

Forward

I became friends with Sara and her husband Mounzer, friends first without really being able to take in her painting. Each time I visited their home, regaled with good food, drink and conversation, everything in generous proportions and always along with considerable amounts of laughter, added to it. I gradually began to attempt to decipher her art.

I knew that I liked it. I found it bold, brazen even. I liked the scale she worked on and I was always surprised by the amounts of it. On each visit to her studio there could be a dozen substantial paintings on walls or leaning against them and amongst that work there would be a whole bunch of works I hadn't seen before. That was always a puzzle. How the hell did she get so much done? And how did she manage to manipulate paint in the dozen different ways she did without appearing to break a sweat, intellectually or physically.

We didn't talk about her paintings, not directly. I guess laymen would imagine that when artists meet for coffee, for dinner, spend time together they talk about other artists they refer to as masters. They dip into art history; they display their knowledge of art and maybe place themselves within it.

We didn't do that. We talked plenty, she, her husband and their guests but I don't remember evening conversations as if they were lectures on art. We talked plenty. I think we talked about life and how we lived it. We talked about death too. We talked about ideas. We talked about the things surrounding art maybe. About how to make things, about how to pursue an idea. About restrictions. About expectations, snobberies, about the things in your way when you're an artist and in hot pursuit of an idea you know is good and that must be done and in all that time, I looked at Sara's paintings.

Her ability with paint, great dollops of it or seemingly washed out to nothing until it became transparent confused me at first. On each inspection of a painting, I felt as if I was getting slapped in the face. Wake up, pay attention, this is important, you have to see this. It's not just a technique delivered by sleight of hand from a painter with one helluva range of skills at her command. It's important, the way it is done is deliberate, it's not just a style; she's not just showing off, she's taking risks and to me, painting as if the whole thing were a performance.

Her paintings never look planned. They look as if they just "happened". Planning them would restrict them, it would slow them down. She needs it, her painting, to hit you full in the face. She needs it to call out to you, to demand your attention, to make the hairs on the back of your neck stand up, to draw you in, sometimes against all of your better judgement, against your instincts.

She wants you to open up wide, to embrace risky possibilities, to scare yourself, weep and run out of the gallery screaming and she can do that. She delivers that. You'll be screaming but you'll still be having a brilliant time.

I think Sara probably teases us as she delivers her paintings and we fall into line, we can't help it, we do think of style and of technique. How she plays with colour. The rhythm of her paintings, the lines, the structure. The changes of direction and mark, the density of her material and image when she appears to literally slam on the brakes and decides to paint in a totally different direction.

Her composition is masterful. She's able to fool, convince, show, deliver to you exactly what you need to see. Mix that in with references to abstract expressionism, to surrealism and Dada, to contemporary artists like Lucien Freud, yes folks she can paint like him and you will be guilty of making those references as you look at her paintings. They will in the end be just paintings but they'll take you on one hell of a ride.

You still have to take in how emotional they are. There's crying in there and laughter and they're very dark. She's as much a filmmaker as she is a painter, as much a sculptor, an installation artist, a storyteller. We don't sit in front of paintings for hours, not in the way we watch films or TV. We don't pick up a painting the way we pick up our book and read from where we left off but Sara's work stays with you in both of those ways.

I'm still looking at Sara's work. I'm still dealing with it. She's one helluva painter but in my heart I have her down as an installation artist and in the creation of her paintings, I won't call them themselves installations, she delivers as if she is "on site". She paints as if she has to cover an entire cinema wall with a graphic description of the next new film, just arrived. She paints as an artist sent to cover a war. She delivers something "live" to us.

That's an incredible thing. Most art doesn't do that. Once it's been made, collected, sits in a museum, appears on a gallery wall it loses something. Sara's work doesn't do that. It doesn't become just history; it lives on and it takes you with it.

I'm excited by her work and anticipate very interesting developments from this artist. She's gifted, not afraid to take risks, young and ambitious. For this, her one person show in Damascus let's congratulate her, for what she makes, applaud her and for her journey from where she started and where she is now admire her determination and for her "take" on the world let's all thank her very much.

David Mach RA Curator of "Sara Shamma: Echoes of 12 Years"

Sara Shamma: Echoes of 12 Years

The last exhibition of Sara Shamma in Syria before the war took place at the Art House in January 2011. Titled "Birth," it featured a collection of works she painted during her first pregnancy. Naturally, the paintings exuded immense optimism, happiness, and peace.

Just a month earlier, the United Nations World Food Programme (WFP) had announced Sara Shamma as one of its Celebrity Partners. Her role was to use her talent and position in the Arab art and cultural scene to promote the programme and bring attention to its humanitarian projects. Shamma designed memorabilia featuring images of her paintings, with all proceeds going to the WFP, along with the entire revenue from the "Birth" exhibition catalogue.

She also created a large oil painting inspired by the plight of vulnerable refugees and the WFP's response. The painting was titled "Fighting Hunger", after the WFP's slogan. Syrian prominent filmmaker Nabil Maleh produced a documentary about the painting's creation process and its connection to the needy and the WFP's projects, contributing to Shamma's campaign. The painting and the film, titled "A Story of a Painting", were unveiled at the Al-Assad House for Culture and Arts (Damascus Opera House) on 14 March 2011. After being displayed in various locations, including the National Museum in Damascus, "Fighting Hunger" was sold at Christie's in Dubai in 2012, with all proceeds going to the WFP.

With World Food Programme on a field visit to a food distribution center for Iraqi refugees in Syria – Late 2010

However, the world did not come to a halt for Sara Shamma. She continued to paint daily, her lifeblood. When Damascus became increasingly cut off, she moved parts of her studio to her home and continued her work. But by the end of 2012, after a car bomb exploded near her home (while she was painting) with her two young children, she decided to relocate to Lebanon, her mother's homeland.

Sara Shamma in her studio in Damascus while painting "Fighting Hunger" to support the World Food Programme, being filmed for director Nabil Maleh's film "The Story of a Painting" – early 2011

Among her efforts to support the program, Shamma also made field visits to shelter and food distribution centers in early 2011, mostly meeting with Iraqi refugees in Syria. She sat with them, listened to their stories, and shared their sorrows and tragedies. Little did she know that within months, her own country would plunge into unprecedented violence, and her fellow Syrians would themselves become refugees around the world, while her beloved country, Syria, would face years of destruction, looting, and siege.

In her studio in Damascus – 2009

In Amioun, northern Lebanon, her family embraced her. She established a new home and a second studio with her two children, while her husband remained in Damascus to manage his business, visiting them every weekend. She lived in Lebanon for three and a half years, creating paintings that expressed her inner turmoil. During this time, she continued to exhibit her works in solo and group exhibitions across Europe and the Arab world.

London studio - 2017

In 2016, Shamma received an Exceptional Talent Visa to live and work in the United Kingdom. In July, the whole family moved to London where she had already held two distinguished solo exhibitions in previous years, alongside several prestigious awards since 2004. This immediately opened the doors to the British art scene for her. In London, she established a new home and a third studio, working diligently to produce nearly one solo exhibition each year, while also participating in numerous group exhibitions in the UK and abroad.

of Arts' annual Summer Exhibition in London over several years, invited by Royal Academicians involved in its organization. She has also engaged in numerous art talks and activities and supported a wide range of charitable organizations, especially those concerned with refugees from any country of the world and environmental and wildlife issues. Ultimately, Shamma managed to secure her place in the British art scene, forming connections with major art institutions, prominent artists, and critics.

Notably, her work has been featured in the Royal Academy

In her London studio – 2019

Lebanon Studio - 2013

Despite this, Shamma never strayed far from Syria. She persisted in visiting Damascus with her family three to four times a year. During each visit, she worked in her studio and participated in talks, press interviews, and art workshops. At this stage, she described herself as living in two homes, working in two studios, and leading two intertwined lives.

Sara Shamma's painting "Alien: Two Heads" was exhibited in "Multicolour", an exhibition and auction at Phillips auction house, organised by the charity "Migrate Art" to support those affected by the global refugee crisis – London 2019

"Squeezed Jungle" is the name of Sara Shamma's life-sized tiger, which was part of a show launched at the National Gallery in Singapore and then spread across the island to raise awareness for WWF before being auctioned at Sotheby's - Singapore, 2022

Limited edition silk scarves designed by Sara Shamma to support the "Moral Fibres" project, a collaboration between the charities "Migrate Art" and "Love Welcomes". Each scarf has been handmade in London by the incredible team of refugee women at Love Welcomes – London 2022

In the years before the war in Syria, Sara Shamma began a new tradition, hoping to maintain it permanently. After preparing any of her exhibitions to be held outside Syria, she would organize a private viewing and a small gathering in her Damascus studio, inviting a group of Syrian artists, critics, and journalists to see the paintings before they were shipped, engage with them, and discuss them.

During the war and Shamma's relocation to Lebanon and then to the UK, her Syrian audience could only view her works through photographs, which deeply saddened her. She decided to keep one or two paintings from each project, hoping to exhibit them all in Syria when the time was right.

Today, Shamma feels that the time has come to hold a retrospective exhibition in Syria for the works she exhibited around the world during the war, pieces that Syrians have only seen from afar. The invitation from the National Museum of Damascus to hold an exhibition in one of its newly renovated wings led to the creation of "Sara Shamma: Echoes of 12 Years." This exhibition marks the most significant display of Sara Shamma's work ever held in Syria, spanning the 12 years since she left her homeland. It chronicles her major solo exhibitions outside the country since the beginning of the war. The exhibition also unveils a new work created in direct response to the National Museum of Damascus.

Sara Shamma participated in the global "Tusk Lion Trail" with "Ripping / Cuddling," a life-sized lion sculpture painted by her. It was displayed at Leicester Square in London before being auctioned at Bonhams to raise vital funds to support community conservation and livelihoods affected by COVID19- across Africa - London, 2021

On view at the National Museum of Damascus from 17 November 2024, to 31 January 2025, the exhibition features a poetic installation of 27 large-scale works that encompass every aspect of her production, tracking her 12-year journey through various psychological and philosophical worlds. The works are arranged both chronologically and thematically and include new and exciting VR experience "Inside the mind of Sara Shamma." The exhibition is curated by David Mach RA, a highly respected UK artist celebrated for his dynamic and imaginative large-scale sculptures, collages, and installations using diverse media.

Q (2013) London

In 2013, Shamma held her first solo exhibition in London at The Royal College of Art. The exhibition showcased an eponymous 16.5-meter-long piece, "Q".

For Shamma, the queue represents a transformative space where individuals feel secure as part of a group, yet simultaneously threatened by the erosion of their identity.

The queue evokes a sense of anticipation as passers-by assume that those standing in line must be waiting for something desirable, often contemplating whether they should join. Shamma has always been intrigued by the psychology of the queue. People may find themselves standing in line without much thought, sometimes not even needing what awaits them at the end. They might join because they know others in the queue or simply because seeing a line instinctively compels them to follow.

The painting «Q», which is 16.5 meters long, in the exhibition «Q» at the Royal College of Art – London, 2013

While the behavior of a herd in the animal kingdom is understandable, the group mentality in humans is complicated by expectations and anxieties that can often lead to unforeseen consequences. Shamma's interest, however, is not overtly political; her work delves into humanity in a broader sense, exploring themes of group psychology and collective behavior.

"I have always been curious about the queue and the people in it: their poses, their hopes, their states of mind. Everything about the queue has always made me think, often in a negative way. Each person in the queue may have something special as an individual, but once they become part of the line, they lose their uniqueness, giving me the unsettling impression of a faceless troop."

"Many times, a person in a queue doesn't fully understand its purpose. They may believe they are standing in line for a noble cause, but the true intentions of those who initiated the queue may be entirely different, even sinister."

"A person in a queue expects to receive something at the end when their turn comes, but they are rarely certain of what that will be or when their turn will arrive. The desired outcome might no longer exist by the time they reach the front, leaving them with nothing. This is why those waiting in line are often anxious and restless; even if they outwardly project certainty, they are never truly confident of what lies ahead."

"On the other hand, being part of a queue can bring peace of mind. There is comfort in being part of a group: if something good happens to others, it will happen to them too, and if something bad happens, they are not alone. The solution to a problem might come from someone else in line, benefitting them in turn. For some, the queue is a symbol of hope—the longer the line, the greater the hope."

"In the end, everyone in the queue wishes to be in the place of the person ahead of them. But in some sinister queues, the waiting person hopes their turn never comes..."

In 2014, Sara Shamma presented "Diaspora", a solo exhibition at Art Sawa Gallery in Dubai, UAE. Her powerful and mesmerizing paintings, created both in Syria and Lebanon, resonate with a unique emotional depth. The works explore the experiences of people in "diaspora"—not merely Syrians, but men, women, and children compelled to leave their homelands in search of a new life. They carry with them fragments of their pasts, memories of peace, and a shared dream of finding peace once more.

Shamma commented:

"The person in diaspora looks at people in a new way; he sees what was previously invisible, he appreciates the significance of the individual, and through the act of loss, discovers the true value of being human."

The noted art historian Edward Lucie-Smith who curated the show, described Shamma's approach:

"The style of the canvases shows a masterly and bold approach to painting which is almost three-dimensional, with swirls and distorted passages adding an often nightmarish quality to otherwise realistic portraits of subjects, including her children. One is immediately struck by an underlying and powerful sense of anxiety which pervades Shamma's work, and which is particularly pervasive when the paintings are viewed as a group."

He compared Shamma's work to the cinematic surrealism of great masters:

"In essence, Shamma's paintings take us on a journey of displacement in an almost cinematic sense, conjuring up the films of Surrealist artists such as Dalí and Buñuel as they do so."

These are paintings which have the power to draw you in, to move and unsettle you.

Lucie-Smith went on to emphasize the emotional impact of her work, and reflecting on the broader implications of Shamma's art, he noted:

"Most people know the much-quoted Chinese malediction: 'May you live in interesting times.' The impressive images exhibited here demonstrate that personal and public misfortunes, the high drama of those 'interesting times,' do have the power to provoke the creation of major art."

Lucie-Smith acknowledged the influence of Surrealism in Shamma's work but drew a distinction:

"In part, our ability to read these images is due to our experience of Surrealism. There is, nevertheless, a distinction to be made. Surrealist paintings usually—in fact almost invariably—refer to the interior self of the artist. The major exceptions to this are certain paintings by Dalí, for example his Soft Construction with Boiled Beans (Premonition of Civil War) (1936), which certainly resonates with the vibe one gets from some of Sara Shamma's paintings, though her compositions are much more painterly in handling."

"Untitled", 2013, Oil and Acrylic on canvas, 200x200 cm, from "Diaspora" exhibition at Art Sawa Gallery – Dubai, 2014

He dismissed comparisons to Francis Bacon, highlighting the strength of Shamma's technique:

"This painterliness might perhaps prompt a different comparison—with the work of Francis Bacon, but this, I think, would be misguided. Under the swirling paint that is such a feature of some of Shamma's work, one is always conscious of a firm structure of 'academic' (in the good sense) drawing. In Bacon, who was self-taught, this kind of structure doesn't really exist."

Detail from "Untitled", 2013, Oil and Acrylic on canvas, 120x100cm from "Diaspora" exhibition at Art Sawa Gallery – Dubai, 2014

World Civil War Portraits (2015) London

In 2015, Sara Shamma's major solo exhibition, "World Civil War Portraits", opened at The Old Truman Brewery in London, organized by StolenSpace Gallery. This powerful and moving exhibition was born from the horrific war in Syria and deeply informed by Shamma's personal experience of the conflict. As one of the most perceptive artists from the region, she is uniquely positioned to address not only the tragedy of Syria but also the escalating strife throughout the Middle East and the world.

Show curator and renowned art critic Sacha Craddock elaborates on Shamma's technique:

"A sophisticated play between the real and the symbolic. Focus shifts in and out as she alludes to a general condition, sometimes with heightened detail. These paintings work together to build a powerful state of contemplation. They carry a strange other-worldliness about them, that unites a range of hyper-real detail—body organs, for instance—with a loose brush stroke across the face."

It is impossible to remain detached when viewing these images. As Sara observes, it is not a Syrian civil war, it is a "World Civil War". Each loss is a loss for all of us; the fragmentation and dispersal of a vibrant cultural community in Syria is just one act of cultural desecration on the world stage, while the appalling and ever-increasing loss of life is a grim testament to the global scale of war.

Shamma herself reflects on the profound impact of conflict:

"Anything can be replaced, except life. Many have lost their lives in my country. I wanted to bring those who were killed in Syria to London, to Europe. I wanted people to see them, to look into their eyes and feel their loss. But I didn't want to leave them dead; I wanted to bring them back to life. I wanted them to tell their stories, to defend their differences, to convince everyone that they deserved to live".

"World Civil War Portraits" exhibition at The Old Truman Brewery, organized by StolenSpace Gallery – London, 2015

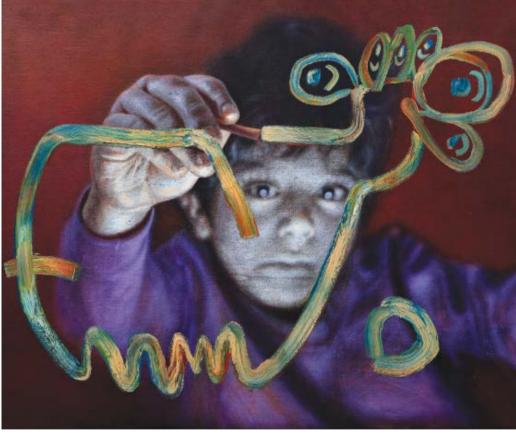
London (2017) Dubai

In 2017, Sara Shamma presented "London", a solo exhibition at ArtSawa Gallery in Dubai, UAE. This series was her first new body of work since relocating to the UK in 2016, having been awarded the prestigious Exceptional Talent Visa. Created in her London studio, this collection reflects a profound sense of renewal and transformation.

Art critic, writer, and broadcaster Charlotte Mullins described Shamma's work:

"Her pragmatic view of change echoes that expressed by Paula Rego, who said that every change—even a negative one—is a form of liberation. Both artists employ figurative narratives to channel their own experiences into their art. Consequently, children—both Shamma's own and those of her friends—appear as her subject matter in the 'London' series. 'Children represent the beginning of life, the core of the human being,' she explains. 'I always try to feel the personality of each one, how they think, how they see, how they feel colour. I try to put myself inside their shoes."

Shamma invited these children to draw in her studio with the intention of photographing them for the series. When she saw the raw intensity of their creations, she decided to incorporate their drawings into her paintings. The copied child's painting becomes the first thing you see; the children themselves appear behind in their own worlds, out of focus and out of reach.

"Alien", 2016, Oil on canvas, 120x100 cm, from "London" exhibition at Art Sawa Gallery - Dubai, 2017

Mullins noted:

"Classically trained and precociously skilful, Shamma often distorts an initial portrait of a face or a figure with further layers of paint. Translucent veils of colour are overridden by broad gutsy brushstrokes, an explosion of energy that can be seen across the faces of children. She loves creating the 'air' in a painting, the perceived depth, yet also enjoys employing a zip of hot colour to tether the work to the surface. She crafts credible physiognomies and believable bodies that pull back into their own space yet she carves a plumb line of raw canvas into them, physically scratching into the surface with a scalpel, to show that the image is a chimera, a mirage. At times she employs trompe l'oeil, another device to nod to the artifice of painterly realism."

Sara Shamma: Modern Slavery (2019-2021) United Kingdom

"Sara Shamma: Modern Slavery" was a UK touring exhibition that debuted in London at Bush House in 2019 and subsequently travelled to Chester Cathedral in 2020, Stockwood Discovery Centre in Luton in 2021, and Ely Cathedral later that year.

