

Interview مقابلة

رهام العوضي
Reham Al-Awadhi

Images الصور

رحب الماجد
Rahab Al-Majed

Art Direction الإخراج الفني

لوسي مور
Lucy Moore

سلطان سعود
القاسمي

Sultan Sooud
Al-Qassemi

تخطي حدود عالم الفن العربي

PUSHING BOUNDARIES
IN THE ARAB ART WORLD

ARTWORK

Mohammed Melehi
Morocco
Untitled, 1975

يشتهر سلطان سعود القاسمي بنشاطه الكبير على موقع تويتر، وذلك كمعلق سياسي واجتماعي في الشؤون العربية الحالية، كما يذيع صيت هذا المواطن الإماراتي كهو متعطش لاقتناء الأعمال الفنية، والمؤسس الذي يقف وراء إطلاق مؤسسة بارجيل للفنون. ويرى سلطان نفسه وصياً على مجموعة الأعمال الفنية الخاصة بالمؤسسة، والمسؤول فيها عن شراء الأعمال الفنية التي من شأنها رواية تاريخ المنطقة العربية. أما المجموعة الفنية الخاصة بالمؤسسة فإنها تضم أعمالاً بارزة لمجموعة من الفنانين العرب، بمن فيهم المقيمون في الخارج. وعلى الرغم من أن عمر هذه المؤسسة الراعية للفنون لا يتجاوز الست سنوات، إلا أنها تعتبر من المؤسسات الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط في مجال إغارة الأعمال الفنية على الصعيد الدولي. حيث تمكنت من إغارة بعض من أعمالها الكبرى للمؤسسات الفنية المرموقة في العالم، مثل معهد العالم العربي في باريس، ومعهد سيرفالس الثقافي في البرتغال، ومتحف نيو ميوزيام في نيويورك، ويسرع سلطان الخطى نحو تحقيق رؤيته الخاصة في سرد الرواية التاريخية للعالم العربي على الصعيد العالمي.

Sultan Sooud Al-Qassemi is well known for his presence on Twitter, mainly as a political and social commentator on current Arab affairs. However, the Emirati national is also an avid art collector and founder of Barjeel Art Foundation. Sultan deems himself a guardian of the foundation's art collection and purchases artwork to tell a historical narrative of the Arab region. The collection is from Arab artists, including those abroad. The art foundation is only six years old but is considered to be one of the most active organizations in the Middle East for loaning art internationally. Having loaned to prestigious organizations such as the Institut du Monde Arabe in Paris, the Serralves in Portugal, and the New Museum in New York; Sultan is fast on his way to achieving his vision of telling the historical narrative of the Arab world globally.

With Sultan having such a busy schedule it wasn't the easiest assignment to schedule an interview with him. Out of three writers, I finally succeeded in landing the interview, but it was well worth the wait. He is a silver-tongued, down-to-earth gentleman who just happens to exude intellect in every shape and form. He articulates himself as eloquently verbally as he does in writing; his boyish charm making him seem younger than his 38 years of age. I discussed with Sultan his choice of artworks that have a political significance, how he takes pleasure in pushing boundaries by maneuvering around censorship laws in the Gulf, and the importance of supporting female artists.

وفي ظل جدول الأعمال الحافل لسلطان، لم يكن من السهل تحديد موعد للقائه والحديث معه. ومن بين ثلاثة كتاب، نجحت أخيراً من ترتيب لقاء معه كان يستحق مي كل هذا الانتظار. يتحلّى سلطان بشخصية متواضعة، فهو رجل نبيل ومتحدث بارع، فهو يشعر بالتميز بكافة معانيه. يتكلم سلطان بلسان فصيح و واضح المعاني، وببلاغة لفظية تضاهي ما يخطه بقلمه، ويتمتع بجاذبية ذات طابع صياني، ما يجعله يبدو أصغر بكثير عن سنين عمره الـ ٣٨. تجاذبت أطراف الحديث مع سلطان حول طبيعة اختياره للأعمال الفنية ذات الخلفيات السياسية، ومدى سعادته في تخطي الحدود والعقبات عن طريق مناورة قوانين الرقابة على الإعلام التي تفرضها دول الخليج، وأهمية دعم الفنانة.

Location Sharjah Art Foundation

ARTWORK

Munira Al-Kazi
Kuwait
Untitled, 1965

"It wasn't usual for people from the Gulf to paint such big artworks during the sixties; material was expensive. So the scale of the work is beautiful."

"لم يكن من المعتاد على الناس في الخليج رسم مثل هذه الأعمال الفنية الضخمة خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، كان ثمن المواد باهظاً وكذلك معيار العمل عالي."

