

B A A B

BAHRAIN ART ACROSS BORDERS

“BAAB fosters excellence in the visual arts through exhibitions and educational programmes that serve as catalysts for the future of Bahrain and for Arab Art.

Our mission is to promote cross-cultural dialogue and enable artists to better understand the time in which they live professionally. Through a series of annual exhibitions and events to be held in different international cities each year, it will also serve to introduce art collectors and enthusiasts across the world to the talents and vision of Bahrain's artists.”

“BAAB fosters excellence in the visual arts through exhibitions and educational programmes that serve as catalysts for the future of Bahrain and for Arab Art.

Our mission is to promote cross-cultural dialogue and enable artists to better understand the time in which they live professionally. Through a series of annual exhibitions and events to be held in different international cities each year, it will also serve to introduce art collectors and enthusiasts across the world to the talents and vision of Bahrain's artists.”

Organised by Art Select in association with Tamkeen, BAAB will launch in London this month with a series of events in which selected artists have been invited to participate and to travel to London to attend.

Starting with a reception at the prestigious Victoria and Albert Museum in South Kensington on 25 May, the programme will be followed by an exhibition from 27 May to 4 June 2016 of works by the selected artists at Gallery 8 in Duke Street, St James'. Whilst in London, these artists will also visit a variety of Museum and Gallery exhibitions as well as contributing to a public panel discussion on contemporary art, chaired

Organised by Art Select in association with Tamkeen, BAAB will launch in London this month with a series of events in which selected artists have been invited to participate and to travel to London to attend.

Starting with a reception at the prestigious Victoria and Albert Museum in South Kensington on 25 May, the programme will be followed by an exhibition from 27 May to 4 June 2016 of works by the selected artists at Gallery 8 in Duke Street, St James'. Whilst in London, these artists will also visit a variety of Museum and Gallery exhibitions as well as contributing to a public panel discussion on contemporary art, chaired

BAAB 2016

Editorial Team:

Amr Assad, Dr Aissa H. Deebi, Sara Farg Kamel, Janet Rady

Texts:

Dr. Aissa H. Deebi, Janet Rady, Kanika Suberwall, Tamkeen

Research and Co-ordination: Sarah Farg Kamel, Janet Rady,

Dr. Aissa Deebi

Copy Editor: Janet Rady, London

Copy Editor Arabic: Amr Assad, Cario

Design: Deebi Creative & LaylinDesigns, Geneva & Bahrain

Arabic typography: Mahmood Al Ansari, Bahrain

All images are courtesy of the artist unless otherwise mentioned in the caption. (Dr Aissa Deebi's photo © Osama Daowd, Cairo 2010.).

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or any means, electrical, mechanical, photocopying, recording otherwise without the permission of the publisher.

Printed in Bahrain and London 2016

Published by Art Select, Bahrain 2016

content:

Acknowledgements

Art Select & BAAB would like to acknowledge the following individuals and institutions for their encouragement, assistance, support and contribution for the realisation of this project.

We would like to thank

His Excellency Shaikh Mohammed Bin Essa Al Khalifa for lending His Patronage to the initiative BAAB in support of the artists and the arts sector of Bahrain.

RT Hon John Whittingdale OBE MP - Guest of Honour

H.E. Shaikh Fawaz Bin Mohammed Al Khalifa - Guest of Honour

Dr Ebrahim Janahi (CEO Tamkeen) and the entire team of Tamkeen.

Special thanks

To all the artists who applied to be part of BAAB and for the 17 ones selected for BAAB London 2016 for their inspiring art work and dedication to this project and its success.

We would also like to thank the Art Select team in Bahrain and globally for their time and unlimited energy devoted to turning this dream into a reality.

Janet Rady, Dr Aissa Deebi,
Genevieve Fernandes and Tasneem Al-Shurougi

BAAB
TEAM

BAAB is a Dream

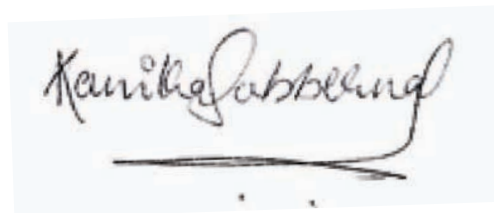

BAAB is a mission, a vision, BAAB is a passion, BAAB is a dream that set in when I first came to the island 9 years back. It was the simplicity, the subtlety, the humility of the people, of the artists, the beauty of the island which is, in its sheer virginity, in the blend of how there is contemporary growth yet there is a solid stable conservative essence, the combination of which I think is beautiful.

To encompass this originality and steer it across borders, BAAB is an initiative, BAAB is a reality, BAAB is the essence that exists in each one of these artists.

I think to see 17 Bahraini artists under an umbrella itself is a proclamation of who we are and what we are capable of, of what the artists have grown up with, of their integrity, of their culture, of their spirit, of what they have learned, of what they have grown to become, also what the country represents and the efforts being put in to just grow and educate and become better by the day.

BAAB is a very small word with a very very big essence in that sense and insh'allah we hope for BAAB to keep growing and reaching and benefitting more and more artists. BAAB is of Bahrain, for Bahrain, by Bahrain, BAAB is Bahrain and that why it's "Bahrain Art Across Borders".

Kanika Subberwal, Photo by:

Janet Rady

Now in its eighth successful year, Janet Rady Fine Art represents a wide range of cutting edge Contemporary Arab and Iranian artists as well as International artists whose work references the Middle East.

Based between London and the United Arab Emirates, Gallery Director and Curator, Janet Rady is a Specialist in Contemporary Art from the Middle East, with over twenty five years' experience of the International Art Market including Leading Auction Houses and Major Commercial Galleries.

Janet Rady holds a Masters Degree in Islamic Art History from the University of Melbourne and a BA from the School of Oriental and African Studies, University of London. She is a member of the Arab British Chamber of Commerce and sits on the Advisory Council of Caravan Arts.

Janet is also the Hon Lectures Secretary for the Iran Society, on the Editorial Board of the Middle East in London magazine, and a Judge for the Edinburgh Iranian Festival Art Prize. She is an Expert for Auctionata and Head of Development at ArtBahrain. Janet has recently edited the book "33 Artists... 33 Islands... Kingdom of Art - a comprehensive survey of the artists of Bahrain.

Janet Rady, Photo by:

Janet text Missing

BAAB is a mission, a vision, BAAB is a passion, BAAB is a dream that set in when I first came to the island 9 years back. It was the simplicity, the subtlety, the humility of the people, of the artists, the beauty of the island which is, in its sheer virginity, in the blend of how there is contemporary growth yet there is a solid stable conservative essence, the combination of which I think is beautiful.

To encompass this originality and steer it across borders, BAAB is an initiative, BAAB is a reality, BAAB is the essence that exists in each one of these artists.

I think to see 17 Bahraini artists under an umbrella itself is a proclamation of who we are and what we are capable of, of what the artists have grown up with, of their integrity, of their culture, of their spirit, of what they have learned, of what they have grown to become, also what the country represents and the efforts being put in to just grow and educate and become better by the day.

BAAB is a very small word with a very very big essence in that sense and insh'allah we hope for BAAB to keep growing and reaching and benefitting more and more artists. BAAB is of Bah-

Dr Aissa Deebi

Dr. Deebi is an artist, curator and Professor who lives between New York and Geneva. His work investigates the complexity of daily practices in post 1948 Palestine. He has tackled issues of immigration and alienation, where he produced a body of works that interrogate the complex phenomena of cultural-migration Diaspora reality.

Dr. Deebi has held several academic positions teaching art and design at a number of institutions including the Winchester School of Art, University of Southampton (U.K.), Centro de Estudios Superiores de Monterrey Design (Mexico) and Chulalongkorn University (Thailand). In 2010, he joined the American University in Cairo where he founded the Visual Cultures Program and served as the director of the program and the Sharjah Gallery. He is currently Associate Professor and Chair of the Department of Art and Design, College of the Arts, Montclair State University (U.S.). Dr. Deebi is the founder of the Arab Art Academy Project.

Janet Rady, Photo by:

Dr. Aissa Deebi Missing

Dr. Deebi is an artist, curator and Professor who lives between New York and Geneva. His work investigates the complexity of daily practices in post 1948 Palestine. He has tackled issues of immigration and alienation, where he produced a body of works that interrogate the complex phenomena of cultural-migration Diaspora reality.

Dr. Deebi has held several academic positions teaching art and design at a number of institutions including the Winchester School of Art, University of Southampton (U.K.), Centro de Estudios Superiores de Monterrey Design (Mexico) and Chulalongkorn University (Thailand). In 2010, he joined the American University in Cairo where he founded the Visual Cultures Program and served as the director of the program and the Sharjah Gallery. He is currently Associate Professor and Chair of the Department of Art and Design, College of the Arts, Montclair State University (U.S.). Dr. Deebi is the founder of the Arab Art Academy Project.

Dr. Deebi's Text

Missing

BAAB is a mission, a vision, BAAB is a passion, BAAB is a dream that set in when I first came to the island 9 years back. It was the simplicity, the subtlety, the humility of the people, of the artists, the beauty of the island which is, in its sheer virginity, in the blend of how there is contemporary growth yet there is a solid stable conservative essence, the combination of which I think is beautiful.

To encompass this originality and steer it across borders, BAAB is an initiative, BAAB is a reality, BAAB is the essence that exists in each one of these artists.

I think to see 17 Bahraini artists under an umbrella itself is a proclamation of who we are and what we are capable of, of what the artists have grown up with, of their integrity, of their culture, of their spirit, of what they have learned, of what they have grown to become, also what the country represents and the efforts being put in to just grow and educate and become better by the day.

BAAB is a very small word with a very very big essence in

TAMKEEN

Tamkeen - Missing

BAAB is a mission, a vision, BAAB is a passion, BAAB is a dream that set in when I first came to the island 9 years back. It was the simplicity, the subtlety, the humility of the people, of the artists, the beauty of the island which is, in its sheer virginity, in the blend of how there is contemporary growth yet there is a solid stable conservative essence, the combination of which I think is beautiful.

To encompass this originality and steer it across borders, BAAB is an initiative, BAAB is a reality, BAAB is the essence that exists in each one of these artists.

I think to see 17 Bahraini artists under an umbrella itself is a proclamation of who we are and what we are capable of, of what the artists have grown up with, of their integrity, of their culture, of their spirit, of what they have learned, of what they have grown to become, also what the country represents and the efforts being put in to just grow and educate and become better by the day.

BAAB is a very small word with a very very big essence in that sense and insh'allah we hope for BAAB to keep growing and reaching and benefitting more and more artists. BAAB is of Bahrain, for Bahrain, by Bahrain, BAAB is Bahrain and that why it's "Bahrain Art Across Borders".

BAAB is a mission, a vision, BAAB is a passion, BAAB is a dream that set in when I first came to the island 9 years back. It was the simplicity, the subtlety, the humility of the people, of the artists, the beauty of the island which is, in its sheer virginity, in the blend of how there is contemporary growth yet there is a solid stable conservative essence, the combination of which I think is beautiful.

Janet Rady, Photo by:

To encompass this originality and steer it across borders, BAAB is an initiative, BAAB is a reality, BAAB is the essence that exists in each one of these artists.

I think to see 17 Bahraini artists under an umbrella itself is a proclamation of who we are and what we are capable of, of what the artists have grown up with, of their integrity, of their culture, of their spirit, of what they have learned, of what they have grown to become, also what the country represents and the efforts being put in to just grow and educate and become better by the day.

BAAB is a very small word with a very very big essence in that sense and insh'allah we hope for BAAB to keep growing and reaching and benefitting more and more artists. BAAB is of Bahrain, for Bahrain, by Bahrain, BAAB is Bahrain and that why it's "Bahrain Art Across Borders". BAAB is a mission, a vision, BAAB is a passion, BAAB is a dream that set in when I first came to the island 9 years back. It was the simplicity, the subtlety, the humility of the people, of the artists, the beauty of the island which is, in its sheer virginity, in the blend of how there is contemporary growth yet there is a solid stable conservative essence, the combination of which I think is beautiful. To encompass this originality and steer it across borders, BAAB is an initiative, BAAB is a reality, BAAB is the essence that exists in each one of these artists.

I think to see 17 Bahraini artists under an umbrella itself is a proclamation of who we are and what we are capable of, of what the artists have grown up with, of their integrity, of their culture, of their spirit, of what they have learned, of what they have grown to become, also what the country represents and the efforts being put in to just grow and educate and become better by the day.

BAAB is a very small word with a very very big essence in that sense and insh'allah we hope for BAAB to keep growing and reaching and benefitting more and more artists. BAAB is of Bahrain, for Bahrain, by Bahrain, BAAB is Bahrain and that why it's "Bahrain Art Across Borders".

Tamkeen Text

BAAB is a mission, a vision, BAAB is a passion, BAAB is a dream that set in when I first came to the island 9 years back. It was the simplicity, the subtlety, the humility of the people, of the artists, the beauty of the island which is, in its sheer virginity, in the blend of how there is contemporary growth yet there is a solid stable conservative essence, the combination of which I think is beautiful.

To encompass this originality and steer it across borders, BAAB is an initiative, BAAB is a reality, BAAB is the essence that exists in each one of these artists.

I think to see 17 Bahraini artists under an umbrella itself is a proclamation of who we are and what we are capable of, of what the artists have grown up with, of their integrity, of their culture, of their spirit, of what they have learned, of what they have grown to become, also what the country represents and the efforts being put in to just grow and educate and become better by the day.

BAAB is a very small word with a very very big essence in that sense and insh'allah we hope for BAAB to keep growing and reaching and benefitting more and more artists. BAAB is of Bahrain, for Bahrain, by Bahrain, BAAB is Bahrain and that why it's "Bahrain Art Across Borders".

BAAB is a mission, a vision, BAAB is a passion, BAAB is a

ARTISTS

SOMAYA
ABDULGHANI

Somaya Abdulghani uses collage, photography, and mixed media to produce work that strives to introduce Islam's theological and philosophical beauty to the audience. Concepts that appear in Islamic texts, such as good and evil, purity, morality, and beauty make their way into Abdulghani's work.

Using art paper stitched with thread, her project, *The Threads of Knowledge*, which combines collage with acrylic paint, has been inspired by the first word of the Holy Qur'an revealed to Prophet Mohammed [PBUH] – simply *Ikraa*, or *Read* – and chapter 96 (*Surah Al-Alaq*) that follows.

"Nowadays there is so much knowledge, but how are we using it, are we using it in a good way? To bring peace to earth, to develop the earth, or are we using it in completely the other way? That is the main question in my work," says the artist. There is a certain sense of serenity to her work and the way she describes it.

Abdulghani was shortlisted for Dubai's International Emerging Artist Award in 2015, and featured in the Ayyam Gallery's Young Collectors Auction in the same year. Since 2012, her work has appeared in exhibitions in Bahrain, Qatar, India and Italy. In 2014, she participated in a collective exhibition at the Maraya Art Center in Sharjah.

A profound experience in Abdulghani's early life was a visit to Paris with her uncle, an art lover who woke her early to walk the streets of Montmartre and visit the city's museums, and who has since supported her career as an artist.

Her decision to pursue a career in art came during a Qur'an class, in which the students were advised to spread knowledge about their religion in the best way they know how. "For me the best thing I know, and the thing I loved most was art, so from then on, I started to study art in professionally."

A series of workshops in various cities helped the artist refine her skills. She has moved on from basic still life painting and figure studies to abstract art.

سمية عبدالغني

تستخدم سمية عبد الغني الكولاج، والتصوير الفوتوغرافي، والوسائط المختلطة لإنتاج أعمال تسعى لتقديم الجمال الديني والفلسفي في الإسلام للجمهور، فالمفاهيم التي تظهر في النصوص الإسلامية، مثل الخير والبشر، والنقاء، والأخلاق، والجمال تجد طريقها بسلسلة إلى أعمالها. وباستخدام ورق الرسم المعالج بالخيوط، نفذت مشروعها "خيوط المعرفة" والذي يجمع بين الكولاج وألوان الاكريليك، وهو مستوحى من أول كلمة من القرآن الكريم الذي أنزل على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وهي كلمة (اقرأ) (سورة العلق).

وتقول الفنانة سمية عبد، أونى: "في الوقت الحاضر هناك الكثير من المعرفة، ولكن كيف نستخدمها؟ هل نستخدمها بطريقة جيدة؟ لإحلال السلام في الأرض، أو لتطويرها؟ أم أننا نستخدمها بطريقة أخرى تماما؟ هذا هو السؤال الرئيسي في عملي"، وهذا ما يضيفي على عملها وطريقة وصفها له نوعا من الشعور بالصفاء.

كانت سمية عبدالغني ضمن أعلى المرشحين على قائمة جائزة دبي للفنان الناشئ عام ٢٠١٥، وشاركت في معرض "أيام" للشباب في نفس العام، وتظهر أعمالها منذ عام ٢٠١٢ في معارض في البحرين وقطر والهند وإيطاليا، وفي عام ٢٠١٤، شاركت في معرض جماعي في مركز مرايا للفنون في الشارقة.

وكانت لتجربة سفرها إلى فرنسا بصحبة عمها المحب للفن في بدايات حياتها بالغ الأثر عليها ووجهها إلى السير على درب الفن في شوارع مونمارتر والمتاحف في المدينة، ومن ساعته وهو يدعم مسيرتها المهنية كفنانة. وجاء قرارها بممارسة مهنة متعلقة بالفن خلال حضورها دروس القرآن الكريم، حيث كان مطلوبا من الطلاب نشر المعرفة عن دينهم بأفضل وسيلة يعرفونها، وتقول عن ذلك: "إن أفضل طريقة أعرفها، وأحب الأشياء عندي هو الفن، لذلك بدأت من ساعته في دراسة الفن بصورة مهنية".

وقد ساعدتها سلسلة ورش العمل التي حضرته في مدن عديدة في صقل مهاراتها، وانتقلت بها من الدراسات الأساسية الثابتة اللوحة والشكلية إلى الفن التجريدي.

