

سحارة

Sahhara

زينة مكشونة
Hidden Adornments

أعمال فنية من كريمة الشوملي
Works by Karima Al Shomely

صحراء

Sahhara

أعمال فنيّة من كريمة الشوملي
Works by Karima Al Shomely

زينةٌ مكنونة
Hidden Adornments

ISBN 978-9948-803-22-5

نُشر من قِبَل مركز مرايا للفنون
Published by Maraya Art Centre

2023

مركز مرايا للفنون
MARAYA ART CENTRE

شكر وتقدير	ص11
مقدمة من د. نينا هيديمان	ص16
نبذة عن المعرض	ص20
بيان الفنانة	ص24
السيرة الذاتية للفنانة	ص33
إعادة تشكيل التراث الشخصي بقلم د. نادية الحسني	ص47
سيما عزام في حوار مع كريمة الشوملي	ص57
الأعمال الفنية	ص64

pg10	Acknowledgements
pg14	Foreword by Dr. Nina Heydemann
pg18	About the Exhibition
pg22	Artist Statement
pg32	Biography of Karima Al Shomely
pg38	Reconstructing One's Own Heritage by Nadia M. Alhasani
pg56	Cima Azzam in Conversation with Karima Al Shomely
pg64	Artworks

Acknowledgements

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

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

H.E. Salem bin Khalid Al Qassimi,
Minister of Culture and Youth

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

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

Curator
Cima Azzam

Art Coordinators
Adnan Ghulam Ally
Jose Jr. Tinao Cuevas

Graphic Designer
Noor Abu Hijleh

Maraya Art Centre Executive
Eiman Al Amri

PR Coordinator
Yasmin Jasim Alameeri

Administrative Assistant
Catherine Joy Lima

Operations
Melanie Maliwat
Jocelyn P. Inocencio
Mohammed Okasha

Contributing Writer
Nadia M. Alhasani, PhD

Photography and Videography
Bernard Jouaret
Shajahan Moidin

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 و نائب حاكم الشارقة

معالي سالم بن خالد القاسمي،
وزير الثقافة والشباب

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

مدير إدارة مركز مرايا للفنون و 1971 - مركز للتصميم
د. نينا هيتمان

القيّمة الفنية
سيما عزام

المنسقون الفنيون
عدنان غلام علي
خوسيه تيناو جونيور

مصمم الجرافيك
نور أبو حجلة

منسق مركز مرايا للفنون
إيمان العامري

منسق العلاقات العامة
ياسمين جاسم الأميري

مساعد إداري
كاثرين جوي ليما

منسقو العمليات
ملاني ماليوات
جوزلين انوسنشو
محمد عكاشة

المؤلفة المساهمة
د. نادية الحسني

التصوير الفوتوغرافي والفيديو
برنارد جويريت
شاهجهان محي الدين

Foreword

Dr. Nina Heydemann

It is our great privilege to have the exhibition “Sahhara. Hidden Adornments. Works by Karima Al Shomely” take place at Maraya Art Centre in Sharjah.

Karima Al Shomely, a well-known artist in the UAE for her contemporary art practice revolving around the Emirati Burqa, is revealing in this solo exhibition a hidden aspect of where Burqas have been stored in, the Sahhara. Be it in Quality Street Boxes or embellished treasure chests, many women associate the Sahhara with secret privacy when it comes to their own treasured possessions.

I first met Karima Al Shomely in Abu Dhabi when she was still writing her PhD on “The Emirati Burqa. An Intimate Object” at Kingston University London, UK. Since then, she has shown her work in numerous exhibitions, chief among them in “Portrait of a Nation” in Abu Dhabi and Berlin, at the Sharjah Heritage Museum, the University of Sharjah and also at Maraya Art Centre as part of the Faculty Exhibition of the College of Fine Art and Design entitled “International Connections” in 2020.

Next to her work as an art professor at the University of Sharjah, Karima Al Shomely has been an avid supporter of the arts, encouraging the younger generation to find their own way into a creative career and facilitating exchange and mentorship.

I am grateful for the contributions to this catalogue by the Dean of the College of Fine Art and Design, Prof. Dr. Nadia Mehdi AlHasani, for her insightful essay as well as the curator of Maraya Art Centre, Cima Azzam, for the artist’s interview and curating this exhibition.

An exhibition always gives an insight into an artist’s work and brings to the fore what remains often hidden from public sight for a long time. I would like to thank Karima Al Shomely for the privilege of opening up her own Sahhara to a wider audience and, in so doing, reviving an old part of Emirati history within the field of contemporary art.

مقدمة

د. نينا هيدمان

يسرّنا في مركز مرايا للفنون بالشارقة استضافة معرض الفنانة المبدعة كريمة الشوملي بعنوان "سحارة: زينة مكنونة". من أعمال كريمة الشوملي؛ وهي بين أبرز الفنانات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتشتهر بأعمال الفن المعاصر التي تدور حول البرقع الإماراتي وغيره من عناصر الزينة الإماراتية التقليدية.

تكشف الشوملي في معرضها الفردي الجوانب الخفية للسحارة التي تخبئ فيها السيدات ممتلكاتهن ومقتنياتهن الشخصية؛ كالبرقع والزينة والمجوهرات الثمينة، وقد تكون السحارة صندوقاً خشبياً مزخرفاً أو صندوق حلوى (كواليتي ستريت) أو أي غلبة أخرى.

التقيت الفنانة كريمة الشوملي أول مرة في أبوظبي، وكانت في حينها تكتب أطروحة الدكتوراه التي قدمتها في جامعة كنغستون، بالمملكة المتحدة، تحت عنوان "البرقع الإماراتي: أغراض عزيزة". وعرضت الشوملي، منذ ذلك الحين، عدداً كبيراً من أعمالها في معارض فنية عدة كان من أهمها معرض "إمارات الرؤى" في مدينتي أبوظبي وبرلين، ومتحف الشارقة للتراث، وجامعة الشارقة، ومركز مرايا للفنون ضمن دورة العام 2020 من معرض "تواصل عالمي"؛ المعرض الفني السنوي لأعضاء هيئة التدريس في كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة.

والتي جانب عملها في تدريس الفنون بجامعة الشارقة، تسعى كريمة الشوملي إلى دعم الفن والفنانين وتشجيع جيل الشباب على اكتشاف أصواتهم وخصوصياتهم الفنية والإبداع في مسيراتهم الإبداعية وتيسير عمليات التبادل الثقافي وبرامج التوجيه والإرشاد.

وأوجه بالشكر الجزيل لجميع الذين أسهموا في إنجاز هذا الكتيب الإرشافي لأعمال الفنانة كريمة الشوملي، وأخص بالذكر الأستاذة الدكتورة نادية مهدي الحسني، عميدة كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، لمقاتلها الملهمة التي أثرت هذا الكتيب. والشكر موصول إلى سيماء عزام، القيمة الفنية لمركز مرايا للفنون، لإجرائها مقابلة غنية مع الفنانة وإشرافها على تنضيم هذا المعرض.

لهالما سلّخت المعارض الفنية الضوء على أعمال المبدعين وكشفت عن كنوزهم المخفية لفترة هائلة. وأود ختاماً أن أشكر الفنانة كريمة الشوملي للتعريف بمفهوم السحارة إلى العالم وإعادة إحياء جزء مهم من التراث الإماراتي الغني ولتفضلها بدعوتنا لرؤيته بأعين الفن المعاصر من جديد.

About the Exhibition

Sahhara, an elaborately decorated wooden chest box often referred to as a hope chest or trousseau chest, is a piece of furniture that women in various cultures traditionally used to collect and store linen, jewellery and other personal items in anticipation of marriage. Once married, the Sahhara, particularly in Emirati culture, was transported to the newly formed household and placed within a woman's private quarters, hidden away from the public.

Karima Al Shomely addresses the material culture of the Burqa and other traditional Emirati adornments through her contemporary practice as a response to specific parts of their history.

This exhibition introduces women as integral cultural icons to the public. It shows their importance as individuals, revealing their personal stories and backgrounds, and offers an immersive glimpse into what is usually hidden from public sight, centring around this container, the Sahhara, that carries secret treasures by Emirati women for safekeeping.

Like uncovering the lid of a Sahhara, the exhibition invites the viewer to explore Emirati hidden adornments, engaging with playfully contrasting elements of tradition and modernity and discovering these forms of Emirati culture in a new light. It explores the manifold layers of how identity is created, expressed and transformed over time.

نبذة عن المعرض

تُعرف "السخارة" بأنها صندوق خشبي مزخرف يعرف بـ "المندوس"، وهو قطعة تقليدية اعتادت النساء من مختلف الثقافات استخدامها لجمع وتخزين الملابس وزينة العروس وغيرها من المستلزمات الشخصية. وفي معظم الثقافات، وخصوصاً الثقافة الإماراتية، يتم نقل السخارة إلى المنزل الجديد عند الزواج وتوضع داخل غرفة العروس بعيداً عن الناظرين.

وتسلّك كريمة الشوملي الضوء على البرقع وغيره من عناصر الزينة الإماراتية التقليدية كجزء من التراث الثقافي المادي من خلال أعمالها المعاصرة التي تعكس جوانب محددة من تاريخ هذه العناصر.

ويقدم هذا المعرض النساء كرموز ثقافية أساسية، ويوضح أهميتهن كأفراد ويسلّك الضوء على تجاربهن الشخصية وخلفياتهن الثقافية ويقدم نظرة عميقة للتفاصيل المخفية التي يجعلها الجمهور والتي تتمحور حول مفهوم السخارة التي تحمل الكنوز والزينة المكنونة للمرأة الإماراتية.

ويدعو المعرض زوّارته لرؤية الزينة والمجوهرات المخفية والمكنونة للمرأة الإماراتية ورفع الغطاء عن السخارة، والتفاعل مع العناصر المختلفة التي تجمع بين التقاليد والحداثة واستكشاف هذه الجوانب الفريدة من ثقافة المرأة الإماراتية بأسلوب جديد، إلى جانب التعرف على العوامل المتعددة التي كونت شخصيتها وكيف تم التعبير عنها وتصورها عبر الزمن.

Artist Statement

This exhibition introduces women as important cultural icons to the public. It shows their importance as individuals, revealing their personal stories and backgrounds by way of their clothing, accessories and cultural rituals.

Attention is paid to these women's inner worlds. The artwork reflects my memory presented through a contemporary vision, by way of nostalgic nods to past times when women wore pieces of adornment to beautify their very own, inner beings.

Traditionally, women around the world stored their most precious and personal objects inside a wooden chest box, a 'Sahhara', as it is called in the United Arab Emirates. I wanted to create the illusion of such a treasure box, in which the exhibition space represents the space within it. Each adornment is presented separately, revealing what is usually safely hidden away.

From textures of brightly printed fabrics that are cast into metal sculptures to the intricate gold jewelery that is monumentalized in an installative part of the exhibition, my work plays with contrasting elements between tradition and modernity, high and low, pop art and fashion. It explores the manifold layers of how identity is created, expressed and transforms over time.

