

A GREEN FIELD: ART IN THE EMIRATES, 2007 TO NOW

Many game-changing events have impacted the contemporary art and culture scene of the UAE, but one was a major watershed moment: the 2007 announcement of plans for Saadiyat Island by HH Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces. In unveiling designs for the museum projects, the country's leadership affirmed its commitment to art, endorsing it among the Emirates' recognised methods of applied assertive international presence. A determined few, who had been unpretentiously cultivating the nascent art scene for years, felt bolstered by the announcement. And these local protagonists contemplated: what is missing in this fledgling art scene, and how can we nurture both the art-appreciating public and the UAE's working artists?

The new plans for Saadiyat Island joined a "green field" of initiatives, many of them spearheaded by women, in both the years predating and following the 2007 announcement. In 1996, Mrs Huda Kanoo established the Abu Dhabi Music and Arts Foundation, and Abu Dhabi Festival less than a decade later; in 2008, HH Sheikha Lateefa bint Maktoum established Tashkeel, a collaborative platform for artists and designers in Dubai; a year later, another member of a royal family, HH Sheikha Hoor Al Qasimi, established the heavyweight Sharjah Art Foundation in the neighbouring emirate; in 2010, the Salama bint Hamdan Al Nahyan Foundation (SHF) was established in Abu Dhabi with a focus on arts, culture, heritage, early childhood development and health.

A number of Dubai's most influential galleries were also founded by women. The bulk of these spaces is housed in Alserkal Avenue, which began life as a cluster of warehouses in Dubai's Al Quoz industrial area and was established in 2008 as an arts and culture district headed by Emirati businessman Abdelmonem Alserkal. Another substantial entity, which was recently renovated (and is also now led by a woman, Reem Fadda), is the Abu Dhabi Cultural Foundation, whose driving force was the late, great father of the UAE, HH Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Established in 1981, it is where many young artists attended workshops, exhibitions and theatre productions, or borrowed a book from its renowned library.

"There was a journey, and it began in the 1970s," says HE Noura Al Kaabi, UAE Minister of Culture and Youth and President of Zayed University, who assumed the roles in 2017 and 2018 respectively.

"There came an intersection of many efforts in the local sphere, many of which took artists to the next level and challenged them intellectually."¹

The Early Landscape

A quick assessment of the Emirati art landscape in 2007 bares a handful of initiatives: the Emirates Fine Art Society, founded in 1980, was a relatively solitary and sequestered organisation gathering members who "were young and energetic, holding local events and initiating collaborations with Arab artists living and working in the UAE."² The Sharjah Biennial, established in 1993, was a modest, chiefly local and regional affair. "The Five" – Mohamed Ahmed Ibrahim, Hassan Sharif, Hussein Sharif, Abdullah Al Saadi and Mohammed Kazem – and their devotees were largely regarded as an outlandish bunch of misfits, whose work was misunderstood or not understood at all. The English-language, Dubai-based bimonthly *Canvas* magazine, which focuses on art from the Middle East, had been operational for four years and complemented the cultural supplement of the Arabic *Al Khaleej* newspaper and other outlets. (I was the editor of *Canvas* from 2007 to 2015.) These provided intellectual sustenance to an eager few, among them the Emirati artist Ebtisam Abdulaziz, who recalls that "the *Al Khaleej* supplement was an education in itself, especially given the lack of an art curriculum in schools, and it doubtless left a mark on many a mind hungry for exposure to art and culture."³ The handful of Dubai galleries skewed towards contemporary Iranian and modern Arab art, as exhibited by Green Art Gallery (established in 1995 in the residential Jumeirah district), The Courtyard (established in 1998 in Al Quoz), Artspace and XVA Gallery (both established in 2003; the former in the Fairmont Hotel and the latter in Al Bastakiya, now Al Fahidi Historical Neighbourhood) and The Third Line (established in 2005 in Al Quoz). Also in 2007, both of the nation's art fairs staged their first editions (Gulf Art Fair, now Art Dubai, in March and Art Paris Abu Dhabi, now Abu Dhabi Art, in November). Meanwhile the Abu Dhabi government announced its partnership with New York University to develop New York University Abu Dhabi (NYUAD), "the first comprehensive liberal arts campus established abroad by a major US research university."⁴ A year prior, Christie's had set up its Middle East office, and Sharjah ruler HH Sheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi established the Sharjah Museums Department (now Authority).

MYRNA AYAD

Altogether, the 2007 landscape was ready to grow, but it seemed that the art scene slanted more towards the commercial, and existing entities operated individually. Whirling around this archipelago of cultural islands was a vast young crop of amateur Emirati artists, who either toyed with making art "as a means to get to fashion or interior design," as Yasmin Atassi, Director of Green Art Gallery, has put it, or didn't have a clear idea of what to do next.⁵ This was in part because they didn't have the know-how, due to the lack of formal art education within the country.

Some artists had been trained effectively through mentorship programmes under the guidance of Hassan Sharif, Abdul Rahim Salem and Dr Najat Makki, who had been awarded government scholarships to study abroad. These artists returned to the UAE and helped establish local mentorship programmes, where they provided alternative schooling in the arts at a time when there was a lack of formal art education within the country. Other artists were able to take courses that were at least art-adjacent.

"There were no creative majors except graphic design and interior design in Abu Dhabi in 2007,"⁶ says the artist Afra Al Dhaheri, who graduated with a bachelor's degree in graphic design from Zayed University in 2011. In a finance and accounting class, it dawned on her that she had pursued the wrong major, inspired as she was by her mother who had encouraged arts and crafts.

"I remember thinking: could this be what I can study? Can art be a career? Why didn't anyone tell me?" she recalls. "My understanding of art was drawing or painting, and I did not draw or paint."

She subsequently took two art classes, but opportunities to pursue art were still not available. When she was offered an internship at Abu Dhabi's media free-zone, twofour54, she resisted: "I had energy and passion and wanted more," she says. "No one mentioned Sharjah's cultural programming and the opportunities that the emirate offered within the cultural sector, and no one had told me about Emirati art. I only learned about a few Emirati artists when I volunteered as a tour guide for the Art Paris Abu Dhabi fair at the time."

