

Published as the official Bahraini contribution to the 55th International Art Exhibition – la Biennale di Venezia, 2013.

Issued by the Ministry of Culture, Kingdom of Bahrain.

Editing: Melissa Enders-Bhatia (English), Dr. Elie Flouty (Arabic) Translation: Morai Communications Design: Eman Ali

Printing and Binding: Studio Fasoli & Co Papers: Materica Clay, Freelife Vellum White, Materica Gesso, Symbol matt plus

Printed in Verona, Italy at 50,000 copies.

This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in other ways, and storage in data bases. For any kind of use, permission of the copyright owner must be obtained.

This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in other ways, and storage in data bases. For any kind of use, permission of the copyright owner must be obtained.

Copyright © Ministry of Culture, Kingdom of Bahrain and contributors for their texts.

For copyright of illustrations and photographs, see credits. Every reasonable attempt has been made to identify owners of copyright. Errors or omissions will be corrected in subsequent editions.

Project credits:

Ministry of Culture - Kingdom of Bahrain Mai bint Mohammed Al Khalifa – Commissioner Melissa Enders-Bhatia – Curator Eman Ali – Assistant curator Frances Stafford – Assistant curator Mariam Haji – Exhibiting artist Waheeda Malullah – Exhibiting artist Camille Zakharia – Exhibiting artist Georgina Pope – Assistant to Mariam Haji Somaya Abdulghani – Assistant to Camille Zakharia Abdulla Al Mahmood – Assistant to Camille Zakharia Ludovico Centis – Exhibition design Matteo Ghidoni – Exhibition design Michele Marchetti – Exhibition design Yoichi Iwamoto – Exhibition design assistant Tinawork – Lighting consultant Altofragile – Exhibition construction and installation

www.bahrainpavilion.bh bahrainpavilion@moc.gov.bh

In A World Of Your Own

Pavilion of the Kingdom of Bahrain at the 55th International Art Exhibition La Biennale di Venezia 1 June – 24 November 2013 O2 Commissioner 03

Mai Bint Mohammed Al Khalifa

This is our first participation at the Venice Art Biennale, albeit near a location that we have visited and inhabited twice before. The first time, we came with fishermen's huts and the story of disappearing coastlines, sharing a local cause we came back home with an international prize.

The second participation was through five screens superimposed on the Arsenale's windows, which overlay live transmission of Bahraini landscapes that had become infamous backgrounds in the media.

This time, and following two previous participations at the Architecture Biennale, we come to Venice to celebrate Art. Art has lived in Bahrain since its inhabitants were working with copper and stone, leaving us with traces of a sophisticated 5000 year-old civilization, the accumulation of expertise that has garnered a multitude of schools of thought, and the wealth of experience in the art field that confirmed Bahrain's presence on the arts scene at an early stage and that spread through paintbrushes the name of our state to the wider world. We participate this time through the experience of young artists, discovering their hidden worlds and giving them the opportunity of self-discovery. Through the art works presented by Mariam Haji, Camille Zakharia and Waheeda Mallulah, optimism comes out victorious, memories are surveyed, and our own private worlds succeed in offering an alternative to the realities of our current world. Our participation is a means of reasserting the importance of Art as a universal language through which we can reach the whole world.

04 Curator 05

Melissa Enders-Bhatia

The first-time participation at the Venice Art Biennale is a daunting prospect for any country. While other countries have participations at this venerated art institution dating back over a hundred years, one is just at the beginning. Domestic realities have to be negotiated and balanced with the expectations of an international art audience.

Having gained its independence from British rule in 1971, Bahrain is a relatively young nation. An art scene, while similarly young, is not just nascent, rather it has been developing for more than sixty years. The first Bahraini artists to seek art education abroad, ventured to Egypt, Syria and Iraq in the 1960s and later to France and the USA. Based on the work of these pioneers of an independent modern art movement in Bahrain, a growing number of contemporary artists has emerged, seeking to express themselves in newer media. Amongst these, Mariam Haji, Waheeda Malullah and Camille Zakharia have been chosen to represent Bahrain due to their artistic merit. In a context where there is as yet no tradition of breaking with tradition, each artist represents a kind of leadership in the search for innovation and self-questioning in their art practice, which is the foundation of a developing contemporary art scene.

The pavilion of the Kingdom of Bahrain presents the work of Mariam Haji, Waheeda Malullah and Camille Zakharia in a loose curatorial framework, tied together by the subjective exploration of culture and self that lies at the core of their art practices. With an emphasis on the importance of identity, the pavilion examines the expression of interiority and private meanings in these artists.

Mariam Haji's current artistic practice is represented in the exhibition by a drawing entitled 'The Victory.'