ARTWORK
Marwan Kassab
Bachi
Syria
Head, 1975-76

“THIS WORK (HEAD) WAS EXHIBITED IN THE
ORANGERIE SCHLOSS CHARLOTTENBURG
IN BERLIN 1977.
IT IS CONSIDERED TO BE HIS SEMINAL EXHIBITION,
WHICH POSITIONED HIM AMONGST THE GREATEST
CONTEMPORARY GERMAN ARTISTS.”

”تم عرض هذا العمل (الرئيسي) في اورانجيرى شلوس
شارلوتنبيرغ في برلين عام ١٩٧٧
يُعتبر هذا معرضه المثوي،
والذي وضعه كواحد من بين أعظم
الفنانين الألمان المعاصرين.“

ARTWORK
Kadhim Hayder
Iraq
Fatigued Ten Horses
Converse with Nothing
(The Martyr's Epic), 1965

What elements do you look for before adding a piece to your collection?

I don't consider this to be a personal collection. I consider it to be a collection for the public and therefore, when I buy artwork I have to make sure that it resonates with the public, that it can be displayed, that it can be loaned, and that it is historically significant. These elements take precedence over my personal preference to an artwork.

What is your reason for doing this?

I'm interested in the historical narrative of the Arab world, whether it is political, social, or artistic. I've been writing for many years; commenting about the Arab world and I feel like art is a neglected element. There are a few collections of Arab art but they are not as public; they are not as ready to be loaned internationally.

Since you try to look for art with historical significance, does this change based on what's currently happening in the region?

Definitely. The collection itself has evolved a lot and of course, major regional events like the Arab spring, and the civil wars that have taken place, have impacted the collection itself. With that said, the collection has also evolved with time. It has become more modern. It has become more gender balanced. It used to be more biased towards male artists and now there's a healthy gender balance, which is very important.

Do you think it was gender biased because of a lack of female artists?

No, it was gender biased because the market was not conducive to female artists; there was less scholarship about art by female artists; the auction houses would not include as many artworks by females; and galleries would not have as many female artists. There is, I hesitate to use the word "conspiracy," but there was a very clear bias towards male artists unfortunately; although there are many female artists who are equally good, if not, even more important than most male artists. It actually reflects my ignorance in the early days of collecting.

رهام العوضي: ما هي العناصر التي تبحث عنها قبل إضافة إحدى الأعمال الفنية إلى مجموعتك الخاصة؟

سلطان سعود الفاسمي: أنا لا أنظر إلى هذه المجموعة كملكية شخصية، فأنا أعتبرها ملكية عامة للجمهور، لذا عندما أقوم بشراء الأعمال الفنية أحرص بشكل كبير على استقطابها لصدى واسع بين الجمهور، ما يتيح لنا إمكانية عرضها، وإعارتها، فضلاً عن تمتعها بمكانة تاريخية هامة. وتحظى هذه العناصر بالأسبقية على تفضيلاتي الشخصية عند النظر إلى أي عمل فني.

ما الذي يدفعك للقيام بذلك؟

أنا مهتم بسرد الرواية التاريخية للعالم العربي، سواء كانت سياسية، أو اجتماعية، أو فنية، فأنا أحترف الكتابة منذ سنوات عديدة، وأعلق حول شؤون العالم العربي، وأشعر بأن الفن عنصر تم تجاهله إلى حد ما. هناك عدد قليل من مجموعات الأعمال الفنية العربية، لكنها ليست معروضة أمام الجمهور، كما أنها ليست جاهزة للإعارة على الصعيد الدولي.

بما أنك تحاول البحث عن أعمال فنية ذات أهمية تاريخية، هل هذا التغيير في التوجه يستند على ما يجري حالياً في المنطقة؟

بكل تأكيد، فقد تطورت مجموعة الاعمال الفنية لدينا إلى درجة كبيرة، وبطبيعة الحال والأحداث الإقليمية الكبيرة التي اجتاحت المنطقة، مثل الربيع العربي والحروب الأهلية، انعكس هذا الأمر على طبيعة ونوعية مقتنيات المجموعة. وفي هذا الإطار، تطورت المجموعة أيضاً بمرور الزمن، فقد أصبحت ذات طابع أكثر حداثة، وأكثر توازناً وعدلاً بين الجنسين، فقد كانت منحازة بدرجة أكبر نحو الفنانين، أما الآن فقد أضحت تحظى بتوازن صحي بين الفنانين والفنانات، وهو أمر بالغ الأهمية.

