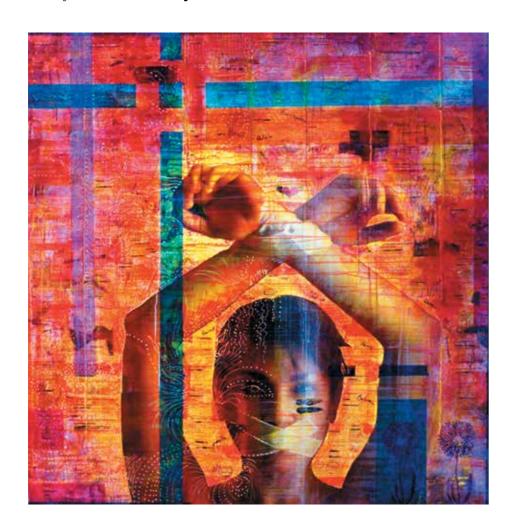
50

BREAKING BARRIERS

Kuwaiti-Syrian artist Shurooq Amin defies all convention through her bold work

Text by Tania Bhattacharya

"What is the point of art if it doesn't move you and make you think? If it isn't used as a weapon for evolution and cultural progress?" asks Shurooq Amin.

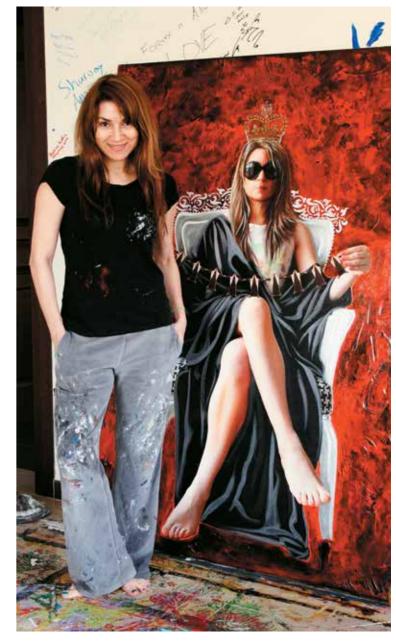
When I look at her work I'm filled with hope and I think I'd even like to be one of the rebellious subjects she portrays so effectively in her art.

Born in Kuwait to a Kuwaiti father and Syrian mother, Amin has been using art to provoke conversation about life in the Islamic world, and with great success. Considering that she has been threatened and bullied in every perceivable manner for her work, which has sometimes been labelled pornographic and blasphemous, it is obvious that Amin has hit a few nerves.

"I'm not afraid of the consequences of what I do and I fully understand that there are consequences – possibly dangerous ones," says Amin. "I know that people are resistant to change because it shakes their stability. But winning the Artist of the Year award at the 2013 Arab Woman Awards proves there has been a shift in mentality, and my work helped create that."

The mother-of-four is a master of many trades. Armed with a doctorate in creative writing from Warnborough College in the UK, Amin is a well-known Anglophone poet. Her volume of poetry, The Hanging of the Wind is part of the contemporary literature curricula in many regional universities and she has been published in more than 40 literary journals across the world. If that wasn't enough, the artist is also trained in ballet, salsa, scuba diving and interior design with a Feng Shui specialisation. "I'm an expert at multitasking," she says modestly.

But art remains her first love. She held her first exhibition when she was nine years old at the National Council of Arts in Kuwait. To date, Amin has exhibited in Kuwait City, Cairo, Beirut, London, Dubai, Sharjah, Istanbul, Stockholm and New York, receiving critical and mass acclaim for her Popcornographic series last year.

Above: Artist Shuroog Amin stands with A Man of No Importance Opposite: To Kill a Mockingbird

Above: A Tale of Two Muslims

cccccc

"After my exhibition *It's a Man's World* was censored in Kuwait in 2012, *Popcornographic* established me as a serious artist, not just an infamous one, with more to say," says Amin.

Using a combination of acrylic paint, collage and photography, her art is purely concept-based and always aims at sending a message. Created after months of research and conceptualisation, Amin says her work is a product of "the subconscious, visions and dreams on the one hand, and sweat, self-doubt and emotional fluctuations on the other."

She used to be a purist at the beginning, but began to use acrylics a few years ago. "I think they are more flexible, allowing for the malleability of contemporary art," she adds.

Working mainly on canvas and wood, Amin recently began experimenting with installations, photography and videos preferring a mixed-media approach.