The last in an autobiographical series the artist has worked on over the last two years, 'The Victory' brings to a close a series in which the artist has explored personal and highly internalized conflicts relating to gender, spirituality and social norms and expectations. While Mariam Haji's compositions depict imaginary landscapes and encounters with animals, these settings are very real to the artist's experience and understanding of her world and surroundings. The artist uses art historical references as a departure for her own creations, questioning traditional modes of thinking and cultural stereotypes. This was also the case with the Muse series and 'Premonition.' 'The Victory'

is inspired compositionally by Henry Renault's 1868 painting of 'Automedon with the Horses of Archilles' (Museum of Fine Arts, Boston). Considering heroic victory in battle as an essentially male concept, the artist questions this idea as adopted by great warrior women and feminist heroines from both eastern and western traditions, including Shahnameh, Rabaa Al Adawiah, Sharat Al Durr and the likes of Joan of Arc of France, Queen Artemisia of Caria, Persia and the mythological Brunhilde, from the German Nibelungen legend. In a feminist framework, Mariam Haji rejects the notion that victory should imply the adoption of male constructs. The animals the artist has chosen to depict in her work have strongly personal symbolic meaning, representing the essence of Haji's conflicts, the other, the primal and unpredictable. In 'The Victory,' Mariam Haji has chosen to contrast the purebred nobility of Arabian horses with the humility of herself riding a donkey.

'A Villager's Day Out' is a series of photographs encapsulating the art practice of Waheeda Malullah. Reverberating with feelings of excitement and apprehension, the series chronicles a day's outing to the big city by a young girl from the villages in Bahrain. Whether exploring a local souq or engaging playfully with a painted mural, the artist's protagonist displays curiosity and a desire to connect with the world around her. Alternately, the images of the girl in the black abaya walking down a large cement pipe and standing awestruck in front of a skyline under construction reveal a sense of isolation and estrangement. This inherent duality is characteristic of much of Malullah's work.

Playful exploration is the hallmark of Malullah's art practice. However, through a careful staging of her photographic compositions, the artist explores deeper issues regarding the role of women, dress and religion in her more traditional community. Many of her projects are set in the private location of the home or studio, where issues relating to dress are explored. Alternatively, the artist places herself directly in settings that are traditionally the domain of men, such as in her project 'Stopped Ball!' (2003). Through a careful use of

06

the formal elements of shape, color and light, the artist transforms the traditional dress of women, the figure-covering abaya, into a canvas for human creativity. In the photographic series 'My Face' (2009), Malullah literally projects images of her face onto two women clad in colorful clothes. 'Red and White' (2011) sees the artist use a figure clad in white as a canvas of her stopmotion series presenting the development of a fetus inside the human body.

The camera has been a constant companion in Camille Zakharia's nomadic life, taking him from his native Lebanon to the US, Greece, Turkey, Canada and finally Bahrain, where he has spent close to twenty years. The act of documenting this journey and his surroundings in the form of family, friends, the people he encountered and the architecture and landscapes he saw is central to Zakharia's work. While his photography practice represents the act of recording and documentation, it is in his collage practice that the artist addresses questions relating to belonging, identity and memory. Qualities of fragmentation, contradiction and multiplicity are inherent in the medium of collage and as such it is ideally suited to convey Zakharia's experience of dislocation and resulting hybrid identity. Elements of chance and lack of control over one's destiny feature strongly in the artist's work. The issue of belonging is present throughout his oeuvre, including the project 'Assembling Places' (1996) and 'Elusive Homelands' (1999/2000), a series of individual and family portraits of Arab immigrants in Canada.

Camille Zakharia's art practice is represented in this exhibition by a photo collage titled 'c/o.'

The title itself references the lack of a defined and constant address and home, the act of just passing through and the lack of belonging. Through hundreds of small individual tableaus, Zakharia re-experiences and reconfigures the photographs he took over the course of a life-time. However, unlike in his work 'Cultivate Your Garden' (1998) in which the artist reconfigures his most cherished memories of people and places into

'Mariam Haji, Waheeda Malullah and Camille Zakharia reflect very different personal experiences and contexts in a country characterized by rapid modernization, urbanization and resulting intensifying social and economic heterogeneity.'

a frieze-like composition, in 'c/o' these memories are presented in a fragmented and random manner. It is a comment on the nature of memories, which occur randomly and disjointedly and become increasingly faint over time.

Mariam Haji, Waheeda Malullah and Camille Zakharia reflect very different personal experiences and contexts in a country characterized by rapid modernization, urbanization and resulting intensifying social and economic heterogeneity. Self-taught Malullah, internationally educated Haji, and nomadic Zakharia are indicative of the varied and complex experiences of being an artist in Bahrain. For Mariam Haji, who studied abroad and is currently based in Berlin, a personal conflict is evident in much of her work, and this relates to gender and social expectations as well as spirituality. By contrast, Waheeda Malullah explores her immediate environment with less of a self-conflicted and critical distance. Through her often deliberately playful approach, her work explores the context of a more traditional environment. Having spent close to twenty years in Bahrain, Camille Zakharia represents the nomadic and hybrid element in the local art scene, which is characteristic of many Arab countries, where emigration is a constant and individuals often move between and are at home in multiple countries.

