

A Vibrant World

The daughter of the late HRH King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, HRH Princess Hayfa Abdullah Al Saud is among the next wave of young female artists bursting from the Kingdom. Alef sat down with her ahead of her solo summer show in New York City.

> **A** figurative painter from Jeddah, KSA, HRH Princess Hayfa Abdullah Al Saud's new series of 25 paintings focuses on surrealist representations of Arabic culture. The imagery often centers on objects specific to the culture in which she was raised, and in contrast to the traditional rendering of Islamic mores and identity, her approach to capturing her people utilizes more daring and progressive content – and dares to reimagine the Arabic spirit through a lens that is modern, vibrant and rebellious.

By way of introduction, why don't you tell us something about yourself that we can't get from a press release biography?

My favorite food is angel hair pasta with pesto! My favorite city to live in is Jeddah, while my favorite place to travel to is New York City. And I love ultramarine blue.

Your work is non-traditional, yet you come from a traditional society and you place value in those conventions. How do you reconcile the two in your mind and in your art?

I paint what's in my mind. There's a big difference between society and imagination. Since I travel extensively, I take parts from >>

عالم نابض بالحياة

تنتمي صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت عبدالله آل سعود، نجلة صاحب السمو الملكي المغفور له الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، إلى الموجة القادمة من الفنانات السعوديات اللواتي تشهد المملكة انطلاقتهن إلى العالمية. وقد أجزت مجلة «ألف» هذا اللقاء مع سمو الأميرة هيفاء قبيل معرضها الفني المنفرد في مدينة نيويورك هذا الصيف.

صاحبة

أخبرتنا أكثر عن نفسك. ما الذي يمكنك أن تشاركينا به ولن نقرأه في أحد البيانات الصحافية؟
طريقي المفضل هو الباستا الرفيعة مع صلصة البستو! مدينتي المفضلة هي جدة، ووجعتي المفضلة للسفر هي مدينة نيويورك. وأنا أعشق اللون الأزرق الداكن.

تتسم لوحاتك بخروجها عن التقليد، في حين أنك تنتمين إلى مجتمع يحتفي بالتقاليد، التي تقدرينها. كيف تنسقين بينهما وبين عقلك وفنك؟
أرسم ما يدور ببالي. هناك فارق كبير بين المجتمع ومخيّلة الإنسان. وبما أنني كثيرة السفر والتجوال، فأنا أقتبس من ثقافة كل بلد أزوره. وأحب أن أدمج ما أشاهده في أسفاري بأعمالي الفنية. لذا، فإن الأماكن التي أزورها ومخيّلي ليست تقليدية أبداً، حتى إن كانت البيئة التي أنتهي إليها تقليدية؛ وهذا ما يلهمني الرسم. <<

السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت عبدالله آل سعود فنانة تشكيلية مبدعة من مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية. وتركز المجموعة الجديدة من لوحاتها، التي يبلغ عددها 25 لوحة، على التجسيد السريالي للثقافة العربية. غالباً ما تتمحور اللوحات على أشياء ترمز إلى الثقافة التي نشأت فيها الأميرة هيفاء، وبخلاف الفن العربي التقليدي الذي يشتهر بتجسيد الأعراف والهوية الإسلامية، تلجأ مقاربتها لتصوير الناس في بلدها، إلى تقديم محتوى أكثر جرأة وتقدمية. وتتجلى تلك الجرأة في إعادة تخيل الروح العربية بمنظار حديث، نابض بالحياة، يتحدى المؤلف.

“I come from a land of sand and sun, a kingdom filled with traditions as old as time.

For me, I speak through my paintbrush. And rather than painting the word I am ‘supposed to see’, I reach into the depths of my imagination and I paint what my soul wants. Though I place great value on convention, custom, and propriety, I seek to recast the world through the use of rich colors, surrealist ideas, and metaphor.

My paintings depict the vivid world of my imagination. Influenced by the surrealist work of Frida Kahlo, my vibrant painting series strives to show the bold, audacious side of humanity. Whether featuring women smoking hookah, blue haired femme fatales emerging from spray bottles, men drooping onto a palette board with paints, my paintings seek to give inspiration and voice to the hidden side of every individual.

I hope that the same freedom that my paintings give me will be given to the voiceless parts of people everywhere in the world.

As human beings, we are limited by certain realities that give us shape and security. The mind, however, is its own place and has no limits. With the paintbrush in my hand, no walls can bind me, no forces can control my thinking or being. The brush sets me free.”