هل تعتقد بأن التحيز للفنانين جاء لعدم وجود فنانات؟

كلا، جاء هذا التحيز لأن السوق لم يكن مهيئاً تماماً بالنسبة للفنانات، فقد كانت المنح الدراسية في مجال الفنون والمخصصة للفنانات قليلة، كما أن دور المزادات لم تحتضن الكثير من الأعمال الفنية التي أبدعتها أنامل الفنانات، في حين لم ترع صالات العرض عدداً أكبر من مشاريع واعمال الفنانات. هناك على ما يبدو "مؤامرة"، وأنا أتردد في استخدام هذه الكلمة، لكن الفترة السابقة شهدت تحيزاً واضحاً تجاه الفنانين للأسف، على الرغم من وجود العديد من الفنانات اللاتي يتمتعن بمهارات تضاهي ما يقدمه الفنانين، إن لم يتفوقن على معظم مهارات الفنانين. وهو ما يعكس عدم معرفتي بهذا الأمر خلال بداية رحلتي في جمع الأعمال الفنية.

In this region censorship is a very prominent topic, what's your opinion on it when it comes to art?

Of course I'm against any form of censorship but I think artists from the Arab world have taken the censorship in stride. They have used it to the best of their abilities by making their work less overt and more covert; by using symbols and metaphors; and by being subtle about their political references. I think it's really adding an edge to the artworks. I think it's more challenging, it's more fun, and it reflects very well on these artists that they've managed to navigate this very complex censorship world that they have to operate within.

How do your own political or religious views affect your approach to the censorship here?

I'm against all censorship; I think artists should produce whatever they want. I don't bring in my political views, or my religious bias, or lack thereof, to collecting the art. I collect art in a secular manner, just as I live my life. But, depending on the countries these artists live in, there is more or less political or religious influence, so I have to collect within that frame. Having said that, the political and religious context means that you have to read and educate yourself prior to buying the artwork because sometimes, because of this political framework that artists operate in, the most interesting artworks are the most subtle. There could be an artwork about horses, and this is a true story; horses crying, and that artwork, in fact, is a very political work. Although at face value it looks just like a landscape with animals on it.

تعتبر الرقابة على الإعلام في هذه المنطقة موضوعاً بالغ الأهمية، ما رأيك بالرقابة عندما يتعلق الأمر بالفن؟

بالطبع أنا أقف ضد فرض أي شكل من أشكال الرقابة، لكني أعتقد أن الفنانين والفنانات في العالم العربي أخذوا بعين الاعتبار موضوع الرقابة، وتغلبوا عليه بطريقتهم الخاصة، فقد استثمروا جل مهاراتهم كي تظهر أعمالهم أقل صراحة، وأكثر رمزية، وذلك باستخدام الرموز والاستعارات، ومن خلال إخفاء طبيعة توجهاتهم السياسية. وأظن بأن هذا الأمر أضاف ميزة وقيمة بارزة للأعمال الفنية، فقد أضحت أكثر صعوبة، وأكثر متعة، كما أنها تعكس بشكل جيد جداً الرسالة التي أراد الفنانين والفنانات إيصالها، وذلك في خضم القيود التي يفرضها عالم الرقابة المعقد الذين يعيشون في كنفه.

كيف تنعكس آرائك السياسية أو الدينية على موقفك الخاص بالرقابة على الإعلام؟

أنا أقف بحزم ضد أي شكل من أشكال الرقابة، فأنا أؤمن بحرية إبداع الفنانين والفنانات لكل ما يحول في خاطرهم، كما أنني لا أعكس توجهاتي السياسية، أو آرائي الدينية، على أسلوبني في جمع الأعمال الفنية، فأنا أقوم بجمع الأعمال الفنية بطريقة علمانية بحتة، تماماً كما أعيش حياتي. لكن نظراً للدول التي يعيش فيها هؤلاء الفنانين والفنانات، أجد أن هناك تأثير سياسي أو ديني ولكن بدرجات متفاوتة، عندها يتوجب علي اقتناء الأعمال الفنية وفقاً لهذا الإطار. وبما أننا تطرقنا إلى هذا الموضوع، فإن السياق السياسي والديني يعني أنه يتوجب على المرء قراءة وتثقيف نفسه قبل شراء العمل الفني، لأنه في بعض الأحيان، وبسبب الإطار السياسي الذي يعمل الفنانون والفنانات تحت قوسه، سنجد بأن الأعمال الفنية الأكثر إثارة للاهتمام هي الأكثر رمزيةً وذكاءً في التعبير. فقد نشهد عملاً فنياً يتحدث عن الخيول، وهي رواية حقيقية، نجد الخيول خلالها تبيكي، وهذه مهارة متميزة كعمل فني، إلا أنها في واقع الأمر تعكس مضموناً سياسياً بحتاً، على الرغم من أن في ظاهرها يشبه تماماً لوحات المناظر الطبيعية التي يتجول فيها الحيوانات.