Mariam Haji

Mariam Haji is an artist working in multiple media, ranging from video to installation and performance. Her recent focus has been on drawing and painting. Born in 1985 in Bahrain, the artist currently resides in Berlin. She gained a Diploma in Art and Design at Dundee College, Scotland and later completed a Bachelor in Fine Arts (Drawing), at the Royal Melbourne Institute of Technology in Australia.

Mariam Haji's work has been exhibited widely, including in Bahrain at the Bin Matar House (Premonition, 2012), The Bahrain National Museum (The Muse series, 2011), Al Bareh Gallery (Army of Mariam, Spring of Culture Festival 2009) and Al Riwaq Art Space (various group exhibitions, 2009-2011), and in Melbourne, Australia at the First Site Gallery (The Unlovely, 2008), the Guildford Lane Gallery (4 Flights, 2008), and the Blind Side Gallery (Humming a New Dysphoria, 2008).

Haji's performance art projects include Nafas, at the Takt Artist Residency (TamTam8 Gallery, Berlin, Germany, 2011), Human Waste Placenta Infinity (Budaiya Beach, Fort Museum, Bahrain, 2010), the Cuboid Collective (Elham Arts Festival, Bahrain National Museum, Bahrain, 2009), Metasenta Projects (Tashkeel Arts, Dubai, 2009) and Corpus Couture (Spin Cycle Festival, Melbourne, Australia, 2006)

In January 2012, Mariam Haji won the first prize, the Al Dana Prize, at Bahrain's 38th Annual Fine Arts exhibition.

Artwork

The Victory The Victory (2013). Charcoal, graphite, pastel, pigment and varnish on paper, 800x270cm. Image courtesy Georgina Pope. The Victory (2013). Charcoal, graphite, pastel, pigment and varnish on paper, 800x270cm. Image courtesy Georgina Pope.

أعمال فنية

مريم حاجي فنانة تعمل في أوساط متعددة بدءاً من الأفلام المصورة وحتى التركيب والأداء، ولكن ينصب تركيزها مؤخراً على الرسم. ولدت مريم في البحرين عام ١٩٨٥، وتقيم الآن في برلين. وقد حصلت على دبلومة في الفن والتصميم من كلية دندي في إسكتلاندا، وحصلت في وقت لاحق على شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة (الرسم) من معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا في أستراليا.

عرضت أعمال مريم حاجي على نطاق واسع وشمل ذلك بيت بن مطر في البحرين (الحس الداخلي، ٢٠١٢)، متحف البحرين الوطني (سلسلة الإلهام، ٢٠١١)، معرض البارح (جيش مريم، مهرجان ربيع الثقافة لعام ٢٠٠٩) وساحة الرواق الفنية (مجموعة معارض متنوعة، ٢٠٠٩ – ٢٠١١)، وفي ملبورن بأستراليا في معرض فيرست سايت (القبيح، ٨٠٠١)، معرض غيلدفورد لين (أربع رحلات جوية، المشرف بيتر ويستوود، ٨٠٠١)، ومعرض بلايند سايد (ترنيمة قلق جديدة، المشرف دونجا رامديك، ٨٠٠١).

تشمل مشاريع حاجي الأدائية الفنية العمل نفاس في دار تاكت للفنون (معرض تام تام\)، برلين، ألمانيا، ٢٠١١)، مشيمة النفايات البشرية اللانهائية (شاطىء البديع، متحف قلعة البحرين، البحرين، البحرين، البحرين، الجماعة المربعة (مهرجان إلهام الفني، متحف البحرين الوطني، البحرين، ٩٠٠٦)، مشاريع متاسنتا (المشرف د. أيرين باربيريس ومركز تشكيل للفنون، دبي، ٩٠٠٦) وتصميم كورباس (المشرف إيلين روز بينسون، مهرجان سبين سايكل، ملبورن، أستراليا، ٢٠٠٦).

في يناير عام ٢.١٢، فازت مريم حاجي بجائزة الدانا - الجائزة الأولى - في معرض البحرين السنوى الثامن والثلاثين للفنون التشكيلية.

مريـم حاجـي

Waheeda Malullah

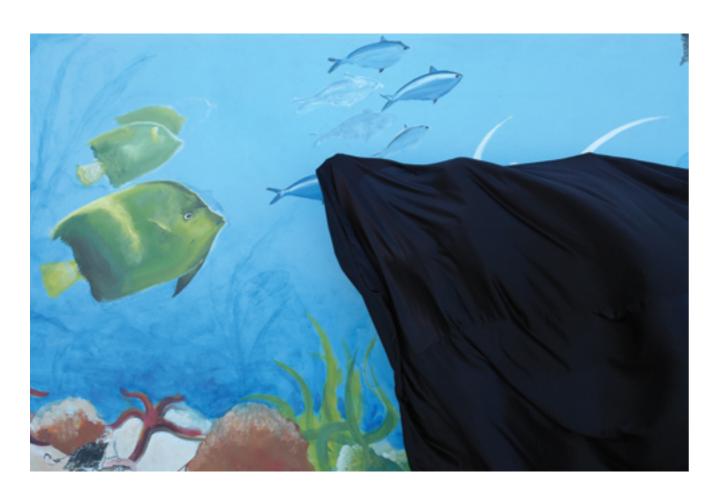
Waheeda Malullah is a visual artist who works in multiple media with a focus on photography and video. Born in 1978, Waheeda lives and works in Bahrain. She holds a degree in Graphic Design from the Regional Institute for Advertising and Marketing, Bahrain.