بيان الفنانة

يحتفي هذا المعرض بالمرأة كرمز ثقافي مهم للجمهور،
ويسلط الضوء على أهميتها كفرد في المجتمع، ويستكشف
تجاربها الشخصية المتضمنة بأسلوبها الخاص في الملابس
والإكسسوارات والعادات الثقافية.

ويولي المعرض أهمية خاصة للزينة المكنونة للمرأة، ويعكس
ذكرايات برؤية معاصرة من خلال الأعمال التي تثير مشاعر
الحنين إلى الماضي عندما كانت النساء ترتدين قهقريّة تعكس
جمالهنّ الداخلي.

اعتادت النساء في مختلف أنحاء العالم حفظ أثمن مقتنياتهم
الشخصية في صندوق خشبي، يُخلق عليه في دولة الإمارات
اسم "السّخّارة". وسعت في المعرض لمحاكاة هذا الصندوق،
فالفراغ الذي بداخله يمثل مساحة المعرض، بينما تمثل المعروضات
المقتنيات الثمينة المحفوظة بأمان في داخله.

ويتمحور عملي حول عناصر تجمع بين التقاليد والحداثة وبين
فن البوب المعاصر والأزياء، بدءاً من الأنسجة القماشية المصبوغة
بألوان زاهية والتي وُضعت في منحوتات معدنية، وصولاً إلى
التفاصيل الدقيقة في المجوهرات الذهبية. كما يستكشف المراحل
المتعددة التي شكّلت الهوية، وأساليب التعبير عنها والتغيرات
التي لهرأت عليها مع مرور الوقت.

السيرة الذاتية
لكريمة الشوملي

Biography of
Karima Al Shomely

ولدت كريمة الشوملي في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وتحمل شهادة بكالوريوس في الاقتصاد والمحاسبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، وشهادة بكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة الشارقة، وماجستير في الفنون الجميلة من كلية تشيلسي للفنون والتصميم بجامعة الفنون بلندن. كما حصلت على شهادة الدكتوراه في الفنون الجميلة من جامعة كينغستون بالمملكة المتحدة، وتعمل الآن أستاذاً مساعداً في كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة.

تُعرض أعمال الشوملي من مصبوعات وصور ولوحات وأعمال تركيبية في العديد من المعارض الكبرى في دولة الإمارات وخارجها، إلى جانب معارضها الخاصة التي تتضمن: البرقع الإماراتي في متحف الشارقة للتراث في دولة الإمارات العام 2017؛ والأشياء العزيزة في معرض إدج أوف أرابيا في لندن العام 2014؛ والإقنعة في معرض جمعية الإمارات للفنون التشكيلية في الشارقة العام 2012؛ والفن التعبيري في مي كوليكترز روم برلين العام 2017؛ ومعرض فن أبوهيبي العام 2017.

كما شاركت أعمالها في العديد من المعارض الجماعية بما فيها: تدرجات في الدورة 24 لمهرجان الفنون الإسلامية في متحف الشارقة للفنون العام 2021، وثراؤه في الدورة 37 لمعرض جمعية الإمارات للفنون التشكيلية السنوي في متحف الشارقة للفنون العام 2020، وروايه عالمية في مركز مرابا للفنون بالشارقة العام 2020، ومراثينا في متحف إثراء في المملكة العربية السعودية العام 2019؛ والإهداء في المجمع الثقافي بأبوظبي العام 2019؛ ومعرض سكاليتشر نيترك في جامعة الشارقة العام 2018؛ وسماء مفتوحة على العالم العربي في معهد العالم العربي بباريس العام 2018؛ وإمارات الرؤى في برلين العام 2017؛ ونضرة من الداخل في بينالي فوتوفيست في هيوستن بتكساس في الولايات المتحدة الأمريكية العام 2014؛ وثلاثة أجيال في معرض سوديز بلندن العام 2013؛ و25 عاماً من الإدراج العربي في معهد العالم العربي بباريس العام 2012؛ والمرآة العاكسة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك العام 2010، وفيس مي أند يو في سول بكوريا العام 2010؛ ولغات الصحراء: فن عربي معاصر من دول الخليج في كونست ميوزيم بون بألمانيا العام 2005.

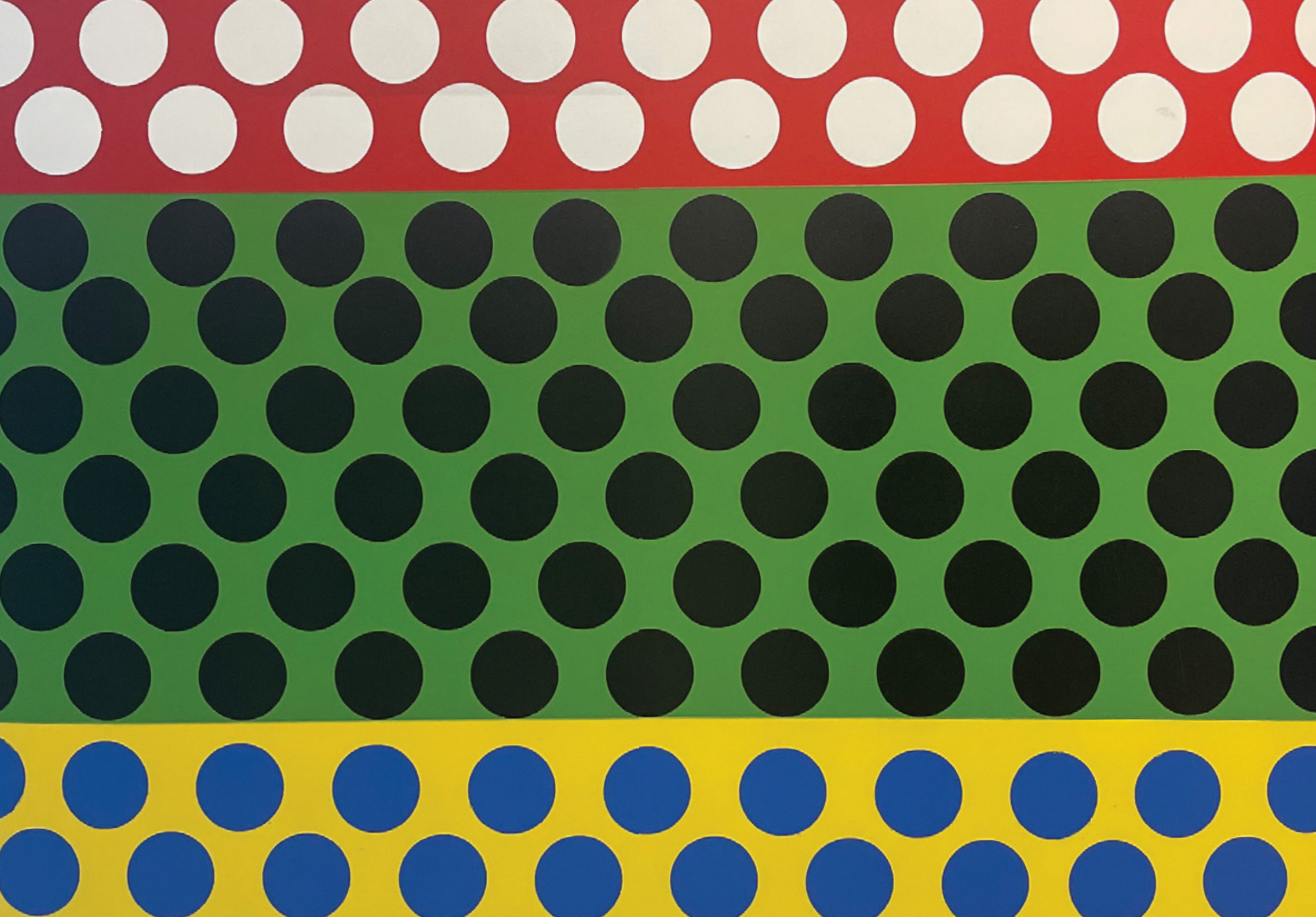
كما حازت الشوملي على العديد من الجوائز؛ مثل المرتبة الأولى من جائزة سلطان بن علي العويس في الأعوام 2018 و2005 و2002؛ وجائزة من ترينالي مصر الدولي الخامس لفن الجرافيك العام 2006؛ وجائزة المرتبة الثانية عن فئة الأعمال التركيبية من بينالي الشارقة الدولي للفنون العام 2001.

Karima Al Shomely was born in Sharjah, U.A.E. She earned a B.A. in economics and accounting at United Arab Emirates University, Al Ain; a B.F.A. at the University of Sharjah; and a M.F.A. at University of the Arts London, Chelsea College of Arts and Design. She is finished her PhD in fine arts at Kingston University London, UK. She works as assistant professor in the University of Sharjah, Fine Arts College & Design.

Al Shomely's prints, photographs, paintings and installations have been featured in many important exhibitions both in the U.A.E. and internationally. Her solo exhibitions include: "*Emirati Burqa*" at the Heritage Museum of Sharjah, UAE, 2017; "*Intimate Object*" at the Edge of Arabia Gallery, London, 2014; "*Mask*" at the Emirates Fine Art Society, Sharjah, 2012; "*Performance art*" at Me Collectors' Room, Berlin, 2017; and Abu Dhabi Art Fair, 2017.

Recent group exhibitions include: "Gradate" at the 24th Islamic Arts Festival, Sharjah Art Museum, Sharjah, 2021; "Interconnected" at the 37th Annual Exhibition of Emirates Fine Arts Society, Contemporary Art Museum, Sharjah, 2020; "International Connections", Maraya Art Centre, Sharjah, 2020; "*Mara'ina*" at the Ithra Museum, Saudi Araba, 2019; The Tribute Exhibition, Cultural Foundation, Abu Dhabi, 2019; "*Sculpture Network (start 18)*" at the University of Sharjah, 2018; "*UN CEIL OUVERT*" at the Institute du Monde Arab, Paris, 2018; "*Portrait of a Nation*", Berlin, 2017; "*view from inside*" at the Fotofest Biennial, Huston, Texas, USA, 2014; "*Three Generations*" at the Sotheby's Gallery, London, 2013; "*25 Years of Arab Creativity*" in Abu Dhabi, 2012; "*Contemporary Arab Photography*" at the Institute du Monde Arab, Paris, 2012; "*The Reflective Mirror*" at the United Nations, New York, 2010; "*Face Me and You*" in Seoul, Korea, 2010; "*Languages of the Desert: Contemporary Arab Art from the Gulf States*" at the Kunstmuseum Bonn, Germany, 2005. She received the following awards: First Place in Sultan Al-Owais award, 2018, 2005, 2002; Prize from 5th Egyptian International Print Triennial, Cairo, 2006; and Second prize, Sharjah International Art Biennial, Installation Category, 2001.