As fate would have it, some of her Zayed University professors met with visitors from the Guggenheim, and Al Dhaheri was granted an internship at the New York museum in July 2010. She has

1 Interview. Myrna Ayad. 6 June 2021.

2 Dr Najat Makki, "The Trajectory of the Visual Arts in the UAE in Five Images," eds. Hoor Al Qasimi and Marta Kuzma, 1980 – Today: Exhibitions in the United Arab Emirates (Abu Dhabi: National Pavilion – United Arab Emirates La Biennale di Venezia, Salama bint Hamdan Al Nahyan Foundation, 2015), p.205.

3 Ebtisam Abdulaziz, "The Legacy of the Eighties: Reading Emirati Visual Arts", 1980 – Today: Exhibitions in the United Arab Emirates, p.184.

4 "Saadiyat Island to Be the Home to NYU Abu Dhabi," WAM, 21 Nov. 2007, <http://wam.ae/en/details/1395227988595> (last accessed on 8 July 2021).

5 Interview. Myrna Ayad. 1 June 2021.

6 Interview. Myrna Ayad. 23 May 2021.

7 Melissa Gronlund, "Celebrating 10 Years of the Pioneering Arts Hub Tashkeel," *The National*, 12 March 2018, <https://www.thenationalnews.com/arts-culture/art/celebrating-10-years-of-the-pioneering-arts-hub-tashkeel-1.712309> (last accessed on 8 July 2021).

8 Interview. Myrna Ayad. 27 June 2021.

9 Interview. Myrna Ayad. 27 June 2021.

10 Antonia Carver, "Emirati Expressions," *Bidoun*, issue 18, 2009, <https://www.bidoun.org/articles/emirati-expressions> (last accessed on 8 July 2021).

11 Interview. Myrna Ayad. 6 June 2021.

12 "Who We Are," Salama bint Hamdan Al Nahyan Foundation website, <https://www.shf.ae/en/who-we-are/our-founder/> (last accessed on 21 July 2021).

13 Interview. Myrna Ayad. 21 June 2021.

14 "Ministry of Culture provides grants to 87 creative individuals and SMEs in UAE," WAM, 15 June 2021, <https://wam.ae/en/details/1395302848860> (last accessed on 21 July 2021).

15 Interview. Myrna Ayad. 20 June 2021.

16 M. Gronlund, "The Region's First Academic Centre for the Study of Arab Art Opens in Abu Dhabi," *The National*, 13 Jan 2021, <https://www.thenationalnews.com/arts-culture/art/the-region-s-first-academic-centre-for-the-study-of-arab-art-opens-in-abu-dhabi-1.1145552> (last accessed on 8 Jul 2021).

now returned to her alma mater to teach the two courses she first picked up after that moment of awareness: Art Foundation and Principles of Design.

Al Dhaheri's experience capitulates some of the critical deficiencies for aspiring artists: the art academic offering was virtually non-existent; there was little awareness about the local art scene and its practices; and young artists were not emboldened to believe that art practice could be a sustainable profession, nor did they have or were able to afford a space to work in. A major change could be felt from the late 2000s as the cultural tectonic plates began to move.

Seismic Shifts

In 2008, one alumna of the Latifa School for Girls decided to launch an arts organisation in the school's disused Dubai building. It was yet another endorsement of the arts by members of the UAE's leadership during that key period: the student, an artist, was HH Sheikhha Lateefa bint Maktoum and the organisation was Tashkeel, which she founded in Nad Al Sheba, a largely residential area of Dubai best known for its horse and camel racecourses. Tashkeel is home to multidisciplinary studios, workspaces and galleries; offers training and publishes books; and stages residencies, workshops, talks and exhibitions. The art centre has emerged as one of the crucial pillars of the Dubai arts scene – an early place of support for many of the city's key artists, such as eL Seed, Wissam Shawkat and Latifa Saeed (who studied with Sheikhha Lateefa and was the very first member of Tashkeel).⁷ Key names in the local art arena, such as Talin Hazbar, Zeinab Alhashemi, Khalid Shafar and Vikram Divecha, have participated in Tashkeel events.

"I spent more than a year as an artist in residence at Tashkeel, and it was a pivotal point in my art career," says the Dubai-based calligrapher artist eL Seed, who was born in France to Tunisian parents. "Being in Tashkeel makes you feel like you are part of the emirate's exciting art scene that can sometimes be overwhelming."⁸

In 2009, the UK-educated curator HH Sheikhha Hoor Al Qasimi established the Sharjah Art Foundation, firmly placing Sharjah on the regional and global art maps. In so doing, she cemented the emirate's position as not only a culturally rich city that stages major exhibitions on a year-round basis and presents a critically acclaimed biennial, but one that cultivates its locale through artist and curator residencies, commissions and grants for artists, and a plethora of programming for children and adults. "Since Sheikhha Hoor took over, Sharjah has become a huge catalyst in shaping how we value and view art," says

Laila Binbrek, Coordinating Director of the National Pavilion of the UAE at the Venice Biennale.⁹

In the same year, the UAE debuted at the Venice Biennale, representing itself through both a national pavilion and a collateral event, showcasing a mix of Emirati and UAE-based artists alongside a few from Saudi Arabia. Participating at the "Olympics of the art world" piqued international interest in art from the Emirates. "People began to ask, 'Where are the UAE artists? Why aren't we talking to them?'" recalls Binbrek.

Government entities and different venues were at the time beginning to give art greater public visibility in exhibitions that also revealed the potential for it to grow. In 2009, the Abu Dhabi government staged the first *Emirati Expressions*, a series that to date counts four exhibitions focused on Emirati art. Curated by Anne Baldassari, then-director of the Musée National Picasso in Paris, the first edition featured the work of 64 Emirati artists. The show was received with mixed reviews, largely due to the imbalance in the quality of work (many of the participating artists have since quit art making altogether). Some of the curatorial choices – this being a curated survey show, rather than an informal, artist-led open call – seemed especially unusual.¹⁰

"This was a green field to enhance the scene, give artists more opportunities, enrich their experiences and nourish their careers," says HE Noura Al Kaabi. "We were and still are all tapping into talent, wanting to take creatives to the next level."¹¹

Institutional Capital

Enter the Salama bint Hamdan Al Nahyan Foundation (SHF), founded in 2010. As a family foundation, the SHF also serves to cultivate the philanthropic interests of Her Highness's children and provide an additional platform through which they can serve society¹² – further cementing the leadership's commitment to the arts. Among its primary tasks was to fill the gaps in the art scene, and it began by conducting dozens of focus groups and interviews with emerging artists and practitioners. The Foundation pinpointed four key problem areas: a lack of affordable studio spaces, the need for a community of artists and creative practitioners, the necessity for rigorous art education and the demand for constructive critique.