Malullah's work has been exhibited extensively both regionally and internationally. In Bahrain, she has been exhibited at Al Riwaq Art Space. In addition she participated in Light from the Middle East: New Photography (Victoria and Albert Museum, London, UK, 2012-13), 25 Years of Arab Creativity (Institut du monde arabe, Paris, France, 2012-13), MinD/Body (Dubai Community Theatre & Arts Centre, Abu Dhabi, UAE, 2013), Woman on the Verge (Empty Quarter Gallery, Dubai, UAE, 2012), Somehow, somewhat in the middle of things (Liefhertje en De Grote Witte Reus, Den Haag, Holland, 2012), The Cinéma du Réel festival (Centre Pompidou, Paris, France, 2012), the Sharjah Biennal 2009, and the 11th International Cairo Biennale (2008-9).

Waheeda Malullah participated in residencies at the Townhouse Gallery (Cairo, Egypt, 2005) and the Delfina Foundation (London, UK, 2008-9). In January 2013, Malullah won the first prize, the Al Dana Prize, at Bahrain's 39th Annual Fine Arts exhibition. Waheeda Malullah's works can be found in the collections of the Institut du monde arabe and the British Museum.

Artwork

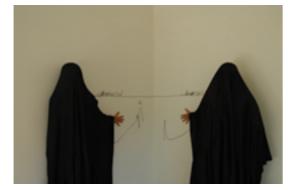

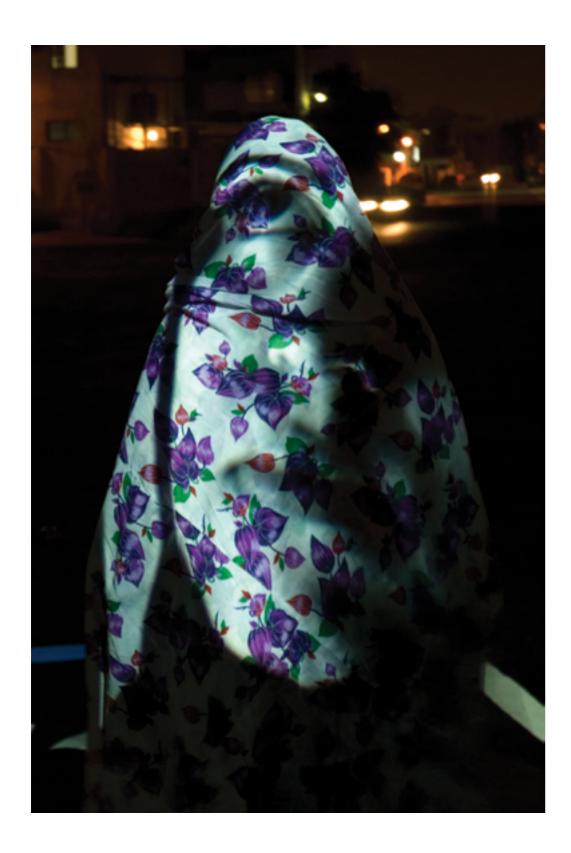

«في البيت» (۲.۰۸). من تصوير الفنان. « « فل البيت» (۲.۰۸). من تصوير الفنان.

«وجهي» (۲.۰۹). من تصوير الفنان. «وجهي» (۲.۰۹)

أعمال فنية

وحيدة مال الله فنانة بصرية تعمل في وسائط متعددة مع التركيز على التصوير والأفلام المصورة. ولدت وحيدة مال الله في عام ١٩٧٨ وهي تعيش وتعمل في البحرين. حصلت وحيدة على شهادة في تصميم الجرافيك من المعهد الإقليمي للدعاية والتسويق في البحرين.

تعرض أعمال مال الله على نطاق واسع سواء محلياً أو عالمياً. في البحرين عرضت أعمالها في ساحة الرواق الفنية.

إضافة لذلك شاركت في معرض ضوء من الشرق الأوسط: تصوير حديث (متحف فيكتوريا وألبرت، لندن، المملكة المتحدة، ٢٠١٢- ٢٠١٣، ٥٦ عاماً من الإبداعية العربية (معهد العالم العربي، باريس، فرنسا، ٢٠١٢ – ٢٠١٣)، الذهن/الجسد (مركز دبي للمسرح القومي والفنون، الإمارات العربية المتحدة، ٢٠١٣)، امرأة على الحافة (معرض الحي الخالي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ٢٠١٢)، بطريقة ما وإلى حد ما في خضم الأمور (لايفهرتجي إن دي غروتي ويت ريوس، لدهاي، هولاندا، ٢٠١٢)، مهرجان سينما الواقع (مركز بومبيدو، باريس، فرنسا، ٢٠١٢)، بينالي الشارقة ٢٠٠٩ وبينالي القاهرة الدولي الدار ٢٠٠١).