The exhibition emerged from Shamma's 2019 research-focused residency at King's College London, where she collaborated closely with Dr. Siân Oram at the Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience (IoPPN) and partnered with the Helen Bamber Foundation.

During her residency, Shamma conducted interviews with women who had lived experiences of modern slavery, as well as with academics and experts in the field. The resulting figurative works explore the concepts of survival, endurance, and recovery from the survivors' perspectives.

Kathleen Soriano, the curator of the exhibition, contextualized Shamma's work with a quote from James Baldwin (1924-1987):

"The precise role of the artist is to illuminate that darkness, blaze roads through vast forests, so that we will not, in all our doing, lose sight of its purpose, which is, after all, to make the world a more human dwelling place."

Soriano further elaborates on Shamma's unique creative process:

"Shamma always begins immediately on the canvas but without a sense of what she is going to make. That lack of foreknowledge of what she will paint is a vital part of her process and is complemented by the subconscious state that she likes to bring herself to before beginning a painting. In this form of meditation, Shamma plays both with the sensation of being separate from the physicality of her own body, to the point of not knowing whether she is sitting or standing, and also with her vision. Keeping one eye looking straight ahead and the other turning to the side, she perceives a double image and is able to define the subtle differences in colour, light, and form that each eye receives. That sense of a double image goes some way to explaining the presence of multiple figures and ghostly repetitions of figures in her paintings, but it is as much about her interest in contrasts—life and death, or good and evil—as well as the exaggeration of human emotions and an exploration of our darker side. Potentially, this also explains why Shamma begins her paintings with the eyes."

The UK touring exhibition "Sara Shamma: Modern Slavery" premiered at Bush House in London in 2019

"Sara Shamma: Modern Slavery", Bush House - London, 2019

As an artist, Shamma describes her creative process as one driven by imagery rather than words. She delves into her subconscious mind, navigating through a series of mental pictures that may not directly represent what she paints but serve as a catalyst for the emerging imagery. This spontaneous approach is partly due to her desire to surprise herself, to see something manifest on the canvas that she had not pre-imagined.

gestures or objects from their lives that resonated, allowing her to develop an iconography that she felt truly reflected their experiences. Her intention with these paintings, as she explains, is:

"To reach the subconscious of the viewer, moving them to feel, to ask questions, to find answers or to not find

"To reach the subconscious of the viewer, moving them to feel, to ask questions, to find answers or to not find answers. At the same time, I'm aware that I'm not changing what's happening, I'm not fixing it, or changing their lives."

When working with survivors of modern slavery—individuals who have endured extreme suffering—Shamma sought

Initially, Shamma had hoped to delve into the psychology of survivors by focusing on their facial expressions and eyes, trying to understand more about these individuals. She would then return to her studio, searching for the emptiness from which new imagery would emerge.

In shaping her compositions, Shamma collaborated with actors and dance students from Mountview Academy of Theatre Arts in London, encouraging them to respond to her instructions, which were more about movement and shape than directly related to the subject matter. This innovative approach allowed her to translate the profound and often harrowing experiences of the survivors into powerful visual narratives.

Touring exhibition "Sara Shamma: Modern Slavery" at Stockwood Discovery Centre - Luton, UK, 2021

Sara Shamma at her touring exhibition "Sara Shamma: Modern Slavery" at Stockwood Discovery Centre – Luton, UK, 2021

Sara Shamma giving a talk at her touring exhibition "Sara Shamma: Modern Slavery" at Ely Cathedral – Ely, UK, 2021

Touring exhibition "Sara Shamma: Modern Slavery" at Chester Cathedral - Chester, UK, 2020

Age (2022) Kuwait

In 2022, Sara Shamma's solo exhibition "Age" was presented at the Contemporary Art Platform (CAP) in Kuwait. It was curated by Fatina Al Sayed.

In her introduction to the exhibition's catalogue, independent curator and broadcaster Kathleen Soriano remarked:

"Sara Shamma is not an artist to shy away from the ugliness of truth or the ills of human behaviour. To date, her bodies of work have negotiated war, modern-day slavery, death, childbirth, and now, in this exhibition, she turns her gaze to the universal experience, shared by all—denied by none—of age and ageing. Yet in considering it, Shamma is not seeking to highlight its ugliness or its tragedy, but to emphasise its beauty and poignancy with an honesty and a palpable tenderness."

Shamma's inspiration for this series did not stem from idealized and idolized figures like Cleopatra, the Egyptian queen known for her legendary beauty, but from friends and colleagues who have dramatically altered their appearances through plastic surgery. In their attempts to fight the signs of ageing, some have transformed themselves to the point of becoming almost unrecognizable.

Shamma, however, embraces the intricacies of ageing. She revels in the detail of wrinkles, seeing the richness they bring to the painted surface, to the extent that some of her works resemble landscapes more than human features. Many of the portraits in this exhibition convey a sense of movement that is almost balletic, alluding to Shamma's enduring interest in dance.

Reflecting on the exhibition, Shamma states:

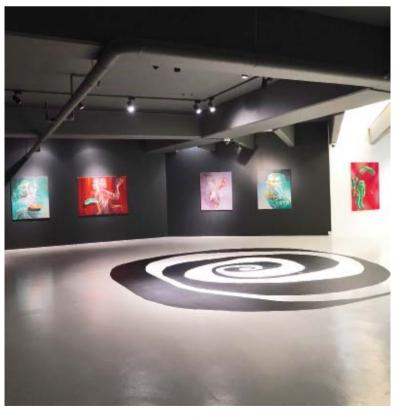
"I was always fascinated by the changes that time leaves on men and women—on their faces, their bodies, their ideas, their behaviour, and their beliefs. As we grow older, we change—not only aesthetically but also in our thoughts and reactions. Our appearance changes, but so does our thinking about issues that we once took for granted. Some of us accept these changes and view them positively; others fear them and do their utmost to fight them."

And she adds:

"As we age, even our perception of time changes. Younger people feel they have all the time in the world, even though they rush through everything. Older people, on the other hand, feel their time is limited, yet they move more slowly in everything. It's ironic."

"Age" exhibition at Contemporary Art Platform (CAP) – Kuwait, 2022

"Age" exhibition at Contemporary Art Platform (CAP) – Kuwait, 2022

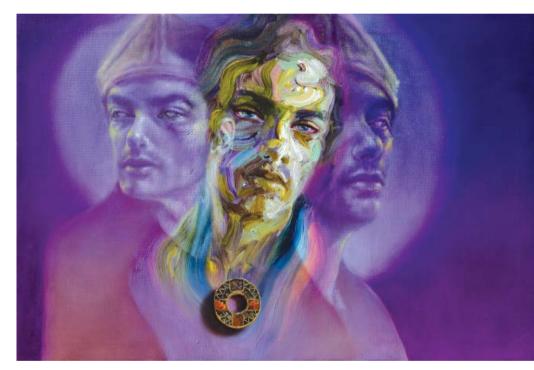
From Rome to Ripon (2022) Ripon, UK

In 2022, Sara Shamma was commissioned to create a collection of paintings for the 1,350th anniversary of Ripon Cathedral. The series features Saint Wilfrid, the cathedral's founder, alongside his contemporaries. These paintings were displayed in the nave, leading visitors into the cathedral's Anglo-Saxon crypt—the last remnant of the church Wilfrid founded on the site in 672, and the oldest surviving building within any English cathedral.

The anniversary exhibition, titled "From Rome to Ripon", was a collaboration between Ripon Cathedral and Art in the Churches, an award-winning charity dedicated to bringing major contemporary art into rural churches, reestablishing them as vibrant centers of community life. The exhibition was on display at the cathedral from 27 May to 1 November.

Chris Baily, Producer of Art in the Churches, expressed his admiration for Shamma's contribution:

"We are very fortunate to be able to include artist Sara Shamma, whose dynamic portraiture is internationally acclaimed. Shamma reimagines Saint Wilfrid along with his patron, Queen Eanfled, and the Archbishop of Canterbury, Theodore of Tarsus, in three dramatic portraits to be hung in the nave. This is a ground-breaking and awe-inspiring art spectacular that will bring Wilfrid to life in a way never before witnessed."

Painting of "Saint Wilfrid", founder of Ripon Cathedral in 672, part of the "From Rome to Ripon" exhibition-Ripon, UK, 2022

"From Rome to Ripon" exhibition at Ripon Cathedral in celebration of its 1350th anniversary – Ripon, UK, 2022

Shamma's works for the exhibition captured the spirit and historical significance of these figures, bridging the ancient and contemporary through her vivid and dynamic style. Her portrayal of Saint Wilfrid and his peers offered a fresh perspective, bringing new life and relevance to these historical icons in the modern world.

Detail from "Theodor of Tarsus" part of the "From Rome to Ripon" exhibition at Ripon Cathedral in celebration of its 1350th anniversary – Ripon, UK, 2022

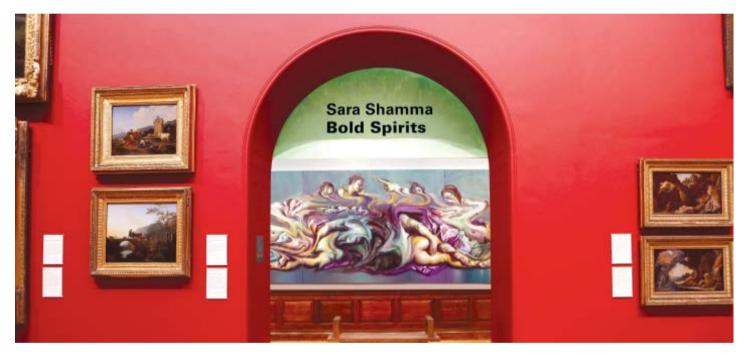
Sara Shamma: Bold Spirits (2023-2024) London

In 2023, the prestigious Dulwich Picture Gallery in London hosted "Sara Shamma: Bold Spirits", a solo exhibition by Sara Shamma, which ran from 27 September 2023 to 25 February 2024.

Founded in 1811, Dulwich Picture Gallery is the world's first purpose-built public art gallery. It houses an exceptional collection of paintings by the "Old Masters," including Rembrandt, Rubens, Canaletto, Lely, and Poussin, making it one of the most important art collections in Britain, permanently displayed within Sir John Soane's pioneering architecture.

In addition to its permanent collection, the Gallery presents a program of world-class exhibitions featuring major artists from various eras and renowned contemporary figures. However, this exhibition marked the first time in the Gallery's history that a solo show by an artist of Arab origin was held.

Shamma's exhibition featured a new body of work created in response to specific paintings from the Gallery's historic collection. For this show, Shamma focused on the female figures in the collection, channelling the spirits of these women while also drawing connections to episodes from her own life, retelling their stories for contemporary viewers.

"Sara Shamma: Bold Spirits" Exhibition at "Dulwich Picture Gallery" – London 2023–2024

Each of Shamma's paintings offers a powerful and thought-provoking interpretation of works by artists such as Rembrandt van Rijn, Peter Lely, Anthony van Dyck, and Peter Paul Rubens. Through these works, Shamma explores themes of identity, death, motherhood, and unexpected beauty, demonstrating both her technical prowess as a painter and her deep appreciation for the Old Masters. This exhibition marks the first time Shamma has directly engaged with a collection of historic European paintings.

It is worth noting that during the same period, Dulwich Picture Gallery was also hosting a major exhibition by the great Flemish artist Peter Paul Rubens (1577–1640). Titled Rubens and Women, this exhibition showcased over 40 paintings on loan from the world's most important museums. The thematic parallels between Shamma's and Rubens's exhibitions opened the door to an artistic dialogue and deep intellectual discussion between two different artistic eras, offering a unique experience for the museum's visitors. As a result, the two exhibitions were inaugurated together in a joint ceremony on 26 September 2023.

Shamma's paintings were displayed side-by-side with those of the great Old Masters in one of the most significant museums in the British capital. The exhibition ran for five months, allowing a wide audience of art experts and enthusiasts to experience her work.

Painting by Sara Shamma (oil on canvas, 200 x 175 cm) inspired by the artwork of Peter Paul Rubens (1640–1577) titled "Venus, Mars and Cupid". It was hung among the works of Old Masters (in the place of Rubens) painting) at the "Dulwich Picture Gallery" during the exhibition "Sara Shamma: Bold Spirits" – London, 2023–2024

Curated by Helen Hillyard, curator at Dulwich Picture Gallery, "Sara Shamma: Bold Spirits" highlighted Shamma's evolving artistic journey. In conversation with Hillyard, Shamma reflected on her process and inspirations:

"I feel that every new experience reveals something different in my work. I cannot stay stuck, doing the same thing over and over, because that's extremely boring and it's not the way I want to paint. The most important thing for me is to have joy in painting, and to be astonished by my work. But, to be able to do that, I have to step away from my comfort zone. In order to learn new things and to develop as people, you have to keep pushing yourself into those edges that you haven't exposed before."

Shamma also spoke about her interest in the mysterious aspects of life:

"There is definitely something weird about the painting, but I am always finding weird things. Dark things, too, are very attractive to me. And after you mentioned that Lady Digby was on her deathbed, it made the painting so much more interesting to me. Because I m interested in death and the way in which it forms part of our lives. It's interesting to me how people think and feel about death. It's fundamental to our mentality, to our being. So, accepting that death is there and acknowledging it rather than hiding from it, this is a good way of living."

Reflecting on how motherhood has influenced her work, she stated:

"After having children, my life changed. I became 'bigger' in every way. My anxiety grew, but so did my strength—and my imagination. I gained many more versions of myself through motherhood. Some people describe children as 'draining your energy,' but I feel the opposite. They gave me another life. I feel so much bigger, and my work has become much more diverse. I've seen life through their eyes. It's like being reborn."

Shamma also shared her thoughts on her distinctive painting technique:

"I always related my work to death in some way. 'The blur' is a way of destroying the figure, or maybe of destroying the painting itself? I love this idea, of layering, of covering up, of creating these hyper-realistic elements and then suddenly destroying them. There's also something very freeing about this. You can destroy yourself but still be happy that you've done it in a nice, beautiful way."

Ultimately, Shamma aspires for her work to leave a lasting impact:

"When you view one of my works, I want the echo or spirit of the piece to stay with you, to affect you, to enter your subconscious and move you in some way."

"Sara Shamma: Bold Spirits" Exhibition at "Dulwich Picture Gallery" – London 2023–2024

The foreword for Sara Shamma: Bold Spirits' catalogue was written by Jennifer Scott the Director of Dulwich Picture Gallery, she said:

"In 2004, I was giving a public talk about the BP Portrait Award at the National Portrait Gallery when I had an almost out-of-body experience. I had been describing the works in the show, in particular the image that stood out the most for me. It was an assured self-portrait which leapt off the walls with unescapable immediacy. The artist depicted herself smoking a cigarette and looking directly out of the canvas. Inspired by the painting, I quoted from Shakespeare's 'Hamlet':

"I have heard of your paintings too, well enough; God has given you one face, and you make yourselves another."

The painting, of course, was by Sara Shamma. It led me to think of Hamlet's criticism of Ophelia's use of make-up because of the sheen of the artist's presentation coupled with the hint of an alternative view, shown by the inclusion of two shadows and two alternative ghostly right hands.

Here was an artist who presented duplicate versions of herself. Both seemed real. After I spoke these words, the gallery doors opened, and the artist herself walked in. I wished that she had heard what I had said.

The opportunity arose thirteen years later, when the curator and broadcaster Kathleen Soriano introduced me to a "fabulously talented artist that you need to know". Again, of course, it was Sara Shamma. When I relayed my memory to her, Sara threw back her head and laughed, and said she was glad to meet me properly at last.

Laughing is something that Sara does a lot. Joy seeps from her, as she seemingly weighs up the world in front of her, and translates it into iridescent poetry. In 'Bold Spirits' we are presented with her creative visions of the women from the historic paintings of Dulwich Picture Gallery. Heroes, saints and mortals alike are contemplated, re-shaped, and given new life. Rubens, Van Dyck, Lely, Rembrandt painted one face of the women who inspired them; Sara Shamma makes of them another."

Sara Shamma in her London studio in front of her painting (oil and acrylic on canvas, 750 x 200 cm) inspired by the artwork of Sir Peter Lely (1618–1680) titled "Nymphs by a Fountain." It was exhibited in the "Sara Shamma: Bold Spirits" exhibition at the Dulwich Picture Gallery – London, 2023–2024

Sara Shamma in her London studio 2023

Biography

Sara Shamma Born 1975 in Damascus, Syria. Lives and works between London and Damascus

Education

1998 Graduated from the Faculty of Fine Arts (Painting Department), Damascus University, Damascus, Syria.

Awards and Recognitions

2021	Honored by The Minister of Culture at the Opera House, Damascus, Syria.
2019	Shortlisted for the Asian Women of Achievement Awards (AWA), London, UK.
2013	Fourth prize in painting, and Special Mention, Florence Biennial, Florence, Italy.
2011	Chosen as the Celebrity Partner for The United Nations World Food Programme (WFP).
2010	Shortlisted for the Nord Art Prize, Annual International Exhibition, organised by KiC
	(Kunst in derCarlshütte), Büdelsdorf, Germany.
2008	First Prize in Painting, Waterhouse Natural History Art Prize, The South Australian Museum, Adelaide,
	South Australia, Australia.
2006	Fine Arts Syndicate Award, Damascus, Syria.
2005	Shortlisted for the International Painting Prize of the Castellon County Council, Castellon, Spain.
2004	Fourth Prize, BP Portrait Award. The National Portrait Gallery, London, UK.
2001	First Prize (The Golden Medal), Latakia Biennial (Painting), Latakia, Syria.
2000	Second prize in the Spanish Cultural Center Art Competition, Damascus, Syria.
2000	Second prize, British Council Art Competition, Damascus , Syria.
1998	Second prize, Youth Exhibition organized by the Fine Arts Syndicate, Damascus, Syria.
1998	Ranked First among graduates (First Prize) in the Faculty of Fine Arts of Damascus University, Syria.

Other activities

2020-2023 2019	Member of the University of Cambridge Museums Legacies of Empire & Enslavement Advisory Group, UK. King's College London Artist in residence. Working with the university's Institute of Psychiatry,
	Psychology & Neuroscience (IOPPN) and the Helen Bamber Foundation.
2019	Member of the jury of the Royal Birmingham Society of Artists Portrait Prize, Birmingham, UK.
2006	Member of the jury of The Annual Exhibition for Syrian Artists held by the Ministry of Culture,
	Damascus,Syria.
1997-2000	Taught in Adham Ismaiil Fine Arts Institute, Damascus, Syria.

Selected Solo Exhibitions

2024	Sara Shamma: Echoes of 12 years, National Museum of Damascus, Damascus, Syria.
2023-2024	Sara Shamma: Bold Spirits, Dulwich Picture Gallery, London, UK.
2022	"Age" curated by Fatina Al Sayed at Contemporary Art Platform CAP Kuwait, Kuwait.
2021	Sara Shamma: Modern Slavery, Ely Cathedral, Ely, UK.
2021	Sara Shamma: Modern Slavery, Stockwood Discovery center, Luton, UK.
2020	Sara Shamma: Modern Slavery, curated by Kathleen Soriano, Chester Cathedral, Chester, UK.
2019	Sara Shamma: Modern Slavery, curated by Kathleen Soriano, Bush House Arcade, London, UK.