In 2013, the Foundation launched the Salama bint Hamdan Emerging Artist Fellowship (SEAF), in collaboration with the Rhode Island School of Design (RISD). It has so far educated more than 100 fellows, many of whom have become recognised names locally. Each

year, around 15 UAE-based artists enrol in the 10-month programme comprising academic courses, technical skills workshops, professional skills training, studio and exhibition seminars, a cultural trip to an international destination and creative production grants. Upon completion, selected artists are granted a scholarship for an MFA abroad.

"From the very beginning, SEAF progressed in a natural, organic way and year on year, a slight five-degree angular shift eventually turned the ship. We knew there was a need out there and a gap when it came to emerging artists and we knew it would take time to take artists to the next level," says SHF's Khulood Al Atiyat, Senior Manager for Arts, Culture and Heritage. "You can't turn a ship immediately at a sharp angle, but gradually things change in a drastic way over the years."¹³

Among notable SEAF Fellows are Afra Al Dhaheri (2014); Amal Al Khaja (2015), who is now Assistant Curator at the Sharjah Art Foundation; and Sarah Al Mehairi (2019), a rising star on the conceptual art circuit. "I felt like I needed another space after university to explore. At SEAF, we connected with other artists and faculty and were allowed to explore freely. I missed that," says Al Mehairi, an art and art history graduate of NYU Abu Dhabi. There she was spotted by Carbon 12 founders Nadine Knotzer and Kouros Nouri, who signed her to their gallery roster.

Many young SEAF artists and collaborators have gone on to establish new organisations alongside their artistic practices. Nahla Tabbaa and Rania Jishi founded Forsa School, a learning programme organised by the Sharjah Art Foundation to support UAE-based artists and creatives. Munira Al Sayegh, an independent curator who has collaborated with SHF on several projects, and Gulf studies specialist Gaith Abdulla set up the non-profit Engage 101 – the duo's answer to selling work by non-gallery-represented artists in the UAE. Al Dhaheri teaches at Zayed University, and along with fellow SEAF alums Hashel Al Lamki and Maitha Abdalla, and two others, Kris Mortensen and Tony Bragg, set up the artist-run exhibition space BAIT 15 in Abu Dhabi in 2017. It closed in 2021 so that the members could pursue their individual careers.

Looking Within and Ahead

Artist-run spaces form part of an important tradition within the UAE, with The Flying House, established by Abdul Rahim Sharif in 2007 in Dubai, as the best-known example. After storing artworks by his brothers, Hussein and the late Hassan, as well as those by Mohamed Ahmed Ibrahim and Mohammed Kazem at his warehouse, he consid-

ered renovating his old home and exhibiting their work. "Initially, I thought to exhibit only their works, but Kazem wanted to bring other young artists as well, which was an excellent idea," says Sharif. "We posed a question and if you wanted to know, you came and saw for yourself."

The Flying House's legacy lives on. "We have to empower and support places like BAIT15 and other non-traditional spaces," says HE Noura Al Kaabi. "I give credit to the artists themselves, who nourished their practices at various entities."

HE Noura Al Kaabi herself is exceptionally respected in the local art scene, regularly attending cultural events across the nation and representing the UAE abroad. When the Covid-19 pandemic hit, she led the National Creative Relief Programme, whose first phase issued financial grants to 87 creatives and small and medium enterprises within the cultural sector. The UAE is the first country in the region to launch a stimulus programme to support creatives affected by Covid-19, further cementing its commitment to culture.¹⁴ "The relief programmes initiated by the government and private sector during Covid-19 were a wonderful indication of an awareness and recognition of the creative scene," says the artist Sara Al Haddad, whose work was included in the National Pavilion of the UAE at the Venice Biennale in 2017. "It told me that there's a shift in perspective as far as what community means."¹⁵

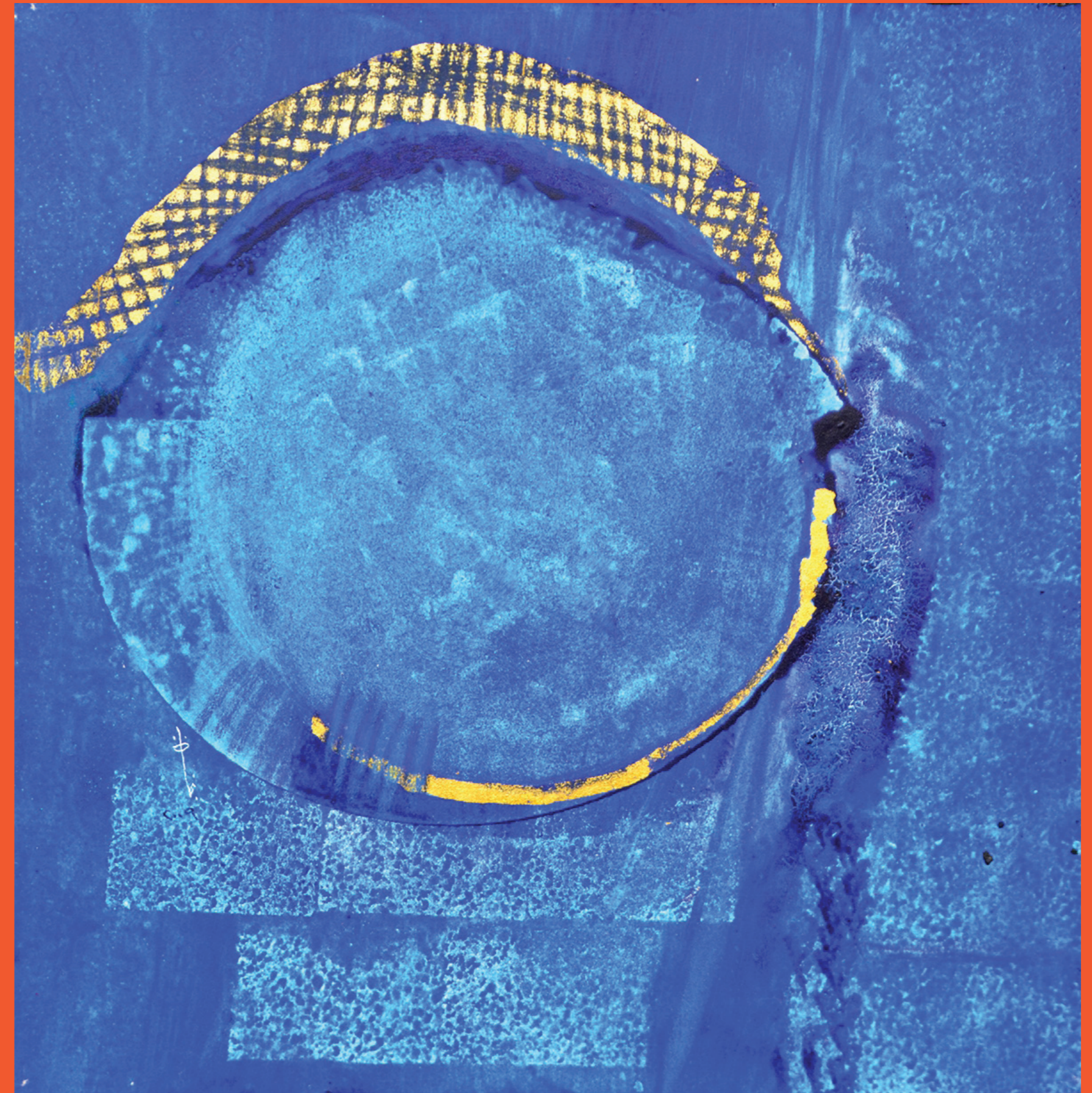
The most recent years have also seen a shift in approaches, with organisations looking within and to the region. In 2021, SEAF made a significant change to its curriculum, concluding the RISD institutional partnership and instead contracting faculty from the US and practicing artists from the Middle East. "We listened to our Fellows, and they felt that the programme was Western-heavy and wanted to hear more about regional art and practices," says Al Atiyat. Ultimately and almost certainly, SEAF artists will continue to live and work in the UAE and wider region, and so a familiarity with regional art is fundamental. This complements NYU Abu Dhabi's 2021 launch of The Arab Centre for the Study of Art that will support research via publications, symposia and postdoctoral fellowships, and serve as an archive for the art history of the Middle East and North Africa. "We need to set our own standards, our own historical narrative about this region from this region," says Salwa Mikdadi, professor of art history at NYU Abu Dhabi. "We're looking at revising the canon of art history for this region."¹⁶