شاركت وحيدة مال الله في تاون هاوس جاليري (القاهرة، مصر، ٢٠٠٥) ومؤسسة ديلفينا (لندن، المملكة المتحدة، ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩). في يناير عام ٢٠٠٣، نالت مال الله الجائزة الأولى، جائزة الدانا، في معرض البحرين السنوي التاسع والثلاثين للفنون التشكيلية. يمكن مشاهدة أعمال وحيدة مال الله في مجموعة معهد العالم العربي والمتحف البريطاني.

وحيدة مال الله

Camille Zakharia

Camille Zakharia is a documentary photographer and collage artist. Born in 1962 in Tripoli, Lebanon, the artist has lived in Bahrain for close to twenty years. He holds a Bachelor degree in Fine Arts from Nova Scotia College of Art and Design, Halifax, Canada.

Zakharia has lectured and led numerous workshops on both documentary photography and photocollage practices. His work has been exhibited extensively, including at AlieNation (Barjeel Art Foundation, Sharjah UAE,2012), Photoquai (Musée du Quai Branly, Paris, 2011), Freedom (Chobi Mela V, Dhaka, Bangladesh, 2009), My Father's House: The Architecture of Cultural Heritage (British Council touring exhibition, 2009-10), Jameel Prize 2009 (V&A touring exhibition, 2009-2010), Sharjah Biennal 8 (2007), The Lands Within Me: Expressions by Canadian Artists of Arab Origin (Canadian Museum of Civilisation, Ottawa, 2001-2003). His project, Coastal Promenade was the photographic essay for the Reclaim project that won the Golden Lion Award at the Venice Biennale of Architecture in 2010 for the Kingdom of Bahrain.

Camille Zakharia's works can be found in the collections of the Victoria & Albert Museum, London, the Canadian Museum of Civilization (Hull Quebec, Canada), the Musée Suisse de l'Appareil Photographique (Vevey Switzerland), the Wichita Center for the Arts (Wichita Kansas, USA), the National Museum of Bahrain (Manama Bahrain), the Qatar Museum Authority (Doha, Qatar) and the Barjeel Art Foundation (Sharjah, UAE).

Artwork

c/o

c/o (2013). Photocollage on paper. 584x152cm. Image courtesy Saji Antony.

سي/أو

سي/أو (٢.١٣). قصاصات صور ملصقة على ورق، ١٥٢×٥٨٤ سم. الصورة مقدمة من ساجي أنتوني.

Cultivate Your Garden, detail (1998). Photocollage on paper, 533 x 102cm. Image courtesy of the artist.

أعمال فنية

كميل زكريا مصور وثائقي وفنان كولاج. ولد زكريا في طرابلس بلبنان عام 197 وعاش في البحرين قرابة ٢٠ عاماً. وقد حصل على شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة نوفا سكوشا للفنون والتصميم في مقاطعة هاليفاكس بكندا.

قام زكريا بتدريس العديد من ورش العمل المعنية بأعمال التصوير الوثائقي وقصاصات الصور الملصقة. كذلك تعرض أعماله بنحو موسع وتشمل معرض الأمة في مؤسسة بارجيل للفنون والشارقة بالإمارات العربية المتحدة (٢٠١٢)، رصيف الصور في متحف كيه برانلي بباريس (٢٠١١)، معرض الحرية في الدورة الخامسة لمهرجان شوبي ميلا في دكا (٢٠٠٩)، منزل أبي: عمارة التراث الثقافي في معرض المركز البريطاني المتنقل (٢٠٠٩ – منزل أبي: عمارة التراث الثقافي في معرض فيكتوريا وألبرت المتنقل (٢٠٠٩ – ١٠٠١)، بينالي الشارقة الثامن (٧٠٠١)، البلاد الكامنة داخلي: تعبيرات الفنانين الكنديين من ذوي الأصل العربي، متحف الحضارة الكندي في أوتاوا (١٠٠١ – ٣٠٠٠). مشروعه الذي يحمل اسم النزهة الساحلية كان المقال التصويري لمشروع الاسترجاع الذي نالت عنه مملكة البحرين جائزة الأسد الذهبي في بينالى العمارة بالبندقية عام ٢٠٠٠.

تعرض أعمال كميل زكريا في مجموعة متحف فيكتوريا وألبرت بلندن، ومتحف الحضارة الكندي بمقاطعة هول في كيبك بكندا، والمتحف السويسري لآلة التصوير في فيفاي بسويسرا، ومركز ويجيتا للفنون الذي يقع في ويجيتا بولاية كنساس الأمريكية، ومتحف البحرين الوطني في المنامة بالبحرين، وهيئة متاحف قطر (الدوحة، قطر) ومؤسسة بارجيل للفنون (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).

کمیل زکریا

هذا الكتيب نشر من ضمن مشاركة البحرين الرسمية في معرض الفنون الدولي الـ٥٥ – بينالي البندقية، ٢٠١٣.