ARTWORK

Palestine

Moon Walkers: "Women and the Veil" Series, 1988

ARTWORK

Jafar Islah
Kuwait
Colors with Black & Grey, 1968

“This one is an abstract, it’s Gulf minimalism, in the sixties! You look at it and you don’t think it’s Gulf art, it breaks the stereotype.”

”هذه لوحة تجريدية من الخليج في الستينيات!
لا بد أنكم نظرتم إليها وظننتم أنها ليست فناً خليجياً، لأنها تكسر الصورة النمطية.“

Have there been any obstacles that you’ve faced where you’ve tried to loan an artwork to a certain region that wasn’t very accepting of whatever controversy was surrounding that work?

(Sultan seemed most excited to answer this question in particular) Yes, so we had an institution here in the Gulf that didn’t want to take two artworks, one for religious reasons and one for what they say were ‘subtle sexual references.’ It depicted some sexual organs in a very abstract manner. I feel that because I explained the artwork to the host institution, they realized what it was and they didn’t want to take it, but had I not explained it, I would have been able to get away with it, which I did in other organizations. So it’s always a lot of fun, I have to say. (He said with a smirk.)

What are your views on the culture and art scene in the U.A.E?

I think it’s a very vibrant scene. I think it’s one of the only scenes in the Middle East that has an entire ecosystem built around it. I have very little to say that is critical, except for the fact that it’s very difficult to obtain licenses for non-profits. Another thing is, I feel the visa process is becoming very restrictive for artists across the Arab world and I hope that they ease up on the visa process here in the U.A.E. so that we don’t miss out on a lot of the talent.

Do you wish the government offered more support?

I think because I am financially secure, I can survive without the support. I would like the government to give the support to others. If there was a system for applying for grants, that would be amazing. Even if I don’t qualify for it, but someone else does, then I’d like to see that happen. I’d like someone else to benefit from that.

Do you feel like The Louvre and The Guggenheim being built in Abu Dhabi will develop or hinder the art scene in the region?

I’m a big fan of homegrown brands, but having said that, I feel that the advent of an institution like The Louvre and The Guggenheim will only benefit art in the Gulf because it will elevate the standards of art practices in the region.

هل واجهت أي عقبات عند محاولتك إعاره عمل فني ما إلى منطقة معينة لا تقبل أي جدل أو خلاف يرتبط بالعمل؟

(بيدي سلطان حماساً شديداً للإجابة على هذا السؤال بشكل خاص) بالطبع، لقد واجهنا مؤسسة فنية هنا في منطقة الخليج لم ترغب باستضافة اثنين من لوحاتنا الفنية، أحدها كان لأسباب دينية، والآخر بسبب ”الإشارات الجنسية الخفية“ حسب قولهم، فاللوحة تصور بعض الأعضاء التناسلية بأسلوب مجرد محض، ولأني قمت بشرح هذا العمل الفني للمؤسسة المضيفة، فقد أدركوا ماهية العمل، وأبدوا اعتراضهم على استقباله وعرضه، ولو لم أقم بتفسيره وتوضيحه لهم، لقاموا بعرضه، وهو ما تجنبت القيام به في مؤسسات أخرى. لذا، وكما ترون، هناك دائماً الكثير من المتعة والمرح في عملي، كما أرى. (قالها بابتسامة متكلفة.)

ما هي وجهة نظرك حول الثقافة والمشهد الفني في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

أعتقد بأنها تحتضن مشهداً نشطاً وناضاً بالحياة، وأظن بأنها الدولة الوحيدة من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط التي تملك نظاماً متكاملًا يحيط بهذا المشهد. لكن لدي القليل لأتطرق إليه حول هذه النقطة لكنه مهم، من الصعوبة جداً إصدار التراخيص للمؤسسات غير الربحية بشكل عام، وهناك أمر آخر أيضاً، أشعر بأن عملية إصدار تأشيرات الدخول أصبحت مقيدة جداً لحركة الفنانين والفنانات على امتداد العالم العربي، وأمل بأن يتم التخفيف من وطأة إصدار تأشيرات الدخول للفنانين والفنانات هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، كي لا تفوتنا فرصة استضافة الكثير من المواهب.