**HRH PRINCESS HAYFA
ABDULLAH AL SAUD**

أنا من بلاد الرمال والشمس، من مملكة تزخر بتقاليدها القديمة قَدَمَ الزمان. أعتبر عن نفسي من خلال الرسم. وبدلاً من أن أرسم العالم الذي «يفترض بي أن أراه»، أتواصل مع أعماق مخيلتي لأرسم ما تسموله روعي. أتمن غالباً الأعراف، والعادات، والأصول، إلا أنني أسعى إلى إعادة صياغة العالم عبر الألوان الغنية، والأفكار السريالية، والاستعارات. تمثل لوحاتي عالمي الخيالي النابض بالحياة. استوحيت سلسلة لوحاتي النابضة بالحياة من أعمال الرسامة السريالية الشهيرة فريدا كاهلو، وأهدف من وراء هذه اللوحات إلى إبراز الجانب القوي والجريء للإنسانية. ترمي لوحاتي كلها إلى الإلهام والتعبير عن الجانب المخفي في كل فرد، ويبدو ذلك الجانب واضحاً فيما تجسده تلك اللوحات من نساء يدخنن الشيشة، وفاتنات بشعر أزرق يخرجن من قنآن بخاخة، ورجال يقطرون من لوحة للألوان. أتمنى أن تحظى الجوانب غير المعبر عنها لدى الناس في مختلف أنحاء العالم بالقدرة نفسها من حرية التعبير عن النفس التي يمنحني إياها الرسم. نحن البشر نخضع لقيود واقع معين، يصيغ هويتنا ويحدد دائرة أماننا، إلا أن العقل له هويته الخاصة، ولا يتقيد بأية حدود. وطالما أن ريشتي في يدي، لا جدران تحذني، ولا قوة على وجه الأرض تستطيع أن تتحكم بتفكيري، ولا وجودي. الريشة تحررتني.»

**صاحبة السمو الملكي
الأميرة هيفاء بنت عبد الله آل سعود**

every culture I visit. I like to integrate what I see into my work. So even if my immediate home environment is more traditional, the places I visit and my imagination are not. This is what inspires me to paint.

You're part of what some critics and curators are calling a "new wave" of female Gulf artists. What would you say are some of the characteristics of this "new wave?" That is, how do you see and describe yourself and other female contemporary artists from the GCC countries?

I know there's been an emphasis recently on the new wave of Gulf artists, but I think it's more important to take a look back at those who have inspired and created these opportunities for us. There is a rich history of Gulf painters who have set the stage for

us and made our work possible. Safeya Binzagr, for instance, is a world-famous Saudi female artist who has been painting in the Kingdom for over 50 years. Binzagr and others have created this rich opportunity for us, and we owe them so much.

Bright and bold colors play a significant role in your work. Tell us about what certain colors mean to you.

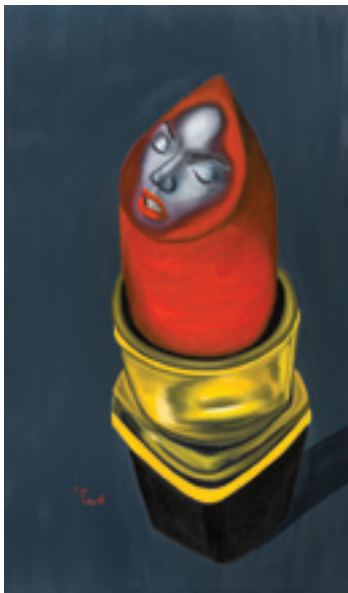
Turquoise makes me feel relaxed and happy. Yellow is like sunshine or the beginning of the day. It inspires me to live. Green is goodness. Red depends- if it's bright red it can be fiery and motivating; if it's a dark red it can signify weakness or be depressing. Darker colors give me depressive feelings.

You have two solo shows this year, include an international debut in New York. What do you want American audiences to take away from the show?

I want them to be excited by the intensity and drama of my work. I want them to be moved by the strong colors choices and to react to the dramatic pairing of seemingly unrelated concepts and images. In the true surrealist style, I want to expand and open up their way of thinking about themselves and the world.

Proceeds of your recent show in New York at the Stellan Holm Gallery went to the non-profit The Child Mind Institute. Why is that organization important to you?