So, are we there yet? Not quite.

"Some of what was missing years ago is still missing," says Binbrek, while HE Noura Al Kaabi points to the need for more patronage.

"What are the artists talking about and dreaming about? You'll find the answers in the grassroots initiatives," says Al Atiyat. The artist Al Mehairi feels a sense of isolation as a self-sufficient, practicing creative. "No one is teaching UAE art history," says Al Dhaheri, "and I am only one local faculty member right now at the Abu Dhabi campus." Studio space is also a challenge, according to Al Haddad.

However, the scene is a far cry from what it was in 2007, populated now by a determined many, and more than a few are flying the flag for the local art scene with a cultural army behind them that is bigger than ever. We are an art-appreciating public, and a place where significant art production is happening – and will continue.

"Najat Makki: Luminescence" (2020).
Cultural Foundation, Abu Dhabi.
Courtesy Cultural Foundation.
«نجاه مكي: إضاءة» (2020). للجمعية الثقافي.
أبوظبي. بادن من الجمعية الثقافي.

"Mohammed Chabâa: Visual Consciousness" (2021). Installation view, Cultural Foundation, Abu Dhabi. Courtesy Cultural Foundation.

«محمد شيبعا، وعي بصري» (2021). مشهد تركيبى، للجمع الثقافى، أبوظبى. بإذن من للجمع الثقافى.

Louvre Abu Dhabi. Photo by Hufton+Crow, courtesy Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi.

اللوڤر أبوظبى. الصورة من «هافتون أند كرو»، بإذن من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبى.

Aerial view of the Sharjah Art Foundation. Courtesy Sharjah Art Foundation.

مؤسسة الشارقة للفنون. بإذن مؤسسة الشارقة للفنون.

Community and Critique, installation view of SEAF Cohort 4's show at Warehouse421. Courtesy Warehouse421.

معرض للجمع والنقد الفنى، مشهد تركيبى لفناني الدفعة الرابعة من برنامج «منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين» في معرض 421. بإذن من معرض 421.

عام 2008، قررت إحدى خريجات مدرسة لطيفة للبنات إنشاء مؤسسة للفنون في مبنى المدرسة المهجور. وشكّلت هذه الحركة تشجيعاً آخر للفنون من قبل القيادة الإماراتية خلال تلك الفترة الحيوية، فقد كانت تلك الطالبة والفنانة هي الشبيخة لطيفة بنت مكتوم والمؤسسة التي أطلقتها هي مركز تشكيل في ند الشبا؛ منطقة سكنية واسعة في دبي ومشهورة بوجود حلبات سباق الخيل والجمال. ويضم مركز تشكيل استديوهات ومساحات عمل وصلات عرض متعددة الاختصاصات، كما يقدم برامج تدريبية وينشر الكتب ويستضيف برامج الإقامة وورش العمل والحوارات والمعارض الفنية. وبرز هذا المركز الفني كأحد أهم ركائز المشهد الفني في دبي، حيث قدم الدعم لأبرز الفنانين في المدينة في بداية مسيرتهم، مثل إل سيد، ووسام شوكت، ولطيفة سعيد (التي درست إلى جانب الشبيخة لطيفة وكانت أول عضو في تشكيل)7. ومن أبرز الأسماء الفنية المحلية التي شاركت في فعاليات تشكيل تالين هازبار، وزينب الهاشمي، وخالد شعفار، وفيكرا م ديفيتشا. ويقول إل سيد، فنان الرسم بالخط المقيم في دبي وهو مولود في فرنسا لوالدين تونسيين: «قضيت في تشكيل أكثر من عام كفنان مقيم، وكان ذلك من أهم فترات مسيرتي الفنية. فالوجود في تشكيل يمنح الفنان إحساساً بأنه جزء من المشهد الفني المثير والغامر في الإمارة»8.

وفي عام 2009، أسست سمو الشبيخة حور القاسمي، القيمة الفنية التي درست في المملكة المتحدة، مؤسسة الشارقة للفنون التي ساهمت بتسيخ مكانة الشارقة على خارطة الفنية إقليمياً وعالمياً. وعدا عن دعم موقع الإمارة كحاضنة غنية بالثقافة تستضيف أضخم المعارض الفنية على مدار العام وتقدم بينالي شهيراً على مستوى واسع، دعمت المؤسسة أيضاً احتضان مواهب الشارقة من خلال برامج الإقامة للفنانين والقيمين الفنيين، إضافةً إلى تكليف الفنانين ودعمهم بالمنج، وتوفير باقة من البرامج المخصصة للأطفال والبالغين. وبهذا الخصوص، تقول ليلي بن بريك، مدير التنسيق في الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية: «منذ أن تولت سمو الشبيخة حور زمام الأمور، أضى للشارقة تأثير كبير على نظرتنا وتقديرنا للفنون»9.