Dark, and sometimes downright uncomfortable, Amin's art makes you question not only the society we live in, but the layers of institutionalisation buried in layers within us. Most of her work targets social inertia and apathy and the state of women in modern society and culture.

To this end, Amin established The Art Salon that aims to bring together art and activism locally and globally with like-minded artists and creative people. She also donates her paintings for various causes including Jusoor for Syria, the United Nations, World Food Programme and Eve Appeal, which supports women with cancer.

"The world influences my work every day. Every time there is injustice, I don't just complain about it. I try to do something about it, whether it's tweeting about child brides, the ramifications of hypocrisy and subjective censorship in Arab society or the problems and lack of solutions around mental health."

And in everything, her passion for change shines through.

Amin's latest series, We'll Build This City on Art and Love, will debut at the Ayyam Gallery in Dubai in September.

Above: I Need a Hero

أعمالها تستند إلى المفاهيم على نحو محض وتهدف دائماً إلى توجيه رسالة. وبعد أشهر من البحث وتطوير المفاهيم، تقول شروق أن أعمالها نتاج «اللاوعي، والرؤى والأحلام من جهة، والجهد والتشكك بالذات والتقلبات الماطفية من جهة أخرى». اعتادت في البداية أن تكون ذات نزعة صفائية في استخدامها للألوان، لكنها بدأت في استخدام ألوان الاكريليك منذ عدة أعوام لأنها، وحسب قولها، «أكثر مرونة، وتتيح التعبير عن ليونة الفن المعاصر». وتستخدم شروق بشكل أساسي اللوحات القماشية والخشب، إلا أنها قد بدأت مؤخراً بتجربة الأعمال التركيبية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو مفضلة استخدام منهج بين الوسائط المختلفة.

أعمال شروق أمين، التي تتسم بالسوداوية والغموض تارةً، والصراحة المزعجة تارةً أخرى، لا تحفز على التشكيك في المجتمعات التي نميش فيها فحسب، بل أيضاً في تراكمات من الأعراف المفروضة والمغروسة في أعماقنا. وتستهدف معظم أعمالها الجمود الاجتماعي واللامبالاة ووضع المرأة في المجتمع الحديث وموضوعات أكثر قوة مثل الجنسانية والثقافة.

وتحقيقاً لهذه الغاية، أسست شروق حركة فنية باسم صالون الفن (The Art Salon) تهدف إلى جمع الفن والفعالية على المستويين المحلي والعالمي مع الفنانين والمبدعين ذوي الآراء والميول المشتركة. كما تتبرع أيضاً بلوحاتها للعديد من القضايا، منها جسور من أجل سوريا، والأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي وجمعية إيف أبيل الخيرية لدعم أبحاث السرطان لدى النساء.

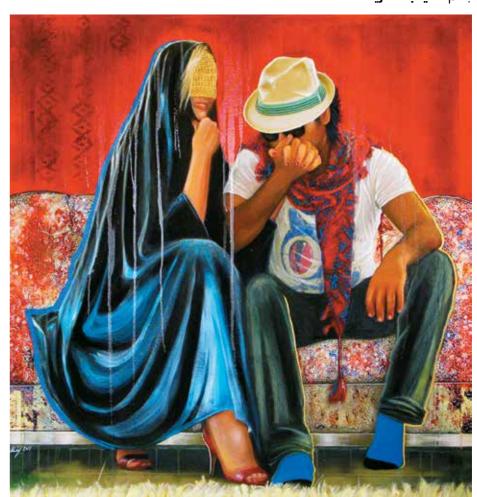
وتضيف شروق: «يؤثر العالم على أعمالي في كل يوم. ففي كل مرة يقع فيها ظلم لا أكتفي بالشكوى فحسب، بل أحاول أن أفعل شيئاً حيال ذلك سواءً كان بنشر تغريدة تويتر حول زواج الفتيات القاصرات، وتداعيات النفاق والرقابة غير الموضوعية في المجتمع العربي، أو مشاكل الصحة العقلية وعدم وجود حلول لها». وفي كل شيء، يسطم شغفها لإحداث تغيير.