The Child Mind Institute does an incredible job researching and bettering the lives of children with ADHD and other mental health disorders. I have been so fortunate in my life to come from an established, and stable family, but no one in this world is >>

تقييمين معروضين فرديين هذه السنة، يشملان ظهوراً عالمياً لك للمرة الأولى في نيويورك. ما الانطباع الذي تريد أن يخلفه المعرض لدى الجمهور الأمريكي؟ أريد أن يتحمس هذا الجمهور للقوة والدراما التي تظهر في أعمالها الفنية، كما أريد أن يتأثر بالألوان القوية التي اخترتها، ويتفاعل مع الدمج الدراماتيكي للمفاهيم والصور غير المترابطة في الظاهر. ومن حيث الأسلوب السريالي الحقيقي، أريد في توسيع آفاق الجمهور الأمريكي ونظرتي إلى نفسه والعالم. >>

هذه الفنانة وغيرها من فئاتي وفنانات الخليج فرصة نجاحنا، ونحن ندين لها ولزملائها بالفضل الكبير. تؤدي الألوان الفاتحة والجريئة دوراً مهماً في أعمالك. أخبرينا عمّ تعنيه بعض الألوان بالنسبة إليك؟ يمنحني اللون الفيروزي شعوراً بالاسترخاء والسعادة، فيما يشبه الأصفر نور الشمس، ويرمز إلى بداية يوم جديد. إنه يوحي لي بالحياة. أرى في اللون الأخضر الطيبة، أما الأحمر فله دلالات متعددة. قد يكون الأحمر الفاتح رمزاً للحماسة والاندفاع، فيما يمثل الأحمر الداكن الضعف، أو الكآبة. بشكل عام، تُشعرنني الألوان الغامقة بالكآبة.

أنت جزء مما يدعوه بعض النقاد والقيّمون على الفن «الموجة الجديدة» من الفنانات الخليجيات. ما هي برأيك خصائص هذه «الموجة الجديدة»؟ بتعبير آخر، كيف تصفين نفسك والفنانات المعاصرات الأخريات في الخليج؟ لاحظت التركيز الذي يجري مؤخراً على الموجة الجديدة من الفنانات الخليجيات، ولكن أعتقد أن الأهم من ذلك أن نلقي نظرة على من سبقونا في هذا المجال، فآلهمونا وأتاحوا لنا فرص التقدم. يزخر التاريخ بالرسميين الخليجيين الذين مهّدوا لنا الطريق، وسهّلوا علينا عملنا. فالرسمات التشكيلية صفية بن زقر مثلاً فنانة سعودية شهيرة عالمياً، جسّدت في فنّها المملكة العربية السعودية لأكثر من ٥٠ سنة. أسّست

impervious to hardship, as my middle child was diagnosed with ADHD. Throughout my own childhood, my parents always emphasized the importance and value of giving to others and providing for the needy – especially children. Because of this, I will undoubtedly continue to support this essential organization.

What's next for Hayfa Abdullah?

Business as usual! I am working on my MFA. I'll be pairing with other artists for exhibitions and galleries. Right now I'm just really taking in the successes of my recent galleries and learning from feedback and perspectives of those who experienced them. ■

تم تخصيص ربع معرضك الأخير الذي أقيم في معرض ستيلان هولم لمعهد «ذا تشايلد مايند» غير الربحي. ما سبب أهمية هذه المؤسسة بالنسبة إليك؟
يؤدي معهد «ذا تشايلد مايند» عملاً رائعاً في إعداد أبحاث تهدف إلى تحسين حياة الأطفال المصابين باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة (ADHD)، وغيرها من الاضطرابات الذهنية. أنا محظوظة جداً في حياتي، كوني أنتهي إلى عائلة مستقرة، إلا أن الإنسان في هذه الحياة معرض للتجربة، وابي الأوسط مصاب بهذا المرض. لطالما غرس والدي في وفي إخوتي أهمية وقيمة العطاء ومساعدة المحتاجين، وبخاصة الأطفال. ولذلك، سأواصل بالتأكيد دعم هذه المؤسسة المهمة.

ما هي مشاريعك المستقبلية؟
العمل كالمعتاد! أتابع حالياً دراساتي للحصول على ماجستير الفنون الجميلة، وسأتعاون مع فنانين آخرين لإقامة معارض فنية. حالياً، أتمتع بنجاح معارضي الأخيرة، وأتعلّم من آراء ووجهات نظر من زاروا معارضي. ■