- 2017 "London" Art Sawa Gallery, Dubai, UAE
- 2015 "World Civil War Portraits" curated by Sacha Craddock at The Old Truman Brewery, London, UK
- 2014 "Diaspora" Curated by Edward Lucie-Smith, Art Sawa Gallery, Dubai, UAE.
- 2013 "Q" Royal College of Art, London, UK.
- 2011 "Birth" Art House, Damascus, Syria.
- 2009 "The Sema Ceremony from Turkey with Sara Shamma's Dervishes" event organized by the Turkish Embassy in Damascus and Art House, Art House, Damascus, Syria.
- 2009 "Love 2009" curated by Fatina Al Sayed at 360 MALL, Kuwait.
- 2008 "Sara Shamma 2008" (Finishing Touch), Knowledge Village, Dubai, U.A.E.
- 2008 "Sara 1978" Art House, Damascus, Syria.
- 2007 "Music 2007" curated by Fatina Al Sayed at Cornish Club Event Gallery, Kuwait.
- 2007 "Sara Shamma 2007" Art House, Damascus, Syria.
- 2004 "Sara Shamma 2004" Kalemaat Art Gallery, Aleppo, Syria.
- 2004 "Sara Shamma 2004" curated by Fatina Al Sayed at Karizma Art Gallery, Kuwait.
- 2002 "Sara Shamma 2002" Nassir Choura Art Gallery, Damascus, Syria.
- 2001 "Sara Shamma 2001" Shell Cultural Club, Damascus, Syria.
- 2000 "Sara Shamma 2000" Nassir Choura Art Gallery, Damascus, Syria.
- 1999 "Sara Shamma 1999" French Cultural Center, Damascus, Syria.

Selected Group Exhibitions

- 2023 "Tribute to Nizar Sabour" Art House, Damascus, Syria.
- 2023 "Lights Through The Wounds" Foundry by Emaar, Dubai, UAE.
- 2022 Moral Fibers, Migrate Art collaboration with Love Welcomes, Design District, London, UK.
- 2022 Art For Chance (Children Against Cancer), Mark Hachem Gallery, Paris, France.
- 2022 RA Summer Exhibition, Royal Academy of Art, London, UK.
- 2022 "From Rome to Ripon" exhibition and commission, Ripon Cathedral, Ripon, UK.
- The World Wide Fund for Nature Singapore's AR-mazing Tiger Trail, curated by Chris Westbrook, and auctioned by Sotheby's, Singapore.
- 2021 RA Summer Exhibition, Royal Academy of Art, London, UK.
- Tusk Lion Trail, a high profile sculpture trail curated by Chris Westbrook, and auctioned by Bonhams, London, UK.
- 2021 Charity Exhibition organized by Michael Schmidt-Ott, The Challery Gallery and auction with Sothebys, Vienna, Austria.
- 2020 Modern to Contemporary Female Middle Eastern Artist, Mark Hachem Gallery, Beirut, Lebanon.
- 2019 Middle Eastern, Modern and Contemporary Art, Christie's, London, UK.
- 2019 Beirut Art Fair, Beirut, Lebanon.
- 2019 Ruth Borchard Self Portrait Prize, Piano Nobile gallery, London, UK
- 2019 Multicolour exhibition and auction, 9 Corck street gallery by Mighate Art and Phillips auction house, London.
- The Summer Exhibition, Royal Academy of Art, London, UK.
- New collective show, Mark Hachem Gallery, Beirut, Lebanon.
- 2015 Guest artist at the 33rd Emirates Fine Arts Society Annual Exhibition, Sharjah Art Museum.
- 2013 Florence Biennial, Florence, Italy.
- The Royal Society of Portrait Painters Annual Exhibition, The Mall Galleries, London.
- 2012 Modern and Contemporary Arab, Iranian and Turkish Art Part II, Christie's Dubai, UAE.
- 2012 "Nord Art 2012" Annual International Exhibition, organized by KiC Kunst in der Carlshütte, Büdelsdorf, Germany.
- 2011 Modern and Contemporary Arab, Iranian and Turkish Art, Christie's, Dubai, UAE.
- The Samawi Collection, Ayyam Art gallery, Dubai, UAE.

2011	Syrian Cutural days in Turkey organied by The Syrian Ministry of Culture, Istanbul, Turkey.
2010	Art Prize 2010, Kendall College of Art and Design, Grand Rapids, Michigan, USA.
2010	"Nord Art 2010" Annual International Exhibition, Curated by KiC - Kunst in der Carlshütte, Büdelsdorf,
2010	Germany.
2010	Contemporary art from the Middle East, Ayyam Gallery, Dubai, UAE.
2009	International Modern & Contemporary Art, Christie's, Jumeirah Emirates Towers Hotel, Dubai, UAE.
2009	"Contemporary Istanbul" International Art Fair, Istanbul, Turkey.
	"Jableh Cultural Festival, 5th Edition" Jableh, Syria.
2009	
2009	"Let it be Jewelry" an Exhibition of unique jewelry designed by artists from the Arab World, organized by Sayegh Jewelry at Art House, Damascus, Syria.
2009	Sana'a international forum for plastic arts, Sana'a, Yemen
2008 - 2009	"Damas - Paris, Regards Croisés" The Arab World Institute, Paris, France and at the National Museum,
	Damascus, Syria.
2008	"UAE Through Arabian Eyes" the International Financial Centre, Dubai, UAE.
2008	"Syrian Artists" Soug Wakef Art Center, Doha, Qatar.
2008	"The Waterhouse Natural History Art Prize" South Australian Museum, Adelaide, South Australia and
	the National Archives of Australia in Canberra, Australia.
2008	Retrospective of fine arts in Syria, National museum of Damasus, Syria.
2007	"Panorama of Syrian Arts" Catzen Arts Centre The American University Washington, D.C. USA.
2006	"Syrian Artists" Syrian Cultural Centre, Paris, France.
2005 - 2006	"International Painting Prize of the Castellon County Council" ESPAI (the Contemporary Art Centre),
	Castellon and the Municipal Arts Centre of Alcorcon, Madrid, Spain.
2005	"Women and Arts, International Vision" Expo Sharjah, Sharjah, UAE.
2004 - 2005	"BP Portrait Award" National Portrait Gallery, London, Royal Albert Memorial Museum, Exeter,
	Aberdeen Art Gallery, Aberdeen, Royal West of England Academy, Bristol and Aberystwyth Arts Centre,
	Aberystwyth, UK.
2004	"Syrian Artists" National Library, Madrid, Spain.
2004	"Syrian Artists" Kalemaat art Gallery, Aleppo, Syria.
2003	"FMA – Festival du Monde Arabe de Montréal" Montreal, Canada.
2003	"International Women Arts" Organised by Le Pont Art Gallery, Aleppo, Syria.
2002	"Syrian Artists" Gallery Amber, Leiden and Enschede, The Netherlands.
2002	"International Artists" Gallery Kleine, Vienna, Austria.
2002	"Mediterranean Biennial" (representing Syria) Kheir El Din Palace, Tunis, Tunisia.
2002	"Arab Artists" Dar AL Anda Art Gallery, Amman, Jordan.
2001	"ARTUEL" International Art Fair, Beirut, Lebanon.
2001	"Two Syrian Artists" Herbert Art Gallery and Museum, Coventry, UK.
2001	"Lattakia Biennial" Lattakia, Syria.
2001	"Sharjah Biennial" Sharjah, UAE.
2001	"Cairo Biennial" Cairo, Egypt.
2001	"Women and War Art Exhibition" The Red Cross International Committee in Syria, Jordan and Switzerland.
2000	Monte Rosa Symposium for Syrian and Lebanese artists, Damascus, Syria.
	Participated in all Ministry of Culture's Exhibitions in Syria and abroad.
	Participated in different exhibitions in Damascus: National Museum of Damascus, Al Assad National
	Library, Damascus International Fair, Al Shaab Art Gallery, Al Riwaq Art Gallery, Arabic Cultural Center,
	Spanish Cultural Center, British Council, Albal Art Gallery, Al Sayed Art Gallery, Ashtar Art Gallery,
	The second of th

Jabri Art Gallery, Occasions + art, Croquis Art Gallery, Holly Cross Halls, and Kozah Art Gallery.

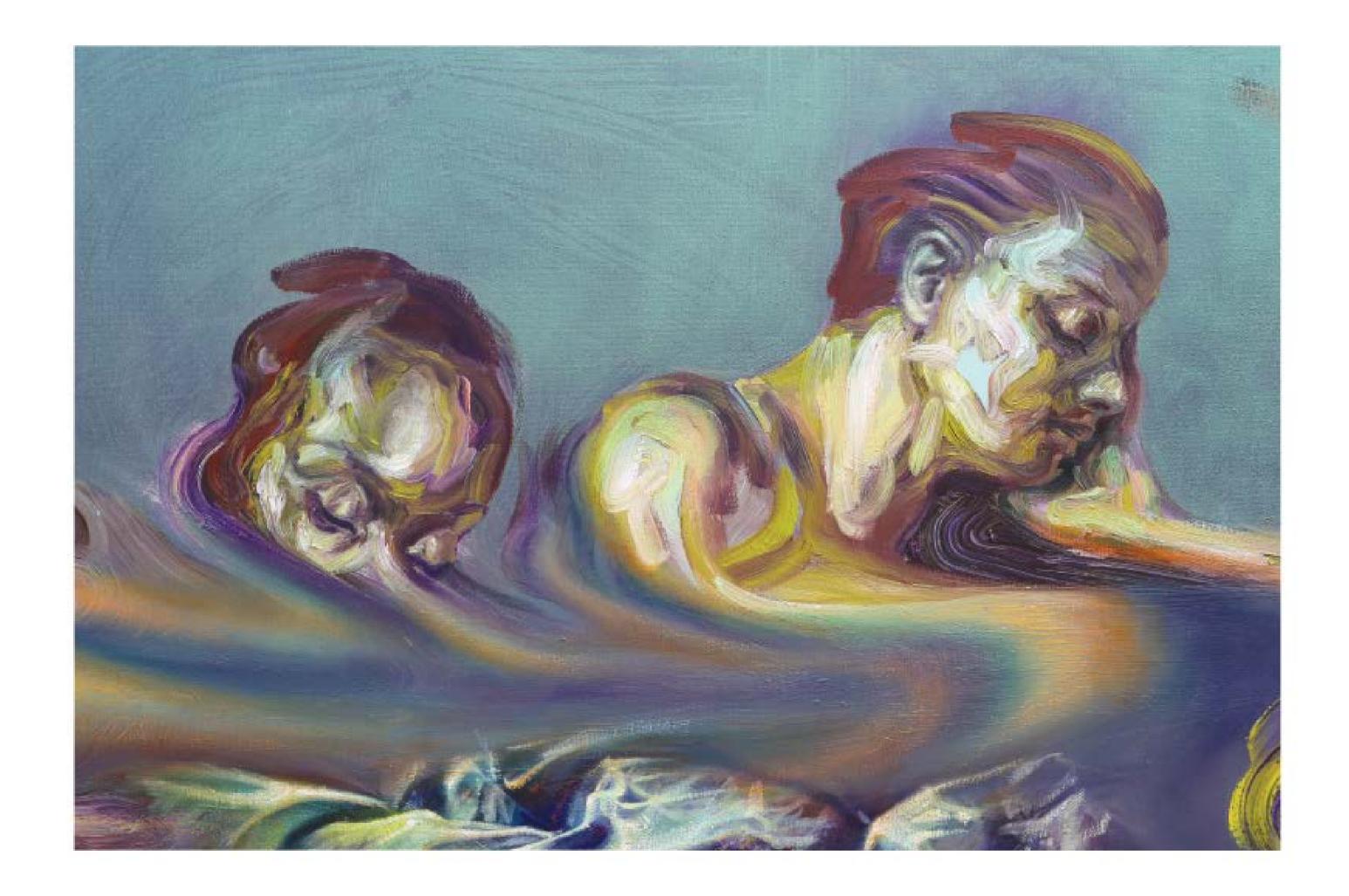
Untitled, oil on canvas, 100x100 cm, 2024, inspired by the Necropolis of Palmyra بدون عنوان، زیت علی کانفاس،100*100 سم، 2024، مستوحاة من المقابر التدمرية

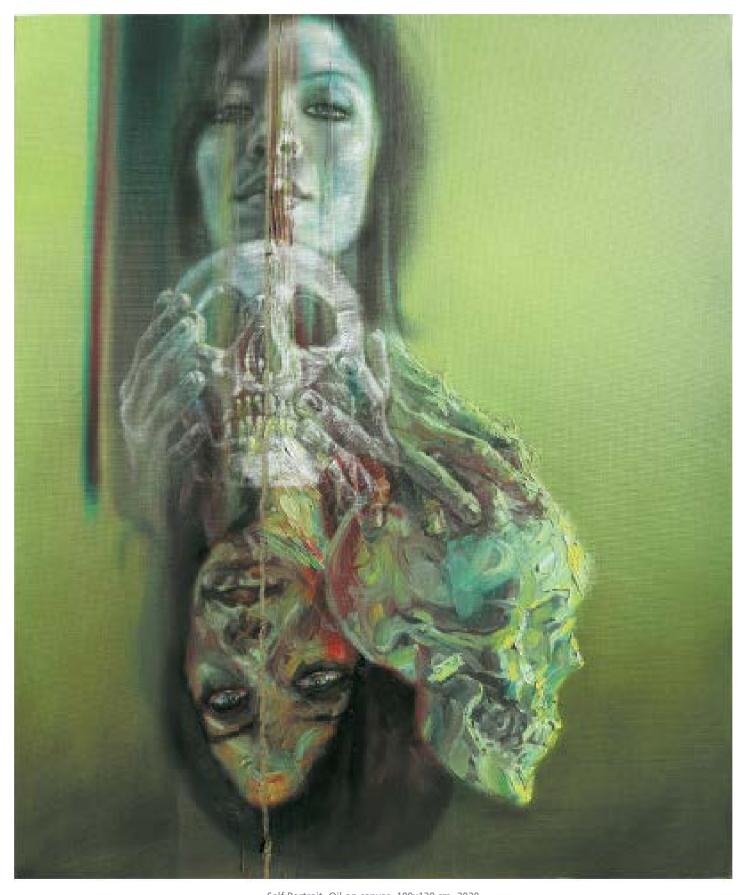

Age5, Oil on canvas, 125x150 cm, 2022. From "Age" exhibition, Contemporary Art Platform, Kuwait 2022 2022 سم، 2022. من معرض "العمر" منصة الفن المعاصر، كاب، كويت 2022

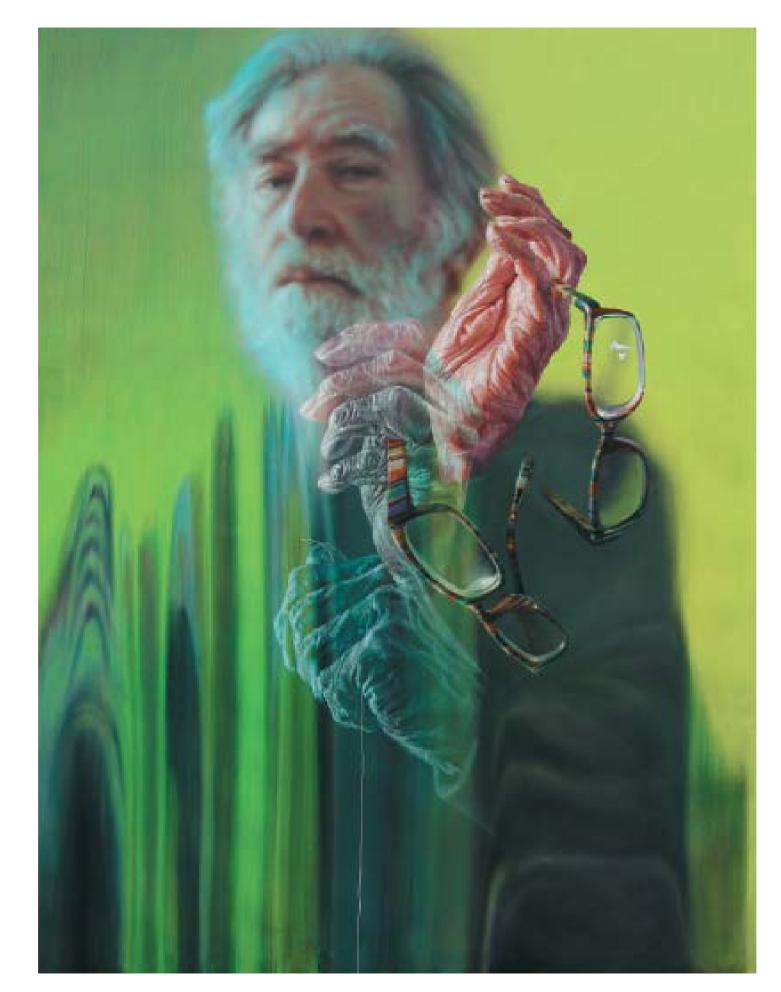

Self Portrait, Oil on canvas, 100x120 cm, 2020 صورة ذاتية، زيت على كانفاس، 100*100 سم, 2020

أمير، زيت على كانفاس، 175*200 سم، 2020

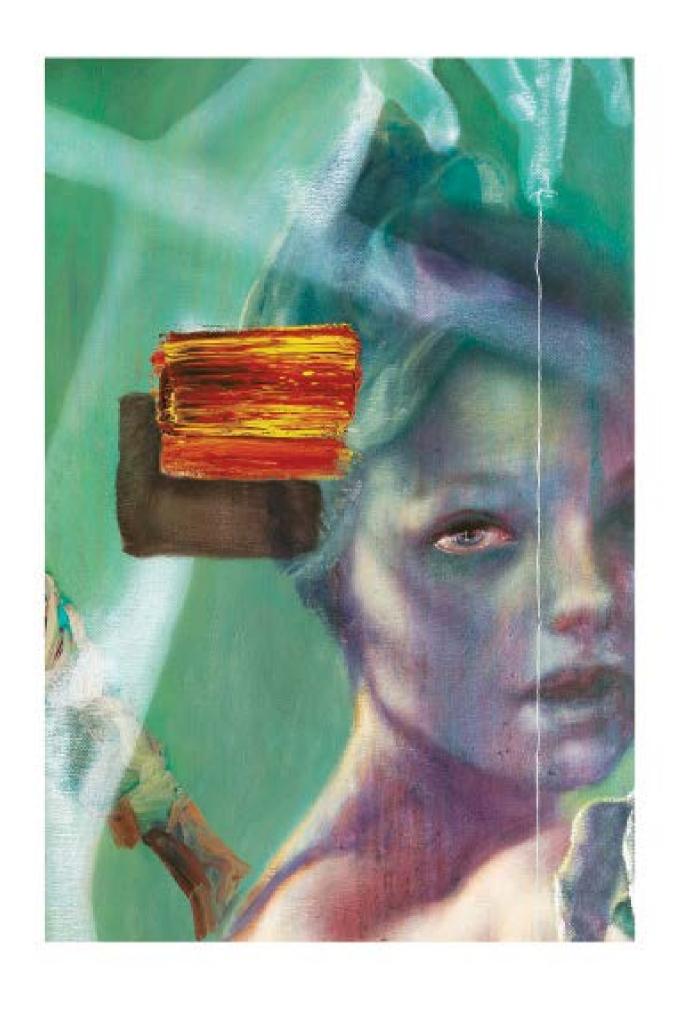
بدون عنوان، زیت علی کانفاس، 150*200 سم، 2019