Threads of Knowledge, 2015

*Mixed media on fine art paper
From the Iqraa project*

*150 x 30 cm
each*

Threads of Knowledge, 2015

*Mixed media on fine art paper
From the Iqraa project
150 x 30 cm*

*Threads of
Knowledge,
2016*

*Mixed media on
fine art paper
From the Iqraa
project*

45 x 45 cm each

*Threads of
Knowledge,
2016*

*Mixed media on
fine art paper*

*From the Iqraa
project*

45 x 45 cm each

HAMED
AL BOSTA

Hamed Al-Bosta's paintings have been inspired by the city of Manama. He insists that even though his artwork appears to be abstract in style, his pieces often convey very palpable experiences and memories. He is also utterly fascinated with colour.

The artist's father, the late Bahraini artist Abdul Karim Al-Bosta, was also a key source of inspiration. Hamed Al-Bosta grew up in the 1970s in his family's modest village home, and their living room also acted as his father's studio and a library. Al-Bosta recalls that in the '70s, his father used the shapes and textures of the old walls in their village in his artwork, effectively inviting the physical and natural environment into his artistic practice. Both father and son exhibited have their work all over the Arab world and have played important roles in promoting Bahraini art.

Abdul Karim Al-Bosta, a painter, sculptor, and ceramicist, was one of the founders of the Bahrain Arts Society, along with other art associations, and also had a 38-year career as a teacher. Many of Bahrain's leading modern artists trained with him, including Omar Al Rashid. Hamed Al-Bosta in turn was a founder of the Al-Qafila (Caravan) Culture Festival in Bahrain, a week-long celebration of art, music, theatre and poetry.

Al-Bosta held his first solo show at the Bahrain Arts Society in 1998. His work has since been featured in exhibitions across the Gulf and in Cairo, Tunisia, Morocco, and Paris. With a Bachelor's degree in marketing, he continues to work in the tourism industry. Most artists in Bahrain, he explained, have part-time jobs, since the art market has yet to fully develop. Still, the artist is optimistic.

"We are ahead in the Gulf, compared to other countries," he said. "And in the Arab World, we have a strong footing. Bahraini art is very recognisable and we have a very serious approach to art. From the concepts and the techniques, and the combination of the colours, everyone has his own style, and his own thoughts," Al-Bosta said.

حامد البوسطة

يستوحي حامد البوسطة لوحاته من مدينة المنامة، إلا أنه يصر على أن تكون أعماله الفنية مجردة في أسلوبها، وفي كثير من الأحيان تنبض أعماله بالتجارب والذكريات، كما أنه شغوف بالتعامل مع اللون.

وكان والده الفنان البحريني الراحل عبد الكريم البوسطة، أيضا مصدرا رئيسيا للإلهام، وقد نشأ حامد البوسطة حتى فترة السبعينات في منزل عائلته القروي المتواضع، وكان والده يستخدم غرفة المعيشة كأستوديو ومكتبة خاصة به، ويذكر أن والده كان يستخدم أشكال ومكونات الجدران القديمة في قريتهم في أعماله الفنية خلال فترة السبعينات، فيستطيع بمهارة استحضار البيئة المادية والطبيعية في ممارسته الفنية.

وقد عرض الأب والابن أعمالهما في جميع أنحاء الوطن العربي، وكان لأعمالهما دورا هاما في تشجيع ونشر الفن البحريني.

عبد الكريم البوسطة، رسام ونحات وخزاف، كان واحدا من مؤسسي جمعية البحرين للفنون التشكيلية، إلى جانب العديد من الاتحادات الفنية الأخرى، تمتد مسيرته المهنية كمعلم لمدة تصل إلى ٣٨ عاما، وتدرّب على يديه العديد من الفنانين المعاصرين الرواد في مملكة البحرين، وبينهم عمر الرشيد. كذلك فقد أسس حامد البوسطة مهرجان القافلة الثقافي في البحرين، والذي يمتد لمدة أسبوع متناولا الفن والموسيقى والمسرح والشعر.

أقام حامد البوسطة أول معرض خاص له في جمعية البحرين للفنون التشكيلية في عام ١٩٩٨. ومنذ ذلك الحين ظهرت أعماله في معارض عديدة في منطقة الخليج والقاهرة وتونس والمغرب وباريس.

وبعد حصوله على درجة البكالوريوس في التسويق استمر في العمل في صناعة السياحة، ويوضح ذلك بقوله إن معظم الفنانين في البحرين يعملون في وظائف بدوام جزئي، لأن سوق الفن لم يبلغ مستوى التطور الكامل. إلا أنه كفنان يشعر بالتفاؤل تجاه ذلك.

ويقول أيضا: "نحن متقدمون في الخليج، مقارنة بالدول الأخرى"، و"في العالم العربي، لدينا أساس قوي، فالفن البحريني معروف مشهور، ولدينا تصور جاد للفن، ومن خلال المزج بين المفاهيم والتقنيات، والألوان، يستقي كل واحد أسلوبه الخاص، وأفكاره الخاصة".

Untitled, 2014
Mixed media on
paper
55 x 70 cm

Untitled, 2014
Mixed media on
paper
55 x 70 cm

Untitled, 2014
Mixed media on
paper
55 x 70 cm

Untitled, 2014
Mixed media on
paper
55 x 70 cm

EBRAHIM
BUSSAD

Ebrahim Busaad worked as a calligrapher and book design specialist over a 30 year career with Bahrain's Ministry of Education. He was a founding member of the Bahrain Arts Society and launched the Busaad Art Gallery in 2014. With a passion for modern art and calligraphy, he has branched out into drawing, watercolor, acrylic and oil works on canvas, etching, silkscreen, collage and installations. "With art, we excel," Busaad says.

Born in Muharraq, in 1954, Busaad recalls how at the age of six he watched his mother sewing neat, precise decorative patterns on pillows, using carbon paper to transfer drawings onto the fabric. "So I took it upon myself to do the same thing, instead I drew the decorations straight on the pillow," he said.

He didn't stop drawing since, and pursued a Bachelor's degree in Fine Arts at the University of Baghdad in 1978. His tutors included Faeq Hassan — a leading Iraqi painter who studied at the Ecole des Beaux-Arts in Paris in the mid-thirties. Similar to many artists in Bahrain, particularly those educated in Iraq, he cites the influence of Iraqi modernists such as the "One Dimension" group and particularly Dia Azzawi, whose iconic mural Sabra and Shatila (1982-1985) forms part of the Tate Modern collection.

Busaad's work features in major public collections across the Gulf and the world, including the National Museum of Bahrain, the British Museum in London and the National Museum of Fine Arts in Jordan.

Busaad strives to capture emotions varying from happiness to pain and reproduce facets of both nature and culture. For example, his recent exhibition the Shadow of the Pink was inspired by the tradition of the Farsha, the colourful setting used to usher in a new life for newly married couples. Further, his show "The Sleeping Cats" he drew on the traditional scenes and architecture of the old city of Muharraq.

At the Ministry of Education, Busaad took charge of designing and directing the printing of book covers for scores of novels and children's textbooks. He has attended book design courses in Cyprus and at Longman Publishers in London.

إبراهيم بوسعد

عمل إبراهيم بوسعد كأخصائي خطوط وتصميم كتب خلال فترة عمله التي تربو على ٣٠ سنة مع وزارة التربية والتعليم في البحرين. وكان عضواً مؤسساً في جمعية البحرين للفنون التشكيلية، وأطلق معرض بوسعد للفنون في عام ٢٠١٤. وانطلاقاً من عشقه للفن الحديث والخط العربي، تشعبت أنشطته إلى الرسم، والألوان المائية، والاكريليك والزيت على قماش الكانفاس، والحفر، والطباعة الحجرية، والكولاج والتراكيب، ويقول إبراهيم بوسعد "من خلال الفن نصل إلى التميز".

ولد إبراهيم بوسعد في المحرق، في عام ١٩٥٤، ويذكر إبراهيم بوسعد أنه عندما كان في سن السادسة كان يشاهد أمه وهي تحيك بمهارة، وتصنع نماذجاً زخرفية دقيقة أنيق على الوسائد، مستخدمة في ذلك ورق الكربون لنقل الرسومات على القماش، فيقول: "لذلك أخذت على نفسي عهداً أن أقوم بالشئ نفسه، ولكنني رسمت الزخارف مباشرة على الوسادة".

ومن ساعته لم يتوقف عن الرسم، وحصل على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة بغداد في عام ١٩٧٨، وكان من بين أساتذته فائق حسن - رسام عراقي رائد درس في مدرسة الفنون الجميلة في باريس في منتصف الثلاثينات-، وعلى غرار العديد من الفنانين في البحرين، وخاصة أولئك الذين تلقوا تعليمهم في العراق، يظهر تأثير الحداثيين العراقية مثل مجموعة "البعد الواحد" وبخاصة ضياء العزاوي، والذي تمثل جداريته الرائعة "صبرا وشاتيلا (١٩٨٢-١٩٨٥)" تشكل جزءاً من مجموعة متحف تيت مودرن. وتظهر أعمال إبراهيم بوسعد في كثير من الإصدارات الرسمية المنتشرة في منطقة الخليج والعالم، بما في ذلك متحف البحرين الوطني، والمتحف البريطاني في لندن والمتحف الوطني للفنون الجميلة في الأردن.

يسعى بوسعد إلى إبراز عواطف تتباين بين السعادة والألم فتنتج جوانباً أخرى للطبيعة والثقافة، فعلى سبيل المثال، فإن معرضه الأخير "الظل الوردي" مستوحى من الشكل التقليدي للفراشة، فالتكوينات الملونة المستخدمة تشير إلى الحياة المشرقة للمتزوجين حديثاً، وعلاوة على ذلك، ففي معرضه "القطط النائمة" قدم تناولا للمشاهد التقليدية والهندسة المعمارية للمدينة القديمة في المحرق.

تولى بوسعد في وزارة التربية والتعليم مسؤولية تصميم وإخراج طباعة أغلفة الكتب لعشرات من الروايات والكتب المدرسية للأطفال، وحضر دورات تدريبية عن تصميم الكتب في قبرص وفي دار لونغمان للنشر في لندن.

Untitled, 2016

Oil on canvas

52 x 42 cm

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

Untitled, 2016

Oil on canvas

60 x 50 cm

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper*

55 x 70 cm

*No lies only
embellishment,
2016*

Acrylic on
canvas

100 x 200 cm (2
pieces)

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

BALQEES
FAKHRO

Balqees Fakhro says that she uses abstract painting to reproduce the range of emotions she encounters in the music of Mozart or Stravinsky. When she completes a painting, she hangs it up on the wall of her living room, and plays one of her favourite piece of classical music. "I listen to classical music and compare it to the same feeling. Then for me the painting is finished, and I have to sign it," she said.

Fakhro was educated in Beirut, and lived and studied in northern California before returning to the Gulf. For the past 40 years, she has participated in group exhibitions and had various solo shows across the region and the world. For years, Fakhro has exhibited her work with a group of Middle Eastern artists as part of the Friends of Art of the Gulf GCC countries. In Bahrain, her work is showcased at the Bahrain National Museum, and in the Manama Hall of the Four Seasons Hotel, among other venues. Her works have been acquired by museums and collections the world over, from Jordan to Germany.

She has also had a distinguished career as an art critic, and has lectured at the Bahrain Arts Society, most notably on the British artist J.M.W. Turner's use of light, and on the artist's influence on her own work.

She considers her oeuvre to have been influenced mostly by Western artists; she cites Da Vinci and Duchamp as key inspirations. As her work moved progressively into abstract art, she says, it retained references to the architectural heritage of her home. Before too long, however, her style became unmistakably abstract.

Critics would say that Fakhro's work has been influenced as much by Iraqi painting as American abstract traditions. Her background suggests that such comparisons may be accurate; the artist was born to an Iraqi mother and studied in San Francisco at a time when abstract art was booming. As an art writer as well as an artist, Fakhro observes how the strongest markets for art in Bahrain range from calligraphy, or work based on calligraphy, to more straightforward realist work. In the West, fashions have shifted from Marcel Duchamp's found objects to multi-media and video installations, she says. But after 40 years in the art market, "I am still attached to the canvas," she declared. "I like to express my feelings through canvas. I have to express my feelings through the complexity of the texture, simplicity of expression."

Fakhro is deeply passionate about classical music, opera, ballet, and theatre. Since the early 1980s, she has made regular visits with her husband to Edinburgh's famous multidisciplinary arts festivals.

Her fascination with classical music does not only seep into her artwork; she says she plays recordings of Tchaikovsky's Swan Lake to her grandchildren. "To me, abstract art is like music," she said. "When you listen to music your emotion goes up and down or in between. For me, it is easier to express my feelings through canvas, I can create a subject. When I paint through areas of colour, through lines, painting is easier, because you can tell that this beige colour might be part of the desert, or palm trees, with lines and contrasts between light and dark. You don't have to call it or give it a title, you can just feel it," Fakhro explains.

بلقيس فخر

تقول بلقيس فخر أنها تستخدم الرسم التجريدي لإنتاج مجموعة من العواطف التي تستشعرها في موسيقى موزارت أو سترافينسكي، وعندما تكتمل لوحة فإنها تعلقها على جدار غرفة المعيشة بمنزلها، وتعزف إحدى مقطوعاتها المفضلة من الموسيقى الكلاسيكية، فتقول: " أستمتع إلى الموسيقى الكلاسيكية وأقارنها بنفس الشعور، وساعتها تكون اللوحة قد اكتملت، فأقوم بتوقيعها " .

تلقت بلقيس فخر تعليمها في بيروت، وعاشت ودرست في شمال ولاية كاليفورنيا قبل عودتها إلى الخليج، وعلى مدار السنوات الأربعين الماضية، شاركت في معارض جماعية ، وكذلك العديد من المعارض منفردة في جميع أنحاء المنطقة والعالم. ولسنوات كانت بلقيس فخر تعرض أعمالها مع مجموعة من فناني الشرق الأوسط كجزء من مبادرة "أصدقاء الفن" لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي البحرين تعرض أعمالها في متحف البحرين الوطني، وفي قاعة المنامة في فندق فور سيزونز، وفي أماكن أخرى. ولها أعمالها المعروضة في المتاحف وصالات العرض بمختلف أنحاء العالم، من الأردن إلى ألمانيا.

كما أن لها أيضا مكانة متميزة ككاتبة وناقدة فنية، تلقي محاضرات في جمعية البحرين للفنون التشكيلية، خاصة عن استخدام الفنان البريطاني جيه إم دبليو تيرنر للضوء، وعن تأثيره في أعمالها الفنية الخاص.

وترى أن معظم أعمالها الفنية قد تأثرت بالفنانين الغربيين، وأن دافينشي ودوشامب هما الأكثر تأثيرا عليها.

ثم تطورت أعمالها إلى الفن التجريدي، حسب قولها، ولا تزال تتبع ما يشير إلى التراث المعماري في وطنها، ولم يلبث أسلوبها فترة طويلة حتى أصبح تجريديا تماما.

يرى النقاد أن أعمال بلقيس فخر قد تأثرت إلى حد كبير بالرسم العراقي عن التقاليد المجردة الأمريكية، وتشير خلفيتها أن إلى دقة مثل هذه المقارنات، وقد ولدت الفنانة للأم عراقية، ودرست في سان فرانسيسكو في وقت ازدهار الفن التجريدي.

وهي كاتبة فضلا عن كونها فنانة، فقد مرت بأسواق الفن في البحرين بداية من الخط، أو العمل على أساس الخط العربي، إلى الأعمال الواقعية

الواضحة، وفي الغرب، فإن الموضوعات تحولت من نماذج مارسيل دوشامب وجدت إلى الوسائط المتعددة وعروض الفيديو، وتقول أنه بعد ٤٠ عاما في سوق الفن، فإنني لا أزال متعلقة بقماش الكانفاس ، وأحب أن أعبر عن مشاعري من خلاله، فأعبر عن هذه المشاعر من خلال تعقيد النسيج، وبساطة التعبير " .

بلقيس فخر محبة للموسيقى الكلاسيكية والأوبرا والباليه، والمسرح، ومنذ الثمانينات حرصت مع زوجها على القيام بزيارات منتظمة إلى المهرجانات الفنية الشهيرة في مختلف المجالات في أدنبرة.

وعشقها للموسيقى الكلاسيكية لا يظهر في أعمالها الفنية فقط بل تجلس أيضا مع أحفادها لتستمتع إلى المعزوفات الموسيقية مثل بحيرة البجع لتشايكوفسكي، وتقول بلقيس فخر: " بالنسبة لي، فالفن التجريدي مثله كالموسيقى " ، و " عندما تستمع للموسيقى تتحرك مشاعرك صعودا وهبوطا أو بين ذلك، وبالنسبة لي، فمن الأسهل التعبير عن مشاعري من خلال قماش الكانفاس ، إذ يمكنني أن أشيء موضوعا، وعندما أرسم من خلال مساحات اللون، ومن خلال الخطوط، يكون الرسم أسهل، إذ يمكنك أن ترى في اللون البيج جزءا من الصحراء، أو أشجار النخيل، بفعل الخطوط والتناقضات بين الضوء والظلام، ولن تحتاج إلى استدعاء أي صورة أو إطلاق أي تسمية.. بل يمكنك أن تشعر بها مجردة " .

Untitled 1, 2016

*Acrylic on
canvas*

140 x 120 cm

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

Untitled 2, 2016

*Acrylic on
canvas*

140 x 120 cm

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

Untitled 3, 2016

*Acrylic on
canvas*

140 x 120 cm

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

MARIAM
FAKHRO

The influence of Bahrain can be clearly seen in Mariam Fakhro's work – mainly oil and acrylic works on canvas. Born in 1952, the artist draws on images of old Bahraini houses. Memories from the time she spent in her family house in Muharraq make their way into her artwork.

