

GLOBAL PERSPECTIVES ON THE ISLAMIC CREATIVE ECONOMY

The continued developments and changes in the global economy increase the need to constantly diversify the structure of our national economy.

Our firm principle in the UAE is not to rely on one single economic resource or sector.

The Islamic economy is not new to us. In fact, we have accumulated considerable expertise in this field and our aim is the global arena.

H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Vice President and Prime Minister
of the United Arab Emirates and Ruler of Dubai

Carpentry and weaving, for instance, are associated with wood and yarn (the respective craft needed for their production). However, in the two crafts the labour (that goes into them) is more important, and its value is greater.

The Muqaddimah of Ibn Khaldun
Volume II (1377)

Foreword

Abdul Rahman Mohammed Al Owais, UAE
Minister of Health and Prevention and
Chairman of the Board of Directors, Dubai
Culture and Arts Authority

In 2013, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, established the initiative of positioning Dubai as the global capital of Islamic Economy. As the entity responsible for the development of the strategy for the Islamic Economy, the Dubai Islamic and Economic Development Centre (DIEDC) selected Islamic Lifestyle as one of the three pillars of its overall strategy. This book of interviews is an effort by Dubai Culture and Arts Authority (Dubai Culture) to support the work of DIEDC by exploring the role of Islamic Culture and Art in Dubai's economy.

As the Emirate's dedicated entity for arts, culture and heritage, our mandate at Dubai Culture involves creating a favorable framework for the creative economy in alignment with the objectives for the diversification of our economy and with the vision set out in Dubai Plan 2021 for a city of happy, creative and empowered people.

“While the approach to Islamic Culture and Art as an economic sector is part of a new, rising interest in understanding the impact and size of the creative economy, it is nevertheless deeply rooted in the economic theory of the Islamic world. Already in the 14th century, in his work The Muqaddimah, the Arab scholar Ibn Khaldun was referencing the work of artists and craftsmen to explain the division of the production process, and the association of the value of labour and income.”

While the approach to Islamic Culture and Art as an economic sector is part of a new, rising interest in understanding the impact and size of the creative economy, it is nevertheless deeply rooted in the economic theory of the Islamic world. Already in the 14th century, in his work The Muqaddimah, the Arab scholar Ibn Khaldun was referencing the work of artists and craftsmen to explain the division of the production process, and the association of the value of labour and income.

Since its creation in 2008, Dubai Culture has been steadily investing and working towards a greater role for Islamic Culture and Arts locally and abroad by promoting our heritage sites, participating in the organisation of the Islamic coins exhibition held at the Islamic Museum of Australia in 2016 as well as touring collections of Islamic calligraphy, poetry and Emirati heritage, among others. The vision for Dubai as the global capital of the Islamic Economy is one of the Emirate's most important projects and Dubai Culture is privileged to contribute to the process. We understand that the success of any significant initiative for the creative Islamic economy will depend on a network of local and international alliances, as well as on our capacity to develop a citywide initiative made up of broad partnerships, efforts in awareness and education, and goodwill.

Great cities thrive when imagination and creativity contribute to their identity, economy and sense of place, and in this context, this timely book of Global Perspectives on the Islamic Creative Economy draws attention to the businesses, artists and creative entrepreneurs linked to Islamic Culture and Art as engines of economic growth and to initiatives that will encourage further opportunity and innovation.

Introduction

Talent is the lifeblood of the cultural and creative economy in all global cities. In order to succeed as the global leader of the Islamic Culture and Art Economy, Dubai must continue to nurture an enabling ecosystem of business incubators, mentorships and access to affordable working spaces while developing a world-class regulatory system that attracts creative entrepreneurs.

Sultan Bin Saeed Al Mansouri, UAE Minister of Economy and Chairman, Dubai Islamic Economy Development Centre

There is growing international interest in the potential of the cultural and creative industries to drive sustainable development and create job opportunities. Various assessments — including the first global map of cultural and creative industries produced by Cultural Times — estimate that creative and cultural industries generate US\$250 billion in revenue a year, creating 29.5 million jobs worldwide.

Our objective at the Dubai Islamic Economy Development Centre is to position Dubai as the capital of Islamic Lifestyle. We will encourage partnerships with Dubai Culture and Arts Authority and other stakeholders so that our city becomes a home for creative talent from around the world and enhances the cultural identity of Dubai by providing a globally distinctive Islamic lifestyle experience.

An understanding of the economic contribution of the creative and cultural industry in Dubai's economy, and specifically Islamic Art and Culture, is critical to understanding how this economic sector contributes to potential job growth and economic prosperity for Dubai's future.

This book focuses on four critical factors that can further establish Dubai as a hub for the Islamic Culture and Art Economy (ICAE). Every creative city — from Paris to London to Los Angeles — thrives on an ecosystem comprised of talent, infrastructure, public participation, and funding that create robust and innovative environments in which to produce creative and cultural content. In this respect, the ICAE economy in Dubai can further be solidified by:

1. Attracting and Nurturing Talent

Through incubators, workshops and low-cost workspaces that encourage homegrown and local creative entrepreneurs to create businesses in Dubai

2. Creating World-Class Cultural Infrastructure

Centres such as museums, cultural centres and art exhibition spaces that encourage audience participation and function as hubs for creatives

3. Raising Public Awareness about Islamic Culture and Art

To build a local audience of buyers, influencers and appreciators of the value of the arts in the Islamic economy

4. Mobilising Funding

Through government partnerships and Islamic financing to support the Islamic Culture and Arts Economy

As Chairman of the Dubai Islamic Economy Development Centre, I am pleased to present the first in a series of efforts to understand and measure Dubai's Islamic Creative Economy, and the potential to increase the Emirate's position as a global hub for Islamic Culture and Art in the future.

Overview

This book of Global Perspectives on the Islamic Creative Economy offers observations about consolidating Dubai's position as an international centre for the Islamic Culture and Art Economy (ICAE) and suggests ways to chart a course of expansion for ICAE in the future. It presents the opinions of experts from around the world who discuss Dubai's potential as a hub for creative entrepreneurs and its role in consolidating a legacy of Islamic Art historically and geographically.

In addition, survey results gauging public perception and understanding in Dubai about the Islamic Culture and Art Economy are also included to shed light on what Dubai residents think about this economic sector and its potential to contribute to Dubai's future.

This book focuses on four key pillars that are necessary to building an Islamic Culture and Art Economy in Dubai, and how to expand the current ecosystem of the city to make it more robust and attractive to creative entrepreneurs and innovators.

In addition to soliciting opinions from local and global experts, a survey was conducted between April and May 2016 with over 1000 residents of Dubai to gauge public perception and understanding of the Islamic Culture and Art Economy.

Five main key takeaways emerge from the survey:

1. Residents Already Perceive Dubai as a Global Hub for the Islamic Culture and Art Economy:

Residents identified Dubai as the most

important global hub for artists, businesses and organisations in Islamic Culture and Art from a list of cities, but there is room for improvement. Istanbul and Sharjah are perceived as the closest competitors at the global and UAE level, respectively.

2. The Economic Activities Linked to Islamic Culture and Art are Seen as Important and Beneficial for Future Economic Growth:

Many respondents think that developing the economic activities linked to Islamic Culture and Art will be important and beneficial for the growth and future of Dubai.

3. The Biggest Challenge is Increasing Awareness of Islamic Culture and Art and Education:

The majority of respondents wish to know more about the economic sector linked to Islamic Culture and Art. Among non-Emiratis, the biggest barrier for engagement with ICAE is a lack of awareness of ongoing activities. Emiratis also mention lack of time as the biggest barrier for engagement.

4. Building Cultural Infrastructure Should be the Main Priority:

Across all ages, education levels and

gender, the great majority of respondents consider that building cultural infrastructure should be the main priority for Dubai. The availability of cultural centres, museums and galleries is considered the most important factor in determining the perception of a city as a global cultural leader. When asked about things they would like to see more of in Dubai, the top 5 requests from respondents are directly linked to infrastructure: architecture, museums, galleries, gardens and libraries.

5. Funding Should Involve Government and Islamic Banks:

Most respondents believe that Islamic banks should play a leading role in funding businesses and entrepreneurs in Islamic Culture and Art. Dubai Culture and Dubai Islamic Economy Development Centre have made it a priority to collaborate with the Islamic finance sector to devise funding mechanisms that will enable more financial support to the sector.

WHAT DUBAI RESIDENTS SAY

The results of our survey are included within each section of this book as "What Dubai Residents Say", revealing that while many residents are supportive of an Islamic Culture and Arts Economy, many would like to learn more about the sector in order to participate in it, and also take advantage of offerings such as events, educational activities and additional infrastructure through museums, cultural centres and exhibits.

Attracting and Nurturing Talent

CHAPTER
ONE

CHAPTER ONE ATTRACTING AND NURTURING TALENT

WHAT THE EXPERTS SAY

H.E. Saeed M. Al Nabouda, Acting Director General of Dubai Culture and Arts Authority highlights the importance for Dubai to attract talent in order to become the capital of Islamic Lifestyle. “Culture, art and design are powerful drivers of the Islamic economy, but to tap into these creative fuels, Dubai has to do two things: foster local talent and attract global artists and designers. We have a blueprint to work with - Dubai Plan 2021 sets the long-term objectives for Dubai as a city of happy, creative and empowered people who proudly celebrate their cultural identities. The next vital step is how to drive investment into the creative economy, including Islamic Culture and Arts. We are considering several options, including the creation of a dedicated funding and incubation platform, as well as offering artists skills development, co-working spaces and networking services. By taking steps like these, Dubai can become the city where artists and entrepreneurs in Islamic Culture and Arts come to make their projects happen.”

Saleh Barakat, a cultural entrepreneur, is the founder of Agial Art Gallery. He argues that funding and mentoring artists is a major step to creating a hub for Islamic Culture and Art in Dubai. “Good, forward-looking contemporary art needs patrons. Bring 10 experts from the field and ask them who the 10 best artists working in Islamic Art are, and give them support and resources to move on with their careers.”

Michael Jeha, the Managing Director of Christie's in Dubai, agrees. “There are so many nationalities and so many diverse groups that help to inspire the creativity process here. But building facilities, hosting workshops, and encouraging artist workspaces and residencies is also key. Ultimately, it is about finding a way to take inspiration from what is going on here and in the region. The more skillsets are brought in, the more artists can be inspired.”

Talent is the cornerstone to establishing a thriving class of creative entrepreneurs – especially one that is local, homegrown and organic to Dubai. Attracting this kind of talent requires building an ecosystem that supports and organises local shows, workshops, expands financial incentives and philanthropy, as well as promotes an environment of tolerance and inclusivity.

As Richard Florida, one of the leading experts in the Creative Economy notes, creative entrepreneurs choose to live and work in cities that possess the “3T’s” of economic development: technology, talent and tolerance. “Creativity and members of the creative class take root in places that possess all three of these critical factors,” he writes. In particular: “talented individuals are drawn to places that offer tolerant social and work environments.”

In this regard, building incentives into the work environment that encourage and attract the best talent from around the world will be critical to creating a city that produces world-class Islamic Art and cultural products.

H.E. Omar Ghobash

H.E. Omar Ghobash is the UAE'S Ambassador to Russia and the Co-Founder of The Third Line Gallery in Dubai. He is also a Founding Donor and Board Member of the Arab Fund for Art and Culture and sits on the board of the Khatt Foundation. He sponsors the Saif Ghobash–Banipal Prize for Arabic Literary Translation and has established companies in the fields of finance, legal services, as well as the arts – including Kaleem Books, which focuses on publishing modern Arabic fiction. He holds a BSc in Mathematics from the University of London and a BA in Law from Oxford University.

FEATURED INTERVIEW

What impact could Dubai have as a global hub for the Islamic Culture and Art Economy?

It is an opportunity for those in our community to take a leap. For example, there are Arabs and Muslims out there who are involved in design. We need to give them a tonne of support and fund them. Local, indigenous producers of these designs, they do not have a market other than the local one, and we really need to support them.

If Dubai wants to position itself as the capital of the Islamic Economy, how can the city showcase that it appreciates Islamic Art and Culture?

In economic terms, it is a huge opportunity; the Islamic market is there. But I really think that it is up to us to define it. It is up to us to develop the trend. We need to be thinking critically, analytically, constructively about what it is to be Muslim. I am talking about aesthetic principles; what is in accordance with your worldview. How would we make our surroundings reflect our worldview?

Should Dubai favour homegrown talent?

I favor homegrown, indigenous, organic talent, but not necessarily traditional. I do not say we have to be absolutely faithful to some kind of imagined past. But it is our lives that we are constructing.

How would Dubai create a community that appreciates Islamic Art?

It is going to be up to galleries and smaller

private institutions to pull that together. Something like putting on these fashion shows that we do, but perhaps something purely focused on design from the region. We can still create something that is really indigenous. That would be a good step: to start pulling people together and helping them to connect.

Say the government of Dubai pulls out a policy statement saying: “if you are a design specialist from the region, from Morocco to Iran and Afghanistan, we will support you in some way” by opening a one-stop shop to facilitate business issues, or giving you a subsidy or a tiny grant to get you going, or by allowing you to open in cheaper areas of Dubai. Maybe rather than doing one-off things, let's start by thinking where the possibilities are for industrialising and scaling.

I used to imagine what it would be like to have a Ralph Lauren of the Arab world who would be able to design a kind of upscale lifestyle for people's homes; I am not talking interior design, but some kind of interior for the home that will allow you to feel like you are at one with your culture. You could think of an Arab Islamic IKEA – one that would convert people to an aesthetic that allows you to appreciate the real variety of Islamic culture. I do not see why we cannot do that.

Creating World-Class Cultural Infrastructure

CHAPTER
TWO

Artwork by Siddiq Juma | creatopia.ae/siddiq

CHAPTER TWO CREATING WORLD-CLASS CULTURAL INFRASTRUCTURE

Experts and Residents Agree: Build Museums and Cultural Spaces for Islamic Culture and Art

Academic research and our own experience in Dubai with the rise of cultural and creative businesses in Al Quoz, d3 and the Dubai Historical District support the evidence that the creative industries tend to cluster with greater intensity than other economic sectors.

Creating world-class cultural infrastructure will boost Dubai's attractiveness and cement its brand as a global hub for Islamic Culture and Art. In particular, building museums, cultural centres and art galleries that create the physical aspects of the Islamic Culture and Art ecosystem will be critical to anchoring Dubai as a regional hub for creative talent. Most experts and residents agree that in particular, building a dedicated exhibition space in Dubai which features art from around the Muslim world would be key to increasing the visibility of Islamic Culture and Art and serve as a centre-point for activities, education and cultural appreciation.

WHAT THE EXPERTS SAY

Sultan Al Qassemi, founder of the Barjeel Art Foundation, notes that Islamic architecture and design are critical aspects of infrastructure because they are intertwined with the everyday environment: "When you see an Islamic Art collection, you see that Islamic Art inspires everything around you. It is in every practical object, from fountains to architecture, to spoons and cups and everything in between. It has that utilitarian value, which everyday people can relate to."

Anna Somers Cocks, Editor at The Art Newspaper, adds that Dubai has a unique opportunity to build something that showcases its multicultural depth. "You could create exhibitions that express the constructive spread of Islamic culture across the world; something that goes all the way through to Indonesia, China, Central Asia, and uses objects along that road to tell the story. I think if Dubai is one thing, it aims to be all-embracing rather than excluding, especially when it comes to Islamic Culture and Art."

Roxane Zand, the Arts Editor of the Encyclopaedia Islamica at the Institute of Ismaili Studies and a Dubai-based Sotheby's curator, notes: "There are so many wonderful, beautiful collections that are drawing people from all around the world. What is missing and cannot be seen in the region is an interactive centre for art where Dubai could re-create the Islamic path. You can recreate a 16th century mosque digitally, or you could re-create concepts of Islamic geometry and calligraphy."

Henry Kim

Henry Kim is the Director and CEO of the Aga Khan Museum in Toronto, a museum devoted to Islamic Art that opened in September 2014. An ancient historian and classical archaeologist by training, Kim worked at the University of Oxford, where he taught, curated collections and managed capital projects at the Ashmolean Museum from 1994 to 2012. Educated at Harvard and Oxford, he served as curator of Greek coins and was a university lecturer in Greek numismatics.

FEATURED INTERVIEW

What drew you to the Aga Khan Museum?

For His Highness the Aga Khan, the focal point of this museum was not simply the objects; it was to be able to provide audiences their first encounter with the arts and culture of Muslim civilisations. This was a way to break down some of the walls and barriers that exist today, because most people have very little understanding of Muslims and Islam.

One of the ways you can do this is through the arts. People in the West can actually get a sense of the rich culture of the Muslim world; When you look at the geography of this region, it extends from Spain to China and beyond. I think most people do not even understand the basics: where is the Muslim world, what languages are spoken and how many peoples are there? All of these things are missing in most people's estimation, and this museum is here as an entry point.

What is Islamic Art for you?

To me, Islamic Art encompasses the artistic creation of the countries and peoples who, broadly speaking, are Muslim. It is not an easy term, as many will instantly think of these works as being religious, whereas in reality, the outputs are far more diverse and reflect activities related to aesthetics, design, innovation, mythical stories, storytelling; it could be about courtly life and everyday life, about kings and heroes, or reflect the arts of other cultures. To me, when you look at Islamic Art, you encounter the cultures and people who make up the Muslim world.

What do you think Dubai can do to cultivate a culture of Islamic Art appreciation?

It is already doing a pretty good job. There are many cultural and art events, such as Art Dubai, and a growing body of collectors who live there. The one thing missing is

an art museum. Right now, a lot of the art that you see in Dubai is coming out of the galleries. What is missing is the creativity and educational programmes that museums can generate.

What kind of art would you put in this museum?

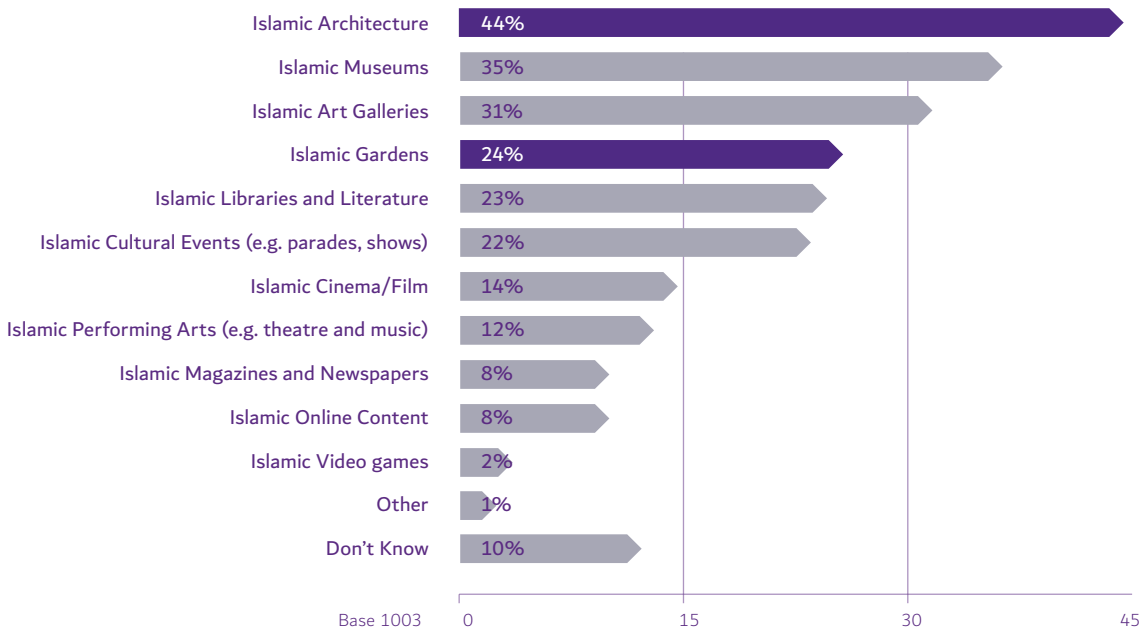
It should be highly diverse. You would first have to define what that museum should be looking at. Is it simply to highlight the art of the Gulf? I think it should go beyond, because if the whole point of Dubai is a melting pot, then the museum should reflect Dubai's position as a crossroads of the Muslim world. If you had a museum that showcased art coming out of India, Pakistan, the Arab world, Iran, the Gulf, etc., it could be very exciting, because it would provide people with the one place where you can see the breadth of creativity that's coming out of the region.

The problem with the absence of major institutions is that the long-term is hard to define. Commercial galleries can do only so much, as they will have to focus on what is marketable. What is missing is programme development over the course of 4-5 years and the public education component, which is what museums do. Right now, art in Dubai is propelled by individuals. Institutions, such as museums, are now needed to take the long view.

Dubai is not there to simply look in upon itself. Dubai is always looking outside because the whole point of Dubai is that you bring people from the outside. If you want to give ownership to some of these foreign communities, exhibits that encompass their culture and heritage would reflect an appreciation and ownership of that. You can create a festival for 3-4 months, which again is there to reinforce that Dubai is a very multi-cultural, international city.

Artwork by Gosia van Unen | creatopia.ae/art@vanunen.net

THE TOP 5 PRIORITIES SELECTED BY DUBAI RESIDENTS
ALL RELATE TO CULTURAL INFRASTRUCTURE

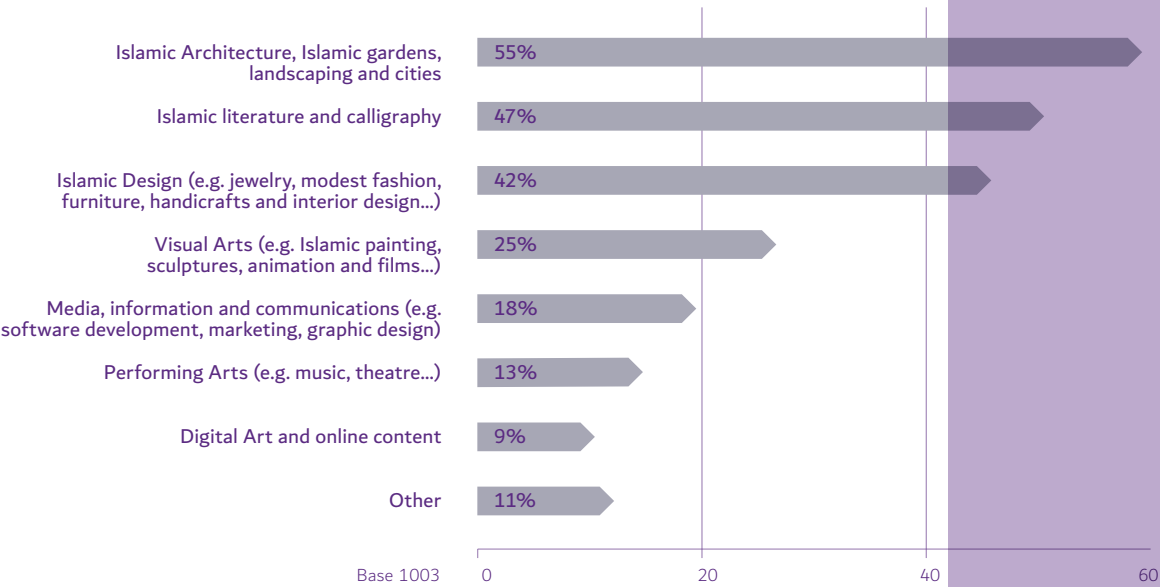

44%
of respondents want
to see more Islamic
architecture in Dubai,
rising to

56%
amongst Arab expats.

4
in 10 Westerners would
like to see more Islamic
gardens.

BUSINESS ACTIVITIES AND PROFESSIONS THAT
RESIDENTS THINK RELATE TO ISLAMIC CULTURE
AND ARTS

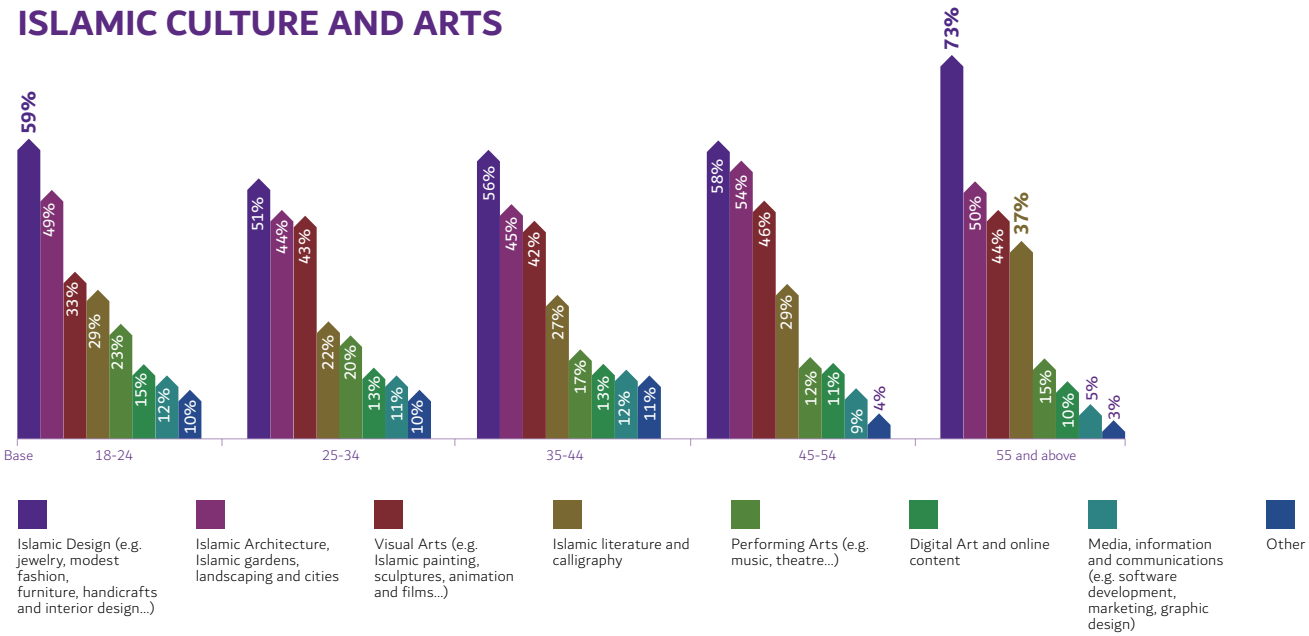
54%
of Muslims associate with
Islamic literature and
calligraphy, much higher than
any other religious group

WHAT DUBAI RESIDENTS SAY

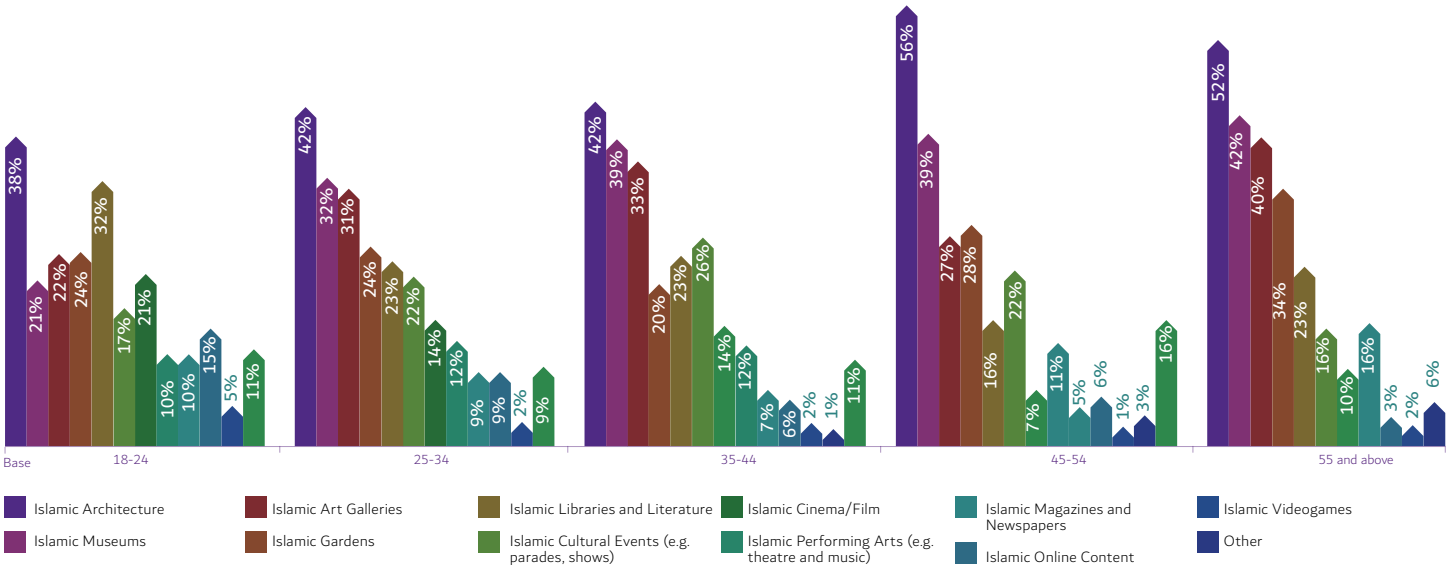
An overwhelming majority of residents (71%) feel that in order for Dubai to establish itself on the world scene as a hub for Islamic lifestyle, it must build more cultural centres, museums and galleries. They want more museums, gardens and libraries to facilitate greater learning and appreciation of the Islamic arts. More than half (55%) rank Islamic architecture – which includes gardens, landscaping and cities – at the top, with Islamic literature and calligraphy (47%), and Islamic design (42%) in second and third.

In addition to design and architecture, libraries are another area of concern for younger respondents. People aged 18-24 indicated they would like to see more spaces for studying and carrying out academic research, while a slightly older crowd values building a museum. There are two significant highlights in Islamic Art galleries and in Islamic museums between the 18-24 year olds and the 25-34 year olds.