Reconstructing One's Own Heritage

Nadia M. Alhasani, PhD

Intangible heritage and cultural representations have taken center-stage in contemporary art as identity and notions of belonging resurface after decades of globalization. Access to world cultures has encouraged a return to understand one's own cultural identity in support of cultural heritage.

As artists are inspired by and responsive to their surroundings, many select to focus on their heritage to understand their own identity. Artwork depicting heritage-related subjects have historically been important to document cultural norms and practices of a period. Exceptional artwork would then transcend its period and become equally relevant in the future. As such, contemporary artists are at the forefront of understanding and interpreting heritage's deeper meaning making it more accessible to the viewer, both local and foreign.

Moreover, art helps the public understand heritage as it instigates opinion formulation, value assessment and, ultimately, memory preservation. Artists working with their own heritage can read its messages, interpret its meaning, and convey its rituals through decades of first hand adoption and adaptation. Artists' own memory and personal experience guide them through the rituals and allows for a freer approach to depicting norms, values and eventually meaning.

Dr. Karima Al Shomely uses art as a medium to tell stories and reinterpret notions of Emirati heritage specific to women's clothes, jewelry and accessories. With a passion for her heritage and critical eye for detail, she sheds light on the nuances of women's rich fashion rituals. Her work pays homage to recognized symbols of tradition such as the burqa, fabrics and jewelry. She presents a contemporary reading for the viewer to contextualize cultural heritage within a 21st century setting allowing the work to continue its presence in a visual and physical sense.

Figure 1: *Sahhara* and/or *Mandoos* contents (Sharjah Heritage Museum)

“*Sahhara*” or “*mandoos*” (a more ornate version of the Emirati traditional chest box) continues to present itself in contemporary cultural events especially weddings. It is a hope chest, in which a young girl collects items with the view towards future marriage and taking them to her new home, or dowry chest gifted by the groom's family to the new bride filled with special fabrics or dresses, jewelry, perfumes and other luxury items. The latter continues to be practiced in the UAE. These chests, made of wood or galvanized metal, carved, painted, inlaid or adorned with brass studs and plates, are usually displayed in a woman's bedroom or majlis.¹ However, rarely are the chests' contents revealed to the public.

Figure 2: Emirati Woman wearing a traditional Burqa (artist – personal collection)

Dr. Karima Al Shomely's engagement with Emirari heritage is integral to her work as an artist. Her fascination with the burqa, symbolic of traditional women in the Arabian gulf, became the focus of her academic research culminating in a doctoral thesis submitted to Kingston University in 2016, entitled "An Intimate Object: A Practical Study of the Emirati Burqa." The work included a comprehensive theoretical overview tracing the burqa's origins and evolution, local types and variations, materials and process of making, and wearing practices. The thesis also included artwork, installations and performances focusing on the burqa's significance and symbolism. Subsequently, her solo exhibition, under her thesis title, was held in Sharjah Heritage Museum (2017) providing its visitors with new perspectives on the burqa.²

Figure 3: "Some of their stories ..." (artist – personal collection)

In "Some of their stories . . .," a collection of representative women of different ages and body shapes, all wearing burqas, Mariam, Aisha, and Tarifa are three young women who struggle with the practice of wearing the burqa. She delivered these women's personal experiences through clay figurines. The process of forming the malleable clay and transitioning into solid state is a metaphor for these women's state of mind. It reflects their intimate relation with and personal rituals of wearing the burqa. The tension is clearly present in how the burqa is positioned on each face.³

Again, Dr. Al Shomely focusses her new collection "Sahhara" with the most visible of accessories, the burqa. In a series of silkscreen prints entitled "Rang" (character), she introduces the viewer to the burqa's local types and specific names, many of which are no longer used. The traditional black or tinted gold burqa is replaced with neon blue, green, pink and yellow referencing the colorful dresses worn under the abaya. The prints are further embellished with typical fabric designs such as Bu-Teelah (polka dots), Bu-Tira (floral motif), Bu-Kazwah (paisley patterns). The neo pop-art technique of black outlines and solid colors of the simple compositions are enriched with multilayered symbols representative of the complete dress.

Emphasis is also given to the traditional jewelry adorning a woman. Gold sets of intricate designs include long necklaces, wide bangles and dangling earrings complementing the burqa are presented in a series of photographs entitled "Mazziuna" (adorned). The contrast of gold accessories against the black abaya adds to the mystique of the woman in black. At first glance, there are many similarities among the various sets yet the subtle differences in the use of coins, pearls and rubies add to its visual richness. The reference to gold is further enhanced

Figure 4: Selection of typical fabric designs (Sharjah Heritage Museum)

through a series of larger than life metal work, “*Eelug*” (shines), focusing on the intricate designs applied in the jewelry. These transcend their original ornamental value to become independent designs to examine and appreciate its delicate composition and refined workmanship.

The playful prints and formal photographs are contrasted with large canvases in which a more contemporary approach is adopted to the layered symbols. “*Kashkha*” (elegant) is a multilayered composition hinting to the elegant woman dressed in striking vibrant colored clothes with intricate designs adorned with a gold burqa and bold jewelry. These are all personal items carefully retrieved from the chest and proudly worn for a special event.

“*Khalqan*” is a sequence of fabric bolts of bright colors and varying designs. Traditionally, women would visit the local suq to purchase fabric for new dresses in celebration of the *holy month of Ramadan*, *eid* or a relative’s wedding. Al Shomely’s selection of designs is intentional enticing a woman to purchase a few pieces for different occasions. She transforms the fabric, through modern designs and colors, allowing the ritual of fabric shopping to continue into the future.

Finally, “*Oud Mayyallah*” (perfect body) are silhouettes portraying

Figure 5: Details of traditional jewelry (Sharjah Heritage Museum)

contemporary women elegantly dressed in fashionable attires including hats and handbags. The memory of items pulled out of the *sahhara* is referenced in the colorful chocolate tin boxes that traditionally were used to safeguard the burqa and its material. These imported tins are reappropriated to accessorize the modern confident woman accompanied by the burqa that becomes an ornament rather than integral component of a woman’s wardrobe. Metal plates with repetitive motifs successfully respond to the modern silhouettes reflecting these women’s outer beauty and inner strength.

“It is not that we wear the burqa because it is shameful to go without it, but because it is beautiful to go with it.”

Unni Wikan⁴

Displaying heritage-related artwork in art galleries continue to fuel the

debate about whether it is to interpret its style, history, content or social aspects. Artists are adopting a new role in researching, interpreting, and presenting their findings to the public. Dr. Karima Al Shomely is on a journey to discover and reaffirm her personal identity instigated by the memory of her grandmother wearing the burqa. Every discovery has led her to examine other aspect of women’s heritage. Her work invites the public to explore and appreciate the richness of what is hidden in the *sahhara* adding personal readings from within the women represented by their belonging.

By remembering the past and reintroducing it to the future, Al Shomely communicates her cultural identity in varied mediums allowing for a rich array of works to present themselves as

contemporized tradition. She invites viewers to read the work beyond its artistic and aesthetic value. As a visual interpreter, Al Shomely manages to facilitate the reading of material culture of the Emirati women providing alternative perspectives and narratives to share with viewers. As such, she is contributing to the faithful documentation of the Emirati heritage.

Over the past decade, the United Arab Emirates has worked diligently to identify and preserve its cultural heritage, both tangible and intangible.⁵ The latter “include traditions or living expressions inherited from our ancestors and passed on to our descendants, such as oral traditions, performing arts, social practices, rituals, festive events, knowledge and practices concerning nature and the universe or the knowledge and skills to produce traditional crafts”.⁶ To this end, many initiatives extend throughout the country to preserve their tangible heritage and document the intangible aspects before it disappears. For example, the Sharjah Institute of Heritage, whose vision “is based on preserving the Emirati identity, documenting the heritage and preserving it from extinction . . .”,⁷ is leading many programs and sponsoring projects towards sustaining the Emirati heritage. In doing so, it reaffirms the importance of cultural heritage in today’s digital world.

Sustaining image and text beyond the pages of a history book, Al Shomely searches for the origins of each piece retrieved from the *sahhara* delving into its origins, evolution and namesake. Each series documents and reveals new knowledge on the Emirati cultural heritage. Her artwork is a form of storytelling, where she skillfully narrates the untold stories of Emirati women traditions. In doing so, she too is preserving the country’s cultural heritage.

References:

1. The Arab Chest, Sheila Unwin, Arabian Publishing Ltd., 2007.
2. The Emirati Burqa: An Intimate Object, Karima Al Shomely. Sharjah Heritage Museum, 2017.
3. International Connections: Annual CFAD Faculty Exhibition. Brian Gonzales, Curator. University of Sharjah and Maraya Center, Sharjah, 2020.
4. Behind the Veil in Arabia: Women in Oman, Unni Wikan. The Johns Hopkins University Press, 1982.
5. <https://mcy.gov.ae/en/home/tangible-heritage/>
<https://mcy.gov.ae/en/home/intangible-heritage/>
<https://ich.unesco.org/en/state/united-arab-emirates-AE?info=elements-on-the-lists>
6. <https://ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-0000>
7. <https://sih.gov.ae/en/about-us/>

Acknowledgement

The author appreciates the support of Ms. Noora Almughani (Director of Sharjah Heritage Museum) for their contribution to the figures included in the essay.

إعادة تشكيل التراث الشخصي

بقلم الدكتورة نادية مهدي الحسني

لها لما شكّلت المفردات الرمزية للتراث والثقافة دوراً بارزاً في الفن المعاصر، فقد عادت مفاهيم الهوية والانتماء إلى الواجهة بعد عقود من العولمة. ولا شك في أن الانفتاح الثقافي العالمي قاد إلى توجيه البوصلة من جديد نحو فهم الهوية الثقافية الشخصية، والتي تسهم في تعزيز التراث الحضاري.

واختار العديد من الفنانين التركيز على تراثهم لاستيعاب هويتهم الشخصية، انطلاقاً من تأثيرهم وتأفّلعهم مع محيطهم. كما لعبت الأعمال الفنية التي تصوّر موضوعات الموروث الحضاري دوراً تاريخياً في توثيق المفاهيم والممارسات الثقافية السائدة خلال فترة زمنية محددة، بينما تجاوزت النتائج المميزة منها إظهارها الزمني المحدد لتلمس عقول الجمهور في المستقبل. لذا، يتمتّع الفنانون المعاصرون بقدرة أكبر على فهم الجوانب العميقة من التراث وتصويرها وإيصالها إلى شريحة أوسع على المستوى المحلي والإقليمي.

ويساعد الفن على تعزيز الوعي الجمعي بالتراث، كون الأعمال الفنية تشجّع على تكوين الآراء وتحديد القيمة وترسيخ هذا الوعي في الذاكرة. ويمكن للفنانين الذين يركّزون في أعمالهم على استعراض تراثهم قراءة رسائله وتفسير معانيه الحقيقية ونقل الممارسات التي يحتضنها، من خلال تجاربهم المتراكمة في التعامل مع الموروث الثقافي عبر عقود من الزمن. في حين توجه ذاكرة الفنانين وتجاربهم الشخصية مسارهم عبر هذه الممارسات نحو مقاربات فنية أكثر تحرراً، وتقودهم إلى تصوير الأعراف والقيم وصولاً في النهاية إلى تجسيد المعنى على أفضل وجه.

