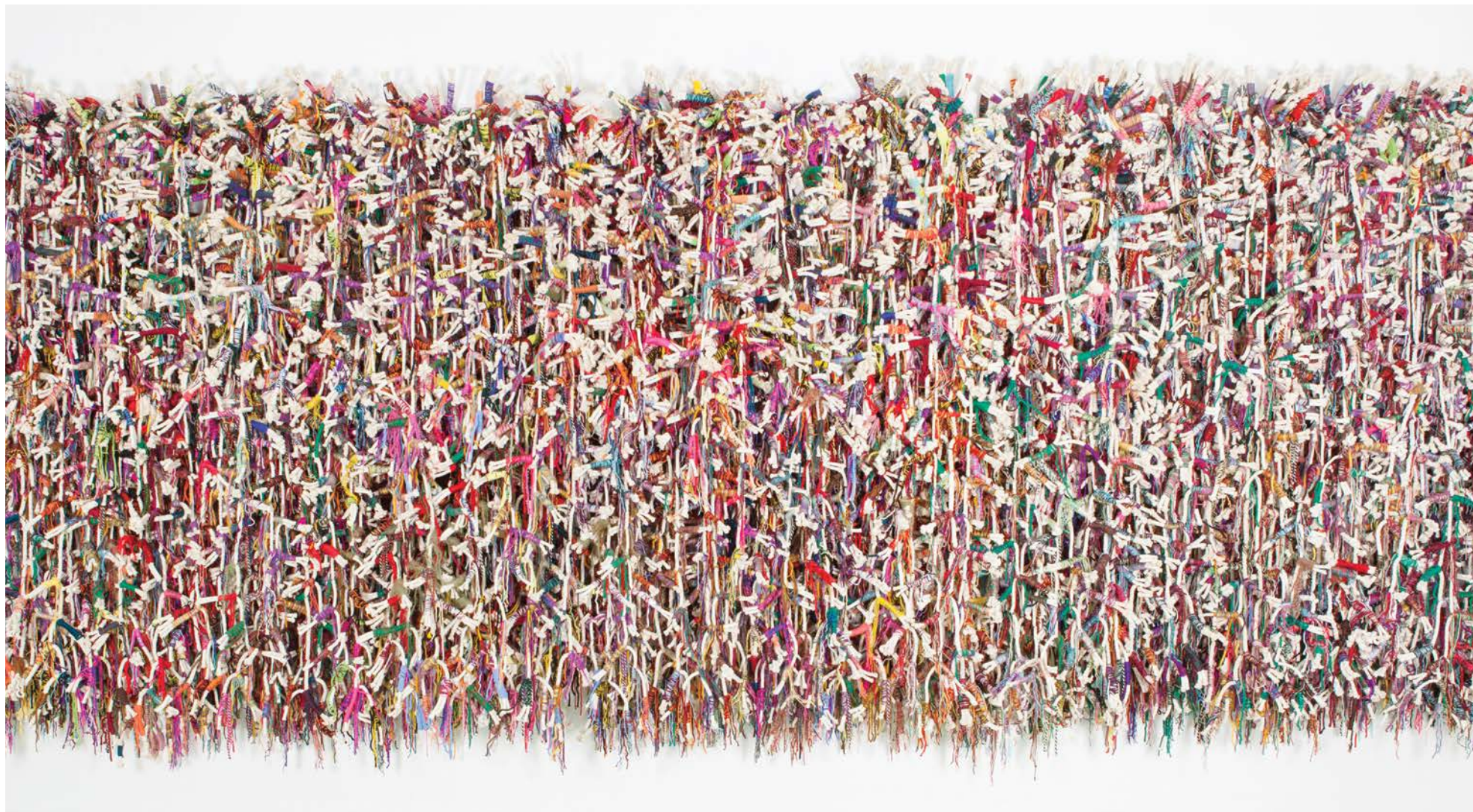

Cutting and Tying No.2, 2015, cotton rope and wool, 275 x 650 x 50 cm.

Courtesy of the artist and Gallery Isabelle van den Eynde.

Changing Tides

Emirati Artist Hassan Sharif's homeland was initially unappreciative of his work, but today he's considered a role model for young artists in the region

BY DAVID BATTY

It is a satire of the United Arab Emirates that is as sharp today as it was when drawn nearly 40 years ago: two men in traditional dress stand waist-high in the Gulf, waves lapping around them. One says to the other: "My friend, I urge you, buy this piece of sea. They will build an island here in two years!"