وفي العام ذاته، ظهرت الإمارات للمرة الأولى في بينالي البندقية من خلال تقديم جناحها الوطني وفعالية مرافقة للبينالي، واستعرضت الإمارات خلال ذلك مجموعة متنوعة من أعمال الفنانين الإماراتيين والمقيمين في الإمارات إلى جانب بعض الفنانين السعوديين. وقد لفتت مشاركتها في «أولمبياد عالم الفن» أنظار العالم نحو الفن في الإمارات. فتقول بن بريك عن ذلك: «بدأ الناس بالتساؤل، أين هم الفنانون الإماراتيون؟ ولماذا لسنا على اتصال بهم؟».

وفي ذلك الحين، أخذت الهيئات الحكومية والمواقع المختلفة تسلط الضوء على الفن بشكل أكبر من خلال إقامة المعارض، مما أظهر إمكانيات النمو التي يحملها الفن الإماراتي. ففي عام 2009، أقامت حكومة أبوظبي معرض «تعبير إماراتي» الأول، وهو سلسلة ما زالت تُقام حتى اليوم وتتضمن أربعة معارض

حول الفن الإماراتي. وتولت القيمة الفنية آن بالداساري، التي كانت حينها مديرة «متحف بيكاسو الوطني»، إدارة النسخة الأولى من المعرض والتي قدمت أعمالاً لـ 64 فناناً إماراتياً. وحصد المعرض آراءً متضاربة، والسبب الرئيسي في ذلك تفاوت جودة الأعمال والفنانين (حيث تخلّى العديد من الفنانين المشاركين بعدها عن مجال الفن بأكمله). وقد بدت بعض خيارات القيمين الفنيين على المعرض غريبةً بشكل خاص- فهو يشكل فعالية استقصائية مقامة بإشراف قيمين فنيين، وليس معرضاً غير رسمي يديره الفنانون والدعوة له مفتوحة10.

وتقول معالي نورة الكعبي عن هذا الأمر: «شكل هذا المعرض مشروعاً تأسيسياً جديداً لتطوير المشهد الفني، ومنح الفنانين المزيد من الفرص لإثراء تجاربهم ودعم مسيرتهم المهنية. فلطالما كنا وما زلنا نسعى إلى استثمار المواهب والارتقاء بالإبداع إلى مستوى أفضل»11.

رأس المال المؤسسي

تعمل "مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان" التي تأسست عام 2010، على تحقيق رسالتها المتمثلة في "الاستثمار في مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الاستثمار في العنصر البشري" من خلال تطوير ودعم المبادرات الاستراتيجية في مجالات الفنون والثقافة والتراث وتنمية المرحلة المبكرة لحياة الطفل والصحة12، لترسخ بذلك التزام القيادة تجاه الفنون. وتتضمن أهم أهداف المؤسسة سد الثغرات في المشهد الفني، وقد بدأت بذلك من خلال إنشاء العشرات من مجموعات التركيز وإجراء المقابلات مع الفنانين والممارسين الفنيين الناشئين. وحددت المؤسسة أربع مشكلات رئيسة لعالجها: الافتقار إلى استديوهات بأسعار معقولة، والحاجة إلى وجود مجتمع من الفنانين والممارسين في مجال الإبداع، وضرورة إيجاد تعليم فني ملتزم، وتوافر النقد البناء.

وفي عام 2013، أطلقت المؤسسة «برنامج منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين» بالتعاون مع مدرسة التصميم في رود آيلاند. وتخرج من البرنامج حتى الآن 119 زميل ممن أصبحوا فنانين مشهورين محلياً. ويشارك كل عام حوالي 15 فناناً مقيماً في الإمارات في هذا البرنامج الممتد لـ 10 أشهر، والذي يتضمن مسارات تدريب أكاديمية، وورش عمل تقنية، وتدريباً على المهارات المهنية، وندوات استديوهات ومعارض، إضافةً إلى توفير رحلة ثقافية إلى وجهة عالمية، وتقديم منح للإنتاج الإبداعي. ولدى استكمال البرنامج، ينال فنانون مختارون منحةً مالية لدراسة الماجستير في الفنون الجميلة خارج البلاد.

وفيما يخص البرنامج، قالت خلود العتيبات، مدير الفنون والثقافة والتراث في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان: «شهد برنامج منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين منذ انطلاقة تطوراً طبيعياً سنّة تلو الأخرى، وفي النهاية ساهم هذا التحول الطفيف بإحداث تغيير جذري. فقد أدركنا مشكلة الفنانين الناشئين والفجوة التي يجب ملؤها، وعرفنا أيضاً أن الارتقاء بالفنانين إلى

مستوى أعلى سيعتطلب وقتاً. فمن المستحيل أن تستدير السفينة في الحال، بل يمكن تغيير الأمور بشكل جذري تدريجياً على مر السنوات»13. ومن أبرز خريجي البرنامج عفراء الظاهري (2014)؛ وأمل الخاجة (2015)، القيمة المساعدة في مؤسسة الشارقة للفنون؛ وسارة المهيري (2019)، النجمة الصاعدة في مجال الفن المفاهيمي. تقول سارة، خريجة جامعة نيويورك أبوظبي في مجال الفن وتاريخ الفن: «شعرت بعد الجامعة أنني بحاجة إلى استكشاف مساحة أخرى. وأتاح لنا برنامج منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين التواصل مع فنانين وكليات أخرى واستكشاف الأمور بحرية. إنني حقاً أشتاق لذلك». وقد اكتشفت نادين نوتز وكونوروش نوري، مؤسساً معرض «كربون 12»، موهبة سارة المهيري وقاما بتسجيلها ضمن قائمة فنانين صالة العرض الخاصة بهما.