وبدورها، تستعين الدكتورة كريمة الشوملي بالفن أداة لسرد القصص وتصوير مفاهيم التراث الأثوثي الإماراتي الذي يتعلّق بالآراء والمجوهرات والإكسسوارات النسائية، فهي تسلّط الضوء على الثقافة الغنية والمتنوعة للآراء النسائية من خلال شغفها بالتراث وقدرتها الاستثنائية على التقاط أدق التفاصيل. وتحتفل أعمال الشوملي بالعناصر التقليدية المتعارفة؛ كالبرقع والأقمشة التراثية والمجوهرات، لتقديم قراءة معاصرة توائم التراث الثقافي مع المشهد الإبداعي للقرن الحادي والعشرين، ما يضمن لهذه النتائج مواصلة حضورها بصرياً ومادياً.

الشكل 1: سحارة و/أو مندوس (متحف الشارقة للتراث)

فمثلاً، لا تزال السحارة؛ وهي النسخة الإماراتية المزخرفة من صناديق المقتنيات الشخصية، حاضرة بقوة في المشهد الثقافي المعاصر، وبخاصة في الأعراس، إذ تشكّل هذه التحف صناديق أمل تجمع فيها الفتاة أغراضاً تتعلّق بالرتب والانتقال إلى بيت الزوجية، أو تمثّل صناديق مهر العروس، تملؤ عائلة العريس بأرقى أنواع الأقمشة وأجمل الفساتين والمجوهرات والعصورات والمنتجات الفاخرة، في نفس مimir لا يزال حاضراً في التقاليد الإماراتية إلى يومنا هذا. وغالباً ما تتزين غرف نوم السيدات أو المجالس¹ بهذه الصناديق المبتكرة من الخشب أو المعادن المزدانة بالنقوش المحفورة والتفاصيل الملونة، أو المرصعة بمسامير والوالح نحاسية، ولكن نادراً ما يتم عرض محتوياتها أمام الضيوف.

الشكل 2: سيدة إماراتية ترتدي البرقع التقليدي (من المجموعة الشخصية للفنانة)

وبعدها، من ثم أهدت الشوملي معرضها الفردي في متحف الشارقة للتراث العام 2017، تحت عنوان البرقع الإماراتي: شاهد على تاريخ وثقافة الإمارات، وقدمت فيه للزوار منظورات جديدة حول البرقع².

أما العمل الفني الذي أهدت عليه اسم شيء من قصصهم، فيضم منحوتات هنية لنساء بأعمار وأحجام مختلفة، وجميعهن يرتدين البرقع، ويروي العمل تجارب وتحديات شخصية اختبرتها مريم وعائشة وهريفة مع الممارسات المرتبطة بهذا الزي التقليدي. ومثلت عملية تشكيل الصين بقوامه المرن وتحويله إلى القوام الصلب الحالة الذهنية للسيدات الثلاث، وتعكس ارتباطهن الحسي بتجربتهن الشخصية مع ارتداء البرقع بكل هفوسها. بينما يظهر تموضع البرقع على كل وجه مشاعر التوتر التي رافقت السيدات في هذه الرحلة³.

يصدر البرقع كذلك المجموعة الجديدة للفنانة بعنوان سحارة. بينما تقدم من خلال سلسلة من الأعمال المصبوعة بالشاشة الحريرية تحت مسمى رنق إبداعات رائعة تعزف المشاهد بأنواع البرقع وأسماءه المنسية. واستبدلت الفنانة البرقع التقليدي الأسود أو الذهبي بلوان أخرى تضم الأزرق البراق والأخضر والوردي والأصفر، بإلهام من الفساتين الملونة التي يتم ارتداؤها تحت العباية. في حين رُئيت الرسومات المصبوعة بتساميم القمصة؛ مثل البوذية المرققة والبهيرية المزدانة بنقش الأزهار وبوكازوة المتألقة بزخارف من نمط بيزلي. وتظهر الحدود السوداء والألوان الجريئة للمفردات البسيطة كعناصر تكشف عن التقنيات الجديدة لفن البوب، والتي أثرتها الفنانة باستعمال رموز متعددة تمثل الشكل النهائي للفستان.

ويشكل ارتباط الشوملي بالتراث الإماراتي جزءاً أساسياً من هويتها الفنية، إذ حوّلت شغفها بالبرقع؛ وهو رمز الهوية التقليدية للسيدة الخليجية، إلى محور لبحثها الأكاديمي وألصقتها الدكتوراة التي قدمتها إلى جامعة كينغستون العام 2016، بعنوان An Intimate Object: A Practical Study of the Emirati Burqa وتضمنت الرسالة رؤية نظرية وشاملة حول أصول البرقع ورحلة تطور، وتناولت أنواعه المحلية المختلفة والمواد المكونة له ومراحل صنعه، إضافة إلى الحقوق الخاصة بارتدائه. كما استعرضت أعمالاً ومجسمات وعروض أداء فنية تركز على أهمية هذه البقوة التراثية ورمزيتها.

الشكل 3: "شيء من قصصهم..." (من المجموعة الشخصية للفنانة)

العصرية بكل ما تحمله من جمال
خارجي وشخصية واثقة.

”لا يرتبه ارتداء البرقع
بالتقاليد الموروثة، بل
يشكل أداة للارتقاء بجمال
المرأة وجاذبيتها“.

يوني ويكان، خبيرة علم
الإثنوبولوجيا⁴

تبقى قراءة الأعمال التراثية
الموجودة في المعارض الفنية
محله جدل، ذلك أن تحليلها لا
يندرج في قالب محدد، بل يحمل
أبعاداً تتنوع من الأسلوب الإبداعي
والقيمة التاريخية وصولاً إلى
المحتوى والجوانب الاجتماعية.
ويعتمد الفنانون مسارات جديدة في
البحث والتفسير واستعراض النتائج
التي توصلوا إليها أمام الجمهور.
وتخوض الدكتورة كريمة
الشوملي رحلة لاستكشاف وإعادة
تأكيد هويتها الشخصية، والتي
تستحضرها في مشهد من الذاكرة
يصور جدتها وهي ترتدي البرقع.
ومع كل جولة استكشافية تدفع
الفنانة لدراسة جانب آخر من تراث
المرأة. أما أعمالها فتقدم قراءات
شخصية أنثوية، تدعو المتلقي إلى
التمتع في الكنوز التراثية لحضارة
الصحراء وتقدير أهميتها.

وتنقل الفنانة هويتها الثقافية
باستعمال أدوات متنوعة تتيح
لأعمالها الغنية التعبير عن نفسها
كإبداعات تقليدية معاصرة من
خلال رؤية الماضي بعين المستقبل،

الشكل 4: تشكيلة من تصاميم القماش التقليدية
(متحف الشارقة للتراث)

وركزت الشوملي أيضاً على المجوهرات التقليدية التي تزين بها
المرأة، حيث قدمت سلسلة من الصور الفوتوجرافية بعنوان مزبونة،
التقطت من خلالها جمال التلاقي بين البرقع والحقم المجوهرات
الذهبية، بما فيها العقود الضويلة والأساور الواسعة وأقراطه الآذن
المتدلية. أما التباين الرائع بين هذه الإكسسوارات الذهبية و”العباية”
السوداء فيضفي مزيداً من السحر على الإلهة. وقد تبدو هذه
الحقم متشابهة إلى حد ما، ولكنها تحمل اختلافات دقيقة تتمثل
في توهيف العناصر كالعملات الذهبية وأحجار اللؤلؤ والياقوت، والتي
تضيف مزيداً من الجمال. وتسيطر العناصر الذهبية أيضاً على مجموعة
إيلق، والتي تضم أعمالاً معدنية بأحجام كبيرة، إذ تركز القميص على
التفاصيل الدقيقة المستعملة في عالم المجوهرات، لتقدم في النهاية
تصاميم فريدة لا تتوقف قيمتها عند وهيفتها الزخرفية، بل تحولها إلى
قميص مستقلة تعكس أقصى درجات المهارة الحرفية وجمال التفاصيل
الدقيقة للتكوين الفني.

وتتباين الرسومات المصبوعة المرحية والصور الفوتوجرافية الرسمية مع
لوحات القماش الكبيرة، والتي تعكس مقاربة أكثر حداثة للمفردات
الرمزية المتعددة. وهذا ما يظهر في عمل كاشخة التركيبي، والذي
يمثل المرأة الأنثوية بملابس مشرقة بألوانها الحيوية وتصاميمها
المتكيفة، يزينها برقع ذهبي ومجوهرات تمتاز بضائع جريء؛ وهي
مقتنيات شخصية تفخر السيدة بإخراجها من الصناديق وارتدائها في
المناسبات الخاصة.

أما خلقان، فتمثل بكرات من القمصة الملونة متعددة التصاميم، حيث
اعتادت المرأة الإماراتية الذهاب إلى السوق لشراء القمصة اللازمة
لخيائها فساتين جديدة للمناسبات، كاحتفال بقدوم شهر رمضان
المبارك والعيد وحفلات الزفاف. وتعد تصاميم الشوملي مثالية للسيدة
الباحثة عن قميص يليق بمختلف المناسبات، إذ تتقن الفنانة تحويل
القمصة إلى إبداعات عصرية ملونة، تحافظ على مستقبل تقاليد
السوق لشراء القمصة.

أما تصميمها المميز بعنوان عود ميالة، فيقدم صورة للمرأة العصرية
بالهالة خلابه تشمل القبعات وحفائذ اليد. وتستحضر علب
الشوكولاتة المصنوعة من القصدير الملون كنوز الصحراء القديمة،
والتي تم استعمالها لحماية البرقع من التلف. وأبدعت الفنانة في
تخصيص هذه العلب لتعطي خيارات المرأة العصرية المتألقة بالبرقع،
والذي تحول إلى قميص زخرفية تتجاوز قيمته كجزء أساسي من
مجموعة ملابسها. وتعكس هذه التحف المعدنية صورة المرأة

لقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى العقد الماضي على تحديد عناصر التراث الثقافي والحفاظ عليه⁵. ويشمل ذلك "التقاليد والتعبيرات الحية المتوارثة عبر الأجيال، بما في ذلك القصص والشعار والأمثال الشعبية المحكية وفنون الأداء والممارسات الاجتماعية والصقوس الاحتفالية، إضافة إلى المعارف المتعلقة بعلوم الطبيعة والكون، والمهارات الخاصة بإنتاج الحرف التقليدية"⁶. ولتحقيق هذه الغاية، تطلق الدولة مبادرات متنوعة في جميع أنحاء الإمارات، ترمي إلى الحفاظ على الموروث المادي وتوثيق جوانبه غير المادية حماية له من الاندثار. فعلى سبيل المثال، يقود معهد الشارقة للتراث العديد من البرامج والمشاريع الهادفة إلى الحفاظ على التراث الإماراتي، في خصوصية تعكس رؤيته التي "تركز على تعزيز الهوية الإماراتية الأصلية وتوثيق التراث والحفاظ عليه"⁷. ويؤكد هذا التوجه أهمية التراث الثقافي في العصر الرقمي الذي يشهده العالم.

