

رسومات وحكايات

قصة عن الإبداع والصدقة المشركة
في البرازيل يرويها لنا فنان إماراتي
شاب عن طريق رسوماته.

كلمات: فريق ألف - صور: ناصر الزباني

يحمل

معهم عبر موقع «سكايب». يتألف هذا الدفتر من أوراق ملونة حافلة برسوماته، والذي إن دلّ على شيء، فإنه يدلّ على أن في العالم فعلاً ألواناً غير الأبيض والأسود. وقد ساهم هذا الدفتر في فوزه مع أحد عشر شخصاً آخر بما تدعوها «مؤسسة كروسواي» 'رحلة العمر مع الإبداع إلى البرازيل'، حيث التقوا بفنانين محليين ومؤسّسات فنية عديدة خلال ورشات العمل والجلسات الفنية التي حضرها الفائزون بالرحلة.

فيما يلي مجموعة مختارة من رسومات ناصر من دفترتي الرسم، أحدهما لونه أخضر فاقع والأخر أحمر القاني، وقد ابتكرهما خلال الرحلة الاستكشافية للفنون في البرازيل التي امتدت لأسبوعين. >>

ناصر الزباني دفتراً للرسومات أينما ذهب ويملاً صفحاته برسومات وتذكارات كالأوراق التي تلهمه بشيء معين أو التذكرواية أشياء أخرى تقع عليها عيناه التي تعشق الفن. عندما اتصلت به «مؤسسة كروسواي»- وهي مؤسسة خيرية للفنون يقع مقرها في المملكة المتحدة- لإخباره بأنه وصل إلى المرحلة التالية من مسابقة «أبداع وألهم» التي حملت عنوان «في العالم ألوان غير الأبيض والأسود»، قرر ناصر على الفور أن يعرض عليهم خلال المقابلة دفتر رسوماته الذي كان من المفترض أن يعرضه مع طلاب كلية الهندسة في جامعة الشارقة الذين تطوعوا للمشاركة في المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية» خلال اجتماع

Drawn Together

This is a story of flourishing creativity and friendship in Brazil, told in sketches, by one young Emirati artist.

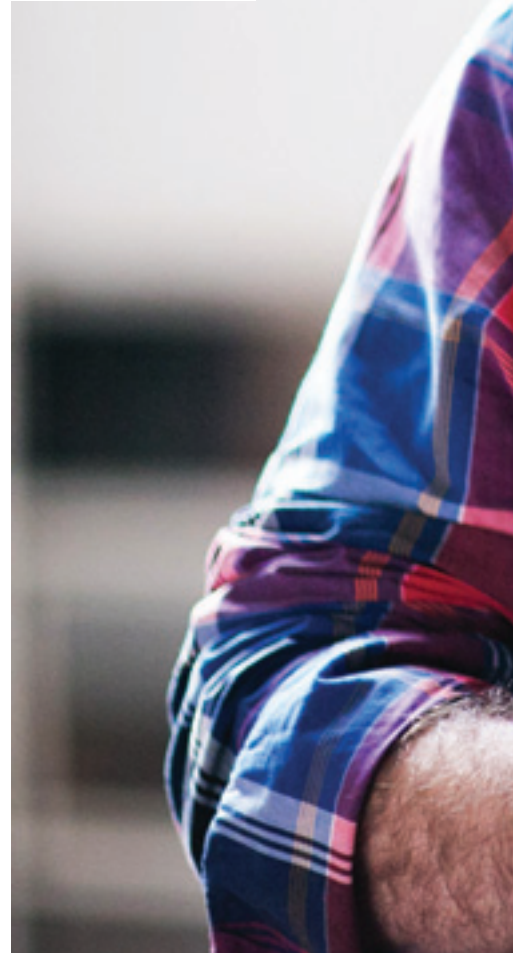
Words: **Alef staff** - Photos: **Nasser al Zayani**

> **N**asser al Zayani carries a sketchbook everywhere he goes and fills the pages with drawings and mementos – inspiring bits of paper, ticket stubs, and the other odds and ends acquired while living life with an artistic eye – that capture his memories.