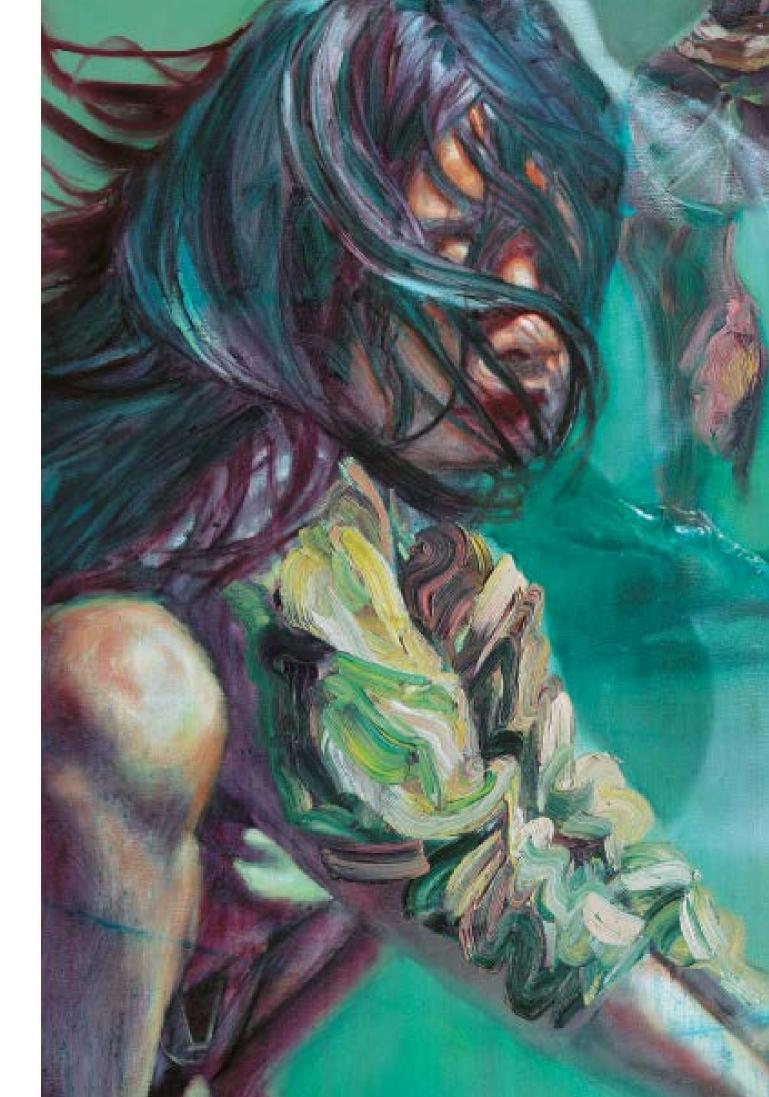

Eye13, Oil and ink on canvas, 61x71 cm, 2019. From "Sara Shamma: Modern Slavery" touring exhibition, Bush House, London, Chester Cathedral, Chester, Stockwood Discovery Centre, Luton, Ely's Cathedral, Ely, UK 2019 - 2020 - 2021

عين 13، زيت وحبر على كانفاس، 61*71 سم، 2019. من المعرض المتنقل "العبودية الحديثة"، بوش هاوس، لندن، كاتدرائية شيستر، شيستر، مركز ستوكوود للاكتشاف، لوتن، كاتدرائية إيلي، إيلي، المملكة المتحدة 2019 - 2020 - 2021

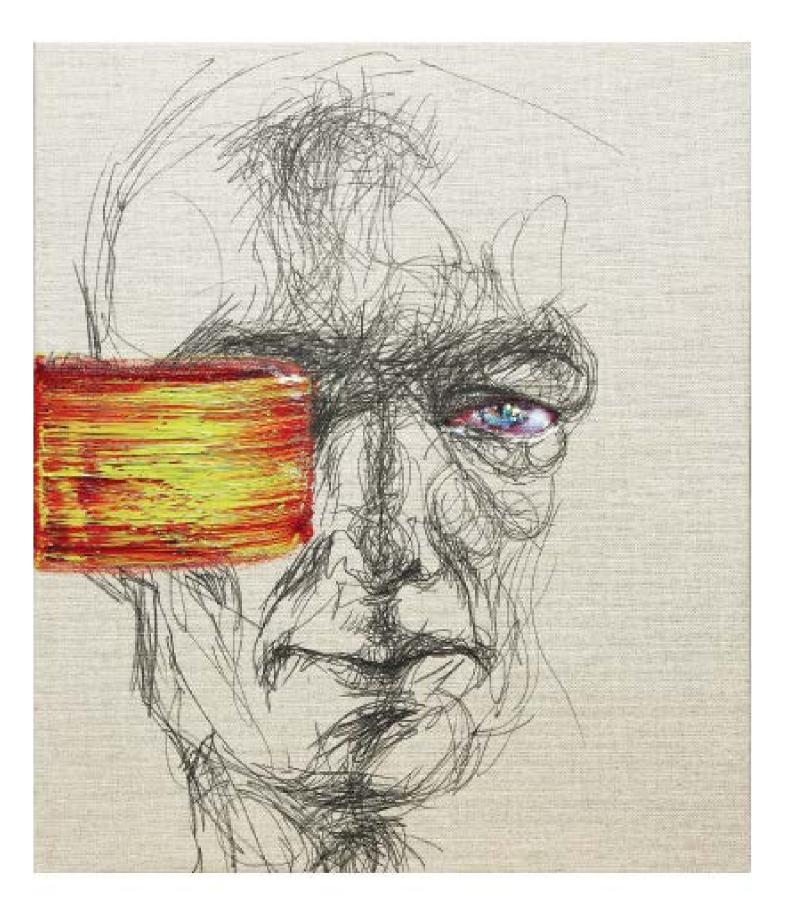

Untitled, Oil on canvas, 2x(200x250) cm, 2019
From "Sara Shamma: Modern Slavery" touring exhibition, Bush House, London, Chester Cathedral, Chester, Stockwood Discovery Centre, Luton,
Ely's Cathedral, Ely, UK 2019 - 2020 - 2021

بدون عنوان، زيت على كانفاس 2*(200*250) سم، 2019 من المعرض المتنقل «العبودية الحديثة»، بوش هاوس، لندن، كاتدرائية شيستر، شيستر، مركز ستوكوود للاكتشاف، لوتن، كاتدرائية إيلي، إيلي، المملكة المتحدة 2019 - 2022

عين 15، زيت وحبرعلى كانفاس، 61*71 سم، 2019 من المعرض المتنقل "العبودية الحديثة"، بوش هاوس، لندن، كاتدرائية شيستر، شيستر، مركز ستوكوود للاكتشاف، لوتن، كاتدرائية إيلي، إيلي، المملكة المتحدة 2019 - 2020- 2021

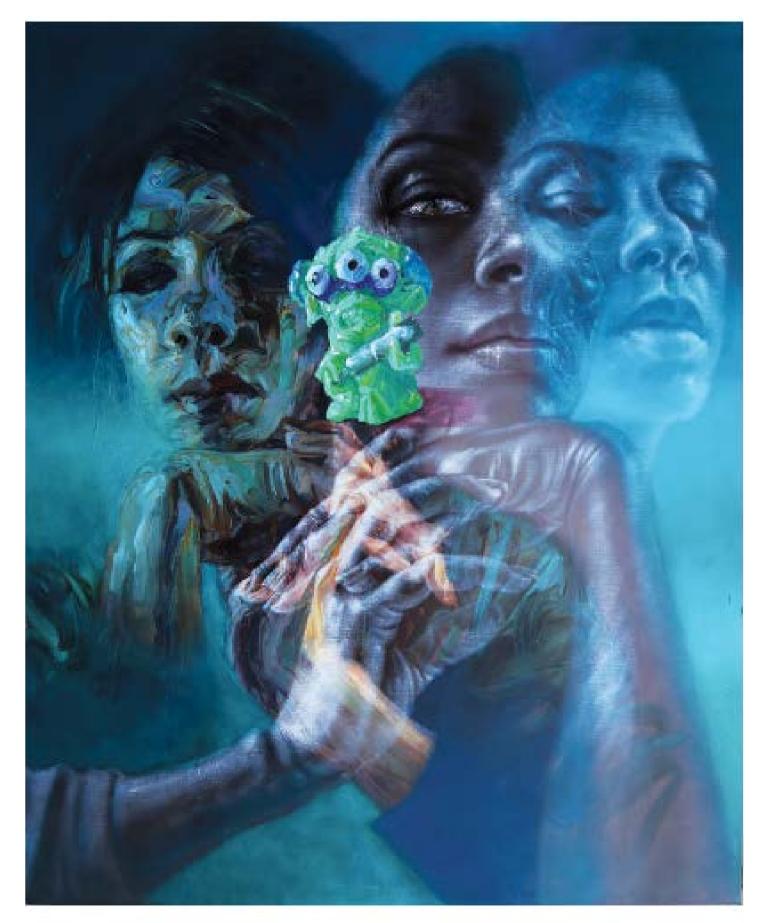

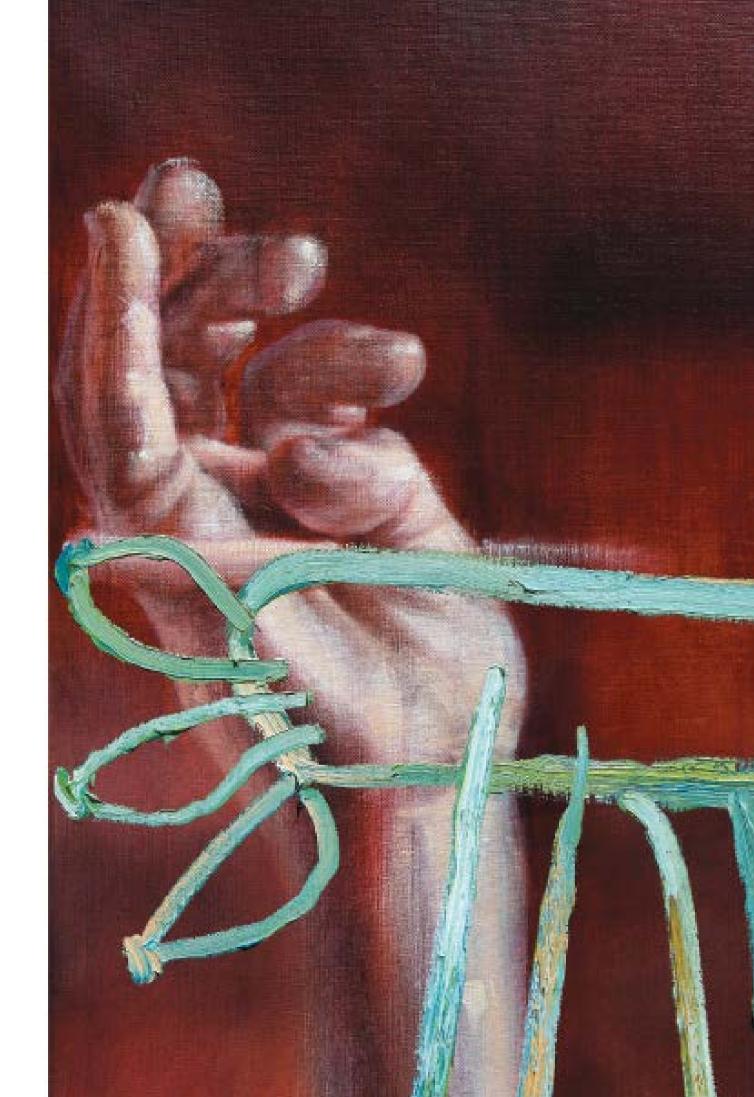

Untitled, Oil on canvas, 100x120 cm, 2018. From "Age" exhibition, Contemporary Art Platform, Kuwait 2022 بدون عنوان، زيت على كانفاس، 120*100 سم، 2018 من معرض "العمر" منصة الفن المعاصر، كاب، كويت 2022

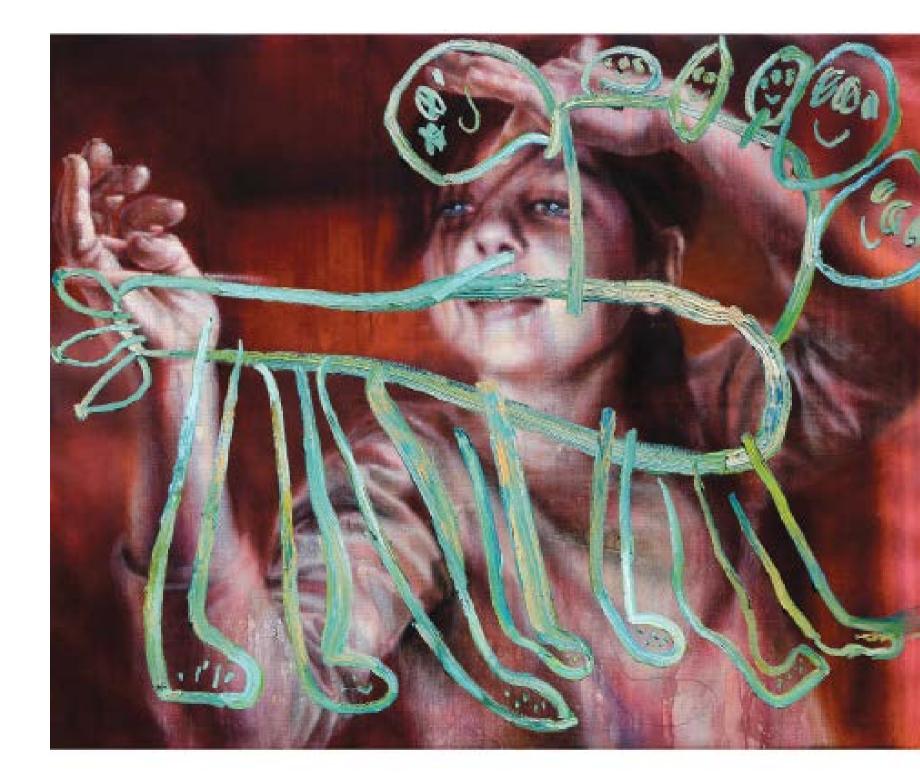

Self Portrait, Oil on canvas, 200x250 cm, 2018. From "Age" exhibition, Contemporary Art Platform, Kuwait 2022 صورة ذاتية، زيت على كانفاس، 200*200 سم، 2018 من معرض "العمر" منصة الفن المعاصر، كاب، كويت 2022

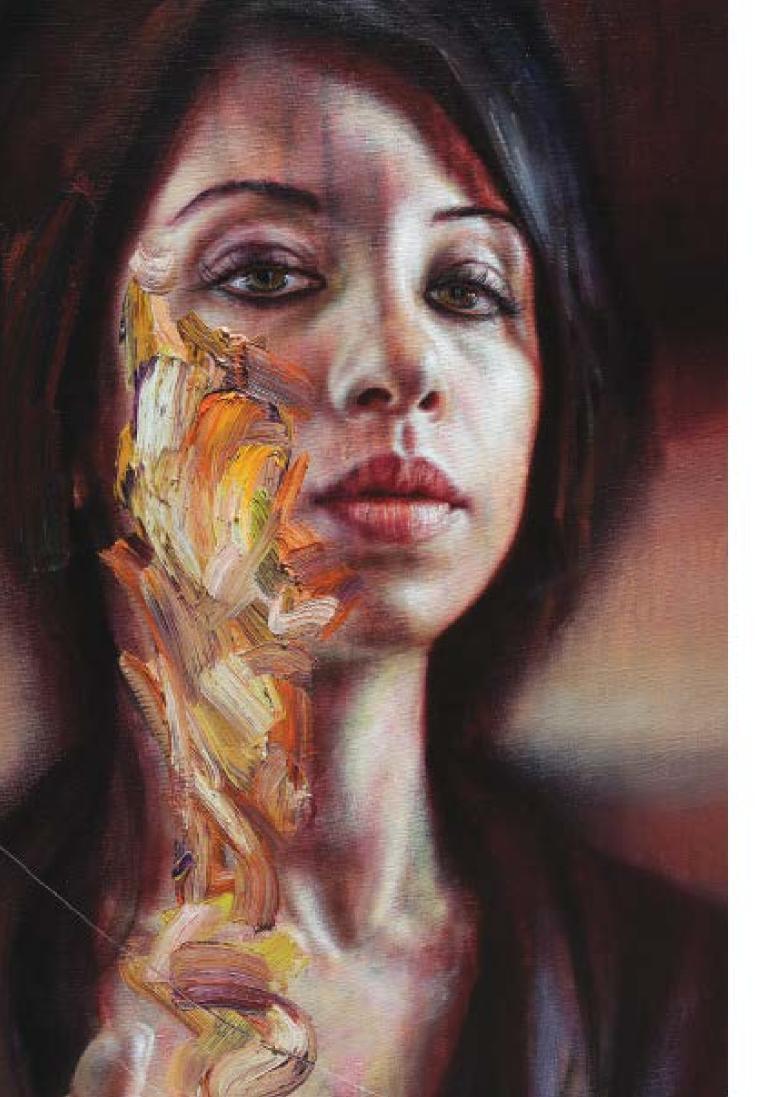

Monster, Oil on canvas, 150x125 cm, 2017. From "London" exhibition, ArtSawa Gallery, Dubai, UAE 2017 وحش، زيت على كانفاس، 125*150 سم، 2017 من معرض "لندن"، ارت سوا غاليري، دبس، الإمارات العربية المتحدة 2017

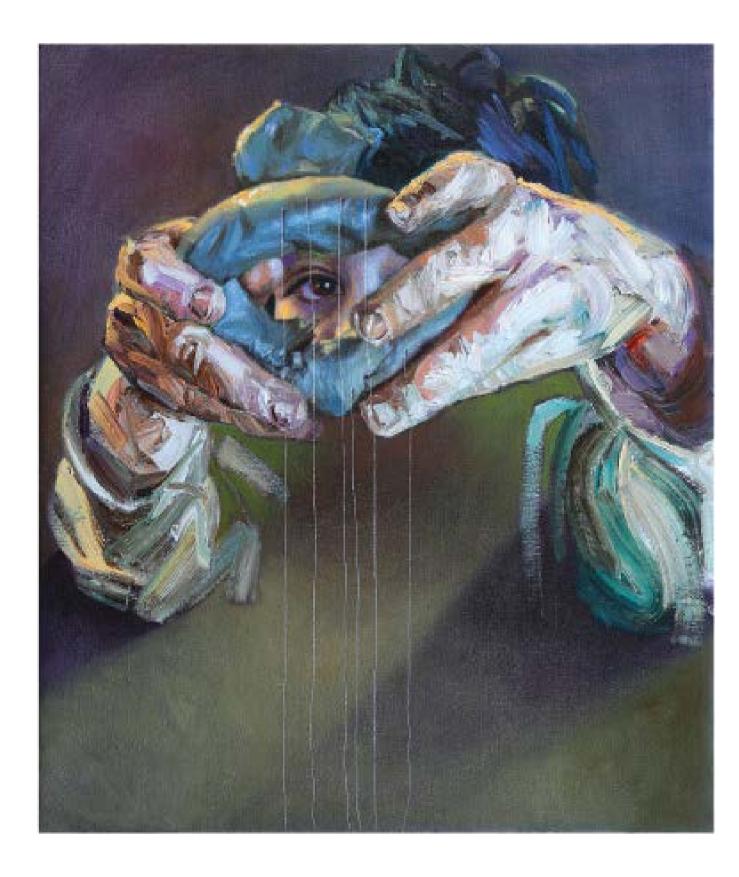
Dream, Oil on canvas, 250x200 cm, 2017 2017 على كانفاس، 250*200 سم, 201