وتسعى الشوملي إلى الحفاظ على الصورة البصرية والنص الثقافي خارج صفحات الكتب من خلال بحثها عن أصول كل قطعة قادمة من حضارة الصحراء والتعمق في جذورها وتصورها وتسمياتها المقتبسة، حيث تكشف كل سلسلة عن معارف جديدة حول التراث الإماراتي وتوثقها. لذا، تبدو أعمالها كسرديات قصصية تعكس مهاراتها في رواية القصص المتعلقة بتقاليد المرأة الإماراتية؛ وبذلك تسهم بدورها في الحفاظ على التراث الثقافي الوطني.

المراجع:

1. كتاب الصندوق العربي The Arab Chest، شيلك أنون، شركة أرابيان للنشر، 2007
2. معرض البرقع الإماراتي: شاهد على تاريخ وثقافة الإمارات، كريمة الشوملي، متحف الشارقة للتراث، 2017
3. تواصل عالمي: المعرض السنوي لأعضاء هيئة التدريس في كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة. براين جونزاليس، القيم الفني، بالتعاون بين جامعة الشارقة ومركز مرايا للفنون، الشارقة، 2020.
4. كتاب Behind the Veil in Arabia: Women in Oman، يوني ويكان. من منشورات جامعة جونز هوبكينز، 1982
5. <https://mcy.gov.ae/en/home/tangible-heritage>
6. <https://mcy.gov.ae/en/home/intangible-heritage>
7. <https://ich.unesco.org/en/state/united-arab-emirates-AE?info=elements-on-the-lists>
8. <https://ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-0000>
9. <https://sih.gov.ae/en/about-us>

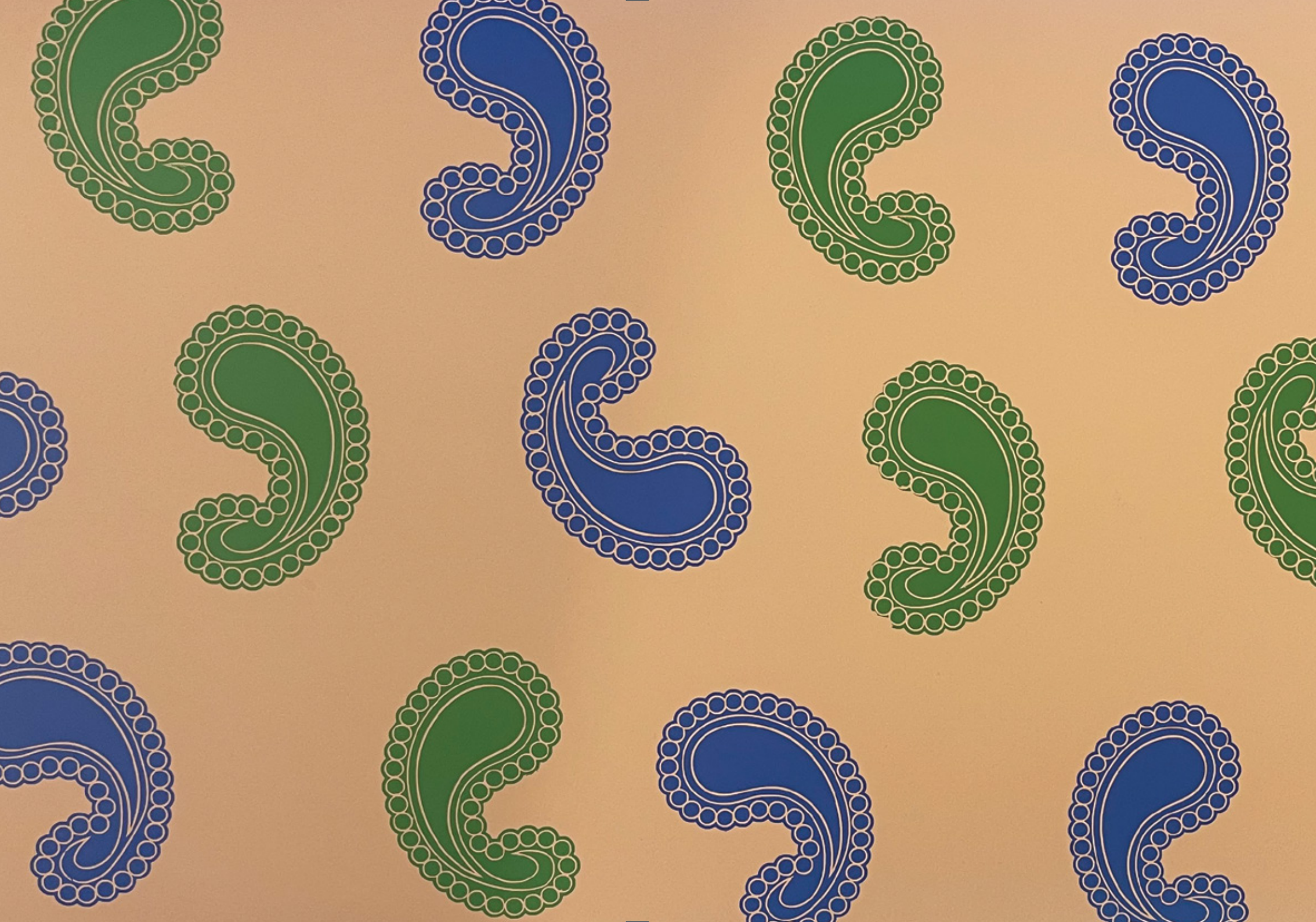
شكر وتقدير

توجه الكاتبة إلى السيدة نورة المغني، أمينة متحف الشارقة للتراث بهيئة الشارقة للمتاحف، بجزيل الشكر والتقدير على كل ما قدمته لإثراء هذه المقالة.

الشكل 5: صورة تفصيلية لمجوهرات تقليدية (متحف الشارقة للتراث)

فعلي تشجع المشاهد على رؤية هذه الأعمال بطريقة تتجاوز الأبعاد الفنية والقيم الجمالية. وانطلاقاً من قدرتها على إعادة تشكيل المشهد البصري؛ نجحت الشوملي في تسهيل قراءة المفردات الثقافية للمرأة الإماراتية عبر مشاركة المتلقي لسرديات ورؤى جديدة، ما يتيح لها الإسهام والمشاركة في توثيق التراث الإماراتي بكل صدق وإخلاص.

Cima Azzam in Conversation with Karima Al Shomely

سيما عزام في حوار مع كريمة الشوملي

The exhibition *Sahhara* encompasses a selection of artwork created using various mediums, including video and sculpture. Your art practice continued to evolve over the years; what sparked your fascination with art; how did it all begin?

The world of art allowed me access to different concepts, spatial understanding and aesthetic thinking and other beautiful things.

I was always fascinated with art at a young age and hoped to pursue an art education in order to learn and become like the artists I admired.

Fortunately, I was blessed with the opportunity to enroll at the College of Fine Arts at the University of Sharjah and later on travelled to the United Kingdom to obtain a Master's degree and, after that, a PhD in art.

During our studio visits, we touched briefly on how your artwork expanded from two-dimensional to sculptural forms. How did this manifest into a larger body of work?

I have always felt that art was my quiet side; through it, I would express my inner thoughts and feelings in a visual way.

As I started participating in many art courses, I felt that painting alone was not enough to express what I had to say. From then, I decided to explore conceptual art, particularly installation art, using various mediums. I found myself immersed in contemporary art, which allowed me to explore different mediums and spatial concepts. My aim has always been to let the

فتح عالم الفن أبواب أمامي مفاهيم عديدة ومختلفة، مثل استيعاب اللحظة الحالية والمكان والتفكير الجمالي وغيرها من المفاهيم الأخرى الرائعة.

ولم أكن أعرف أنني سأكون فنانة، ولم أكن أعرف أنني سأكون فنانة في علم الفن بأسسه الأكاديمية لأنني لم أكن أعرف المعرفة ولأصبح مثل الفنانين الذين أحبهم.

حصلتُ بفرصة الالتحاق بكلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة، وبعد ذلك سافرت إلى المملكة المتحدة لنيل درجة الماجستير وأخيراً الدكتوراه في الفن.

كنت أشعر على الدوام بأن الفن هو ملجئي الآمن الذي أستطيع فيه التعبير عن أفكاري ومشاعري الداخلية بصريّة بصرية من خلال الفنون التي أقدمها.

حين بدأت بالمشاركة في المزيد من دروس الفنون المختلفة، شعرت أن الرسم وحده ليس كافياً للتعبير عما بداخلي. وقررت منذ ذلك الحين استكشاف عالم فن النحت، ولا سيما فن التركيب باستخدام وسائط مختلفة. ووجدت ضالتي في عالم الفن المعاصر، لأنه ساعدني على استكشاف وسائط ومفاهيم مختلفة.

سؤال: يضم معرض سحارة مجموعة مختارة من الأعمال الفنية المصنوعة باستخدام وسائط متنوعة؛ بما فيها الفيديو والنحت، ولأحضرنا تصور ممارساتك الفنية بمرور السنوات. من أين ظهر شغفك بالفن؟ وكيف بدأت الحكاية؟

تحدثنا بصورة موجزة خلال زيارات الاستوديو حول كيفية توسيع أعمالك الفنية ثنائياً للبعد إلى الأنماط النحتية.. كيف تحولت هذه الفكرة إلى مجموعة أوسع من الأعمال الفنية؟

viewer be involved in my artwork, to become part of it, and to interact with the different installations.

That's the direction I took with my art once I expanded my practice from the two-dimensional surface.

With this in mind, has your intensive PhD research on the *Burqa* at Kingston University in the United Kingdom changed the process's direction?

While conducting all the research for my PhD, I felt the need to revisit the two-dimensional surface, to explore it further through different techniques, such as photography and film.

That's why some of the artworks produced during my PhD program needed to be addressed through photography, a new medium I explored at the time.

I decided to focus on the *Burqa*, the primary subject of my PhD study, specifically the Emirati *Burqa*. I researched its complete history and learned what it means for Emirati women, its importance and value in popular culture and the history of the Emirates as a whole.

The *Burqa* holds a woman's identity and secrets because it carries her fingerprints imprinted on it, both when she wears and when she doesn't. This also includes the rituals of making a *Burqa* and wearing it afterwards.

Could you elaborate on your personal experience with the *Burqa* as an Emirati national?