The caricature is one of hundreds made by the UAE's best-known contemporary artist Hassan Sharif, when he worked as a newspaper cartoonist in the 1970s. A selection of these ink drawings, which have not been displayed since they were first published, are part of a new exhibition of his work that reveals he has been a provocateur since the beginning of his career.

Sharif, 63, who lives in Dubai, has become known as the father or grandfather of contemporary art in the UAE. His conceptual work ranges from ropes tied around stones in the desert to vast assemblages of everyday objects and the detritus of consumer culture, including spoons, shoes and doormats. This paternal title seems fitting given Sharif co-founded the Emirates Fine Art Society in 1980 and was the first artist to represent the state at the world's most significant contemporary art event, the Venice Biennale, in 2009. Since then his work has been shown in prestigious

museums and galleries worldwide winning widespread critical acclaim, while a museum of his and other contemporary Emirati artists' work, The Flying House, opened in Dubai in 2007.

"His career has been hugely significant in terms of the development of the art scene in the Emirates," says Antonia Carver, the director of Art Dubai, which has regularly shown Sharif's work. "He is a role model for artists looking to engage in conceptual art, performance and installation, and the ways in which artists can be critics, commentators – even cartoonists."

But talking via Skype from his studio on the eve of the new exhibition at the Gallery Isabelle van den Eynde in Dubai, Sharif bristles at the suggestion he has become an establishment figure. "I don't want my art to be accepted by society," he says. "I want my work to be rejected."

This was the reason Sharif stopped making caricatures; they made people smile. Rejecting

the readily understood aesthetic of cartoons, he moved to England in 1979 where he studied at Byam Shaw School of Art in London and developed a more conceptual practice. His new visual language partly emerged in response to the difficulties of living in a foreign country. He began to make work based on

his illustrated Arab-English dictionary, which still sits on the shelves of his studio. Gallery Isabelle van den Eynde director Chris Lord says the dictionary was his passport to navigate through the UK because he spoke limited English. "You can't understand why the publisher

illustrated certain words like 'marsupial' but not more commonplace ones like 'pan'. Those strange decisions interested him."

The new show includes photographs of a performance Sharif did when he was a student in which he placed pages from the dictionary on a London street, as well as more recent work that continues his interest with the complexities of language. This includes

drawings of book illustrations that he has had cast in iron and transformed into different shapes, suggesting a primitive alphabet. "It comes from school books," Sharif says of his source material. "They teach them this is a tiger, this is a pot, this is an elephant. I want to take it to the primitive, to pre-language."

Paradoxically, on returning to the UAE in the early 1980s, Sharif found local audiences had difficulty understanding his art. During this period he staged a number of performances, including one where he took a taxi to the city limits of Dubai then walked into the desert to talk to the sand about politics

or art history before returning home. The act of performing in an empty environment seemed to be a commentary on the lack of a contemporary art scene in those days. Like his assemblages, which transformed discarded or disposable items like flip-flops into sculpture, they drew little, if any, local audience. In an ironic gesture, Sharif's new exhibition includes descriptions of some of those performances but he will not be restaging them.

"In those days I was making a performance but there was no place to show them and no awareness about what performance was," he says. "Now they're asking me why I don't do a performance. My answer is if I do a performance because now there are galleries and awareness and audiences, this is not a good reason for me."

Lord says Sharif's early work should be considered in the context of the contemporary Arab art scene. "First of all, he was actively rejecting from the late seventies onwards this whole calligraphic abstraction, which was absolutely the dominant discourse coming out of places like Baghdad and Cairo," he says. "Just like he was rejecting the Arab nationalist

discourse that went along with that. He really rejected any sense of regionalism – it wasn't Arab art, it was contemporary art."

In gathering together both his earliest and his latest work, the exhibition also highlights the social critique that runs throughout Sharif's work, particularly his exploration of the adverse effects of capitalism and consumerism. The raw materials for his new body of work, 'Images' – which is also the title of the show

– were hundreds of glossy fashion and lifestyle magazines the artist bought from local petrol stations, which he then transformed by, for example, cutting, shredding or enlarging.