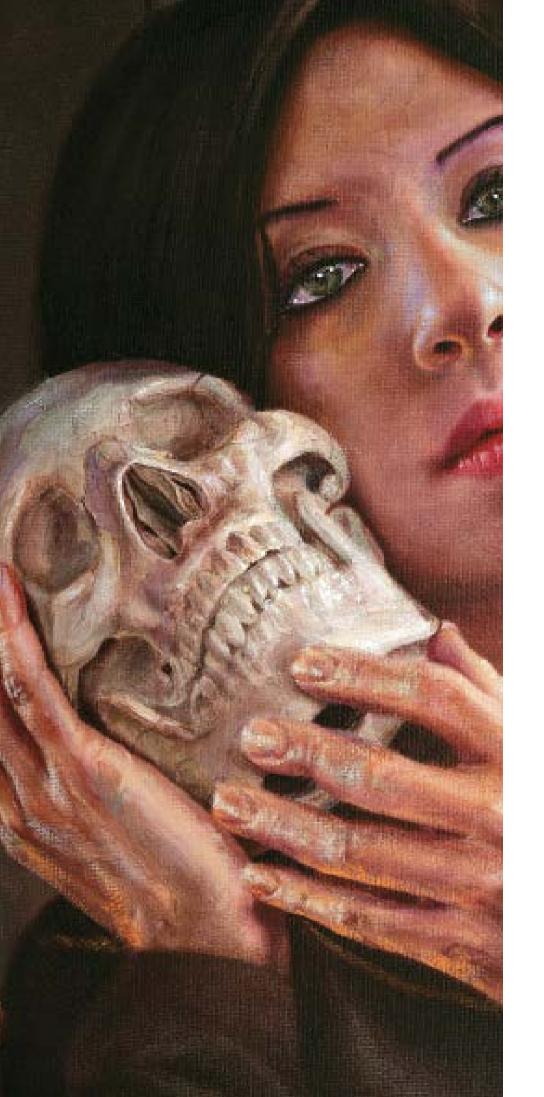

Self portrait, Oil on canvas, 150x125 cm, 2017. From "Ruth Borchard Self Portrait prize" exhibition, Piano Nobile Gallery, London, UK 2019 من معرض روث بورشارد للصورة الشخصية، بيانو نوبيله غاليري، لندن، المملكة المتحدة 2019

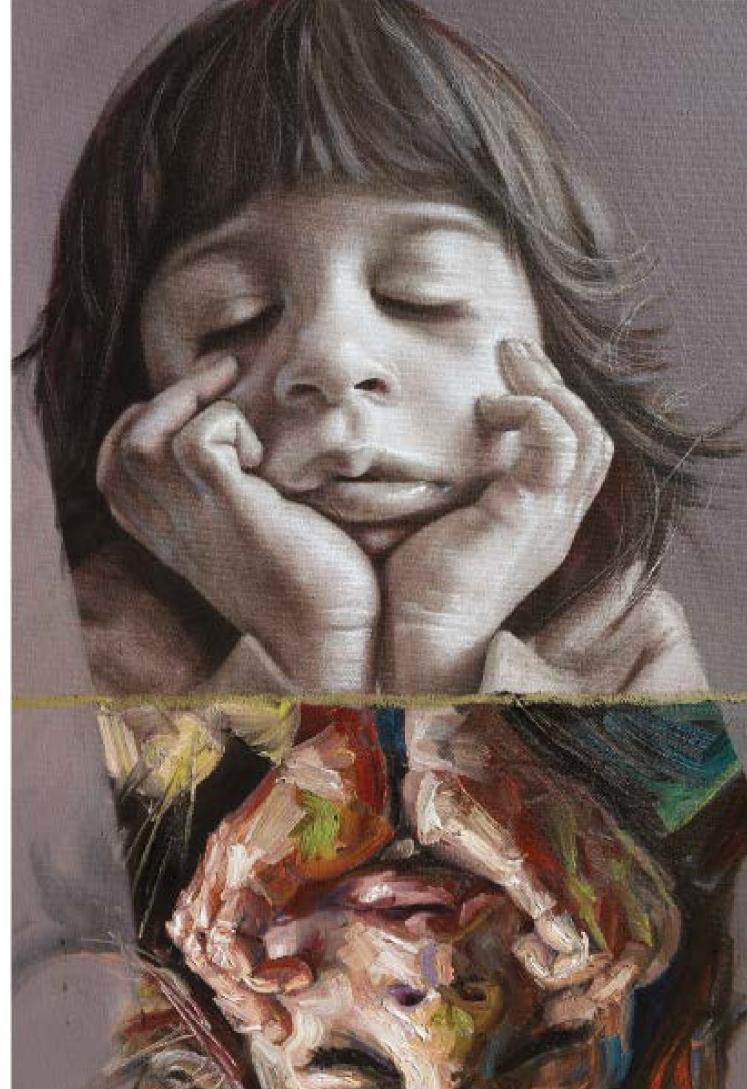
Untitled, Oil on canvas, 60x70 cm, 2016 2016 سم، 70*60 سم، 2016

Self portrait, Oil and Acrylic on canvas, 200x250 cm, 2015. From "World Civil War Portraits" exhibition, organise by Stolen Space Gallery at the Old Truman Brewery, London, UK 2015 صورة ذاتية، زيت وأكريليك على كانفاس، 200*250 سم، 2015. من معرض «بورتريهات حرب أهلية عالمية» تنظيم ستولن سبيس غاليري، اولد ترومان برويري، لندن، المملكة المتحدة 2015

Meat, oil and acrylic on canvas, 200x250 cm, 2014. From "World Civil War Portraits" exhibition, organise by Stolen Space Gallery at the Old Truman Brewery, London, LIK 2015

لحم، زيت وأكريليك على كانفاس، 200*250 سم، 2014. من معرض "بورتريهات حرب أهلية عالمية" تنظيم ستولن سبيس غاليري، اولد ترومان برويري، لندن، المملكة المتحدة 2015

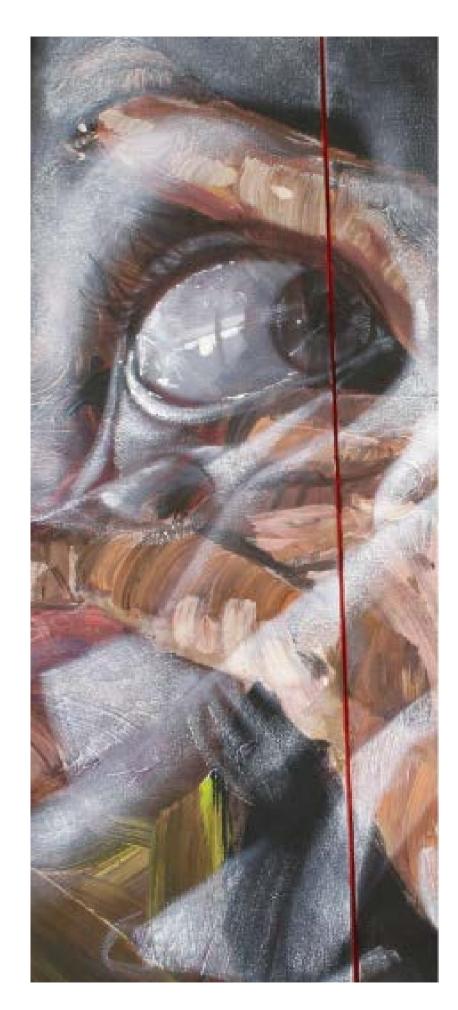
Woman in Smoke, oil on canvas, 200x250 cm, 2014. From "World Civil War Portraits" exhibition, organise by Stolen Space Gallery at the Old Truman Brewery, London UK 2015

امرأة ودخان، زيت وأكريليك على كانفاس، 200*250 سم، 2014 من معرض «بورتريهات حرب أهلية عالمية» تنظيم ستولن سبيس غاليري، اولد ترومان برويري، لندن، المملكة المتحدة 2015

75

Self Portrait. oil and acrylic on canvas, 2x(125x200) cm 2013. From "Diaspora" exhibition, ArtSawa Gallery, Dubai, UAE 2014 من معرض "شتات"، ارت سوا غاليري، دبس، الإمارات العربية المتحدة 2014 صورة ذاتية، زيت وأكريليك على كانفاس، 2*(200*125) سم، 2013 من معرض "شتات"، ارت سوا غاليري، دبس، الإمارات العربية المتحدة 2014

79

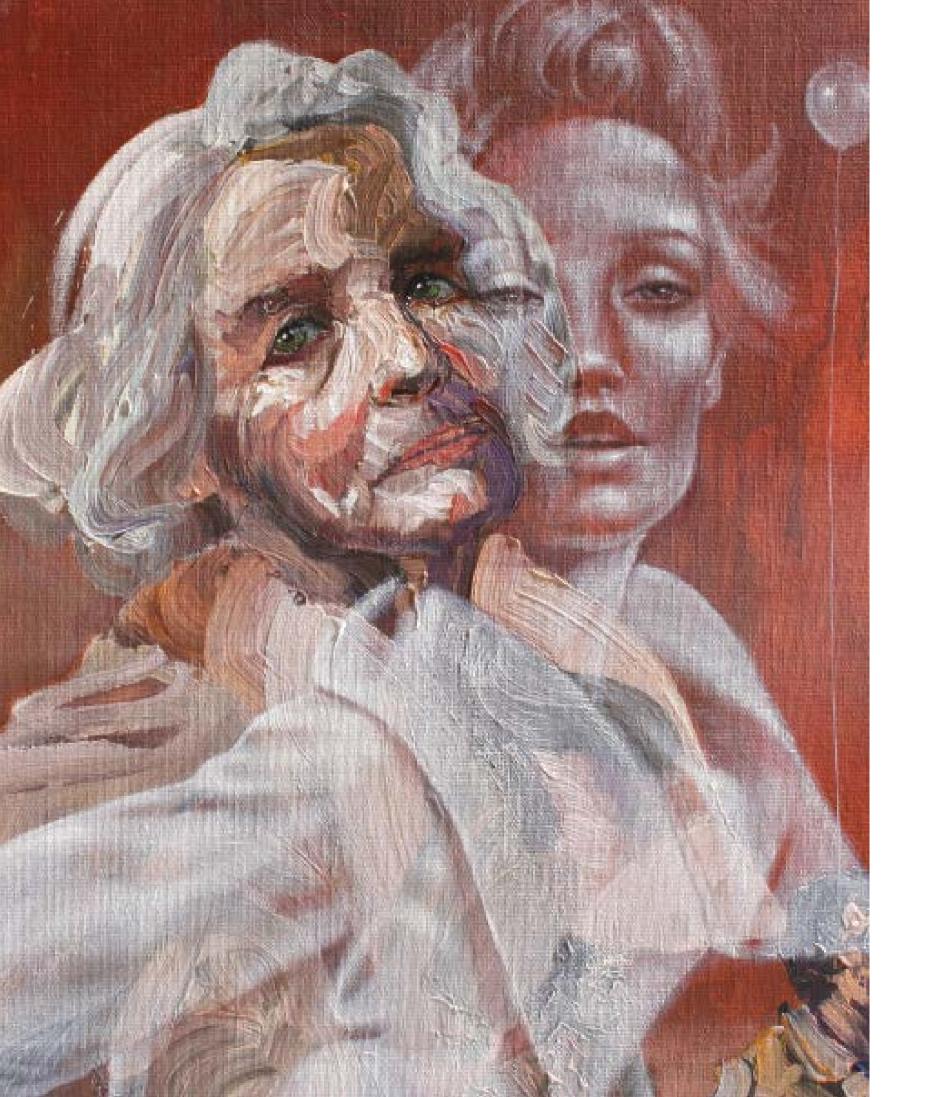

Q5, Oil on canvas, 200x200 cm, 2011. From "Q" exhibition, Royal College of Art, London, UK 2013 2013 من معرض "الطابور 5، زيت على كانفاس، 200*200 سم، 2011 من معرض "الطابور"الكلية الملكية للفن، لندن، المملكة المتحدة

Q6, oil on canvas, 150x200 cm, 2011. From "Q" exhibition, Royal College of Art, London, UK 2013 2013 من معرض "الطابور 6، زيت على كانفاس، 200*150 سم، 2011 من معرض "الطابور" الكلية الملكية للفن، لندن، المملكة المتحدة

- "Art Prize 2010", جامعة كندال للتصميم والفن, غراند رابيد, ميشيغان, الولايات المتحدة الأميركية. 2010
- "Nord Art 2010"، معرض سنوي دولي من تنظيم KiC Kunst in der Carlshütte في بودلسدورف، المانيا. 2010
 - فن معاصر من الشرق الأوسط، صالة أيام، دبى، الامارات العربية المتحدة. 2010
 - معرض ومزاد الفن الحديث والمعاصر الدولى، كريستيز، دبى، الإمارات العربية المتحدة. 2009
 - "Contemporary Istanbul" معرض دولي للفن المعاصر، استنبول، تركيا. 2009
 - "مهرجان جبلة الثقافي الدورة الخامسة" جبلة، سورية. 2009
- معرض مجوهرات فريدة من تصميم فنانين من العالم العربى، تنظيم صايغ للمجوهرات، آرت هاوس، دمشق، سورية. 2009
 - تجمع صنعاء الدولى للفنون التشكيلية، صنعاء، اليمن. 2009
 - 2008 2009 "دمشق باريس، رؤى متبادلة" تنظيم صالة أوروبيا في معهد العالم العربي، باريس، فرنسا والمتحف الوطني،
 - "الإمارات بعيون عربية" تنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مركز دبي المالي العالمي، دبي، 2008 الإمارات العربية المتحدة.
 - "فنانون سوريون" في مركز واقف للفنون، الدوحة، قطر. 2008
- "مسابقة الفن العالمية Waterhouse للتاريخ الطبيعي" متحف جنوب أستراليا، مدينة أدوليد في جنوب أستراليا، وفي 2008 مقر الأرشيف الوطنى الأسترالي، كانبيرا، أستراليا.
 - معرض استعادي للفن السوري، المتحف الوطني، دمشق، سوريا. 2008
 - "بانوراما الفن السوري" مركز كاتزن الفني، الجامعة الأميركية، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأميركية. 2007
 - "فنانون من سورية" المركز الثقافي السوري، باريس، فرنسا. 2006
- 2006 "الجائزة العالمية لمجلس مقاطعة كاستييون للتصوير الزيتي" مركز الفن المعاصر ESEAI، كاستييون، وفي مركز الفن الكوركون التابع لبلدية مدريد، اسبانيا.
 - معرض "المرأة و الفنون، رؤى عالمية" في Expo الشارقة، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة. 2005
 - "مسابقة البورتريه العالمية BP Portrait Award" الصالة الوطنية للبورتريه، لندن، بريطانيا. 2004
 - "فنانون سوريون" المكتبة الوطنية، مدريد، إسبانيا. 2004
 - "فنانون سوريون" صالة كلمات، حلب، سورية. 2004
 - 2003 "مهرجان العالم العربى" مونتريال، كندا.
 - "لقاء فنانات من العالم"، تنظيم صالة الجسر، حلب، سورية. 2003
 - "فنانون سوريون" صالة Amber مدينة لايدن ومدينة انسخيديه، هولندة. 2002
 - "فنانون من العالم" صالة Kleine، فيينا، النمسا. 2002
 - "البينالي المتوسطي" في قصر خير الدين، تونس العاصمة، تونس. 2002
 - "معرض ARTUEL الدولي للفن" فندق فينيسيا، بيروت، لبنان. 2001
 - "معرض ثنائى " متحف مدينة كوفنترى، المملكة المتحدة. 2001
 - "فنانون عرب" صالة دار الأندى في عمان، الأردن. 2001
 - "بينالى اللاذقية" اللاذقية، سورية. 2001
 - "بينالى الشارقة" الشارقة، الإمارات العربية المتحدة. 2001
 - "بينالي القاهرة" القاهرة، مصر. 2001
 - "معرض النساء والحرب" تنظيم منظمة الصليب الأحمر الدولي، سورية والأردن وسويسرا. 2001
 - ملتقى مونت روزا لفنانين سوريين ولبنانيين، دمشق، سورية.
 - 1994 2005 المشاركة في جميع معارض وزارة الثقافة الداخلية والخارجية.
- 1994 2005 المشاركة بمعارض مختلفة في دمشق في: المتحف الوطني، صالة عالبال، صالة السيد، صالة قزم، مكتبة الأسد الوطنية، صالة الشعب، صالة الرواق، صالة عشتار، صالة جبري، صالة كروكي، معرض دمشق الدولي، المركز الثقافي العربى، المركز الثقافي الاسباني، المجلس الثقافي البريطاني، وغيرها.

- "بورتريهات حرب أهلية عالمية" تنسيق الناقدة الفنية ساشا كرادوك، اولد ترومان برويري، لندن، المملكة المتحدة. 2015
 - "شتات" آرت سوا، دبي، الامارات العربية المتحدة. 2014
 - "الطابور" الكلية الملكية للفن، لندن، المملكة المتحدة. 2013
 - 2011 "ولادة" آرت هاوس، دمشق، سورية.
- "احتفالية سيما مع دراويش سارة شمة" بالتعاون مع السفارة التركية في دمشق، آرت هاوس، دمشق، سورية. 2009
 - "حتّ 2009" مول 360، الكونت. 2009
 - "سارة شمة 2008" في فينيشينغ تاتش، قرية المعرفة، دبي، الإمارات العربية المتحدة. . 2008
 - "سارة 1978" آرت هاوس، دمشق، سورية. 2008
 - "موسيقى 2007" في نادى الكورنيش، الكويت. 2007
 - "سارة شمة 2007" آرت هاوس، دمشق، سورية. 2007
 - "سارة شمة 2004" صالة كلمات، حلب، سورية. 2004
 - "سارة شمة 2004" صالة كاريزما، الكويت. 2004
 - "سارة شمة 2002" صالة نصير شورى، دمشق، سورية. 2002
 - "سارة شمة 2001" نادى شل الثقافي، دمشق، سورية. 2001
 - "سارة شمة 2000" صالة نصير شوري، دمشق، سورية 2000
 - "سارة شمة 1999" المركز الثقافي الفرنسي، دمشق، سورية.

معارض جماعية مختارة:

- "تحية إلى نزار صابور" آرت هاوس ، دمشق، سورية. 2023
- "أضواء من خلال الجروم" الفاوندري من إعمار، دبي، الإمارات العربية المتحدة. 2023
- "المنسوجات الأخلاقية"، تعاون "Migrate Art" مع "Love Welcomes"، حي التصميم، لندن، المملكة المتحدة. 2022
 - 2022 الفن من أجل الفرصة (أطفال ضد السرطان)، صالة مارك هاشم، باريس، فرنسا.
 - معرض الصيف، الأكاديمية الملكية للفنون، لندن، المملكة المتحدة. 2022
 - معرض وتكليف "من روما إلى ريبون"، كاتدرائية ريبون، ريبون، المملكة المتحدة. 2022
- مسار النمور العالمي WWF Tiger Trail مسار نحت رفيع المستوى بإشراف كريس ويستبروك، وتم بيعه بالمزاد العلني 2022 من قبل سوذبيز، سنغافورة.
 - معرض الصيف، الأكاديمية الملكية للفنون، لندن، المملكة المتحدة. 2021
- مسار الأسود العالمي Tusk Lion Trail هو مسار نحت رفيع المستوى باشراف كريس ويستبروك، وتم بيعه بالمزاد 2021 العلني من قبل بونهامز، لندن، المملكة المتحدة.
 - معرض خيري من تنظيم مايكل شميدت أوت، غاليري تشاليري، وتم بيعه بالمزاد العلني من قبل سوذبيز، فيينا، 2021
 - 2020 معرض فنانات حديثات ومعاصرات من الشرق الأوسط، غاليري مارك هاشم، بيروت، لبنان.
 - معرض مزاد الشرق الأوسط، الفن الحديث والمعاصر، كريستيز، لندن، المملكة المتحدة. 2019
 - معرض بيروت الفنى، بيروت، لبنان. 2019
 - معرض جائزة Ruth Borchard Self Portrait لعام 2019، غاليري بيانو نوبيله، لندن، المملكة المتحدة 2019
 - معرض ومزاد "مولتيكولور" الذي تنظمه جمعية "مايغريت آرت"، ودار فيليبس للمزادات، غاليري 9 كورك ستريت، 2019
 - لندن، المملكة المتحدة.
 - معرض الصيف، الأكاديمية الملكية للفن، لندن، المملكة المتحدة. 2018
 - معرض مشترك جديد، غاليري مارك هاشم، بيروت، لبنان. 2018
- ضيفة شرف في المعرض السنوي 33 للجمعية الإماراتية للفنون، متحف الشارقة للفن، الشارقة، الامارات العربية 2015
 - 2013 بينالي فلورنسا، فلورنسا، ايطاليا.
 - المعرض السنوى للجمعية الملكية لفنانى البورتريه، صالات المول، لندن 2013
 - 2012 معرض ومزاد الفن المعاصر العربي والإيراني والتركي (الجزء الثاني)، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
- المعرض السنوي الدولي "Nord Art 2010" من تنظيم KiC Kunst in der Carlshütte في بودلسدورف، المانيا. 2012
 - 2011 معرض ومزاد الفن المعاصر العربي والإيراني والتركي، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
 - 2011 مجموعة سماوي، صالة أيام، دبي، الامارات العربية المتحدة.
 - الأيام الثقافية السورية، تنظيم وزارة الثقافة السورية، استنبول، تركيا. 2011

سارة شمة ولدت فى دمشق 1975، تقيم وتعمل بين لندن ودمشق

الدراسة:

1998 تخرجت من كلية الفنون الجميلة قسم التصوير الزيتي في جامعة دمشق، دمشق، سورية.