I personally did not wear the *Burqa* because I did not live during that era when women wore it, especially since the practices of the *Burqa* have become less common due to the increase in women's education, their involvement in work and the general advancement of society.

وتركز الفنون التي أقدمها دائماً حول السماح للمشاهد بالمشاركة في العمل الفني الذي ينظر إليه وأن يصبح جزءاً منه ويتفاعل مع التراكيب الفنية المختلفة.

وأصبح هذا الهدف هو الصديق الذي أسلكه في نهجي الفني بمجرد أن توسعت بممارساتي الفنية من الأنماط ثنائية الأبعاد.

شعرت عندما كنت أجري أبحاثي المتعلقة بدرجة الدكتوراه بالحاجة إلى العودة إلى الفنون ثنائية الأبعاد لاستكشافها بشكل أوسع من خلال تقنيات مختلفة، مثل التصوير الفوتوغرافي والفيديو.

ولهذا السبب، كان لا بد من معالجة بعض الأعمال التي تم إنتاجها خلال برنامج الدكتوراه من خلال التصوير الفوتوغرافي، والتي كانت وسيلة جديدة لاستكشافها في ذلك الوقت.

وقررت التركيز على البرقع، الموضوع الرئيس لدراسة الدكتوراه الخاصة بي، وخاصة البرقع الإماراتي. بحثت في تاريخه كاملاً، وتعلمت ماذا يعني بالنسبة للمرأة الإماراتية مع أهميته وقيمه في الثقافة الشعبية والتاريخ الغني لدولة الإمارات بصورة عامة.

يحمل البرقع هوية المرأة وأسرارها ويعكس شخصيتها الفريدة؛ سواء أكانت ترتديه أم لا. كما تضمنت دراستي تقاليد صناعة البرقع وارتدائه بعد ذلك.

لم أرتد البرقع شخصياً لأنني لم أعاصر المرحلة التي كان ارتداؤه سائداً بين النساء، ولأسباب بعد أن قل ارتداؤه في الوقت الحاضر بسبب التهور الكبير الذي شهده الإمارات فيما يتعلق بتعليم المرأة وزيادة مشاركتها في بيئات العمل ونهضة المجتمع عموماً.

هل غير بحث الدكتوراه الذي أجريته حول البرقع في جامعة كينغستون في المملكة المتحدة نهجك الفني الذي كنت تتبعينه؟

أخبرتنا المزيد عن تجربتك الشخصية مع البرقع بصفتك مواطنة إماراتية.

However, I felt I should embrace it, as I consider the *Burqa* as a treasure that must be preserved through my contemporary practice and not in a traditional manner. But by showcasing the *Burqa* using modern techniques that I learned through my studies and years of practice, I emphasise the *Burqa's* value to the viewer through a contemporary visual platform.

The exhibition at Maraya Art Centre focuses on a broader perspective of Emirati culture, why did you decide on the title *Sahhara*?

I named the exhibition *Sahhara* as a result of the many interviews I had with Emirati women who gave me access to their homes and, some, their private quarters. The women would present me with a tin container, a confectionary tin box like Mackintosh or any other kind of biscuits, and inside I would find the *Burqas* stored for safekeeping.

A woman would fetch her *Burqa* in this box, which means that this tin container, or *Sahhara*, holds all of her personal and intimate belongings, carefully stored. A *Sahhara*, for an Emirati woman, is a place to hide her clothing, *Burqas*, her jewellery, perfumes and personal *kohl* (*kayyal eye liner*).

In this exhibition, *Sahhara*, I am allowing the viewer access to explore what is inside a woman's *Sahhara*.

I wanted to take all the contents out of the box and to share a part of its history in a modern and contemporary way, using different visuals.

Through this, I take my own culture and history and create a new form of expression for it.

على الرغم من ذلك، شعرت بضرورة تسليط الضوء على البرقع، لأنني اعتبره كنزاً ولهناً يجب الحفاظ عليه من خلال الممارسات الفنية المعاصرة بعيداً عن الطريقة التقليدية.

أنا أركز على تعريف جمهور الفن بقيمة البرقع من خلال تقديمه بأسلوب فني باستخدام التقنيات الحديثة عبر منصة بصرية فنية معاصرة بالاستفادة من سنوات الدراسة والخبرة العملية.

أطلقت اسم سخارة على المعرض نتيجة للعديد من المقابلات التي أجريتها مع السيدات الإماراتيات اللواتي سمحن لي بالدخول إلى منازلهن، حتى أن بعضهن سمحن لي بالوصول إلى غرفهن الخاصة. وقدمت لي السيدات اللواتي زرتهن هدية على شكل عبوة معدنية تشبه صناديق الشوكولاتة أو البسكويت أو ما شابه ذلك، وهي مخصصة لحفظ البرقع.

عندما تضع المرأة البرقع الخاص بها في هذا الصندوق، فهذا يعني بأن هذا الصندوق يحوي جميع ممتلكات المرأة الشخصية والخاصة ويحفظها. وتشكل السخارة مكاناً تضع فيه المرأة الإماراتية ملابسها والبرقع الخاص بها ومجوهراتها وعصورها وكلها الذي تستخدمه لتزيين عينيها.

إن هدفي الجوهرى من خلال معرض سخارة هو منح جمهور الفن نظرة عما تحتويه السخارة الخاصة بالمرأة.

وأخراج جميع المحتويات من هذا الصندوق المعدني الفريد ومشاركة جزء من تاريخه بأسلوب حديث ومعاصر وبالاعتماد على الأنماط البصرية المختلفة.

وأسعى من خلال هذا المعرض إلى تقديم ثقافتنا وتاريخنا العريق بطريقة فنية معاصرة والتعبير عنه بشكل جديد كلياً.

يركز المعرض الفني في مركز مارايا للفنون على تقديم الثقافة الإماراتية بمنظور أكثر شمولاً.. ما السبب الذي يقف وراء اختيارك اسم السخارة عنواناً للمعرض؟

مزينة

Mazziuna:

(decorated, or a beautiful woman)

Mazziuna is an Arabic term meaning 'decorated' or often referring to 'a beautiful woman' in some Arabic dialects.

A woman's *Sahhara* is filled with various items of value, from jewellery to textiles, that are stored carefully, hidden away from public view and only taken out on special occasions.

In this series, Karima Al Shomely depicts a woman covered in golden accessories and the Emirati *Burqa*, alluding to the value of both the gold jewellery and the *Burqa* as an essential component of equal value to gold in Emirati culture.

The heavily decorated woman is photographed in front of colourful backdrops, evoking the concept of inner and outer beauty and unveiling the contents within this wooden box, the *Sahhara*. Here, the woman in the photographs wears all that is precious to her, capturing a glimpse of the richness of Emirati culture.

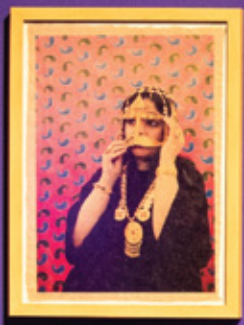
هي المرأة الجميلة أو التي تحرص على ارتداء زينتها في كل الأوقات لتكون متأقّة دوماً. يستعمل هذا المصطلح في العديد من اللهجات العربية للدلالة على الجمال.

تحتوي "السكارة" الخاصة بالمرأة على ممتلكاتها الثمينة، مثل المجوهرات والأقمشة التي يتم حفظها بعيداً عن الملاء، ويتم لبسها أو الكشف عنها في المناسبات المميزة فقط.

في هذه السلسلة، تركز كريمة الشوملي على امرأة ترتدي المجوهرات الذهبية والبرقع، فيلتقي بريق الذهب مع بريق البرقع، وتباين ألوان الخلفيات يعبر عن الزمن والوقت، كما يساهم هذا التباين في إبراز الجمال الداخلي والخارجي للمرأة المثترنة بالمجوهرات والكشف عن مكنونات "السكارة". في هذه الصور الفوتوغرافية، ترتدي المرأة كل ما هو ثمين لديها، مما يعبر أيضاً عن غنى الثقافة الإماراتية.

KARIMA AlShomely 2022

(الإقمشة)

خُلُقَان:

Khulqan:

(fabric, textile)

خُلُقَان، جمع كلمة "خَلَقَة"
باللهجة الخليجية، وهي قطعة القماش.

Khulqan, from the word *Khilga* in Arabic, refers to 'textile' or 'fabric'.

One of the items in a *Sahhara* is a set of traditional textiles, usually colourful and decorated with geometric and floral patterns, each with a unique name, such as Bou Tira, Bu Glaym, Bu Teelah and Bu Kazwah.

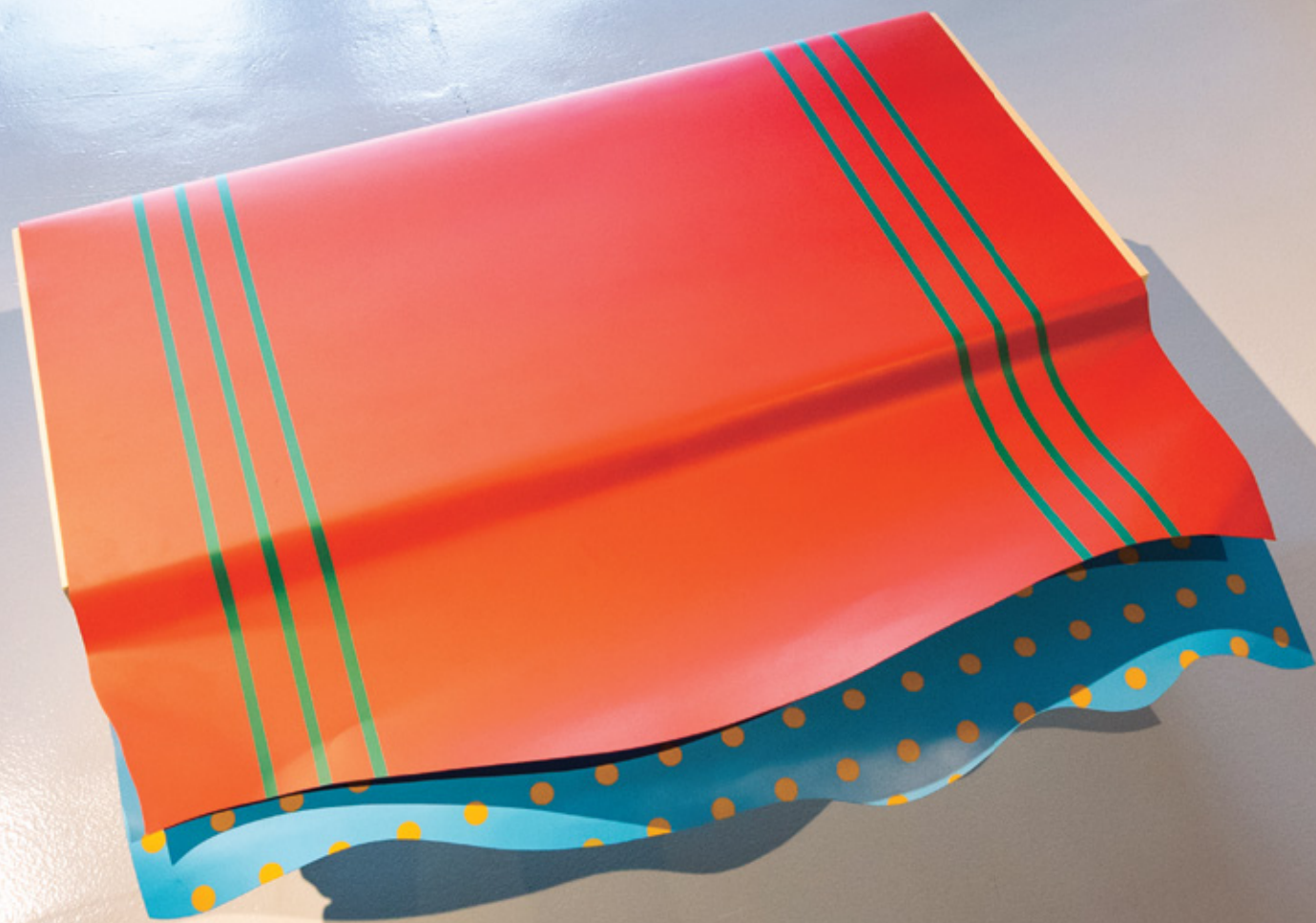
Here, Karima Al Shomely transforms these traditional textiles that are usually made out of cotton into large metallic sculptures. Spread across the exhibition's floor, they act as imposing structures displaying their significance in colour and stature. Al Shomely attempts to preserve these textiles by enlarging them, thus further emphasising their importance in Emirati culture.