BUSINESS ACTIVITIES AND PROFESSIONS RELATED TO
ISLAMIC CULTURE AND ARTS

THE TOP 5 PRIORITIES SELECTED BY DUBAI RESIDENTS
ALL RELATE TO CULTURAL INFRASTRUCTURE

INVESTING IN THE LOCAL ART MARKET

Building the art market in Dubai is also a large part of establishing the local infrastructure that will support Dubai's credibility as a centre of artistic commerce. Recent studies have shown that returns on Islamic Art outperformed both the equity and debt markets over the last 10 years, and that if given the right conditions, Dubai is well-positioned to serve as a "gate" to larger markets in London and New York. Sales at established auction houses reflect

a continued interest in Islamic Art, with Sotheby's sales totaling \$23 million last year, Christie's \$12 million, and Bonhams \$1.7 million.

Supporting the right conditions for local art markets to thrive, including import tax incentives, professional storage sites, and larger art events, would further establish Dubai's mark as a centre for buyers and dealers of Islamic Art.

FEATURED INTERVIEW

Michael Jeha

Michael Jeha is of Lebanese descent and grew up in London, where he discovered a passion for art after leaving the finance and investment world. A graduate of City University Business School in London, he joined Christie's in 1999. Christie's boasts over 50 global offices worldwide as well as 12 showrooms. In 2005, Jeha, became the Managing Director of Christie's Dubai. He has since helped expand Christie's growth in the Middle Eastern Art market with his broad experience.

How would you define Islamic Art and Culture and Islamic Art and Culture Economy?

At Christie's, we differentiate between 'Middle Eastern Art' and 'Islamic Art', as does most of the art market. 'Middle Eastern art' refers to modern and contemporary art from the Middle East, from the early 20th century to the present day and is part of the contemporary art umbrella. 'Islamic Art' is part of the more 'classical' umbrella and refers to works of art from an earlier period (pre-twentieth century) and is a different style of art, for example Qurans, manuscripts, calligraphy, etc. So when defining 'Islamic Art', it's important to distinguish whether we are talking about modern and contemporary art (predominantly paintings); 'Islamic Art' which is earlier and more object based; or both.

How do you see the role of Dubai in Islamic Culture and Art?

Dubai has already become a hub and an

international art market centre. Christie's auctions in Dubai engage collectors from around the world and the art world now looks to Dubai as a barometer for the state of the overall art market, with our auctions frequently being the first in the season ahead of London and New York. Art fairs such as Art Dubai, as well as a strong and vibrant gallery scene also greatly reinforce Dubai's position as an international art centre. Dubai's infrastructure already makes it a key global hub.

What does Dubai need to offer so that collectors and players feel comfortable buying here?

One area that could be strengthened would be corporate collections and providing incentives for corporations to collect art - some of the biggest collections in the world are corporate and many countries provide incentives such as tax breaks. Other ideas could be to look at reducing import duties in Dubai related to art. This would likely

see a big influx of global art into Dubai. Furthermore, increasing state-of-the-art exhibition facilities as in London, New York and Hong Kong to encourage year round exhibitions of art might be beneficial, and ultimately a contemporary art museum in Dubai might attract even more international visitors to the city to see art from the region.

Laying Down the Law: Enforcing Intellectual Property Rights

Along with physical infrastructure and commercial art centres, business and legal infrastructure must also be enforced to protect Intellectual Property Rights. Since much creative economy relies on patents, copyright and other legally enforceable laws

that allow an individual to retain ownership of their creation, Dubai must build a robust and enforceable legal system that safeguards intellectual property and makes the creative class feel comfortable enough to generate artistic and cultural products.

The International Islamic Centre for Reconciliation and Arbitration (IICRA) acts as a one-stop-centre for settling disputes of the global Islamic finance industry. It settles disputes according to Islamic Sharia principles, responding effectively to the characteristics of Islamic financial services in terms of the diversity of products and contracts. The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) is an Islamic international autonomous

non-for-profit corporate body that prepares accounting, auditing, governance, ethics and Shari'a standards for Islamic financial institutions and the industry. It guides Islamic finance market operation and financial reporting on Shari'ah principles and rules and provides standards and guidelines that can support the growth of the industry. The Islamic Financial Services Board (IFSB) is an international standard-setting organisations that promotes and enhances the soundness and stability of the Islamic

financial services industry by issuing global prudential standards and guiding principles for the industry, broadly defined to include banking, capital markets and insurance sectors. The IFSB also conducts research and coordinates initiatives on industry related issues, as well as organises roundtables, seminars and conferences for regulators and industry stakeholders.

Raising Public Awareness About Islamic Culture and Art as an Economic Sector

CHAPTER
THREE

FEATURED INTERVIEW

Artwork by Ali AbuSafa | creatopia.ae/abusafa

CHAPTER THREE RAISING PUBLIC AWARENESS ABOUT ISLAMIC CULTURE AND ART AS AN ECONOMIC SECTOR

One of the primary challenges to making Islamic Culture and Art a successful part of Dubai's role as the global capital of the Islamic Economy is the current lack of awareness and engagement from residents. While many in Dubai express an interest in Islamic Culture and Art, few are aware of its potential to create jobs and generate economic growth, as well as appreciate the broader benefits of promoting cultural appreciation, tolerance, and education about Islamic society.

WHAT THE EXPERTS SAY

While art in general may be appreciated within inner circles, it has yet to be fully appreciated fully by the public, says H.E. Sultan Bin Saeed Al Mansouri, the UAE Minister of Economy and the Chairman of the Dubai Islamic Economy Development Centre. "The public view that still prevails is that arts and culture have low visibility and are perceived to be a 'nice thing to have' in relation to the challenges of meeting basic needs."

Sultan Al Qassemi suggests that this is partly due to the field being insular and suffering from a lack of coverage. "There is no doubt that Islamic Art suffers from weak curation and scholarship. The everyday person must be able to understand Islamic Art. It is the responsibility of a select few to contemporise it and to make it more accessible."

In a similar vein, Kamelia Bin Zaal, Creative Director for Al Barari, says: "I have grown up seeing Islam as a religion of tolerance, peace, and love, with respect for humanity, and the world around us. I am continuously inspired by our heritage and the strong tradition of Islamic gardens. The growing global interest in Islamic landscaping and design facilitates general awareness about Islamic culture and its linkages between the traditional respect for natural habitats and cultural heritage with the practical needs in the field of design."

Mohammed Ahmed Al Murr, Chairman of the Board of Trustees of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Library, argues that in order to correct public perception, there must be a greater push for more coverage of the arts in mass media, as well as a willingness to engage various sectors of society in different ways, be it through social media, events, or news coverage. "Creating programmes on TV or videos that showcase art and feature discussions that involve the young will be key to promoting and building Islamic Culture and Art in the future."

Sultan Al Qassemi

Sultan Sooud Al Qassemi is an Emirati writer and commentator on Arab affairs, A member of the Global Commission on Internet Governance, an MIT Media Lab Director Fellow, and Founder of the Barjeel Art Foundation. He is a graduate of The American University of Paris, and Regent's University London. Al Qassemi also runs a family investment company and a brokerage business.

What is your definition of Islamic Art?

Islamic Art is very practical. It is what you surround yourself with; tools, cups, tableware, architecture, fountains, everything that has a utilitarian value. This is something that is not so prevalent in other faiths. When you see an Islamic Art collection, you see that Islamic Art inspired everything.

What is Islamic Culture for you?

It is really a blend of Islamic values with the cultures of the world that have adopted the faith. The tenet of zakat, for example, is appropriated by the local culture. You can have Islamic culture in Malaysia and you can have Islamic culture in Spain. They are both Islamic historically but they have adapted. This is the nice thing about Islam – it has adapted to the different corners of the world.

How can a city like Dubai expose more people to Islamic Art?

What is lacking is the interpretation of the data that is coming through. You have to produce a generation of young writers who will take data and write it in a way that is accessible to everyday people and publish it in magazines such as Bidoun, Art Asia Pacific and other contemporary publications. You need the same cohort for Islamic writing that contextualises the written works for today's world. Sometimes, if you write an article in simple way, people read it and it creates discussion; had it been written in a serious, academic context, people will not read it. You need something accessible. Once you create a larger number of people interested in Islamic Art, it will become more mainstream. You just need to create a different narrative.

Artwork by Ali Aljizawi | creatopia.ae/aljalizawi

FEATURED INTERVIEW

Anna Sommers Cocks

Anna Somers Cocks is the Founding Editor of The Art Newspaper, with offices in London and New York, and Chairman of its publishers, U. Allemandi & Co. Publishing Ltd. She was Chairman of the Venice in Peril Fund from 1999 to 2012. She is an Officer of the Order of the British Empire (OBE) and Commendatore della Stella di Solidarietà Italiana. She has published articles in The Guardian, the New York Review of Books, la Repubblica, the New Statesman and has organised exhibitions at the Victoria & Albert Museum, the Hermitage Museum at the Villa Favorita in Lugano, and as part of the 2011 Venice Biennale.

Artwork by Ali Aljizawi | creatopia.ae/ali.aljizawi

As someone who has seen so many exhibitions and has travelled the world, do you feel that Islamic Art tells you enough about Islamic culture?

No, because Islamic Art is only a small piece of Islamic culture. Islamic culture is first and foremost about the spoken and written word. This comes from the role that the Qu'ran plays in everyday life. But in museums, you tend to see the same types of objects again and again: the mosque lamp, bronze vessels, inlays, Egyptian ceramics, etc. There is a lot these days you can do to enhance collections, like displaying manuscripts through digital libraries, recording someone reciting the verse on their pages and showing a greater variety of pieces besides traditional objects of Islamic Art.

What do you think Dubai can do to influence the spread of Islamic Culture and Art?

It must show that such art expresses the constructive spread of culture across the world. It would also be influential to interact

with something in the modern world. Think of the Aga Khan and his prize for Islamic architecture. This encourages people who build something in the Islamic world in a style that is suitable for the modern age, and yet has distinctive, local characteristics.

You are talking about initiating another type of Aga Khan or Jameel Prize?

Not necessarily initiating a prize, but creating a museum that shows Islamic living today as expressed through material objects. If Dubai is going to produce a museum, it should be for good, useful and beautiful things that are produced from parts of the world where Islam is dominant. I think if Dubai is one thing, it aims to promote the all-embracing rather than the excluding form of Islam. That is an important message. Things flowed in the past and they flow now and I think your founding mission would be to say that this is a museum of material culture coming out of countries across the world that have Islam as their dominant culture.

Building a sense of identity is of the greatest importance. If Dubai wishes to focus on the culture and art coming out of the countries that have Islam as their dominant culture, it should think about making space for art that has nothing to do with religion at all, but is another emanation of that culture.

Citing the British Museum's 2012 exhibition "Hajj: Journey to the Heart of Islam", Somers Cocks adds that visitors were drawn to the exhibition not simply because of the religious content, but because they "discovered a whole structure of life, a way of behaving and of thinking—rituals that are relevant to people in our own country."

A Need for General Education about Islamic Culture and Art

Another key factor in raising public awareness and the economic activities associated to Islamic Art and Culture is through education. Venetia Porter discusses ways that education can influence an appreciation for Islamic Culture and Art.

WHAT THE EXPERTS SAY

Mohammed Ahmed Al Murr, Chairman of the Board of Trustees of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Library, states that education is a key factor Dubai should be looking at. "That's the larger question: how can we get people to be interested in art in general? To be interested in art, you have to develop the whole interest infrastructure. You begin with schools and educate youngsters to appreciate art in general and Islamic or Arabic art in particular." Such a process would democratise the arts further, he notes, and allow people to access artistic experiences and visions, even if they do not necessarily go to galleries or art exhibitions.

Dr. Sheila Canby, the curator in charge of the Islamic Art Department at the

Metropolitan Museum of Art in New York City, notes that creating opportunities for exposure can lead to a better understanding and appreciation of Islamic Art, and by extension, the culture surrounding it. She adds that educating students in the arts is critical to evoking a sense of importance about the subject matter early on. "I lived in Bahrain a while back and I was struck by the fact that in the university, there was so much more of an emphasis on STEM subjects – Science, Technology, Economics and Mathematics – than on any of the liberal arts. Art history was almost absent from the university curriculum, and I think that until this gets more into curriculum there will be a lack of appreciation and understanding of art. If people are learning at an earlier age and traveling and curious, then that will help them understand."

FEATURED INTERVIEW

Venetia Porter

Venetia Porter is Curator of Islamic and Contemporary Middle East Art in the Department of the Middle East at the British Museum. She is responsible for the collection of Islamic Art, including the Arab World and Turkey, as well as the development of modern and contemporary Middle Eastern art. She was previously curator of Islamic coins in the Department of Coins and Medals. She gained a degree in Arabic and Persian and an MPhil in Islamic Art from the University of Oxford, followed by a PhD from the University of Durham. In 2012, she curated the exhibition “Hajj: Journey to the heart of Islam” at the British Museum.

*Photo by Hanaa Mallala

What attracted you to study Islamic Art?

I lived in Lebanon when I was little. I studied Islamic Art at university and my PhD was about Medieval Yemen. I began to study Islamic Art while doing my undergraduate degree at Oxford. It was a degree in which you also covered Arabic literature and, as a special subject, I studied Islamic pottery because it was just beginning to be taught. I had an inspirational teacher. Then, when I came to the end of my degree, all I wanted to do was study Islamic art because I just loved it. I did an MPhil for 2 years and we covered everything: it was the most unbelievable course. We studied architecture, miniature

painting, pottery, metalwork, everything you could possibly imagine.

If Dubai were to offer an undergraduate degree in modern and contemporary Middle Eastern art, would you recommend infusing that programme with Islamic Art?

Well, I would say that it should be a strong element within it. There are universities in the Middle East teaching Islamic Art but they are few. At the American University in Cairo for example, it is only recently that the university is able to issue PhDs in Islamic Art. Up until this point, they were only teaching MAs. It is arguably one of the best places in

the region where you can study Islamic Art; they have exceptional teachers there.

That speaks to a larger point: why should you have to go to the UK or America or France to study Islamic Art? There ought to be a variety of places in the Middle East where you can study this subject. Dubai, for example, could have a post-graduate one-year course that could be combined with Modern and Contemporary Middle Eastern art. Universities in the UAE could do something incredibly interesting if they were really bold and wanted to do this.

The great thing about Dubai is that there are a number of interesting initiatives happening at the moment. As far as Islamic Art, the Farjam Foundation showcases pieces of its collection at the Dubai International Financial Centre and also lends them out to international exhibitions. It is almost like a ready-made mini-Islamic Art museum that could perhaps be used for teaching purposes. For students to learn about Islamic art, they need to handle objects.

You could complement the ecosystem of galleries and foundations at Alserkal Avenue with an educational space dedicated

exclusively to Islamic Culture and Art. What you find now is academics or museum curators talking within commercial galleries or art fairs and that mix is a good one to engage.

Would you suggest that Dubai should establish a museum of Islamic Art?

It would be great if Dubai could establish a museum where they could have objects on loan. Building a collection is really hard. It takes a long time and a lot of money. If they built a space for exhibitions, then they could borrow objects from other museums in the region such as Damascus or Cairo.

WHAT DUBAI RESIDENTS SAY

About 20% of Dubai residents feel strongly that they do not know enough about Islamic Culture and Art to engage with it – especially 18 to 24 year olds. More importantly, there is a very strong demand among all nationalities, age groups, and religious groups for more knowledge and information about Islamic Culture and Art. Practically half of Dubai's residents (48%) would like to know more and almost one in three admit to not knowing enough.

This might help to explain why there is a big difference between interest and participation in Islamic Culture and Art. Residents, specifically Emiratis (43%), say they have only had one interaction with Islamic Culture and Art in the past six months. This holds constant across all nationalities and age groups, with the one exception being that there seems to be more engagement when education levels rise.

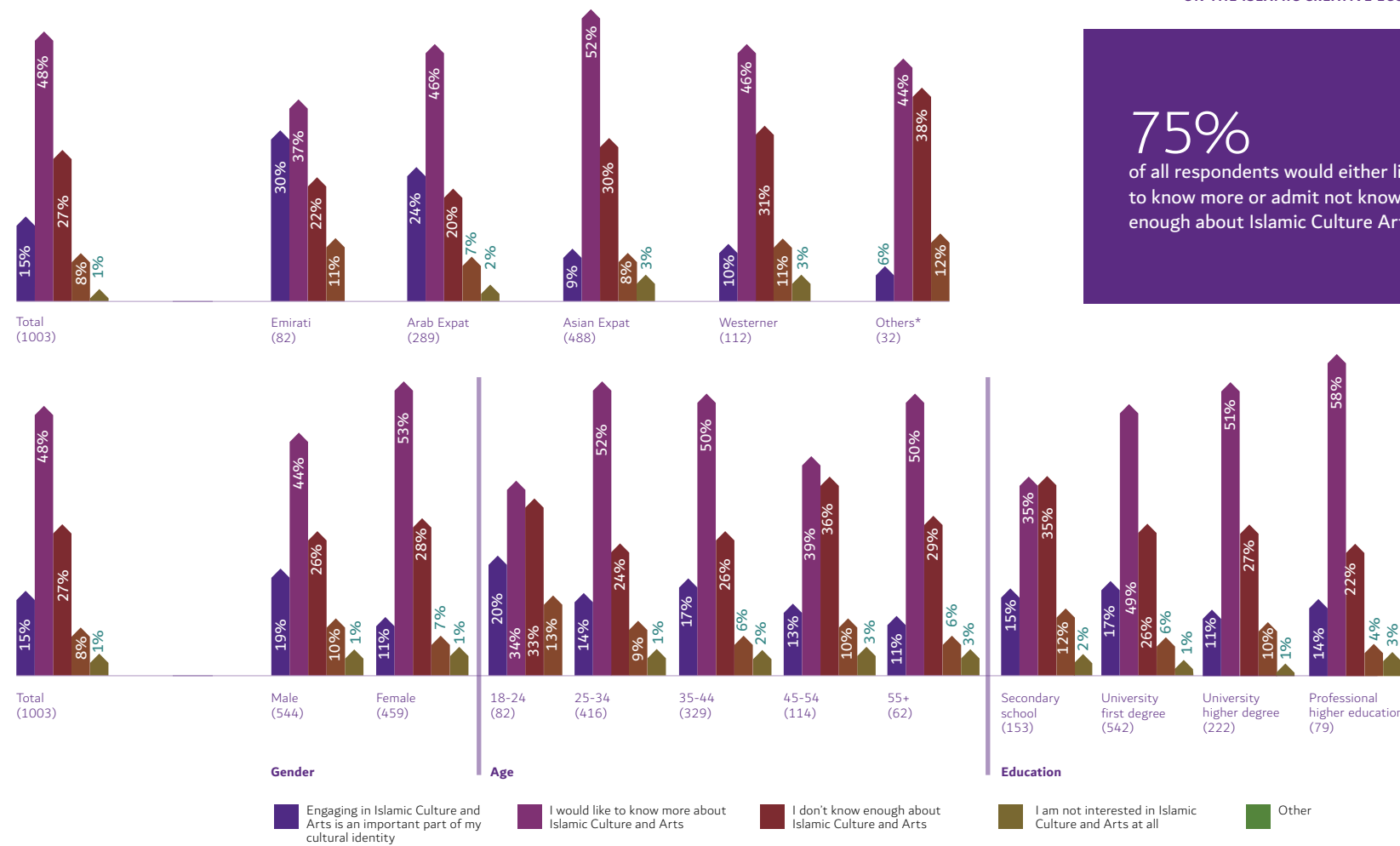
20%

Interest in Islamic Culture and Art peaks at 20% in the 18-24 age group and interest to know more peaks with higher education levels.

On the whole, the residents of Dubai tend to seek information on culture and art online, through websites and blogs (42%) and on social media (38%) and TV (29%). TV is relatively more important for male residents, especially for the 55+ segment, whose use of social media is far below that of the other age groups and who also seem to rely more on newspapers and magazines. These statistics should inform the long-term strategy for marketing and communications of Islamic Culture and Art in Dubai and should guide the selection of key influencers in media and social media.

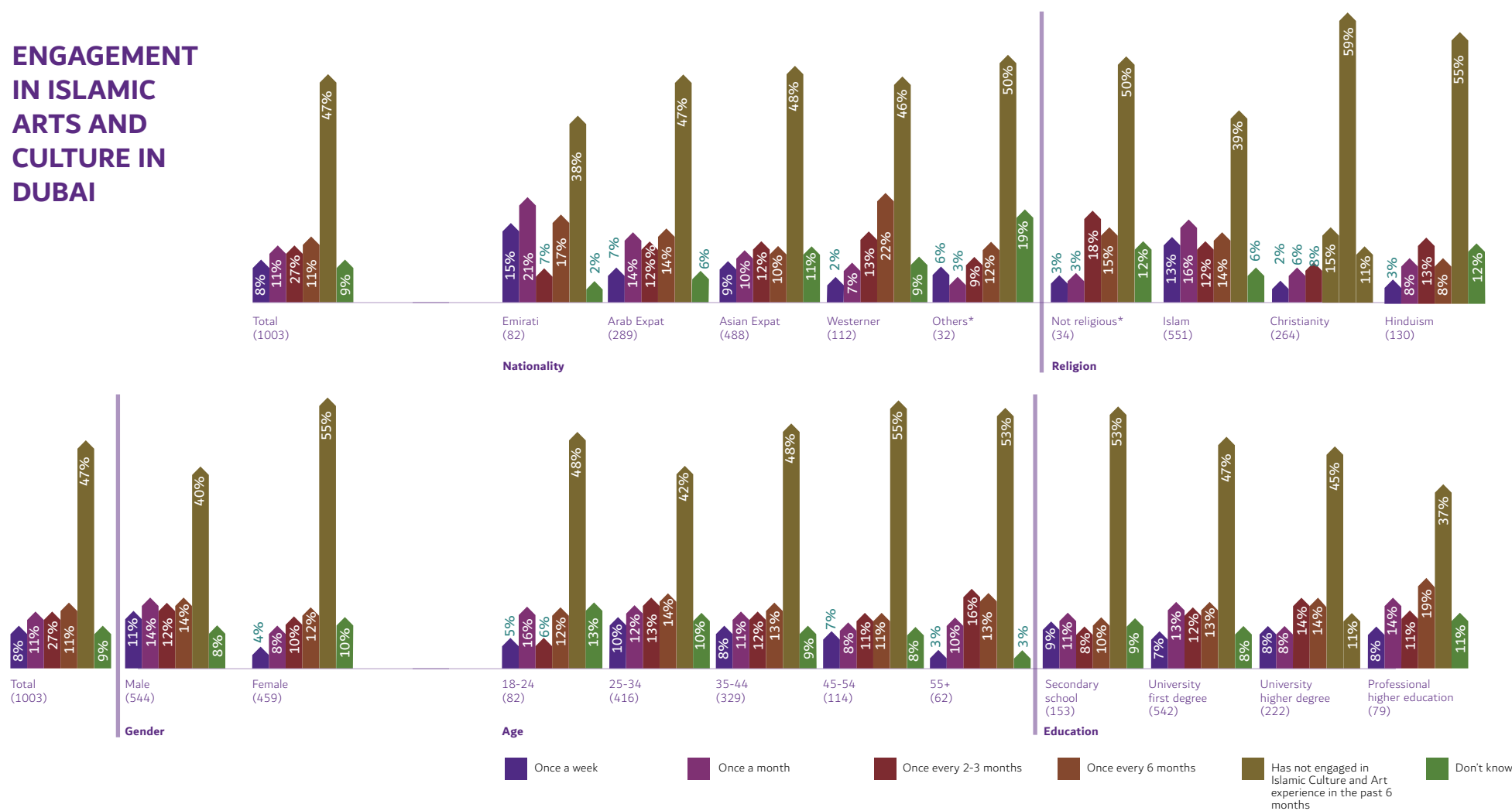
A lack of time is the greatest barrier to learning more about the Islamic Culture and Arts Economy for those older than 45 and for Emiratis (20%). This may indicate an opportunity to develop services that assist with scheduling attendance, develop VIP access and other tools that simplify participating by combining culture with other activities or reduce the amount of time required to engage with Islamic Culture and Arts activities.

OPINION ON ISLAMIC CULTURE AND ART

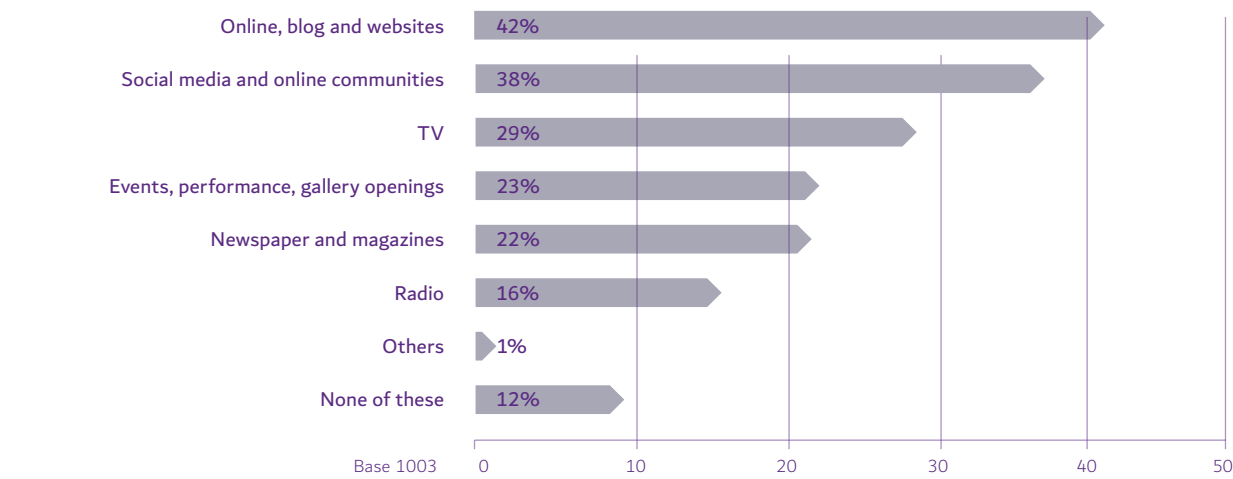

75%
of all respondents would either like to know more or admit not knowing enough about Islamic Culture Art.

ENGAGEMENT IN ISLAMIC ARTS AND CULTURE IN DUBAI

TYPES OF MEDIA USED TO ACCESS
INFORMATION ON CULTURE AND ARTS

Engaging Audiences Through Culture, Identity and Religion

Developing greater engagement in Islamic Culture and Art includes appealing to those for whom Islam plays a significant role in their personal identity. Experts suggest one way of doing this is by showcasing art and cultural objects that appeal to the broader history and culture of the Middle East and Muslim societies.

What the Experts Say

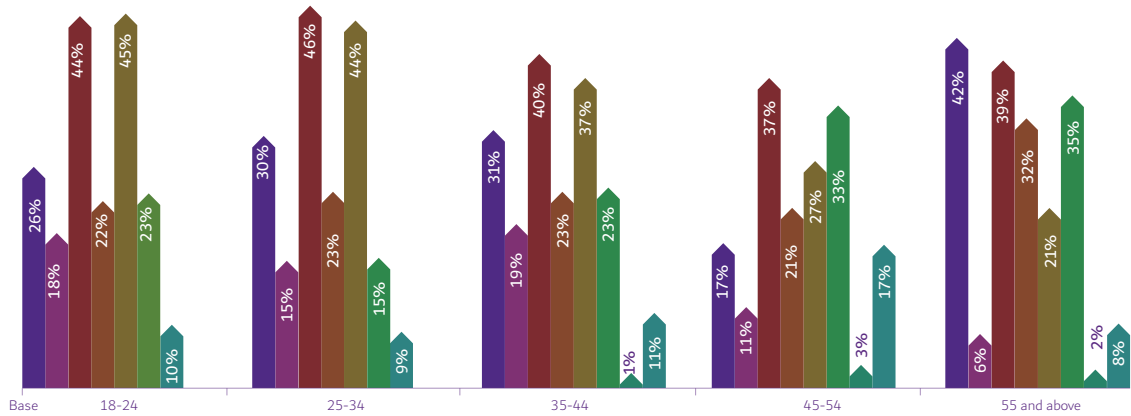
Maisa Al Qassimi, the Program Manager for the Guggenheim Abu Dhabi at the

Abu Dhabi Tourism & Culture Authority, notes that audiences can be drawn in with programming that they can relate to. “I think people visiting museums like historic objects; they want to see objects that they relate to, that they find familiar. Now you see a lot of institutions around the world that are investing in Islamic wings – the Louvre, for instance has its Islamic wing. This is one way to engage with local audiences.” She adds that Dubai could draw audiences in with more exhibitions. “Dubai could organise a forum and loan objects that could come from neighbours for specific subjects,” she

suggests. “Dubai is a city where you can have these open panels and discussions where people can fly in from around the world.”