كما عمد العديد من الفنانين الشباب في البرنامج إلى تأسيس مؤسسات جديدة إلى جانب ممارستهم الفنية. فأسست نهلة الطباع ورائيا الجشي «مدرسة فرصة»، وهي برنامج تعليمي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون في إطار دعم الفنانين والمبدعين في الإمارات. وأسست أيضاً منيرة الصايغ، قيمة فنية مستقلة تعاونت مع مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان في عدة مشاريع، وأخصائي دراسات منطقة الخليج غيث عبد الله منصة 101.Engage غير الربحية، وقام هذا الثنائي من خلالها ببيع أعمال الفنانين غير الممثلين في صالات العرض في الإمارات.

المشهد الحالي وآفاق المستقبل

تشكل مساحات العرض التي يديرها فنانون جزءاً من التقاليد الأساسية في الإمارات، وتعتبر مؤسسة «البيت الطائر»، التي أنشأها عبد الرحيم شريف في دبي عام 2007، أفضل مثال عن هذه المساحات. فبعد الاحتفاظ بأعمال أخويه، حسين والراحل حسن، وأعمال محمد أحمد إبراهيم ومحمد كاظم، ارتأى عبد الرحيم أن يعيد تجديد منزله القديم ويستعرض فيه هذه الأعمال، يقول: «فكرت في البداية بعرض أعمالهم فقط، ولكن كاظم خطرت له فكرة متميزة بعرض أعمال لفنانين شباب آخرين أيضاً. فقمنا بطرح سؤال، وعلى من أراد معرفة الإجابة أن يأتي للمعرض ويستكشفها بنفسه».

وما يزال إرث «البيت الطائر» قائماً، تقول معالي نورة الكعبي: «يتعين علينا دعم وتعزيز المساحات الفنية غير التقليدية. وأنا أعزو الفضل للفنانين أنفسهم، الذين طوّروا ممارساتهم الفنية في مؤسسات عديدة».

وتحظى معالي نورة الكعبي باحترام وتقدير خاص في المشهد الفني المحلي، حيث تحرص على حضور الفعاليات الثقافية في مختلف أنحاء الدولة بانتظام وتمثّل الإمارات في الخارج. وعقب تفشي جائحة «كوفيد-19»، قادت معالمها البرنامج الوطني لدعم المبدعين؛ والذي قدم في المرحلة الأولى منحاً مالية لـ 87 مبدعاً وشركة صغيرة ومتوسطة الحجم في القطاع الثقافي. وتعتبر الإمارات أول دولة في المنطقة تطلق برنامج دعم للمبدعين المتضررين من الجائحة، الأمر الذي أكد التزامها الراسخ تجاه الثقافة14. تقول الفنانة سارة الحداد، التي

شاركت أعمالها في الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية 2017: «شكّلت برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة والقطاع الخاص خلال جائحة 'كوفيد-19' اعترافاً رائعاً بوجود وأهمية المشهد الإبداعي. وفهمت من ذلك كله أن هناك تغييراً في مفهوم المجتمع»15.

كما شهدت السنوات الأخيرة تحولاً في المنهجيات، حيث أخذت المؤسسات تدرس حالة المنطقة وتسعى لتطويرها. ففي العام 2021، أجرى برنامج منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين تغييراً كبيراً في منهجه التعليمي، وأنهى شراكته الدولية مع كلية رود آيلاند للتصميم ليصبح المنهاج أكثر تركيزاً على السياق الإقليمي. تقول خلود العتيبات، مدير الفنون والثقافة والتراث في المؤسسة بهذا الخصوص: «رأى زملاؤنا أن البرنامج يجب أن يكون أكثر ارتباطاً بالمنطقة، وأرادوا معرفة المزيد حول فنونها وممارساتها الفنية. ففي النهاية وبشكل شبه مؤكد، سيواصل الفنانون خريجو البرنامج العيش والعمل في الإمارات والمنطقة، مما يستلزم منهم الإلمام بفنونها. ويأتي ذلك رديفاً لجهود جامعة نيويورك أبوظبي في إطلاق المركز العربي لدراسة الفن عام 2021، والذي يسعى لدعم الأبحاث من خلال المنشورات، والندوات، وبرامج الزمالة لما بعد الدكتوراه، كما يعتبر أرشيفاً يحفظ تاريخ الفن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبهذا الصدد، تقول سلوى المقداي، أستاذة تاريخ الفن في جامعة نيويورك أبوظبي: «إننا نسعى إلى إرساء معاييرنا الخاصة وسردنا الخاص لتاريخ المنطقة، وإلى إعادة صياغة معايير تاريخ الفن فيها»16.

إذاً، هل وصلنا إلى مبتغانا؟ ليس بعد.

تقول بن بريك: «جزء مما كان ناقصاً قبل سنوات عديدة ما يزال ناقصاً حتى اليوم»، فيما تشير معالي نورة الكعبي إلى ضرورة وجود رعاية أكبر.

وتضيف العتيبات أيضاً: «عن ماذا يتحدّث الفنانون وبماذا يحملون؟ الإجابة موجودة في صميم المبادرات المجتمعية».

ويعتري الفنانة سارة المهيري شعور بالعزلة انطلاقاً من كونها مبدعة ممارسة مكتفية ذاتياً. كما تقول عفراء الظاهري: «لا أحد يعلم تاريخ الفن في الإمارات، وما أنا الآن سوى عضو أكاديمي محلي وحيد في حرم جامعة نيويورك». فيما تعتبر سارة الحداد أن مساحة الاستديو تشكل تحدياً إضافياً.

ومع كل ذلك، فقد قطع المشهد الفني المحلي شوطاً كبيراً عما كان عليه في عام 2007، إذ بات يغض بالكثير من أصحاب العزيمة ويدعمه العديد من أصحاب السمو الشيوخ، وخلفهم جيش ثقافي هائل لم يسبق وجوده من قبل. فبالفعل أصبحنا جمهوراً يقدر الفن ومنطقةً تحفل الآن بنتائج فنية متميزة، وستواصل فعل ذلك.

مشاريع تأسيسية: الفن في الإمارات، من 2007 وحتى اليوم

أثرت العديد من الأحداث الكبرى على المشهد الفني والثقافي المعاصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن أبرزها كان إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عام 2007 عن خطط تخص جزيرة السعديات. ومن خلال تصاميم مشاريع المتاحف التي تم الكشف عنها، أكدت قيادة البلاد التزامها الجدي تجاه الفن وترسيخه كأحد الأساليب المعتمدة في تعزيز حضور الإمارات على الساحة العالمية. وقد عزز هذا الإعلان عزيمة البعض ممن قضوا سنواتٍ عديدة يعملون على تطوير المشهد الفني الناشئ في الدولة. وحاول هؤلاء الناشطون المحليون اكتشاف ما يحتاجه هذا المشهد وكيف يمكننا رعاية كل من الجمهور الذي يقدر الفن والفنانين العاملين في الإمارات.