"It was a big, traditional, Bahraini house, which gathered the extended family and had many rooms and separate wings around an inner courtyard," Fakhro fondly recalls. "The house had natural springs, which Bahrain was quite famous for, and which would water the gardens and pour into a swimming pool, which is where I learned to swim." One of Fakhro's earliest paintings captures the sun setting over the blue waters of the island. Even her landscapes tend to carry hints of nostalgia and childhood memories, she explained.

"My subject matter has always been of scenery or people and images from my memories, and imagination. My work always tries to capture a feeling or a moment, which has some personal meaning for me," she said.

The artist strives to paint from the heart. "One thing I always felt was most important to me, was to always paint what I enjoyed and what I felt," she said. "I always aim for my work to be authentic, and always trust my own instincts in terms of the subject I want to paint, and how I want to portray it." In addition to her art practice, Fakhro has been contributing to Bahrain's art scene as a curator and administrator over the past three decades; she joined the Bahrain Arts Society in 1985. Between 1991 and 2000, Fakhro curated 25 shows at the Bahrain National Museum. She also ran the Laffan Gallery for a while, organizing shows that featured local and international artists.

She graduated from the Beirut Arab University in Lebanon with a degree in business administration, and in the 1980s, started to take painting seriously. She joined workshops lead by the Spanish artist Raquel Durain, who at the time offered private painting classes in Bahrain. She started with the basics; painting a sunset and drawing a horse were her earliest achievements. Filled with enthusiasm, she started copying paintings in various styles. "It became a daily practice, taking up most of my time and dedication," she recalls. Trips to Europe further developed her fascination with visual art. "I was inspired by the Impressionists and Expressionists like Monet and Van Gogh, who left their mark on me when I saw their work in museums during my travels," she said.

Her art has been deeply informed by her identity as a Bahraini woman and artist, she said. "The women in my paintings are all inspired by what I see in local Bahraini culture. I am inspired by everything I grew up with, from the colors of the fabrics, and the scenery and natural surroundings to the gentle, calm pace of life Bahrain was known for." Continuously inspired, she says, by artists from Bahrain and the region, she is a regular at art openings, and often adds works to her own private collection.

مري فخر

يمكننا أن نلمس بوضوح تأثير البحرين في أعمال مريم فخر - خاصة الأعمال الزيتية والاكريليك على قماش الكانفاس ، وقد ولدت في عام ١٩٥٢، وهي فنانة ترسم صور المنازل البحرينية القديمة، وتتناول في أعمالها الفنية ذكرياتها عن الفترة التي قضتها في منزل عائلتها في "المحرق".

تحكي عنه بفخر واعتزاز قائلة: لقد كان منزلا بحرينيا كيبها البحرينيضم أسرة كبيرة، وكان به العديد من الغرف، وحجرات منفصلة بينها فناء داخلي.."، "كان بالمنزل ينابيع مياه طبيعية من تلك التي اشتهرت بها البحرين، وكانت مياهها تسقي الحدائق، وتصب في حوض للسباحة، وفيه تعلمت السباحة."

واحدة من أقدم اللوحات التي رسمتها مريم فخر تمثل الشمس وهي تغرب فوق المياه الزرالطفولة. جزيرة. فكما أوضحت فإنه حتى المناظر الطبيعية التي ترسمها تميل إلى إبراز الحنين وذكريات الطفولة .

"لطالما كانت موضوعاتي مستمدة من المناظر والأشخاص والصور المحفورة في ذاكرتي وخيالي، وفي أعمالني أسعى إلى التركيز على شعور معين أو لحظة ما تمثل قيمة شخصية بالنسبة لي".

الفنان يسعى أن يكون رسمه نابعا من قلبه، وعن ذلك تقول: "كان هناك شيء واحد شعرت دائما أنه الأكثر أهمية بالنسبة لي، وهو أن أرسم دائما ما استمتع وأشعر به"، "ودائما أسعى من خلال أعمالني إلى بلوغ الأصالة، ودائما أثق في حدسي تجاه الموضوع الذي أريد أن أرسمه والطريقة التي أسعى إلى تصويره بها"

بالإضافة إلى ممارستها للفن، فإن مريم فخر لها مساهمتها في المشهد الفني في البحرين من خلال عملها في تنظيم أو إدارة الفاعليات على مدى العقود الثلاثة الماضية، وانضمت إلى جمعية البحرين للفنون التشكيلية في عام ١٩٨٥. وبين عامي ١٩٩١ و ٢٠٠٠ نظمت مريم فخر ٢٥ معرضا في متحف البحرين الوطني، وأشرفت على معرض لافان وقامت بتنظيم معارض للفنانين المحليين والدوليين.

تخرجت في جامعة بيروت العربية في لبنان، وحصلت على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وفي الفترة الثمانينات بدأت علاقتها بالرسم تأخذ شكلا جديا، فانضمت لورش عمل للفنان الاسباني راكويل دوراين، الذي كان ينظم حينها فصولا خاصة لتعليم الرسم في البحرين.

بدأت أعمالها بتناول الأساسيات، وكان رسم غروب الشمس، و الحصان هما أول إنجازاتها.. وبكل حماس بدأت في نسخ اللوحات بمختلف الأساليب، وتسترجع ذكرياتها عن ذلك قائلة: "أصبح عادة أمارسها يوميا، وتأخذ الحيز الأكبر من وقتي واهتمامي".

أسهمت رحلاتها إلى أوروبا في تزايد إعجابها بالفنون البصرية، وعن ذلك تقول : كنت أستوحي أعمالني من الانطباعيين والتعبيريين أمثال مونيه، وفان جوخ، عندما شاهدت أعمالهم في المتاحف خلال رحلاتي، وكانت لهم بصماتهم على أعمالني".

فنها متأثر بدرجة عميقة بهويتها كامرأة بحرينية فنانة، فتقول: أستوحي النساء في لوحاتي مما أراه في الثقافة البحرينية المحلية، ومن كل الأشياء التي نشأت معها، ومن ألوان الأقمشة، والمناظر والمناطق الطبيعية التي يغلفها رقة وهدوء الحياة التي تشتهر بها البحرين".

ووفق قولها فإنها دوما ما تستمد إلهامها من فنانين من البحرين والمنطقة، وتحضر افتتاحيات المعارض الفنية، وغالبا ما تضيف بعض أعمال هؤلاء الفنانين لمجموعتها الخاصة...

*A Beautiful Time
1, 2016*

*Acrylic & mixed
media on canvas*

120 x 120 cm

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

*A Beautiful Time
2, 2016*

*Acrylic & mixed
media on canvas*

120 x 120 cm

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

*A Beautiful Time
3, 2016*

*Acrylic & mixed
media on canvas*

120 x 120 cm

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

TAIBA
FARAJ

As a committed calligrapher and artist who immersed herself in the art form starting the age of 12, Taiba Faraj is familiar with as many as seven styles of Arabic and Persian script. She has moved on from traditional calligraphy practice, in which she used bamboo pens and Indian ink on paper, to working on canvas with brushes and sponges. Using liquid paint, she has strived to create backgrounds on canvas that evoke the effect of marbled paper. Her current ambition is to develop a new script.

Born in Bahrain in 1983, Faraj attended traditional Arabic calligraphy classes and workshops in school, and took practising at home very seriously. When she graduated from the University of Bahrain with a degree in banking and finance, she resumed her self-training through online workshops. In 2012, which she describes as a transformative year, she left a four-year career in finance behind to pursue her career as a creative calligrapher.

Arabic calligraphy, which dates back to the 7th Century, is a popular art form in Bahrain and across the Arab world. Throughout history, calligraphers were traditionally men. The award-winning typographer in Germany, Nadine Shaheen, is one notable exception. About 15 to 20 calligraphers practise in the kingdom, Faraj said, and her work on canvas stands out. To date, her work has appeared in 10 group exhibitions in Bahrain and at the popular Desert Designs art gallery in Al-Khobar, in the Kingdom of Saudi Arabia. She also is an “upcycling” designer, creating furniture from used wooden pallets.

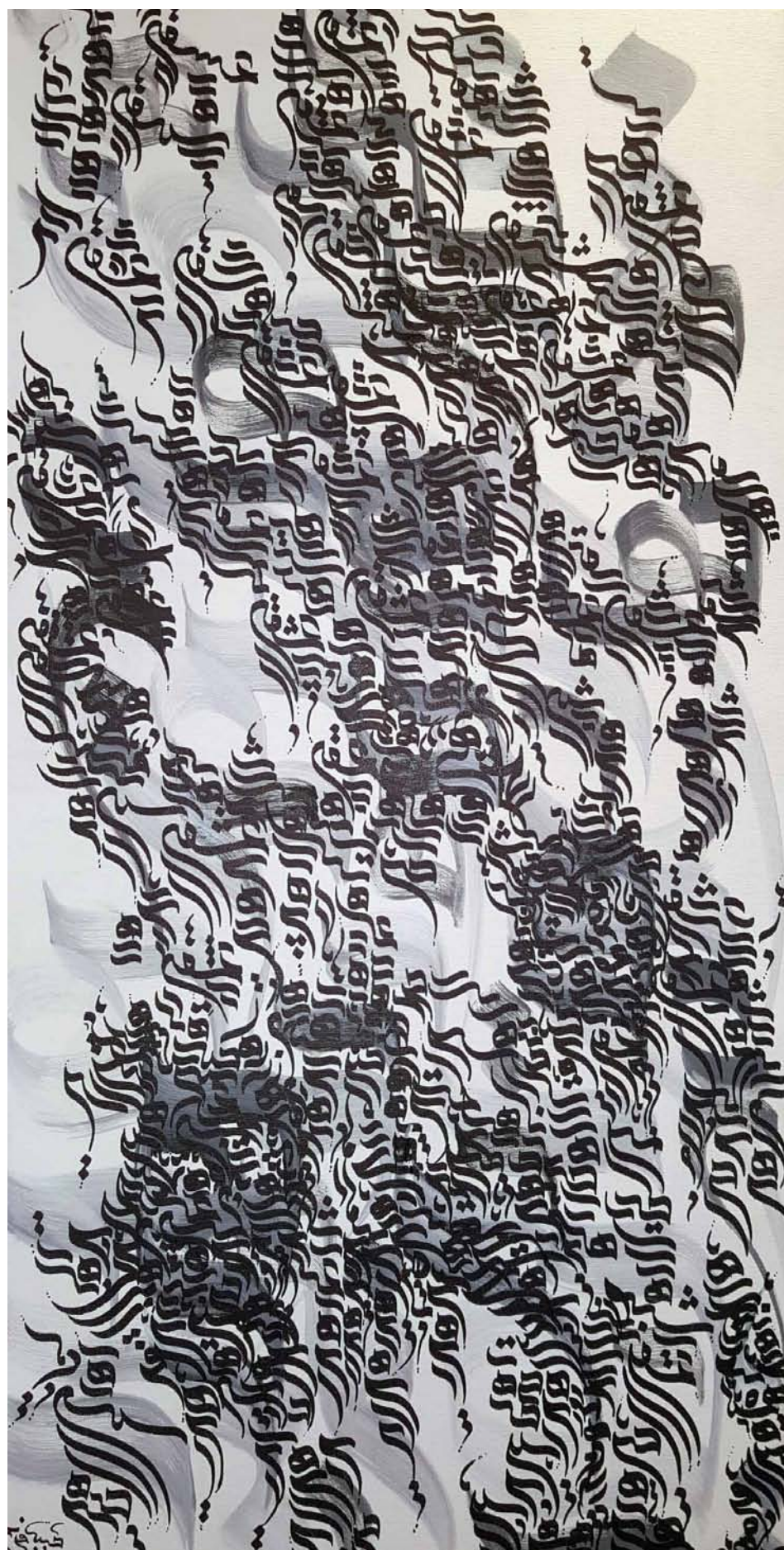
After experimenting with abstract painting, Faraj had the following idea: “I could add my calligraphy to abstract art!” And that’s when she invited calligraphy onto her canvas. She allows the background layer on her canvases to settle into pale whites, muddy-browns or metallic sheens before applying the letters. The letters take the form of multiple shapes — from shimmering abstract swirls, to the figure of a Bahraini woman in wedding garb, or the curving twin towers of the Bahrain Financial Harbour building in the capital, Manama.

Faraj’s work fits in with the Islamic art tradition of visualising calligraphy, and carries an aesthetic that resembles Chinese calligraphy — in terms of both composition and form.

Effectively modernising her calligraphy practice with this transition to canvas, she works with words taken from Arabic, Persian, or even English poetry. At times, she works with verses from the Qur’an, but she relies more often on random letters. Through form and colour she gives her letters character, and agency to stir various emotions. With her calligraphy, she seeks to spread “kindness and happiness,” the artist says. While her artwork is deeply connected to Arabic calligraphy, it does not exclude non-Arabic speakers, she maintains. She has tried to create strong artworks that at once reflect the heritage and traditions of Bahrain and appeal to a universal audience.

“Dancing letters shows that our words carry enormous weight,” said Taiba Faraj. “More than we sometimes think.”

طيب فرج

Letter Dance,
2016

*Acrylic and ink
on canvas*

90 x 30 cm
without frame

94 x 34 cm with
frame

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

فنانة مبدعة في مجال الخط العربي، بدأت حياتها الفنية وهي في سن الثانية عشرة إذ استطاعت أن تتقن التعامل مع سبعة أنماط من الخطوط العربية والفارسية، وانتقلت من ممارسة فن الخط التقليدي، حيث كانت تستخدم أقلام الخيزران والحبر الهندي للكتابة على الورق، إلى العمل على قماش الكانفاس مستخدمة الفرشاة والإسفنج، ومن خلال استخدام الطلاء السائل تسعى لتكوين الخلفيات على قماش الكانفاس والتي لها تأثير مثل تأثير الورق الرخامي. وتعمل حالياً على وضع كتبها الجديد.

ولدت طيبة فرج في البحرين عام ١٩٨٣، وحضرت دروس الخط العربي التقليدي وورش العمل في المدرسة، وانتظمت في تدريبات منزلية جادة، وعندما تخرجت من جامعة البحرين بعد حصولها على شهادة البكالوريوس في الأعمال المصرفية والتمويل، استأنفت تدريبها الذاتي من خلال ورش العمل على الانترنت، وفي عام ٢٠١٢، والذي وصفته بأنه عام التحول، حيث تركت وظيفتها التي عملت فيها لمدة أربع سنوات في مجال التمويل لتواصل مسيرتها كفنانة خط مبدعة.

ويعد الخط العربي، الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع شكلاً من أشكال الفن الشعبي في البحرين وجميع أنحاء العالم العربي، وعلى مر التاريخ، كان مقصوراً على الخطاطين الرجال حتى حصلت نادين شاهين على جائزة الخط في ألمانيا، في سابقة ملحوظة، وتقول طيبة فرج أنها واحدة من أبرز ١٥ إلى ٢٠ من أمهر الخطاطين في المملكة، وأعمالها على قماش الكانفاس متميزة، وقد ظهرت أعمالها في عشرة معارض جماعية في البحرين وفي معرض الصحراء الفني في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، وهي مصممة متميزة تقوم أعمالها على "إعادة التدوير للأفضل" فتقوم بتكوين قطع أثاث من قطع خشبية مستخدمة.

بعد تجربتها مع الرسم التجريدي، تبنت طيبة فرج فكرة تقول عنها: "بوسعي أن أضيف أعمالاً في الخط إلى الفن التجريدي!" وذلك عندما رسمت أعمالها الخطية على قماش الكانفاس .

فهي تسمح لطبقة الخلفية في اللوحات أن تظهر وسط البياض الشاحب، والبنّي الطوبي أو البريق المعدني قبل رسم الحروف، وتتخذ الحروف أشكالاً متعددة - من الدوامات المجردة المتلاثلة، إلى زي الزفاف الذي يعكس شخصية المرأة البحرينية، أو مرفأ البحرين المالي في العاصمة المنامة. تتوافق أعمال طيبة فرج مع تقاليد الفن الإسلامي في تصوير الخط، وتحمل جماليات الخط الصيني - سواء من حيث التكوين والشكل.

وسعى منها لتطوير أعمالها في الخط العربي من خلال التحول إلى استخدام قماش الكانفاس ، فإنها ترسم كلمات مستمدة من العربية والفارسية، أو حتى الشعر الإنجليزي، وكانت ترسم في بعض الأحيان آيات من القرآن الكريم، لكنها كانت تعتمد في كثير من الأحيان على الرسائل العشوائية، ومن خلال الشكل واللون نجدها تصبغ حروفها بسمات شخصية، وتستخدمها للتعبير عن عواطف مختلفة، فهي تسعى من خلال ورسوماتها إلى نشر "التسامح والسعادة" وفق قولها.

وعلى الرغم من أن أعمالها الفنية ترتبط ارتباطاً عميقاً بالخط العربي، إلا أنها لا تقصي غير الناطقين بالعربية، بل تجذبهم، وقد قدمت أعمالاً فنية متميزة تعكس تراث وتاريخ البحرين في ذات الوقت، وتستهدف الجمهور العالمي.

وتقول طيبة فرج: "إن الحروف الراقصة تدل على أن كلماتنا لها قيمة ووزناً أكثر مما نعتقد في بعض الأحيان."