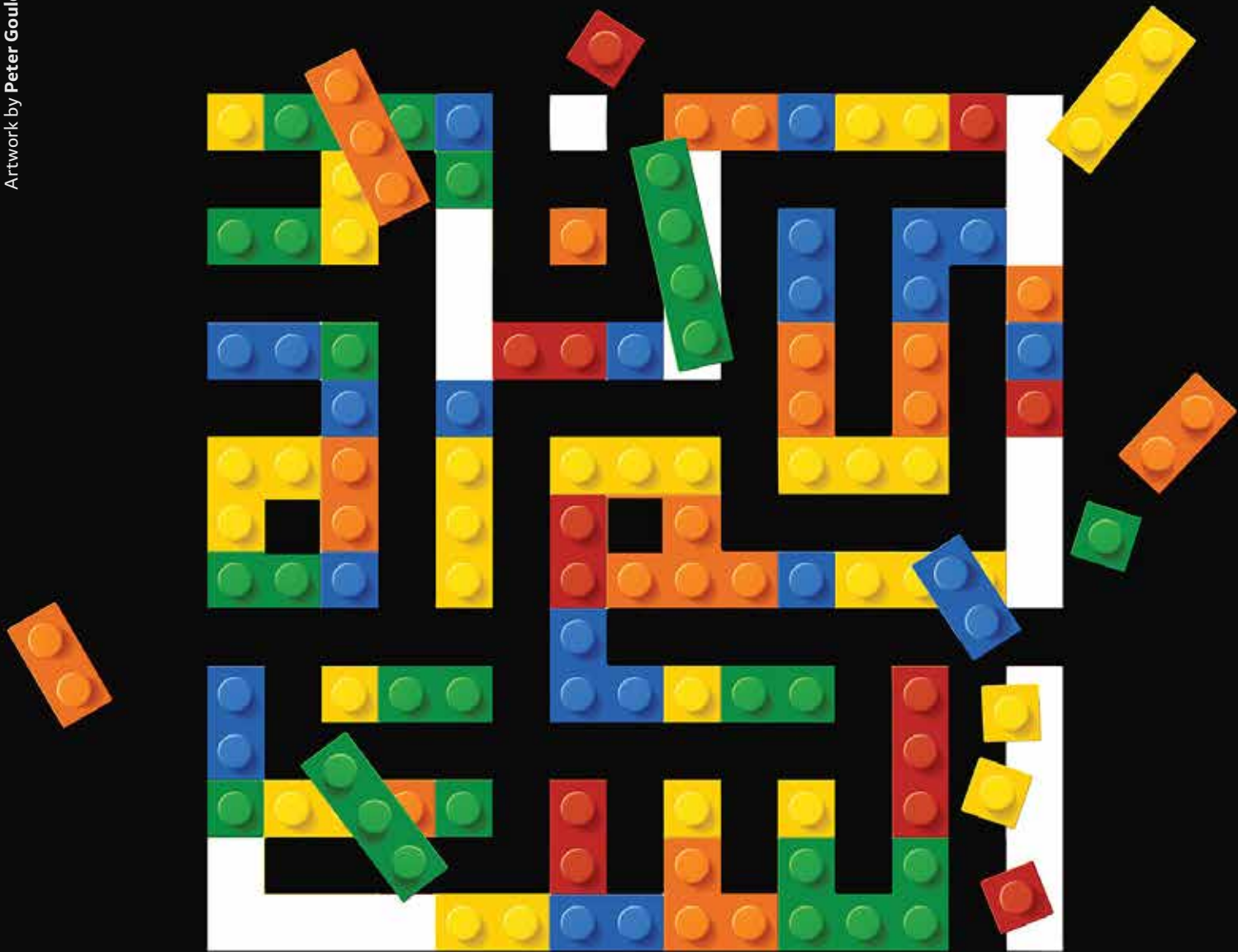
Her bottom line is that audience engagement is critical, and that it should be Dubai’s top priority. “Putting art and culture among the top 10 things to do is hard. It is going to take a while to get there but it will be determined by what we are all doing now: with the education council; engaging schools, taking children on tours, and then having the children go back to their parents to say they went there and enjoyed it. This is a bottom up effort, it is not top down.”

TYPES OF MEDIA USED TO ACCESS INFORMATION
ON CULTURE AND ARTS BY AGE GROUP

Online, blog and websites
Social media and online communities
TV
Events, performance, gallery openings
Newspaper and magazines
Radio
Others
None of these

Artwork by Peter Gould | creatopia.ae/petergould

FEATURED INTERVIEW

Dr. Sheila Canby

In October 2009, Dr. Sheila Canby was appointed Patti Cadby Birch Curator in charge of the Islamic Art Metropolitan Museum of Art, having served as Curator of Islamic Art and Antiquities at the British Museum from 1991 to 2009. Her department's new galleries for the Art of the Arab Lands, Turkey, Iran, Central Asia and Later South Asia opened in 2011. Her publications include *Shah'Abbas and the Imperial Treasures of Iran* (2009), *Islamic Art in Detail* (2005), *Hunt for Paradise: Court Arts of Safavid Iran* (1501-76), *The Golden Age of Persian Art* (1501-1722), *Persian Painting*, and *The Shahnama of Shah Tahmasp* (2011 and 2014). She recently worked on an exhibition on Seljuk art that opened at the Metropolitan Museum of Art last year.

What for you is Islamic Art?

There has been so much discussion on the components. Islamic Art is easier to say than "the Art of the Arab lands, Turkey, Iran, Central Asia and South Asia." There are certain definable ideas and motifs that appear across these geographical regions and those are what people define the art by. When those things are present, they consider the art to be Islamic or at least be influenced by Islam.

What are the aspects that make a work Islamic?

The basics are the use of Arabic script as informational or decorative, the use of geometry for everything from garden design to decoration on metalwork and ceramics

and textiles; there is also the vine scroll, which is a repeating and continuous design, so the ability of the vine scroll to be infinite is something that seems to characterise much of the decoration in Islamic Art. There are also forms in architecture that derive from mosques and houses with interior courtyards, which are found from Morocco to India.

What do you think Islamic Art suffers from today?

I think everything to do with the Islamic world suffers from all the strife and misery and war that is going on. At the same time, I think Islamic Art stands as the antidote and I do not mean that facetiously at all. I really do believe it is an antidote to negative attitudes,

to ignorant thoughts. I say that because of our experience with our own galleries.

How do you think Dubai can position itself as a hub for Islamic Art and Culture?

As far as Dubai goes, it has always been interesting for me that Dubai does not have an art museum. Because it is such a commercial hub and there are so many art galleries. Do they think that it is worth trying to acquire a collection or to go back historically and showcase Islamic Art? Or is the identity of Dubai more contemporary?

Each city has to really think about its own identity so that it appeals to its people. As an extension of that identity, a museum in Dubai would have to showcase the city's

dynamism. It does not have to be expensive works of art; it can be something that is extremely interesting.

What about building a collection of contemporary Islamic Art?

That is really exciting. In another sense, contemporary art reflects Dubai more than it does other places because that is the way Dubai is: it is completely contemporary. There is so much going on. Artists really have something to say and I think that that is the one upside of all the terrible problems in the region. Their work is also so varied; they are very hip and connected; they are aware. They reflect what is going on.

As a museum, how do you deal with educating the public?

Firstly, our teacher's resource guide is handed out for free to public schools in the city of New York. Secondly, the schools bring the kids to the museums for free. Some of those kids go back home and make their parents come back with them; they like what they saw and so it works from the bottom up. That seems to work for people who do not normally visit. But as far as teaching people, that takes a long time, and that is one of the things that I keep encountering when I am in this region. People really want to have it all happen in an instant.

FEATURED INTERVIEW

Roxane Zand

Roxane Zand joined Sotheby's in 2006. She is responsible for developing the firm's presence and implementing its new strategy in the Middle East and Gulf Region. She recently worked for Asia House as Special Projects Director and remains Arts Editor of the Encyclopaedia Islamica at the Institute of Ismaili Studies. She currently sits on the Advisory Council of the Pictet Art Prize, and is a Judge for the Women of the Future Awards as well as for the new Modern Islamic Art Prize. She has been recognised by the Asian Women of Achievement Awards for her service to Middle Eastern arts and culture. She is a charity auctioneer, Global Ambassador for SOAS, and Deputy Lord Lieutenant for Greater London in recognition of services to MENA art and culture.

Artwork by Siddiq Juma | creatopia.ae/siddiq

What is Islamic Art?

From an academic point of view, Islamic Art is any form of art and culture that is defined or informed by Islamic content. By that, I mean Islamic heritage content. When we look at Islamic Art, culture and heritage, one tries to de-politicise it because the idea is not to have some kind of strident map or agenda for the future; it is simply looking at what this cultural evolution has contributed and presented to the world.

If you look at Arabic history, it gave mathematics to the world; it gave extraordinary scientific discovery. All of these things were given to us through Islamic lands, culture, history and heritage. I think that is very important to focus on. That could be a template for Dubai. There are wonderful, beautiful collections that are being presented and people are coming from all around the world to visit. Dubai is already a global hub and commercially connected to the route of the new Silk Road. If there is, at this crossroads, a strong presence of that rich and wonderful history, I think it would make a great impression and be very informative because we just do not have it.

How would you tell that story then?

The British Museum is the path master, creating vibrant stories out of very ancient things. For example, there is an extraordinary

Quran in the British Museum vault called the Baybars Quran. If there was a facsimile made of the Baybar Quran and presented in a school setting or exhibited in Dubai, you could have a series of talks about its illustration, calligraphy, how long it took to produce it, how did it get produced, etc. You could then offer young audiences the experiential understanding of how a book is made, and help them understand the magnitude of that achievement so long ago. When you give children hands-on experience, it becomes very real for them rather than numbers and vague, abstract concepts.

What I think is missing and cannot be seen in the region is a centre with interactive technology to re-create the Islamic path. You could recreate a mosque from the 16th century digitally, or concepts of Islamic geometry, or calligraphy.

What is Islamic Culture?

It is the culture that is informed by this very rich past. By an ethical code that is laid out in the Quran; the writing, the literature, the beautiful art, the architecture, the manifestations of it; but I am sure there is a much more complex answer to that. When I say Islamic, it is important to be in accordance with the modern world because it helps us to move forward with the times, to adapt to the times, be a part of the times.

There seems to be a renewed sense of pride in the art and culture coming from the region. Do you feel the same?

The more the world becomes a global market, the more there is a desire to hold on to particularities or ethnicities. I think this will continue. There is a great deal or desire in young Arab and Iranian populations that as they are consuming Cartier and Prada, at the same time, they like to wear something that can be a fusion of a particular style that has something Islamic or local in it. They also want to know where their clothing comes from. There is this desire to hang on to your personal history.

What kind of Islamic culture can save this?

I am a great believer in cultural dialogue. At the origin of cultural dialogue and civilisations and religions there is fundamentally the same message of peace. I feel it is so important to celebrate the glories, achievements and contributions that were brought by Arabs and Islam. The important thing is to explore the commonalities.

WHAT DUBAI RESIDENTS SAY

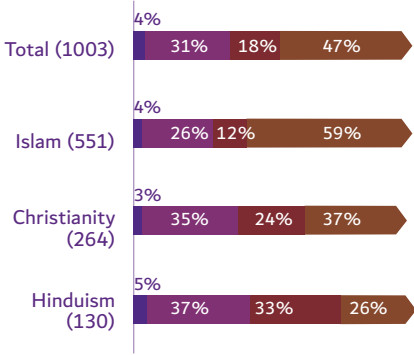
Facilitating engagement may help to attract audiences for whom religion plays a central role in their lives. A majority of Muslim residents in Dubai (60%) claim that Islam is central to their identity. When it comes to the importance that religion has on their identity, respondents are evenly split, with 47% claiming that religion is central to their identity, and 53% claiming that it is either neutral, not a part of their identity, or do not know.

The survey reveals that at least 30% of respondents do not associate religion with their identity, which offers an avenue to engage people in Islamic Culture and Art through historic, geographic and cultural means.

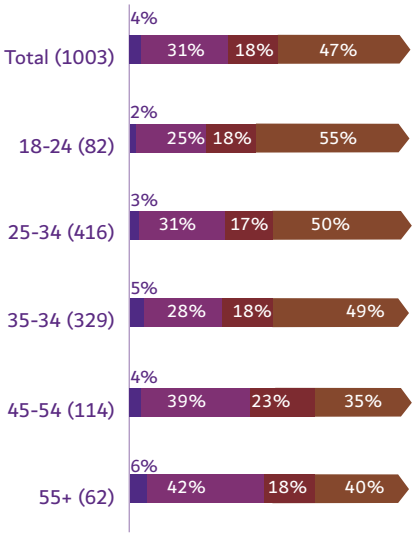
This bears strongly on the ability of residents to engage with Islamic Culture and Art and appreciate it, since it spans both the religious component of Islamic heritage, as well as broader definitions that encompass its historic, geographic, and cultural roots.

At the same time, engaging with the specific Islamic aspect of culture and art could draw in younger viewers aged 18-24, who are more likely to feel that religion is central to their identity. This age group has the highest percentage (20%) for the statement "Engaging in Islamic Culture and Arts is an important part of my cultural identity". Meanwhile, only 15% of Dubai residents say that Islamic Culture and Art is an important part of their cultural identity. However, that number increases significantly for Emiratis (30%) and for Arab expats (24%). This suggests that religion and culture are more strongly associated for this particular group, and targeting them through educational efforts in school, on campus and through social media might be useful to raise more awareness and promote more engagement with ICA.

IMPORTANCE OF RELIGION TO IDENTITY

Not religious, Sikhism and Buddhism are not charted due to very low base sizes

Central to my identity (4-5) Not part of my identity (1-2)
Neutral (3) Don't know

Mobilising Funding

CHAPTER
FOUR

CHAPTER FOUR MOBILISING FUNDING

Mobilising funds is a critical factor to attracting talent, encouraging entrepreneurship in Islamic Culture and Art and stimulating job opportunities. Government funding, corporate and individual philanthropy and tax incentives have been critical to growing the creative economies of London, Los Angeles, and Paris, and are critical to supporting small-to-medium enterprises (SMEs).

Islamic finance is a rapidly growing sector whose investment could greatly benefit Islamic Culture and Art. According to 2016's Global Islamic Economic Report, the global Islamic economy is worth \$1.35 trillion and is projected to reach over \$2.5 trillion by 2020. Islamic-intensive creative industries with proven track records, such as modest fashion, Islamic architecture and design, as well as digital media, can stand to benefit from this booming sector as Dubai works to expand its footprint in this arena.

WHAT THE EXPERTS SAY

Oussama Rifahi, the Executive Director of the Arab Fund for Arts and Culture in Jordan, notes that collaborations between the public and private sector are critical at this time in the region, as funding for arts programmes lacks in many countries. Speaking about the role that government can play, he says: "Two good scenarios for funding of the arts sector are government's involvement in two ways: allocation of a percentage of public budget to culture, distributed to intermediary cultural institutions, or the North American model, which creates an incentive for individuals and businesses to fund the arts through tax incentives."

"Arts and culture are not perceived as a priority in our part of the world."

"Dubai has been one of the leaders in developing a thriving ecosystem for the arts. You find art fairs, galleries, auction houses, and at the same time, the start of major infrastructure projects such as museums and operas. Arts education is pursued through a collaborative approach with universities that offer art and culture curriculums. So it seems as though Dubai has the complete spectrum of what makes art and culture thrive, and leads the way compared to many other places in our region."

The idea of the private sector also sharing responsibility in funding is echoed by Farida Abdulla Kamber Al Awadhi,

the Managing Director of Cindar, the Head of APID and the Chair of the Dubai Business Women Council. "Our government is doing a lot to promote entrepreneurs and more recently those coming from the creative industries," she says. "But we cannot expect everything to be done by the government. One of the best ways to support the growth of ICAE entrepreneurs is for large companies to support them and set up businesses that sell products made by people who cannot afford to start their own enterprises."

Chris Blauvelt, a Muslim-American entrepreneur and the founder of the Muslim crowdfunding platform LaunchGood, adds that private sources of funding that come from individuals can help to put Muslim artists on the radar for government institutions. "Let me give you the example of Andrew Kosorok. He is an American artist who made sculptures of the 99 names of God. His project got noticed through my platform. If there is someone like that who gains visibility through crowdfunding, all of a sudden there could be a patron of the arts in Dubai who gives him a \$100,000 to do an exhibit. We know that there are patrons of the Arts in countries like the UAE or Saudi Arabia that are extremely generous, but how do you get on their radar? How do you get noticed by them? And that's where crowdfunding comes in to play. It can shed light on some hidden gems to the community."

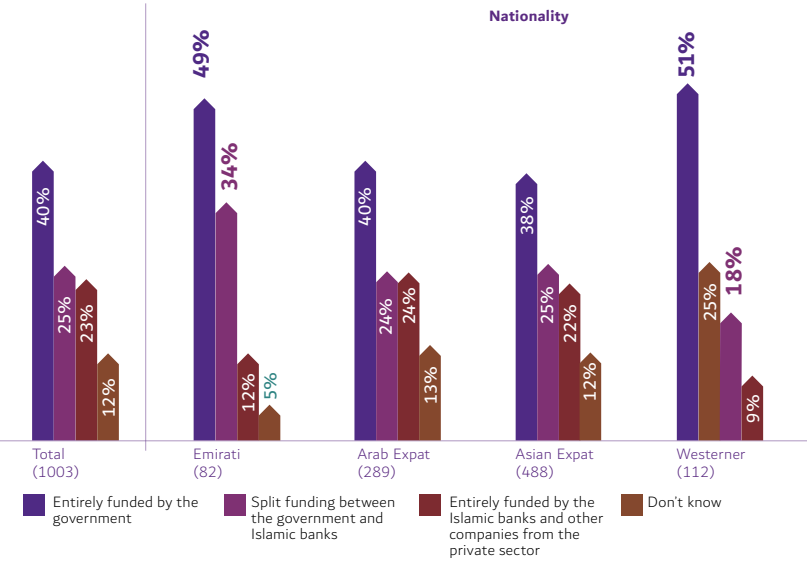
WHAT DUBAI RESIDENTS SAY

The generalised consensus among Dubai residents is that funding for Islamic Culture and Art activities should be split between the Government and Islamic banks. In general, Western expats are the least likely (18%) to suggest that only the government should fund Islamic Culture and Art, while 34% of Emiratis seem to think so. Interestingly, both Emiratis (49%) and Western expats (51%) believe that funding should be split between Islamic banks and the government. It also falls to banks and the government to lend start-up capital in order to demonstrate the viability and importance of Islamic Arts and Culture to residents in Dubai, 45% of whom believe that Islamic Culture and Art contributes to Dubai's economy; while 55% believe that it contributes very little, not at all, or do not know.

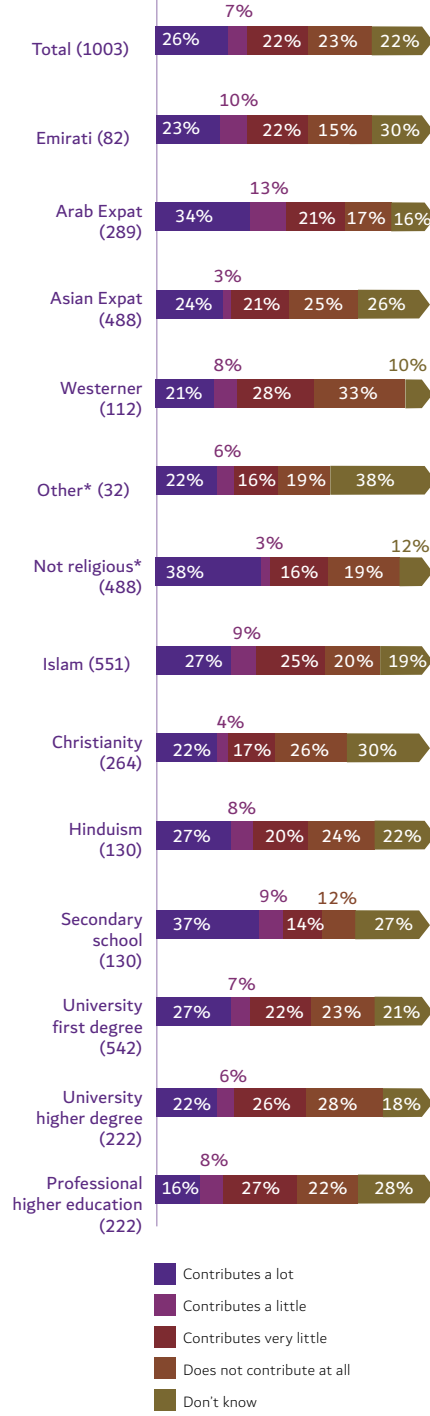
Among those who do not know if Islamic Culture and Art contributes to the economy, 34% are Arab expats, 38% are residents that identify as non-religious, and 37% are those with secondary school education, while those who believe that Islamic Culture and Art contributes to the economy increases as education levels increase. Close to 7 out of 10 Arab expats believe that Islamic Culture and Art has little or no impact on the economy or do not know, while the majority of Asian expats (51%) believe it contributes with some significance. A similar gap appears between the opinions of Muslims and Christian residents of Dubai.

These results support the creation of an independent Foundation for Islamic Culture and Art in Dubai that could build partnerships with the private sector to channel funds from Islamic banks, cultural organisations and funding institutions from around the region and the world.

WHO SHOULD FUND ISLAMIC CULTURE AND ARTS IN DUBAI?

HOW MUCH DOES RELIGION CONTRIBUTE TO DUBAI RESIDENTS' SENSE OF IDENTITY?

FEATURED INTERVIEW

Saleh Barakat

Saleh Barakat is the founder of Agial Art Gallery, which opened in 1991. He curated the first Lebanese Pavilion at the Venice Biennale (2007), as well as major exhibitions at the Beirut Exhibition Centre and the Beirut Art Centre. A graduate of the American University of Beirut and a Yale World Fellow, Barakat recently transformed a historical landmark known as al-Madina theater in Beirut to one of the most cutting edge white cubes in the Arab region known as Saleh Barakat Gallery.

You grew up in a home that appreciated Islamic Art and Culture; your father is an avid collector of carpets. How was art introduced to you and what did it do for you?

My father has the most comprehensive collection of oriental braseros in the world. He is deeply knowledgeable about this, so he created a sense of awareness. I perceived it as “Islamic” art, but did not have a religious affiliation with the pieces. Today we have to work on raising awareness about this type of art. The world is not aware of our rich heritage.

So what is Islamic Art?

It is a complicated thing. Islamic Art is the name given to the culture whose identity extended from the idea of Tawhid, or Allah as One. Why oneness? Because Allah is One with multiple manifestations; this interpretation gave freedom to all. This idea ruled all of the arts in the region, from the Maghreb to Kazakhstan. Each region had its own interpretations, but they all shared this main idea.

How can we get the youth interested in Islamic Art?

By simply supporting good art. Good art will always defend itself because it has good values within it. Ultimately, young people

need to be exposed and educated. We need to establish centres of research and study. If Dubai is going to support good, forward-looking contemporary art from the region, it must have institutions that take on the role of patrons. Bring 10 experts from the field and ask them who the 10 best artists working in Islamic Art are, and give them support and resources to move on with their careers. The Jameel family went to the Victoria and Albert Museum (V&A) in London, for example. Dubai should create its own V&A type of institution. People have to get over the fact that the West understands more than we do when it comes to our own identity and our own culture.

Are you saying Dubai should build a museum that houses Islamic Art?

Exactly. To be a patron and support artists who work within the parameters of Islamic Art and eventually, to build a collection. People do not only want to come to Dubai to see Western art, they want to see art from this region. This is how you promote your own identity.

So we need to own this.

Yes. I believe that people need to understand that there are Arabs who can contribute to the culture and identity of the world. These people exist, but they need support and patronage.

Many components already exist in Dubai that position it as an ideal hub for the Islamic Culture and Art Economy. In particular, a dynamic private art gallery sector, successful art fairs and events, government-funded initiatives, and the Artists in Residents (AiR) programme all point towards a growing investment in art and culture. In particular, Islamic architecture, fashion and design – of which the UAE makes up 27% of the total MENA market value – are prime sectors of the Islamic Art and Culture Economy that signal future growth for this economic sector.

CONCLUSION: THE FUTURE OF THE ISLAMIC CULTURE AND ART ECONOMY IN DUBAI

WHAT THE EXPERTS SAY

Some experts note that the ecosystem for supporting a major creative economy in Dubai is already in place. Moustafa Fahour, the Founder and Director of the Islamic Museum of Australia and Group Chief Financial Officer for Habtoor Leighton Group (HLG), also believes that Dubai is an ideal global hub for Islamic Culture and Art. “The Government’s efforts to develop the Islamic economy is a natural step for the vision for Dubai as a model for sustainable economic development and diversification based on innovation and productivity. I understand creativity in Islamic Culture and Art as one more economic cluster that will have a positive impact on innovation and on sustainable economic growth. I see Dubai taking the lead in establishing the ecosystem for Islamic Culture and Art, and raising its profile as a hub for both talent and enterprises specialised in creativity, design and culture. Islamic Culture and Art needs to play a greater role in the economy, and it is exciting to see the first steps of this process. For me, international collaboration will be important: it will strengthen the future of the artists and entrepreneurs working in Dubai and will also lead to more creative and innovative ideas and services.”

THE NOMAD | Installation, Khalid Shafar, 2015, London, UK

THE NOMAD | Interior details

Artwork by Ebtissam Aziz

Building a Future Roadmap

Artwork by Aysha Al Qasimi | creatopia.ae/Ayshaalqasimi

Achieving Dubai's vision as the capital of the Islamic culture and arts economy requires first of all the steps to establish and strengthen the Islamic culture and arts sector in Dubai to thus achieve Dubai's contribution to the Islamic culture and arts sector globally. This is part of Dubai's involvement in strategic and global platforms, partnerships and alliances to strengthen its leadership role in the sector and to make it a key player in the Islamic culture and arts world.

WHAT THE EXPERTS SAY

Many agree that Dubai has the unique opportunity of leveraging its existing ecosystem to become a model in a region that is in need of a hub for Islamic Art and Culture. Ahmed Salim, the Producer and Director of 1001 Inventions says: "Dubai has a great opportunity to define what is next for culture in cities with an Islamic heritage. Not only at the policymaking level, where Dubai can encourage sharing best practices, but at the level of encouraging big ideas for entrepreneurship in culture, especially for thriving urban centres along the traditional Silk Road – a corridor of Islamic Culture and Art for centuries."

He adds: "Dubai's competitive advantage is in dreaming big and attracting talent; imagine the impact of a thematic Silk Road pavilion at Expo 2020 with the best of Islamic Culture and Art from the cities of the Silk Road? That would be transformational. Strengthening the role of Islamic Culture and Art in a modern, knowledge-based economy demonstrates the commitment to make Dubai a city of happy, creative and empowered people reflected in the Dubai Plan 2021."

Farida Abdulla Kamber Al Awadhi, the Managing Director of Cindar, the Head of APID and the Chair of the Dubai Business Women Council agrees, adding that Dubai's reputation as a hub in the region can help it to leverage its brand for Islamic Culture and Art. "Often in our part of the world, to succeed you first need to build a reputation abroad. More and more businesses from the economic sector related to Islamic Culture and Art are being developed. It is now time for Dubai to offer the appropriate infrastructure and enabling environment to attract them."

WHAT DUBAI RESIDENTS SAY

Thirty-four percent of residents associate Dubai with being a global hub for Islamic Culture and Art, but most (41%) are neutral on the subject. Western and Asian expats, as well as non-Muslims have slightly higher levels of association with the idea than Emiratis and Arab expats. Meanwhile, 62% of residents consider Islamic Culture and Art important for the future of Dubai's economy, and only 10% across all ethnic groups consider it as "not important". This suggests that while residents may not be entirely aware of the benefits of a creative economy, they understand that Dubai has the potential to attract the talent and investment needed to creating a burgeoning hub in the region.

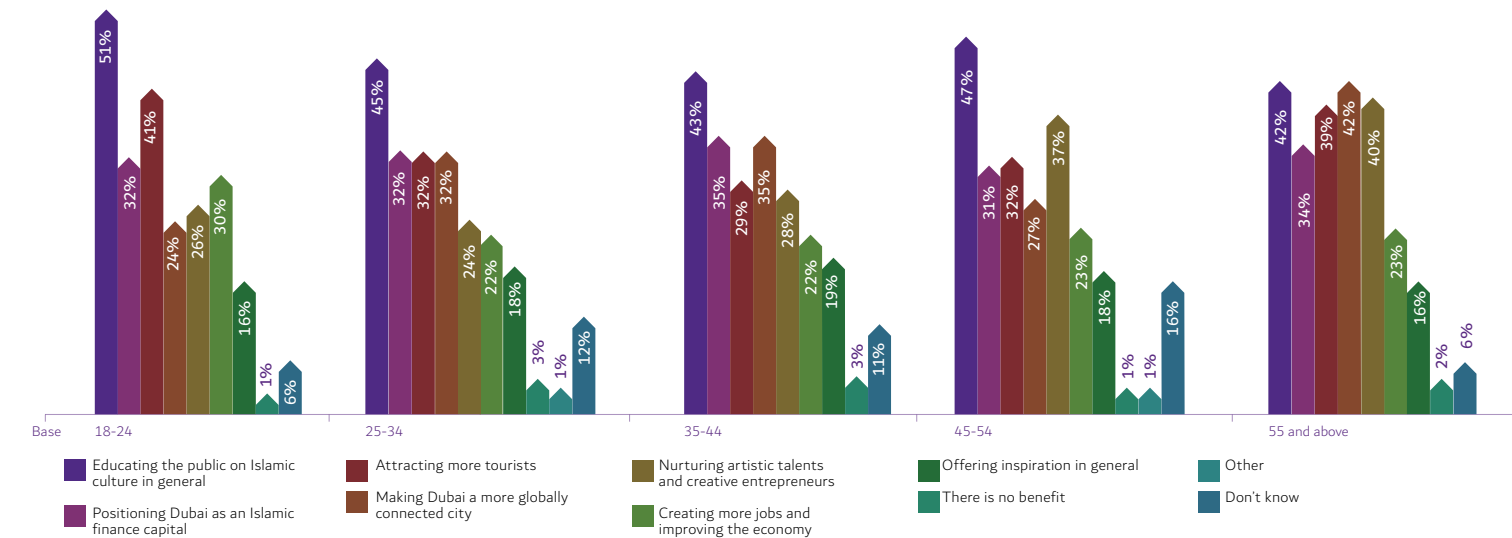
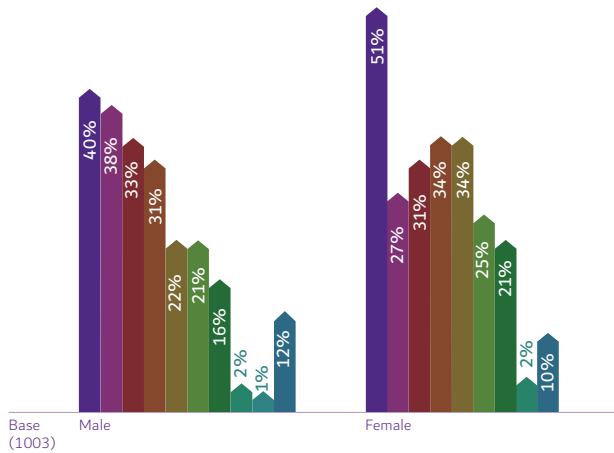
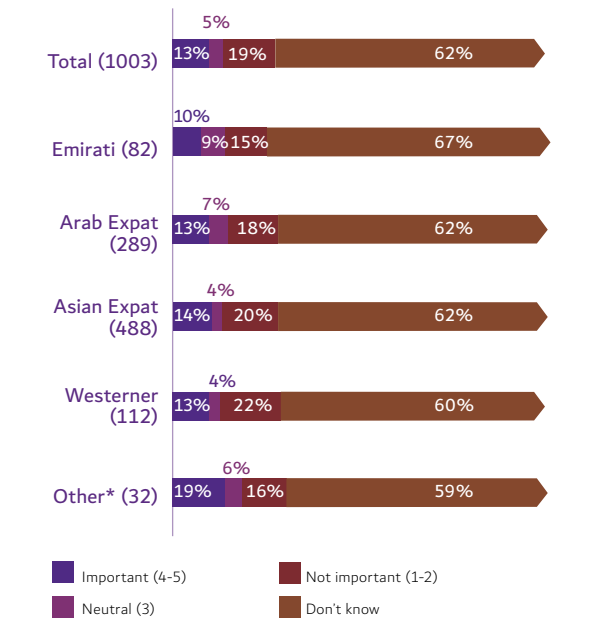
Overall, 45% of Dubai residents believe that the primary benefit of developing a strong economic sector of Islamic Culture and Art is educating the public on Islamic culture. Only one in five say job creation is a primary benefit of the creative industries and 33% say that the link between ICAE and Islamic Finance is important.