وتضمنت خطط جزيرة السعديات الجديدة مجموعة من المبادرات التأسيسية الجديدة، وتولّت النساء قيادة العديد منها، وذلك خلال السنوات السابقة واللاحقة لإعلان عام 2007. ففي عام 1996، أسست سعادة هدى الخميس -كانو، مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي بعد أقل من عقد؛ وفي عام 2008، أسست سمو الشيخة لطيفة بنت مكتوم مركز تشكيل، وهو منصة تعاونية للفنانين والمصممين في دبي؛ وفي العام التالي، أسست سمو الشيخة حور القاسمي مؤسسة الشارقة للفنون في إمارة الشارقة المجاورة؛ ثم عام 2010، نشأت مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان في أبوظبي وركزت على ميادين الفنون، والثقافة، والتراث، وتنمية الطفولة المبكرة، والصحة.

وأنشأت النساء أيضاً عدداً من أهم صالات العرض في دبي، ويوجد معظمها في «السركال أفينو» التي نشأت كمركز تجمع لمساحات العرض في منطقة القوز الصناعية في دبي، ثم تم ترسيخها عام 2008 كمنطقة خاصة بالفنون والثقافة تحت إدارة رجل الأعمال الإماراتي عبد المنعم السركال. ومن الهيئات الأخرى الهامة هنالك المجمع الثقافي في أبوظبي الذي أعيد تجديده مؤخراً وتديره الآن ريم فضة، وكان المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مؤسس دولة الإمارات، القوة الداعمة الرئيسة لهذا المجمع الثقافي. فمنذ تأسيسه عام 1981، استفاد منه كثير من الفنانين من خلال ورش العمل والمعارض والإنتاجات المسرحية، إضافةً إلى استعارة الكتب من مكتبته الغنية. وتقول معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب منذ عام 2017 ورئيسة جامعة زايد منذ عام 2018: «بدأت الرحلة في سبعينات القرن الماضي، وتقاطعت خلالها جهود محلية كثيرة أثمر العديد منها عن ارتقاء الفنانين إلى آفاق جديدة وتحفيزهم فكرياً»¹.

المشهد الفني في بداياته

يكشف تقييم سريع للمشهد الفني الإماراتي عام 2007 مجموعة من المبادرات

التي انطلقت حينها، وهي: جمعية الإمارات للفنون التشكيلية التي تم إنشاؤها عام 1980 وكانت منظمة معزولة نوعاً ما عملت على جمع الأعضاء «الشباب والحيويين، وإقامة الفعاليات المحلية والمشاريع التعاونية مع الفنانين العرب الذي يعيشون ويعملون في الإمارات»²؛ وبينالي الشارقة الذي تأسس عام 1993، وكان عبارة عن علاقة تعاون متواضعة محلية وإقليمية؛ و«الخمس»³، وهم محمد أحمد أبراهيم، وحسن شريف، وحسين شريف، وعبد الله السعدي، ومحمد كاظم، وقد اعتُبر مشجعوهم على نطاق واسع مجموعةً من غربي الأطوار، حيث فهمت أعمالهم بطريقة خاطئة أو لم تُفهم إطلاقاً. كما عملت مجلة «كانفاس» نصف الشهرية الناطقة بالإنجليزية والموجودة في دبي، والتي تركز على الفن في الشرق الأوسط، مدة أربع سنوات ساهمت خلالها بإثراء الملحق الثقافي في صحيفة «الخليج» العربية وغيرها من المنافذ الإعلامية. (وقد عملت كمحررة لمجلة «كانفاس» من 2007 حتى 2015). فاستطاعت هذه المؤسسات إشباع الرغبة الثقافية لدى بعض المتشوقين للفن، ومن بينهم الفنانة الإماراتية ابتسام عبد العزيز التي تقول عن تلك الفترة: «شكل ملحق صحيفة «الخليج» مصدراً تعليمياً، ولا سيما مع حاجة المدارس لوجود مناهج فني، ولذلك كان لهذا الملحق بالتأكيد تأثيره على العديد من العقول العطشى للفن والثقافة»⁴. واتجهت مجموعة من صالات العرض في دبي بعد ذلك نحو الفنون العربية الحديثة والإيرانية المعاصرة، ومنها صالة «جرين آرت جاليري» (تأسست عام 1995 في منطقة جميرا السكنية)، و«ذا كورتيرارد» (تأسست عام 1998 في القوز)، و«آرت سبيس» و«إكس في إيه جاليري» (عام 2003 تأسست الأولى في فندق «فيرمونت» والثانية في حي البستكية، والذي أصبح الآن منطقة الفهيد التاريخي) و«الخط الثالث» (تأسست عام 2005 في القوز). وفي 2007، أصدر المعارضان الوطنيان نسختهما الأولى («معرض فن الخليج» في مارس، الذي أصبح يسمى «آرت دبي»، و«فن باريس أبوظبي» في نوفمبر، الذي أصبح يسمى معرض فن أبوظبي). وبذلك الوقت، أعلنت حكومة أبوظبي عن شراكتها مع جامعة نيويورك لتأسيس جامعة نيويورك أبوظبي، «أول حرم جامعي شامل يُعنى بالفنون ويتم تأسيسه خارج أمريكا من قبل جامعة أبحاث أمريكية»⁵. وقبل ذلك بعام، افتتحت دار مزادات «كريستيز» أول مكتب لها في الشرق الأوسط، كما أسس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، دائرة متاحف الشارقة (التي أصبحت الآن هيئة).

وعلى العموم، بات مشهد عام 2007 الفني جاهزاً للنمو، إلا أنه بدا متجهاً أكثر نحو الجانب التجاري، في حين عملت الهيئات الموجودة بشكل منفصل. والتفت حول هذه الكيانات الثقافية المستقلة مجموعة كبيرة من الفنانين الإماراتيين الشباب والمبتدئين، ممن تسلّوا بالفن «كوسيلة للوصول إلى عالم الأزياء والتصميم الداخلي»، على حد تعبير ياسمين الأتاسي، مديرة «جرين آرت

ميرنا عياد

جاليري»، أو ممن لم يعرفوا بوضوح ما الخطوة التالية التي يجب القيام بها. وكان ذلك جزئياً بسبب عدم امتلاكهم المعرفة، والذي يُعزى إلى عدم وجود تعليم رسمي للفنون في البلاد.