So when the United Kingdom-based arts charity the Crossway Foundation got in touch to say he'd advanced to the next round in their annual Create & Inspire competition, themed "The world is not black and white," al Zayani knew exactly what to show them during the interview: the notebook he was working on at the Venice Biennale, where the University of Sharjah

architecture student was volunteering at the time he was scheduled to talk to them via Skype. The pages of that notebook were made of coloured paper and layered with his drawings, evidence that the world was indeed not black and white. It earned him a spot with 12 other winners on the "creative journey of a lifetime," as Crossway puts it, across Brazil, where they met with local artists and organisations in workshops and one-on-one sessions.

These are a selection of al Zayani's sketches from the two notebooks, one a bright green and one an oxblood red, which he created during the group's two-week trip through Brazil, and his story, told in his own words. >>

«لا أحب أن أكتب اسمي على دفاتر الرسومات، لذا أحاول أن أجد شيئاً آخر يحدد هويتي مثل البطاقة المعلقة على حقائب السفر.»

“I don't like to write my name on my sketchbooks, so I try to find some kind of an identifier, like the baggage tag the airlines stick on the back of a boarding pass.”

«هناك بعض الأشياء التي يجب الاحتفاظ بها بشكل منفصل وليس إلصاقها على الدفتر، لأنني أرغب بمشاهدتها من الجانبين مثل أغلفة الحلويات والأساور والخرائط وأساور سلفادور.»

“Some things are worth keeping out as an object, not gluing them in, something I can take out maybe because there's something on both sides I want to look at. Candy wrappers, bracelets, maps, Salvador bracelets.”

«كنا نخطط للذهاب إلى موقع «يسوع المخلص» في ريو ولكن الجو كان مليئاً بالضباب فغيرنا اتجاهنا إلى جبل «شوغر لوف» حيث عليك أن تتركب سيارتين من الجبل الأصغر إلى الأكبر حجماً حتى تصل إلى القمة. هذه الرسمة هي من الجبل الأصغر ونحن ننظر على الجبل الأكبر. ركبتنا في السيارة ولم نستطع أن نرى شيئاً بسبب الضباب ونحن خرجنا من الضباب فجأة تراءى أمامنا الجبل في مشهد خيالي تماماً.»

“One of our days in Rio, we were supposed to go to Christ the Redeemer, but it was too foggy, so we rerouted to Sugar Loaf, where you actually take two cable cars from the smaller mountain to the bigger mountain to get to the top. This drawing is from the smaller mountain looking toward the bigger mountain. We got in the cable car and couldn't see anything outside because it was so foggy, and then suddenly we emerged out of the mist and saw the mountain. It was a surreal experience.”

«أنا أدرس هندسة العمارة وهذا الرسم يخصني بشكل أكبر على المستوى الشخصي، فقد زرنا كوخاً عادياً ولكن ما لم يكن عادياً هو طريقة صنع السقف، فقد ابتكر الفنان سقفاً مصنوعاً من الزجاج ثم أضاف إليه طبقة من كرات من مادة الستيفورم والرمل في عمقه، وعندما يمر الضوء من خلاله كنت أرى المنظر الذي تبتكره هذه المواد. وبينما أنا أرسم الكوخ، لاحظت وجود مروحة تحرك الرمل والكرات وتغير المشهد أمامي بشكل بطيء ولكن بثبات.»

“I study architecture and this one relates to me more in that sense. We visited a cabin that was ordinary in most ways, but it made use of the ceiling in a way most people don't think of. The artist created a ceiling pane made of translucent glass, and then added Styrofoam balls and sand within the depths of the ceiling. When the light came through, I could see the landscape those materials created. As I sketched in the cabin, I noticed a fan was gently blowing the sand and balls, changing what I saw slowly but constantly.”

«هذا الوشم لفنان كان يعطينا ورشة عمل في ريو، حيث صنعنا حقائب كبيرة من قطع القماش والتي تتحول إلى أماكن يمكنك الدخول إليها بنفخ الهواء فيها. قمنا بخياطة القماش بشكل عشوائي ثم بعد خمس دقائق تمكنا من نفخها والجلوس داخلها.»

“This is the tattoo of an artist teaching us a workshop in Rio. We made these huge patchwork bags that turn into spaces you can go into just by blowing air into it. We stitched fabric together kind of randomly, attached fans, and then in five minutes it was inflated and we could go sit inside.”