هل تظن بأنه يجب على الحكومة تقديم المزيد من الدعم إلى هذا المجال؟

أعتقد بأنني أستطيع مواصلة عملي وعمل المؤسسة من دون أي دعم لأنني مكتفٍ مالياً، لذا أود من الحكومة تقديم الدعم للآخرين. ولو كان هناك برنامج بالإمكان التقدم إليه للحصول على المنح والتمويل اللازم، لكان إنجازاً رائعاً على مستوى الساحة الثقافية والفنية، حتى لو لم أكن أنا شخصياً مؤهلاً للحصول على دعم هذا البرنامج، بل شخص آخر، لكنني تمنيت وجوده، فإنا أتمنى أن تعود فائدة هذا البرنامج على شخص كان.

هل ترى بأن افتتاح متحف اللوفر ومتحف جوجنهايم في إمارة أبوظبي سيعزز أم يعيق حركة المشهد الفني في المنطقة؟

أنا من أكبر داعمي العلامات التجارية المحلية، لكن ظهور مؤسسة فنية عملاقة كمتحف اللوفر ومتحف جوجنهايم سيعود بالفائدة على الساحة الفنية في منطقة الخليج، لأنها سترفع من معايير الممارسات الفنية في المنطقة.

ARTWORK
Abdullah Muharraqi
Bahrain
Eternal Torment, 1988

What are your views or how well do you think other GCC countries are establishing themselves as artistic and cultural hubs?

I think of course the pioneering hubs are Kuwait and Bahrain. Kuwait being the site of one of the first public art exhibitions in the Gulf. It has had an art museum since 2003, although I feel there's a lot of room for improvement in that art museum. Bahrain is also a pioneering city when it comes to the Gulf. Qatar has been carrying the mantle for art with regards to exhibitions, museums, and collections; they have the biggest collection of Arab art, with over 8,000 artworks. Saudi Arabia looks like it's moving forward with the opening of the King Abdulaziz Center for World Culture, so there is a healthy art movement in the Gulf.

If someone were trying to make a living as an artist, what advice would you give him or her?

I would say they can begin their careers with having a full time job and doing art on the side, but because we're on the cusp of change, it's becoming easier to be a full time artist, although it's not yet financially feasible. I would also tell them they have to invest in their minds. Read, interact, meet, interview, and mix with artists; not to isolate themselves too much, and if they do shun socializing then they have to invest in reading. Unfortunately, many artists don't read and that's why you have a repetition of ideas in the Gulf, and it's only when artists can read and educate themselves that they come up with interesting ideas.

ما هي وجهة نظرك، أو كيف تنظر تجاه قيام دول الخليج الأخرى بإبراز نفسها كمراكز حاضنة للفن والثقافة؟

أعتقد بأن الكويت ومملكة البحرين هي من المراكز الرائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة، فالكويت تعتبر حاضنة أول معرض فنية للعام في منطقة الخليج، كما أن متحف الفن فيها فتح أبوابه منذ العام 2003، على الرغم من أنني أشعر بأنه لا بد من إجراء الكثير التحسينات على متحف الفن هذا. كما تعتبر مملكة البحرين من المدن الرائدة في الساحة الثقافية والفنية على مستوى منطقة الخليج. أما قطر، فإنها تحمل عباءة الفن فيما يتعلق باستضافة المعارض، والمتاحف، والمجموعات الفنية، ف لديهم أكبر مجموعة من الأعمال الفنية العربية، التي تضم أكثر من 8,000 عمل فني. ويبدو أن المملكة العربية السعودية بدأت تسير في هذا الطريق نحو الأمام، وذلك بافتتاح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، لذا أشعر بوجود حركة فنية نشطة وصحية في منطقة الخليج.

إذا كان أحد الأشخاص يحاول كسب عيشه من العمل كفنان، ما النصيحة التي توجهها له أو لها؟

أنصحهم بالعمل ضمن وظيفة بدوام كامل، وممارسة أعمالهم الفنية بعد ذلك، لكن بما أننا نقف على أعتاب مرحلة التغيير، أصبح من الأسهل حالياً العمل كفنان بدوام كامل، على الرغم من أن هذه المهنة غير مجدية بعد من الناحية المالية. كما أود نصحهم باستثمار الجهد والمال في تنمية فكرهم وقدرتهم العقلية، وذلك من خلال القراءة، والتفاعل، ولقاء، ومقابلة، والاختلاط مع غيرهم من الفنانين والفنانات، وعدم الانعزال عن المحيط، وفي حال ابتعادهم عن الأنشطة الاجتماعية، عليهم إذا استثمروا وقتهم في القراءة. لسوء الحظ، العديد من الفنانين لا يقرأون، ولهذا نجد تكرار الأفكار والمواضيع على الساحة الفنية في منطقة الخليج، فعندما يقرأ الفنان ويتسلح بثقافة واسعة، سيخرج بأفكار رائعة ومثيرة للاهتمام.

