

Pioneering Qatar's art scene

One of only a handful of Qatari artists who dared to take the untrodden path in the 1970s, Yousef Ahmad has contributed enormously to the evolution of Qatar's fledgling art scene.

Interviewed for *Oryx Premium* by Heba Hashem

"Every artist should have a message and experiment in searching for new aesthetic theories. Otherwise, there is no aim behind his work," says Ahmad.

"This message can be translated in many ways by the viewer, but knowing about the artist's experience can give you clues or directions, to create a dialogue between you and the artwork."

Local materials play a fundamental role in enhancing Ahmad's pieces of art, particularly paper handmade from Qatari palm fronds, which adds a three-dimensional brilliance to his work.

"I travelled all over the world to find a unique type of handmade paper," he explains. "Then a few years ago, I asked myself, why don't I make my own paper?"

Full-Moon Love Letters (2010)

Handmade Qatari palm-leaf paper floating in black frame. 200cm diameter. Private collection.

Artwork 20 (2014)

Handmade Qatari palm-leaf paper rolled and fitted in black wooden frame with coated metal black net covered by Plexiglas. 120cm diameter. Private collection.

FATHER

Yousef Ahmad's painting *Father* fetched US\$60,000 at Christie's in 2009, more than double its expected price. Painted on canvas with colours mixed between blue and orange, it depicts the old wall in the Jisra neighbourhood of Doha, where Ahmad grew up and which still influences his artistic life. The painting illustrated the high position of the father, and was seen as a rare painting about a father in the Arab world.

He went on to experiment with various ways of creating paper from palm fronds.

Indeed, Ahmad is renowned for his flexible style and his mastery of different media – from charcoal to calligraphy and oil painting earlier in his career. Inspired by the forms and hues of the flat desert landscape of his native Qatar, he often creates textured abstractions overlaid with Arabic calligraphy.

"I am a self-taught calligrapher. I learned through many sources, such as the textbooks of the Iraqi calligraphy master Hashim Baghdadi. I don't stick to the rules, but I also don't ignore them. And I always look for new ways to present the letters' meanings and aesthetics."

Artwork 49 (2014)

Handmade Qatari palm-leaf paper rolled and fitted in black wooden frame with coated metal black net covered by Plexiglas. 110cm x 110cm.

Ahmad's unusual collages gained him a foothold internationally. Not only are his mixed-media works held in important collections around the world, including the British Museum in London and the Metropolitan Museum of Art in New York, but his paintings have also

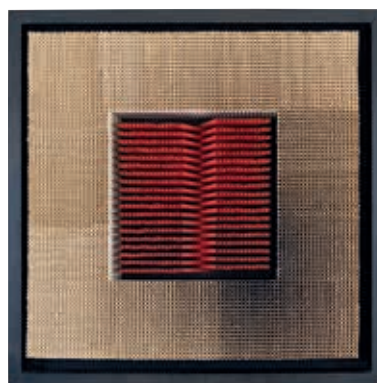
been housed three times at Christie's, the prestigious British auction house.

By 2017, the multi-award-winning artist will be celebrating 40 years since the launch of his first exhibition. "It was the first solo exhibition by a Qatari artist in Qatar, and I'm working on a project for that event."

Ahmad's early days were far from easy. Starting his journey in the 1970s, when art was regarded more as a hobby than a career, he followed his heart and accepted a scholarship from Qatar's Ministry of Education to study fine arts in Cairo, becoming part of the first generation of Qatari artists to study overseas.

"My friends were studying medicine and architecture, and their families were proud of them. But, for me, my passion for art pushed me to continue studying, until I obtained a Masters of Fine Arts from Mills College in the USA in 1982."

Upon his return to Doha, he began teaching art at Qatar University; a position he held for nearly 22 years.

Artwork 2 (2013)

Handmade Qatari palm-leaf paper rolled and fitted in black wooden frame with coated metal black net covered by Plexiglas. 120cm x 120cm. Private collection.

Birth of Innovation (2011)

Handmade Qatari palm-leaf paper floating in black frame. 200x200cm. Private collection.

At the same time, he participated in local exhibitions and represented his country at international biennials and events, all while documenting the development of Qatari art.

Recounting the obstacles he has faced over the past four decades, he says that the Qatari community was his first challenge. "They didn't believe that there could be a serious or full-time artist. I challenged myself and the way they perceived me.

Nevertheless, he admits that the Qatari community is much more open to art nowadays and that young local talents have a great future ahead of them. For his part, Ahmad has been providing regular tours to school students around his exhibitions in Doha, giving them insights into his career, and offering them bespoke art workshops.

