاميم حديثة. حصل الإستوديو على جائزة بومباي الكهرمان للزجاج. كما ونشرت العديد من المقالات عن أعمال الأستوديو و تم عرضها في معارض عدة حول العالم.

سونر اونك، «السجادة» (2005)
الصورة مقدمة من ستوديو سونر اونك للتصميم

فيليكس بيك بول بانتي زلاتان فيلييوفيك

تم العمل بمشاركة طلاب التصميم في السنة الثالثة و الرابعة عن طريق ورشة أعمال في كلية العمارة
و التصميم في ابريل 2014.

اسم العمل: ثمانية الشارقة (2014)
المواد: مايكرونترولرز + DEL
الحجم: 220سم × 150 سم

فُتْمَن الشارقة نشأ كمشروع من ورشة عمل نظمها قسم
الفنون والتصميم في الجامعة الأمريكية بالشارقة في كلية
الهندسة المعمارية والفنون والتصميم بالتعاون مع فيليكس
بيك (آرت آند كومبيني/ برلين).

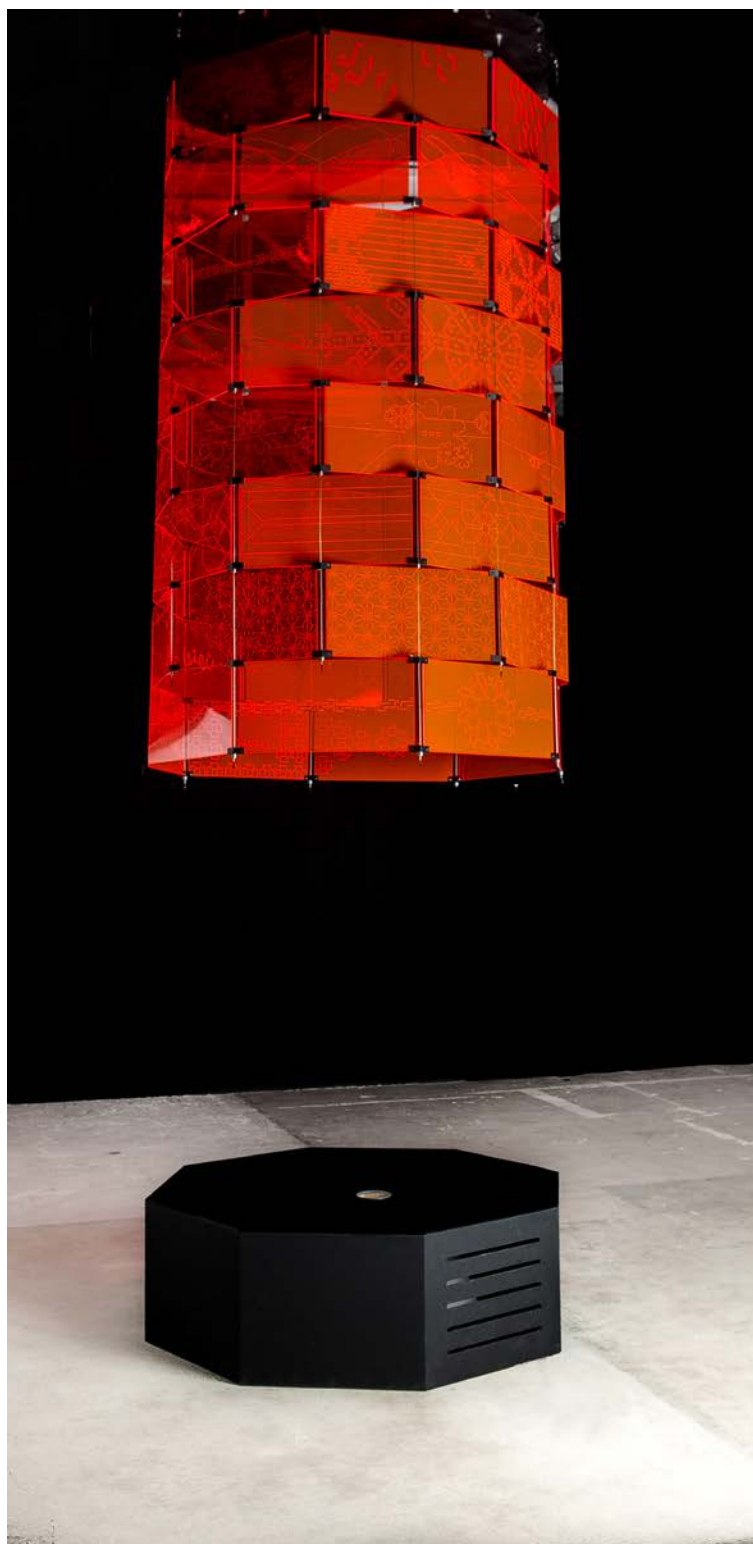
تركيب الثريا مُستوحى من الهندسة والتصميم الإسلامي
(المثمن) في طبقاته الثمانية، وهو مُمثل هيكلياً من الترابط
في الكون، والذي يعكس في شكله المجرد النظام الأساسي
الموجود في الطبيعة.