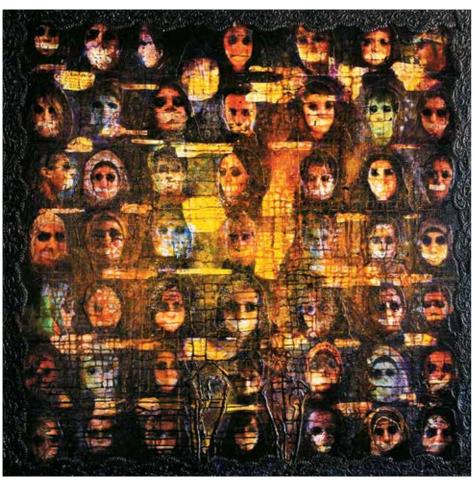
في سبتمبر، ستُقدم أحدث أعمال شروق أمين «سنبني هذه المدينة على الفن والحب» (We'll Build This City on Art and Love) لأول مرة في صالة أيام غاليري في دبي. Gulf Life | August 2014

كسرالحواجز

الفنانة السورية الكويتية شروق أمين تتحدى جميع التقاليد من خلال أعمالها الجريئة

بقلم: **تانيا باتاشاريا**

Above: All Quiet on the Eastern Front: Opposite: The Kiss

تقول شروق أمين متسائلة: «ما هي غاية الفن إذا لم يحرك المشاعر ويثير التفكير؟ إن لم يستخدم كسلاح للتطور والتقدم الثقافي؟». عندما أنظر إلى عملها يغمرني شعور بالأمل وأتمني حتى أن أكون بين العناصر المتمردة التي تصورها ببراعة فائقة في أعمالها الفنية.

وُلدت شروق أمين في الكويت لأب كويتي وأم سورية، وكانت تستخدم الفن لإثارة الحوار حول الحياة في العالم الإسلامي، وحققت نجاحاً كبيراً في ذلك. وإذا أخذنا في عين الاعتبار التهديدات والمضايقات التي تعرضت لها بكل وسيلة يمكن تخيلها بسبب أعمالها، التي كانت في بعض الأحيان وُصِمَتْ بتهمة الإباحية أو الكفر، يصبح جلياً أن شروق قد أثارت أكثر من وتر حساس.

وعن ذلك تقول شروق: «لست خائفة من عواقب ما أقوم به، وأعى تماماً أن هناك عواقب، ومن المحتمل أن تكون خطيرة. لكنني أعلم كذلك أن الناس تقاوم التغيير لأنه يزعزع استقرارهم. وكان الفوز بجائزة فنانة العام من ضمن جوائز المرأة العربية دليلاً على حدوث تغير في العقلية وأن عملي قد ساهم في إحداث هذا التغيير».

شروق، الأم لأربعة أطفال، تتقن العديد من المهارات. فإضافة إلى درجة الدكتوراه في الكتابة الإبداعية التي نالتها من جامعة وارنبورو

في المملكة المتحدة، تعرف شروق كشاعرة إنجليزية. يعد الديوان الذي أصدرته بعنوان «شنق الرياح» (The Hanging of the Wind») جزءاً من مناهج الأدب المعاصر في العديد من الجامعات في المنطقة العربية، وقد نُشر أيضاً فيما يزيد عن ٤٠ مجلة أدبية في جميع أنحاء العالم. وإن لم يكن ذلك كافياً، فإن الفنانة أيضاً مدربة على فنون الباليه، والسالسا، والغطس والتصميم الداخلي مع تخصص في الفينغ شوي. وعن ذلك تقول بتواضع: «أنا خبيرة في تعدد المهام». إلا أن الفن يبقي حبها الأول، فقد أقامت أول معارضها عندما كانت في عمر التاسعة في المجلس الوطني للفنون في الكويت. وقد أقامت أمين حتى الآن معارض في مدن الكويت، والقاهرة، ولندن، ودبي، والشارقة، واسطنبول، وستوكهولم ونيويورك، وتلقت استحساناً كبيراً من النقاد والجمهور عن سلسلة «بوبكورنوغرافيك» العام الماضي.

وعن ذلك تقول شروق: «بعد أن أغلقت الرقابة معرض إنه عالم الرجال (It's a Man's World) الذي أقيم في الكويت عام ٢٠١٢، فإن سلسلة «بوبكورنوغرافيك» أسست مكانتي كفنانة جادة لديها الكثير من الأفكار، وليس مجرد فنانة سيئة السمعة فحسب». وحيث إنها تستخدم ألوان الاكريليك، وفن الكولاج والتصوير الفوتوغرافي، فإن