While female residents attach a lot more importance to the benefit on educating the public and to nurturing talent, male residents are much more focused on the benefits to Dubai's position as a hub for Islamic finance. All age groups, meanwhile, say educating the public is the primary benefit of developing a strong economic sector for Islamic Culture and Art in Dubai, and acknowledge the benefit of Dubai's image as an Islamic financial hub.

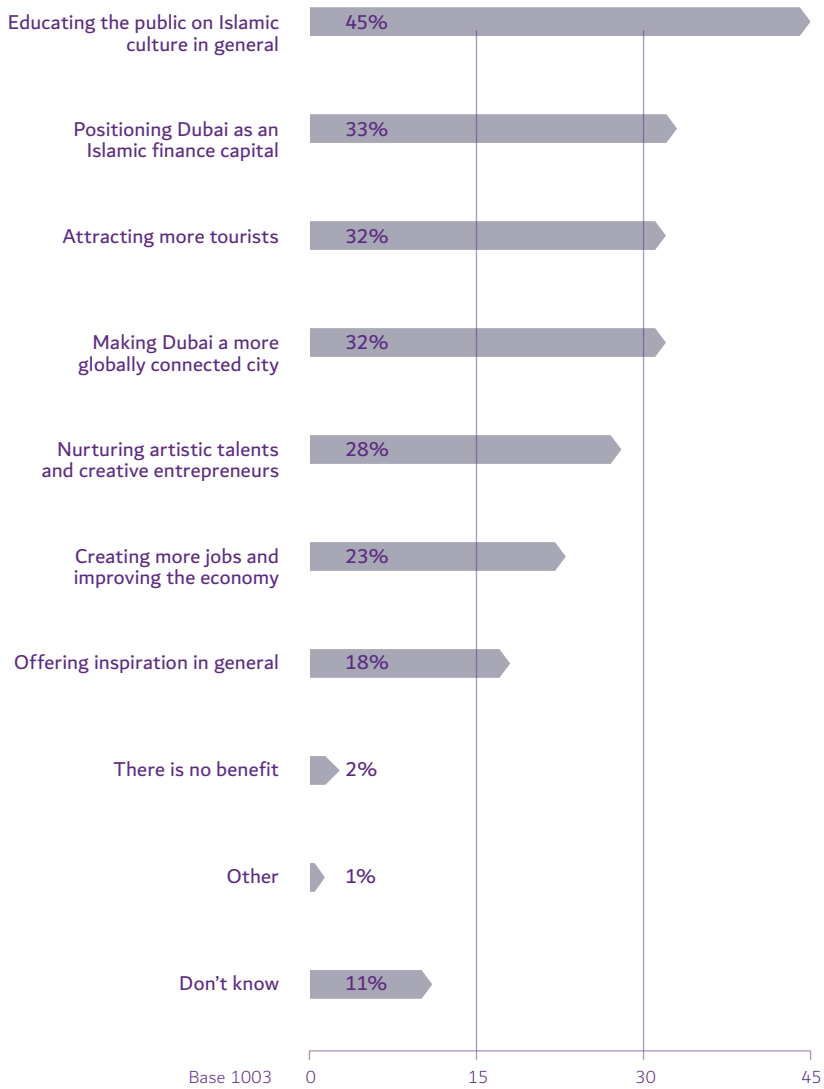
Overall, Dubai residents think Dubai and Istanbul are the top global hubs for artists, businesses and organisations in the Islamic Culture and Art sector in the Middle East. Women are more likely to consider Dubai as a global hub than men (38% vs. 31%); Dubai's youngest residents (37%) do not associate Dubai with being a global hub for Islamic Culture and Art, while 55% of the 55+ age group do. Higher education levels seem to positively influence the association of Dubai as a global hub for Islamic Culture and Art.

The fact that most people are neutral on the subject of Dubai's role as a global hub for the business activities associated with Islamic Culture and Art deserves closer attention in future surveys. An overall lack of awareness about Islamic Culture and Art as an economic sector suggests that residents do not feel they know enough about the industry to think about it one way or the other. This is supported by the fact that 49% of people also remain neutral on the question of Dubai offering enough opportunities to enjoy and discover the work of artists and entrepreneurs linked to Islamic Culture and Art. People who feel "neutral" about this are the same in age, gender, and education, but Emiratis and Arab expats are less neutral when it comes to this question. There is also some variation by religion, where Hindus and non-religious residents report higher levels of neutral answers. It would be interesting to carry out further studies on the needs and expectations for each group to understand how to influence their levels of awareness.

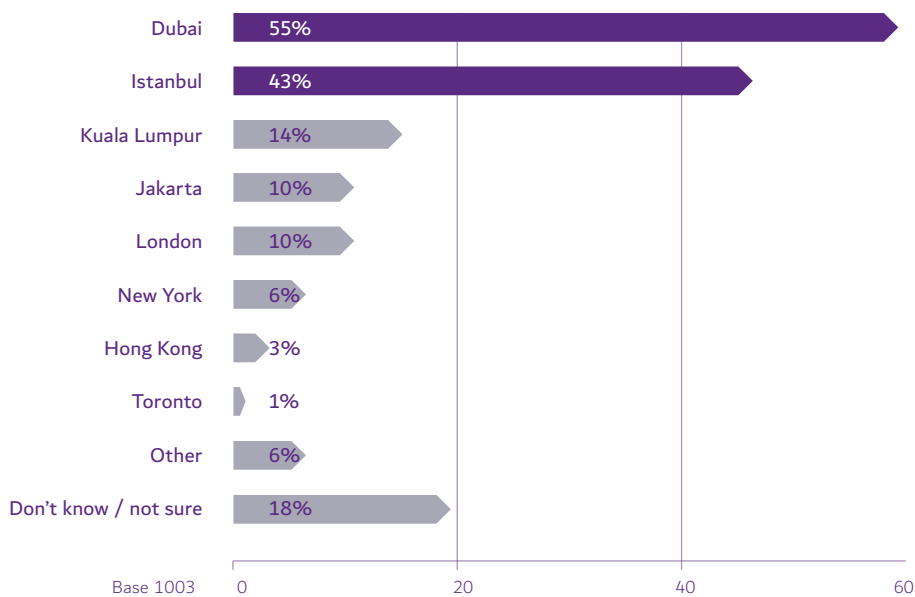
HOW IMPORTANT IS THE GROWTH OF ISLAMIC CULTURE AND ARTS TO DUBAI RESIDENTS?

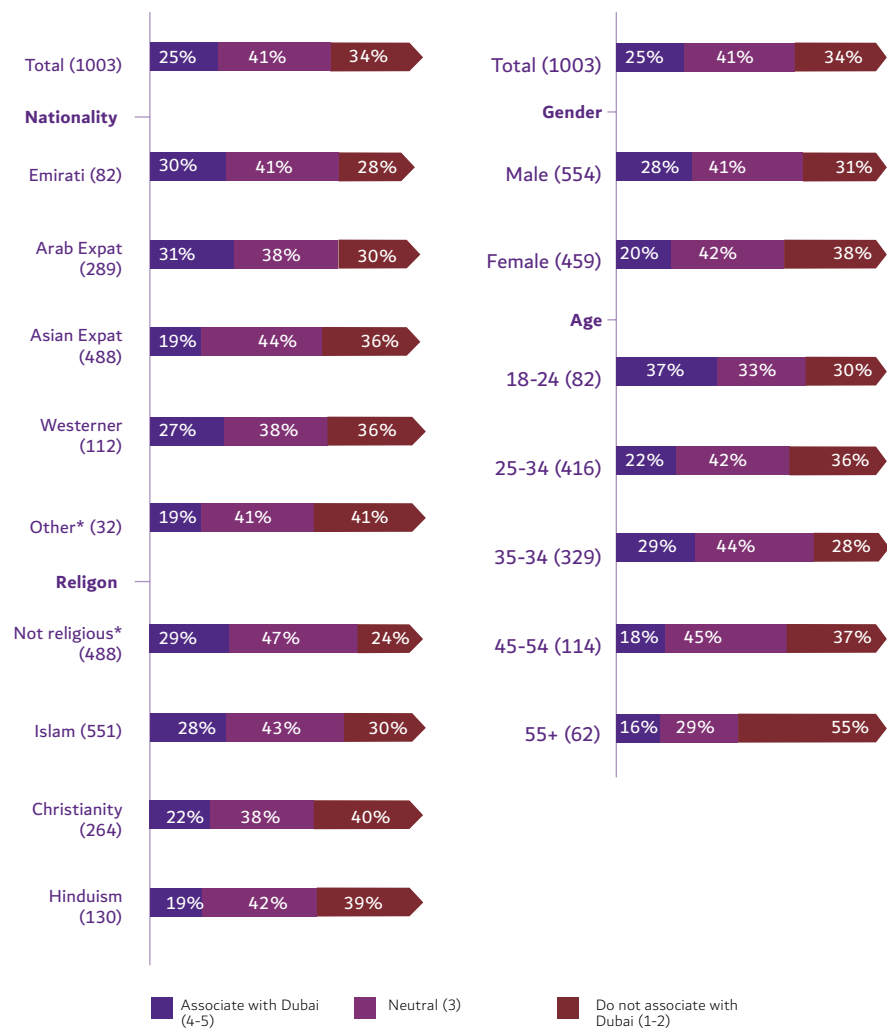
BENEFITS OF DUBAI DEVELOPING ISLAMIC ART AND CULTURE AS AN ECONOMIC SECTOR

GLOBAL CITIES ASSOCIATED WITH ISLAMIC CULTURE AND ARTS

ASSOCIATION OF DUBAI WITH ISLAMIC CULTURE AND ARTS

Artwork by Siddiq Juma | creatopiae/siddiq

Creating Tolerance through Art and Culture

Through Dubai's culture of openness and multiculturalism, the city offers an incubator for tolerance, steering away from extremism and enriching cultural content. "Tolerance sums up Dubai's values, culture and practices which are organically integrated into Islam, Emirati customs and traditions, and human nature in general," says Her Excellency Sheikha Lubna Al Qasimi, Minister of State for Tolerance.

She adds that tolerance has a prominent role to play in nurturing creativity: "Tolerance has always been fundamental to enabling successful and creative economies, and is associated with cultural diversity, acceptance of the other and social cooperation. It is one of the pillars that global cities like Dubai rely upon to maintain excellence, since creative economies seek to attract and retain distinguished local, regional and international talents, the backbone to producing creative ideas that positively contribute to enriching knowledge and human civilisations in an active and competitive manner."

Most respondents remain neutral, with the only exception of the youngest and oldest age groups.

In the context of the National Tolerance Programme, which launched last year, the field of Islamic Art and Culture offers a rich opportunity to spread this spirit and showcase the real image of moderation and respect for others.

"Visionary cultural institutions and global cities like Dubai have an important role to play in challenging ideas and encouraging the conversation around the role of culture and tolerance as values for a better world. In my opinion, Dubai should become a global cultural hub at the vanguard of interactive and participatory experiences in Islamic Culture and Art, and in that sense, I see a strong partnership that the Islamic Museum of Australia could build with Dubai," says Moustafa Fahour OAM, the Founder and Patron of the Islamic Museum Australia.

In this respect, Dubai is poised as the perfect hub to attract creatives who demand an environment of openness, creativity and inclusiveness. Peter Gould, a designer, creative entrepreneur and artist from Australia, notes: "Dubai in particular has a unique opportunity to play a pioneering role in capturing the essence of a diverse and globalised Islamic cultural expression. Having spent much of this year in Dubai, I can see how it is truly a point of intersection for increasingly talented and visionary individuals to come together and grow creative communities. The flourishing entrepreneurial scene with events such as MPowered Summit, the Global Islamic Economy Summit (GIES) and Innovation4Impact, are playing a pivotal role in creating a culture of reinvigorating Islam-inspired creativity and action."

Continuing to build such an environment can be transformative, says Sheila Canby, who has witnessed the way perceptions about Muslims and Islam change when people tour Islamic exhibitions at The Met in New York. "The reactions we have had have been so positive. So many people have said they come to learn more about the histories and cultures of these peoples that they read

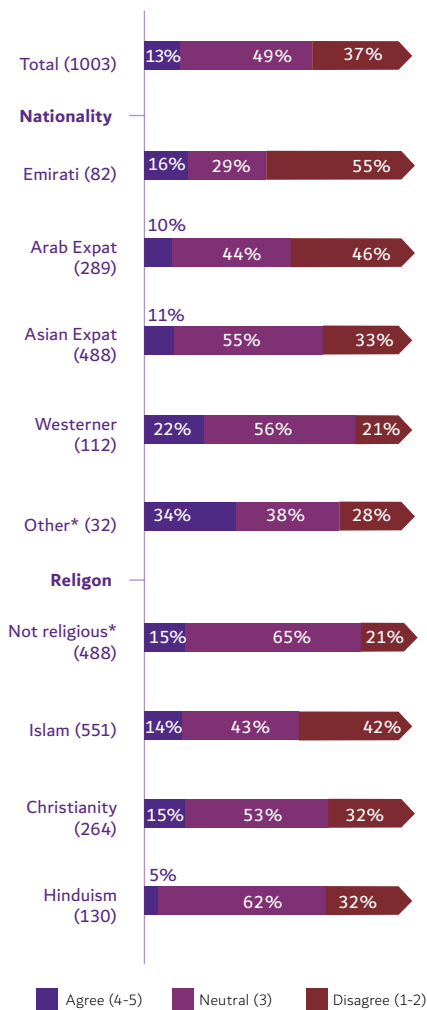
about in the newspaper, and that they had no idea how beautiful and calm and emotionally gratifying the art in those galleries could be. In the beginning when we opened, we gave tours to lots of important people, some of whom are not predisposed to liking this. It was very interesting for me because I felt that there was a real transformation of a person's views in the course of walking through the galleries and looking at things. They were really stunned."

H.E. Sheikha Lubna adds that Government efforts will strive to create similar experiences in Dubai by displaying the multiculturalism that sets the city apart. "By disseminating the spirit of tolerance, we will engage our audiences using all communication platforms, namely printed press, radio and TV stations, Internet, as well as social media. We will publish books, periodicals and magazines that call for cooperation, solidarity, brotherhood, fraternity, friendship, love, peace, coexistence and mutual respect. Moreover, radio and TV programmes will be broadcast for this purpose, in addition to creating tolerance-related websites and smart applications."

She adds that the government's outreach strategy also involves organising global events and activities. For example, the International Conference for Tolerance will be a unique opportunity to discuss several topics related to Islamic economy, culture and art as effective tools to achieve tolerance and reinvigorate unity and harmony among all social groups and segments.

By strengthening activities and initiatives in Islamic Culture and Art, Dubai will continue to promote values of peaceful coexistence and act as a hub to attract creative minds, generate innovation, and stimulate economic development.

DUBAI OFFERS ENOUGH OPPORTUNITIES FOR RESIDENTS TO DISCOVER AND ENJOY ARTISTS AND BUSINESSES IN ISLAMIC CULTURE AND ART

Nationality and religion seem to influence the perception that Dubai offers enough opportunities to enjoy and discover the work of the Islamic Culture and Arts community.

APPENDIX I

Methodology and Survey Results

A team of researchers conducted a literature review in the fields of Islamic culture and the creative economy that includes publications from government entities, academia, multilateral organisations, and specialised research institutes.

Twenty-three in-depth interviews were conducted with experts in several countries and disciplines 10 of which are featured in full. The interviews were instrumental in identifying challenges and opportunities in the global Islamic Art and Culture Economy landscape, as well as understanding how key influencers perceive Dubai’s role in this growing sector.

This book is also supported by a survey that was conducted online with over 1,000 residents of Dubai in the months of April and May of 2016. The objectives of the survey were to:

- Measure the general level of understanding of Islamic Art and Culture Economy among Dubai residents
- Understand the perception of Dubai residents about the position of Dubai as a hub for Islamic Art and Culture
- Understand perceptions of the role of Islamic Art and Culture on the Dubai economy and its future growth
- Identify key drivers and barriers to engagement in Islamic Art and Culture in Dubai and identify the types of offerings desired by the general population
- Identify areas of interest for Islamic Culture and Art Economy in Dubai

In order to ensure the reliability of results by subgroups, the survey included over 1,000 residents, aged 18 and above. More details on the sample profiles are included in the table below:

		Total (1003)	Emirati (82) – 8%	Arab Expat (289) – 29%	Asian Expat (488) – 49%	Westerner (112) – 11%	Other (32) – 3%
Gender	Male	54%	48%	64%	51%	41%	72%
	Female	46%	52%	36%	49%	59%	28%
Age	18-24	8%	17%	7%	8%	4%	12%
	25-34	41%	37%	44%	45%	21%	56%
	35-44	33%	38%	37%	32%	27%	25%
	45-54	11%	7%	7%	10%	31%	6%
	55 and above	6%	1%	6%	5%	16%	-
Religion	None -not religious	3%	4%	1%	3%	12%	-
	Islam	55%	96%	89%	39%	18%	22%
	Christianity	26%	-	9%	30%	62%	69%
	Hinduism	13%	-	1%	26%	1%	-
	Sikhism	*	-	-	1%	-	-
	Buddhism	*	-	-	*	2%	-
Other		1%	-	1%	1%	4%	9%

APPENDIX II

Definition and Components

Islamic Culture and Art is included in Islamic Lifestyle, one of the three pillars of the strategy of the Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC), the entity responsible for executing the vision of “Dubai, The Capital of Islamic Economy”. The vision behind DIEDC identifies the economic sector of Islamic Culture and Art as an area where careful strategies are necessary “to foster a generation of professionals with the required skill-sets to drive growth, while creating a dynamic and competitive environment.”

This book proposes to define ICAE as the broad set of economic activities of a cultural, creative and artistic nature that are associated with Islamic heritage and its contemporary manifestations.

Definition of the Islamic Culture and Arts Economy: Cultural and creative industries are increasingly becoming important components of innovation and competitiveness in the knowledge economy. According to UNESCO, the cultural sector generates non-economic and economic impacts. Cultural activities have an impact on GDP growth rates, employment, foreign trade position and overall competitiveness, and they also contribute to the branding of cities as creative hubs, and attract talent, business and investment.

In the context of this book, the term “cultural industries” is used in accordance with UNESCO’s definition as “a set of activities that produce and distribute cultural goods or services, which at the time they are considered as a specific attribute, use or purpose, embody or convey cultural expressions irrespective of the commercial value they may have”.

Despite the growing interest in Islamic Art and Culture as an economic sector, the term Islamic Culture and Art Economy (ICAE) has yet to be fully defined. Establishing a definition of ICAE is a necessary first step to define a strategic framework for how the sector should be regulated and how it will contribute to the vision of Dubai as the capital of the Islamic Economy.

In order to determine the components of ICAE, we have studied several definitions used by cultural organisations, museums, academic and private institutions, to put together a comprehensive list of components of Dubai’s Islamic Culture and Art Economy.

1. Islamic Art:
Works related to history of Muslim nations, arts and sciences, cultural heritage and current work inspired by Islamic traditions and civilisation

2. Islamic Culture
Languages, literature, philosophy, sciences and artistic creations but also “lifestyles, ways of living together, value systems, traditions and beliefs.”

3. Islamic Culture and Art
Islamic traditions, lifestyles, civilisation and values and artistic creations and works related to or inspired by them.

4. Art & Culture Economy
Cultural industries: Industries of consumption and production that have at their core a symbolic or expressive element (including crafts and technology-intensive sectors)

Creative Industries: industries which have their origin in individual creativity, skill and talent and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property . Further defined as industries that use intellectual capital as their primary input.

5. Islamic Art & Culture Economy
Economic activities that include cultural and creative production and consumption of works, participation at cultural events and activities, as well as innovations creating wealth and jobs through generation of intellectual property, which are of Islamic origin, related to or inspired by Islamic tradition, civilisation and values.

Artwork by Ali Aljizawi | creatopia.ae/alialjizawi

Defining the Islamic Culture and Art Economy: What the Experts Say

H.E. Omar Ghobash

“Interpreting tradition in an authentic, indigenous, organic, home-grown way. Something that is done by local and indigenous talent that is Arab and/or Islamic. Opening a one-stop shop to facilitate business issues to help support local talent in Dubai.”

Henry Kim

“To me, Islamic Art encompasses the artistic creation of the countries and peoples who, broadly speaking, are Muslim. It is not an easy term, as many will instantly think of these works as being religious, whereas in reality the outputs are far more diverse and reflect activities related to aesthetics, design, innovation, mythical stories, storytelling; it could be about courtly life and everyday life, about kings and heroes, or reflect the arts of other cultures. To me, when you look at Islamic Art, you encounter the cultures and people who make up the Muslim world.”

Anna Somers Cocks

“The way the term ‘Islamic Art’ is used in Western museums is wrong. They use the religious adjective ‘Islamic’ when what they mean is art from the Middle East and the Maghreb, whether religious or not. I’m trying to speak for Westerners – I don’t think they know the decorative arts as opposed to the fine arts as well as they used to. In the 19th century, when people in the West discovered Islamic Art, they were absolutely thrilled by it because it provided a new language of ornament that they found very pure and inspiring.”

Sheila Canby

“There are certain definable ideas and motifs that appear across these geographical regions and those are what people define the art by. The basics are the use of Arabic script as informational or decorative motif, the use of geometry for everything from garden design to decoration on metalwork and ceramics and textiles; there is also the vine scroll, which is a repeating and continuous design, so the ability of the vine scroll to be infinite is something that seems to characterise much of the decoration in Islamic Art. There are also forms in architecture which derive from mosques... and the house with the interior courtyard, which is found from Morocco to India.”

Saleh Barakat

“Islamic Art belongs to the culture whose identity extended from the idea of Tawhid, or Allah as One. Why oneness? Because Allah is One with multiple manifestations; this interpretation gave freedom to all. This idea ruled all of the arts in the region, from the Maghreb to Kazakhstan. Each region had its own interpretations, but they all shared this main idea.”

Roxane Zand

“From an academic point of view, Islamic Art is any form of art and culture that is defined or informed by Islamic content. By that, I mean Islamic heritage content. When we look at Islamic art, culture and heritage, one tries to de-politicise it because the idea is not to have some kind of strident map or agenda for the future; it’s simply looking at what this cultural evolution has contributed and presented to the world.”

Sultan Al Qassemi

“The differentiating factor between Islamic and non-Islamic Art for me is that Islamic Art is very practical. Islamic Art is what lives around you; it’s what you surround yourself with; tools, cups, tableware, architecture, fountains, everything that has a utilitarian value. When you see an Islamic Art collection, you see that Islamic Art inspired everything. Islamic Art is also serene and peaceful. It’s about the fountain; it’s about being peaceful, about being calm. And it’s also about beauty; there’s a heavy aesthetic element; Islamic artworks are really gorgeous to look at. They inspire you.”

Venetia Porter

“We use (Islamic Art) to define arts that were produced in the lands where Islam was (and in some areas still is) the significant religion and associated political and social culture. So that ties a region that goes from Spain and East as far as Indonesia. Within those cultures, not everyone was Muslim, so you might have Armenians making Iznik pottery and Jews making jewellery all over the Arabian peninsula. And you get objects which are really similar and made for Christian patrons and you’ve got exactly the same object with inlaid metalwork clearly made for Muslim patrons.”

Michael Jeha

“At Christie’s, we differentiate between ‘Middle Eastern Art’ and ‘Islamic Art’, as does most of the art market. ‘Middle Eastern art’ refers to modern and contemporary art from the Middle East, from early 20th century to the present day and is part of the contemporary art umbrella. ‘Islamic art’ is part of the more ‘classical’ umbrella and refers to works of art from an earlier period (pre-twentieth century) and is a different style of art, for example Qurans, manuscripts, calligraphy, etc. So when defining ‘Islamic Art’, it’s important to distinguish whether we are talking about modern and contemporary art (predominantly paintings); ‘Islamic Art’ which is earlier and more object based; or both.”

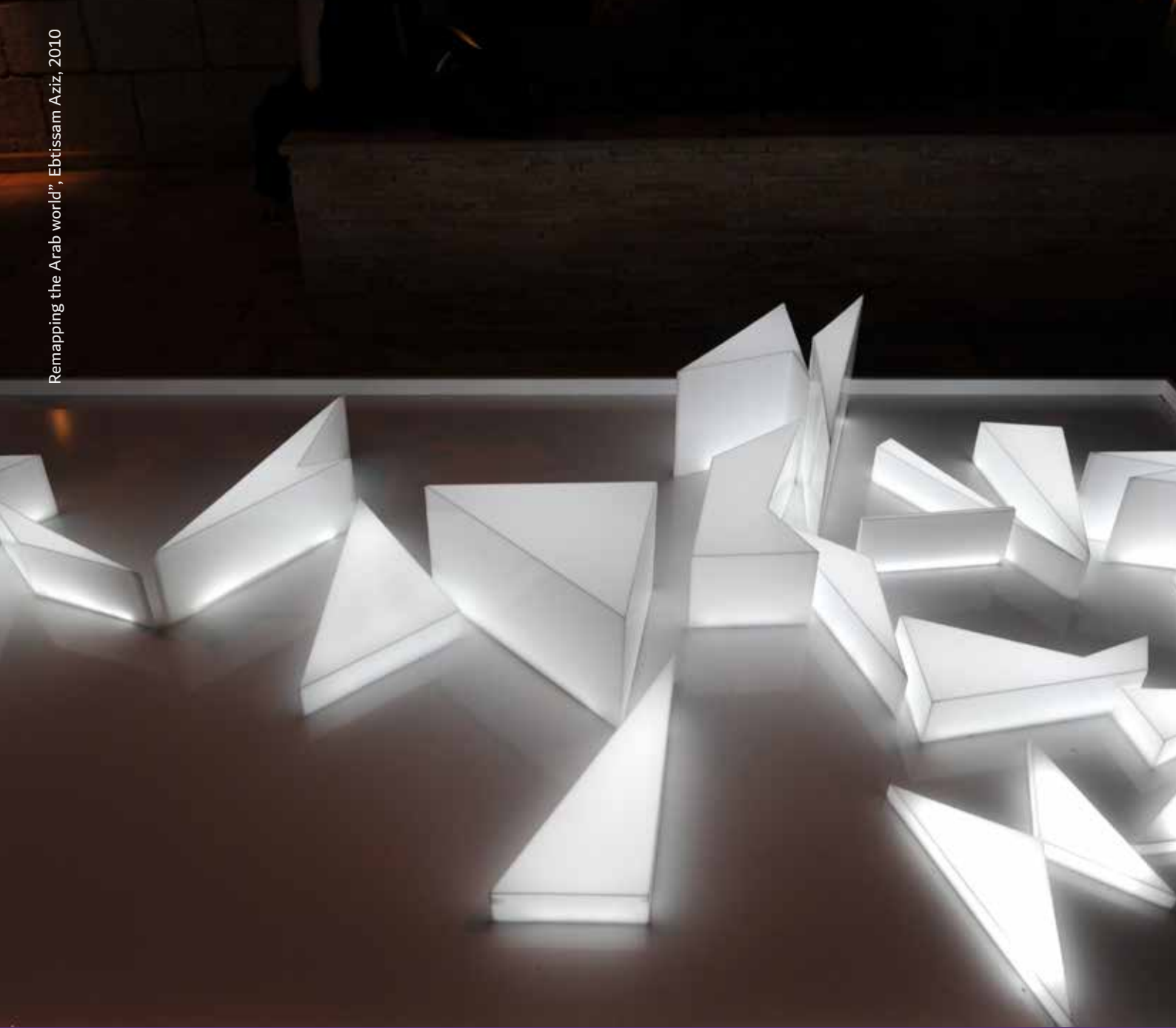
Artwork by **Mahmood Alhassan** | creatopia.ae/abusaif4446

Components of the Islamic Culture and Art Economy

A majority of categories of economic activity associated with Islamic Culture and Art include art and cultural manifestations that are inspired by Islam and Islamic culture, as well as contemporary manifestations, touching on new technologies and the reinterpretation of traditional culture and art forms.