Love, 2016

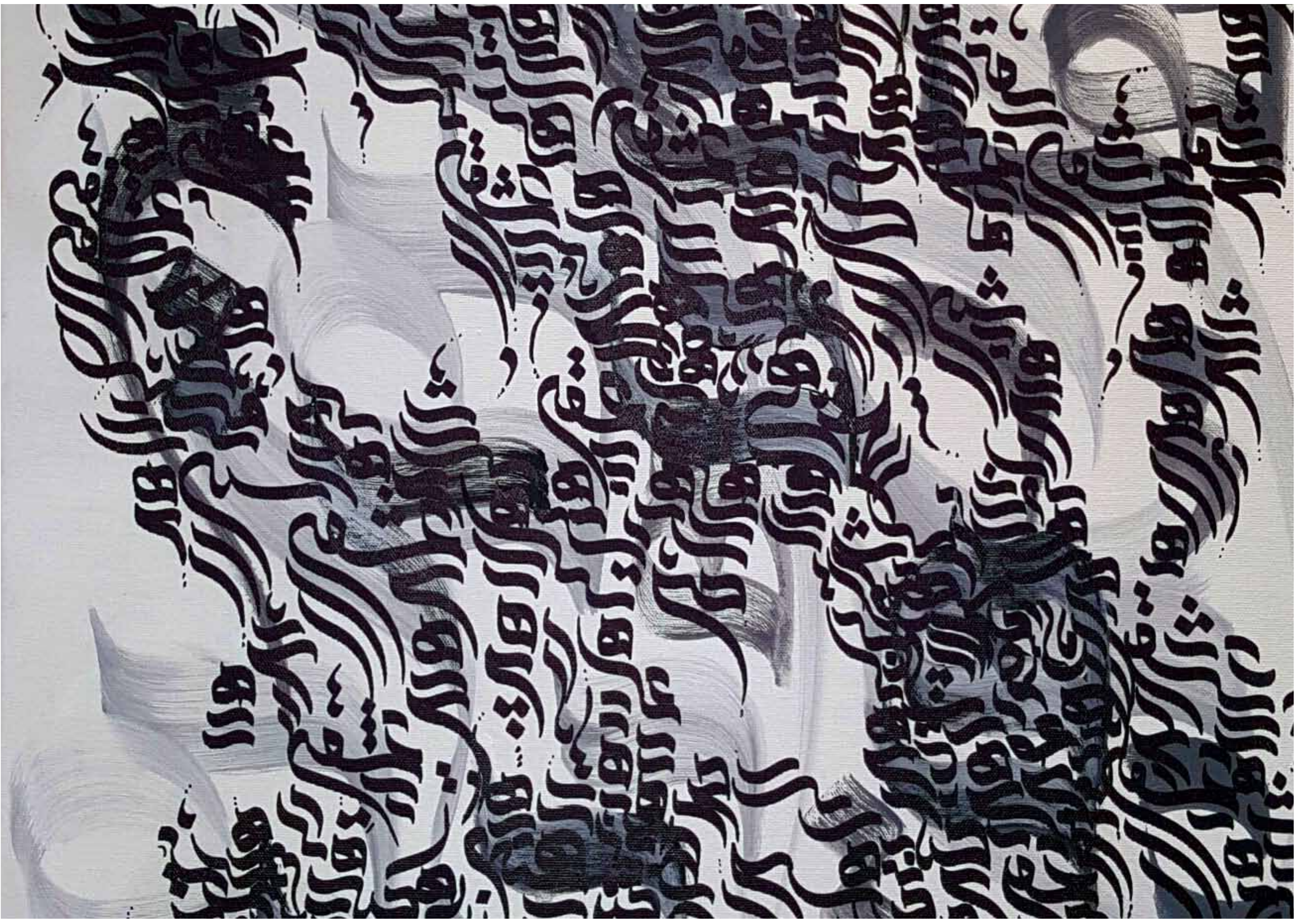
*Acrylic and ink
on canvas*

*100 x 50 cm
without frame*

*104 x 54 cm
with frame*

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

FAIKA
AL HASSAN

In mixed media on canvas, Faika Al Hassan renders tens, if not hundreds or even thousands of faceless figures, roaming around in absolute anonymity. In her work, the painter seeks to deconstruct the relationship between human beings and the vastness of the universe.

Al Hassan was born in Bahrain but studied in Iraq. After graduating with a degree in economics from the University of Baghdad, the artist returned to Bahrain, and enrolled in a number of art and painting courses. She started exhibiting her work in Bahrain in 2004, and in 2007 won the fine art exhibition award at the Bahrain National Museum. Her work is not only celebrated in Bahrain: she has had solo shows in Madrid, Brussels and Damascus, and showcased her paintings in group exhibitions and galleries in the UK, France, Italy, Spain, Morocco, Jordan, Kuwait and Qatar.

Growing up in a conservative family, Al Hassan says she sought an escape in art. "It was the only way for me to express all the emotions and feelings I had inside," she says now.

"I believe that my audience, or those that have followed my work over the years are those that have not been influenced by the extremism overshadowing our world," she said. "They are those that are open to other cultures and those that see a reflection of what's happening around them through my work." Multiple movements have influenced her work across art history: from Aboriginal art in Australia to the Renaissance masters, and more modern artists such as likes of Picasso or Dali. But she has been particularly impressed by the "works and determination" of Amedeo Modigliani, a Jewish Italian painter who struggled as an artist but was determined to continue painting.

At the same time she also draws inspiration from the older generation of artists from Syria, such as the late Louay Kayali and Fateh Moudarres. She has a deep appreciation for Youssef Abdelke, who in his recent work has viscerally portrayed the trauma that his homeland has endured through war. She also looks to the techniques, philosophies and uses of colour of Iraqi masters Faiq Hassan and Nouri Al-Rawi for inspiration. In the meantime, the artist is trying to evoke the landscape of her own country by representing the desert, the sun and the sea in her work.

فائقة الحسن

في وسائط مختلطة على قماش الكانفاس ترسم فائقة الحسن عشرات، إن لم يكن مئات أو حتى آلاف من الشخصيات مجهولة الهوية، يتجولون دون أن تكشف عن هويتهم، وفي أعمالها الفنية تسعى الرسامة إلى تفكيك العلاقة بين البشر واتساع الكون.

ولدت فائقة الحسن في البحرين، ولكنها درست في العراق، وبعد حصولها على شهادة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد من جامعة بغداد، ومن بعدها عادت الفنانة إلى البحرين والتحقّت بعدد من دورات الفن والرسم، وبدأت في عرض أعمالها في البحرين في عام ٢٠٠٤، وفي عام ٢٠٠٧ حصلت على جائزة معرض الفنون التشكيلية في متحف البحرين الوطني.

ولا يقتصر عرض أعمالها على البحرين فقط، بل نظمت معارضا منفردة في مدريد وبروكسل ودمشق، وعرضت لوحاتها في معارض جماعية ودور عرض في المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والمغرب، والأردن، والكويت وقطر.

وقد نشأت في عائلة محافظة، وتقول فائقة الحسن أنها التمسّت الهروب في الفن. "وكانت هذه الطريقة الوحيدة بالنسبة لي للتعبير عن العواطف والمشاعر بداخلي".

وتستطرد بقولها: "اعتقد أن جمهوري، أو من يتابعون أعمالي على مدى السنوات هم أولئك الذين لم يتأثروا بطغيان التطرف على عالمنا"، "وهم أولئك المنفتحين على الثقافات الأخرى، ويرون في أعمالي انعكاسا لما يدور من حولهم".

وقد تأثرت بعدة مدارس وحركات فنية عبر تاريخ الفن في عملها، بداية من فن السكان الأصليين في أستراليا إلى عصر النهضة، وكثير من الفنانين المعاصرين مثل أمثال بيكاسو أو دالي. إلا أنها أعجبت بشكل خاص "بأعمال وتصميم" أميديو موديليانّي، الرسّام الإيطالي اليهودي الذي لم تمنعه معاناته كفنان من أن يصير على أن يستمر في الرسم.

في الوقت نفسه فقد استوحت من أعمال الجيل القديم من الفنانين في سوريا، مثل الراحل لؤي كيالي وفاتح المدرس، ولديها تقدير عميق

ليوسف عبدلكي، الذي عبرت أعماله الأخيرة عن صدمته الغريزية لما عاناه وطنه خلال الحرب، وتقول أنها تأثرت بتقنيات وفلسفات واستخدامات اللون لكبار الفنانين العراقيين مثل فائق حسن ونوري الراوي، وفي هذه الأثناء، نسعى الفنانة إلى استحضار المشهد في بلدها من خلال تمثيل الصحراء، والشمس والبحر في أعمالها.

Untitled, 2016

*Mixed media on
canvas*

70 x 160 cm

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

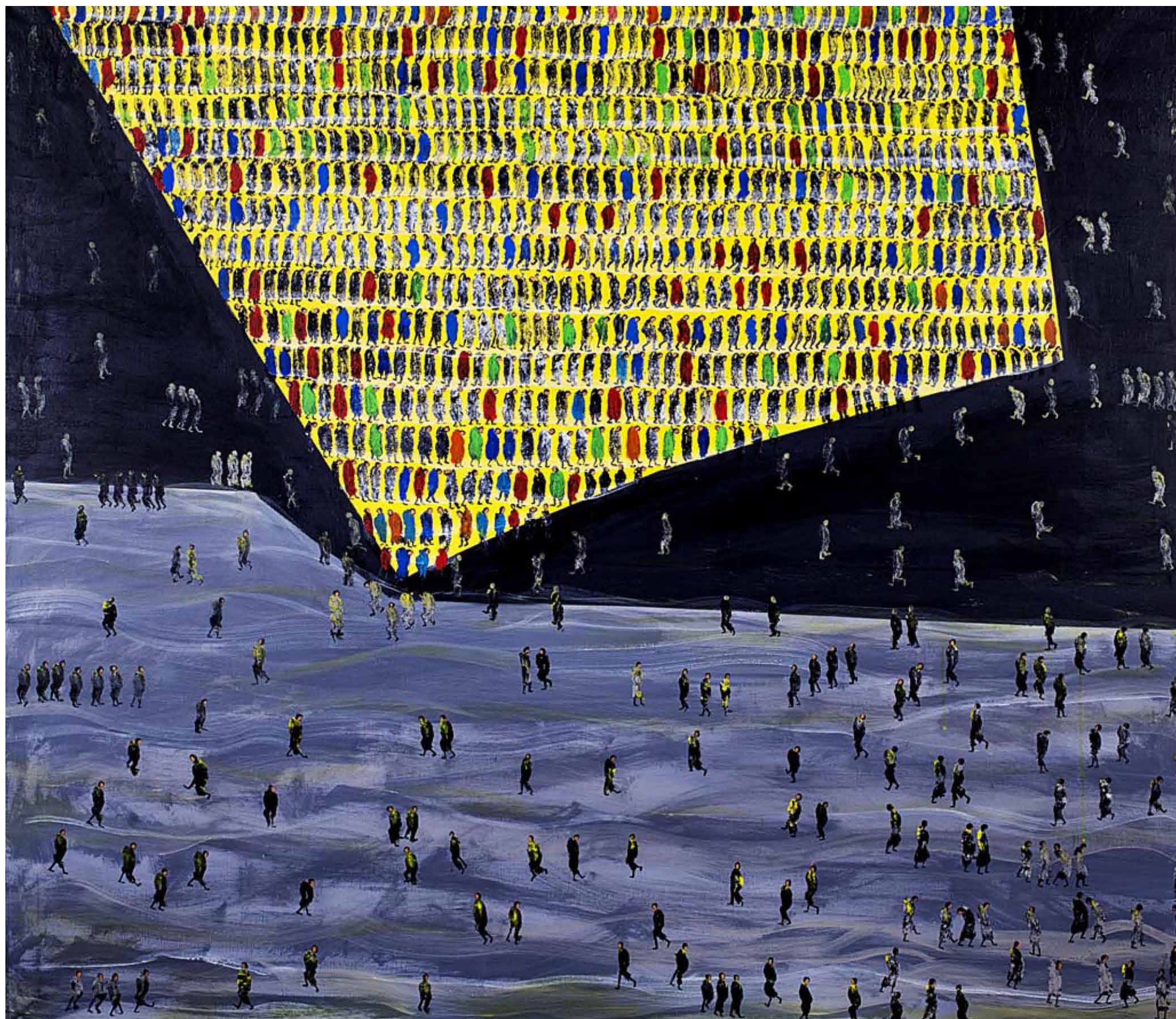
Untitled, 2016

*Mixed media on
canvas*

70 x 160 cm

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

Untitled, 2015

*Acrylic on
canvas*

150 x 170 cm

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

GHADA
KHUNJI

Ghada Khunji spent more than two decades in New York, training in premier arts institutions, collecting prestigious photography prizes, and building a strong career in documentary photography. She has recently relocated to Manama, Bahrain, where she is expanding her artistic practice by experimenting with mixed media.

Two years ago, Ghada Khunji joined a weekend artist residency in Qatar, in which she was the only photographer among a group of painters. After she snapped pictures of taxidermy birds on display at Qatar's Souq Waqif, she started to toy around with a montage. As she added new elements using Photoshop, such as photographs of a group of butterflies, her work gained an aesthetic reminiscent of painting. Born in Bahrain in 1967, Khunji attended a pre-school associated with the Sacred Heart church, an experience that explains the iconography present in her most recent work. She enjoyed a multi-faith childhood, she said, since she grew up "literally next door" to a Hindu temple, a church, and a mosque.

She traces her fascination with photography back to the moment she found an old suitcase that belonged to her mother, stuffed with portraits of many generations of her family. She was swiftly charmed. Beside the surviving prints, she discovered stacks of negatives. She has since used some of these old images in her work, to "revisit family moments that I was not around for," she explains. Some tell stories of Bahrain, others of family members living abroad.

Khunji trained in New York, including at the prestigious Parsons School of Design, and for 10 years paid the bills by working as a photographic printer for high-end clients including Annie Liebowitz and the magazine Harper's Bazaar. Any disposable cash paid for photography trips to pursue her own projects. In 2006, after digital technology made dark rooms redundant, she competed in the prestigious Lucie Awards and won the Discovery Prize for a non-professional photographer, for series of portraits she shot in the Dominican Republic. She carved out a career as a documentary photographer that took her to India, Cuba, and the Middle East.

Trying to deal with her mother's illness has made the artist start thinking more introspectively. She typically includes photographs of herself in her artwork. She is displaying interest in the issue of religion's place in the contemporary world "Anything can trigger anything, people can get hurt these days over a photograph, a painting, an image, an observation," she remarks.

Kunji believes that Bahrain's art scene is both unique and promising. "We are influenced by so many different communities here," she said. "The art scene in Bahrain is getting better and better. It's growing quickly. With ArtBahrain and the galleries, we are starting to come to the forefront. It's well deserved; it didn't develop as quickly before, someone had to start it. There's a lot of talent here."

غادة خنجي

قضت غادة خنجي ما يزيد على عقدين في نيويورك، وتدرت في أرقى معاهد الفنون، وحصلت على العديد من جوائز التصوير الفوتوغرافي المرموقة، وأنشأت لنفسها حياة متميزة في مجال التصوير الفوتوغرافي الوثائقي، وقد انتقلت مؤخرا إلى المنامة، بالبحرين، لتوسع من نشاطها الفني من خلال تجاربها في استخدام مكونات متعددة.

وقبل عامين، انضمت غادة خنجي إلى ورشة عمل نهاية الأسبوع في قطر، وكانت هي المصور الفوتوغرافي الوحيد بين مجموعة من الرسامين، والتقطت صورا للطيور المحنطة المعروضة في سوق واقف في قطر، ثم قامت باستخدام المونتاج كخطوة أولية، وأضافت عناصر جديدة باستخدام برنامج فوتوشوب، مثل الصور الفوتوغرافية لمجموعة من الفراشات، فاكثرت عملها قيما جمالية فريدة..

ولدت غادة خنجي في البحرين عام ١٩٦٧، وأمضت فترة ما قبل المدرسة في كنيسة القلب المقدس، وهذا ما يفسر ميلها إلى استخدام النسق الأيقوني في أعمالها الأخيرة، فهي تتمتع بطفولة متعدد الأديان، فتقول: " لقد نشأت دون مبالغة في جوار معبد هندوسي، وكنيسة، ومسجد.

ويرجع شغفها بالتصوير الفوتوغرافي إلى اللحظة التي وجدت حقيبة قديمة تعود إلى والدتها، محشوة بصور لأجيال عديدة من عائلتها، فجذبها التصوير الفوتوغرافي، وإضافة إلى الصور المطبوعة فقد وجدت أكاداسا من أفلام الصور، ومنذ ذلك الوقت تستخدم بعضا من هذه الصور القديمة في أعمالها، وتفسر ذلك بقولها " إنني أقوم بذلك لاستعيد تلك اللحظات الأسرية التي لم أشهدها"، فبعضها يحكي قصصا عن البحرين، والبعض الآخر يحكي عن أفراد الأسرة الذين يعيشون في الخارج.

تلقت غادة خنجي تدريبها في نيويورك، بما في ذلك في كلية بارسونز للتصميم، وكانت تغطي تكاليف معيشتها طوال عشر سنوات من خلال العمل كمصورة لعملاء متميزين، من بينهم أني بيوويتز، ومجلة هاربرز بازار، وكانت تنفق ما يبقى من دخلها من التصوير الفوتوغرافي على رحلات لمتابعة مشاريعها الخاصة، وفي عام ٢٠٠٦، بعد أن قلصت التكنولوجيا الرقمية دور الكاميرات والغرف المظلمة، شاركت في حفل توزيع جوائز لوسي وحصلت على جائزة ديسكفري للمصور غير المحترف، عن سلسلة من اللوحات عن

جمهورية الدومينيكان، واتجهت إلى احتراف التصوير الفوتوغرافي الوثائقي فقادها إلى الهند، وكوبا، والشرق الأوسط.

تأثرت أعمال غادة خنجي أثناء إقامتها في نيويورك ببعض فنانيين من خيرة الفنانين في العالم، بما في ذلك دوان ميشيل، وديان أربوس، وروبرت فرانك. وتقول أيضا أنها منبهرة الآن بأعمال فريدا كاهلو.

وعندما كانت طفلة، كانت مأخوذة بالرسوم التوضيحية التي شاهدها في طبعات خاصة للشاعر والفلكي الفارسي عمر الخيام، وتقول عن هذه الصور: " لا تزال هذه الصور باقية معي، والآن بعد كل هذه السنوات فإن هذه الذكريات تعود وتظهر على ما أقوم به اليوم".

ونظرا لتأثرها بمرض والدتها، فإن هذا قد دفعها إلى التفكير المتعمق، وعادة ما تضيف صورها الشخصية إلى أعمالها الفنية.

