

Q&A

Sculpting EMOTIONS

It is the bitter-sweetness of nostalgia that drives Jamal Al-Yousif's sculptures. Working with metal, glass and granite, Jamal hopes to preserve his memories and the feelings that they evoke in him, something that he feels becomes more elusive with time

Words: Abhishek Chakraborty

What attracted you to sculptures?

I am fond of sculptures. I have experimented with many materials, such as glass, bronze, clay, granite and marble. Each has its own set of challenges, which I find fascinating.

Which artists have inspired you?

Henry Moore, Lynn Chadwick, Isamu Noguchi and Barbara Hepworth.

Name a few of your favourite sculptures?

The Couple, Sleeping Cat, The Toy, Village Lady, Family, Memory's Shadow, Islands of Memory, The rooster, She/Him and Faces.

What mediums do you work in and why?

I work with Metal, Glass and Granite. I love both the processes of addition (Building) in materials such as metal and also of subtraction (carving) using materials such as glass or granite. With metal, I usually use recycled pieces to build an artwork. In glass and granite, I would carve away from the volume so as to free a form or idea contained inside.

To what or whom do you accredit your sense of style?

I was exposed to art from a very young age, spending my early years in the studio of my late father, Artist Nasser AlYousif, while he worked. I came to appreciate the process in which he manifested his art. He used to tell me that a work of art is the result of hard labour; first would come a realisation, then ideas, followed by direction and delivery. Thus, my father shaped the way I thought and approached my subjects.

Why are you so passionate about sculptures?

Unlike a painting that essentially is a two-dimensional medium, a sculpture lives in the three dimensional world. The viewer can explore this three dimensionality and find his/her favourite angle. This way new interpretations about the work can be deduced. Also, I like the way in which stubborn materials give way to determination and skill.

Describe yourself in three sentences.

I am a workaholic. I'm always thinking about concepts, how to re-approach them, looking for patterns, connections, or alternative outcomes. I tend to stay humble about many things.

List three things nobody knows about you.

I have two companion parrots (friends) in my studio. "Coco", a yellow headed amazon and "Ollie", a pink Galah cockatoo.

What other forms of creativity do you like, other than sculpture?

I am a designer in the fields of industrial design, environmental design and branding. I am also passionate about printmaking.

Any advice for artists trying to get established?

Stay true to your beliefs and never stop learning new techniques or venture into new mediums. And don't be afraid of failure and to challenge oneself.

What is your greatest challenge?

Marketing myself as an artist.

What do you like doing when you are not making sculptures?

I fall back to my design practice.

النحت عصارة الفكر

جمال يوسف تشكيلي ونحات بحريني نشي أعماله الفنية الابداعية بروح من الحنين الذي ينساب في ثنايا منحوتاته تهيح الذاكرة. فنان مبدع يبتكر في أعماله ويطوع المعادن والإجاج والجرانيت، وهو يأمل أن يحفظ الذاكرة ويترجم المشاعر في أعمال فنية تأبى التلاشي.

بقلم: ابيشيك تشاكرابورتي

ما الذي شدك إلى النحت؟

أنا مولع بالنحت وقد جربت استخدام الكثير من الخامات مثل الإجاج والبرونز والطين والجرانيت والإرخام وغيرها من المواد الأخرى ولكل منها تحدياتها التي تثير إعجابي.

من هم الفنانون الذين ألهموك؟

هنري مور، لين شادويك، إيسامو نوغوشي وبربارا هورث.

بعض المنحوتات المفضلة؟

الزوجان، القط النائم، اللعبة، سيدة القرية، العائلة، ظلال الذكريات، الديك، جزيرة الذكريات، هو وهي، وجوه.

ما هي الخامات التي تستخدمها في عملك ولماذا؟

أنا أستخدم في عملي مواد متنوعة مثل المعدن والإجاج والجرانيت كما أحب عدة عمليات تشمل إضافة المواد مثل المعادن، أو حذف بعض المواد الأخرى في عملية النقش باستخدام عدة مواد مثل الإجاج والجرانيت. أنا أستخدم القطع المعدنية بعد إعادة تدويرها كي أبتكر أعماله الفنية. أنا أستخدم أيضا الإجاج والجرانيت في المنقوشات التي أنجزها والتي أعبر من خلالها عما يخالجي من أفكار.

لمن تدين بدخولك إلى عالم الفن؟

لقد دخلت عالم الفن منذ نعومة أظفاري كما أنني أوهيبت الأعوام الأولى من حياتي وأنا أرافق والدي في الاستديو وكنت أتابعه وهو يعمل، فتعرفت على عالم الفن عن كثب وخبرت أسرارته وسيرت أغواره حتى أصبحت مولعا به. كان والدي يقول لي أن كل عمل فني إنما هو عصارة جهد ومهانة كما أنه ينبع عن فكرة تنبثق من مخيلة الفنان لتتحول إلى عمل فني متكامل يحكي عن نفسه. لعب والدي دورا رئيسيا في صهر أفكاره وساعدني على شق طريقي وبناء مقاربتني للمسائل والأمور.

ما سر شغفك بالنحت؟

على عكس الرسم، الذي يعتبر وسيلة ثنائية الأبعاد، فإن النحت يدخلنا إلى عالم ثلاثي الأبعاد. يمكن للناظر

أن يستكشف المنحوتة الثلاثية الأبعاد ويختار الزاوية التي يفضلها. هكذا يلهم العمل الفني القراءات والرؤى المختلفة. أنا أحب ذلك العناد الذي أجده في بعض المواد التي أستخدمها في عملي وهو ما يزيد في إذكاء عزيمتي ويرتقي بمهاراتي الابداعية.

جمال اليوسف في ثلاث جمل.

أنا أحب العمل حد الإدمان، حيث أفكر دائما في المفاهيم وأدرس كيفية التعامل معها كما أستكشف الأنماط والروابط والبدائل، بروح من التواضع في التعاطي مع العديد من المسائل.

ثلاثة أشياء لا يعرفها أحد عن شخصيتك؟

عندي بيغاء ان يلازماني في الاستديو وهما بمثابة الصديقين الوفيين. "كوكو" بيغاء أصفر الرأس من الأمازون. أما "أولي" فهو بيغاء كوكاتو "جالد".

ما الأنماط الابداعية التي تحبها، عدا النحت؟

أنا أعمل أيضا في مجال التصميم في قطاعات الصناعة والبيئة والعلامات التجارية كما أنني شغوف بالطباعة.

أي نصيحة تقدمها للفنانين الذين يطمحون للبروز؟

أنصحهم بأن يكونوا صادقين مع قناعاتهم ويحرصوا باستمرار على تعلم التقنيات الجديدة ويستكشفوا قنوات مبتكرة. أنصحهم ألا يخافوا من الفشل وأن يتحدوا أنفسهم.

أكبر التحديات التي تواجهها؟

الترويج لنفسك كفنان.

ما الذي تفعله عندما لا تمارس النحت؟

أعود إلى ممارسة هوايتي في مجال التصميم.