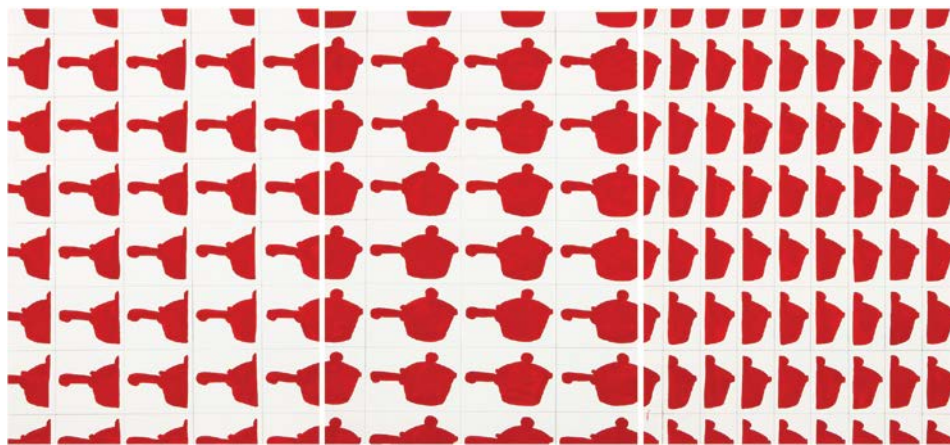
Among the most striking pieces is 'Column', a ceiling high assemblage of magazine pages suspended from the gallery ceiling: the title refers both to architectural and editorial columns. The piece offers a social critique of consumerism, suggesting that social structures

based around luxury lifestyles cannot provide a robust foundation for society.

"Most of [the pages] were advertisements ... luxury things like cars, shoes, bags, this bag goes with this dress," Sharif explains. "I'm trying to give an ironical way of looking at our society. I'm not against them but I laugh at them."

Sharif says he is proud of the progress the UAE has made in becoming an arts hub for the Middle East, with the success of the Sharjah Biennial and Art Dubai and the growth of the local gallery scene. But as Carver observes, while he has been positioned as a representative of the UAE, his work, with its interest in global consumer culture and shifting patterns of identity and belonging, cannot simply be defined as Emirati art. He is also a role model for younger artists from the region who are grappling with these issues in relation to their own art practice.

Lord agrees: "He gave and still gives a lot of people the belief that if you're rejected you're doing the right thing. If people are affronted or they laugh you're on the right track."

Images No. 7 A,B,C, 2013, gouache and pencil on paper, triptych, 42 x 30 cm each panel, 42 x 90 cm overall.

Printer No. 2, 2015, in artist's studio, readymade printer, cotton rope and photocopied paper, 475 x 190 x 200 cm (with printer)

Column, 2015, in artist's studio, paper, glue and string. Variable dimensions.

في مواجهة التيار

لم تلق أعمال الفنان الإماراتي حسن شريف في بادئ الأمر أي استحسان في بلده، غير أنه اليوم يُعتبر مثالاً يُحتذى للفنانين الشباب في المنطقة

حوار: ديفيد باتي

المحلي يواجه صعوبة في استيعاب ما تحمله أعماله الفنية من معانٍ وتعبير. وخلال هذه الفترة، أدى عدة عروض أدائية، من ضمنها عمل أخذ فيه سيارة أجرة إلى حدود مدينة دبي، ثم سار في الصحراء للتحدث مع الرمال عن السياسة أو تاريخ الفن قبل أن يعود إلى منزله. ويبدو أن هذا العرض الأدائي في بيئة خالية، يأتي كتعقيب على الافتقار لساحة فنية معاصرة في تلك الأيام. ولم تجتذب أعماله سوى فئة محدودة من الجمهور المحلي، على غرار تراكيبه الفنية، حيث قام بتحويل كومة من الأشياء المرمية والمهملة مثل الصنادل الخفيفة إلى منحوتات. وبلفته ساخرة، أدخل شريف إلى معرضه الجديد بعضاً من تلك العروض الأدائية، لكنه لن يعيد تقديمها في مناسبات أخرى.

ويبين: «في تلك الفترة، كنت أقوم ببعض العروض الأدائية ولكن لم يتوفر أي مكان لعرضها، مع غياب الوعي تماماً آنذاك بعروض الأداء بحد ذاتها. والآن يسألونني لماذا لا أقوم بعرض أدائي. فأجيب بأنني لو قمت بعرض أدائي بسبب توفر صالات العرض والوعي والجمهور، فهو ليس سبباً جيداً بالنسبة لي». ويقول لورد إن أعمال شريف الأولى لا بد من تضمينها في إطار الساحة الفنية العربية المعاصرة. ويوضح: «أولاً، كان يرفض وبشدة كافة تلك الخطوط الفنية التجريدية منذ أواخر السبعينيات، والتي كانت تشكل الموجة الفنية الراجحة في مناطق مثل بغداد والقاهرة. تماماً كما كان رافضاً لتيار القومية العربية الذي تصاعد آنذاك. لقد رفض كلياً أي نزعة إقليمية، فلم يكن يمثل فناً عربياً، بل معاصراً».