وتستحوذ قضية مكانة الدين في العالم المعاصر على اهتمامها، وتشير إلى ذلك قائلة: "إن أي شيء يمكن أن يقود إلى أي شيء، فقد يشعر الناس هذه الأيام بالألم عند رؤيتهم لصورة فونغرافية، أو لوحة، أو رسم" ترى غادة خنجي أن المشهد الفني في البحرين فريد وواعد في ذات الوقت، فتقول: "لقد تأثرنا بالعديد من المجتمعات المختلفة هنا"، و"المشهد الفني في البحرين يتحسن ويتطور، وينمو سريعا، ومن خلال معرض فن البحرين وصالات العرض الأخرى فإننا نتجه نحو الصدارة، وهو ما نستحقه عن جدارة، فلم يسبق لها أن شهدت مثل هذا التطور المتسارع، وكان لابد من أن يأخذ أحدهم زمام المبادرة، فلدينا الكثير من المواهب هنا".

Maria, Myself & I, 2016

*Photo montage
on canvas with
wood*

*91.5 x 94 cm
(framed)*

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

*That was then...,
2015*

*Photo montage
on canvas with
wood, lace and
incense*

*124.5 x 76.2 cm
(framed)*

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

*That was then...,
2015*

*Photo montage
on canvas with
wood, lace and
incense*

*124.5 x 91.5 cm
(framed)*

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

NABEELA AL KHAYER

Nabeela Al Khayer studied at the prominent Slade School of Fine Art in London, and in workshops in Paris and Geneva. Her works, which include striking portraits of women, draw inspiration ranging from the ancient art and jewellery of Africa to Sufism.

In Al Khayer's 2014 work, *Dialogue*, the figure of an African woman seems lost in contemplation despite the cobra within troubling distance of her face.

"I conjure women in all my work. I see a woman where others don't see a woman. Her beauty moves me, whether it's alluring or bland, whether it's breathtaking or ugly," Al Khayer says. "I try to dive into the depths of every woman so that she may reveal all her secrets to me." Al Khayer has had 26 solo exhibits between 2003 and 2010, including shows in Bahrain, New York, Florence and Cairo.

In 2014, she was ranked #45 by Forbes Middle East in the list of most powerful women in the Arab World, and #6 in Bahrain.

After the sudden death of her husband, Mahmood, in 2007, Al Khayer took over the operations of Asia Jewellers, and a second family company, the Phoenicia Décor furniture store. Founded in 1962 with a single shop in Shaikh Abdullah Street in Manama, in an island nation where traditional pearl fisheries had helped draw in the world's greatest jewellery makers, Asia Jewellers grew to boast seven outlets in Bahrain and in Al Khobar, Kingdom of Saudi Arabia, acting as sole distributor for a string of high-end brands.

She has lived and travelled as an artist and international businesswoman, taking in museums, galleries, art fairs, and meetings with artists along the way, devouring art books and reviews. Art, she says, is composed of both practice and research.

Al Khayer creates expressive portraits of young women, painted with scratches or harsh, inconsistent strokes. Vivid colours emphasise the features of her Arab or African subjects, and notes written on the borders offer an intimate, diary-like feel to the pieces.

She has said that her goal is to continuously inspire women in both business and the arts. "To be an artist is to reveal the depths of your art and enter into the depths of others," she said. "You embody a memory with its beauty or ugliness. You are the other and the other is you and here, I believe, lies the equation of the human psyche."

نبيلة الخي

درست نبيلة الخير بمدرسة سلاد للفنون الجميلة المشهورة في لندن، وحضرت ورش عمل في باريس وجنيف، وتضمنت أعمالها رسومات للنساء مستلهمة أعمالها من روافد متعددة تراوحت بين الفن القديم والمجوهرات في أفريقيا إلى الصوفية.

وفي عام ٢٠١٤ قدمت نبيلة الخير من خلال عملها الذي أسمته " حوار " نموذجا لامرأة أفريقية تقف مستغرقة في التأمل مواجهة لأفعى كوبرا تقف على مسافة قريبة من وجهها.

تقول نبيلة الخير: "أستحضر صورة المرأة في جميع أعمالي، فأرى المرأة حيث لا يراها الآخرون، فجعلتها يحركني، سواء كانت مغربية أو عادية، فاتنة أو دميمة " ، " فأنا أحاول أن أغوص في أعماق كل النساء ليكشفن عن أسرارهن لي".

وخلال الفترة بين عامي ٢٠٠٣ و ٢٠١٠ قدمت نبيلة الخير ٢٦ معرضا فنيا منفردة، بما في ذلك معارض في البحرين، ونيويورك وفلورنسا والقاهرة. في عام ٢٠١٤، جاء ترتيبها في المرتبة ٤٥ لمجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمة أكثر النساء تأثيرا في العالم العربي، و في المرتبة السادسة على مستوى البحرين.

بعد وفاة زوجها، محمود، في عام ٢٠٠٧، تولت نبيلة الخير أعمال مجوهرات آسيا، وكذا شركة أخرى من شركات العائلة هي شركة فينيسيا ديكور للأثاث والمفروشات والتي تأسست عام ١٩٦٢، وكانت بدايتها متجر واحد بشارع الشيخ عبدالله في المنامة، وسط جزيرة تنتشر فيها مصائد الأسماك واللؤلؤ التقليدية، وهذا ما ساعد على اجتذاب أكبر صانعي المجوهرات في العالم، ثم نمت مجوهرات آسيا ليصبح لها سبعة فروع في البحرين وفي الخبر بالملكة العربية السعودية ، ولتصبح الموزع الوحيد لسلسلة من العلامات التجارية الراقية.

أتاحت لها حياتها وسفرها سواء كفنانة وسيدة الأعمال دولية الفرصة لمشاهدة كثير من المتاحف وصالات العرض والمعارض الفنية، ولقاء كثير من الفنانين، وكانت شغوفة بالكتب والنقاشات الفنية، فحسب قولها فإن الفن هو مزيج من الممارسة والبحث.

ترسم نبيلة الخير صورا معبرة للصبايا والشابات، وتأتي رسوماتها واضحة بتقاسيم متباينة، وتستخدم ألوان حية تؤكد الملامح العربية أو الأفريقية لمن ترسمهن، إضافة إلى الملاحظات المكتوبة على الأطر فتجعلك تشعر وكأن علاقة قوية تربطك بقطعها الفنية.

وتقول أن هدفها دوما هو إلهام النساء سواء في مجال الأعمال أو الفنون. " وأنه لكي تصبح فنانا فعليك أن تكشف عن عمقك فك وأن تغوص في أعماق الآخرين"، "فأنت تجسد الذاكرة بجمالها أو قبحها.. أنت الآخر، والآخر هو أنت، وفي اعتقادي، فإن هنا تكمن معادلة النفس البشرية ".

Untitled, 2013

Mixed media on
canvas

160 x 120 cm

Untitled, 2014

Mixed media on
paper
55 x 70 cm

Dialogue, 2014

*Mixed media on
canvas*

120 x 120 cm

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

BAAB 2016

Untitled, 2013

*Mixed media on
canvas*

140 x 120 cm

GHASSAN
MUHSIN

In a country where artists are still often self-taught rather than formally trained, coming to their practice from different day jobs, the influence of family is profound. Born in 1945, Ghassan Muhsin had a long career as a high-ranking diplomat, but art always figured prominently in his life. He was deeply affected by the memory of his father, an Iraqi military officer who died tragically young in a car accident. Muhsin's father was an amateur artist and a keen musician who played the lute, violin and mandolin "I was exposed to that in my early age, to global artwork, through the articles he used to bring home, and through books and magazines," Muhsin said. "On the first trip he took us to Europe, he took us to the museums and showed us the great works of the masters."

As a child, Muhsin was passionate about painting. He was 16 when his father died, and he found himself seeking refuge in art. He turned to art once again for comfort when his refusal to join the Ba'ath Party under Saddam Hussein destabilized his diplomatic career. "When I started [painting] seriously, I told myself: There is no artist except you, and you are the only artist in the world, nobody else, so let me find out who you are. What do you want to say?"

For much of the 17 years he spent in Iraq -- from 1990 till 2003 -- sanctions meant Muhsin and other Iraqi artists were not exposed to Western art. After living and painting in various cities, from New York to Pakistan, Muhsin settled in Bahrain, after serving as Iraq's ambassador to the Kingdom. He says that his artwork has been shaped and informed by the ancient city of Babylon in Iraq, and the mysterious country of Dilmun -- often mentioned in historic records as one of the Middle East's most ancient civilizations, and widely thought to have included Bahrain.

Muhsin has gradually shifted his style to abstract impressionism, he said. He used computer programmes to zoom in on his earlier, creating new, abstracted compositions. He has discovered, he said, that everything can become abstract -- from timeless images from the Hubble telescope, to high-resolution close-ups of his own paintings. "When I zoomed in, I was really surprised that my work went from being decorative or anything else, whether floral or architectural, to being abstract," he said.

Whilst in New York at the United Nations, Muhsin was inspired by the nearby Museum of Metropolitan Art and the private galleries on Madison Avenue. The lush colours of Pakistan in and around Islamabad inspired Impressionistic, green and floral motives, underpinned by his passion for Monet and Gauguin. Muhsin often found art to be more successful than diplomacy at bridging gaps between cultures, he said. "Diplomacy was the kind of tool which may be sinister some of the time and good at other times. But I believe that art always meant to reflect bridges between different people and different cultures, and can bridge the gap between nations," he said.

غسان محسن

في بلد لا يزال الفنانون فيه يتعلمون بطريقة ذاتية في كثير من الأحيان دون أن يخضعوا لتدريب نظامي، ويمارسون الفن إلى جوار وظائفهم اليومية المختلفة، يكون تأثير العائلة عليهم بالغاً.. ولد غسان محسن في عام ١٩٤٥، وقد أمضى حياة مهنية طويلة كدبلوماسي رفيع المستوى، إلا أن الفن كان له دائماً مكاناً بارزاً في حياته، وكان لذكرى والده ضابط الجيش العراقي الذي توفي شاباً نتيجة لحادث سيارة مأساوي عميق التأثير عليه.

وكان والده فنانياً هاوياً محباً للموسيقى، وشغولاً بعزف العود والكمان والمندولين، ويقول غسان محسن: "لقد عرفت في سن مبكرة الأعمال الفنية العالمية، من خلال مقالات الصحف والكتب والمجلات التي كان يحضرها للمنزل"، "في أول رحلة اصطحبنا فيها إلى أوروبا، تجول بنا في المتاحف لنرى الأعمال العظيمة لكبار الفنانين".

كان غسان محسن في طفولته متحمساً للرسم، وحين توفي والده وهو في عمر السادسة عشر وجد ملاذه وسلواه في الفن، فاتجه إليه مرة أخرى ملتمساً السكينة بعد أن زعزع رفضه الانضمام إلى حزب البعث في عهد صدام حسين حياته الدبلوماسية، ويقول "عندما بدأت أخذ [الرسم] على محمل الجد، كنت أقول لنفسني: أنه لا يوجد فنان سواي، وأنني الفنان الوحيد في العالم، لا أحد غيري، لذلك دعوني أعرف من أنتم، وماذا الذي تريدون قوله".

وخلال معظم السنوات السبعة عشر التي قضاها في العراق - من عام ١٩٩٠ حتى عام ٢٠٠٣ - أجبرت العقوبات غسان محسن وغيره من الفنانين العراقيين الآخرين على عدم التعامل مع الفن الغربي.

وبعد أن عاش ورسم في مدن مختلفة، من نيويورك إلى باكستان، استقر غسان محسن في البحرين، بعد أن شغل منصب سفير العراق لدى المملكة، ويقول غسان محسن أن أعماله الفنية قد تشكلت وتأثرت بمدينة بابل القديمة في العراق، وحضارة دلمون الغامضة - والتي غالباً ما يرد ذكرها

في التاريخ كواحدة من أهم الحضارات في منطقة الشرق الأوسط القديم، والتي انتشرت في منطقة واسعة اشتملت على البحرين -. تضمنت أعمال غسان محسن التجريدية الملونة البديعة، المناظر الطبيعية والطيور والأشجار في أطر متباينة متنافرة، ويجعلنا عمق لوحاته وألوانها نستحضر أعمال كليمت أو شاغال، إلا أن أعماله تعكس بوضوح الرسم التجريدي العراقي، الذي يظهر في أعمال العظماء في العصر الحديث مثل ضياء العزاوي.

ثم تحول أسلوب غسان محسن تدريجياً إلى الانطباعية التجريدية، واستعان في بداياته ببرامج الكمبيوتر لتوضيح وتكوين ووضع تراكيب مجردة جديدة، واكتشف أن كل شيء يمكن أن يصبح مجرداً فجاءت رسوماته كما الصور عالية الدقة التي يظهرها التلسكوب هابل، ويقول غسان: "عندما كنت أقرب الصور، فوجئت حقاً أن عملي يتحول من عمل زخرفي سواء الأزهار أو المكونات المعمارية، ليصبح عملاً تجريدياً".

عرض غسان محسن أعماله الفنية في معارض فردية وجماعية في أربع قارات، بما في ذلك عدد من المعارض في بغداد وباكستان.

وأثناء إقامته في نيويورك حيث عمله بالأمم المتحدة، استوحى غسان محسن أعماله من متحف المتروبوليتان للفنون القريب وصالات العرض الخاصة في جادة ماديسون. كما استمد من الألوان الخضراء في إسلام آباد بباكستان كثيراً من السمات الانطباعية متأثراً بحبه لمونيه وغوغان.

كان غسان محسن يرى أن الفن أكثر نجاحاً من الدبلوماسية في مد جسور التواصل بين الثقافات، كان يرى أن "الدبلوماسية هي مجرد أداة قد تكون سيئة لبعض الوقت وجيدة في أوقات أخرى، بيد أن الفن يسعى دائماً لمد جسور بين مختلف البشر والثقافات، ويمكن من خلاله تخطي الحواجز بين الأمم".

*Untitled,
Acrylic on
canvas,
80 x 80 cm*

*Untitled
Acrylic on
canvas
140 x 140 cm*

*Untitled, 2014
Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

Untitled
 Acrylic on
 canvas,
 40 x 40 cm

Untitled, 2014
 Mixed media on
 paper
 55 x 70 cm

JAMAL
A RAHIM

Jamal A Rahim, who was born in Muharraq in 1965, believes that the skills involved in drawing are of the utmost importance. But Rahim works across media: he is a skilled print-making — one of the most exciting in the Middle East — and has lately been sculpting, in such materials as stone and bronze.

For the past 20 years, the award-winning artist has staged 20 solo exhibitions in Bahrain and across the world. His work has been globally recognized. The Asian Civilisations Museum in Singapore holds his print *Al Qalam* in its permanent collection. The artist has created 30 handmade books to date. His book *Rasa'el Qasab* (Cane Messages) was added to the British Museum's permanent collection. His career has included important collaborations, including those with his friend Ali Ahmad Said Esber, known also as Adonis, one of the most influential Arab poets of the modern era. His books and paintings also draw on poets such as Al-Mutanabbi, the 10th Century master, Al Niffari, considered to be one of the first Sufis, and the Persian Sufi mystic Mansur Al Hallaj.

From his home in Muharraq, Bahrain, Rahim runs one of the biggest print-making workshops in the region. His art changes with the seasons; His summers are devoted to print-making, winters to the demanding business of sculpting — which he took up about 10 years ago. He works with materials that range from granite to bronzes.

As a young man, Rahim took on tough manual work as a carpenter, a machinist, and a welder. On and off for a more than a year, he also worked as a fisherman in one of the small-engine boats that used to ply the waters of Bahrain, reeling in 40 or 50 kingfish a day — before fish stocks plummeted in the Gulf.

He believes that the physical labour he has done has paved the road for the rigorous practice of printmaking as well as sculpture, which he particularly loves. “I love stone,” he said. “When I find any stone I try to know the secret behind it.”

"We are an island, and when you are born, they throw you in the sea," he said. The artist has a close kinship with the sea: it inspires in him musings on destiny and philosophy, and on the connections among the sky, stone, fish, and blue water.

"The sea and the people around you and what's going on in the world, from all these things I get ideas for art," Rahim said.

His sculptures capture pigeons or domestic animals. In his hand-made books, he pays homage to great Arab poets, both ancient and modern. The influence of history is clear in the artist's career, including personal history. His roots are firmly planted in the old city of Muharraq, his birthplace and place of residence.

He also feels extremely connected to the Eastern civilisations of Arabia and Iran, as well as India, where he travelled for five years as a teenager. He speaks of the East as the birthplace of mythology and religion; he loves India for the coexistence of temple, mosque and the church. All of these civilisations have left their mark on Bahrain.

"In art there are two equal things: Knowledge, and your practice," he said. "You practice in the workshop, you read what's going on in the world. You must know where are you, to know which way to go. You must learn about history, religion, about philosophy, this is the material to complement your time in the studio," Rahim said.

Om Essad, 2010,

Bronze

22 x 16 x 15 cm

جمال عبدالرحيم

ولد جمال عبدالرحيم، في المحرق عام ١٩٦٥، ويرى أن المهارات المستخدمة في الرسم لها أهمية قصوى، ويستخدم جمال عبدالرحيم أوساط متعددة، ومعروف كواحد من أمهر صناع الطباعة – وأكثرهم تأثيرا في منطقة الشرق الأوسط – وقد توجه في الآونة الأخيرة إلى النحت مستخدما بعض المواد مثل الحجر والبرونز.

وعلى مدار السنوات العشرين الماضية، قدم الفنان الحائز على جوائز عديدة ٢٠ معرضا فرديا في البحرين ومختلف أنحاء العالم، وأعماله معروفة على الصعيد العالمي، فيقتني متحف الحضارات الآسيوية في سنغافورة لوحته " القلم" ضمن مجموعته الدائمة، وقد وضع الفنان ٣٠ كتابا بخط اليد حتى الآن، وأضيف كتابه (رسائل قصص) إلى المجموعة الدائمة في المتحف البريطاني، وشملت مسيرته المهنية المشاركة مع صديقه علي أحمد سعيد إسبر، المعروف أيضا باسم أدونيس –أحد الشعراء العرب الأكثر تأثيرا في العصر الحديث- كما أن كتبه ولوحاته تناولت مجموعة من الشعراء مثل المتنبي، أبرز شعراء القرن العاشر والإمام النفري أحد أعلام الصوفية الأولى، والصوفي الفارسي منصور الحلاج.