«هذا رسم لأعمال مصور برازيلي مشهور اسمه «ميغيل ريو برانكو» الذي تعرفنا عليه خلال الرحلة وشاهدنا بعض معارضه. وأخبرت المجموعة على العشاء أنني لم أحتظ بالوقت الكافي لتلوين الرسم، ثم خطرت ببالي أن أجعل الآخرين يلونوها لي لأرى ما يمكنهم إضافته إلى دفتري. وهذا الرسم لونتته فاليريا (فاليريا مارياني، مديرة المشاريع في مؤسسة كروسواي).»

“This is a drawing of a photography by a famous Brazilian photographer, Miguel Rio Branco, that we learned about during the trip, and we saw a few of his exhibitions. I was telling the group at dinner that I didn't have time to add colour, and then I had this idea of letting other people colour it in for me to see what they would add to my sketchbook. This one was done by Valeria [Mariani, Project Manager at Crossway].”

«كانت جولاتنا على متن الحافلة في البرازيل طويلة جداً، ففكر أحد أعضاء الفريق البرازيلي بطريقة لإمضاء الوقت من خلال تعليمنا أغنية الكأس. وهنا تظهر إيموجين (إيموجين وايرالعضو المنتدب عن «مؤسسة كروسواي») وهي تتعلم هذه الأغنية، ولهذا السبب رسمت لها أيادٍ كثيرة.»

"We had really long bus rides in Brazil, and one of our Brazilian team members thought to pass the time by teaching us this thing called the 'cup song,' which is basically a cup and a beat. This is a drawing of Imogen [Ware, managing director of Crossway] doing the cup song – that's why she has so many hands."

"The difference between my two sketchbooks is that the red one is more about the things we did as a group – workshops, our trips, team members. The green one involves all that experiences that happened to me individually, my personal experiences in Brazil."

«إن الملصقات التي استخدمتها على غلاف دفتر رسومات البرازيل كانت من المستشفى حيث حصلت على اللقاح، فقد حددت لنا «مؤسسة كروسواي» أموراً عديدة يجب تنفيذها قبل الذهاب إلى البرازيل ومنها تلقي ١٠ لقاحات مختلفة. وعندما حان الوقت لمغادرة البرازيل فكرت كم كانت هذه الرحلة رائعة وكيف أنها تجاوزت جميع توقعاتي.»

“The stickers I used on the Brazil sketchbook covers were actually from the hospital when I went to get vaccinations. Crossway sent us a lot of stuff before we went to Brazil - we needed ten vaccinations and all this other crazy stuff. But then when it was almost time to leave Brazil, I had this moment of thinking about how amazing it was, how it was so much more than anything I had expected.”

«إن الطريقة التي أصمم بها صفحاتي مختصرة للغاية، أرسم شيء واحد، وأستخدم نصاً بسيطاً. قمنا بتحضير مفاجأة لفاليريا بمناسبة عيد ميلادها على متن الحافلة في طريقنا من ساو باولو إلى ريو ثم امتلأت الحافلة بالبالونات خلال الرحلة بأكملها، والعلامة على يمين الصفحة هي من الغداء الذي تناولناه عند وصولنا إلى ريو، فقد فكرت أن الأمر رائع، إنه منتج اسباني. زيت زيتون اسباني في البرازيل.»

“The way I compose pages is very minimalist, one object, a bit of text, so you can actually see the object as its own thing. We threw Valeria a surprise birthday party on the bus ride from Sao Paulo to Rio, and then the bus was full of balloons the whole trip. The label on the right page is from lunch once we got to Rio. I thought it was cool; it's Spanish. Spanish olive oil in Brazil.”

«ذهبتنا إلى «شاطئ كوباكابانا» لشرب ماء جوز الهند في جلسة مع المجموعة بأكملها، ثم ظهرت فرقة موسيقية وبدأت بعزف الموسيقى البرازيلية. مكونات هذه الصفحة رائعة بالنسبة لي، فجوز الهند وورقته لدهما نفس الشكل تقريباً. ولكني لن أملك هذه الذكريات الواضحة إن اكتفيت بالتقاط الصور فقط.»