جوائز ونشاطات:

بدمشق، سورية.	دار الأوبرا	الثقافة في	ت من وزارة	كرما	2021

2019 رشحت لجائزة إنجازات النساء الآسيويات ٢٠١٩، لندن. المملكة المتحدة.

2013 الجائزة الرابعة وتقدير خاص في بينالي فلورنسا، فلورنسا، ايطاليا.

2011 تعيينها من قبل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) كشريك من المشاهير، وبداية دعمها لمشاريع

بودلسدورف، المانيا.

أدوليد، جنوب أستراليا، أستراليا.

2006 جائزة نقابة الفنون الجميلة، دمشق، سورية.

2005 رشحت لنيل الجائزة العالمية لمجلس مقاطعة كاستييون للتصوير الزيتى، مدينة كاستييون، اسبانيا.

2001 الجائزة الأولى (الذهبية) في بينالي اللاذقية (التصوير الزيتي)، اللاذقية، سورية.

2000 الجائزة الثانية في مسابقة "فكر بيدك"، المركز الثقافي الاسباني، دمشق، سورية.

2000 الجائزة الثانية في مسابقة المجلس الثقافي البريطاني، دمشق، سورية.

1998 الجائزة الثانية في معرض الشباب بتنظيم نقابة الفنون الجميلة، دمشق، سورية.

1998 الخريجة الأولى (الجائزة الأولى) في كلية الفنون الجميلة، جامعة دمشق، دمشق، سورية.

نشاطات أخرى:

2020 – 2023 عضوة في المجموعة الاستشارية لتراث الإمبراطورية والاستعباد التابعة لمتاحف جامعة كامبردج، المملكة المتحدة.

2019 عضوة في لجنة تحكيم جائزة البوريريه لجمعية بيرمينغهام الملكية للفنانين، بيرمينغهام، المملكة المتحدة.

2019 إقامة فنيةً في جامعة كينغز كوليدج لندن، مع معهد الطب النفسي وعلم النفس والعلوم العصبية ومؤسسة هيلين بامير، المملكة المتحدة.

2006 عضوة في لجنة تحكيم المعرض السنوي لفناني سورية المقام من قبل وزارة الثقافة، دمشق، سورية.

1997 - 2000 درّست في مركز أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية، دمشق، سورية.

معارض فردية مختارة:

2024 سارة شمة: أصداء 12 عاما، المتحف الوطنى، دمشق، سورية.

2023 سارة شمة أرواح جريئة، داليتش بيكتشر غاليري، لندن، المملكة المتحدة.

2022 "العمر" تنظيم فاتنة السيد في منصة الفن المعاصر كاب الكويت، الكويت.

2021 سارة شمة: العبودية الحديثة، كاتدرائية إيلى، إيلى، المملكة المتحدة.

2021 سارة شمة: العبودية الحديثة، تنسيق كاثلين سوريانو، مركز إكتشاف ستوكوود، لوتون، المملكة المتحدة.

2020 سارة شمة: العبودية الحديثة، تنسيق كاثلين سوريانو، كاتدرائية تشيستر، تشيستر، المملكة المتحدة.

2019 سارة شمة: العبودية الحديثة، تنسيق كاثلين سوريانو، بوش هاوس، لندن، المملكة المتحدة.

2017 "لندن" آرت سوا، دبى، الامارات العربية المتحدة.

سارة شمّة في مرسمها في لندن أمام لوحتها (زيت وأكريليك على قماش 200 x 750 سم) المستوحاة من لوحة الفنان بيتر ليلي (1618-1680) التي عنوانها "حوريات بجانب النافورة"، عُرضت في معرض "سارة شمّة: أرواح جريئة" في متحف "داليتش بيكتشر غاليري" – لندن 2023-2024

سارة شمّة في مرسمها في لندن 2023

لوحة سارة شمّة (زيت على قماش 200 x 175 سم) المستوحاة من لوحة الفنان بيتر بول روبنز (1577-1640) التي عنوانها "فينوس ومارس وكيوبيد" وقد عُلقت بين لوحات الفنانين المعلمين القدماء (مكان لوحة روبنز) في متحف "داليتش بيكتشر غاليري" أثناء معرض «سارة شمّة: أرواح جريئة" – لندن 2024-2023

بتنسيق من هيلين هيليارد، المنسقة في داليتش بيكتشر غاليري ، سلط معرض "سارة شمّة: أرواح جريئة" الضوء على الرحلة الفنية المتطورة لشمّة. في حوار مع هيليارد، تأملت شمّة في عمليتها الإبداعية وإلهاماتها:

" أشعر أن كل تجربة جديدة تكشف شيئاً مختلفاً في عملي. لا يمكنني البقاء عالقة في فعل نفس الشيء مراراً وتكراراً، لأن هذا ممل للغاية وليس الطريقة التي أرغب في الرسم بها. أهم شيء بالنسبة لي هو أن أجد الفرح في الرسم، وأن أدهش نفسي بعملي. ولكن، لكي أتمكن من القيام بذلك، يجب أن أبتعد عن منطقة الراحة الخاصة بي. من أجل تعلم أشياء جديدة والتطور كأشخاص، علينا الاستمرار في دفع أنفسنا إلى تلك الحواف التي لم نكشفها من قبل. "

كما تحدثت شمّة عن اهتمامها بالجوانب الغامضة للحياة قائلة:

"هناك بالتأكيد شيء غريب في الرسم، لكنني أجد دائماً أشياء غريبة. الأمور المظلمة أيضاً تجذبني كثيراً. وبعد أن ذكرت أن السيدة ديغبي كانت على فراش الموت، أصبحت لوحتها أكثر جاذبيةً بالنسبة لي. لأنني مهتمة بالموت والطريقة التي يشكل بها جزءاً من حياتنا. من المثير للاهتمام بالنسبة لي كيف يفكر الناس ويشعرون بالموت. إنه أمر جوهري لعقليتنا، لوجودنا. لذا، فإن قبول فكرة أن الموت موجود والاعتراف به بدلاً من الهروب منه، هو طريقة جيدة للعيش. "

وتحدثت عن تأثير الأمومة على عملها، قائلة:

"بعد ولادة أطفالي، تغيرت حياتي. أصبحتُ ‹أكبر› في كل شيء. زاد قلقي، لكن زادت قوتي أيضاً، وكذلك خيالي. اكتسبت العديد من الذوات الجديدة من خلال الأمومة. يصف بعض الناس الأطفال بأنهم ‹يمتصون طاقتك›، لكنني أشعر بالعكس. لقد منحوني حياةً أخرى. أشعر أنني أصبحت أكبر بكثير، وأصبح عملي أكثر تنوعاً. لقد رأيت الحياة من خلال أعينهم. إنه يشبه أن تولد من حديد."

وتحدثت شمّة أيضاً عن تقنيتها الفريدة في الرسم قائلة:

"دائماً ما ربطت عملي بالموت بطريقة ما. ‹الضبابية› هي طريقة لتدمير الشكل، أو ربما تدمير اللوحة نفسها؟ أحب هذه الفكرة، فكرة التراكم، فكرة التغطية، فكرة خلق عناصر فائقة الواقعية ثم تدميرها فجأة. هناك شيء محبب في ذلك أيضاً. يمكنك أن تدمر نفسك ومع ذلك تكون سعيداً لأنك فعلت ذلك بطريقة جميلة. "

فى النهاية، تطمح شمّة أن يترك عملها أثراً دائماً قائلة:

"عندما تشاهد أحد أعمالي، أريد لصدى أو روح العمل أن تبقى معك، أن تؤثر فيك، أن تدخل إلى عقلك الباطن وتحرك مشاعرك بطريقة ما."

كتبت جينيفر سكوت، مديرة متحف داليتش بيكتشر غاليري، المقدمة لكاتالوغ معرض "سارة شمّة: أرواح جريئة" قائلة:

"في عام 2004، كنت ألقي محاضرة عامة حول جائزة BP Portrait Award في المتحف الوطني للبورتريه في لندن عندما مررت بتجربة تشبه الخروج من الجسد. كنت أصف الأعمال المعروضة، وخاصة اللوحة التي برزت بالنسبة لي أكثر من غيرها. كانت بورتريه ذاتية واثقة لامرأة تدخن سيجارة وتنظر مباشرة خارج اللوحة. مستلهمةً اللوحة، اقتبستُ من مسرحية شكسبير 'هاملت'.

"لقد سمعتُ عن لوحاتكِ أيضاً، جيداً بما فيه الكفاية؛ لقد أعطاكِ الله وجهاً واحداً، وتصنعين لنفسكِ وجهاً آخر . "

بالطبع، كانت اللوحة من إبداع سارة شمّة. جعلني ذلك أفكر في انتقاد هاملت لاستخدام أوفيليا للمكياج بسبب لمعان تقديم الفنانة، مقترناً بإشارة إلى رؤية بديلة، تظهر بوجود ظلين ويدين شبحيتين بديلتين لليد اليمنى.

كانت هناك فنانة تقدم نسختين من نفسها. كلاهما بدا حقيقياً. وبعد أن قلتُ هذه الكلمات، فُتح باب المعرض ودخلت الفنانة نفسها. كنت أتمنى لو أنها سمعت ما قلته.

سنحت الفرصة بعد ثلاثة عشر عاماً، عندما قدمت لي المنسقة والمذيعة كاثلين سوريانو "فنانة موهوبة بشكل رائع يجب أن تتعرفي عليها". ومرة أخرى، بالطبع، كانت سارة شمّة. وعندما سردت لها ذاكرتي، انفجرت سارة ضاحكة وقالت إنها سعيدة بلقائى أخيراً كما يجب.

الضحك هو شيء تفعله سارة كثيراً. يتسرب الفرح منها ، كمالو أنها توازن العالم أمامها وتترجمه إلى شعر متألق. في 'أرواح جريئة' ، نرى رؤاها الإبداعية للنساء من اللوحات التاريخية لداليتش بيكتشر غاليري. يتم تأمل الأبطال والقديسين والبشر العاديين ، وإعادة تشكيلهم ، ومنحهم حياة جديدة. روبنز ، وفان ديك ، وليلى ، ورامبر انت رسموا وجوه النساء اللواتى ألهموهم؛ بينما صنعت سارة شمّة منهن وجوهاً أخرى. "

معرض "سارة شمّة: أرواح جريئة" في متحف "داليتش بيكتشر غاليري" – لندن 2023 - 2024

من روما إلى رييون (2022) ريبون، المملكة المتحدة

في عام 2022، تم تكليف سارة شمّة بإنشاء مجموعة من اللوحات للاحتفال بالذكري الـ 1350 لكاتدرائية ربيون. تضمنت السلسلة تصوير القديس ويلفريد، مؤسس الكاتدرائية، إلى جانب معاصريه. عُرضت هذه اللوحات في الصحن الرئيسي، لتقود الزوار إلى القبو الأنجلوساكسوني في الكاتدرائية، وهو آخر ما تبقى من الكنيسة التي أسسها القديس ويلفريد في الموقع عام 672، وأقدم مبنى باق في أي كاتدرائية إنجليزية.

كان المعرض الاحتفالي، الذي حمل عنوان "من روما إلى ريبون"، ثمرة تعاون بين كاتدرائية ريبون وجمعية "الفن في الكنائس"، وهي جمعية خيرية حائزة على جوائز، تهدف إلى جلب الفن المعاصر الهام إلى الكنائس الريفية، وإعادة تأكيد دورها كمراكز نابضة بالحياة في المجتمع. استمر المعرض في الكاتدرائية من 27 أيار / مايو حتى 1 تشرين الثاني / نوفمبر.

أعرب كريس بيلى، المنتج لجمعية الفن في الكنائس، عن إعجابه بمساهمة شمّة قائلاً:

"نحن محظوظون للغاية بإدراج أعمال الفنانة سارة شمّة، التي نالت لوحاتها البورتريه الديناميكية شهرة عالمية. تعيد شمّة تصور القديس ويلفريد مع راعيته الملكة إنفليد ورئيس أساقفة كانتربري ثيودور الطرسوسي، في ثلاث لوحات درامية تُعلَّق في الصحن الرئيسي. إنه عرض فنى رائد ومثير للإعجاب سيعيد إحياء شخصية ويلفريد بطريقة لم نشهدها من قبل."

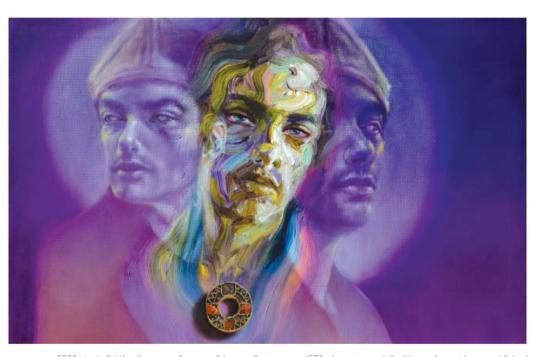
استطاعت أعمال شمّة في المعرض أن تلتقط روح وأهمية هذه الشخصيات التاريخية، حيث مدت الجسور بين القديم والمعاصر من خلال أسلوبها الحى

والديناميكي. قدم تصويرها

للقديس ويلفريد وزملائه منظورأ جديداً، مما أضفى حياة جديدة وأهمية متجددة لهذه الأيقونات التاريخية في العالم المعاصر.

تفصیل من لوحة «ثیودور الطرسوسی» ، من معرض "من روما إلى ريپون" في كاتدرائية ريپون

- المرابع المربع ا - المربع الم

بوحة القديس ويلفريد مؤسس كاتدرائية ريپون في عام 672، من معرض "من روما إلى ريپون" – ريبون، المملكة المتحدة، 2022

معرض "من روما إلى ربيون" في كاتدرائية ربيون احتفالاً بـ 1350 عام على تأسيسها – رببون، المملكة المتحدة، 2022

سارة شمّة: أروام جريئة (2023-2024) لندن

فى عام 2023، استضاف متحف "داليتش بيكتشر غاليري" Dulwich Picture Gallery المرموق في لندن المعرض الفردي "سارة شمّة: أُروام جريئة"، الذي امتد من 27 ايلول / سبتمبر 2023 حتى 25 شباط / فبراير 2024.

تأسس متحف داليتش بيكتشر غاليري في عام 1811، وهو أول صالة فنون عامة بُنيت لهذا الغرض في العالم. يضم مجموعة استثنائية من لوحات "الأساتذة القدامي" مثل رامبرانت، وروبنز، وكاناليتو، وليلي، وبوسان، مما يجعل مجموعته واحدة من أهم مجموعات الفنون فى بريطانيا، معروضة بشكل دائم ضمن الهندسة المعمارية الرائدة لسير جون سوان.

بالإضافة إلى مجموعته الدائمة، يقدم المتحف برنامجاً من المعارض العالمية التى تضم فنانين بارزين من عصور مختلفة وشخصيات معاصرة مرموقة. ومع ذلك، يعد هذا المعرض هو المرة الأولى في تاريخ المتحف التي يُقام فيها معرض فردي لفنان من أصل عربي.

تضمن المعرض مجموعة جديدة من أعمال شمّة التي أُبدعتها استجابةً لبعض اللوحات المحددة من المجموعة التاريخية للمتحف. فى هذا المعرض، ركزت شمّة على الشخصيات النسائية في المجموعة، مستحضرةً أرواح هؤلاء النساء مع الربط بين قصصهن وتجارب من حياتها الشخصية، لتعيد سرد حكاياتهن للمتلقين المعاصرين.

معرض "سارة شمّة: أروام جريئة" في متحف " داليتش بيكتشر غاليري" – لندن 2023-2024

قدمت كل لوحة من لوحات شمّة تفسيراً قوياً ومثيراً للتفكير لأعمال فنانين مثل رامبرانت فان راين، بيتر ليلي، أنطوني فان دايك، وبيتر بول روبنز. من خلال هذه الأعمال، استكشفت شمّة موضوعات الهوية، والموت، والأمومة، والجمال غير المتوقع، مما يظهر براعتها التقنية كرسامة وتقديرها العميق للأساتذة القدامى. وهذا المعرض هو المرة الأولى التي تتفاعل فيها شمّة مباشرةً مع مجموعة من اللوحات الأوروبية التاريخية.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال نفس الفترة، كان متحف داليتش بيكتشر غاليري يستضيف أيضاً معرضاً كبيراً للفنان الفلمنكى العظيم بيتر بول روبنز (1577-1640). بعنوان ً روبنز والنساء ً ، وقد عرض المعرض أكثر من 40 لوحة مستعارة من أهم المتاحف العالمية. فتح التشابه في الموضوعات بين معرض شمّة ومعرض روبنز الباب لحوار فنى ونقاش فكرى عميق بين عصرين فنيين مختلفين، مما وفر تجربة فريدة لزوار المتحف. ونتيجة لذلك، تم افتتاح المعرضين معاً في حفل مشترك في 26 أيلول / سبتمبر 2023.

تم عرض لوحات شمّة جنباً إلى جنب مع لوحات الأساتذة القدامى فى أحد أهم المتاحف فى العاصمة البريطانية. واستمر المعرض لمدة خمسة أشهر، مما أتام لجمهور واسع من خبراء الفن وعشاقه فرصة تذوق أعمالها.

أثناء العمل مع الناجين من العبودية الحديثة - أفراداً تحملوا معاناة شديدة - سعت شمّة لاكتشاف الحركات أو الأشياء من حياتهم التي تعبر عن تجاربهم، مما أتام لها تطوير أيقونات شعرت بأنها تعكس تجاربهم الحقيقية. هدفها من هذه اللوحات، كما توضح، هو: - تعبر عن تجاربهم، مما أتام لها تطوير أيقونات شعرت بأنها تعكس تجاربهم الحقيقية. هدفها من هذه اللوحات، كما توضح، هو:

"الوصول إلى عقل المشاهد الباطن، وتحريكه ليشعر، ويسأل أسئلة، ويبحث عن إجابات يجدها أو لا يجدها. في الوقت نفسه، أعلم أننى لا أغير ما يحدث، لا أصلحه، لا أغير حياتهم."

في البداية، كانت شمّة تأمل في التعمق في نفسية الناجين من خلال التركيز على تعابير وجوههم وعيونهم، في محاولة لفهم المزيد عن هؤلاء الأفراد. كانت تعود بعد ذلك إلى مرسمها، باحثة عن الفراغ الذي ستنبثق منه الصور الجديدة.

