

كلمات

ريهام العوضي
Reham Al-Awadhi

الصور

منيرة القادري
Monira Al-Qadiri

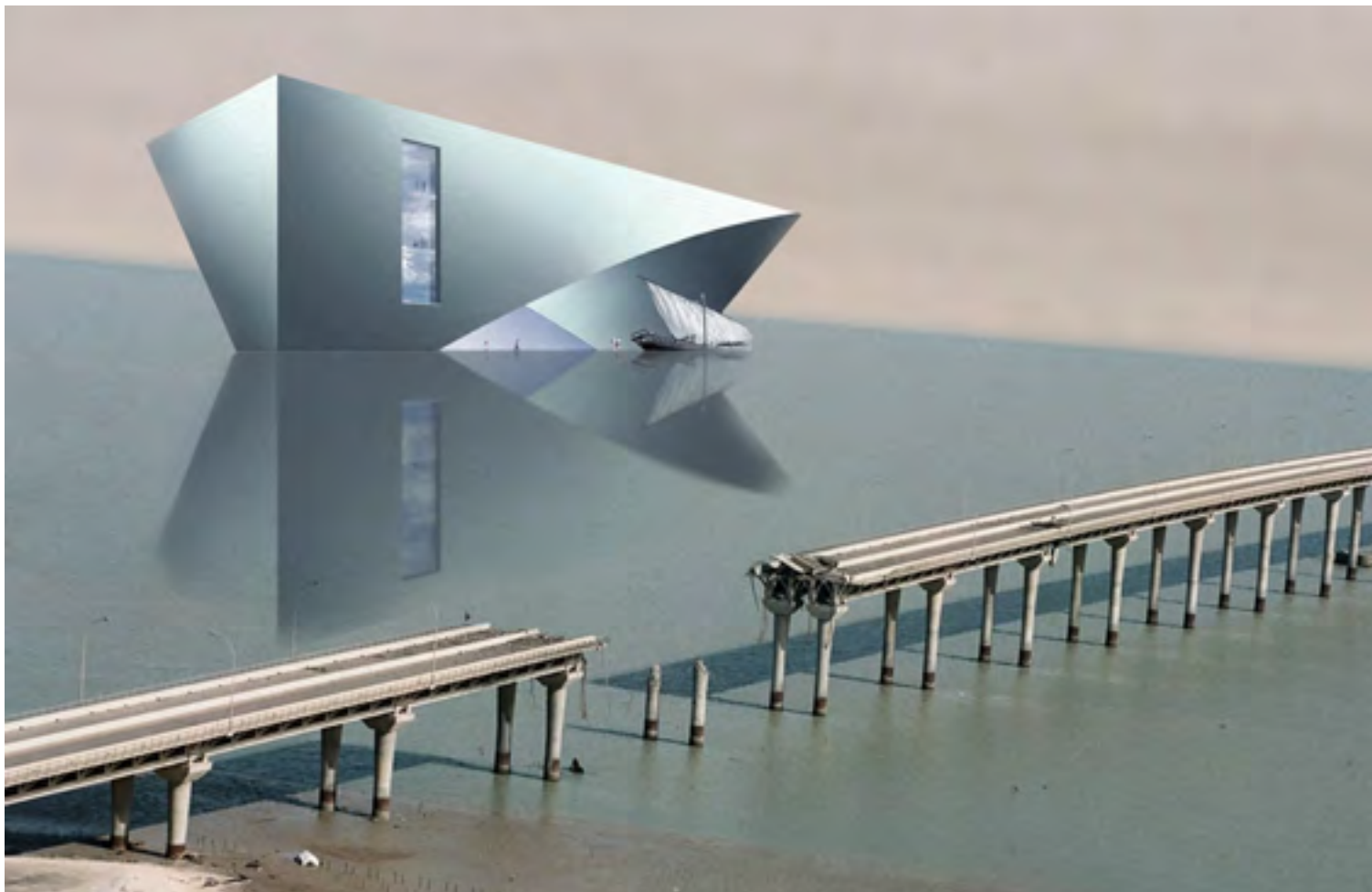
منيرة القديري Monira Al-Qadiri

النفط والهوية وعلم جمال الحزن

Oil, Gender and the Aesthetics of Sadness

بتمحور عمل الفنانة منيرة القديري، التي ولدت في السنغال وترعرعت في الكويت ودرست في اليابان والآن تُنهي إقامة مخصصة لفنان لفترة سنتين لدى ريجكس أكاديمي فان بيلدند كونستن (الأكاديمية الحكومية للفنون الجميلة) في أمستردام، هولندا، حول الهوية والنفط وعلم جمال الحزن. وقد درست في اليابان لأكثر من 10 سنوات وأنهت دراستها مع درجة دكتوراه في النشاطات الفنية فيما بين الاختصاصات (فن الإترميديا) من جامعة طوكيو للفنون، وأقامت معرضًا منفردًا في كل من ألمانيا والمملكة العربية السعودية والكويت واليابان.