ويدير جمال عبدالرحيم من منزله في المحرق بالبحرين واحدة من أكبر ورش الطباعة في المنطقة، وتتغير أعماله الفنية تبعا لتغير فصول العام، فهو يخصص فصل الصيف لأعمال الطباعة، أما الشتاء فيجعله لأعمال النحت التي يتولاها منذ نحو ١٠ سنوات، ويستخدم في أعماله موادا تتفاوت بين الجرانيت والبرونز.

وعندما كان شابا، انكب جمال عبدالرحيم على اكتساب مهارات العمل اليدوي فعمل نجارا وميكانيكا واختصاصي لحام، وخلال مدة تزيد على عام عمل كصياد على أحد الزوارق الصغيرة التي تجوب مياه البحرين، ويصيد نحو ٤٠-٥٠ سمكة في اليوم قبل انخفاض مخزون السمك في الخليج.

ويرى أن العمل البدني الذي قام به قد مهد الطريق لممارسته لصناعة الطباعة وكذلك النحت، اللذان يجبهما على نحو خاص، فيقول: "أنا أحب الحجر"، و"عندما أجد أي حجر فإنني أحاول أن أعرف السر الكامن خلفه".

يقول جمال عبدالرحيم " إننا نعيش على جزيرة، حيث يلقونك في البحر بعد ولادتك"، فهناك علاقة وثيقة تربك الفنان بالبحر، فهو يلهمك بتأملات حول المصير والفلسفة، والعلاقة بين السماء والحجر، والأسماك، والمياه الزرقاء. ويضيف جمال عبدالرحيم قائلا: "البحر والناس وما يجري في العالم من حولك، جميعها مصادر أحصل منها على أفكار للفن".

وتتناول منحوتاته نماذجا للحمام أو الحيوانات الأليفة، وفي كتبه المكتوبة يدويا نجده يحتفي بكبار شعراء العرب سواء القدماء أو المحدثين، ويظهر تأثير التاريخ واضحا في أعماله الفنية خلال رحلته المهنية، بما في ذلك تاريخه الشخصي، فجزوره متأصلة راسخة في البلدة القديمة في المحرق، مسقط رأسه ومحل إقامته.

ويستشعر دوما ارتباطه بالحضارات الشرقية في شبه الجزيرة العربية وإيران، وكذلك الهند، التي سافر إليها في بدايات صباه وبقي فيها لمدة خمس سنوات، ويتناول الشرق بوصفه مهد الأساطير والديانات، وهو يحب في الهند التعايش الذي يجمع المعبد والمسجد والكنيسة، ويرى أن هذه الحضارات جميعها قد تركت بصماتها على البحرين.

ويقول جمال عبدالرحيم: " يقوم الفن على أمرين متساويين هما المعرفة وممارستك"، "عليك أن تمارس العمل في ورشتك، وأن تقرأ لتعرف ما يجري في العالم. لا بد أن تعرف أين أنت، لكي تعرف طريقك، لا بد أن تعرف عن التاريخ والدين والفلسفة، وتصرف فيها وقتا عند عملك في الاستوديو".

Cat, 2010
Bronze
30 x 30 x 15 cm

Bull, 2013,
Bronze
28 x 19 x 15 cm

2 Golden
pigeons
2009, 2010,
Bronze
27 x 27 x 17 cm
30 x 18 x 16 cm

Untitled, 2013,

Lithograph 1/1

*100 x 140 cm,
size is almost
120 x 160 cm
with frame*

*Threads of
Knowledge,
2016*

*Mixed media on
fine art paper*

*From the Iqraa
project*

45 x 45 cm each

Untitled, 2013,

Lithograph 1/1

*100 x 140 cm,
size is almost
120 x 160 cm
with frame*

*Threads of
Knowledge,
2016*

*Mixed media on
fine art paper*

*From the Iqraa
project*

45 x 45 cm each

OMAR
AL RASHID

Omar Al Rashid is one of Bahrain's most established contemporary artists. His works, painted in compelling colours and textures, have been deeply inspired by the artist's heritage and the history and traditions of his homeland.

For example, horses make frequent appearances in his artwork. The horse is a cultural symbol of the Arabian Peninsula and Bedouin life; it has appeared in artwork throughout history. Al Rashid's paintings combine interwoven patches of colour in a manner reminiscent of collage. In his most recent exhibition titled *The Knight*, held at the Al Riwaq Art Space, he explores the relationship between man and horse, and themes of attachment and loyalty.

"The horse was always part of our culture and I have tried to present them in a modern art style," he said. In one painting series, he celebrates the distinctive Bahraini breeds, and the colourful fabrics of the saddles. He describes the horse as "one of the best friends of the old Bahrainis who have lived on this island."

The artist's childhood in Muharram and the folk tales he heard from his mother also figure strongly in his artwork.

In other works, he strives to capture moments of calm amid the busyness of daily life. He captures moments at a breakfast table and parents' prayers: his work is laced with a sense of intimacy and benevolence.

The artist's first encounter with the art world came when he managed the Cultural Centre at the Bahrain National Museum more than 20 years ago. The artist had studied art in school and university, and as he matured, he started experimenting with different styles. He would come to find a way to blend Bahraini traditions with modern art practice.

Currently, he is still embarking a journey of discovery, exploring new ideas and painting techniques. "This is how we maintain a good level of art," he said.

His work fetures in international collections, including at the Barjeel Foundation in Sharjah. Several of his artworks have been acquired by the Bahrain Museum, while entire collections have been bought by the Four Seasons in Bahrain and London, as well as several other five-star hotels across the region.

عمر الراشد

عمر الرشيد هو واحد من الفنانين المعاصرين المعروفين في البحرين، وأعماله، تعكس الألوان الرائعة، والأنسجة المستوحاة من تراث وتاريخ وتقاليد وطنه.

فعلى سبيل المثال، فالخيول من المظاهر المتكررة في أعماله الفنية، فالحصان رمز ثقافي من شبه الجزيرة العربية وللحياة البدوية؛ وظهرت في كثير من الأعمال الفنية على مر التاريخ، وتضم لوحات عمر الرشيد مزجا بين الألوان بطريقة تذكرنا بالكولاج، وفي معرضه الأخير بعنوان "الفارس" الذي عقد في صالة الرواق للفنون، نجده يستكشف العلاقة بين الإنسان والحصان، الموضوعات المتعلقة بالتعلق و الوفاء.

يقول عمر الرشيد: " كان الحصان دائما جزءا من ثقافتنا ولقد حاولت تقديمها بأسلوب الفن الحديث"، وفي سلسلة من لوحاته خصصها للاحتفاء بسلاسل الخيل البحرينية المتميزة، وأقمشة السروج الملونة، ويصف الحصان بأنه "واحد من أفضل أصدقاء البحرينيين القدامى الذين عاشوا في هذه الجزيرة."

وقد تأثرت أعماله الفنية بطفولته التي عاشها في منطقة "محرم" والحكايات الشعبية التي سمعها من والدته.

في أعمال أخرى، نجده يسعى لتصوير لحظات من الهدوء وسط تعاقب أحداث الحياة اليومية، فيصور لحظات على مائدة الإفطار وصلاة الوالدين، وتنبض أعماله بالشعور بالألفة والخير.

وكان أول دخوله إلى عالم الفن عندما كلف بإدارة المركز الثقافي في متحف البحرين الوطني منذ أكثر من ٢٠ عاما، ثم درس الفن في المدارس والجامعة، وبعد نضوجه بدأ ممارسته بتجريب أساليب متباينة، ساعيا لإيجاد سبيل لمزج التقاليد البحرينية مع الممارسة الفنية الحديثة.

وحاليا، لا يزال في رحلة سير واستكشاف أفكار وتقنيات حديثة للرسم الرسم. ووفق قوله "فإن هذا هو السبيل للوصول على مستوى راق من الفن". وتظهر أعماله في المجموعات الدولية، بما في ذلك مؤسسة بارجيل للفنون بالشارقة، ويقتني متحف البحرين العديد من أعماله الفنية، وقد اشترى فندق فور سيزونز في البحرين ولندن مجموعات كاملة من أعماله، وكذلك العديد من الفنادق الراقية الأخرى من فئة الخمس نجوم في جميع أنحاء المنطقة.

Untitled, 2015

Horse Collection

130 x 150 cm
(2 works)

Untitled, 2014

Mixed media on
paper
55 x 70 cm

Untitled, 2016

*Breakfast
Collection*

*150 x 150 cm
(2 works)*

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

Untitled, 2016

*Breakfast
Collection*

*150 x 150 cm
(2 works)*

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

MAYASA
AL SOWAIDI

Maysa Al Sowaidi is a painter who is not afraid to experiment with diverse forms of visual artistic expression. Her earlier works mostly include figurative works on canvas in oil or acrylics, and have varied in style from expressionist to pointillist. In a new project titled Art of Tea, Al Sowaidi completed a series of collage works for which she re-purposed thousands of used teabags collected from restaurants and hotels. The colours of tea – black, white, green and red – comprise the palette of this project.

The idea for Art of Tea came to Al Sowaidi during Food is Culture, an event staged by Bahrain's Culture Ministry. At the event, Al Sowaidi was paired with an Italian chef, and the artist proposed using tea for their project -- both as an art material, and as a cooking ingredient. While Al Sowaidi worked with the colours created by the tea stains, her partner prepared white tea spritzers and Earl Grey-marinated chicken.

Further pushing the boundaries of painting, Al Sowaidi has experimented with incorporating writing on canvas. In one series, titled Inner Gestures, she brought poems on the essence of colour onto the canvas.

Al Sowaidi is an ambitious and courageous self-taught artist. Her career and passion for art are not always aligned, but she maintains that art is an essential component of her daily life. She holds a Bachelor's degree in Mathematics and a Post Graduate Diploma in Business Administration, and is now pursuing a PhD in Social Sciences with a focus on emotional intelligence at the University of Grenoble. She currently works at the Central Bank of Bahrain.

"In maths, everything should be balanced, it should be clear; in art I feel more free. It has opened doors for me, it's my way to relax," Al Sowaidi says. "Do I need a degree to be an artist, to be called a professional? I am already an artist, working in art, loving art. Art is part of my daily life, except I don't have a degree in it." To further her art skills, Al Sowaidi has participated in various painting workshops. For two years, she enrolled in a workshop with painter Omar Al Rashid, titled "Landscape," together with Marwa Al Khalifa. The workshop culminated in an exhibition at Bahrain Across Borders.

Her recent works include more and more geometric patterns reminiscent of Islamic art. Since there was a strong kinship between Islamic art and mathematics and geometry, it is perhaps unsurprising to find a skilled mathematics graduate exploring abstract art.

Several works from Al Sowaidi's Art of Tea series have since been acquired, two by a private collector, and one by an art gallery in Dubai. She is preparing for a new show in Dubai later in the year.

مياسة السويدي

ميساء السويدي رسامة لا تخشى تجربة مختلف أشكال التعبير الفني البصري. تتضمن أعمالها الأولى أعمالاً تصويرية على قماش الكانفاس مستخدمة الزيت أو الأكريليك، وتتباين أساليبها بين التعبيرية و التنقيطية، وفي مشروع جديد بعنوان "فن الشاي"، تقدم ميساء السويدي سلسلة من أعمال الكولاج استخدمت فيها الآلاف من أكياس الشاي المستخدمة التي تم جمعها من المطاعم والفنادق، حيث تتكون لوحة المشروع من ألوان الشاي - الأسود والأبيض والأخضر والأحمر.

وقد جاءت فكرة "فن الشاي" خلال حضورها فاعلية " الغذاء هو الثقافة" وهي حدث نظمته وزارة الثقافة في مملكة البحرين. وأثناء هذا الحدث، التقت ميساء السويدي مع طاه إيطالي، فاقترحت استخدام الشاي كمادة فنية لمشروعها وكأحد مكونات الطهي، وبينما كانت ميساء السويدي تستخدم الألوان الناتجة عن بقع الشاي، كان الطاهي شريكها يعد مشروب الشاي الأبيض والدجاج المتبل بالشاي الرمادي.

ولللخروج من أطر الرسم وحدوده، كان لها تجربة في الكتابة على قماش الكانفاس ، وفي واحدة من سلاسل أعمالها تحت عنوان " إيماءات داخلية" أبدعت في رسم قصائد ملونة على قماش الكانفاس .

ميساء السويدي فنانة طموحة وعصامية شجاعة تولت تعليم نفسها بنفسها، ولم تقتنر مهنتها بحبها للفن، إلا أنها كانت ترى الفن عنصراً أساسياً في حياتها اليومية، فهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الرياضيات ودبلوم الدراسات العليا في إدارة الأعمال، وآلآن تستكمل متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية في مجال الذكاء العاطفي في جامعة غرونوبل. وتعمل حالياً في مصرف البحرين المركزي.

وحسب قولها فإنه "في الرياضيات، يجب أن يكون كل شيء متوازناً، وأن يكون واضحاً.. أما في الفن فأنا أشعر بحرية أكبر، ويفتح لي أبواباً رحبة وهو طريقي للاسترخاء"، "فهل أحتاج إلى درجة علمية كي أكون فنانة، أو كي أوصف بأنني محترفة؟ أنا فنانة بالفعل ، وأعمل بالفن، وأحب الفن. والفن جزء من حياتي اليومية، إلا أنني ليس لدي درجة علمية فيه".

وسعى منها لتقوية مهاراتها الفنية، فقد شاركت في عدة ورش عمل للرسم، وانتظمت في ورشة عمل لمدة عامين مع الفنان عمر الراشد، بعنوان "المشهد"، جنباً إلى جنب مع مروة آل خليفة. وتوجت ورشة العمل بمعرض البحرين عبر الحدود.

وتشمل أعمالها الكثير من الأنماط الهندسية التي تذكرنا بالفن الإسلامي، وحيث أن هناك علاقة قوية بين الفن الإسلامي والرياضيات والهندسة، وربما يكون غريباً أن تجد دارساً متفوقاً للرياضيات يسعى إلى استكشاف الفن التجريدي.

ومنذ ذلك الحين اكتسبت العديد من أعمالها ضمن سلسلة "فن الشاي" شهرة واسعة، وتعرض لوحتين من لوحاتها في صالة خاصة ولوحة أخرى في معرض فني في دبي. وتستعد حالياً لمعرضها الجديد في دبي في وقت لاحق من هذا العام.

Untitled, 2016

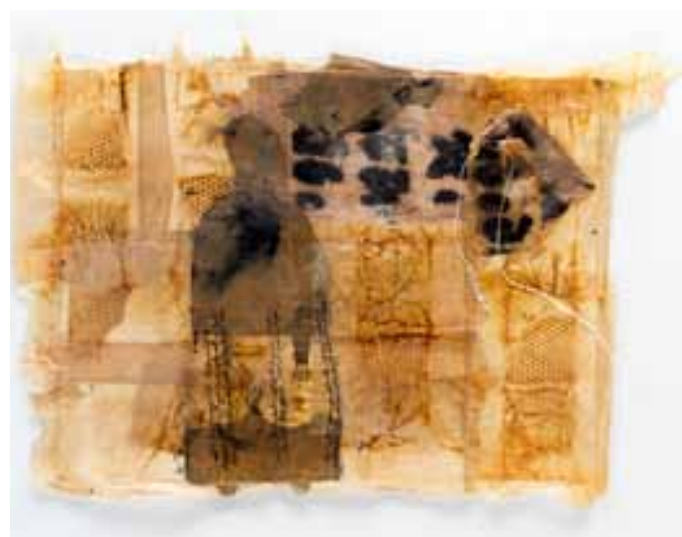
*Art Of Tea
Series*

*Collage with tea
bags on canvas*

*180 x 150 cm
With black
frame*

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

Untitled, 2016

*Art Of Tea
Series*

*Collage with tea
bags on paper*

*Each 37 cm x 44
cm With frame*

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

Untitled, 2016

Art Of Tea
Series

Collage with tea
bags on paper

Each 37 cm x 44
cm With frame

Untitled, 2014

Mixed media on
paper
55 x 70 cm

A large, stylized number '21' in a light gray color serves as a background for the entire page. The number is composed of thick, rounded strokes. The '2' has two small white rectangular cutouts near its top. The '1' is a simple vertical stroke with a small white rectangular cutout near its base.

ARTISTS TO WATCH

AMINA
AL ABBASI

Amina Al Abbasi is a rising painter who is striving to strike a balance between contemporary art practice and Bahraini culture. "Painting has always been a significant part of my life and my expression," she said. The artist kick started a career in banking and finance before she decided to share her artwork with the world. "Three years into my banking career, I decided to showcase my work at local exhibitions, and I was surprised how people reacted to my work," she said.

She is now the owner and artist-in-residence at Amina Gallery, located in Seef Mall in Bahrain. She has exhibited her work in ArtBahrain 2015 and has shown work in Harrods, London as well as at the Souq Waqif Art Center in Doha, Qatar.

Her most recent works such as Rebirth and Rebirth ii include compelling abstract pieces inspired by ultrasound images. In those pieces, she used mixed media and gold leaf. "The colours are inspired by ultrasound images of a woman's womb," Al Abbasi explains. The artworks are underlined by a sense of renewal. "It's about second chances in life," she said.

Al Abbasi has worked among various other artists on "Caravans of Peace," a project led by Bahrain's Ministry of Development and Human Rights that strives to paint life-size camel statues and showcase them as public landmarks in Bahrain. In addition to creating and exhibiting visual art, Al Abbasi's furniture designs and fashion accessories have sold at department stores throughout the Gulf.