> فى تشكيل تراكيبها، تعاونت شمّة مع ممثلين وطلاب رقص من أكاديمية ماونتفيو لفنون المسرم في لندن، مشجعة إياهم على الاستجابة لتوجيهاتها التى كانت تتعلق أكثر بالحركة والشكل من ارتباطها المباشر بالموضوع. سمم لها هذا النهج المبتكر بترجمة التجارب العميقة والمروعة للناجين إلى سرديات بصرية قوية.

المعرض المتنقل «سارة شمّة: العبودية الحديثة» في مركز ستوكوود ديسكفري – لوتون، المملكة المتحدة، 2021

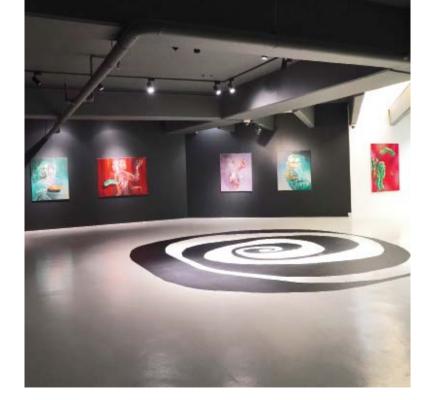

المعرض المتنقل "سارة شمّة: العبودية الحديثة" في كاتدرائية تشيستر – تشيستر، المملكة

سارة شمّة في معرضها المتنقل "سارة شمّة: العبودية الحديثة" في مركز ستوكوود ديسكفري – لوتون،

سارة شمّة تلقي محاضرة في المعرض المتنقل "سارة شمّة: العبودية الحديثة" في كاتدرائية إيلي – إيلي، المملكة المتحدة، 2021

معرض "العمر" في مركز الفن المعاصر (CAP)، الكويت، 2022

في عام 2022، قدمت سارة شمّة معرضها الفردي "العمر" في مركز الفن المعاصر (CAP) في الكويت، وكان بتنسيق فاتنة السيد.

"سارة شمّة ليست فنانة تتجنب قبح الحقيقة أو أمراض السلوك البشري. فقد تناولت أعمالها حتى الآن موضوعات الحرب،

والعبودية الحديثة، والموت، والولادة، والآن، في هذا المعرض، توجه أنظارها إلى التجربة العالمية التي يشاركها الجميع

ولا ينكرها أحد، العمر والتقدم في السن. ومع ذلك، عند التفكير في هذا الموضوع، لا تسعى شمّة إلى إبراز قباحته أو

لم تستوح شمّة إلهامها لهذه السلسلة من الشخصيات المثالية مثل كليوباترا، الملكة المصرية المعروفة بجمالها الأسطوري، بل من

أصدقاء وزّملاء غيّروا مظهرهم بشكل كبير من خلال عمليات التجميل. في محاولاتهم لمحاربة علامات التقدم في السن، قام البعض

لكن شمّة، على النقيض، تحتضن تعقيدات الشيخوخة. تستمتع بتفاصيل التجاعيد، وترى فيها الغنى الذي تضيفه إلى سطح اللوحة، إلى الحد الذي يجعل بعض أعمالها تشبه المناظر الطبيعية أكثر من ملامح الإنسان. الكثير من البورتريهات في هذا المعرض

"لطالما فتنتني التغييرات التي يتركها الزمن على الرجال والنساء - على وجوههم، أجسادهم، أفكارهم، سلوكهم، ومعتقداتهم. عندما نتقدم في السن، نتغير - ليس فقط من الناحية الجمالية، بل أيضاً في أفكارنا وردود أفعالنا. مظهرنا يتغير، وكذلك تفكيرنا في القضايا التي كنا نعتبرها من المسلّمات. بعضنا يتقبل هذه التغييرات ويري فيها

فى مقدمتها لكاتالوغ المعرض، علقت الناقدة المستقلة والمذيعة كاثلين سوريانو قائلة:

بتحويل أنفسهم إلى درجة تجعلهم شبه غير قابلين للتعرف عليهم.

تنقل إحساساً بالحركة يكاد يكون رشيقاً، مما يشير إلى اهتمام شمّة الدائم بالرقص.

جانباً إيجابياً؛ بينما يخشاها آخرون ويبذلون قصاري جهدهم لمحاربتها."

مأساته، بل على العكس تسعى إلى التأكيد على جماله ورقته بصدق وحنان ملموس."

"مع التقدم في العمر، يتغير حتى إدراكنا للوقت. يشعر الشباب بأن لديهم كل الوقت في العالم، رغم أنهم

يسرعون في كل شيء. بينما يشعر كبار السن بأن

وقتهم محدود، ومع ذلك يصبحون أبطأ في كل شيء.

العمر (2022) الكويت

تتأمل شمّة في المعرض قائلة:

وتضيف:

معرض "العمر" في مركز الفن المعاصر (CAP)، الكويت، 2022

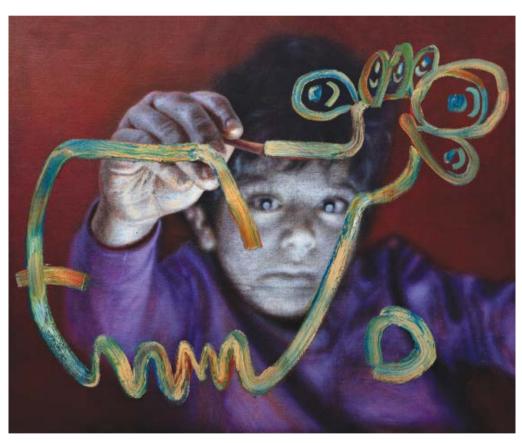
لندن (2017) دبی

في عام 2017، قدمت سارة شمّة معرضها الفردي ً لندن ً في غاليري آرت سوا في دبي. كان هذا المعرض هو أول مجموعة جديدة المجموعة في مرسمها بلندن، وتعكس إحساساً عميقاً بالتجدد والتحول.

وصفت الناقدة الفنية والكاتبة والمذيعة شارلوت مولينز أعمال شمّة قائلة:

"نظرتها العملية للتغيير تتناغم مع تلك التي عبرت عنها باولا ريغو، التي قالت إن كل تغيير، حتى لو كان سلبياً، هو شكل من أشكال . التحرر. كلتا الفنانتين تستخدمان السرد التصويري لتوجيه تجاربهما الشخصية إلى أعمالهن الفنية. ونتيجة لذلك، يظهر الأطفال - سواء أطفال شمّة أو أطفال أصدقائها - كموضوع لأعمالها في سلسلة "لندن". وتوضح شمّة: ‹الأطفال يمثلون بداية الحياة، جوهر الكائن البشرى. أحاول دائماً أن أشعر بشخصية كل طفل، كيف يفكرون، كيف يرون، كيف يشعرون بالألوان. أحاول أن أضع نفسى فى مكانهم."

دعت شمّة هؤلاء الأطفال للرسم في مرسمها بنيّة تصويرهم لاستخدام صورهم في المجموعة. وعندما رأت كثافة الفطرية في إبداعاتهم، قررت دمج رسوماتهم في لوحاتها. يصبح الرسم المنسوخ للطفل هو أول ما تراه؛ في حين يظهر الأطفال أنفسهم في الخلفية في عوالمهم الخاصة، خارج نطاق التركيز وخارج متناول اليد.

'كائن غريب" ، 2016، زيت على قماش، 120×100 سم، من معرض "لندن" في غاليري آرت سوا – دبي، 2017

لاحظت مولينز:

"تتمتع شمّة بتدريب كلاسيكي ومهارة فنية فائقة، وغالباً ما تشوه الصورة الأولية للوجه أو الشكل بطبقات إضافية من الطلاء. تُغمر الحجب الشفافة من الألوان بضربات فرشاة جريئة، انفجار من الطاقة يمكن رؤيته عبر وجوه الأطفال. تحب شمّة خلق ‹الهواء› في اللوحة، العمق المدرك، لكنها أيضاً تستمتع باستخدام ومضة من اللون الساخن لربط العمل بالسطم. تصنع ملامح موثوقة وأجساداً معقولة تعود إلى مساحتها الخاصة، ومع ذلك، تحفر خطاً مستقيماً من القماش الخام فيها، حيث تخدش السطح فعلياً بمشرط لتظهر أن الصورة هي وهم، سراب. في بعض الأحيان، تستخدم تقنية الخداع البصري (trompe l'oeil)، وهي تقنية أخرى للإشارة إلى الاصطناع في الواقعية الأسلوبية."

سارة شمّة: العبودية الحديثة (2021-2019) المملكة المتحدة

"سارة شمّة: العبودية الحديثة" هو معرض متنقل في المملكة المتحدة بدأ في لندن في بوش هاوس عام 2019، ثم انتقل إلى كاتدرائية تشيستر في عام 2020، ومركز ستوكوود ديسكفري في لوتون في عام 2021، وأخيراً إلى كاتدرائية إيلي في وقت لاحق من

نتج المعرض من إقامة شمّة البحثية في جامعة كينغز كوليج لندن عام 2019، حيث عملت بتعاون وثيق مع الدكتورة شيان أورام في معهد الطب النفسى وعلم النفس وعلم الأعصاب (IoPPN)، وبالشراكة مع مؤسسة هيلين بامبر.

خلال إقامتها، أجرت شمّة مقابلات مع نساء عايشن تجربة العبودية الحديثة، وكذلك مع أكاديميين وخبراء في هذا المجال. نتج عن هذه المقابلات أعمالاً تصويريةً تستكشف مفاهيم البقاء، والصمود، والتعافى من منظور الناجيات.

كاثلين سوريانو، منسقة المعرض، وضعت القيمة الفنية لشمّة في سياقها مشيرة إلى قول جيمس بالدوين (1924-1987)

"الدور الدقيق للفنان هو إضاءة الظلمة، وفتح طرق في غابات شاسعة، حتى لا نفقد في كل ما نفعله هدفنا، وهو في النهاية، جعل العالم مكاناً أكثر إنسانية للسكنى".

أوضحت سوريانو المزيد عن عملية شمّة الإبداعية الفريدة:

"تبدأ شمّة عملها مباشرة على القماش، دون أن تعرف مسبقاً ما الذي ستصنعه. هذه الحالة من عدم المعرفة بما ستقوم برسمه هي جزء أساسي من عمليتها الإبداعية، وتكملها الحالة اللاواعية التي تسعى للوصول إليها قبل البدء في الرسم. في هذا النوع من التأمل، تلعب شمّة بين الشعور بالانفصال عن مادية جسدها إلى حد عدم إدراك ما إذا كانت تجلس أم تقف، وكذلك مع رؤيتها. تحتفظ بعين تنظر مباشرة إلى الأمام والأخرى تتجه إلى الجانب، لتدرك صورة مزدوجة وتتمكن من تحديد الفروقات الطفيفة في اللون والضوء والشكل التي تتلقاها كل عين. هذا الشعور بالصورة المزدوجة يفسر إلى حد ما وجود شخصيات متعددة وتكرارات شبحية في لوحاتها، ولكنه يتعلق بقدر كبير باهتمامها بالتناقضات - الحياة والموت، أو الخير والشر - بالإضافة إلى تضخيم المشاعر الإنسانية واستكشاف الجانب المظلم فينا. ربما هذا أيضاً ما يفسر لماذا تبدأ شمّة لوحاتها بالعبون."

"سارة شمّة: العبودية الحديثة" ، بوش هاوس – لندن، 2019

المعرض المتنقل في المملكة المتحدة "سارة شمّة: العبودية الحديثة"انطلق لأول مرة في بوش

تصف شمّة كفنانة عمليتها الإبداعية بأنها مدفوعة بالصور أكثر من الكلمات. فهى تغوص فى عقلها الباطن، متجولة عبر سلسلة من الصور الذهنية التي قد لا تمثل بالضرورة ما ترسمه، لكنها تعمل كمحفز للصور التي تظهر على السطح. هذا النهج العفوي ينبع جزئياً من رغبتها في مفاجأة نفسها، لرؤية شيء يتجلى على القماش لم تكن قد تخيلته مسبقاً.

الشتات (2014) دبى

في عام 2014، قدمت سارة شمّة معرضها الفردي ً الشتات ً في غاليري آرت سوا في دبي، الإمارات العربية المتحدة. لوحاتها القوية والمبهرة، التي أُبدعت بين سورية ولبنان، تنبض بعمق عاطفي فريد. تستكشف الأعمال تجارب الأشخاص في "الشتات" - ليس فقط السوريين، بل الرجال والنساء والأطفال الذين أجبروا على ترك أوطانهم بحثاً عن حياة جديدة. يحملون معهم شذرات من ماضيهم، ذكريات السلام، وحلماً مشتركاً بالعثور على السلام من جديد.

"الشخص في الشتات ينظر إلى الناس بطريقة جديدة؛ يرى ما كان سابقاً غير مرئى بالنسبة له، يقدر أهمية الفرد، ومن خلال حالة الفقدان، يكتشف القيمة الحقيقية للإنسانية."

وصف مؤرخ الفن البارز إدوارد لوسى سميث، الذي أشرف على تنسيق المعرض، أسلوب شمّة قائلاً:

"تُظهر اللودات أسلوباً جريئاً ومحترفاً في الرسم يكاد يكون ثلاثي الأبعاد، حيث تضاف الدوامات والممرات المشوهة إلى جودة غالباً ما تكون كابوسية في صور واقعية لوجوه مختلفة، بما في ذلَّك أطفالها. يصيبك على الفور شعور قوي وخفي بالقلق الذي يسود أعمال شمّة، وهو شُعور يتضح بشكل خاص عند عرض اللّوحات كمجموعة."

وقارن لوسى سميث أعمال شمّة بالسريالية السينمائية لأساتذة عظماء قائلاً:

"في جوهرها، تأخذنا لوحات شمّة في رحلة من الاغتراب بطريقة تكاد تكون سينمائية، حيث تستحضر أفلام الفنانين السرياليين مثل دالي وبونويل بينما تفعل ذلك."

هذه اللوحات تمتلك قوة جذب تشدك، تحركك وتثير فيك القلق.

واصل لوسي سميث التأكيد على التأثير العاطفي لأعمالها، مشيراً إلى الأبعاد الأوسع لفن شمّة، وأضاف:

"معظم الناس يعرفون اللعنة الصينية الشهيرة: 'أتمنى لك أن تعيش في أوقات مثيرة'. إن الصور المبهرة المعروضة هنا تُظهر أن المصائب الشخصية والعامة، والدراما الكبرى لتلك 'الأوقات المثيرة'، لديها القدرة على تحفيز إبداع فن عظيم."

ومع اعتراف لوسى سميث بتأثير السريالية في أعمال شمّة، إلَّا أنه أشار إلى وجود تمييز قائلاً:

"يرجع جزء من قدرتنا على فهم هذه الصور إلى تجربتنا مع السريالية. ومع ذلك، هناك تمييز يجب أن يُلاحظ. تشير اللوحات السريالية عادة - في الواقع، بشكل شبه دائم - إلى الذاتّ الداخلية للفنانّ. الاستثناءات الرئيسية لذلك هي بعض لوحات دالى، مثل 'البناء الطرى بالّفاصولياء المسلوقة (بشارة الحرب الأهلية)' (1936)، والتي تتناغم بالتأكيد مع الأجواء التي . نحصل عليها من بعض لُوحات سارة شمّة، على الرغم من أن تراكيبها أكثر اعتماداً لتقنيات الرسم العالية".

كما رفض المقارنة مع فرانسيس بيكون، مشدداً على قوة تقنية شمّة:

"قد يحفز هذا الأسلوب المقارنة مع أعمال فرانسيس بيكون، ولكنني أعتقد أن هذا سيكون مضللاً. تحت طلاء الدوامات التي تميز بعض أعمال شمّة، تشعر دائماً بهيكل ثابت من الرسم 'الأكاديمي' (بالمعنى الجيد). في بيكون، الذي لم يدرس في جامعة، لا يوجد مثل هذا الهيكل بشكل حقيقى".

"بدون عنوان"، 2013، زيت وأكريليك على قماش، 200×200 سم، من معرض "الشتات" في غاليري آرت سوا – دبي، 2014

فى عام 2015، افتتحت سارة شمّة معرضها الفردي الهام ۗبورتريهات حرب أهلية عالمية» في أولد ترومان برويري في لندن، بتنظيم مع الصراّع. كونها واحدة من أكثر الفنانين تميزاً في المنطقة، فهي في موقع فريد يمكنها من تناول مأساة سورية، بالإضافة إلى الصراعات المتصاعدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم.

تشرح ساشا كرادوك، الناقدة الفنية الشهيرة ومنسقة المعرض، تقنية شمّة قائلةً:

"لعبة متقنة بين الواقعي والرمزي. يتحول التركيز إلى الداخل والخارج حيث تشير إلى حالة عامة، أحياناً بتفاصيل مكثفة. تعمل هذه اللوحات معاً لبناء حالة تأملية قوية. تحمل طابعاً غريباً من عالم آخر، يجمع بين تفاصيل شديدة الواقعية – كالأعضاء البشرية، على سبيل المثال – وضربات فرشاة فضفاضة على الوجه."

من المستحيل البقاء منفصلًا عند مشاهدة هذه الصور. وكما تلاحظ سارة، ليست الحرب في سورية حرباً أهلية، بل هي "حرب أهلية عالمية". كل خسارة هي خسارة للجميع؛ فتفتت وتشتت المجتمع الثقافي الحيوي في سورية هو مجرد فعل واحد من أفعال تدنيس الثقافة على المسرم العالمي، بينما الفقدان المروع والمتزايد باستمرار في الأروام هو شهادة حزينة على النطاق العالمي للحرب.

تتأمل شمّة بنفسها في التأثير العميق للصراع قائلة:

بورتريهات حرب أهلية عالمية (2015) لندن

"كل شيء يمكن استعادته إلّا الحياة، والذين فقدوا حياتهم في بلدي كُثر. أردت أن أحضر أولئك الذين قُتلوا في سورية إلى ِ لندٍن، إلى أوروبا. أردت ِ للناس أن يروهم، أن ينظروا في عيونهم ويشعروا بفقدانهم. لكنني لم أرغب في تركهم أمواتاً؛ أردت أن أُعيدُهم إلى الحياة. أردت لهم أن يرووا قصصهم، أن يدافعُوا عن تنوعهم، أن يقنعوا الجميع بأنهم يستحقون الحياة."

معرض "بورتريهات حرب أهلية عالمية" في أولد ترومان برويري، بتنظيم من غاليري ستولن سبيس – لندن 2015

الطابور (2013) لندن في السنوات الأخيرة التي سبقت الحرب في سورية، بدأت سارة شمّة عادةً جديدة وكانت تأمل بأن تحافظ عليها بشكل دائم، وهي فى عام 2013، أقامت شمّة أول معرض فردى لها في لندن في الكلية الملكية للفنون. شهد المعرض عرض لوحة تحمل نفس اسم المعرض "الطابور"، يبلغ طولها 16.5 متراً.

أنها، عندما تنتهى من تحضير أي من معارضها التي ستعرض خارج سورية، كانت تنظم عرضاً خاصاً وحفلاً صغيراً في مرسمها في دمشق، تدعو إليه مجموعة من الفنانين والناقدين والصحفيين السوريين ليروا لوحات المعرض قبل شحنها، ويتفاعلوا معها ويتحاوروا بشأنها.

شاركت سارة شمّة في مشروع "Tusk Lion Trail" العالمي من خلال عملها "التمزيق/الاحتضان"، وهو منحوتة لأسد بالحجم الطبيعي قامت بالرسم عليها. عُرضت المنحوتة في ساحة ليستر في لندن قبل أن يتم بيعها في مزاد بونهامز لجمع الأموال لدعم مشاريع الدفاظ على البيئة وسبل العيش المتأثرة بجائحة كوفيد19- في جميع أنحاء إفريقيا – لندن, 2021.