Born in Senegal, raised in Kuwait, educated in Japan, and now completing a two-year artist residency at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten (State Academy of Fine Arts) in Amsterdam, Netherlands, Monira Al-Qadiri's work revolves around gender, oil, and the aesthetics of sadness. She studied in Japan for over 10 years and left after earning a PhD in inter-media art from Tokyo University of the Arts, and has held solo exhibitions in Germany, Saudi Arabia, Kuwait, and Japan.

Above: Myth Busters; Below: Prehistoria

Now a visual artist, 34-year-old Monira's interest in art began when she was a child, drawing before she was even aware of the world surrounding her. She explores topics that are personal to her, encapsulating herself as a small-scale representation of the world around her, reflecting its characteristics and her own thoughts within her work.

What was your childhood like?

Most of my childhood was spent drawing, playing video games, and watching Arabic-dubbed Japanese cartoons. I lived through the Gulf War at age 7, which was an intense experience that changed my life. Even though I didn't understand what was going on, it felt like the carpet was pulled from under my feet, like a feeling of being in constant free-fall, where the world is suddenly very chaotic and unpredictable and the structure of daily life kind of disappeared. It was a period of high creative output, even though I was 7 years old. I was painting and making music everyday. It felt like all my senses were very heightened, and that stayed with me a very long time and I still reflect on it very much.

What's your opinion on the local art scene, compared to what you've experienced abroad?

I think the local scene is still finding its feet in Kuwait. There's a lack of institutions and arts funding and infrastructure in general. But I think young people are doing a lot with the Internet, and finding their own way. It hasn't reached the stage where it's, let's say, a movement, but I think it's getting there. We still need a larger infrastructure to make an art scene really bloom and blossom.

How have your international experiences affected your art?

They have profoundly changed me as a person. I've absorbed different visual, cultural, and behavioral aspects from these places I've lived. I guess you can say now I am an alien wherever I go, which gives me the feeling of being totally free from societal norms.

بدأ اهتمام الفنانة البصرية منيرة البالغة من العمر ٣٤ عامًا يظهر منذ أن كانت طفلة حتى قبل أن تعي العالم الذي يحيط بها والتي تستكشف دائمًا مواضيع شخصية بالنسبة إليها، وتتصور نفسها كعالم صغير انطوى فيه العالم الأكبر من حولها، مما يعكس شخصيتها وأفكارها الخاصة بها في عملها.

كيف كانت طفولتك؟

أمضيت معظم طفولتي في الرسم وألعاب الفيديو ومشاهدة الصور المتحركة اليابانية المدبلجة بالعربية. وقد عايشت حرب الخليج وكنت آنذاك في عمر ٧ سنوات والتي كانت تجربة قوية غيرت حياتي. وعلى الرغم من أنني لم أفهم ماذا كان يجري، إلا أنني شعرت وكأن البساط سحب من تحت قدمي؛ شعور الاستمرار بالسقوط من دون استقرار حيث يبدو العالم فجأة فوضويًا للغاية ولا نستطيع توقع ما سيحصل مع تبدل النمط اليومي للحياة. لقد كانت فترة إنتاج أعمال خلاقة للغاية بالرغم من سني السبع القليلة. كنت آوّن وأولف الموسيقى يوميًا. وقد شعرت أن جميع حواسي كانت على أعلى مستوى من الجهوية الأمر الذي استمر معي لفترة طويلة وما زلت أستخدمة كثيرًا.

ما رأيك بالمشهد الفني المحلي مقارنة مع ما شاهدته في الخارج؟

أعتقد أن المشهد المحلي ما زال يجد مكانه في الكويت. هناك نقص في المؤسسات والتمويل والبنية التحتية الخاصة بالفن بشكل عام. ولكنني أعتقد أن الشباب يقومون بالكثير عبر الإنترنت وإيجاد طريقهم الخاص. لم يصل الأمر إلى ما يجب أن يكون عليه ولكن لنقل أنه في طور التقدم وهو يصل إلى هناك. لا زلنا بحاجة إلى بنية تحتية أكبر لترى مشهدًا فنيًا مزدهرًا ومثمرًا.