إصدار من وزارة الثقافة، مملكة البحرين.

تحرير: ميليسا إندرز بهاتيا (الإنجليزية)، د. إيلي فلوطي (العربية) ترجمة: موبراي كومينكيشنز تصميم جرافيك: إيمان علي طباعة وتجليد: Studio Fasoli & Co الدوراق: Materica Clay, Freelife Vellum Whites Materica Gesso, Symbol matt plus

طبع في فيرونا، إيطاليا، بعدد ٥٠ ألف نسخة.

هذا العمل يخضع لحقوق التأليف والنشر. جميع الحقوق محفوظة، يشمل ذلك المحتوى ككل، وبالأخص حقوق الترجمة وإعادة الطباعة وإعادة استخدام الرسوم والسرد والإذاعة وإعادة الإنتاج على ميكروفيلم، أو بأي طرق أخرى، والتخزين في قواعد بيانات. يراعى الحصول على تصريح من مالك حقوق النشر والتأليف، أياً كان نوع الاستخدام.

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الثقافة، مملكة البحرين والمساهمين بنصوصهم.

للاطلاع على حقوق التأليف والنشر الخاصة بالرسوم والصور، أنظر إلى قائمة المشاركين. اتخذت كافة الجهود الممكنة لتحديد ملاك حقوق التأليف والنشر. سيتم تصحيح أي أخطاء أوالإغفال في نسخ لاحقة.

قائمة المشاركين بالمشروع:

وزارة الثقافة بمملكة البحرين مي بنت محمد آل خليفة – الموكل ي . ميليسا إندرز بهاتيا – قيّمة المعرض إيمان على - معاون قيّمة المعرض . فرانسيس ستافورد – معاون قيَّمة المعرض مريم حاجي – فنانة مشاركة بالمعرض وحيدة مال الله – فنانة مشاركة بالمعرض ر كميل زكرياً – فنان مشارك بالُمعرض جورجينا بوب – مساعدة مريم حاجي سمية عبد الغني – مساعدة كميل زكريا عبد الله المحمود – مساعد كميل زكرياً لودوفيكو سنتيس – تصميم المعرض ماتيو غيدوني – تصميم المعرض ميشيل مارشيتي – تصميم المعرض يوكى أواموتو – مساعد بتضميم المعرض تيناورك – مستشار الإضاءة شُركَةُ التوفراجيل – بناء المعرض وتركيبه

> www.bahrainpavilion.bh bahrainpavilion@moc.gov.bh

في عالم من صنعك

جناح مملكة البحرين في معرض الفنون الدولي الـ٥٥ – بينالي البندقية ا يونيو – ٢٤ نوفمبر ٢٠.١٣

T .

ومره أخرى جئنا للهندسة أيضاً عبر شاشات تنقل ما يدور في جزيرتنا، تنقل واقعنا الذي بدّلته وسائل الإعلام فاختلت الصورة!

هذه المرة وبعد تجربتين مع بينالي الهندسة نشارك في الفن الذي عرفته بحريننا منذ تعامل سكانها مع الحجر والمعدن وتركوا لنا دلالات على حضارة عريقة عمرها ... ٥ عام ومن تراكم الخبرات التي افرزت مدارس متنوعة ومن غنى التجارب التي كرست حضورها مبكراً وحملت عبر ريشتها أسم وطننا إلى سائر البلدان، نشارك هذه المرة بتجربة الشباب والعالم الخاص بهم ونتيح لهم فرصة اكتشاف الذات والتعلم من تجارب الآخرين عبر مشاركة عالمية. ينتصر فيها الأمل، يرصد مشاهد حفظتها الذاكرة، و ينجح عالمنا الخاص في إيجاد البدائل. هذه المشاركة حضورنا فيها فعل حياة تأكيداً لدور الفن كلغة انسانية عبرها نصل إلى العالم اجمع.

٦ الموكل

مي بنت محمد آل خليفة

هي المشاركة الأولى في بينالي الفن، في موقع الفناه وزرناه مرتين، الأولى حين جئنا بعشش البحارة وقصة الإنسان مع الشواطئ التي اختفت، جئنا بشأننا المحلى فحصدنا جائزة عالمية*.

مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة – مملكة البحرين. ع قيّمة المعرض

ميليسا إندرز باتيا

أول مشاركة في بينالي الفنون بالبندقية تعد تجربة مرهبة لأي بلد. وبالرغم من أن البلدان الأخرى لها مشاركات في هذه المؤسسة الفنية المبجلة تعود لمئات السنين، إلا أننا لا زلنا في البداية. ومن ثم لابد من مناقشة وموازنة الحقائق المحلية مع توقعات جمهور الفن العالمي.