"We have a strong foundation for tomorrow's talented Qatari artists, and there is also large support from the government. The new generation has all the reasons to succeed." 🌟

رواد المشهد الفني في قطر

يعتبر الفنان التشكيلي الموهوب يوسف أحمد من رواد حركة الفن الحديث، ومن الفنانين القطريين القلائل الذين تجرّؤوا على سلوك درب غير مألوف في سبعينات القرن الماضي، كما ساهم بشكل هائل في تطوير المشهد الفني الناشئ في قطر. أجرت المقابلة هبة هاشم

هواية أكثر منه عملاً، وكان ذلك قبل حصوله على منحة دراسية من وزارة التعليم القطرية لدراسة الفنون الجميلة والرسم في القاهرة، ليكون بذلك أحد رواد الجيل الأول من الفنانين القطريين الذين سافروا للخارج للدراسة.

وبعد عودته إلى الدوحة، شرع في تدريس الفن في جامعة قطر لمدة ٢٢ سنة تقريباً. وفي الوقت ذاته شارك في معارض محلية وممثل دولة قطر في العديد من الفعاليات والبيناليات العالمية.

وفي سياق سرد العقبات التي واجهته على مدى العقود الأربعة الماضية، قال يوسف إن المجتمع القطري شكل أول تحد له، ذلك لأنه «لم يثق بأن هناك فنان جاد ومتفرغ لعمله». لذا تحدت نفسي أولاً لأقنعهم بذلك.

وبالرغم من ذلك، فإنه يقول إن المجتمع القطري أصبح أكثر انفتاحاً وتقبلاً للفنون هذه الأيام. ويضيف: «لدينا مؤسسة قوية لرعاية الفنانين القطريين الموهوبين الذين يمثلون المستقبل، وتدعمهم الحكومة بدرجة كبيرة، وبالتالي توفرت كافة أسباب النجاح للجيل الجديد».

بيعت لوحة الفنان يوسف أحمد «أب» بمبلغ ٦٠ ألف دولار في دار كريستيز في عام ٢٠٠٩، أي أكبر من ضعف سعرها المتوقع حينذاك. وقد رسم يوسف هذه اللوحة على القماش بمزيج من الألوان الزرقاء والبرتقالية لتصوير الحائط القديم في حي «الجسرة» الذي ترعرع فيه الفنان في الدوحة.

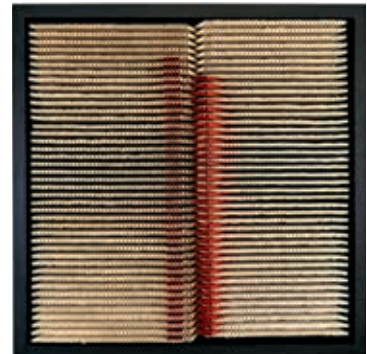
«العمل الفني رقم ٩» (٢٠١٤)
ورق مصنوع يدوياً من سفن النخل القطري، ملفوف ومثبت بشبكة معدنية مطلية ضمن إطار خشبي أسود مغطى بغلاف بلاستيكي زجاجي القطر ١٢٠ سم من مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون، الشارقة.

وفي عام ٢٠١٧، سيحتفل الفنان الحائز على العديد من الجوائز بمرور ٤٠ عاماً على إطلاق باكورة أعماله الفنية في معرضه الأول. ويقول عن هذا المعرض: «لقد كان أول معرض منفرد لفنان قطري في قطر، وأعمل حالياً على أحد المشروعات الخاصة بهذا الحدث».

وتمكن الفنان يوسف أحمد في مطلع مشواره الفني من التغلب على كافة الصعوبات التي اعترضت طريقه بحنكة وذكاء. فمنذ بداية مسيرته الفنية في سبعينات القرن الماضي، كان ينظر إلى الفن باعتباره

اشتهر الفنان يوسف أحمد في بداية مسيرته الفنية بأسلوبه المرن وإتقانه لتقنيات الألوان ومواد الرسم المختلفة، ابتداءً من الرسم بالفحم وخط ووصولاً إلى الرسم بالزيت. وقد استلهم هذا الفنان الكبير أعماله من أشكال المناظر الطبيعية الصحراوية الخلابة في بيئته المحيطة في وطنه قطر، وغالباً ما يقوم بابتكار أعمال تجريدية مزخرفة تتمازج فيها جماليات الخط العربي.

ومثل الفنان القطري بلاده وعرض تشكيلاته الفنية البديعة في العديد من المعارض الفنية الهامة حول العالم، شأنها في ذلك شأن لوحاته التي استضافتها دار المزادات البريطانية الشهيرة «كريستيز» ثلاث مرات.

«العمل الفني رقم ٧» (٢٠١٣)
ورق مصنوع يدوياً من سفن النخل القطري، ملفوف ومثبت بشبكة معدنية مطلية ضمن إطار خشبي أسود مغطى بغلاف بلاستيكي زجاجي. ١٢٠x١٢٠ سم، مجموعة خاصة.