“We were on a beach and then we all decided to go have some coconut water, a group thing where we were all sitting down together, and a band showed up and started playing live Brazilian music. The composition of this page is cool to me - the coconut and the leaf have almost the same shape. You know, I wouldn't have these clear memories if I just took photographs.”

«في أحد الأيام التي قضيناها في متحف «إنوتيم» (حديقة للمنحوتات)، ذهبت مع المجموعة لرسم وكان هناك العديد من الأشخاص حولي. وأثناء استكشاف المكان، وجدت غرفة لفتت انتباهي لما يكتنفها من ظلام، فقد وضع فيها أحد الفنانين الذي كان يعمل كنجار أدواته ومساميره، وكيف كان الضوء يتحرك في الغرفة مغيراً الظلال بشكل كلي. كان وجودي لوحد في الغرفة تجربة رائعة وهنا لم أحاول أن أحصل على الرسم المثالي وإنما أن أنقل الجو الذي يحيط بالغرفة.»

“One of our days at Inhotim museum, I went with the group to draw, and there were a lot of other people around. While exploring, I ducked into an installation room that caught my attention because it was very dark. An artist who used to be a carpenter had placed his tools and screws on a table, and the way the light moved through the room changed the shadows completely. It was a really awesome experience being alone in the room. Instead of getting the perfect drawing, it was more about the getting the atmosphere.”

«هذه الصفحة مميزة لأن بقعة الزيت من الصفحة السابقة تضيف لمسة مميزة إليها، فهي جاءت نتيجة العثور على العلامة والصادقها. أما الرسم فهو مستلهم من فنانة عملنا معها وهي تستخدم الذرة في عملها لأنها موضوع سياسي مثير للجدل في البرازيل، حسب ما أوضحت لنا، حيث تقوم الفنانة برسم القادة التاريخيين على أحصنتهم ولكن على أكواز الذرة.»

“The oil stain from the previous page adds to this. It’s a page on its own because it came from the process of finding the label and gluing it in. The drawing is inspired by an artist we worked with who uses corn in her work because, as she explained it, corn is a controversial political topic in Brazil. She does prints with different leaders throughout history who have been depicted riding horses, but draws them on corn cob.”

**“الفرق بين دفترتي
الرسم أن الدفتر الأحمر
يتعلق بشكل أكبر بما
فعلناه كمجموعة من
ورشات عمل ورحلات، أما
الدفتر الأخضر فيحتوي
على تجاربي وخبراتي
الشخصية في البرازيل.”**

«من المهم بناء علاقات مع الفنانين الآخرين وخاصة الشباب منهم لأننا في الجامعة لا نتعرف إلا على الطلاب الذين يدرسون التخصص نفسه. خلال هذه الرحلة، التقيت بالكثير من الأشخاص من مختلف البلدان والخلفيات. فقد كان أحد الفائزين في المسابقة راقص «بريك دانس»، وكان ينظر إلى المساحات بطريقة مختلفة عن نظرتي كمهندس معماري، وشعرت بالحماس للتعرف على وجهة نظره.»

“It’s so important to build connections with other artists, especially at a young age, because in university we’re only exposed to people in our classes. On this trip I met people of so many different countries and backgrounds who do so many different things. One of the other Create & Inspire winners was a break-dancer. He thinks about spaces in rooms so much differently than I do as an architect. It was extremely interesting to get his perspective.”

“This was a life-changing experience, and it was amazing to just focus on art. Having sponsors for the arts like Create & Inspire is so important for us in the region because the art scene is growing, and there’s nothing better than building these connections between different artists and countries. The whole group is very tight now. We talk to each other constantly in a Whatsapp group. We share ideas, and we talk about our work, and we encourage each other.” ■

«هذه تجربة غيرت حياتي وقد استمتعت بالتركيز على الفن، فالحصول على جهات راعية مثل مسابقة «أبدع وألهم» مهم جداً في منطقتنا لأن المشهد الفني ما زال في طور النمو والازدهار، ولا يوجد ما هو أفضل من بناء علاقات وتوطيدها بين مختلف الفنانين من مختلف الدول. أصبحت المجموعة كلها قريبة من بعضها البعض، وأصبحنا نتواصل بشكل دائم عبر مجموعة على «واتس أب»، فتبادل الأفكار ونشجع بعضنا.» ■