البحرين دولة حديثة نسبياً فقد حصلت على استقلالها عن الحكم البريطاني عام ١٩٧١. وبالرغم من حداثة المشهد الفني البحريني، إلا أنه ليس وليداً ولكنه بالأحرى يتطور منذ أكثر من ستين عاماً. الفنانون البحرينيون الأوائل الذين التمسوا دراسة الفن بالخارج ذهبوا إلى مصر والعراق وسوريا خلال الستينيات، وفي فترات لاحقة ذهبوا إلى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. واستناداً على أعمال رواد حركة الفن الحديثة المستقلة في البحرين، ظهر عدد متزايد من الفنانين المعاصرين الذين يسعون للتعبير عن أنفسهم من خلال الوسائط الجديدة. من هؤلاء الفنانين وقع الاختيار على مريم حاجي ووحيدة مال الله وكميل زكريا لتمثيل البحرين وذلك نظراً لجدارتهم الفنية. وفي بيئة لا يشيع فيها الخروج عن المألوف، فإن كل فنان يمثل نوعاً من الريادة في البحث عن المألوف، فإن كل فنان يمثل نوعاً من الريادة في البحث عن الابتكار واستجواب الذات خلال أعماله الفنية، وهذا هو أساس المشهد الفني المعاصر الواعد.

يعرض جناح مملكة البحرين أعمال مريم حاجي ووحيدة مال الله وكميل زكريا في إطار رعاية مرنة تتماسك أجزاؤه بواسطة الاستكشاف الموضوعي للثقافة والذات الذي تعكسه أعمالهم الفنية. ومع التركيز على أهمية الهوية، يعكس الجناح المعاني الخاصة والأحاسيس الكامنة في كل من هؤلاء الفنانين.

أعمال مريم حاجي الفنية الحالية تعكسها لوحة تحمل عنوان
«النصر». إنها آخر لوحة في سلسلة السيرة الذاتية التي عملت
عليها الفنانة خلال العامين الأخيرين، لوحة «النصر» تعكس
سلسلة واجهت الفنانة خلالها تضاربات شخصية بالغة الذاتية
متعلقة بالجنس والروحانية والتوقعات والمبادىء الاجتماعية.
بالرغم من أن لوحات مريم حاجي تصور مناظر طبيعية خيالية
وتفاعلات مع الحيوانات، إلا أن هذه المصادفات حقيقية
بالنسبة لخبرة الفنانة وفهمها لعالمها ولمحيطها. تستخدم
الفنانة مراجع فنية تاريخية كانطلاقة لابتكاراتها الخاصة
واستطلاع أنماط التفكير التقليدية والآراء الثقافية الشائعة.
وقد كانت تلك نفس فكرة سلسلة «الإلهام» و»الحس

لوحة «النصر» مستوحاة تكوينياً من لوحة هنري رينولت التي رسمها عام ١٨٦٨ والتي تحمل اسم «أوتوميدون مع خيول آخيل» (متحف الفنون الجميلة، بوسطن). ثمة منظور يعتبر النصر البطولي في معركة مفهوماً ذكورياً بحتاً، ومن

ثم تستطلع الفنانة هذا المفهوم من وجهة نظر المحاربات العظيمات وبطلات الحركات النسائية في الثقافات الغربية والشرقية، ويشمل ذلك شهنامة، ورابعة العدوية، وشجرة الدر، وجان دارك من فرنسا، والملكة أرتيميزيا ابنة كاريا، وبروندهيل الأسطورية وبلاد فارس، وأسطورة البرغنديين الألمانية. في إطار الحركات النسائية، ترفض مريم حاجي فكرة أن النصر يتطلب بنية ذكورية.

هكذا الحيوانات التي اختارت الفنانة تصويرها في أعمالها لها معان رمزية شخصية قوية إذ تمثل جوهر تضاربات حاجي، ألا وهو الآخر والبدائي والغير متوقع. في لوحة «النصر»، اختارت مريم حاجي مقارنة النبل الأصيل الذي تتصف به الخيول العربية بالتواضع الذي يظهر جليا من خلال امتطاءها حمار.

«نزهة قروية» عبارة عن سلسلة من الصور تعرض العمل الفني لوحيدة مال الله. السلسلة التي تعكس مشاعر الإثارة والإدراك، تصور نزهة إلى المدينة الكبيرة تقوم بها فتاة صغيرة من قرى البحرين. بطلة رواية الفنانة لديها فضول ورغبة بالغة في الاتصال بالعالم المحيط بها، سواء من خلال استكشاف السوق المحلي أو اللهو لتشكيل جدارية مرسومة. على الجانب الآخر، فإن صور الفتاة التي ترتدي عباءة سوداء وتسير عبر أنبوب أسمنتي ضخم وتقف في حالة من الذهول والرعب أمام منظر أفقي لمجموعة بنايات تحت الإنشاء يعكس إحساس بالعزلة والغربة. هذه الازدواجية المتأصلة تميز الكثير من أعمال الله.