وقد استفاد بعض الفنانين من البرامج الإرشادية، حيث تلقوا تدريباً احترافياً على يد الفنانين حسن شريف، وعبد الرحيم سالم، والدكتورة نجات مكي؛ الذين نالوا منحاً حكومية للدراسة خارج البلاد وعادوا إلى الإمارات للمساعدة بتأسيس برامج إرشاد وطنية، فقدموا تعليماً فنياً بديلاً بوضوحاً به افتقار الإمارات إلى تعليم رسمي للفن. كما استطاع فنانون آخرون أخذ دورات تدريبية قريبة من الفن.

وبهذا الصدد، تقول الفنانة عفراء الظاهري، الحاصلة على شهادة بكالوريوس في التصميم الجرافيكي من جامعة زايد عام 2011: «لم يوجد في أبوظبي عام 2007 أي اختصاصات إبداعية باستثناء التصميم الجرافيكي والداخلي»⁶. وفي درسٍ حول التمويل والمحاسبة، أدركت عفراء أنها اختارت المجال الخطأ، وكانت متأثرةً بأهمها التي كانت من محبي الفنون والحرف اليدوية. فتقول عفراء: «ما زلت أذكر كيف فكرت حينها: هل يمكن أن يكون الفن مجال دراستي؟ وهل يمكنني اتخاذه مهنة؟ لماذا لم يخبرني أحد بذلك؟ فقد كان تصوري عن الفن أنه عبارة عن رسم تعبيرية أو رسم، ولم أكن أعرف كيف أرسم». وفي النهاية شاركت في دورتين تعليميتين حول الفن، إلا أن فرص امتحانه لم تكن متاحةً بعد. ورفضت بعد ذلك منحة تدريب عُرضت عليها في منطقة أبوظبي الإعلامية 4twofour، وتقول عن ذلك: «امتلكت طاقةً وشغفاً أكبر وأردت أكثر من ذلك. ولم يخبرني أحد يوماً عن البرامج الثقافية في الشارقة والفرص التي تقدمها الإمارة ضمن القطاع الثقافي، أو حتى عن الفن الإماراتي نفسه. وقد تعلمت حول بعض الفنانين الإماراتيين عندما تطوعت للعمل كمرشدة جولات في معرض 'فن باريس أبوظبي' في ذلك الوقت». وشاء القدر أن يتلاقى بعض من مدرّسيها في جامعة زايد مع زوار من متحف جوجنهايم أبوظبي، وتلقت عفراء إثر ذلك منحة تدريب في متحف نيويورك في يوليو عام 2010. وقد عادت اليوم إلى جامعتها الأم لتتولى تدريس البرنامجين اللذين درستهما في البداية بعد يقظتها الفنية، وهما أسس الفن ومبادئ التصميم.

وتلخص تجربة عفراء بعض أهم العقبات التي تواجه الفنانين الناشئين، مثل عدم توفر تعليم أكاديمي للفن، وقلة الوعي بالمشهد الفني المحلي وممارساته، إضافةً إلى أن الفنانين الشباب لم يتجرؤوا على التفكير باتخاذ الفن كمهنة دائمة، كما لم يمتلكوا أو حتى يتمكنوا مالياً من توفير مساحة للعمل الفني. ومع أواخر عقد الـ 2000، بدأ الشعور بتغير كبير وشيك الحدوث مترافقاً مع بدء التقاء الثقافات الكبرى.

1 مقابلة، ميرنا عياد، 6 يونيو 2021

2 د. نجات مكي، مسار الفنون التشكيلية في الإمارات في خمس صور، تحرير: حور القاسمي ومارتا كوزما، 1980 - اليوم: المعارض في دولة الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي: الجناح الوطني - الإمارات العربية المتحدة، بينالي البندقية، مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، 2015)، ص 205.

3 ابتسام عبد العزيز، إرث الثمانينات: قراءة في الفنون البصرية الإماراتية، 1980 - اليوم: المعارض في دولة الإمارات العربية المتحدة، ص 184.

4 إنشاء جامعة نيويورك أبوظبي في جزيرة السعديات، وكالة أنباء الإمارات، 21 نوفمبر 2007، 1395227988595، http://wam.ae/en/details/1395227988595 (آخر دخول بتاريخ 8 يوليو 2021).

5 مقابلة، ميرنا عياد، 1 يونيو 2021

6 مقابلة، ميرنا عياد، 23 مايو 2021

7 ميليسا جرونلوند، الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس مركز الفنون الرائد تشكيل، ذا ناشيونال، 12 مارس 2018، https://www.thenationalnews.com/arts-culture/art-celebrating-10-years-of-the-pioneering-arts-Hub-tash-keel-1-712309 (آخر دخول بتاريخ 8 يوليو 2021)

8 مقابلة، ميرنا عياد، 27 يونيو 2021

9 مقابلة، ميرنا عياد، 27 يونيو 2021

10 أنطونيا كارفر، «تعاير إماراتية»، بدون، العدد 18، 2009، https://www.bidoun.org/articles/emirati-expressions (آخر دخول بتاريخ 8 يوليو / تموز 2021)

11 مقابلة، ميرنا عياد، 6 يونيو 2021

12 عن المؤسسة، موقع مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، https://www.shf.ae/en/who-we-are/our-founder (آخر دخول بتاريخ 21 يوليو / تموز 2021)

13 مقابلة، ميرنا عياد، 21 يونيو 2021

14 «وزارة الثقافة تقدم منحاً إلى 87 شخصاً مبدعاً وشركة صغيرة ومتوسطة في الإمارات العربية المتحدة»، وكالة أنباء الإمارات، 15 يونيو 2021، https://wam.ae/en/details/1395302848860 (آخر دخول بتاريخ 21 يوليو / تموز 2021)

15 مقابلة، ميرنا عياد، 20 يونيو 2021

16 ميليسا جرونلوند، «افتتاح المركز الأكاديمي الأول في المنطقة لدراسة الفن العربي في أبوظبي»، ذا ناشيونال، 13 يناير 2021، https://www.thenationalnews.com/arts-culture/art/the-region-s-first-academic-centre-for-the-study-of-arab-art-opens-in-abu-dhabi-1-1145552 (آخر دخول بتاريخ 8 يوليو 2021)