خلال سنوات الحرب وانتقال شمّة إلى لبنان ثم إلى بريطانيا، لم يعد جمهورها السورى يرى لوحاتها إلَّا من خلال الصور، الأمر الذي عزّ على قلبها كثيراً، فقررت أن تقوم بالاحتفاظ بلوحة أو لوحتين من كل مشروع لها على أمل أن تقوم بعرضها جميعاً في سورية عندما يحين

اليوم، تشعر شمّة أن الوقت قد حان لكى تقيم معرضاً استعادياً في سورية لأعمالها التي عُرضت حول العالم في زمن الحرب، تلك الأعمال التي لم يطّلع عليها السوريون إلَّا عن بعد، خاصةً عندما دعاها المتحف الوطني بدمشق لتقيم معرضاً فى أحد أجنحته التى خضعت للترميم، فأتى معرض "سارة شمّة: أصداء 12 عاماً" ليمثل أكبر عرض لأعمال شمّة يُقام في سورية على الإطلاق، حيث يغطي أهم المشاريع التي قامت بها ويوثق لمعارضها الفردية الرئيسية التى أقيمت خارج البلاد منذ بداية الحرب ومغادرتها وطنها، كما يكشف المعرض عن عمل جديد أبدعته شمّة في استجابة مباشرة للمتحف الوطني.

يُقام المعرض في المتحف الوطني بدمشق في الفترة من 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 إلى 31 كانون الثاني / يناير 2025، ويتضمن ترتيباً شاعرياً لـ 27 عملاً كبيراً يعكس كل جانب من جوانب إنتاجها في هذه الفترة، متتبعاً رحلتها على مدى 12 عاماً عبر عوالم نفسية وفلسفية متنوعة. نُظمت الأعمال زمنياً وموضوعياً، كما يحوى المعرض تجربة واقع افتراضى جديدة ومثيرة "داخل

قام بتنسيق المعرض عضو الأكاديمية الملكية للفنون ديفيد ماك، وهو فنان بريطانى مرموق يُحتفى بأعماله النحتية الكبيرة والديناميكية والكولاجات والتركيبات الإبداعية باستخدام وسائل متعددة.

بالنسبة لشمّة، يمثل الطابور مساحة تحول حيث يشعر الأفراد بالأمان كونهم جزءاً من مجموعة، ولكنهم في نفس الوقت مهددون بفقدان

يثير الطابور شعوراً بالتوقع حيث يفترض المارة أن الأشخاص الواقفين في الطابور ينتظرون شيئاً مرغوباً، وغالباً ما يتساءلون ما إذا كان ينبغي عليهم الانضمام للطابور. لطالما فُتنت شمّة بسيكولوجيا الطابور. فقد يجد الأشخاص أنفسهم واقفين في الطابور دون تفكير عميق، وأحياناً دون حاجة فعلية لما ينتظرهم في النهاية. قد ينضمون لأنهم يعرفون أشخاصاً في الطابور أو لأن رؤية الطابور تدفعهم

لوحة "الطابور" التي يبلغ طولها 16.5 متراً في معرض "الطابور" في الكلية الملكية للفنون – لندن 2013

في حين أن سلوك القطيع في مملكة الحيوانات يمكن فهمه، فإن عقلية المجموعة لدى البشر معقدة بالتوقعات والقلق الذي يمكن أن يؤدى غالباً إلى عواقب غير متوقعة.

اهتمام شمّة، مع ذلك، ليس ذا طابع سياسي مباشر؛ بل تتناول أعمالها الإنسانية بشكل أوسع، مستكشفة موضوعات تتعلق بعلم النفس الجماعي والسلوك الجمعي.

"لطالما أثار فضولي الطابور والأشخاص الواقفون فيه: أوضاعهم، آمالهم، حالاتهم النفسية. كل شيء يتعلق بالطابور يجعلني أفكر، وغالباً بطريقة سلبية. قد يكون لكل شخص في الطابور شيء خاص كفرد، لكن بمجرد أن يصبحوا جزءاً من الخط، يفقدون تفردهم، مما يعطيني الانطباع المزعج بوجود مجموعةً بلا وجوه."

"في كثير من الأحيان، لا يفهم الشخص في الطابور الغرض منه تماماً. قد يعتقد أنه يقف في الطابور لأجل قضية نبيلة، لكن الأهداف الحقيقية لمن أنشأ الطابور قد تكون مختلفة تماماً، بل وقد تكون خبيثة."

" يتوقع الشخص في الطابور أن يحصل على شيء في النهاية عندما يحين دوره، لكنه نادراً ما يكون متأكداً مما سيكون ذلك الشيء أو متى سيأتي دوره. قد لا يكون الهدف المنشود موجوداً بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى الأمام، مما يتركه بلا شيء. لهذا السبب غالباً ما يكون الأشخاص المنتظرون في الطابور قلقين وغير مستقرين؛ حتى لو أظهروا ثقة خارجية، فهم لا يشّعرون أبدأ باليقين الحقيقى حيال ما ينتظرهم."

"من ناحية أخرى، يمكن أن يجلب الانتماء إلى الطابور راحة نفسية. هناك راحة في أن تكون جزءاً من مجموعة: إذا حدث شيء جيد للآخرين، فسوف يحدث لك أيضاً، وإذا حدث شيء سيئ، فلن تكون وحدك. قد يأتي حل المشكلة من شخص آخر في الطابور، مما يفيدك بدورك. بالنسبة لبعض الأشخاص، يمثل الطابور رمزاً للأمل - كلما طال الطابور، زاد الأمل."

[&]quot;في النهاية، يتمنى الجميع في الطابور أن يكونوا في مكان الشخص الذي أمامهم. لكن في بعض الطوابير المشؤومة، يأمل الشخص المنتظر ألا يأتي دوره أبداً..."

فى أميون، شمال لبنان، احتضنتها عائلتها، فأسست مع طفليها منزلاً جديداً ومرسماً ثانياً، أما زوجها فبقى في دمشق ليتابع أعماله وكان يزورهم فى كل عطلة نهاية أسبوع، سكنت في لبنان ثلاث سنوات ونصف استمرت بها بابداع لوحات حملت ما يعتصر في قلبها، وتابعت عرض لوحاتها في معارض فردية وجماعية في أوروبا والوطن

فى عام 2016 حصلت شمّة على فيزا الموهبة الاستثنائية لتعيش وتعمل في المملكة المتحدة، وفى تموز انتقلت العائلة بأكملها إلى لندن، حيث كانت قد أقامت معرضين فرديين متميزين في السنوات السابقة، بالاضافة إلى جوائز هامة حصلت عليها منذ عام 2004، مما فتح لها أبواب الوسط الفني البريطاني فوراً. في لندن أسست منزلاً جديداً ومرسماً ثالثاً.

وأخذت تعمل بهمة عالية لتنتج معرضاً فردياً كل سنة تقريباً، بالاضافة إلى مشاركتها في عدد كبير من المعارض الجماعية في بريطانيا وخارجها، من أهمها عرض عدة أعمال لها في سنوات مختلفة في معرض الصيف السنوي الذي تقيمه الأكاديمية الملكية للفنون في لندن والذي دُعيت للمشاركة فيه من قبل بعض الأكاديميين الذين أشرفوا على تنظيمه، كذلك شاركت في العديد من الحوارات الفنية والنشاطات وساهمت في دعم مجموعة كبيرة من المؤسسات الخيرية خاصة تلك التي تعنى باللاجئين من أى بلد كانوا والتى تهتم بشؤون البيئة والحياة البرية.

مرسم لبنان – 2013

بالمحصلة، استطاعت شمّة أن تثبت وجودها في الوسط الفنى البريطاني وعقدت صداقات وعلاقات مع أهم المؤسسات الفنية وكبار الفنانين والناقدين الفنيين. ۗ

ولكن شمّة لم تبتعد كثيراً عن سورية، فقد ثابرت على زيارة دمشق مع عائلتها بمعدل ثلاث إلى أربع مرات كل عام، وفى كل زيارة كانت تعمل فى مرسمها وتشارك فى حوارات ومقابلات صحفية وورشات عمل فنية، وفي هذه المرحلة كانت تصف نفسها بأنها تعيش في بيتين وتعمل في مرسمين وتملك حياتين متشابكتين.

'الغابة المعصورة'' هو اسم تمثال النمر ذي الحجم الطبيعي الذي أبدعته سارة شمّة، وكان جزءاً من معرض أُطلق في المتحف الوطني ت في سنغافورة، ثم انتشر في أنحاء الجزيرة لزيادة الوعي بمنظمة WWF قبل أن يتم بيعه في مزاد سوذبيز – سنغافورة، 2022

أوشحة حريرية محدودة الإصدار من تصميم سارة شمّة لدعم مشروع "Moral Fibres"، وهو تعاون بين الجمعيتين الخيريتين "Migrate Art" و"Love Welcomes". تم صنع كل وشاح يدوياً في لندن من قبل الفريق . المذهل من النساء اللاجئات في جمعية "Love Welcomes" – لندن، 2022

105

لوحة سارة شمّة "كائن غريب: رأسين" عُرضت في معرض "Multicolour"، وهو معرض ومزاد في دار مزادات فيليبس نظمته جمعية "Migrate Art" الخيرية لدعم المتضررين من أزمة اللاجئين العالمية – لندن، 2019

لا زلت أنظر إلى أعمال سارة. لا زلت أتعامل معها. هي رسامة مذهلة لكن في قلبي أعتبرها فنانة تركيب، وفي ابداع لوحاتها، لا أطلق على اللوحات نفسها أعمال تركيب، هي تبدعها كما لو كانت تعمل "في الموقع المحدد". ترسم كما لو كان عليها أن تغطي جداراً سينمائياً بالكامل بوصف تفصيلي للفيلم الجديد الذي وصل للتو. ترسم كفنانة مرسلة لتغطية حرب. تُقدم لنا شيئاً "حياً ".

إنه أمر مذهل. معظم الفن لا يفعل ذلك. الفن عادةً، بمجرد صنعه، جمعه، وضعه في متحف، ظهوره على جدار معرض*،* يفقد شيئاً ما. أعمال سارة لا تفعل ذلك. لا تصبح مجرد تاريخ، بل تعيش وتستمر وتأخذك معها.

أنا متحمس لأعمالها وأتوقع تطورات مثيرة جداً من قبل هذه الفنانة. هي موهوبة، لا تخاف من المخاطرة، شابة وطموحة.

من أجل هذا، دعونا نهنئها على معرضها الفردي في دمشق، نصفق لها من أجل ما تصنعه، نُعجب بإصرارها من أجل رحلتها، من حيث بدأت وإلى حيث هي الآن، ومن أجل "نظرتها" للعالم دعونا جميعاً نشكرها جداً.

ديفيد ماك

عضو الأكاديمية الملكية للفنون منسق معرض "سارة شمّة: أصداء 12 عاماً "

1(

سارة شمّة: أصداء 12 عاماً

آخر معارض سارة شمّة في سورية قبل الحرب أقيم في آرت هاوس في كانون الثاني / يناير 2011، وكان بعنوان ″ولادة ٌ وضمَ مجموعة أعمال رسمتها أثناء فترة حملها بطفلها الأول، لوحات المعرض حملت بالطبع كماً هائلاً من التفاؤل والسعادة والسلام.

قبله بشهر واحد كان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) قد أعلن اختياره لسارة شمّة كشريك من المشاهير للبرنامج، وذلك بهدف أن تقوم شمّة باستغلال موهبتها وموقعها في الوسط الفني والثقافي العربي من أجل الترويج للبرنامج وتسليط الضوء على مشاريعه الانسانية. وبالفعل قامت شمّة بتصميم بعض التذكارات التي حملت صور لوحاتها والتي بيعت لصالح برنامج الأغذية العالمي بالاضافة إلى كامل عائدات كاتالوغ معرض "ولادة ".

كذلك قامت برسم لوحة زيتية كبيرة مستوحاة من معاناة اللاجئين الضعفاء واستجابة برنامج الأغذية العالمي، حملت اللوحة عنوان مكافحة الجوع وهو شعار البرنامج، وقام المخرج السينمائي السوري البارز نبيل المالح يومها بإنتاج فيلم وثائقي عن مراحل إنشاء اللوحة وعلاقتها بالمحتاجين ومشاريع برنامج الأغذية العالمي، كمساهمة منه في حملة شمّة. وتم الكشف عن اللوحة والعرض الأول للفيلم الذي حمل عنوان "قصة لوحة" في دار الأسد للثقافة والفنون (أوبرا دمشق) في 14 آذار مارس 2011. وبعد أن عُرضت لوحة "مكافحة الجوع" في أماكن مختلفة (ومن ضمنها المتحف الوطني بدمشق) تم بيعها في دار كريستيز بدبي عام 2012، وذهبت جميع العائدات إلى برنامج الأغذية العالمي.

سارة شمّة في مرسمها في دمشق أثناء رسم لوحة "مكافحة الجوع" لدعم برنامج الأغذية العالمي بينما يتم تصويرها من أجل فيلم المخرج نبيل المالح "قصة لوحة" – بداية 2011

مع برنامج الأغذية العالمي في زيارة ميدانية إلى مركز توزيع الغذاء على اللاجئين العراقيين في سورية – نهاية 2010

ولكن العالم لم يتوقف بالنسبة لسارة شمّة، تابعت الرسم بشكل يومي، وهو الهواء الذي تتنفسه، وعندما تقطعت أوصار مدينة دمشق، نقلت أجزاءً من مرسمها إلى منزلها وتابعت الرسم، ولكن في نهاية عام 2012 وبعد انفجار سيارة مفخخة بالقرب من منزلها، حيث كانت (ترسم) برفقة طفليها الصغيرين، قررت الانتقال إلى لبنان، بلد والدتها.

من جملة نشاطات الدعم للبرنامج قامت شمّة في بدايات عام 2011 بزيارات ميدانية إلى مراكز الايواء وتوزيع الغذاء على المحتاجين، والذين كانوا بأغلبهم من اللاجئين العراقيين في سورية، فجلست معهم واستمعت إليهم وشاركتهم أحزانهم وهمومهم ومآسيهم. لم يخطر ببالها يومها أن وطنها سيدخل خلال أشهر قليلة في دوامة من العنف الذي لا مثيل له، وأن مواطنيها، أخوتها السوريين، سيصبحون هم أنفسهم لاجئين في دول العالم، وأن بلدها الحبيب، سورية، سيُدمر ويُنهب ويُحاصر لسنوات عديدة.

ي مرسمها في دمسق – 2009

مقدمة

تعرفت على سارة وزوجها منذر في لندن، أصبحنا أصدقاء في البداية قبل أن أتمكن حقاً من استيعاب لوحاتها. في كل مرة زرت فيها منزلهما، كنا نستمتع بالطعام الجيد والشراب والمحادثة، كل شيء بكميات سخية ودائماً مع الكثير من الضحك. بدأت تدريجياً في محاولة فك ألغاز فنها.

كنت أعلم أنني أحببت فنها. وجدته جريئاً، بل وقحاً حتى. أحببت الحجم الذي كانت تعمل عليه وكنت دائماً متفاجئاً من كميته. في كل زيارة إلى مرسمها، كان هناك عشرات اللوحات الكبيرة المعلقة على الجدران أو مستندة عليها، وبين تلك الأعمال ستكون هناك مجموعة كاملة لم أرها من قبل. كان ذلك دائماً لغزاً. كيف بحق الجحيم كانت تنجز كل هذا؟ وكيف كانت تتمكن من التعامل مع الألوان بطرق متعددة دون أن تبدو متعبة، فكرياً أو جسدياً.

لم نتحدث عن لوحاتها، ليس بشكل مباشر. أعتقد أن الناس العاديين يتخيلون أنه عندما يجتمع الفنانون لتناول القهوة، للعشاء، لقضاء الوقت معاً، يتحدثون عن فنانين آخرين يطلقون عليهم لقب ً الأساتذة ً . يغوصون في تاريخ الفن، يعرضون معرفتهم بالفن وربما يضعون أنفسهم ضمنه.

لم نفعل ذلك. تحدثنا كثيراً، هي، وزوجها وضيوفهم، لكن لا أتذكر المحادثات المسائية كأنها كانت محاضرات عن الفن. تحدثنا كثيراً. أعتقد أننا تحدثنا عن الحياة وكيف نعيشها، تحدثنا عن الموت أيضاً، تحدثنا عن الأفكار. تحدثنا عن الأشياء المحيطة بالفن ربما. عن كيفية صنع الأشياء، عن كيفية متابعة فكرة، عن القيود، عن التوقعات، عن التعجرفات، عن الأشياء التي تعترض طريقك عندما تكون فناناً وفي سعي حثيث لفكرة تعرف أنها جيدة ويجب أن تُنجز. وفي كل تلك الأوقات كنت أنظر إلى لوحات سارة.

قدرتها على التفنن بالألوان، كميات كبيرة منها أو خفيفة وكأنها ممسوحة حتى تختفي وتصبح شفافة، حيرتني في البداية. في كل مرة دققت فيها باحدى لوحاتها شعرت وكأنني أتلقى صفعة على الوجه. استيقظ، انتبه، هذا فن مهم، يجب أن ترى هذا. إنه ليس مجرد تقنية تنفذ بخفة يد من رسامة تمتلك مهارات واسعة تحت تصرفها. إنه مهم، الطريقة التى يُنفذ بها متعمدة، ليس مجرد أسلوب، إنها لا تتباهى، إنها تخاطر، أراها ترسم كما لو أن الأمر برمته حدث كبير.

لوحاتها لا تبدو مخططاً لها أبداً. تبدو وكأنها "حدثت» فقط. التخطيط لها سيقيدها، سيبطئها. تحتاج سارة للوحتها أن تصدمك مباشرة في وجهك. تريدها أن تناديك، أن تطالب باهتمامك، أن تجعلك تشعر بقشعريرة في ظهرك، أن تجذبك داخلها، أحياناً ضد حكمك الأفضل، ضد غرائزك. تريدك أن تنفتح على مصراعيك، أن تتبنى احتمالات خطيرة، أن تخاف، تبكي وتهرب من المعرض صارخاً، ويمكنها فعل ذلك. هي تفعل ذلك. ستصرخ لكنك ستمضي وقتاً رائعاً.

أعتقد أن سارة ربما تتلاعب بنا وهي ترينا لوحاتها ونحن ننساق لها، لا يمكننا إلا أن نفكر في الأسلوب والتقنية، كيف تلعب بالألوان. إيقاع لوحاتها، خطوطها، بنيتها. تغييرات الاتجاه والأثر، كثافة مادتها وصورتها عندما تبدو كأنها تضغط على المكابح حرفياً وتقرر الرسم في اتجاه مختلف تماماً.

تكوينها بارع. يمكنها أن تخدع، تقنع، تُظهر، تُقدم لك بالضبط ما تحتاج أن تراه، ممزوجاً بإشارات إلى مدارس التعبيرية التجريدية، إلى السريالية والدادا، إلى فنانين معاصرين مثل لوسيان فرويد، نعم يا رفاق، يمكنها أن ترسم مثله وستكون مذنباً بعمل تلك الإشارات والتشابيه أثناء النظر إلى لوحاتها. في النهاية هي مجرد لوحات لكنها ستأخذك في رحلة مذهلة.

لا يزال عليك أن تستوعب مدى عاطفية لوحاتها. هناك بكاء فيها وضحك فيها وهي مظلمة جداً. سارة هي بمثابة صانعة أفلام بقدر ما هي رسامة، نحاتة، فنانة تركيب، راوية قصص. لا نجلس أمام اللوحات لساعات، ليس بالطريقة التي نشاهد بها الأفلام أو التلفاز. لا نلتقط لوحة بالطريقة التي نلتقط بها كتابنا ونقرأ من حيث توقفنا. لكن لوحات سارة تبقى معك في كلتا الطريقتين.