ومن خلال الجمع بين أعمال شريف الأولى والحديثة، فإن المعرض يسلط الضوء على النقد الاجتماعي الذي يسري في صميم أعمال شريف الفنية، لا سيما رأيه في الآثار السلبية للرأسمالية والنزعة الاستهلاكية. وكانت المواد الخام التي استخدمها في عمله الجديد «صور»، وهو عنوان المعرض أيضاً، عبارة عن المئات من أوراق المجلات البراقة الخاصة بالموضة وأسلوب الحياة، والتي اشتراها الفنان من محطات الوقود المحلية، ثم حوّلها عبر قصها وتمزيقها أو تكبيرها.

ولعل القطعة الملفتة جداً في معرضه هي «عمود»، والتي تمثل مجموعة من صفحات المجلات المعلقة من سقف صالة العرض؛ حيث يشير العنوان إلى العمود المعماري وعمود المقالة في المجلات على حد سواء. وتعتبر هذه القطعة عن نقده للنزعة الاستهلاكية في المجتمع، لتوحي في الوقت نفسه بأن الهياكل الاجتماعية القائمة على أنماط حياة الترف لا يمكن أن تشكل أساساً متيناً للمجتمع.

ويشرح شريف: «معظم [الصفحات] كانت عبارة عن إعلانات.. لأشياء فاخرة ومترفة كالسيارات والأحذية، والحقائب، فهذه الحقيبة تلائم هذا الثوب». أحاول أن أقدم نظرة ساخرة عن مجتمعنا. لست ضدّهم، لكنني أسخر منهم».

ويقول شريف إنه فخور بالتطور الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفن، حيث باتت مركزاً للفن في الشرق الأوسط مع نجاح معرض آرت دبي وبنياي الشارقة، ونمو ساحة المعارض المحلية. ولكن، كما ترى كارفر، بينما يحظى هو بمكانة خاصة تجعله ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن عمله واهتمامه بثقافة المستهلكين العالمية والأنماط المتقلبة للهوية والانتماء لا يمكن حصرها ضمن إطار الفن الإماراتي فحسب. كما أنه مثال نموذجي للفنانين الشباب في المنطقة، ممن يصادفون هذه المشاكل خلال ممارساتهم الفنية الخاصة.

ويتفق لورد مع ذلك قائلاً: «لقد أعطى ولا يزال للكثير من الأشخاص ذلك الإيمان الراسخ بأنك عندما تقابل بالرفض، فأنت تقوم بالأمر الصائب. وإذا تهكم الناس أو سخروا منك؛ فتأكد بأنك على الطريق الصحيح».

يعلمونهم هذا نمراً، وهذا قدر وهذا فيل. لكنني أريد أن أعود بها إلى حقبة بدائية، إلى ما قبل اللغة». والمفارقة هي أنه عندما عاد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في أوائل الثمانينيات، وجد شريف أن المجتمع

اهتمامه مع تعقيدات اللغة. ويتضمن ذلك رسومات من صور لكتاب كان قد صيها في سبائك من الحديد وحولها إلى أشكال مختلفة، ليقترح بنفسه أبجدية بدائية. ويقول شريف عن المواد التي استخدمها: «إن مصدرها من كتب مدرسية.

«لا أريد أن يكون فني مقبولاً لدى المجتمع، بل أريده أن يكون منبوذاً».

هزل، 2015، ألعاب متنوّعة وأشكال جاهزة. أبعاد متغيرة.

لم تكن تحمل تلك الرسمة تعابير منطقية أو مفهومة عن دولة الإمارات العربية المتحدة كما تبدو اليوم، لا سيما وأنها قد رُسمت قبل حوالي 40 عاماً. رجلان يرتديان الزي التقليدي ويقفان قبالة ساحل الخليج العربي، فيما تتلاطم الأمواج من حولهما. ويقول أحدهما للآخر: «يا صديقي، أنصحك بشراء هذه القطعة من البحر. إنهم سيبنون جزيرة هنا بعد سنتين!».