COMPONENTS	DESCRIPTION	SUB-CATEGORIES
ISLAMIC DESIGN AND FASHION	Islamic Design includes industrial design and handicrafts, particularly those inspired by Islamic geometrical and Arabesque patterns	<ul style="list-style-type: none">• Modest fashion• Jewellery, ivory and precious stones• Furniture• Carpets• Tiles and ceramics• Glassware• Metalwork• Arabesque and geometry inspired items• Graphic design
ISLAMIC ARCHITECTURE AND GARDENS	This category includes Islamic arts in the public realm and Islamic architecture. Buildings and monuments, Islamic gardens and landscaping as well as Art in the public space.	<ul style="list-style-type: none">• Buildings and monuments• Islamic gardens and landscaping
ISLAMIC VISUAL ARTS	This component refers to creative art whose manifestations mainly make use of the visual environment, while trying to convey messages of emotion, ideas or information.	<ul style="list-style-type: none">• Drawing• Painting• Miniature painting• Sculpture• Films and documentaries• Mixed media installations• Photography• Public art
ISLAMIC HERITAGE	Islamic heritage includes material and immaterial cultural heritage of Islam, such as the art of making coins, closely linked to the Islamic trade heritage, traditional handicrafts, as for instance classic arms and armour, and finally the specific production methods and recipes of halal food	<ul style="list-style-type: none">• Handicrafts, artisanal works• Material cultural heritage: classic arms and armour• Immaterial cultural heritage: Islamic trade heritage and traditional manufacturing methods, culinary art• Islamic history and sciences
ISLAMIC WRITTEN MEDIA AND ARABIC LANGUAGE	This component includes all religious and academic writings and art forms associated with them. It also includes Islamic calligraphy, graphic design and traditional ornamentation of texts, which are all linked to the Arabic language, central to Islam. Last but not least, this category also contains poetry, storytelling and mysticism of Islam or Islamic inspiration and academic, scientific publications, including geographical maps.	<ul style="list-style-type: none">• Holy Quran, Islamic manuscripts and religious texts• Arabic language• Islamic calligraphy, ornamentation of texts and typography• Poetry• Storytelling and mysticism• Tajweed
ISLAMIC PERFORMING ARTS	Performing arts describe the category of artistic expression in which the body or the voice is used for a live performance in front of an audience.	<ul style="list-style-type: none">• Music• Theatre• Performances and ceremonies
ISLAMIC DIGITAL ART	This component is a contemporary manifestation of Islamic Art and Culture as it includes artworks that use digital technology as an essential part of the creative or presentation process.	<ul style="list-style-type: none">• Computer-generated visual media or imagery• Digital art installation• Interactive art
ISLAMIC MEDIA, INFORMATION AND COMMUNICATIONS	As opposed to the artistic industries, the media and communications category has, at its, heart a creative component, defined by the production or circulation of intellectual capital. It contains various disciplines and creations linked to knowledge dissemination as well as advertising and marketing.	<ul style="list-style-type: none">• Magazines (both printed and digital)• Social media and blogs• Islamic-themed TV/broadcast channels• Radio• Advertising and marketing• Software development (applications, algorithms, etc.)• Entertainment and ‘edutainment’ products (Islamic children’s cartoons and video games)
ISLAMIC SPORTS		<ul style="list-style-type: none">• Camel racing• Falconry

Remapping the Arab world”, Ebtissam Aziz, 2010

Global Perspectives on the Creative Islamic Economy is based on information gathered in good faith from both primary and secondary sources.

The findings, interpretations, and conclusions expressed in this book do not necessarily reflect the views of Dubai Culture and Arts Authority (Dubai Culture). As such the information contained is intended to provide general information only and, as such, should not be considered as professional advice or a substitute for advice covering any specific situation. Dubai Culture disclaims all liability arising out of any reliance placed on this material. Dubai Culture makes no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness,

accuracy, reliability or suitability of this material.

Dubai Culture holds all copyrights to this book and no part thereof may be reproduced or replicated without prior explicit and written permission. Requests for permission should be addressed in writing to Dubai Culture.

All artworks used in the book are by artists featured on www.creatopia.ae, the first Government-empowered online portal that is dedicated to creative and cultural industry professionals.

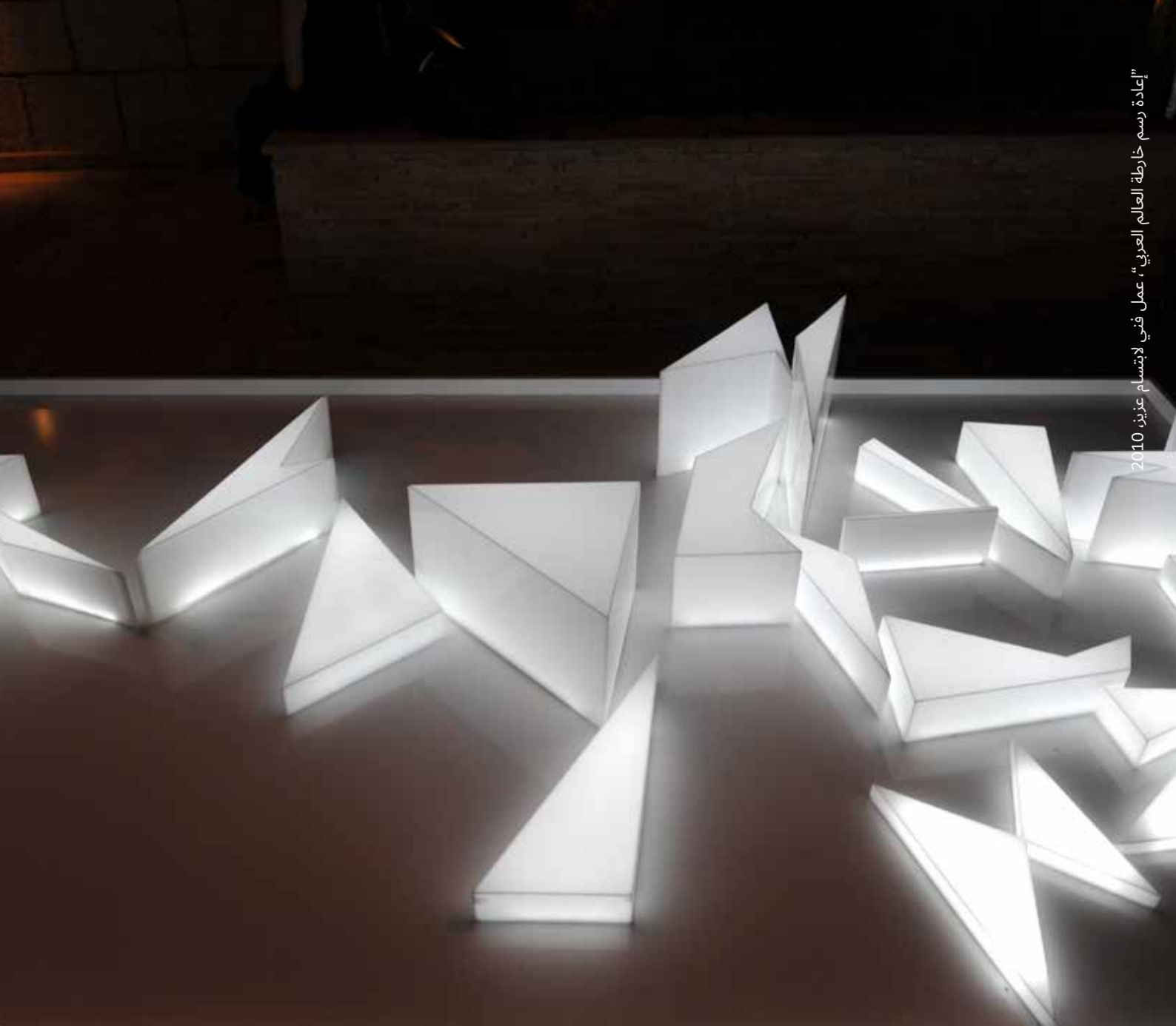
Global Perspectives on the Creative Islamic Economy is printed with the “Dubai font”.

مكونات اقتصاد الفنون والثقافة الإسلامية

إن أغلب فئات النشاط الاقتصادي المرتبط بالثقافة والفنون الإسلامية تشتمل على المظاهر الثقافية والفنية المستوحاة من الإسلام والثقافة الإسلامية، بالإضافة إلى المظاهر المعاصرة التي تلامس التقنيات الحديثة وتعيد صياغة الأشكال التقليدية للثقافة والفنون الإسلامية.

المكونات	الوصف	الفئات الفرعية
الموضة والتصميم الإسلامي	يشتمل التصميم الإسلامي على التصميم الصناعي والحرف اليدوية وتحديدًا تلك المستوحاة من نماذج فن الأرابيسك والهندسة الإسلامية	<ul style="list-style-type: none">الأزياء المحافظةالمجوهرات والعاج والأحجار الكريمةالأثاثالسجادالبلاط والسيراميكالأواني الزجاجيةالمشغولات المعدنيةفن الأرابيسك والعناصر المستوحاة من الهندسةالتصميم الجرافيكي
الحدائق والعمارة الإسلامية	تشتمل هذه الفئة على الفنون الإسلامية في المجالات العامة والعمارة الإسلامية مثل المباني، والنصب التذكارية، والمناظر الطبيعية، والحدائق الإسلامية، بالإضافة إلى الفنون المخصصة للعرض في الأماكن العامة.	<ul style="list-style-type: none">المباني والنصب التذكاريةالمناظر الطبيعية والحدائق الإسلامية
الفنون البصرية الإسلامية	يشير ذلك إلى الفنون الإبداعية التي تستفيد مظاهرها بشكل رئيسي من البيئة البصرية لمحاولة نقل رسائل محددة حول المشاعر أو الأفكار أو المعلومات.	<ul style="list-style-type: none">التلوينالرسمالمنمنماتالنحتالأفلام والوثائقياتأعمال الوسائط المتعددةالتصوير الفوتوغرافيالفن العام
التراث الإسلامي	يتضمن التراث الإسلامي التراث الثقافي المادي وغير المادي للحضارة الإسلامية مثل فن سك العملات النقدية والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإرث التجاري الإسلامي، وكذلك الحرف اليدوية التقليدية مثل صناعة الدروع والأسلحة التقليدية، وأخيراً طرق الإنتاج الخاصة ووصفات المأكولات الحلال.	<ul style="list-style-type: none">الحرف اليدوية والأعمال الفنيةالتراث الثقافي المادي: الدروع والأسلحة التقليديةالتراث الثقافي غير المادي: إرث التجارة الإسلامية وطرق الصناعة التقليدية، وفن الطهيالعلوم والتاريخ الإسلامي
وسائل الإعلام الإسلامية المكتوبة واللغة العربية	يضم هذا المكون جميع الكتابات الدينية والأكاديمية والأشكال الفنية المرتبطة بها. ويشمل ذلك أيضاً الخط الإسلامي، والتصميم الجرافيكي، والزخرفة التقليدية للنصوص، والتي ترتبط بمجملها مع اللغة العربية التي تعد أساس الإسلام. وأخيراً وليس آخراً، تضم هذه الفئة أيضاً الشعر، وسرد القصص، والتصوف الإسلامي، والمنشورات العلمية والأكاديمية بما في ذلك الخرائط الجغرافية.	<ul style="list-style-type: none">القرآن الكريم، والمخطوطات الإسلامية، والنصوص الدينيةاللغة العربيةالخط الإسلامي وزخرفة النصوص والطباعةالشعرسرد القصص والتصوفالتجويد
الفنون الأدائية الإسلامية	تتضمن الفنون الأدائية التعبير الفني الذي يتم فيه استخدام الجسد أو الصوت لتأدية عرض مباشر أمام الجمهور.	<ul style="list-style-type: none">الموسيقىالمسرحالعروض الأدائية والاحتفالات
الفن الرقمي الإسلامي	يعد هذا المكون مظهراً معاصراً للثقافة والفنون الإسلامية، ويتضمن الأعمال الفنية التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية كعنصر جوهري في عملية إبداع العمل الفني أو تقديمه.	<ul style="list-style-type: none">الصور أو الوسائط البصرية التي يتم إنشاؤها عن طريق الحاسوبأعمال الفنون الرقميةالفنون التفاعلية
وسائل الإعلام والمعلومات والاتصالات	خلافاً للقطاعات الفنية، فإن فئة وسائل الإعلام والمعلومات والاتصالات تضم مكون إبداعي يحدده إنتاج أو نشر رأس المال الفكري. وتحتوي هذه الفئة أيضاً على مختلف التخصصات والإبداعات المرتبطة بنشر المعرفة بالإضافة إلى الإعلان والتسويق.	<ul style="list-style-type: none">المجلات (المطبوعة والرقمية)وسائل التواصل الاجتماعي والمدوناتالقنوات الإذاعية/ التلفزيونية الإسلاميةالإذاعةالإعلان والتسويقتطوير البرمجيات (التطبيقات، الخوارزميات...)المنتجات الترفيهية وتلك "التعليمية والترفيهية" (الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو المخصصة للأطفال المسلمين)
الرياضات الإسلامية		<ul style="list-style-type: none">سباق الإبلالصقارة

”إعادة رسم خارطة العالم العربي“، عمل فني لانتسام عزيز، 2010

وتحتفظ ”دبي للثقافة“ بجميع حقوق نشر هذا الكتاب، ولا يجوز بذلك إعادة إنتاج أو تصوير أي جزء منه دون إذن خطي مسبق بذلك. وفي هذه الحالة، ينبغي تقديم طلبات الترخيص بشكل خطي إلى هيئة دبي للثقافة والفنون.

جميع الأعمال الفنية الواردة في الكتاب هي لفنانين أعضاء في “www.creatopia.ae” – أول منصة افتراضية حكومية مخصصة للمجتمع الإبداعي والثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كتاب ”رؤى عالمية حول الاقتصاد الإبداعي الإسلامي“ مطبوع باستخدام ”خط دبي“.

يستند محتوى كتاب ”رؤى عالمية حول الاقتصاد الإبداعي الإسلامي“ إلى معلومات تم جمعها بأمانة تامة من مصادر رئيسية وثانوية. وليس من الضرورة أن تعكس النتائج والتفسيرات والخلاصات الواردة ضمن هذا الكتاب وجهات نظر هيئة دبي للثقافة والفنون. وبذلك، فإن المعلومات الواردة هنا تهدف إلى توفير معلومات عامة فقط، ولا ينبغي اعتبارها بمثابة استشارة متخصصة أو بديلاً عن استشارة تغطي أي حالة خاصة. ولا تتحمل ”دبي للثقافة“ أي مسؤولية ناجمة عن تبني المعلومات الواردة في هذه المادة، ولا تقدم كذلك أي إقرارات أو ضمانات من أي نوع، صريحة كانت أم ضمنية، حول اكتمال أو دقة أو موثوقية أو ملائمة هذه المادة.

تعريف لـ اقتصاد الفنون والثقافة الإسلامية من سياق المقابلات

سعادة عمر غباش

”التعبير عن التقاليد بطريقة أصيلة ومتسقة مع الحفاظ على طابعها المحلي الخاص. أعمال المواهب المحلية والوطنية العربية و/أو الإسلامية. تطوير منصة شاملة لتسهيل إدارة قضايا الأعمال المرتبطة بدعم المواهب المحلية في دبي.“

هنري كيم

”هي الإبداعات الفنية للبلدان والشعوب الإسلامية. إنه ليس بالمصطلح السهل، لأن معظم سوف يربطه بالدين، بينما في الواقع هو نتاج أكثر تنوعاً ويعكس أموراً تتعلق بالجماليات، والتصميم، والإبداع، والأساطير، ورواية القصص. فمن الممكن أن يكون عن حياة بلد، أو الحياة اليومية، أو عن ملوك وأبطال، أو أن يعكس ثقافة أخرى. بالنسبة لي، فإن الفن الإسلامي يتخطى الطابع الديني، ليعكس ثقافة الناس في العالم الإسلامي.“

آنا سومرز كوك

”إن الطريقة التي تُقدم بها مصطلح الفن الإسلامي في المتاحف الغربية هي طريقة خاطئة إلى حد ما، فهم يستخدمون الصفة الدينية ”إسلامي“ للتعبير عن فنون الشرق الأوسط والمغرب سواء كانت الأعمال الفنية على صلة بالدين أو لم تكن. وأنا أحاول هنا أن أنطق بلسان الغربيين – وأزعم أنهم لا يعرفون عن هذه الأعمال بأكثر من الصورة التقليدية التي اعتادوا عليها. وعندما اكتشف الغربيون الفنون الإسلامية في القرن التاسع عشر، كانوا مأخوذين بها إلى حد كبير لأنها قدمت لهم لغة جمالية جديدة باللغة النقاء والإلهام.“

شيليا كانبي

”إن إدراك الناس لمفهوم الفن الإسلامي يقتصر غالباً على أفكار ومواضيع محددة ظهرت في تلك المناطق الجغرافية؛ والأساس في هذه التصورات هو توظيف الخط العربي كعنصر زخرفي وإعلامي، واستخدام الهندسة في كل شيء بدءاً من تصميم الحدائق وصولاً إلى زخرفة المشغولات المعدنية والخزف والمنسوجات. وهناك أيضاً الزخارف الإسلامية التي تتخذ أشكالاً متكررة ومتواصلة، ولذلك فإن القدرة على استخدامها بشكل لا محدود هو أكثر ما يميز الفنون الإسلامية. ناهيك عن التصميم المعماري المستوحاة من المساجد، وكذلك المنازل ذات الباحات الداخلية والتي نجدها في أغلب البلدان الإسلامية من المغرب إلى الهند.“

صالح بركات

”يطلق مصطلح ‘الفن الإسلامي’ على الثقافة التي استقلت هويتها من فكرة التوحيد حيث الله واحد متعدد التجليات. إنها فكرة واحدة ولكنها متعددة الاتجاهات والمشارب، وهي تهب الحرية للجميع. وقد حكمت هذه الفكرة جميع الفنون في المنطقة الممتدة من المغرب إلى كازاخستان. ومع أنه لكل منطقة تأويلاتها الخاصة بها، إلا أن جميعها تركز على هذه الفكرة الرئيسية.“

روكسان زاند

”من وجهة نظر أكاديمية، فإن الفن الإسلامي هو أي شكل من أشكال الفنون والثقافة ذات المحتوى الإسلامي وأعني بذلك محتوى التراث الإسلامي. فعند النظر إلى الفن والثقافة والتراث الإسلامي، يحاول المرء أن يجردها تماماً من البعد السياسي؛ فالأمر لا يتعلق بوضع خارطة أو أجندة صارمة من أجل المستقبل، وإنما بالنظر إلى المساهمة التي قدمها هذا المحتوى الثقافي إلى العالم.“

سلطان القاسمي

”بالنسبة لي فإن ما يميز الفنون الإسلامية عن غير الإسلامية هو مضمونها العملي الواضح؛ فهي تعبر عما يدور حولنا وما يحيط بنا من أشياء وأكواب وأدوات مائدة وأبنية ونوافير وكل ما له قيمة نفعية. وعندما ترى مجموعة أعمال فنية إسلامية، ستلاحظ على الفور أنها مصدر إلهام لكل شيء؛ فهي تشيع جواً من الطمأنينة والسلام عندما تصور النافورة مثلاً، وتتمحور كذلك حول الجمال مع احتواء كل عمل على عنصر جمالي طاق. ولهذا فإن مشاهدة الأعمال الفنية الإسلامية تبعث في النفس شعوراً رائعاً يصل إلى حد الإلهام.“

فينيشيا بورت

”نحن نستخدم مصطلح [الفن الإسلامي] لتعريف الفنون التي تم إنتاجها في الأراضي التي كان فيها (وفي بعض المناطق مازال) الإسلام هو الثقافة الاجتماعية والسياسية السائدة، وهذا يغطي المنطقة الممتدة من إسبانيا وحتى وسط وشرق آسيا. وضمن هذه الثقافات، لم يكن الجميع من المسلمين، فقد تجد صناعات فخارية من إنتاج فنانين أرمن أو حتى مجوهرات صنعها يهود في منطقة الجزيرة العربية. ويمكنك أيضاً العثور على أعمال مصنوعة لصالح مشتريين مسيحيين وتجد مثيلاتها تماماً في أعمال معدنية مطعمه تم صنعها لصالح مشتريين مسلمين.“

مايكل جحا

”نحن في ‘كريستيز’ نميز بين الفن الشرق أوسطي والفن الإسلامي؛ حيث أن مصطلح الفن الشرق أوسطي يشير إلى الفنون الحديثة والمعاصرة لمنطقة الشرق الأوسط منذ مطلع القرن العشرين وحتى يومنا هذا، وهي تدرج عموماً تحت مظلة الفن المعاصر أما مصطلح الفن الإسلامي، فهو جزء من مظلة الفن ‘الكلاسيكي’، ويشير إلى الأعمال الفنية التي تعود إلى فترة زمنية أقدم (قبل القرن العشرين) ويغلب عليها نسخ القرآن الكريم والمخطوطات وفن الخط العربي وغيرها. ولذلك عندما نذكر الفن الإسلامي، من المهم بمكان أن نميز ما إذا كنا نتحدث عن الفن الحديث والمعاصر (يغلب عليه اللوحات)، أو ‘الفن الإسلامي’ الذي يعود إلى مرحلة أقدم وأكثر تركيزاً في مواضيعه، أو كليهما.“

الملحق الأول

المنهجية ونتائج الاستطلاع

قام فريق من الباحثين بإجراء مراجعة أدبية في مجالات الثقافة الإسلامية والاقتصاد الإبداعي بما يشمل المطبوعات الصادرة عن المؤسسات الحكومية، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات متعددة الأطراف، ومعاهد البحوث المتخصصة.

وأجرينا 23 مقابلة معمقة مع خبراء مختصين في مجالات اقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية في العديد من البلدان، وهناك 10 مقابلات واردة بالكامل في هذا الكتاب. وسلطت هذه المقابلات الضوء على التحديات والفرص في المشهد العالمي لاقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية، كما رصدت رؤية الشخصيات المؤثرة دور دبي في هذا القطاع المتنامي من الاقتصاد الإسلامي العالمي.

وتم دعم هذا الكتاب أيضاً بدراسة استطلاعية أجريت عبر الإنترنت، وشملت أكثر من ألف شخص من سكان دبي بين شهري إبريل ومايو 2016. وكان الهدف من هذه الدراسة هو:

- قياس مستوى الفهم العام لسكان دبي حول اقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية
- فهم تصورات السكان حول مكانة المدينة كمركز للثقافة والفنون الإسلامية
- فهم التصورات العامة حول دور الثقافة والفنون الإسلامية في اقتصاد دبي ونموها المستقبلي
- تحديد المحفزات والعوائق الرئيسية في التفاعل مع الثقافة والفنون الإسلامية في دبي، وتحديد أنواع العروض التي ينشدها سكان المدينة
- تحديد مجالات الاهتمام الرئيسية في اقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية بدبي

ولضمان موثوقية النتائج من قبل المجموعات الفرعية، شمل الاستطلاع أكثر من ألف شخص تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق. ويوضح الجدول أدناه مزيداً من التفاصيل حول عملية الاستطلاع:

العدد الإجمالي -1003							إماراتيون (82) - 8%	مقيمون عرب (289) - 29%	مقيمون آسيويون (488) - 49%	مقيمون غربيون (112) - 11%	آخرون (32) - 3%
الجنس	ذكر	54%	48%	64%	51%	41%	72%				
	أنثى	46%	52%	36%	49%	59%	28%				
العمر	18 - 24	8%	17%	7%	8%	4%	12%				
	25 - 34	41%	37%	44%	45%	21%	56%				
	35 - 44	33%	38%	37%	32%	27%	25%				
	45 - 54	11%	7%	7%	10%	31%	6%				
	عاماً فما فوق 55	6%	1%	6%	5%	16%	-				
	لا يتبعون أي دين	3%	4%	1%	3%	12%	-				
	الإسلامية	55%	96%	89%	39%	18%	22%				
	المسيحية	26%	-	9%	30%	62%	69%				
الديانة	الهندوسية	13%	-	1%	26%	1%	-				
	السيخية	*	-	-	1%	-	-				
	البوذية	*	-	-	*	2%	-				
	أخرى	1%	-	1%	1%	4%	9%				

عمل فني لعلي الجيزاوي | aliajizawi@creato pia.ae

الملحق الثاني

التعريف والمكونات

تندرج الثقافة والفنون الإسلامية ضمن إطار نمط الحياة الإسلامي الذي يعتبر إحدى الركائز الثلاث لاستراتيجية مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، الجهة المسؤولة عن تنفيذ ”رؤية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي“.

وتتجلى رؤية مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في تعريف القطاع الاقتصادي للثقافة والفنون الإسلامية باعتباره مجالاً يتطلب وضع استراتيجيات دقيقة ”لتنشئة جيل من الخبراء الذين يتمتعون بالمهارات المطلوبة لتعزيز النمو بالتوازي مع تطوير بيئة أعمال حيوية وتنافسية“.

يقترح كتاب ”رؤى عالمية حول الاقتصاد الإبداعي الإسلامي“ تعريف الثقافة والفنون الإسلامية على أنها مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية ذات الطابع الثقافي والإبداعي والفني، والتي ترتبط بالتراث الإسلامي ومظاهره المعاصرة.

تعريف اقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية

تتنامي أهمية القطاعات الثقافية والإبداعية على نحو متزايد لتصبح عناصر مهمة للابتكار والتنافس في اقتصاد المعرفة. ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، فإن القطاع الثقافي يولد أثراً اقتصادية وأخرى غير اقتصادية؛ حيث تؤثر الأنشطة الثقافية على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف، والتجارة الخارجية، والقدرة التنافسية الشاملة. كما تساهم هذه الأنشطة في إظهار المدن كمراكز إبداعية تستقطب المواهب والشركات والاستثمارات.

ويتم استخدام مصطلح ”القطاعات الثقافية“ ضمن سياق هذا الكتاب وفقاً لتعريف منظمة اليونسكو بأنها ”مجموعة الأنشطة التي تنتج وتوزع الخدمات الثقافية التي يتبين، لدى النظر في صفتها أو أوجه استعمالها أو غايتها المحددة، أنها تجسد أو تنقل أشكالاً للتعبير الثقافي بصرف النظر عن قيمتها التجارية“.

وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بالثقافة والفنون الإسلامية كقطاع اقتصادي، إلا أنه لم يتم حتى الآن وضع مصطلح محدد لتعريف اقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية؛ وهذه خطوة أولى أساسية لوضع إطار عمل استراتيجي يتم من خلاله تنظيم القطاع وآليات مساهمته في بلورة رؤية دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.

5. اقتصاد الفنون والثقافة

الإسلامية

الأنشطة الاقتصادية التي تتضمن الإنتاج والاستهلاك الثقافي والإبداعي للأعمال، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الثقافية، والاستثمار في الابتكارات التي تسهم بخلق الثروات وفرص العمل عبر توليد الملكية الفكرية ذات الأصول الإسلامية والمستوحاة من أو المتعلقة بالتقاليد والحضارة والقيم الإسلامية.

وفي هذا السياق، قمنا بدراسة العديد من التعاريف المعتمدة من قبل المنظمات الثقافية والمتاحف والمؤسسات الأكاديمية والخاصة لوضع قائمة شاملة بمكونات اقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية في دبي.

1. الفنون الإسلامية

الأعمال المتعلقة بتاريخ الدول الإسلامية، وفنونها وعلمومها، وتراثها الثقافي، والأعمال الحالية المستوحاة من الحضارة والتقاليد الإسلامية

2. الثقافة الإسلامية

اللغات، والأداب، والفلسفة، والعلوم، والإبداعات الفنية؛ إلى جانب ”أنماط الحياة، وسبل العيش المشترك، ومنظومات القيم، والأعراف والتقاليد الإسلامية“.

3. الفنون والثقافة الإسلامية

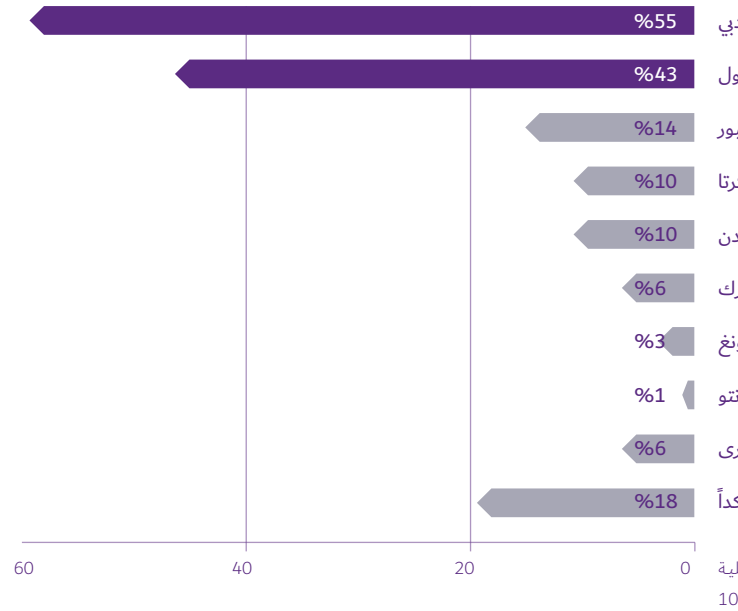
التقاليد، وأنماط الحياة، والحضارة، والقيم، والإبداعات الفنية الإسلامية، والأعمال المتعلقة بها أو المستوحاة منها.