After running her own gallery and business, Al Abbasi was listed as a finalist for the Bahrain Entrepreneur of the Year award in 2015. In addition, she is a motivational speaker for young entrepreneurs.

أمين العباسي

Rebirth, 2016

*Mixed Media
and Gold Leaf*

130 x 90 cm

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

أمينة العباسي رسامة صاعدة تسعى إلى تحقيق التوازن بين ممارسة الفن المعاصر والثقافة البحرينية، وتتحدث عن تجربتها قائلة: "كان الرسم دائما جزءا كبيرا من حياتي ووسيلتي للتعبير"، وقد بدأت مسيرتها المهنية في مجال الخدمات المصرفية والمالية قبل ان تقرر تقديم أعمالها الفنية إلى العالم، فتستكمل قولها: "بعد ثلاث سنوات من مسيرتي المصرفية، قررت عرض أعمالتي في المعارض المحلية، وفوجئت برد فعل الناس تجاه أعمالتي".

وتملك لأن المالك معرضها الخاص تحت اسم "معرض أمينة" بمكان إقامتها التي تقع في مركز السيف التجاري في البحرين، وقدمت أعمالها في معرض فنون البحرين عام ٢٠١٥، وظهرت أعمالها أيضا في محلات هارودز في لندن وكذلك في مركز سوق الفن في الدوحة، بقطر.

وأحدثت أعمالها - مثل "ولادة جديدة"، و"ولادة جديدة ٢" يضم قطعا مجردة مستوحاة من صور الموجات فوق الصوتية، وفي القطع استخدمت وسائط مختلطة وأوراق الذهب، وتقول عن ذلك "استوحيت الألوان من صور الموجات فوق الصوتية لرحم المرأة"، وتركز أعمالها الفنية على مفهوم التجديد، فهي ترى أنها "عن الفرصة الثانية في الحياة".

عملت العباسي وسط مختلف الفنانين الآخرين ضمن "قوافل السلام"، وهو مشروع أطلقته وزارة التنمية وحقوق الإنسان في البحرين يسعى لعمل تماثيل ملونة بالحجم الطبيعي للإبل وعرضها كواحدة من المعالم العامة في البحرين.

وبالإضافة إلى تكوين وعرض الفنون البصرية، فإن تصميمات أمينة العباسي وتصاميمها للأثاث والأزياء والإكسسوارات تباع في المتاجر في جميع أنحاء منطقة الخليج.

بعد أن قدمت معرضها وعملها الخاص، تم إدراج اسمها كواحدة من أفضل رواد الأعمال في البحرين الحاصلين على جائزة العام ٢٠١٥. وبالإضافة إلى ذلك، فهي متحدثة ومحاضرة لرواد الأعمال الشباب.

Rebirth ii, 2016

*Mixed Media
and Gold Leaf*

130 x 90 cm

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

BAAB 2016

LULWA
AL KHALIFA

Lulwa Al-Khalifa's art, mostly abstracts painted in oil, is deeply connected to her personal experience in the world. "I paint what I feel and what I like," says Al-Khalifa. Born in Bahrain in 1968, she earned her BA in literature from Boston University. Despite being a self-taught artist with no formal art education, Al-Khalifa received preliminary training from her father, a former minister of education in Bahrain. "My father taught me how to sketch and how to perceive a still life subject and think about scale and shading," she says. She recalls that his professional documents were typically "riddled with sketches."

Al-Khalifa's father took her to visit many major museums in Europe, where she found prominent artists from whom to gain inspiration. The work of Spanish artist Salvador Dali left a particularly strong impression on her – but she says she does not need to walk into the Louvre to find inspiration.

"Everything inspires me, from Salvador Dali, to a song, to a bird on my balcony," she says. She even cites the influence that a guitar riff from an Aerosmith song has had on her practice. Her work has been showcased in art fairs in New York and Miami with Belgium's Vogelsang Gallery, and as part of ArtBahrain 2015.

Al-Khalifa describes her artwork as being "visceral and instinctual."

Her makeshift studio is a balcony overlooking the sea. The works in the series she's exhibiting this year, including Blue Narcissism and Blue Psychedelia, have been inspired by the colours of the water, the motion of the waves, as well as by the "beauty and hidden mysteries," and more literally, by the history of Bahrain's pearl fisheries.

"I don't complicate my process at all, I just stand in front of the canvas and paint," she says. "I like the raw energy that produces on the canvas. Each painting is a journey of discovery that starts from an inspiration. That inspiration could literally be anything. I don't question that inspiration, I just go with it. I have never feared a blank canvas because I view it as an exciting possibility and I look forward to the outcome."

لولوة آل خليفة

تغلب التجريدية على معظم النتاج الفني الذي أنتجته لولوة آل خليفة في لوحاتها المرسومة بالزيت، ويرتبط بعمق تجربتها الشخصية في العالم، فتقول: "أرسم ما أشعر به وما يعجبني".

ولدت لولوة آل خليفة في البحرين عام ١٩٦٨، وحصلت على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة بوسطن، وهي فنانة عصامية لم تتلق دراسة نظامية للفنون، وتلقت التدريب الأولي من والدها، وزير التعليم السابق في البحرين، وتحكي عن ذلك قائلة: "علمني والدي كيف أرسم، وكيف أنظر المكون الحي وأن أفكر في النطاق والتظليل"، متذكرة أن وثائقه المهنية كانت عادة "ملينة الرسومات".

وقد اصطحبها والدها لزيارة العديد من المتاحف الكبرى في أوروبا، حيث وجدت الفنانين البارزين والذين استوحت منهم أعمالها، وقد تركت أعمال الفنان الإسباني سلفادور دالي انطبعا قويا لديها - لكنها تقول إنها لا تحتاج إلى التجول في متحف اللوفر كي تجد الإلهام.

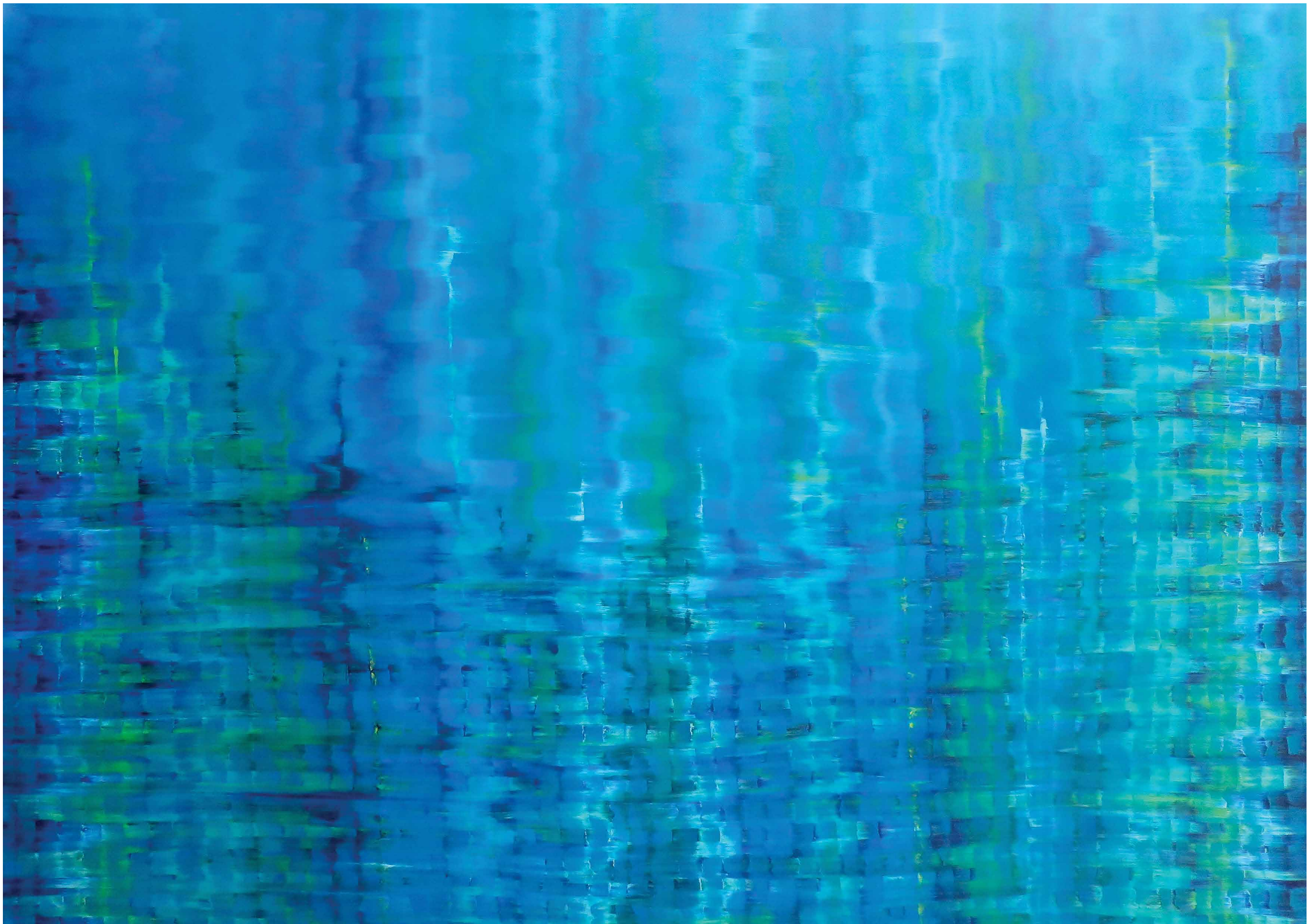
بل تقول: "كل شيء يلهمني، من سلفادور دالي، إلى الأغنية، حتى الطيور على شرفتي" وتحدثنا عن تأثير وقع عزف أوتار الغيتار في أغنية "إيروسميث" على أعمالها.

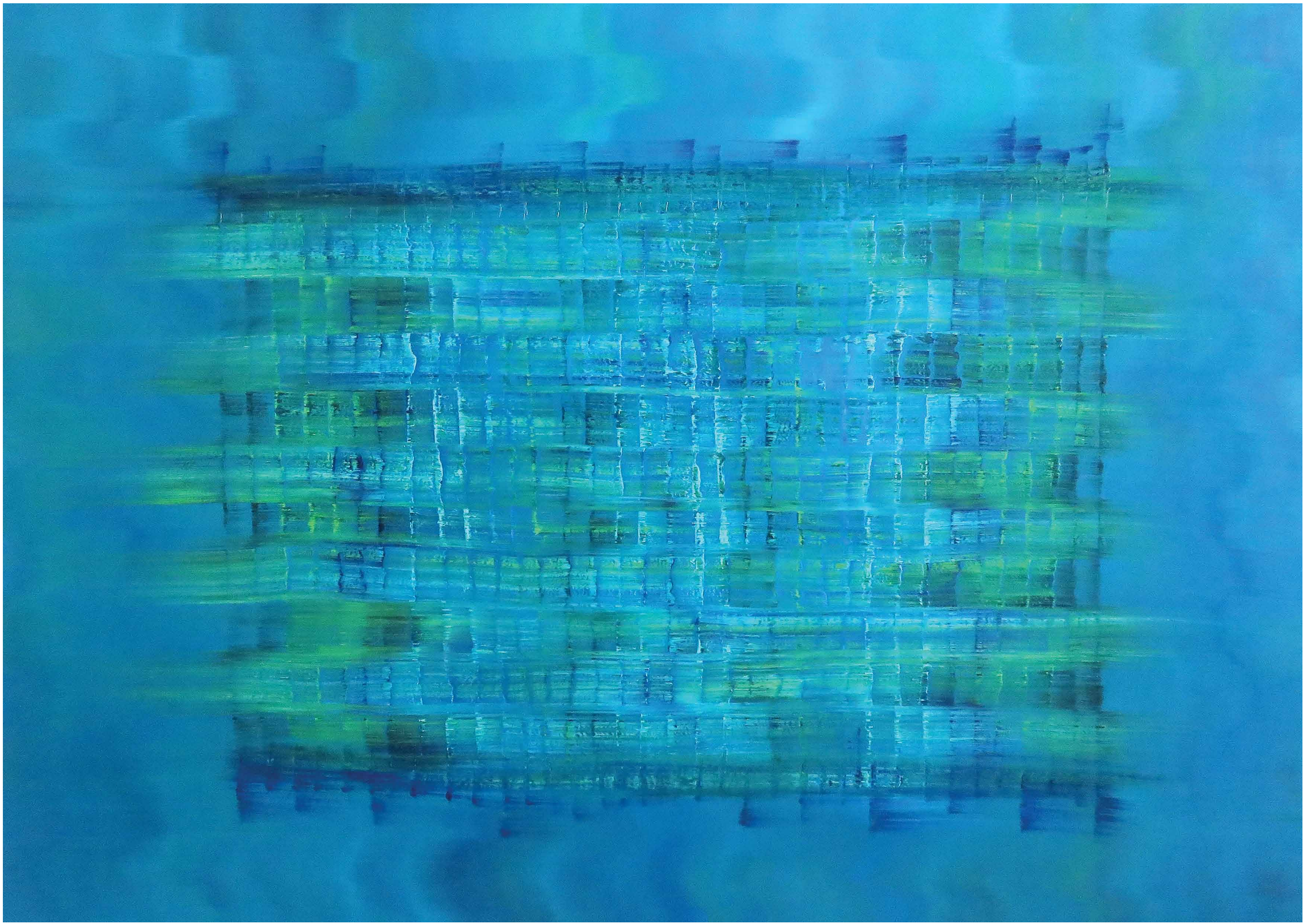
وقد عرضت أعمالها في معارض الفن في نيويورك وميامي وفي بلجيكا في معرض فوجلسانج، ومعرض فن البحرين ٢٠١٥.

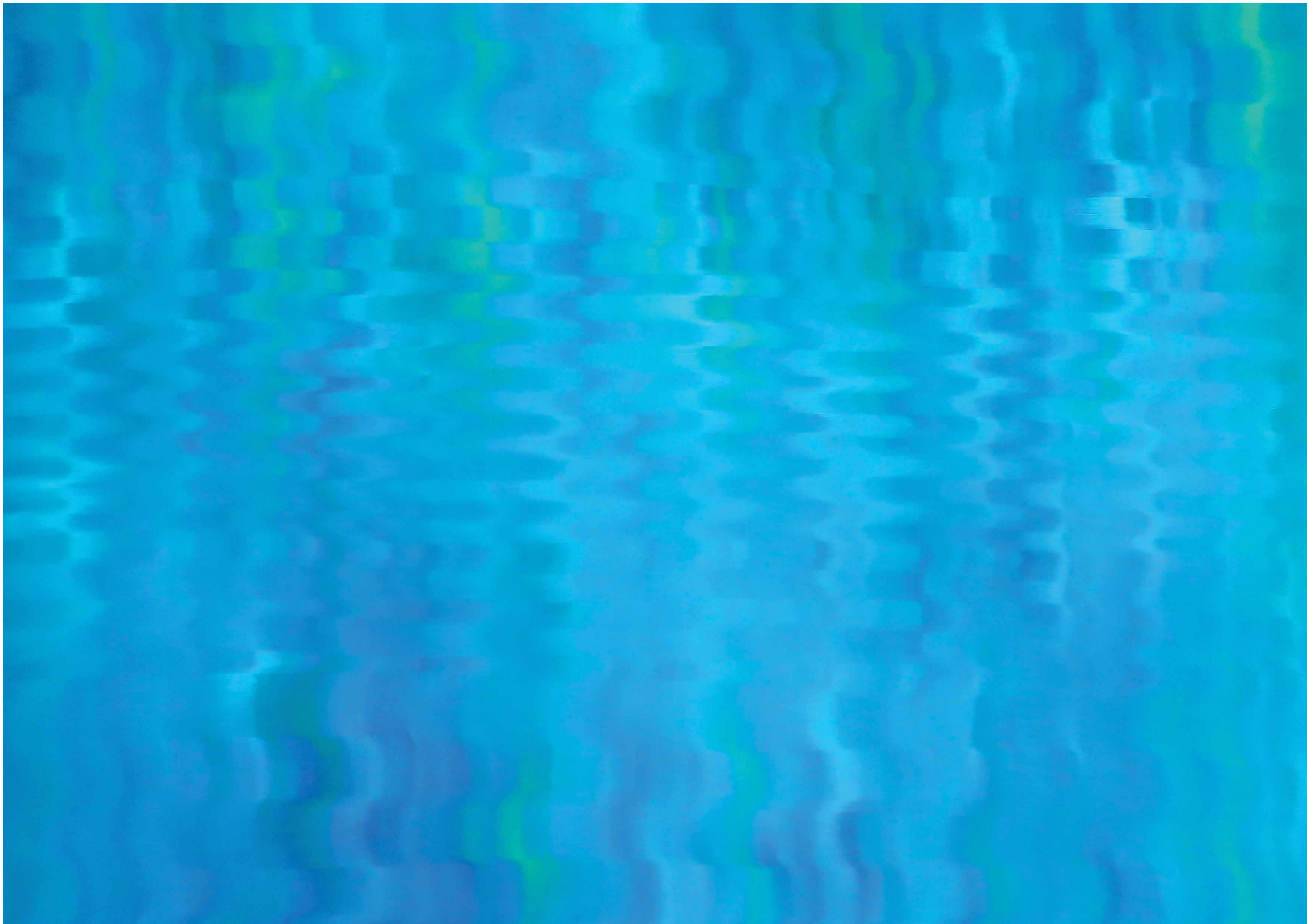
وتصف لولوة آل خليفة أعمالها الفنية بأنها "تضمينية وفطرية". لها استوديو مؤقت هو شرفة تطل على البحر، وتتضمن سلسلة أعمالها التي تعرضها هذا العام، على مجموعات "النجسية الزرقاء" و "التخدير الأزرق" وهي مستوحاة من ألوان الماء، وحركة الأمواج، وكذلك "الجمال والأسرار الخفية"، من خلال تاريخ مصائد اللؤلؤ في البحرين.