إن هذا الرسم الكاريكاتيري هو واحد من مئات الأعمال التي رسمها الفنان الإماراتي المعاصر حسن شريف، عندما كان يعمل كرسام كاريكاتير في إحدى الصحف خلال فترة السبعينيات. وسيتم عرض مجموعة من هذه الرسومات الحبرية، التي لم تُعرض من قبل منذ نشرها لأول مرة، في معرض فني جديد لأعماله، يكشف كيف كانت أعماله استفزازية منذ بداياته في مسيرته المهنية.

يبلغ شريف من العمر 63 سنة ويعيش في دبي، وقد أصبح يُعرف بالأب الروحي للفن المعاصر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتراوح أعماله المفاهيمية من الحبال المربوطة حول حجارة في الصحراء، إلى تشكيلات واسعة لأغراض الحياة اليومية، وبقايا الثقافة الاستهلاكية، بما فيها الملاعق والأحذية ومماسح الأرجل. ويبدو هذا اللقب الفخري مناسباً، نظراً لكونه قد شارك في تأسيس جمعية الإمارات للفنون الجميلة في العام 1980، وكان أول فنان يمثل الدولة في أبرز حدث فني معاصر في العالم، وهو بينالي البندقية في العام 2009. ومنذ ذلك الحين، تُعرض أعماله في أرقى المتاحف ودور العرض حول العالم، وتحظى بصدى إيجابي واسع من النقاد، فيما افتُتح متحف لأعماله وأعمال غيره من الفنانين الإماراتيين المعاصرين باسم «البيت الطائر» بدبي في العام 2007.

وتقول أنطونيا كارفر، مديرة معرض آرت دبي، الحدث الذي يعرض على نحو منتظم أعمال شريف: «كانت مسيرته المهنية مهمة للغاية من حيث تطور المشهد الفني في الإمارات. إنه مثال نموذجي للفنانين الذين يسعون للدخول في مجال الفن المفاهيمي، أو عروض الأداء وتركيب القطع، حتى في الطرق التي تجعل من الفنانين نقادا ومعلقين، بل ورسامي كاريكاتير».

وفي حديث معه عبر برنامج سكايب من الاستوديو الفني الخاص به عشية معرضه الجديد في صالة العرض «غاليري إيزابيل فان دين إيندي» بدبي، يعرب شريف عن امتعاضه من فكرة أنه أصبح رمزاً بارزاً. ويقول: «لا أريد أن يكون فني مقبولاً لدى المجتمع، بل أريده أن يكون منبوذاً».

لهذا السبب توقف شريف عن رسم الكاريكاتير؛ إذ أنها باتت مصدراً للضحك والهزل بين الناس. وبرفضه للرسومات الكارتونية الجاهزة والمفهومة، انتقل إلى انكلترا في العام 1979 حيث درس في كلية بيام شو للفنون في لندن، وتمرس أكثر في مجال الفن المفاهيمي. ونشأت لغته التشكيلية الجديدة بصورة جزئية استجابة لمشقات العيش في بلد أجنبي. وقد بدأ بالعمل مستنداً إلى قاموسه الإنكليزي العربي المصوّر، والذي لا يزال قابعا على رفوف الاستديو الفني الخاص به. ويقول كريس لورد، مدير صالة العرض «غاليري فان دين إيندي» إن هذا القاموس كان بمثابة جواز مرور له للإبحار في أرجاء المملكة المتحدة، لأنه لم يكن يتحدّث الإنكليزية بطلاقة. ويضيف: «لا يمكنك أن تفهم لماذا يصوّر الناشر بعض الكلمات مثل «جرب» وليس كلمات معروفة أكثر مثل «وعاء». كانت تلك القرارات الغريبة موضع اهتمام له».

ويشتمل المعرض الجديد على صور لعروض أدائية قام بها شريف حينما كان طالباً، حيث وضع صفحات من القاموس في أحد شوارع لندن، إضافة إلى أعمال حديثة لا تزال تشير

Hassan Sharif's solo exhibition Images runs in the Gallery Isabelle van den Eynde in Dubai from March 5th until May 5th.

ينطلق معرض الصور المنفرد للفنان حسن شريف في صالة العرض «غاليري إيزابيل فان دين إيندي» في دبي، من ٥ مارس وحتى ٥ مايو.