4. اقتصاد الثقافة والفنون

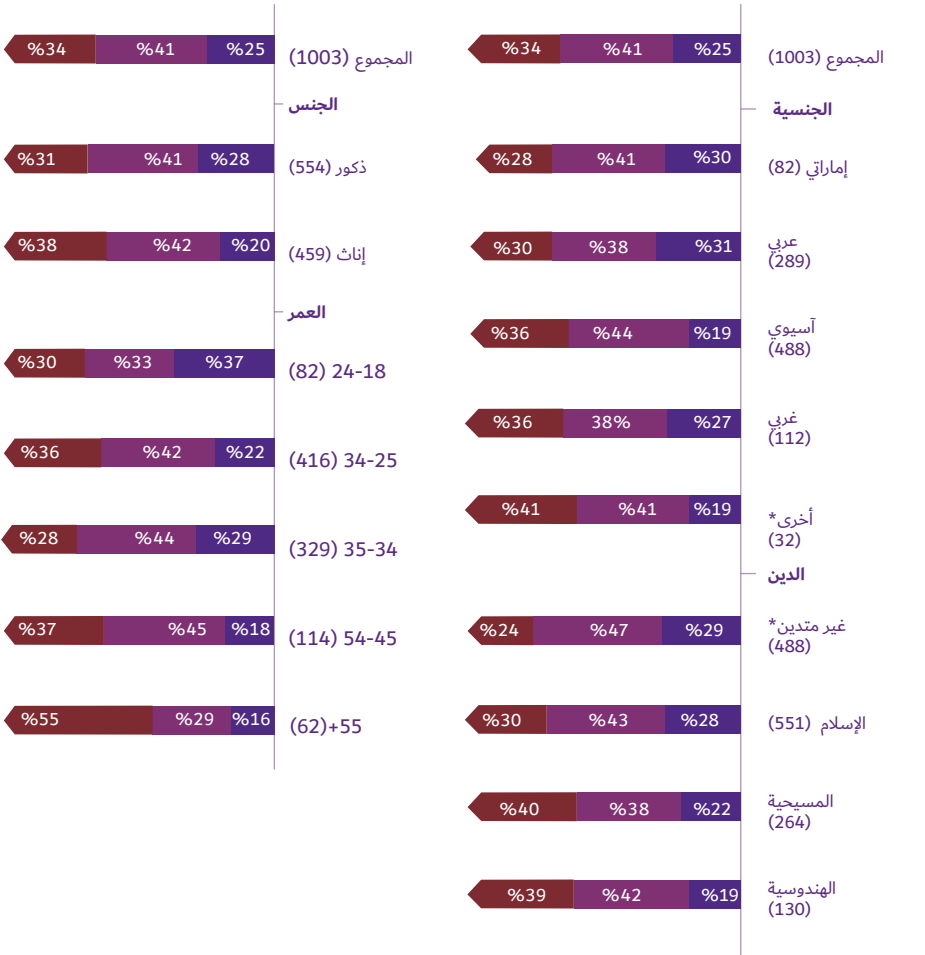
القطاعات الثقافية: قطاعات الإنتاج والاستهلاك التي تنطوي على عنصر رمزي وتعبيري (بما في ذلك الحرف والقطاعات المعتمدة بشكل كبير على التكنولوجيا)

القطاعات الإبداعية: القطاعات المنبثقة عن الابتكارات والمهارات والمواهب الفردية، والتي تتيح إمكانية خلق الثروات وتوفير فرص العمل عبر توليد وتوظيف الملكية الفكرية. كما يتم تعريف هذه القطاعات بأنها تلك التي تستخدم رأس المال الفكري كطاقة أساسية للإبداع.

المدن العالمية المرتبطة بالثقافة والفنون الإسلامية: المجموع

ربط دبي بالثقافة والفنون الإسلامية

يعتبر دبي مرتبطة بالثقافة والفنون الإسلامية (5-4) حيادي (3) لا يعتبر دبي مرتبطة بالثقافة والفنون الإسلامية (2-1)

عمل فني لصديفة جمعة | creatopiaae siddiq

هو إحدى الركائز الأساسية لذلك. وقال فلوريدا: "إن فهم الجغرافيا الاقتصادية الجديدة للإبداع وتأثيراتها على النتائج الاقتصادية يكمن في المقومات الرئيسية الثلاثة للتنمية الاقتصادية وهي: التكنولوجيا، والموهبة، والتسامح. حيث أن الإبداع وأفراد الطبقة الإبداعية يتركزون في الأماكن التي تمتلك تلك العوامل الجوهرية الثلاثة. والتسامح يعني الانفتاح والمساواة والعيش المشترك بين الجماعات الإنسانية على اختلاف ثقافتها وأساليبها في العيش".

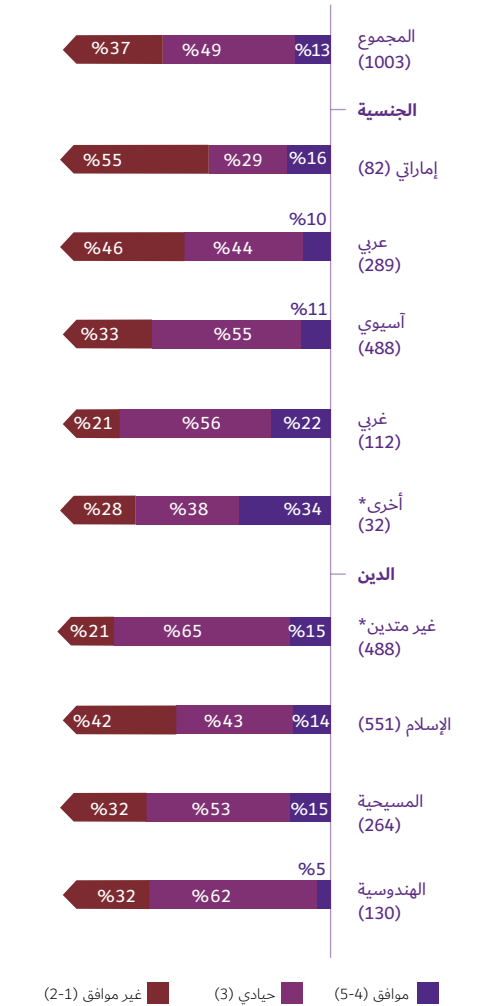
وقال مصطفى فاعور، مؤسس ومدير المتحف الإسلامي في أستراليا: "تلعب المؤسسات الثقافية والمدن العالمية الرائدة مثل دبي دوراً مهماً في تحفيز الأفكار وتشجيع الحوار حول دور الثقافة والتسامح في بناء عالم أفضل. وأعتقد أن دبي تمتلك جميع المقومات اللازمة لتكون مركزاً ثقافياً عالمياً لكونها في طليعة المدن التي تقدم تجارب تفاعلية وتشاركية في مجال الثقافة والفنون الإسلامية. ولهذا السبب، أطلع إلى إرساء شراكة قوية بين المتحف الإسلامي في أستراليا ودبي".

وفي هذا السياق، تسعى دبي لأن تصبح مركزاً رائداً لاستقطاب المبدعين الذي يشهدون العيش في بيئة من الانفتاح والإبداع والمساواة. وقال المصمم والفنان ورجل الأعمال الأسترالي بيتر جولد: "تملك دبي فرصة فريدة للاضطلاع بدور رائد في نشر الجوهر المتنوع والعالمي للفكر الثقافي الإسلامي. وبعد مكوثي مطولاً في المدينة هذا العام، أدركت أنها تشكل نقطة التقاء للأفراد الموهوبين للعمل سوياً على تنمية المجتمعات الإبداعية. ولا شك أن المشهد المزدهر لريادة الأعمال الإبداعية في دبي- والذي يتمثل في فعاليات مثل قمة إم باورد، والقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، ومسابقة الابتكار من أجل التأثير- يلعب دوراً محورياً في إنتاج ثقافة تحفز على العمل والإبداع المستوحى من الإسلام".

وتعوّل شيلا كانبي على مثل هذه البيئة لإحداث تحول جذري في نظرة المجتمعات الأخرى إلى الثقافة والفنون الإسلامية، خصوصاً وأنها لمست ذلك التأثير لدى زوار المعارض الإسلامية التي أقيمت في متحف المتروبوليتان بمدينة نيويورك: "كانت ردود فعل الزوار إيجابية للغاية؛ حيث قال الكثيرون منهم أنهم جاءوا للتعرف أكثر على تاريخ وثقافات الشعوب الإسلامية التي يقرؤون عنها في الصحف فقط، ولم تكن لديهم أدنى فكرة عن مدى جمال وسحر الإبداعات الفنية التي خرجت بها هذه الشعوب".

وأضافت كانبي: "مع بداية افتتاحنا لهذه المعارض، قمنا بجولات تعريفية للعديد من الشخصيات المهمة التي لا يميل بعضها للاهتمام بهذا النوع من الفنون، وكان من المؤثر جداً بالنسبة لي أن لمس حدوث تحول حقيقي في انطباعات هؤلاء وهم يتجولون في أرجاء المعارض ويمعنون النظر في مقتنياتها".

توفر دبي فرصاً وافية للاستمتاع بأعمال الفنانين والشركات المعنية بالثقافة والفنون الإسلامية

يبدو أن الدين والجنسية يؤثران على وجهة نظر السكان من حيث توفير دبي فرصاً وافية للاستمتاع بأعمال مجتمع الثقافة والفنون الإسلامية

إعداد خارطة طريق للمستقبل

عمل فني لعائشة القاسمي | creatopia.ae / Ayshaalqasimi

إن تحقيق دبي لموقع عاصمة اقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية يتطلب القيام أولاً بخطوة تأسيس وتعزيز قطاع اقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية في دبي، وذلك ليكون نقطة انطلاق لما يأتي بعدها من خطوات تحقق لدي المساهمة الفعالة والمركزية في اقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية على مستوى العالم، وما يستلزمه ذلك من دخولها في منافسات وشراكات وتحالفات استراتيجية وعالمية لتعزيز دورها الريادي في ذلك القطاع، وجعلها لاعباً أساسياً في مضمار اقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية على مستوى العالم.

ما يقوله الخبراء

يُجمع الكثيرون على أن دبي لديها فرصة فريدة لتوظيف المنظومة الحالية كي تغدو نموذجاً يُحتذى به في منطقة هي بأمس الحاجة إلى مركز للثقافة والفنون الإسلامية. ويقول أحمد سليم، منتج ومخرج فيلم "ألف اختراع وأخترع"، بهذا الشأن: "تمتلك دبي فرصة عظيمة لتحديد التوجهات الثقافية المقبلة في المدن ذات الإرث الثقافي الإسلامي؛ ولا يكون ذلك فقط على مستوى صنع السياسات حيث يمكن للإمارة تشجيع تبادل أفضل الممارسات فحسب، وإنما كذلك على مستوى تشجيع أفكار ريادة الأعمال الثقافية، ولا سيما فيما يخص المراكز الحضرية المزدهرة على امتداد طريق الحرير التقليدي الذي كان ممراً للثقافة والفنون الإسلامية على مر قرون عدة".

ويضيف: "إن الميزة التنافسية الأبرز لدي تكمن في سعة آفاق طموحاتها واستقطابها للمواهب، فلكم أن تصوروا النقلة النوعية التي قد تحملها إقامة جناح في معرض إكسبو 2020 مستوحى من طريق الحرير، ويضم نخبة الأعمال الثقافيّة والفنية الإسلامية من المدن الواقعة على امتداده. ويشير تعزيز دور الثقافة والفنون الإسلامية في اقتصادٍ حديث قائم على المعرفة إلى الالتزام بالرؤية التي أرسنها خطة دبي 2021 لتكون المدينة موطناً لأفرادٍ مبدعين وممكّنين ملوهم الفخر والسعادة".

وأيدت ذلك فريدة عبدالله قمبر العوضي، العضو المنتدب لشركة سنمار ورئيس رابطة المصممين الداخليين المحترفين ورئيس مجلس سيدات أعمال دبي. حيث أكدت أن سمعة دبي كمركز رائد في المنطقة من شأنه المساهمة في الترويج للثقافة والفنون الإسلامية. وقالت بهذا الشأن: "إن تحقيق سمعةٍ مرموقة في الخارج تُعد في كثير من الأحيان عاملاً أساسياً للنجاح في منطقتنا. وفي ضوء تنامي المشاريع الاقتصادية المرتبطة بالثقافة والفنون الإسلامية، أن لدي أن توفر البنية التحتية المناسبة والبيئة المواتية لاستقطاب المزيد منها".

ما يقوله سكان دبي

ينظر 34% من سكان دبي إلى المدينة باعتبارها مركزاً عالمياً للثقافة والفنون الإسلامية، وسجل المقيمون الغربيون والآسيويون فضلاً عن غير المسلمين مستويات أعلى بقليل من المواطنين الإماراتيين والمقيمين العرب بهذا الشأن، ولكن النسبة الأكبر منهم (41%) كان لهم رأي محايد. كما يعتبر 62% من السكان أن الثقافة والفنون الإسلامية لها أثر مهم بالنسبة لمستقبل دبي الاقتصادي مقابل 10% فقط من مختلف الفئات العرقية يعتبرون أنها "ليست مهمة". ويشير ذلك إلى أنه وبالرغم من عدم دراية السكان التامة بمزايا الاقتصاد الإبداعي، فهم يدركون قدرة دبي على استقطاب المواهب والاستثمارات اللازمة لإرساء مركزٍ مزدهر في المنطقة.

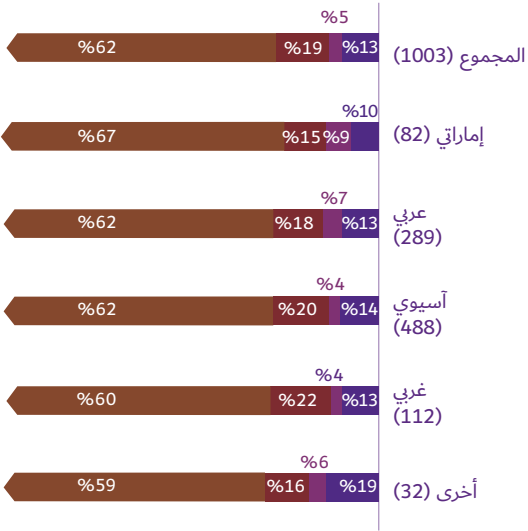
وعموماً، يعتقد 45% من سكان دبي أن الميزة الرئيسية لتطوير قطاع اقتصادي قوي للثقافة والفنون الإسلامية هي تعريف العامة بهذه الثقافة. ويشير 1 فقط من أصل كل 5 أشخاص إلى أن استحداث فرص العمل هو الميزة الرئيسية للقطاعات الإبداعية، مقابل 33% يعتقدون بأهمية الصلة بين التمويل الإسلامي واقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية.

وفيما تولى الإناث من السكان أهمية أكبر لموضوع تثقيف الجمهور ورعاية المواهب، يركز الذكور على المزايا التي تساهم في تعزيز مكانة دبي كمركز للتمويل الإسلامي. وفي الوقت ذاته، تجمع مختلف الفئات العمرية على أن تثقيف الجمهور هو الميزة الرئيسية لتطوير قطاع اقتصادي قوي للثقافة والفنون الإسلامية في دبي وتقدير مزايا صورة المدينة كمركز مالي إسلامي.

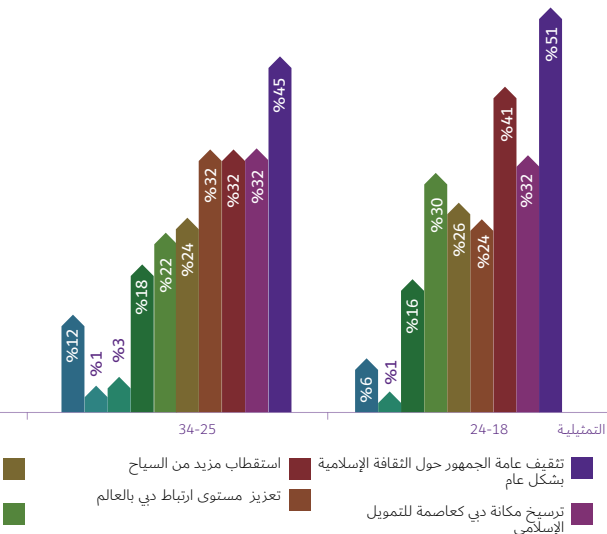
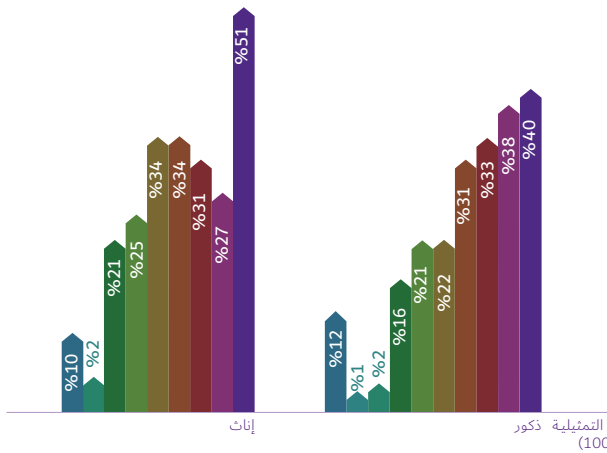
ويميل السكان بصورة عامة إلى الاعتقاد بأن مدينتي دبي واسطنبول هما المركزان العالميان الأبرز للفنانين والشركات والمؤسسات في قطاع الثقافة والفنون الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط. وتنظر الإناث إلى دبي كمركز عالمي بنسبة أكبر من الذكور (38% مقابل 31%)، في حين أن 37% من السكان الأصغر سناً لا يعتبرون دبي مركزاً عالمياً للثقافة والفنون الإسلامية، وذلك بخلاف 55% من أفراد الفئة التي يزيد عمر أفرادها على 55 عاماً والذين يعتقدون أنها كذلك. ويبدو أن النظر إلى دبي كمركز عالمي للثقافة والفنون الإسلامية يتأثر إيجابياً بارتفاع مستوى التحصيل العلمي.

ومن الضروري أن تبحث الاستطلاعات المستقبلية في أسباب حيادية معظم السكان بشأن دور دبي كمركز عالمي للأنشطة التجارية المرتبطة بالثقافة والفنون الإسلامية. ويشير الافتقار العام إلى الوعي بالثقافة والفنون الإسلامية كقطاع اقتصادي إلى أن السكان لا يشعرون بأنهم على دراية كافية بهذا القطاع في المقام الأول. ويؤكد ذلك حقيقة أن 49% من السكان لا يزال لديهم آراء محايدة حول مدى توفير دبي لفرص كافية لاكتشاف وتقدير أعمال الفنانين ورواد الأعمال المرتبطة بالثقافة والفنون الإسلامية. ويتشارك هذه الآراء الحيادية أشخاص من ذات الفئة العمرية والجنس والتحصيل العلمي، ولكن آراء المواطنين الإماراتيين والمقيمين العرب كانت أقل حياداً عندما يتعلق الأمر بهذه المسألة. وهناك أيضاً بعض التباين المرتبط بالمعتقدات الدينية، حيث يسجل المقيمون الهندوس وغير المتدينين مستويات أعلى من الإجابات الحيادية. وسيكون من المثير للاهتمام إجراء المزيد من الدراسات بشأن احتياجات وتوقعات كل فئة لفهم كيفية التأثير على مستويات الوعي لديها.

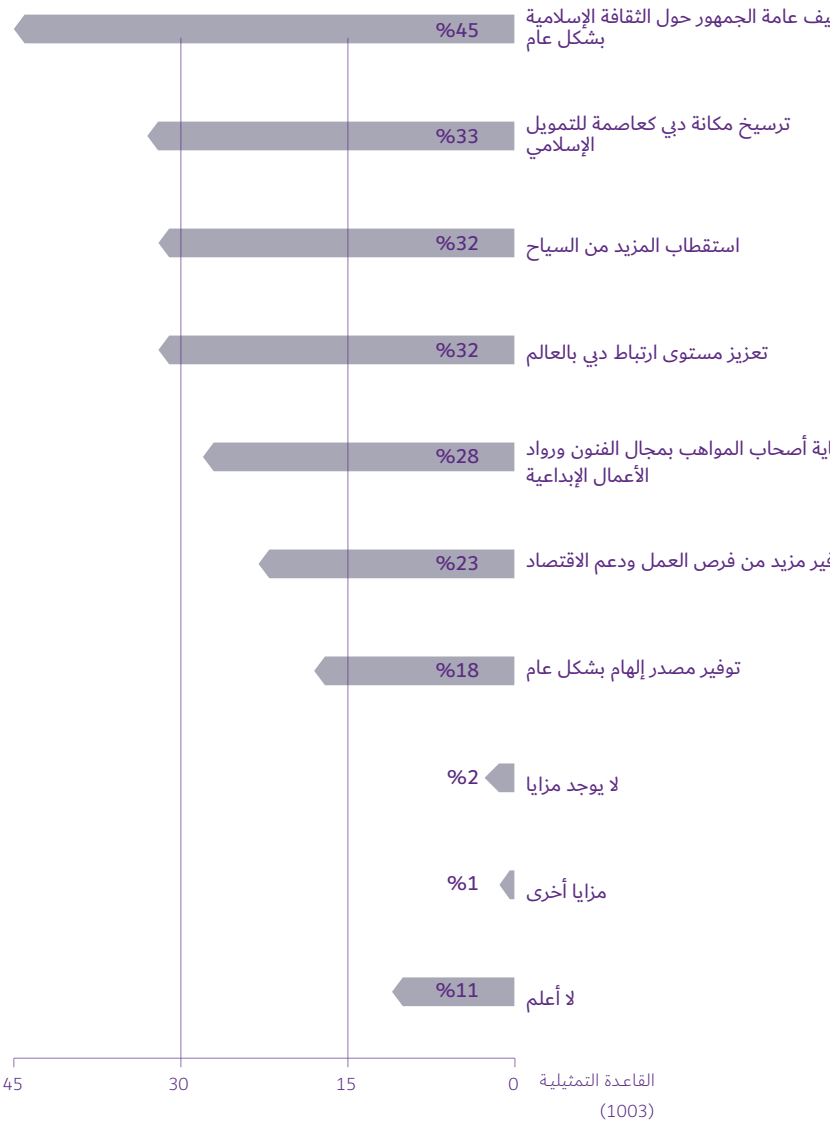
أهمية نمو الثقافة والفنون الإسلامية لسكان دبي

■ مهم (5-4)
■ حيادي (3)
■ غير مهم (2-1)
■ لا أعلم

مزايا تطوير قطاع اقتصادي قوي للثقافة والفنون الإسلامية في دبي

■ تثقيف عامة الجمهور حول الثقافة الإسلامية بشكل عام
■ ترسيخ مكانة دبي كعاصمة للتمويل الإسلامي
■ استقطاب المزيد من السياح
■ تعزيز مستوى ارتباط دبي بالعالم
■ رعاية أصحاب المواهب بمجال الفنون ورواد الأعمال الإبداعية
■ توفير مزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد
■ توفير مصدر إلهام بشكل عام
■ لا يوجد مزايا
■ مزايا أخرى
■ لا أعلم

مقابلة

صالح بركات

صالح بركات هو صاحب ومؤسس جاليري أجيال للفنون التشكيلية الذي تم افتتاحه في عام 1991. وتولى بركات تنظيم أول جناح لبناني في بينالي البندقية (2007) وبعض المعارض الرئيسية في مركز بيروت للمعارض ومركز بيروت للفنون. وهو خريج الجامعة الأمريكية في بيروت وزميل في "برنامج الزمالة العالمية" في جامعة ييل، كما حول مؤخراً معلماً ثقافياً عرف سابقاً باسم مسرح المدينة الى اكبر قاعة متخصصة بالفنون التشكيلية في المنطقة.

نشأت في منزل يقدر الثقافة والفنون الإسلامية؛ والدك شغوفٌ باقتناء السجاد. كيف بدأ اهتمامك بالفن وما التأثير الذي حمله بالنسبة لك؟

لطالما كان والدي شغوفاً باقتناء التحف الشرقية ومجموعة المناقل النحاسية الخاصة به تعتبر الأكمل في العالم، وكان أيضاً مهتماً بالفنون مما ساهم في نشوء وعي خاص لدي حول هذا الموضوع. وقد لمست ما تحمله تلك القطع من طابع فني إسلامي. وينبغي علينا اليوم العمل على رفع مستوى الوعي حول هذا النوع من الفن لأن العالم يجهل مدى غنى تراثنا.

ما هو الفن الإسلامي إذاً برأيك؟

يطلق مصطلح الفن الإسلامي على الثقافة التي استتقت هويتها من فكرة التوحيد حيث الله واحد متعدد التجليات. إنها فكرة واحدة ولكنها متعددة الاتجاهات والمشارب، وهي تهب الحرية للجميع. وقد حكمت هذه الفكرة جميع الفنون في المنطقة الممتدة من المغرب إلى كازاخستان. ومع أنه لكل منطقة تأويلاتها الخاصة بها، إلا أن جميعها تركز على هذه الفكرة الرئيسية.

كيف يمكننا تعزيز اهتمام الشباب بالفن الإسلامي؟

يمكننا ذلك ببساطة عن طريق دعم الأعمال الفنية الجيدة، فهي تعبر عن نفسها بما تحمله من قيم سامية. ومن الضروري توعية وتعليم الشباب في نهاية المطاف حول ماهية الفن الجيد، وبالتالي، نحن بحاجة إلى إنشاء مراكز للأبحاث والدراسات. وإن كانت دبي تعتزم تبني الفن التقدمي الجيد والمعاصر ينبغي عليها أن تضعه بين أولوياتها. إذ يمكنها مثلاً أن تحضر 10 خبراء فنيين وتطلب منهم تحديد أفضل

تتمتع دبي بالعديد من العوامل التي تؤهلها لتكون المركز الأمثل لاقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية؛ حيث أن حيوية قطاع المعارض الفنية الخاصة، المعارض والفعاليات الفنية الناجحة، والمبادرات الممولة من قبل الحكومة، و"برنامج الفنان المقيم" تبشر جميعها بتنامي الاستثمار في قطاع الفن والثقافة. وتشكل العمارة والتصميم والأزياء الإسلامية تحديداً أبرز قطاعات اقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية التي تبشر بنمو مستقبلي لهذا القطاع الاقتصادي، لاسيما وأن دولة الإمارات تنفرد فيها بـ 27% من إجمالي القيمة السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مستقبل اقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية في دبي

ما يقوله الخبراء

يشير بعض الخبراء إلى أن دبي تتمتع بمنظومة دعم رائدة ومبتكرة. بدوره يؤكد مصطفى فاعور، مؤسس ومدير المتحف الاسلامي في أستراليا والمدير المالي لمجموعة الحبور لايتون، أن دبي تشكل مركزاً عالمياً مثالياً للثقافة والفنون الإسلامية، وقال بهذا الصدد: "إن الجهود الحكومية لتطوير الاقتصاد الإسلامي هي خطوة طبيعية نحو تحقيق رؤية دبي كنموذج لتنمية وتنويع الاقتصاد بصورة مستدامة على أساس الابتكار والإنتاجية. وأنا أدرك دور الإبداع في الثقافة والفنون الإسلامية كقطاع اقتصادي سيجمل تأثيراً إيجابياً جديداً على الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام. وأستشرف ريادة دبي في إرساء منظومة للثقافة والفنون الإسلامية وتعزيز مكانتها كمركز للمواهب والمشاريع المتخصصة في الإبداع والتصميم والثقافة. ومن الضروري تعزيز مساهمة الثقافة والفنون الإسلامية في اقتصاد المدينة، وها نحن اليوم نشهد انطلاقة هذه المسيرة. وبالنسبة لي، تأتي هنا أهمية التعاون الدولي، فهو يعزز مستقبل الفنانين ورواد الأعمال في دبي ويحمل كذلك أفكاراً وخدماتٍ أكثر ابتكاراً".

ذا نوماذ نسخة، خالد الشعفاري 2015، لندن، المملكة المتحدة

ذا نوماذ | التفاصيل الداخلية

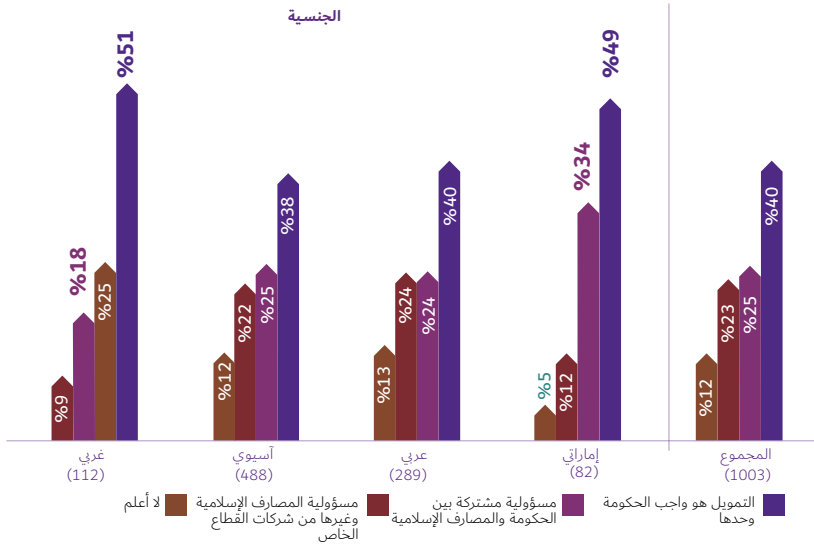
ما يقوله سكان دبي

يُجمع سكان دبي عموماً على أن تمويل أنشطة الثقافة والفنون الإسلامية هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمصارف الإسلامية. ويُعتبر المقيمون الغربيون بصورة عامة الفئة الأقل اعتقاداً (18%) بأن تمويل الثقافة والفنون الإسلامية هو واجب الحكومة وحدها، في حين أن 34% من المواطنين الإماراتيين يشاركونهم هذا الرأي. ومن المثير للاهتمام أن النسبة الأكبر من الإماراتيين (49%) والمقيمين الغربيين (51%) يعتقدون بأن تمويل الثقافة والفنون الإسلامية هي مسؤولية الحكومة والمصارف الإسلامية معاً. كما يقع على عاتق المصارف والحكومة إقراض رأس المال الأولي بهدف توضيح جدوى وأهمية الثقافة والفنون الإسلامية لسكان دبي، حيث يعتقد 45% منهم بأنها تساهم في اقتصاد المدينة مقابل 55% ممن يعتقدون بأنها تساهم بنسبة ضئيلة جداً أو معدومة أو ليس لديهم معلومات حول الموضوع.