تقول عن تجربتها: "أنا لا أميل إلى تعقيد عمالي على الإطلاق، بل كل ما أقوم به هو أن أقف أمام القماش والألوان"، "أنا أحب الطاقة الخام التي تنبثق على القماش، فكل لوحة هي رحلة اكتشاف تبدأ بالإلهام، وهذا الإلهام يوجد في كل شيء، ولا أشك في حدوث هذا الإلهام، بل أجاريه، ولا أخشى قطعة القماش البيضاء، فعندما أشاهدها أستشعر الكثير من الاحتمالات الممكنة وأتخيل النتائج النهائية".

<i>Blue Haze, 2015</i>	<i>Blue Psychedelia, 2015</i>	<i>Blue Narcissism, 2015</i>
<i>Oil on canvas</i>	<i>Oil on canvas</i>	<i>Oil on canvas</i>
<i>120 x 150 cm</i>	<i>80 x 120 cm</i>	<i>80 x 120 cm</i>
<i>Untitled, 2014</i>	<i>Untitled, 2014</i>	<i>Untitled, 2014</i>
<i>Mixed media on paper</i>	<i>Mixed media on paper</i>	<i>Mixed media on paper</i>
<i>55 x 70 cm</i>	<i>55 x 70 cm</i>	<i>55 x 70 cm</i>

MARWA
AL KHALIFA

Marwa Al Khalifa is a multidisciplinary artist who works across mediums. She is well-versed in painting, but her practice includes experiments with light box installation and photographic imagery.

Al Khalifa has not had formal art training, but she has ambitiously expanded her practice over the years. She said that she had applied to an art college overseas, before succumbing to the “stereotype” and opting for a more conventional degree — in advertising and public relations. Al Khalifa has not forsaken art, though, quite the contrary. She has studied with painter Omar Al Rashid, for example. She also worked with renowned Lebanese photographer Camille Zakharia, who currently lives in Bahrain.

A mural by the artist, consisting of eighty light boxes, covers the curved reception wall of the Art Rotana Hotel on Bahrain’s Amwaj Island. In her Yellow & Blue series, Al Khalifa took photographs on her phone of leaves floating on a pool in her garden, and played with the shapes as if they were a puzzle, before printing them in recurring abstract patterns. The result is an image reminiscent of mosaic tile work from Iran or Morocco — or the clear California blues in David Hockney’s swimming pool images.

Al Khalifa has admired Hockney’s work at the Royal Academy London, and she has been specifically inspired by how the artist documented spring or summer, capturing fallen leaves or pathways in the snow. “When you are inspired by an artist, you carry it through your work,” she said. “You don’t usually see leaves in the autumn or the spring, it’s not common in Bahrain, and I just loved the contrasts of the yellow and blue. Blue in general surrounds us from the sky, to the water, so colour-wise, I associate it with Bahrain, with swimming and being around water.”

مروة آل خليفة

مروة آل خليفة فنانة متعددة التخصصات وتستخدم العديد من الوسائط، ولديها دراية ومعرفة عميقة بالرسم، إلا أن أعمالها وممارستها تتضمن تركيب تأثيرات صندوق الضوء والتصوير الفوتوغرافي.

لم تتلق مروة آل خليفة تدريباً فنياً نظامياً، لكنها وسعت ممارستها الطموحة بمرور الزمن، وعن ذلك تقول أنها تقدمت بطلب إلى كلية للفنون في الخارج، قبل أن تتخلى عن هذه "الصورة النمطية" لدراسة الفن وسعيها للحصول على درجة أخرى - في مجال الإعلان والعلاقات العامة-. وعلى الرغم من ذلك لم تتخلى مروة آل خليفة عن الفن، على العكس تماماً، فدرست مع الرسام عمر الراشد، على سبيل المثال. كما عملت مع المصور اللبناني الشهير كميل زكريا، الذي يعيش حالياً في البحرين.

ولها لوحة جدارية تتألف من ثمانين صندوق ضوء، تغطي الجدار المنحني لبهو فندق آرت روتانا في جزيرة أمواج بالبحرين.

وفي مجموعتها التي أسمتها "الأصفر والأزرق" تقدم لنا مروة آل خليفة مجموعة من الصور على هاتفها لأوراق نبات تطفو على بركة في حديقته، وتتلاعب بالأشكال كما لو كانت لغزاً محيراً، قبل طباعتها في أنماط مجردة متكررة، فتكون النتيجة صوراً تذكّرنا بأعمال الموزاييك في إيران أو المغرب - أو بشواطئ كاليفورنيا التي رسمها ديفيد هوكني في لوحاته بركة السباحة. وقد أعجبت مروة آل خليفة بأعمال هوكني في الأكاديمية الملكية، وتأثرت بطريقة توثيق الفنان للربيع أو الصيف، وصور أوراق الشجر المتساقطة أو الدروب التي يكسوها الجليد، وتقول عن هذا: "عندما تتأثر بفنان، فإنك تحمل هذا التأثير إلى أعمالك"، وتضيف قائلة: "إننا لا نرى عادة الأوراق في فصل الخريف أو الربيع، فهذا ليس شائعاً في البحرين، إلا أنني أحب التناقضات بين الأصفر والأزرق، فالأزرق يحيط بنا بشكل عام من السماء، إلى الماء، لذلك ومن وجهة نظر لونية فإنني أربط بينه والبحرين، من خلال السباحة والمياه المحيطة بها".

*Yellow & Blue
series 2015*

*Kodak Endura
metallic print*

*Plexiglass face
mounted on
aluminium
composite panel*

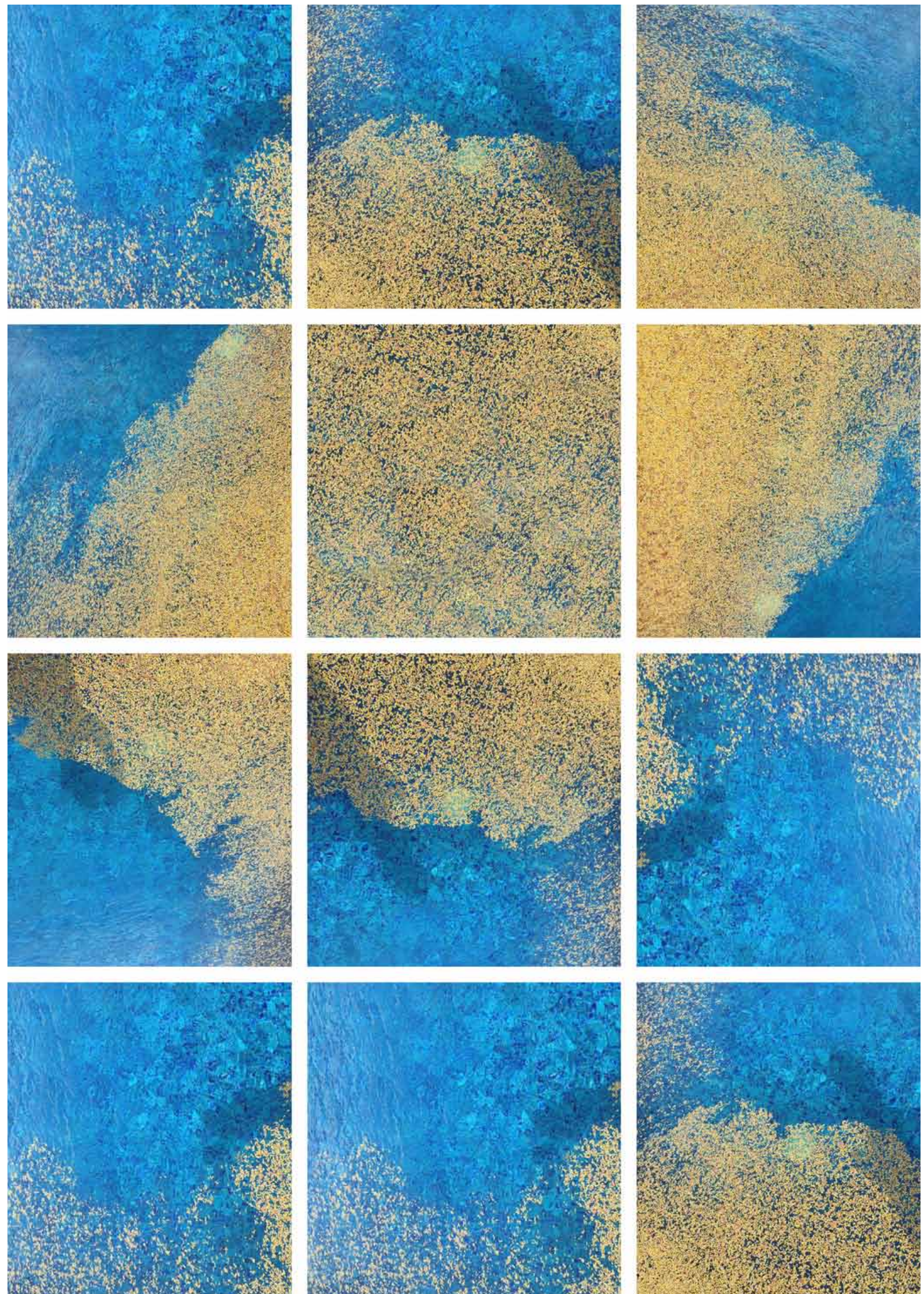
*Y&B (2x12) size
25.6 x 156.6 cm*

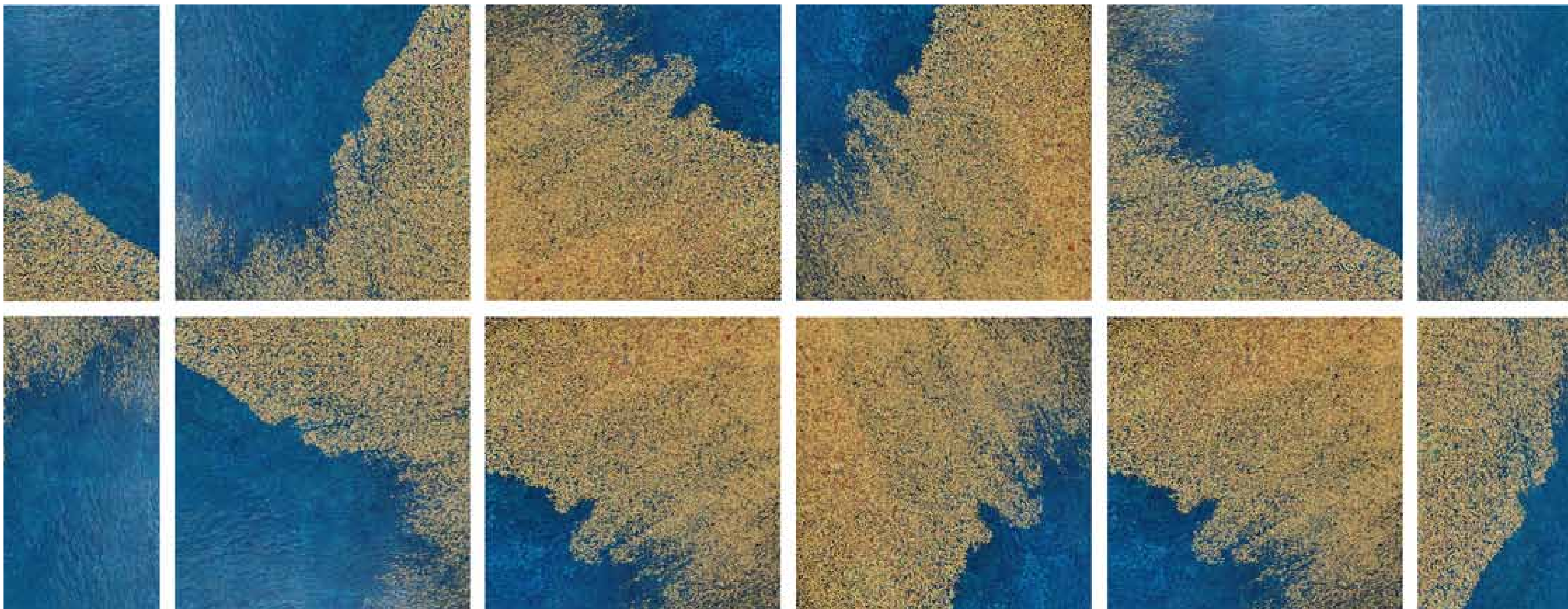
*Y&B (4x3) size
52.71 x 39.37 cm*

*Y&B (2x2 + 2x2)
size 26.04 x
26.04 + 26.04 +
26.04 cm*

Untitled, 2014

*Mixed media on
paper
55 x 70 cm*

*Yellow & Blue
series 2015*

*Kodak Endura
metallic print*

*Plexiglass face
mounted on
aluminium
composite panel*

*Y&B (4x3) size
52.71 x 39.37 cm*

*Y&B (2x2 +2x2)
size 26.04 x
26.04 + 26.04 +
26.04 cm*

Untitled, 2014

*Acrylic on
canvas*

150 x 150 cm

NOOF AHMAD
ALREFAEI

In her mixed media, sculptural artworks, Noof Ahmed Alrefaei makes references to old Bahrain, and particularly Muharraq, the historic former capital. For her furniture designs, Alrefaei repurposes materials and recycles objects, creating inventive structures. When she designed the furniture for the Bossy Kitchen restaurant in Riffa, Bahrain, she used old doors from the 1970s and recycled kitchen tools. She also created chandeliers from pots and chairs out of Coca Cola bottles. Her work recently appeared at the Katara Art Center in Doha, Qatar.

Alrefaei says Salvador Dali has been the strongest inspiration on her art career, “because he thinks out of the box and he didn’t stick to painting.”

Two of Alrefaei’s paintings have been featured in Art 4 Sight, a charity auction curated by the auction house Christie’s to raise money for Noor Dubai -- to combat preventable blindness on a global scale.

One key piece of Alrefaei’s, titled Bicycle Bench, is made up of recycled wood, an old-fashioned bicycle, and mixed media images of Muharraq – from its buildings to its road signs. The artist explains that this art piece strives to capture the identity of Muharraq as a place in which many artists have found a home. “As we all know, with technology everything changes, so my bicycle would take me through Muharraq -- old and modern,” said Alrefaei.

Alrefaei comes from a family of artists: her father is a professional artist and calligrapher, and her uncle is a prominent commercial photographer. The artist worked as a lawyer for five years before taking up a career as an artist. She had her first break in Bahrain’s first annual exhibition for female artists, back in 2011. Despite not having formal art training, Alrefaei is working across various media, and constantly experimenting with form. She believes that to stand out, an artist should try out new or different ideas.

“I’m seeing a lot of artists that are so great, doing well, and we are proud of them, but sometimes you can see only one line of art. They cannot step out of their own line. Sometimes we need to create new things, and new ideas, and we can use lots of different media to convey the exact idea. It’s not always about painting,” she says.

نوف أحمد الرفاعي

من خلال استخدام وسائط مختلطة وأعمالها النحتية تسعى نوف أحمد الرفاعي إلى استحضار البحرين القديمة، وبخاصة المحرق، العاصمة التاريخية السابقة.

وفي تصاميم الأثاث تعيد نوف الرفاعي استخدام المواد، وتقوم بإعادة تدوير المكونات لتنشئ هياكل مبتكرة، فعند قيامها بتصميم الأثاث لمطبخ مطعم بوسي في الرفاع بالبحرين، استخدمت الأبواب القديمة التي تعود إلى فترة السبعينات وأدوات المطبخ المعاد تدويرها، وصنعت قطع النجف والثريا من الألواني والكراسي من زجاجات الكوكاكولا، وعرضت أعمالها مؤخرًا في مركز كتارا للفنون في الدوحة، قطر.

وتقول نوف الرفاعي أن سلفادور دالي له أكبر التأثير في مسيرتها الفنية، "لأنه يرى خارج المعتاد ولا يتوقف عن الرسم".

وعرضت اثنتان من لوحاتها في معرض " الفن المرئي " وهو معرض خيرى برعاية بيت مزادات كريستيز لجمع أموال لنور دبي - لمكافحة العمى والوقاية منه على مستوى العالم.

وتتكون قطعها الفنية التي أسمتها " مقعد الدراجة " من الخشب المعاد تدويره، ودراجة القديمة، وصور نماذج مختلطة لمنطقة المحرق – بداية من مبانها حتى لافتات الطرق فيها- وتوضح أن هذه القطعة الفنية تسعى إلى إبراز هوية المحرق باعتبارها المكان الذي وجد العديد من الفنانين فيها ملجأ لهم.

تقول نوف الرفاعي: " كما نعلم جميعا، فإن كل شيء قد تغير بفعل التكنولوجيا، حتى دراجتي التي تأخذني عبر طرقات المحرق- القديم والحديث ". تنحدر نوف الرفاعي من عائلة تضم العديد من الفنانين، فوالدها فنان محترف وخطاط، وعمها مصور محترف بارز، وقد عملت الفنانة كمحامية لمدة خمس سنوات قبل أن تبدأ مهنتها الفنية، وكانت أول فرصة لها في أول معرض سنوي لفنانات البحرين في عام ٢٠١١. وعلى الرغم من عدم حصولها على تدريب فني نظامي، فإن نوف الرفاعي تعمل مستخدمة مواد مختلفة، وتجرب باستمرار قوالب متعددة، وترى أنه كي يتميز الفنان، فإن عليه أن يجرب أفكارا جديدة أو مختلفة.

وتقول: "أرى الكثير من الفنانين العظماء، يبلون بلاء حسنا، ونحن فخورون بهم، ولكن في بعض الأحيان يمكنك ان ترى خطأ واحد فقط من الفن، فهم لا يستطيعون الخروج من خطوطهم الخاصة، وأحيانا نحتاج لطرح أشياء جديدة، وأفكار جديدة، ويمكننا استخدام الكثير من الوسائط المختلفة للتعبير عن فكرة دقيقة، وليست دوما حول الرسم".

*Bicycle Bench,
2014*

*Length 299 cm
Width 45 cm
Height 50 cm*