كيف أثرت تجاربك العالمية في فنك؟

لقد غيرتني هذه التجارب بقوة كشخص إذ اكتسبت جوانب بصرية وثقافية وسلوكية من هذه الأماكن التي عشت فيها. أفترض أنك تستطيع القول الآن أنني غريبة أينما ذهبت مما يجعلني أشعر أنني حرة تمامًا من الأعراف الإجتماعية.

ما نوع الأعراف الإجتماعية التي تكونين سعيدة عندما تتحرري منها حينما يتعلق الأمر بابتكار فنك؟

هناك الكثير من المحدوديات في المجتمع الكويتي حول ما تستطيع ولا تستطيع قوله أو التعبير عنه أو إظهاره. ولكنني أشعر أنني قد تجاوزت جميع هذه الأشياء ووضعتها جانبًا بطريقة تجعل من عملي لا علاقة له بها بعد الآن لأنني أعيش في آن هنا وفي كل مكان. أعتقد أنك يجب أن تكون حذرًا لكي تكون فنانًا صادقًا.

أنني غريبة أينما ذهبت مما
يجعلني أشعر أنني حرة تمامًا من
الأعراف الإجتماعية

I am an alien wherever I go,
which gives me the feeling
of being totally free from
societal norms

What kind of societal norms are you glad to be free of when it comes to creating your art?

Kuwaiti society has a lot of restrictions on what you can and can't say, express, or show. But I feel like I kind of trespassed all of those things and pushed them aside in a way that my work doesn't really pertain to them anymore because I live simultaneously here, and everywhere. I think you have to be free in order to be an honest artist.

What is your reason for referring to the pearl industry in your work, "Father of Pearl?"

My grandfather was a *nahham* – a singer on a pearl diving boat. I never knew him since he passed away before I was born, but I constantly fantasized about his life. It was the idea that he was living on a boat for so many months, in the heat, on the water. Living in dire situations, whereas, in the post-oil Kuwait, we live in an extremely wealthy, comfortable society, surrounded by AC units and concrete. We don't actually experience the heat fully, unless we're working outside, which never happens. So it's all these factors that make his life almost seem fictional and so detached from mine. How could he stand the heat? How could he live on boats? Why are pearls so important? What was life like when we weren't living in this concrete jungle?

A lot of your projects revolve around oil. Can you explain the significance of this to you?

As a post-oil Khaleeji myself, I feel that oil is so embedded in my life, that it's almost part of my body, part of my blood. When it's gone, we will be the generation that represents this substance in a freak moment in history. We need to find ways to iterate that position culturally. I think it is unsustainable, so in my work I already imagine a world where oil is worthless. I am time traveling toward this inevitable future.

ما هو السبب وراء الإشارة إلى صناعة اللؤلؤ في عملك "أب اللؤلؤ"؟

كان جدي نهام، أي مغنياً على قارب غواصين لاستخراج اللؤلؤ. لم أعرفه أبداً لأنه توفي قبل أن أُولد، ولكنني كنت دائماً أتخيل حياته. الفكرة كانت أنه عاش فوق قارب لأشهر طويلة في الحر الشديد وعلى سطح الماء. لقد عاش في وضع صعب فيما نحن بعدما شهدت الكويت الثورة النفطية، نعيش في مجتمع مترف للغاية ومرتاح، مع مكيفات هوائية تحيط بنا وإسمنت، لا نختبر حقاً الحر بشكل كامل إلا في حال كنا نعمل في الخارج، وهذا ما لا يحصل أبداً. لذلك، جميع هذه العناصر هي ما جعلت حياته تبدو خيالية ومنفصلة عن واقع حياتي. كيف استطاع تحمل الحر الشديد؟ كيف استطاع العيش فوق قارب؟ لماذا اللؤلؤ مهم جداً؟ كيف كانت الحياة عندما لم نعيش في هذه الغابة من الإسمنت؟

تتمحور الكثير من المشاريع حول النفط. هلأ أخبرتنا عن أهمية هذا الأمر بالنسبة إليك؟

بصفتي خليجية أعيش مرحلة ما بعد الثورة النفطية، أشعر أن النفط متجذّر في حياتي وكأنه جزء من جسدي ودمي، وعندما ينفد، سنكون الجيل الذي يمثل هذه المادة في مرحلة استثنائية من التاريخ. نحن بحاجة إلى إيجاد أساليب لتكرار هذا الوضع ثقافياً. أعتقد أن هذا الأمر مُستدام، لذلك قمت مُسبقاً بتخيل العالم حيث لا قيمة للنفط. أسافر في الزمن نحو المستقبل المحتوم.

Above: Muhawwil-Transformer; Below: Tragedy of Self installation