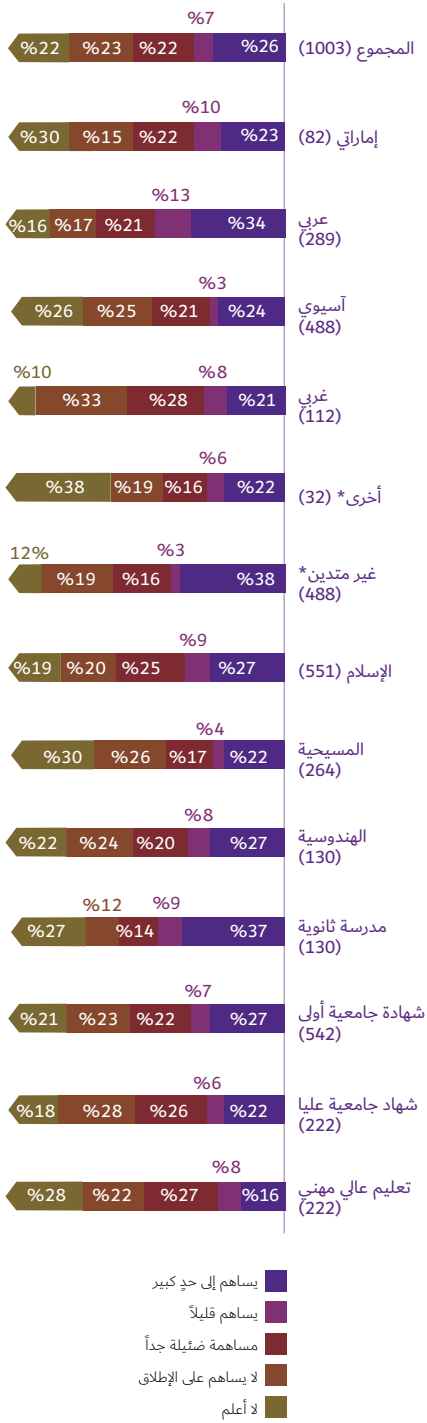
أما الشريحة التي لا تعلم فيما إذا كانت الثقافة والفنون الإسلامية تساهم في الاقتصاد، فتتوزع بين المقيمين العرب (34%) والسكان غير المتدينين (38%) وحاملي شهادات المرحلة الثانوية (37%) علماً أن نسبة الذين يعتقدون بمساهمة الثقافة والفنون الإسلامية في الاقتصاد تزداد مع ارتفاع مستوى التحصيل العلمي؛ حيث يعتقد قرابة 7 من أصل كل 10 مقيمين عرب أنها تساهم بنسبة ضئيلة جداً أو معدومة أو ليس لديهم معلومات حول الموضوع، في حين أن غالبية المقيمين الآسيويين (51%) يعتقدون أنها تساهم بدرجة لا بأس بها. وتظهر ثغرة مماثلة بين آراء السكان المسلمين والمسيحيين في دبي.

وتدعم هذه النتائج إنشاء مؤسسة مستقلة للثقافة والفنون الإسلامية في دبي من شأنها إرساء شراكاتٍ مع القطاع الخاص لتوفير الأموال من المصارف الإسلامية والمنظمات الثقافية ومؤسسات التمويل في جميع أنحاء المنطقة والعالم.

كيف ينبغي تمويل أنشطة الثقافة والفنون الإسلامية؟

مساهمة الدين في تحديد هوية سكان دبي؟

الفصل الرابع حشد التمويل

يعتبر حشد الموارد المالية اللازمة من العوامل المهمة لاستقطاب المواهب، وتشجيع روح الريادة في مجالات الثقافة والفنون الإسلامية، وكذلك توفير فرص العمل. وقد شكل التمويل الحكومي والأعمال الخيرية للشركات والأفراد والحوافز الضريبية دافعاً لتنمية الاقتصادات الإبداعية في كل من لندن ولوس أنجلوس وباريس، فضلاً عن أهميتها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويعتبر التمويل الإسلامي من القطاعات سريعة النمو ويمكن لاستثماراته أن توظف الثقافة والفنون الإسلامية بشكل كبير. وقد أشار "تقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي" لعام 2016 أن قيمة الاقتصاد الإسلامي العالمي تساوي 1,35 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز 2,5 تريليون بحلول عام 2020. ويمكن للصناعات الإبداعية المستوحاة من الفنون الإسلامية والتي تتمتع بسجل حافل- مثل الأزياء المحافظة والهندسة المعمارية والتصميم الإسلامي ووسائل الإعلام الرقمية- الاستفادة من هذا القطاع المزدهر الذي تسعى دبي إلى تعزيز حضورها فيه.

ما يقوله الخبراء

يشير أسامة الرفاعي، المدير التنفيذي للصندوق العربي للثقافة والفنون في الأردن، إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص بات أمراً ضرورياً في المنطقة اليوم، وهو ما يفتقر إليه تمويل برامج الفنون في العديد من البلدان. وبالحديث عن دور الحكومة، يقول الرفاعي: "إن السيناريو الأمثل لتمويل القطاعات الإبداعية هو مشاركة الحكومة بطريقتين: تخصيص نسبة مئوية من الميزانية العامة للثقافة، بحيث يتم توزيعها على المؤسسات الثقافية الوسيطة، أو النموذج الحكومي لأمريكا الشمالية الذي يشجع الأفراد والشركات على تمويل الفنون عن طريق الحوافز الضريبية". وفي كلتا الحالتين، يمثل تدخل الحكومة أمراً بالغ الأهمية لأن الفنون والثقافة تعتبران أموراً ثانوية في منطقتنا.

ويؤكد أسامة الرفاعي أن المدينة تمضي قدماً في طريقها لتصبح مركزاً دولياً بقوله: "لطالما كانت دبي رائدة في تطوير منظومة ناجحة للفنون؛ حيث تجد معارض فنية ودوراً للمزادات العلنية، وفي الوقت ذاته تجد مشاريع كبيرة للبنية التحتية مثل المتاحف والأوبرا. أما ثقافة الفنون فهي تعتمد على منهجية التعاون مع الجامعات التي تقدم مناهج للثقافة والفنون. وبالتالي، فهي تمتلك جميع المقومات اللازمة لازدهار الفنون والثقافة، لتكون في المقدمة مقارنة بالعديد من المدن في المنطقة".

وتحظى فكرة إشراك القطاع الخاص في التمويل بتأييد فريدة عبدالله قمبر العوضي، العضو المنتدب لشركة سنمار ورئيس رابطة المصممين الداخليين المحترفين ورئيس مجلس سيدات أعمال دبي. حيث قالت: "تبذل حكومتنا جهوداً حثيثة لتشجيع رواد

الأعمال ومؤخراً أولئك القادمين من القطاعات الإبداعية. ولكن لا يمكننا أن نلقي الثقل كله على الحكومة، لا سيما وأن الشركات الكبيرة تُعد من أفضل سبل دعم نمو رواد أعمال اقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية، حيث يمكنها توفير المساعدة اللازمة وإقامة مشاريع لبيع المنتجات التي يقدمها أشخاص غير قادرين على تأسيس مشاريعهم الخاصة".

ويضيف كريس بلوفلت، رائد الأعمال الأمريكي المسلم ومؤسس منصة التمويل الجماعي الإسلامي LaunchGood، أن مصادر التمويل الخاصة التي تأتي من الأفراد يمكن أن تلفت أنظار المؤسسات الحكومية إلى الفنانين المسلمين. وقال بلوفلت بهذا الشأن: "أقدم لكم مثلاً على ذلك أندرو كوسوروك، الفنان الأمريكي الذي أبدع منحوتات لأسماء الله الحسنى الـ 99، وتم اكتشاف مشروعه عبر منصتي. فعندما يتم التعريف بهذا الفنان من خلال منصة التمويل الجماعي، قد يحظى بفرصة الحصول على جهة راعية في دبي تمنحه 100 ألف دولار أمريكي لإقامة معرض فني. إذ نعلم أنه ثمة جهات سخية لرعاية الفنون في بلدان مثل الإمارات أو المملكة العربية السعودية، وهنا يأتي دور التمويل الجماعي في لفت أنظارهم، حيث يساهم بتسليط الضوء على العديد من المواهب الثمينة وتعريف المجتمع بها".

حشد الموارد المالية اللازمة

الفصل
الرابع

مقابلة

روكسان زاند

انضمت روكسان زاند إلى دار المزادات العلنية سوثبي عام 2006، وهي مسؤولة عن تطوير هوية الدار وتنفيذ استراتيجيتها الجديدة في منطقتي الشرق الأوسط والخليج. وعملت زاند مؤخراً لدى صالة آسيا هاوس مديراً لمشاريعها الخاصة. وهي لا تزال تعمل محررة للموسوعة الإسلامية في معهد الدراسات الإسماعيلية. وتشغل زاند حالياً عضوية المجلس الاستشاري في جائزة بيكت للفن، كما أنها إحدى حكام ”جوائز نساء المستقبل الناجحات“ و”جائزة الفن الإسلامي الحديث“. وقد حازت زاند علي جائزة ”آسيويات الإنجاز“ تقديرًا لخدماتها في مجالات الفنون والثقافة بمنطقة الشرق الأوسط. وهي تعمل أيضاً خبير تلمين في المزادات الخيرية، وسفيرة عالمية لكلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن، ونائب لورد لندن الكبرى تقديرًا لخدماتها في مجالات الفن والثقافة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ما هو الفن الإسلامي؟

من وجهة نظر أكاديمية، فإن الفن الإسلامي هو أي شكل من أشكال الفنون والثقافة ذات المحتوى الإسلامي وأعني بذلك محتوى التراث الإسلامي. فعند النظر إلى الفن والثقافة والتراث الإسلامي، يحاول المرء أن يجدها تماماً من البعد السياسي؛ فالأمر لا يتعلق بوضع خارطة أو أجندة صارمة من أجل المستقبل، وإنما بالنظر إلى المساهمة التي قدمها هذا المحتوى الثقافي إلى العالم.

وإذا عدنا إلى التاريخ العربي سنجد أن المناطق والثقافة والتاريخ والتراث الإسلامي قدمت للعالم علم الرياضيات والعديد من الاكتشافات العلمية الاستثنائية. وباعتقادي بشكل هذا نقطة مهمة ينبغي الإضاءة عليها، ويمكن لذلك أن يجعل دبي نموذجاً يحتذى به حيث تقدم الإمارة لزوارها القادمين من جميع أنحاء العالم مجموعات مميزة وجميلة، وبالتالي تشكل مركزاً عالمياً ومحوراً تجارياً على طريق الحرير الجديد. وأعتقد بأن التركيز على التاريخ في هذا المركز سيكون له تأثير وفائدة كبيران نحن بأمس الحاجة لهما.

كيف يمكن القيام بذلك؟

يلعب المتحف البريطاني دوراً ريادياً في إبداع قصص نابضة بالحياة من الأشياء القديمة. فعلى سبيل المثال، يحتضن قبو المتحف نسخة مميزة من القرآن الكريم تدعى قرآن السلطان بيبرس. ومن الممكن أن نعرض نسخة طبق الأصل عن هذا القرآن في المدارس أو دبي، وهو ما قد يشكل موضوعاً لسلسلة من المناقشات التي قد تتناول زخرفة هذه النسخة، والخط العربي، والوقت الذي استغرقه إنجازها، وكيف تم جمعه، وغيرها من المواضيع. وبذلك سنتمكن من تزويد الجماهير الشابة بشرح تجريبي حول كيفية

جمعه، ومساعدتهم أيضاً على إدراك أهمية هذا الإنجاز قديماً. حيث أن توفير تجارب عملية للأطفال يساعد على جعل المعارف واقعيةً بالنسبة لهم عوضاً عن كونها مجرد أرقام مجردة ومفاهيم غامضة. وأعتقد بأن المنطقة تقتقد إلى مركز يضم تقنيات تفاعلية تساعد على إعادة رسم التوجهات الإسلامية. فعلى سبيل المثال، يمكن في هذا المركز إعادة إنشاء مسجد من القرن السادس عشر بالاعتماد على التكنولوجيا التفاعلية، أو إحياء المفاهيم الهندسية الإسلامية وفنون الخط العربي.

ما هي الثقافة الإسلامية؟

تختزل الثقافة الإسلامية التاريخ الإسلامي الحافل، وهي تتجلى في القوانين الأخلاقية التي ينص عليها القرآن الكريم والكتابة والأدب والفن الجميل والهندسة المعمارية. لكنني واثقة بأنها تعني أكثر من ذلك بكثير. فعندما نسبغ صفة إسلامي على شيء ما ينبغي أن يكون ذلك في سياق العالم الحديث، إذ يساعدنا ذلك على التطور والتكيف مع العصر وكذلك ترك بصمتنا على مر الأزمنة.

يظهر أن هناك شعوراً متجدداً بالفخر في الفن والثقافة في هذه المنطقة فهل لديكم الشعور ذاته؟

مع انفتاح العالم على بعضه بشكل أكبر، زادت رغبة الناس في التمسك باتمءاتهم وثقافتهم الخاصة. وأعتقد بأن هذا التوجه أخذ بالاستمرار، حيث أن الشباب العربي وغيرهم الذي يبتاع منتجات تحمل علامات تجارية عالمية مثل كارتيه وبرادا يرغب في الوقت ذاته بارتداء أزياء تحمل طابعاً إسلامياً أو محلياً. كما أنهم يودون معرفة خلفية الملابس التي يرتدونها انطلاقاً من رغبتهم في التمسك بتاريخهم الشخصي.

عمل فني لصديقة جمعة | creatopia.ae/siddiq

ما هي الثقافة الإسلامية التي سنتج عن ذلك؟

أنا أؤمن بالحوار الثقافي الذي يشكل مع الحضارات والأديان جوهر رسالة السلام. وأؤمن كذلك بضرورة الاحتفاء بالأمجاد والمنجزات والمساهمات التي قدمها العرب والإسلام، فضلاً عن أهمية استكشاف القواسم المشتركة التي تجمعنا بهما.

ما يقوله سكان دبي

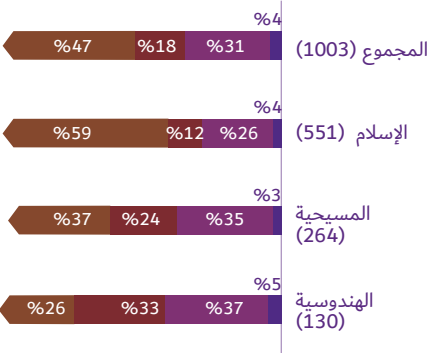
قد يسهم تسهيل عملية المشاركة في استقطاب الجماهير الذين يشكل الدين جزءاً مهماً من حياتهم. ويعتبر أغلب سكان دبي المسلمين (60%) الذين الإسلامي محور حياتهم. ولكن عندما يتعلق الأمر بأهمية الدين بالنسبة لهويتهم، انقسم المشاركون بالتساوي؛ حيث اعتبر 47% منهم أن الإسلام يشكل جوهر هويتهم بينما كان 53% منهم إما محايداً أو لم يعتبر الإسلام جزءاً من هويته أو لم يكن لديه معلومات حول الموضوع.

أشارت الدراسة إلى أن 30% من الذين أجابوا على أسئلة الاستبيان يعتقدون أن الدين لا يشكل جزءاً من هويتهم، وهذا يتيح الفرصة إلى إشراك هؤلاء في الثقافة والفنون الإسلامية من خلال طرق تاريخية وجغرافية وثقافية.

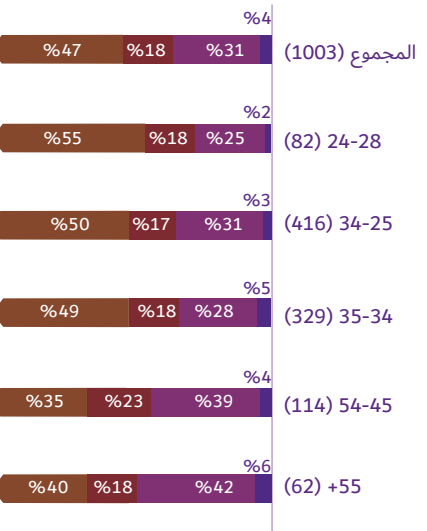
ويؤثر ذلك بشدة على تقدير وتفاعل السكان مع الثقافة والفنون الإسلامية، ذلك لأنه يشمل العناصر الدينية في التراث الإسلامي وكذلك المفاهيم الأشمل لأصوله التاريخية والجغرافية والثقافية.

وفي الوقت ذاته، فإن التفاعل مع الجانب الإسلامي في الثقافة والفنون قد يستقطب الجماهير الأصغر سناً ممن تتراوح أعمارهم بين 18-24 عاماً والذين يعتبرون الدين على الأرجح محور هويتهم. وقد كانت هذه الفئة العمرية أكثر المؤيدين لمقولة ”أعتبر الانخراط في الثقافة والفنون الإسلامية جزءاً مهماً من هويتي الثقافية“ بنسبة 20%. وفي المقابل، بلغت نسبة المؤيدين لذلك من سكان دبي 15% فقط. ومع ذلك، ترتفع هذه النسبة بشكل ملحوظ بين المواطنين الإماراتيين (30%) والمقيمين العرب (24%). وهو ما يوحي بالارتباط الوثيق الذي يجمع هذه الفئة العمرية مع الدين والثقافة، وبالتالي فإن استهدافها من خلال الجهود التعليمية في المدرسة والجامعة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي سيكون مفيداً لجهة رفع مستوى الوعي وتعزيز التفاعل مع الثقافة والفنون الإسلامية.

أهمية الدين بالنسبة للهوية

ملاحظة: لم يتم إدراج السيخية والبوذية في الرسم البياني لانخفاض حجم قاعدتهما التمثيلية

مقابلة

الدكتورة شيلا كانبي

تم تعيين الدكتورة شيلا كانبي بمنصب قيّم مؤسسة بائي كادي بيرش المسؤول عن قسم الفنون الإسلامية في متحف متروبوليتان في أكتوبر عام 2009، وذلك عقب عملها كقيّم لقسم الفن والآثار الإسلامية في المتحف البريطاني بين عامي 1991 و2009. وتهدف المعارض الجديدة التي يقيمها قسمها إلى تسليط الضوء على الفن في العالم العربي، وتركيا، وإيران، وآسيا الوسطى، ولاحقاً في جنوب آسيا عام 2011. وتتضمن منشوراتها "شاه عباس" و"كنوز الإمبراطورية الإيرانية" (2009)، و"الفن الإسلامي بالتفصيل" (2005)، و"مطاردة الجنة: فنون البلاط في إيران الصفوية" (76-1501)، و"العصر الذهبي للفن الفارسي (1501-1722)، و"فن الرسم الفارسي"، و"شاهنامه شاه طهماسب" (2011 و 2014). وعملت كانبي مؤخراً على افتتاح معرض حول الفن السلجوقي في متحف متروبوليتان للفنون العام الماضي.

ما الذي يعنيه الفن الإسلامي بالنسبة لك؟

هناك الكثير من الجدل حول هذا المصطلح. لكن سيكون من الأسط أن نصف الفن الإسلامي بأنه "الفن الذي يقدمه العالم العربي وتركيا وإيران وآسيا الوسطى وجنوب آسيا". ويقتصر إدراك الناس لمفهوم الفن الإسلامي غالباً على أفكار ومواضيع محددة ظهرت في تلك المناطق الجغرافية، فعند ظهور هذه العناصر يعتبر الفن إسلامياً أو متأثراً بالإسلام على أقل تقدير.

ما هي الخصائص التي تميز الأعمال الإسلامية؟

تتجلى خصائص الأعمال الإسلامية في توظيف الخط العربي كعنصر زخرفي وإعلامي، واستخدام الهندسة في كل شيء بدءاً من تصميم الحدائق وصولاً إلى زخرفة المشغولات المعدنية والخزف والمنسوجات. وهناك أيضاً الزخارف الإسلامية التي تتخذ أشكالاً متكررة ومتواصلة، ولذلك فإن القدرة على استخدامها بشكل

لا محدود هو أكثر ما يميز الفنون الإسلامية. ناهيك عن التصميم المعمارية المستوحاة من المساجد، وكذلك المنازل ذات الباحات الداخلية والتي نجدها في أغلب البلدان الإسلامية من المغرب إلى الهند.

برأيك ما هي المشكلات التي يواجهها الفن الإسلامي حالياً؟

يعاني العالم الإسلامي من الصراعات والحروب والفقر، وباعتقادي يمثل الفن الإسلامي الحل الأمثل لمواجهة المواقف السلبية والأفكار الجاهلة. وأقول ذلك انطلاقاً من تجربتنا في المعارض التي أقمناها.

باعتمادك كيف يمكن لدبي أن تصبح مركزاً للثقافة والفنون الإسلامية؟

لطالما اعتبرت عدم وجود متحف فني في دبي أمراً مثيراً للاستغراب، لا سيما وأنها تشكل مركزاً تجارياً مهماً يحتضن العديد من المعارض الفنية. فهل تكمن

القيمة في اقتناء المجموعات الفنية أو العودة إلى التاريخ وتبسيط الضوء على الفن الإسلامي؟ أم أن هوية دبي معاصرة بشكل أكبر؟

وفي الواقع يتعين على كل مدينة أن تجعل هويتها انعكاساً لشعبها، وبالتالي فإن أي متحف يُقام في دبي ينبغي أن يبرز هويتها الديناميكية. وليس من الضروري أن يحتضن المتحف أعمالاً فنية باهظة الثمن، بل من الممكن أن تكون مجرد أعمال مثيرة للاهتمام فحسب.

ما رأيك في إعداد مجموعات للفن الإسلامي المعاصر؟

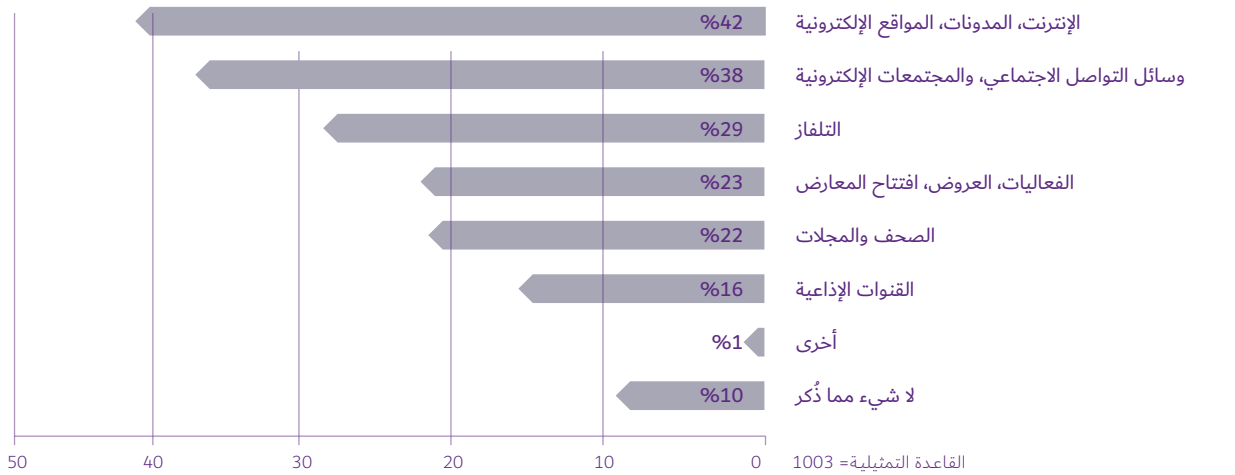
سيكون ذلك خطوة رائعة بالفعل باعتبار أن دبي تشكل انعكاساً للفن المعاصر أكثر من أي مكان آخر؛ حيث يتجلى طابع الحداثة في جميع جوانبها، فضلاً عن أنها حافلة بالأحداث التي تشكل مواد يمكن للفنانين

تناولها، وهذا يمثل الحل الوحيد لجميع المشاكل التي تواجه المنطقة. وتتميز أعمال هؤلاء الفنانين بالتنوع والحداثة وارتباطها بالواقع.

كيف تعملون كمتحف على تثقيف العامة؟

نحن نزود المدارس العامة في نيويورك بدليل موارد المعلم الخاص بنا مجاناً، كما أن المتحف يفتح أبوابه لطلبة المدارس دون مقابل أيضاً. ويعود بعض هؤلاء الطلبة لزيارة المتحف برفقة ذويهم لأنهم يعجبون بما يشاهدونه، وبالتالي فإن عملنا يتخذ مساراً تصاعدياً وهو ما يعتبر طريقةً مجدية مع الأشخاص الذين لا يزورون المتاحف في العادة. ويتطلب تثقيف الناس وقتاً طويلاً، لكن ذلك يعتبر من العوائق التي غالباً ما أواجهها في هذه المنطقة، حيث يميل معظم سكانها إلى الحلول السريعة.

وسائل الإعلام المستخدمة لمواكبة المستجدات على صعيدي الثقافة والفنون

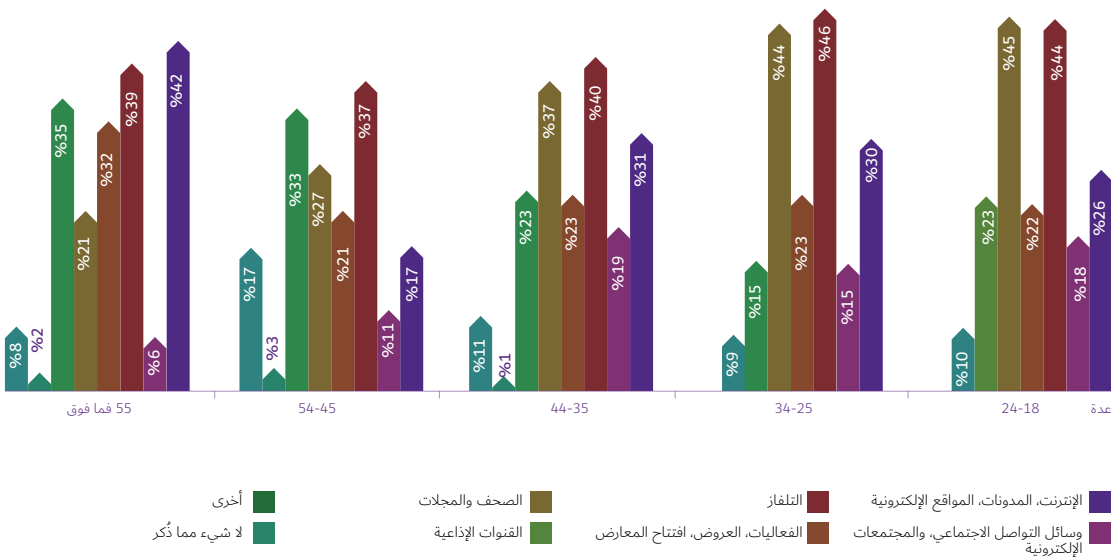
إشراك الجمهور من خلال الثقافة والهوية والدين

يتطلب تعزيز المشاركة في الثقافة والفنون الإسلامية استقطاب الأشخاص الذين يعتبرون الإسلام جزءاً مهماً من هويتهم الشخصية. ويقترح الخبراء أنه يمكن القيام بذلك عبر تسليط الضوء على المواضيع الفنية والثقافية التي تعكس تاريخ وثقافة منطقة الشرق الأوسط والمجتمعات الإسلامية على حد سواء.

ما يقوله الخبراء

تشير ميساء القاسمي، مدير برامج متحف جوجنهايم أبوظبي في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، إلى إمكانية استقطاب الجماهير عبر إعداد برامج تعكس أذواقهم. وقالت في هذا الخصوص: "أعتقد أن الناس يقصدون المتاحف لمشاهدة المقتنيات التاريخية

وسائل الإعلام المستخدمة لمواكبة المستجدات على صعيدي الثقافة والفنون: العمر

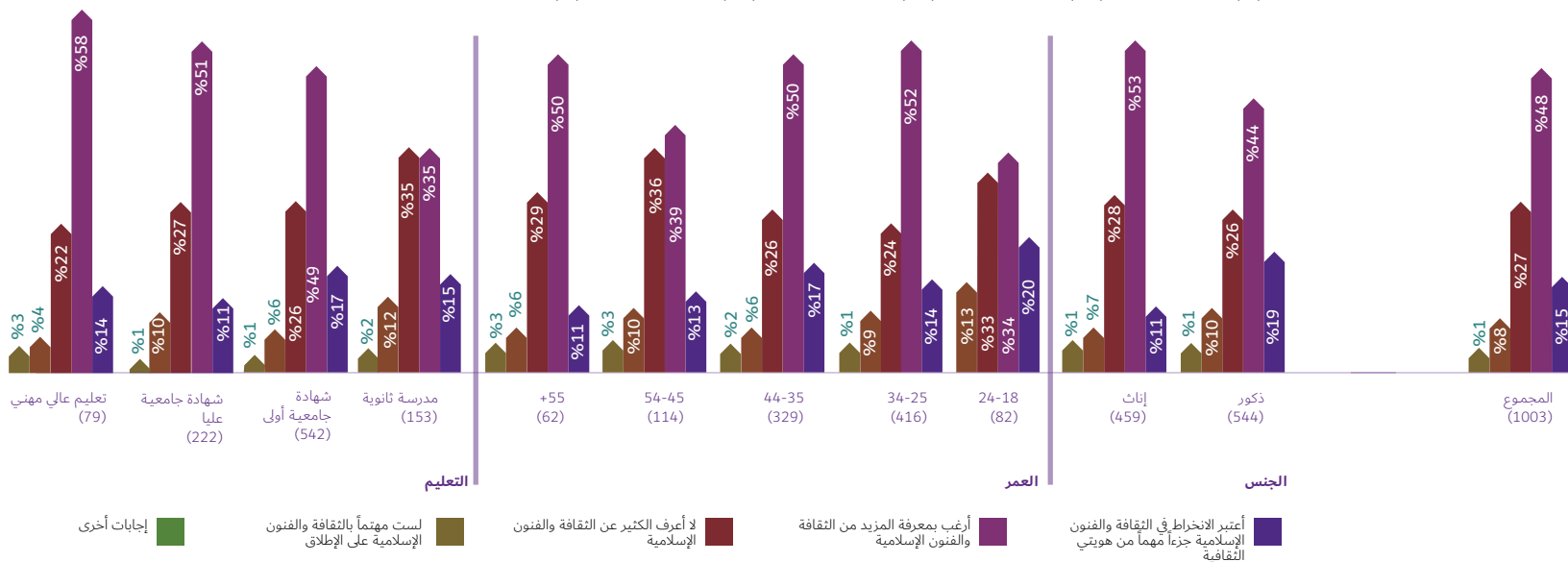
التي يجدون رابطاً معها. وفي الوقت الراهن، توجد العديد من المؤسسات حول العالم التي باتت تخصص أجحة للثقافة والفنون الإسلامية أمثال متحف اللوفر، وهذه هي الطريقة الوحيدة للتفاعل مع الجماهير المحلية". وأشارت القاسمي إلى قدرة دبي على استقطاب الجمهور عبر إقامة المزيد من المعارض: "يمكن لدبي استضافة مجموعة من المنتديات واستعارة الأعمال من دول الجوار لتسليط الضوء على مواضيع محددة، كما يمكنها أن توفر منصة لندوات وحوارات مفتوحة تستقطب الناس من جميع أنحاء العالم".