تشمل مكنونات "الشحارة" على الإقمشة التقليدية، والتي تعرف بألوانها اللامعة وأنماط نقوش وزخارف معينة مستمدة من الأشكال الهندسية والنباتية. تنوعت مسميات الإقمشة حسب النقوش المرسومة عليها، مثل: بوهيرة وبوقليم، بوثيلة وبوكازوة.

قامت كريمة الشوملي بتحويل هذه الإقمشة المصنوعة من القطن بالعادة إلى منحوتات معدنية كبيرة، فتعكس نفس النقوش التقليدية المتعارف عليها في الماضي والحاضر، وذلك لترسيخ صورة تلك الإقمشة وإبراز أهميتها في ذاكرة الأجيال، بالرغم من التغيرات التي طرأت على أسلوب وخلق استخدامها.

(اللون والصيغ)

رَنَاق:

Ranaq:

(colour, dye)

Ranaq is an Arabic term meaning 'colour' or 'dye'.

Karima Al Shomely's practice revolves around traditional Emirati objects, particularly the *Burqa*, in a Pop Art stylised manner. Using bright and luminous neon colours in pink, green and yellow, these silkscreen prints are created in series and play on the idea of repetition.

Like the Pop Artists made the ordinary worthy of display in museums, Al Shomely elevates the traditional *Burqa* to the status of an icon. In addition, she incorporates traditional Emirati textile names in each one.

تتمحور الممارسة الفنية لكريمة الشوملي حول العناصر الإماراتية التقليدية، وبالأخص البرقع.

بأسلوب "فن البوب" الشائع، وباستخدام الألوان الفاقعة الفسفورية كالوردية والأخضر والأصفر وتقنية الطباعة الحريرية، ابتكرت الفنانة سلسلة الأعمال هذه مع فكرة تكرار الأنماط.

وكسائر الفنانين المتخصصين بـ"فن البوب" الذين تمكنوا من عرض أعمالهم في المتاحف، تبين الشوملي وتبرز البرقع كأيقونة معمة، وتتضمن في ذلك مسميات متعارفة لأقمشة إماراتية تقليدية.

(لمع، يبرق)

أَيْلَقُ:

Aydaq:

(sparkling, glittering)

Aydaq is a term that means 'sparkling' or 'glittering'.

The five large golden forms represent traditional jewellery worn by Emirati women. Al Shomely focuses on the intricacy of each golden piece, depicting them as an integral component of Emirati women's *Sahhara* and immortalized as hanging art objects on the wall.

Different pieces of jewellery are on display here: an earring, a hair clip, a closing brooch of a necklace, a ring and a bracelet.

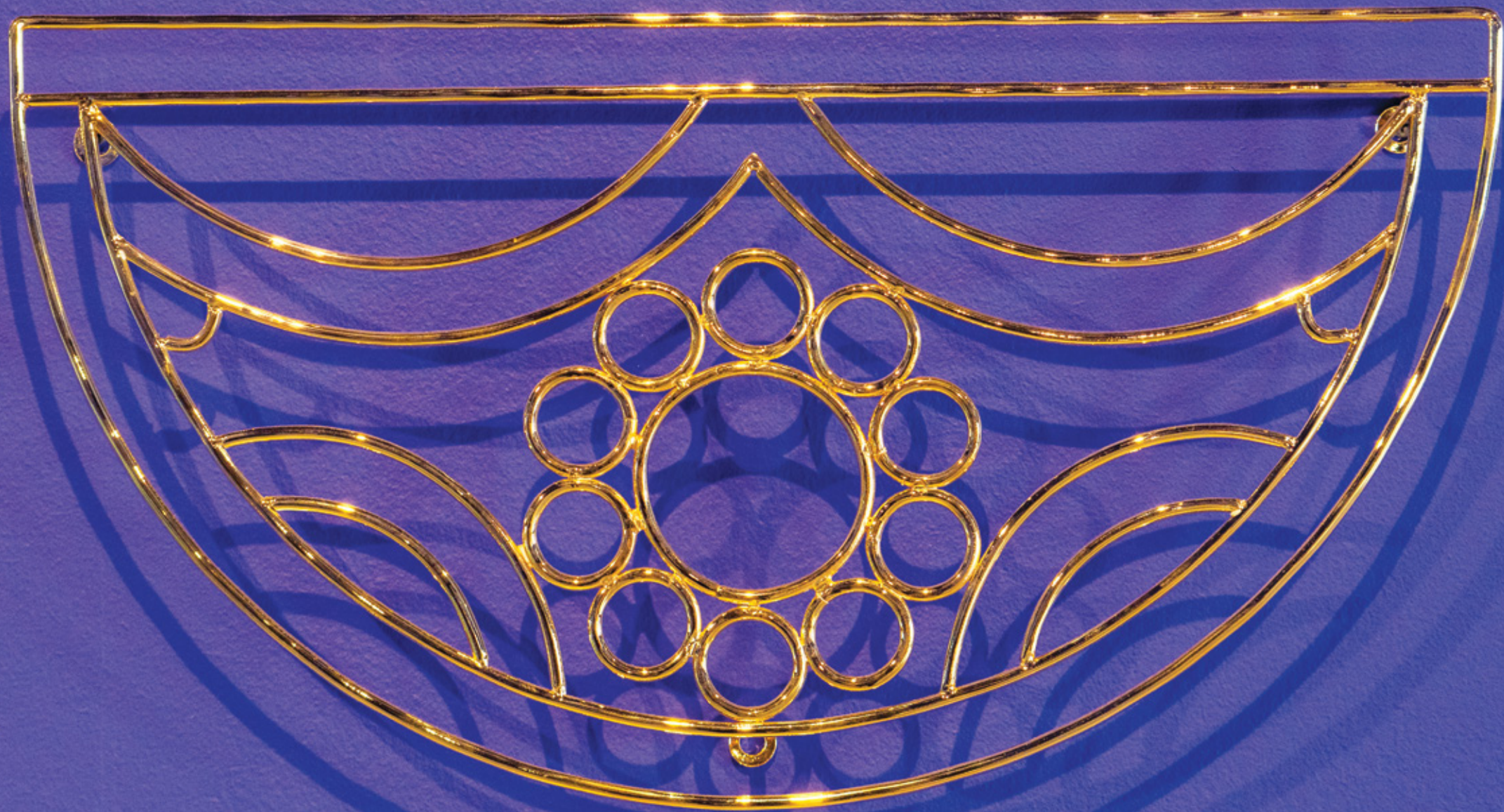
Usually hidden safely within a wooden box, these types of jewellery are valuable possessions stored for special occasions such as weddings, Henna nights, or, in some cases, sold when needed.

ترمز هذه التشكيلات الذهبية الكبيرة إلى المجوهرات التقليدية والتراثية للمرأة الإماراتية. تركز الشوملي على دقة تصميم كل قطعة ذهبية، كونها جزءاً مهماً وأساسياً من مكونات "السحارة". هذا العمل هو استحضار لأشكال الذهب التقليدية لدى نساء المجتمع الإماراتي.

يتم عرض قطع مختلفة من المجوهرات في هذا العمل وتشمل القطع: قرط، الخاتم، ومشبك الشعر، وتعليقة القلادات والسلاسل الذهبية، وخاتم، وسوار لليد.

وغالباً ما تكون هذه المجوهرات موضوعة في خفاء داخل "السحارة"، فهي مقتنيات ثمينة للمرأة يتم الكشف عنها وإرتداؤها في مناسبات مثل الأعراس وليالي الحناء، وفي بعض الأحيان يتم بيعها عند الحاجة.

(فيلم مقابلات)

ضحى و6:

Dhaheiwah:

(Interviews)

We used to have different Burqa styles. One is called Burqa with the star,

العمل "صحيوة" عبارة عن مقتبصات من مقابلات مع نساء إماراتيات متخصصات في صناعة البرقع (تُعرف محلياً بـ"قرص البرقع"، إذ يُعتبر البرقع التقليدي من أهم عناصر اللباس الإماراتي وهو رمز للثقافة والهوية الإماراتية.

تكتشف كريمة الشوملي الأنواع المختلفة للبرقع في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذه المحادثات مع النساء الإماراتيات، والتي يصفن خلالها الأشكال والألوان والأساليب المختلفة للبرقع، وقد ينسب بعضها لقبائل ومناطق معينة. ويذكر العمل "صحيوة" عناصراً مهمة حول البرقع كالسن المناسب لبدا ارتداء المرأة للبرقع، والصيغ البيلي الذي يتميز به.

من خلال تسجيل هذه المقابلات، منحت كريمة الشوملي المشاهدين فرصة إلقاء نظرة مقربة على عالم صناعة البرقع والشعائر والتقاليد المتبعة لهذه المهنة والصناعة.

Dhaheiwah is a compilation of interviews with Emirati women who fabricate traditional *Burqas*, a significant adornment that embodies Emirati culture and identity.

Although the term '*Burqa*' is widely used across the region, each country has its regional and local interpretation of this type of face covering. Karima Al Shomely explores the various types of *Burqas* specific to the United Arab Emirates while in conversation with these women, describing the variety of shape, colour, styles and tribe-specific origins of *Burqas*. *Dhaheiwah* also reveals the appropriate age for women to start wearing the *Burqa* and the significance of the indigo dye.