الاستكشاف الممتع هو السمة المميزة لأعمال مال الله الفنية. مع ذلك، من خلال الترتيب بعناية لمكونات لوحاتها الفوتوغرافية، تستكشف الفنانة قضايا أعمق متعلقة بدور النساء والزي والعقيدة في مجتمعها التقليدي. الكثير من مشاريعها تدور في مواقع خاصة مثل المنزل أو الاستوديو، حيث يتم استطلاع القضايا المتعلقة بالزي. على نحو بديل، تضع الفنانة نفسها مباشرة في محيطات تعد

ميداناً للرجال من الناحية التقليدية، كما هو حال مشروعها «الكرة المتوقفة!» (٢. . ٢). من خلال الاستخدام الدقيق لعنصري الشكل الأساسيين، ألا وهما الألوان والإضاءة، تحول الفنانة زي النساء التقليدي وهو العباءة التي تغطي الوجه إلى لوحة للإبداعية البشرية. في السلسلة المصورة «وجهي» (٢. . ٦)، تعكس مال الله وجهها على جسدي امرأتين ترتديان ملابس

ميليسا إندرز باتيا مديرة الفنون والمعارض في مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث – مملكة البحرين. V

زاهية. وفي صورة «الأحمر والأبيض» (٢.١١) تستخدم الفنانة شكلاً يرتدي زياً أبيض كلوحة لسلسلة الحركة المتوقفة التي تمثل تطور الجنين داخل الجسم.

لطالما كانت الكاميرا رفيقاً دائماً لكميل زكريا في ترحاله، إذ نقلته من بلده لبنان إلى أمريكا واليونان وتركيا وكندا وأخيراً البحرين حيث أمضى قرابة عشرين عاماً. تتمحور أعمال زكريا حول توثيق رحلاته ومحيطاته من العائلة والأصدقاء والأشخاص الذين قابلهم والمباني المعمارية والمناظر الطبيعية التي رآها. بالرغم من أن أعماله الفوتوغرافية تعكس التسجيل والتوثيق، إلا أن الفنان يطرح أسئلة متعلقة بالانتماء والهوية والذاكرة من خلال أعمال الكولاج أو اللصق. صفات التشظي والتناقض والتعددية متأصلة في مجال الكولاج ومن ثم فإنها ملائمة تماماً لنقل خبرة زكريا في الاغتراب والهوية الهجينة التي نتجت عن ذلك. عناصر الفرص وعدم التحكم في مصير المرء تنعكس بقوة على أعمال الفنان. مسألة الانتماء حاضرة في جميع أعماله، ويشمل ذلك مشروع «أماكن مجمعة» (١٩٩٦) و»أوطان مراوغة» (١٩٩٩/ ١٠٠٠)، وهي سلسلة من الصور الفردية والعائلية لمهاجرين عرب في كندا.

من أعمال كميل زكريا الفنية المعروضة بالمعرض صورة كولاج تحمل اسم «سي/أو» أي «عناية...". الاسم نفسه يشير إلى عدم وجود ديار أو عنوان ثابت والترحال وعدم الانتماء. من خلال المئات من اللوحات الفردية الصغيرة، يعيد زكريا تشكيل ومعايشة الصور التي التقطها على مدار حياته. ومع ذلك، وبخلاف لوحته

«احرث حديقتك» (۱۹۹۸) والتي يعيد الفنان من خلالها تشكيل ذكرياته العزيزة مع الناس والأماكن في تكوين يشبه النسيج الصوفي الغليظ، تم عرض تلك الذكريات في لوحة «سي/أو» بشكل عشوائي متقطع. إنه تعليق عن طبيعة الذكريات التي تحدث بنحو عشوائي غير متصل وتصبح خافتة بشكل متزايد مع مرور الوقت.

مريم حاجي ووحيدة مال الله وكميل زكريا يعكسون خبرات وبيئات شخصية شديدة الاختلاف في بلد يتسم بالعصرية والمدنية السريعة والتغاير الشديد في الخواص الاجتماعية والاقتصادية الناتج عن ذلك.

مال الله ذاتية التعليم وحاجي ذات الدراسة الدولية وكميل الرحالة يعتبرون دلالة على خبرات الفنان المتنوعة والمعقدة

'مريم حاجي، وحيدة مال الله، وكميل زكريا. يعكس كل من هؤلاء الفنانين تصورات فنية مختلفة مستنبطة من مختلف التوجهات الفكرية التي تسود المجتمع، ويستعرض كل واحد منهم تجربته الفنية متأثراً بالإرث الحضاري بلمسة من المعاصرة.'

في البحرين. بالنسبة لمريم حاجي التي درست بالخارج والتي تعيش حالياً في برلين، نجد التعارض الشخصي حاضراً في كثير من أعمالها، وهذا مرتبط بالجنس والتوقعات الاجتماعية وكذلك الروحانية. على العكس، تستكشف وحيدة مال الله بيئتها المباشرة من خلال مسافة ذاتية التعارض وحاسمة، فمن خلال أسلوبها الذي كثيراً ما يكون مازحاً بنحو متعمد، تعكس أعمالها سمات بيئة أكثر تقليدية. وبعد أن قضى أكثر من . ٢ عاماً في البحرين، يمثل كميل زكريا العنصر الرحال والهجين في المشهد الفني المحلي، والذي يعد من سمات العديد من البلدان العربية، حيث تعد الهجرة من الثوابت، إذ يتخذ الأفراد العديد من البلدان موطناً لهم.