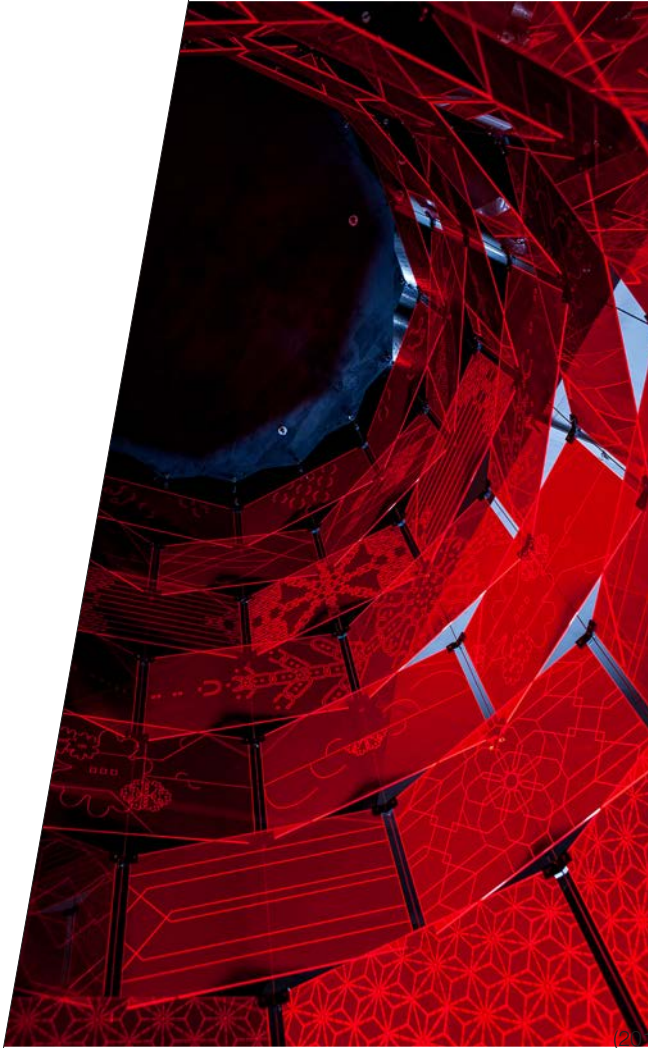
قاعدة الهيكل تُشكّل أساس مفهوم الترابط اللامتناهي،
والمستمد من المركز، والذي يُجسد فكرة الوحدة الإسلامية
في كل مكان ، كما وأنّ النوعية الشفافة للهيكل تحافظ على
شعور أصيل فائق النقاء.

استوحى الفنان فكرة موضوع الثريا المثمنة من النباتات
الثمانية الأكثر شيوعاً التي وُرد ذكرها في القرآن الكريم والتي
هي: التين ، والزيتون، والياسمين، والرمان، والعنب، وزهور
الريحان، والجناء، والتمور.

كل طبقة أفقية تُمثل نوعاً من هذه النباتات وهي فريدة من
نوعها ، وقد تتداخل الأحرف العربية وتتشابك مع الشكل المادي
لكل نبات لإيجاد نمط (شكل) يشع في أنحاء الطبقة بأكملها.

دُفج التصميم والفن الإسلامي في المناهج الدراسية لقسم
الفنون والتصميم و هو عنصر رئيسي يهدف التوجه العام
للجامعة الأمريكية في الشارقة المتمثل في التركيز على ثقافة
منطقة الخليج. المشروع يشمل على واحد من الثلاثة أنواع غير
التصويرية من الزخارف في الفن الإسلامي والتي هي مُستوحاة
أصلاً من النباتات المذكورة في القرآن الكريم.

فيليكس بيك، بول بانتي، زلاتان فيليووفيك، «ثمانية الشارقة» (2014)

زاهد سلطان

اسم العمل: صوت (2005)
المادة: الصوت الرقمي
التسجيل الموسيقي أنتج خصيصاً لمعرض إسلاموبوليتان

يُمثل هذا العمل مُحاولة لإستخدام الموسيقى التجريبية لتصميم بيئة مَسْموعة تتصل بالحالة الراهنة للمنطقة العربية والثقافة والدين، وهذه المجموعة الموسيقية إستلهمت عن طريق الحركات الثقافية في المشرق العربي، خاصة في الجاليات المهاجرة إلى الغرب.

الفن والتصميم هو جزء لا يتجزأ من أي إنتاج وتنمية وطنية وإقليمية، وهذا المعرض يُتيح فهماً أكبر إلى مُختلف أشكال الثقافات الإسلامية، الأمر الذي يُؤدي بطبيعة الحال إلى خُصانة التُراث والثقافة.

الموسيقى التصويرية لـ "صوت" مُستعارة من عدة أنواع فرعية مُوسيقية تمتاز بسلاسة مُبتعدة عن التقيد، ولكنها مُلتزمة مع طبيعتها المتقدمة وأشكالها البديلة.

الموسيقى تستعرضُ بشكل رقيق للتعبير عن الصراعات والإحباطات والإنقسامات داخل ثقافتنا الإسلامية والعربية.

السيرة الذاتية

زاهد سلطان فنان وسائط متعددة ، ومنتج موسيقي ومنظم إجتماعي من الكويت ، وهو مؤسس منظمة (إي.إن.في) وهذه المنظمة تُروج للمسؤولية الإجتماعية في العالم العربي ، وموسيقى الماوس ، وهي البصمة الإلكترونية البديلة التي تُوثق مشاريع الإبداعية في الموسيقى والفنون.

maraya.ae

مبادرة من

شروق
SHUROOQ

مركز مرايا للفنون
MARAYA ART CENTRE

الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية 20
SHARJAH ISLAMIC CULTURE CAPITAL 14