By recording these interviews, Al Shomely allows viewers access to the private world of *Burqa*-making and the rituals and customs around their creation.

The fabric doesn't change, but the inside colour changes.

This is the Burqa - an adornment and a treasure.

ممتلكات ثمينة:

Treasured Belongings:

Treasured Belonging is a collection of colourful tin boxes initially used for assorted confectionery. Here, the contents of the boxes has been replaced with a precious object of adornment, the *Burqa*.

Karima Al Shomely addresses the material culture of the *Burqa* in her artistic practice, focusing on the *Burqa* as an intimate object that is as valuable as golden jewellery.

Al Shomely started collecting tin containers in 2012 after conducting interviews with women hailing from different parts of the country. Each tin box was carefully labelled by Karima Al Shomely with the names and locations of the interviewees.

The contents include the women's old and new *Burqas*, in a smaller version of a *Sahhara*, a small treasure chest. Each container manifests its own story and the intimate rituals related to owning a *Burqa*.

مجموعة من العلب المعدنية، والتي كانت تستخدم مبدئياً لحفظ الحلويات. هنا، تم تغيير محتوى هذه العلب لتحتوي زينة ثمينة، وهي البرقع.

تبين كريمة الشوملي الثقافة المادية للبرقع في ممارستها الفنية، وتركز على البرقع كونه عنصر مهم وضمن، ولا يقل ثمنه ومقداره عن المجوهرات الذهبية.

بدأت الفنانة بجمع هذه العلب المعدنية منذ العام 2012، بعد إجراء مقابلات مع نساء إماراتيات من مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وقامت الفنانة بتسمية كل علبة بأسماء وأماكن إقامة النساء ضمن المقابلات.

تتضمن محتويات العلب ذرايع قديمة وجديدة للنساء، والتي يمكن أن تعتبر كنسختها مصغرة ومبسطة من "السحارة"، فهي صندوق كنز مصغر. كل علبة تروي حكايتها الخاصة والعادات المتبعة في اقتناء البرقع.

نيـل:

Neel:

(Indigo)

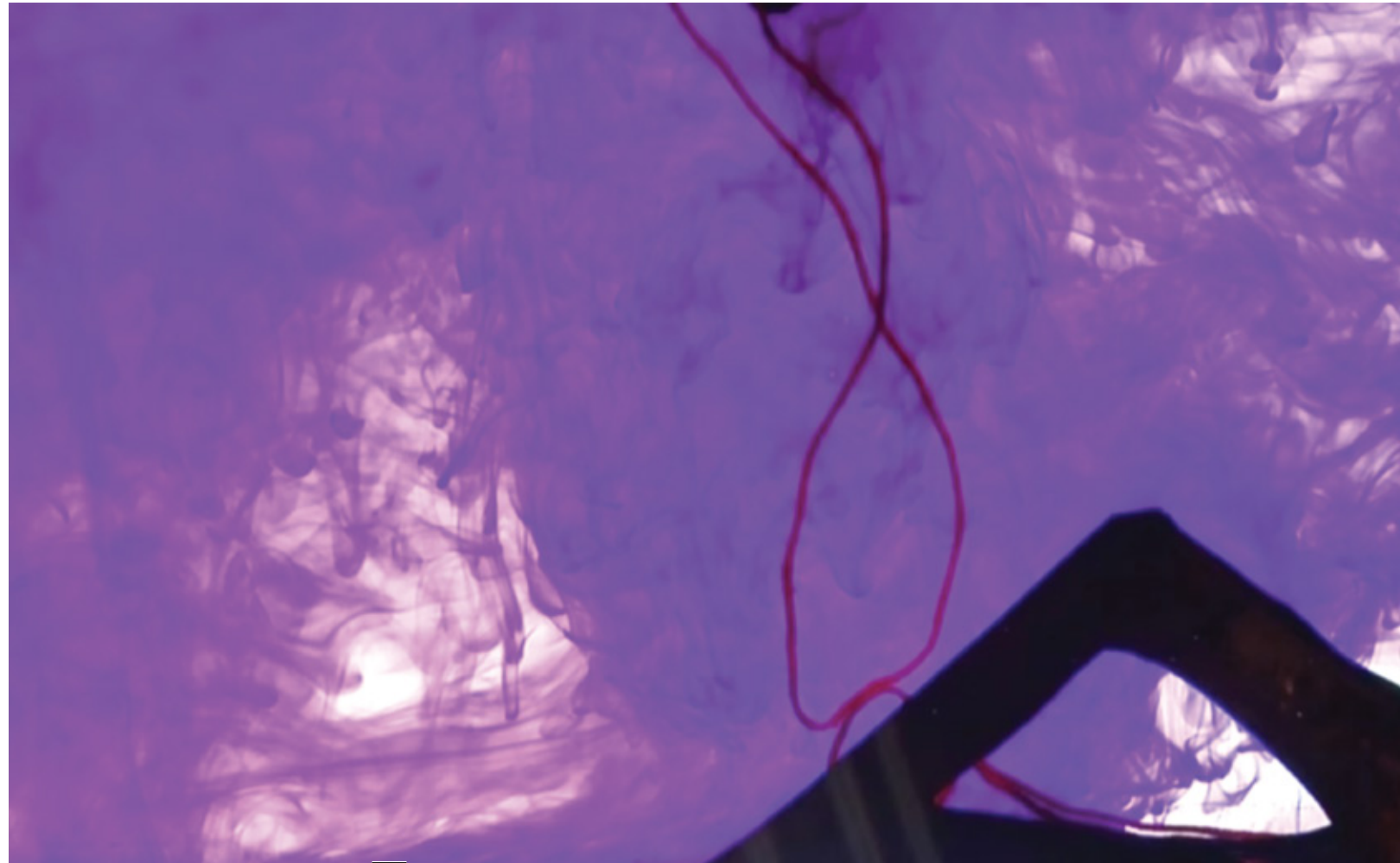
2014، مقطع فيديو، 2.08 دقيقة
2014, video, 2.08 min

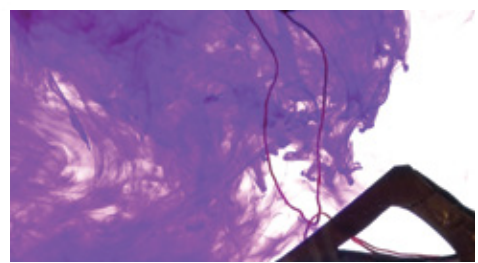
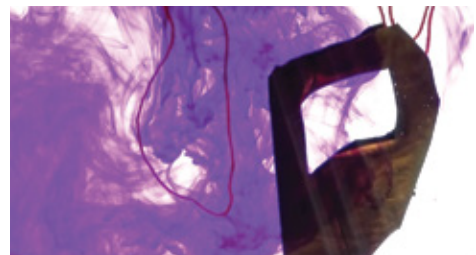
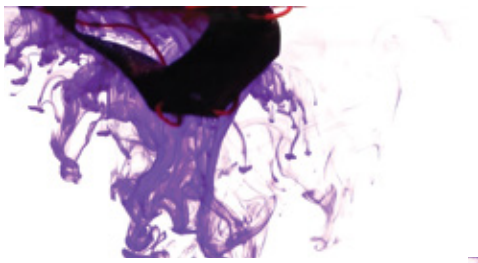
كريمة الشوملي:

”عندما أضع البرقع في الماء، يتبدد اللون النيلي على الفور، كما لو أن النسيج يذوب، مثل اختفاء البرقع في المجتمع المعاصر. البرقع النازف عبارة عن موضوع وغرض، كناية عن مجتمع متغير، وكأنه سرد من الذاكرة، وشاهد على الماضي الصانع.“

Karima Al Shomely:

“When I submerged the *Burqa* in water, the indigo escaped immediately, as if the fabric was bleeding, much like the disappearance of *Burqa* in contemporary society. The bleeding *Burqa* is both an object and a subject; a metaphor for a changing society. Representing the narrative of memory, it is an active witness to a lost past.”

خي:

Khait:

(Thread)

2014، مقطع فيديو، 2.48 دقيقة
2014, video, 2.48 min

كريمة الشوملي:

”كانت المرأة الإماراتية تعمل في حياكة
البرقع وبيعه للمساهمة في رفع دخل الأسرة،
بالإضافة إلى العناية بالعائلة. يظهر دوران
العجلة - وهي عملية مستمرة ومتكررة -
وصوت الآلة الحالة النفسية للمرأة، والتي
على الرغم من التعب يتوجب عليها أن تستمر.
ويستكشف العمل العلاقات بين القرارات،
والتفكير، والثقافة المادية.“

Karima Al Shomely:

“Emirati women made *Burqas* to contribute to the family income yet, they simultaneously looked after their children. The rotation of the wheel shows the repetitive, continuous process. The sound of the machine echoes the woman’s psychological state, the drudgery that is her life; despite her tiredness, she must carry on. The relationships between making, thinking and becoming material culture are explored.”

عود ميلالي: Oud Mayyali:

كريمة الشوملي:

عبارة تطلق علي المرأة الرشيفة ذات
الجسم المتناسق المصلوب في عالم الأزياء،
خاصة في الوقت الحاضر، رشاقة المرأة هو
أحد أساسيات جمالها، فكلمة العود تعني
جسد المرأة الجذاب الرشيق والمتناسق
والميلالي هي إنها تتمايل أثناء مشيتها.

Karima Al Shomely:

“Oud Mayyali is a term that refers to an elegant and beautiful woman, mainly highlighting her physical proportions. One aspect of beauty standards is fitness, so “Oud” here refers to a woman’s physique that is graceful, and “Mayyali”, refers to elegant swaying when walking.

The artwork features a group of women, each posing like a model and showcasing their accessories as part of their overall beauty. These adornments include a set of metal boxes for sweets and biscuits, which women use to store their Burqas and keep their precious belongings safe from humidity. The artwork reflects this idea by using these boxes as a hat, handbag, brooch, bracelet, or a decoration.

This vision portrays the modern modifications over Burqa boxes’ function, and how it was integrated within the fashion universe.”

يعرض هذا العمل الفني مجموعة نساء،
كل واحدة منهن تتموضع كأنها عارضة
أزياء. تستعرض بها إكسسواراتها كجزء من
عناصر جمالها التي هي عبارة عن مجموعة
العلب المعدنية للحلويات والبسكويت والتي
استخدمتها المرأة في حفلة براقعها من أجل
حمايتها من التلف بفعل رهوبة الجو التي تؤثر
علي لمعان البرقع. حيث نشاهد كيف أن العلب
تحولت ولهيبتها لتصبح قبعة علي الرأس أو
شنطة يد وديوش وإسورة أو قلعة ديكور.

الرؤية البصرية التشكيلية تشرح التغيرات
المعاصرة لوظيفه علب براقع وكيف
أنها أصبحت جزء من عالم الأزياء.