وأكدت القاسمي بشكل أساسي على أهمية دمج الجمهور وجعله أبرز أولويات دبي، حيث قالت: "من الصعوبة بمكان أن نضع الفن والثقافة في

قائمة الأولويات العشر الأبرز. قد يستغرق ذلك بعض الوقت، ولكن يمكن إنجازه بما نقوم به الآن مع مجلس التعليم من تفعيل مشاركة المدارس واصطحاب الأطفال في جولاتٍ يعودون بعدها إلى ذويهم محملين بقصصٍ مشوقة حول زياراتهم. وبالتالي فإن عملنا هذا يأخذ مساراً تصاعدياً".

75%

من الذين أجابوا على الاستبيان أبدوا رغبتهم بمعرفة المزيد أو أقروا بعدم معرفتهم الكافية بالثقافة والفنون الإسلامية.

الآراء حول الثقافة والفنون الإسلامية

ما يقوله سكان دبي

يعتقد حوالي 20% من سكان دبي أنهم لا يمتلكون معلومات كافية عن الثقافة والفنون الإسلامية للتفاعل معها، وخصوصاً ممن تتراوح أعمارهم بين 18 – 24 عاماً. والأهم من ذلك، ثمة طلب قوي جداً من جميع الجنسيات والفئات العمرية والأديان للحصول على مزيد من المعلومات والمعارف حول الثقافة والفنون الإسلامية. ويبدى حوالي نصف سكان دبي (48%) رغبتهم في معرفة المزيد، فيما يقرّر 1 من أصل كل 3 منهم أنهم لا يمتلكون معلومات كافية بهذا الخصوص.

وهذا قد يفسر الفارق الكبير بين الاهتمام والمشاركة بالثقافة والفنون الإسلامية. ويشير سكان دبي - وخصوصاً الإماراتيين منهم (43%) - إلى أنهم لم يتفاعلوا مع الثقافة والفنون الإسلامية سوى مرة واحدة طوال الأشهر الستة الماضية. وهذا يطال جميع الجنسيات والفئات العمرية مع استثناء واحد وهو ارتفاع مستوى التفاعل بالتزامن مع ارتفاع مستويات التعليم.

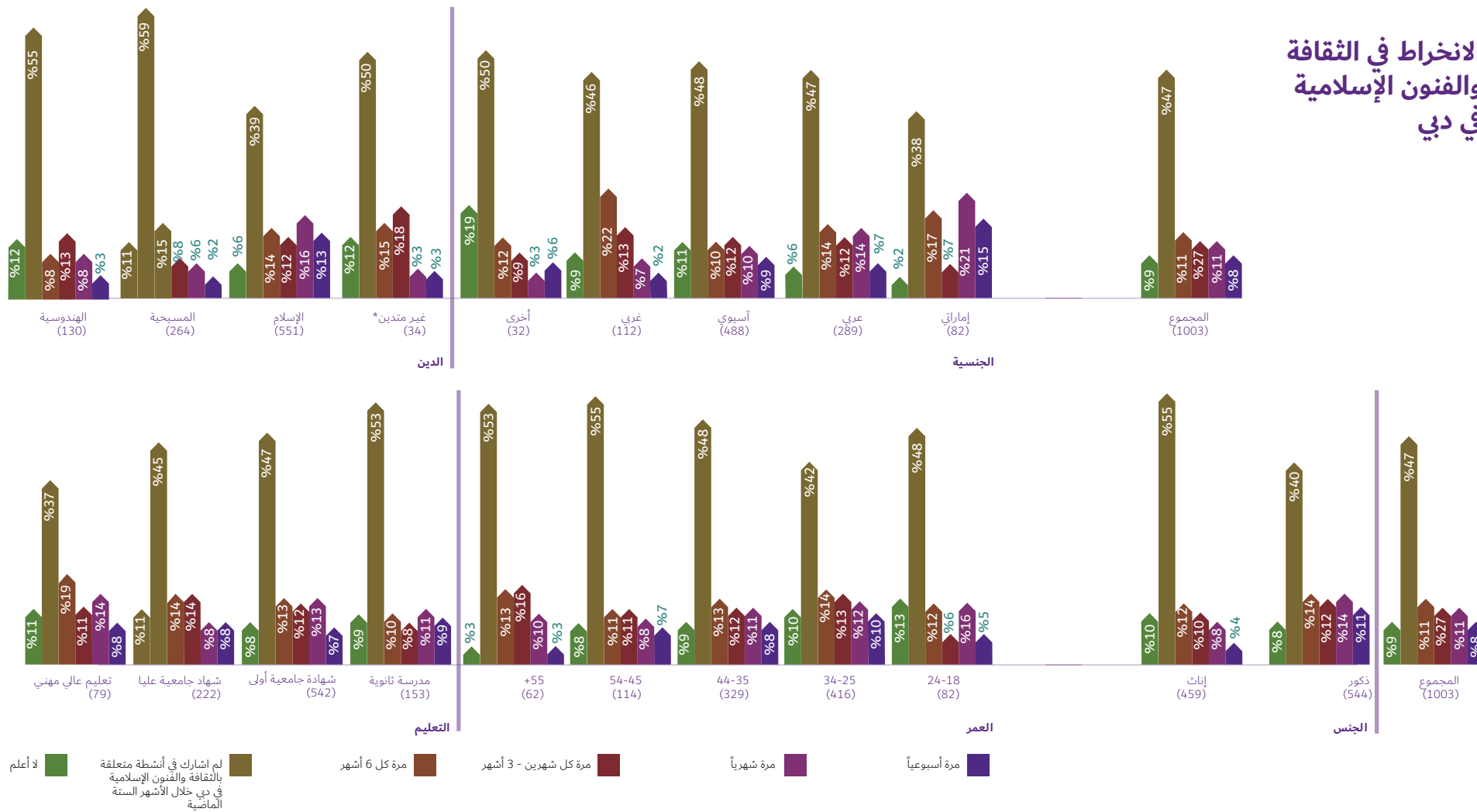
20%

يرتفع الاهتمام بالثقافة والفنون الإسلامية إلى 20% بين الفئات العمرية 14-24، وترتفع الرغبة بمعرفة المزيد مع ارتفاع مستوى التحصيل العلمي.

الانخراط في الثقافة والفنون الإسلامية في دبي

وبشكل عام، يميل سكان دبي للبحث إلكترونياً عن المعلومات المتعلقة بالثقافة والفنون عبر المواقع الإلكترونية والمدونات (42%)، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي (38%)، والتلفاز (29%). ويعتبر التلفاز أهم من غيره نسبياً بالنسبة للسكان الذكور وخصوصاً للفئة التي يفوق عمرها 55 عاماً والتي يعد استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي أقل بكثير من بقية الفئات العمرية، حيث تميل إلى تصفح الجرائد والمجلات عوضاً عن ذلك. وتوضح هذه الإحصاءات الاستراتيجية طويلة الأمد للترويج والتفاعل مع الثقافة والفنون الإسلامية في دبي، كما أنها يجب أن توجه عملية اختيار الشخصيات المؤثرة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

ويعتبر ضيق الوقت العائق الأكبر لتعلم المزيد حول اقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية بالنسبة لمن تتجاوز أعمارهم 45 عاماً من الإماراتيين (20%). وهذا قد يشكل فرصة لتطوير الخدمات التي تساعد على إعداد برامج للحضور، والوصول إلى كبار الشخصيات، وغيرها من السبل التي تعزز المشاركة مثل إدخال جانب الثقافة إلى الأنشطة الأخرى أو تقليل الوقت اللازم للانخراط في الأنشطة المرتبطة بالثقافة والفنون الإسلامية.

مقابلة

فينيتا بورتير

تشغل فينيتا بورتير منصب القيم على الفنون الشرق أوسطية الإسلامية المعاصرة في قسم الشرق الأوسط في المتحف البريطاني. وتتولى بورتير مسؤولية جمع الفنون الحديثة والمعاصرة وخصوصاً في العالم العربي وتركيا، بالإضافة إلى تطوير مجموعة الفنون الحديثة والمعاصرة في الشرق الأوسط. وكانت قد شغلت سابقاً منصب أمين العملات الإسلامية في قسم العملات والميداليات. وهي حائزة على شهادة من قسم اللغتين العربية والفارسية بالإضافة إلى ماجستير في الفلسفة من جامعة أكسفورد، يليها دكتوراه من جامعة درهام. وفي عام 2012، أشرفت على تقييم معرض "الحج.. رحلة إلى قلب الإسلام" في المتحف البريطاني، فيكتوريا وألبرت.

ما الذي جذبك لدراسة الفن الإسلامي؟

عشت في لبنان خلال فترة طفولتي، ودرست الفن الإسلامي في الجامعة، وكانت رسالتي لنيل الدكتوراه حول اليمن في القرون الوسطى. وبدأت دراسة الفن الإسلامي بالتزامن مع دراستي لنيل شهادة البكالوريوس في أكسفورد، وهو ما تطلب مني الاطلاع على الأدب العربي وبشكل خاص مادة الفخار الإسلامي التي كانت مادة جديدة حينها. ولحسن الحظ، فقد تتلمذت على يد معلم ملهم. ومع نهاية هذه المرحلة، كان جل ما أردته هو دراسة الفن الإسلامي الذي كنت قد بدأت أعشقه. ودرست ماجستير فلسفة لمدة سنتين، حيث شملت دراستنا كل شيء، وكانت المرحلة الأجمل في حياتي. وقد درست الهندسة المعمارية، واللوحات المصغرة،

والفخار، والأعمال المعدنية، وكل ما يمكنك تخيله.

لو كانت دبي تقدم شهادات البكالوريوس في الفن الشرق أوسطي الحديث والمعاصر، فهل كنت ستنصحين بتضمين الفن الإسلامي في هذا المنهاج؟

حسناً، أعتقد أن الفن الإسلامي يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من هذا المنهاج. حيث تضم منطقة الشرق الأوسط جامعات تدرّس الفن الإسلامي لكنها قليلة العدد، فالجامعة الأمريكية في القاهرة على سبيل المثال أصبحت قادرة مؤخراً فقط على منح شهادات الدكتوراه في الفن الإسلامي، إذ لم يكن بمقدورها قبل ذلك أن تمنح سوى شهادات ماجستير فيه. وهي تشكل على الأرجح وجهة مثلى في المنطقة لدراسة

الفن الإسلامي، حيث تحتضن مدرسين استثنائيين.

وهذا يفسر نقطة مهمة: لم يجب عليك الذهاب إلى المملكة المتحدة أو أمريكا أو فرنسا لدراسة الفن الإسلامي؟ يجب أن يكون هناك وجهات عديدة تتيح دراسته في منطقة الشرق الأوسط. ويمكن لدبي على سبيل المثال أن توفر منهاجاً رائداً للفن الإسلامي مدته سنة واحدة بعد التخرج ويمكن دمجها بالفن الشرق أوسطي الحديث والمعاصر. ويمكن للجامعات في دولة الإمارات أن تحقق إنجازاً مذهلاً بهذا الخصوص فيما لو امتلكت الرغبة الكافية لذلك.

وتشهد دبي اليوم إطلاق العديد من المبادرات الواعدة ضمن مختلف المجالات ومنها على صعيد الفن الإسلامي مؤسسة فرجام التي تسلط الضوء على

أعمال بارزة في تشكيلتها المعروضة ضمن صالتها في مبنى مركز دبي المالي العالمي وغيرها من الأعمال التي يمكن استعارتها من قبل العارضين الدوليين. وهي تقريباً أشبه بمتحف جاهز ومصغر للفن الإسلامي يمكن توظيفه لأغراض تعليمية، فالطلاب بحاجة للتعامل مع القطع الفنية خلال مسيرة تعلمهم حول الفن الإسلامي.

ويمكنك استكمال منظومة المعارض والمؤسسات هذه في السركال أفينيو من خلال تخصيص مساحة تعليمية حصراً لتعليم الثقافة والفنون الإسلامية. لكننا اليوم نجد أكاديميين أو أمناء متاحف يتحدثون ضمن أروقة صالات العرض التجارية أو معارض الفنون، وهذا بطبيعة الحال مزيج جيد لربط المساحات الأكاديمية والتجارية معاً.

هل تقترحون تشييد متحف للفن الإسلامي في دبي؟

ومن الصعب حقاً اقتناء مجموعة فنية كاملة، فهذا يتطلب الكثير من الوقت والمال. وعندما يتوافر مكان للعرض، يمكن للإمارة أن تستعير أعمالاً من متاحف أخرى في المنطقة كتلك الموجودة في دمشق والقاهرة.

مقابلة

آنا سومرز كوكس

آنا سومرز كوكس هي رئيس التحرير المؤسس للصحيفة الشهيرة ذا آرت نيوزبيير التي تمتلك مكاتب لها في لندن ونيويورك، ورئيس مجلس إدارة لدار النشر التي تصدرها أومبرتو أليماندي آند كو المحدودة. سبق لكوكس أن شغلت منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية

فينيس ان بيرل فاند بين عامي 1999 و2012. وهي حائزة على وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة ضابط، ووسام نجمة التضامن الإيطالي برتبة قائد. ولها مقالات صحفية في صحيفة "الغارديان" ومجلة "نيويورك ريفيو أوف بوكس" وصحيفة "لا ريبوبليكا"

ومجلة "نيو ستيتسمان" وغيرها الكثير. كما نظمت العديد من المعارض ضمن "متحف فكتوريا آند ألبرت" ومتحف "هيرميتاج" ضمن فيلا فافوريتا في مدينة لوغانو، فضلاً عن مشاركتها في معرض "بينالي البندقية 2011".

باعتبارك من الأشخاص الذين زاروا الكثير من المعارض وجابوا العالم بأسره، هل تعتقد أن الفن الإسلامي يمنحك فكرة وافية عن الثقافة الإسلامية عموماً؟

لا، فهو لا يعكس سوى جانب صغير من الثقافة الإسلامية. فالثقافة الإسلامية تتمحور بدايةً حول الكلمة المنطوقة والمكتوبة، وذلك لدور القرآن الرئيسي في جوانب الحياة اليومية، لكن في المتاحف فإنك ترى الأشياء ذاتها دوماً مثل مصباح المسجد، والأواني البرونزية، والقطع المطعمة، والسيراميك المصري، إلخ. وثمة الكثير من الأمور التي يمكنك فعلها اليوم لإثراء تشكيلات الفن الإسلامي مثل عرض المخطوطات من خلال المكتبات الرقمية وتسجيل لأحد ما يقرأ الشعر عن صفحاتهم واستعراض باقة متنوعة من القطع إلى جانب الرموز التقليدية للفن الإسلامي.

ما الذي يمكن لدي أن تفعله برأيك لتعزيز انتشار الثقافة والفنون الإسلامية؟

يجب أن تُظهر دور الفن الإسلامي في الانتشار البناء لهذه الثقافة حول العالم. وسيكون من المؤثر حقاً أن تتفاعل مع شيء ما في العالم الحديث بهذا الخصوص. وخير مثال على ذلك آغا خان وجائزته المخصصة للهندسة المعمارية الإسلامية، فهي بمثابة

تكريم رائع للأفراد المحليين الذين يبدعون شيئاً ما في العالم الإسلامي بأسلوب عصري مميز.

هل تقصدين إطلاق نمط جديد من جائزة آغا خان أو جائزة جميل؟

ليس بالضرورة إطلاق جائزة، ولكن يمكننا إنشاء متحف يستعرض نمط العيش الإسلامي اليوم كما يتجلى من خلال الأشياء المادية. وفي حال أرادت دبي إنشاء مثل هذا المتحف، فينبغي أن يكون ذلك من أجل الأشياء الجيدة والجميلة والمفيدة التي يتم إنتاجها من مختلف أرجاء العالم الإسلامي. وجلّ ما تطمح إليه دبي هو إظهار الإسلام في صورته الحقيقية التي تشجع التسامح وتنبذ التعصب. إنها رسالة في غاية الأهمية. وكما نحتّم في هذا سابقاً ستنجحون اليوم، وأظن أن مهمتكم الأساسية ستكون إضاح دوره كمتحف للثقافة المادية التي تضم عدة بلدان حول العالم ذات ثقافة إسلامية.

ينطوي بناء إحساس بالهوية على أهمية بالغة. فحتى لو اتجهت دبي للتركيز على الثقافة والفنون المنبثقة عن البلدان التي يسودها الدين الإسلامي، فيجب عليها النظر أيضاً في توفير مساحة لفنون لا تمت للدين بأي صلة وإنما تمثل شكلاً آخر لثقافتها الخاصة. وبالإشارة إلى معرض "الحج.. رحلة إلى قلب الإسلام" - الذي أقيم في المتحف البريطاني عام

2012- تضيف كوكس بأن المعرض استطاع أن يشد الزوار ليس بسبب مضمونه الديني فحسب، وإنما لأنهم "استكشفوا من خلاله هيكليّة كاملة للحياة، وطريقة للتفاعل والتفكير وأداء الطقوس الدينية المتعلقة بأفراد موجودين في مجتمعنا".

ثمة حاجة للتثقيف العام حول الثقافة والفنون الإسلامية

يعتبر التعليم عاملاً رئيسياً آخر لرفع سوية الوعي العام والارتقاء بالأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالثقافة والفنون الإسلامية. وفيما يلي، تناقش فينيثا بورتر الطرق التي تتيح للتثقيف التأثير على طريقة فهم الثقافة والفنون الإسلامية.

ما يقوله الخبراء

وبالتالي فهم وتقدير الثقافة المرتبطة به. وتضيف بأن تثقيف الطلبة بأهمية الفنون يلعب دوراً محورياً في إثارة اهتمامهم بهذا المجال مبكراً. وقالت كاتبي بهذا الخصوص: "لقد عشت في البحرين لفترة من الزمن، وأذهلني حجم التركيز الذي توليه الجامعات هناك لمواد العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والرياضيات مقارنة بأي مادة من مواد الفنون الليبرالية والتاريخ والأدب والفن. فقد كانت مادة تاريخ الفنون شبه غائبة عن منهاج الجامعة، وأعتقد أنه حتى الوقت الذي تدخل فيه هذه المادة بشكل أكبر إلى المنهاج، سيبقى فهم وتقدير الفنون محدوداً إلى حدٍ ما. أما لو كان الأفراد يتعلمون ويسافرون ويهتمون بالفنون في مرحلة مبكرة، فإن هذا سيساعدهم على فهم الفن بشكل أكبر".

يعتبر معالي محمد المر، رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، التعليم عاملاً أساسياً يتعين على دبي أخذه بعين الاعتبار. وقال معاليه بهذا الخصوص: "هنا يكمن السؤال الأهم: كيف يمكننا إثارة اهتمام الناس بالفن بشكل عام؟ إن الاهتمام بالفن يتطلب تطوير كامل البنية التحتية اللازمة لشحذ هذا الاهتمام. وعليك أن تبدأ بالمدارس أولاً وأن تثقف النشء الجديد بأهمية تقدير الفن عموماً والفن العربي أو الإسلامي خصوصاً". ويشير معاليه إلى أن مثل هذه العملية ستضفي المزيد من الديمقراطية على الفن، وتتيح للأفراد الوصول إلى الرؤى والتجارب الفنية حتى لو كانوا ممن لا يرتادون صالات العرض أو المعارض الفنية أصلاً.

من جانبها؛ تشير الدكتورة شيليا كاتبي، القيم المسؤؤل عن قسم الفنون الإسلامية في متحف المتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، إلى أن إتاحة الفرص للاطلاع على الأعمال الفنية يمكن أن يقود إلى فهم وتقدير الفن الإسلامي بشكل أفضل،

مقابلة

سلطان القاسمي

سلطان سعود القاسمي هو كاتب إماراتي ومعلق على الشؤون العربية. وهو عضو في اللجنة العالمية لحكومة الإنترنت والزميل المدير في المختبر الإعلامي لمعهد ماساتشوستس للتقنية، ومؤسس مؤسسة بارجيل للفنون. كما أنه خريج الجامعة الأمريكية في باريس، وجامعة ريجينت في لندن. ويدير القاسمي شركة استثمار عائلية وأخرى لخدمات الوساطة المالية.

ما هو تعريفك للفن الإسلامي؟

بالنسبة لي فإن ما يميز الفنون الإسلامية عن غير الإسلامية هو مضمونها العملي الواضح؛ فهي تعبر عما يدور حولنا وما يحيط بنا من أشياء وأكواب وأدوات مائدة وأبنية ونوافير وكل ما له قيمة نفعية. وعندما ترى مجموعة أعمال فنية إسلامية، ستلاحظ على الفور أنها مصدر إلهام لكل شيء.

ما الذي تعنيه الثقافة الإسلامية بالنسبة لك؟

حقيقة إنها عبارة عن مزيج من القيم الإسلامية وثقافات العالم التي تبنّت الدين الإسلامي. فعقيدة الزكاة على سبيل المثال يتم تطبيقها بحسب الثقافة المحلية. ويمكنك أن ترى ملامح الثقافة الإسلامية في ماليزيا وإسبانيا في الوقت ذاته. فهما بلدان معروفان بأصولهما الإسلامية منذ القدم ولكنهما تكيفا مع التطورات العصرية. وهذا هو الجانب المميز في الإسلام، حيث ينسجم مع مختلف ثقافات العالم.

كيف يمكن لمدينة مثل دبي أن تستقطب المزيد من الأفراد إلى الفن الإسلامي؟

أعتقد أن ما ينقصنا هو إيضاح البيانات التي ينطوي عليها هذا الفن. لذا يجب بناء جيل من الكتّاب الشباب الذين يمكنهم استخلاص هذه البيانات وتدوينها بطريقة يسهل فهمها على الأفراد العاديين، ومن ثم نشرها في مجلات مختلفة مثل بدون وأرت آسيا باسيفيك وغيرها من المنشورات المعاصرة. ويجب الاعتماد كذلك على المجموعة ذاتها من أجل التدوين الإسلامي لوضع الأعمال المكتوبة ضمن إطار يلائم العالم المعاصر. فلو كتبت مقالة ما بطريقة مبسطة أحياناً، سي تشجع الأفراد على قراءتها ومناقشتها. أما لو كتبتها بطريقة أكاديمية وجدية، فعلى الأرجح سيحجمون عن قراءتها. إذا أنت بحاجة لمادة يسهل الوصول إليها. وحالما تصل إلى عدد أكبر من الأفراد المهتمين بالفن الإسلامي، سيصبح هذا الفن أكثر انتشاراً. وجل ما تحتاجه هو ابتكار أسلوب سردي مختلف.

تعتبر المستويات المتدنية الحالية للتفاعل والوعي عند السكان من أهم التحديات التي تحول دون أن تصبح الثقافة والفنون الإسلامية جزءاً محورياً من دور دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وبينما يعبر الكثيرون في دبي عن اهتمامهم بالثقافة والفنون الإسلامية، إلا أن القليل فقط يدركون إمكاناتها في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، فضلاً عن تقدير المزايا الأوسع نطاقاً لنشر التقدير الثقافي والتسامح واكتساب المعارف حول المجتمع الإسلامي.

الفصل الثالث

تعزيز الوعي العام حول الثقافة والفنون الإسلامية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً

ما يقوله الخبراء

يرى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصورى، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن تذوق الفن لا يجب أن ينحصر ضمن أوساط عالم الفنون في دبي، بل ينبغي أن يطال عامة الناس أيضاً. وقال معاليه في هذا السياق: "لا تزال النظرة العامة السائدة هي أن الفن والثقافة لا يحظيان بالتقدير الكافي، ويتم اعتبارهما مجرد "كماليات" لا أكثر نظراً لصعوبة تلبية احتياجاتهما الأساسية".

وبحسب رأي سلطان القاسمي فإن جزء من ذلك يُعزى إلى خصوصية هذا المجال وقلة الاهتمام به. حيث قال: "ما من شك أن الفن الإسلامي يفتقر للتقييم والدعم المعرفي الكافي. ويجب أن يكون أي شخص عادي قادراً على فهم الفن الإسلامي، وتقع مسؤولية إيضاح مفاهيمه وتسهيل سبل الوصول إليه على عاتق نخبة محددة".

وفي سياق متصل؛ قالت كاميليا بن زعل، المديرية الإبداعية في شركة البراري للتطوير العقاري: "تربيت على مبادئ الدين الإسلامي القائم على التسامح والمحبة والسلام واحترام النفس البشرية والعالم ككل. ولطالما استقيت إلهامي من تراثنا العريق وتقليد الحداث الذي انتشر في الحضارة الإسلامية. ويتيح الاهتمام العالمي المتنامي بالتصاميم والمناظر الطبيعية الإسلامية تعميق الفهم العام للثقافة الإسلامية ودورها في الربط بين الاحترام الأزلي للموائل الطبيعية والتراث الثقافي من جهة والاحتياجات العملية المطروحة في مجال التصميم من جهة أخرى".

وبدوره يشير معالي محمد المر، رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد إلى أن تصحيح المفاهيم العامة يتطلب تشجيعاً أكبر على توسيع نطاق التغطية الإعلامية العامة للأنشطة الفنية، بالإضافة إلى جاهزية الوصول إلى قطاعات اجتماعية مختلفة بأساليب متنوعة بين وسائل التواصل الاجتماعي والأنشطة والتغطية الإخبارية. حيث قال معاليه بهذا الصدد: "لا شك أن إطلاق برامج تلفزيونية أو فيديو حول الفنون وتنظيم حوارات بمشاركة الشباب سيلعب دوراً محورياً في تشجيع وتطوير الثقافة والفنون الإسلامية مستقبلاً".

تعزیز الوعي العام حول الثقافة والفنون الإسلامية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً

الفصل
الثالث

مقابلة

مايكل جحا

ينحدر مايكل جحا من جذور لبنانية، حيث نشأ في لندن ووجد شغفه بالفن بعدما عمل في عالم المال والاستثمار. تخرج من كلية الأعمال في جامعة سيتي و انضم إلى دار كريستيز عام 1999 (تدير دار كريستيز أكثر من 50 مكتباً لها و12 صالة عرض حول العالم). وخلال عام 2005، تبوأ

منصب العضو المنتدب للدار في دبي بعد أن كان واحداً من أعضاء مجلس إدارتها. وعمل منذ ذلك الحين على توظيف خبراته الواسعة في تعزيز نمو الدار ضمن سوق الأعمال الفنية في منطقة الشرق الأوسط.

هل لك أن تعرّف لنا الثقافة والفنون الإسلامية واقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية؟

نحن في 'كريستيز' نميز بين الفن الشرق أوسطي والفن الإسلامي؛ حيث أن مصطلح الفن الشرق أوسطي يشير إلى الفنون الحديثة والمعاصرة لمنطقة الشرق الأوسط منذ مطلع القرن العشرين وحتى يومنا هذا، وهي تندرج عموماً تحت مظلة الفن المعاصر. أما مصطلح الفن الإسلامي، فهو جزء من مظلة الفن 'الكلاسيكي'، ويشير إلى الأعمال الفنية التي تعود إلى فترة زمنية أقدم (قبل القرن العشرين) ويغلب عليها نسخ القرآن الكريم والمخطوطات وفن الخط العربي وغيرها. ولذلك عندما نذكر الفن الإسلامي، من المهم بمكان أن نميز ما إذا كنا نتحدث عن الفن الحديث والمعاصر (يغلب عليه اللوحات)، أو 'الفن الإسلامي' الذي يعود إلى مرحلة أقدم وأكثر تركيزاً في مواضيعه، أو كليهما.

ما رأيكم بدور دبي في الثقافة والفنون الإسلامية؟

أصبحت دبي مركزاً حيوياً بالفعل؛ فمزايدات كريستيز تستقطب الكثير من جامعي الأعمال الفنية حول العالم، وعالم الفنون ينظر إلى دبي على أنها مقياس لسوق الفنون. خصوصاً وأن المزايدات فيها تفتح قبل لندن ونيويورك. وتساهم المعارض الفنية مثل

آرت دبي وغيره في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للفنون.

ما الذي ينبغي على دبي توفيره لضمان استقطاب أبرز اللاعبين وجامعي الأعمال الفنية للعمل وتجارة القطع الفنية فيها؟

تعتبر المجموعات الفنية المملوكة لشركات من المجالات التي تحتاج مزيداً من الدعم عبر تقديم الحوافز للشركات. فبعض من أضخم المجموعات الفنية في العالم تعود ملكيتها لشركات تحظى بحوافز مثل الإعفاءات الضريبية ضمن العديد من بلدان العالم. وتشمل قائمة الحوافز الأخرى إمكانية النظر في خفض رسوم الاستيراد المرتبطة بالفنون في دبي، وبالتالي تعزيز معدلات تدفق الفن العالمي إلى دبي. ومن المفيد للغاية زيادة المرافق المتطورة للمعارض على غرار تلك الموجودة في لندن ونيويورك وهونغ كونغ التي تتواصل فيها معارض الفنون على مدار العام. كما أن تأسيس متحف للفن المعاصر في دبي سيساهم في استقطاب مزيد من الزوار الدوليين إلى المدينة للاطلاع على فنون المنطقة.

إرساء القوانين ذات الصلة: إنفاذ قوانين حقوق الملكية الفكرية

وإلى جانب البنية التحتية المادية، ينبغي أيضاً تطوير البنية التحتية الاستثمارية والقانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية. وبما أن الاقتصاد الإبداعي يركز على براءات الاختراع وحقوق النشر وغيرها من القوانين النافذة التي تتيح للأفراد الاحتفاظ بملكية إبداعاتهم،

ويعمل المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بمثابة مركز موحد لفض النزاعات في قطاع المؤسسات المالية الإسلامية؛ حيث يواكب احتياجات قطاع التمويل الإسلامي في تسوية النزاعات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والاستجابة الفاعلة لمزايا الخدمات المالية الإسلامية من حيث تنوع المنتجات والعقود.

وتعتبر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مؤسسة إسلامية دولية مستقلة وغير ربحية تتولى إعداد معايير الشريعة والمحاسبة والتدقيق والحوكمة والأخلاقيات للمؤسسات المالية

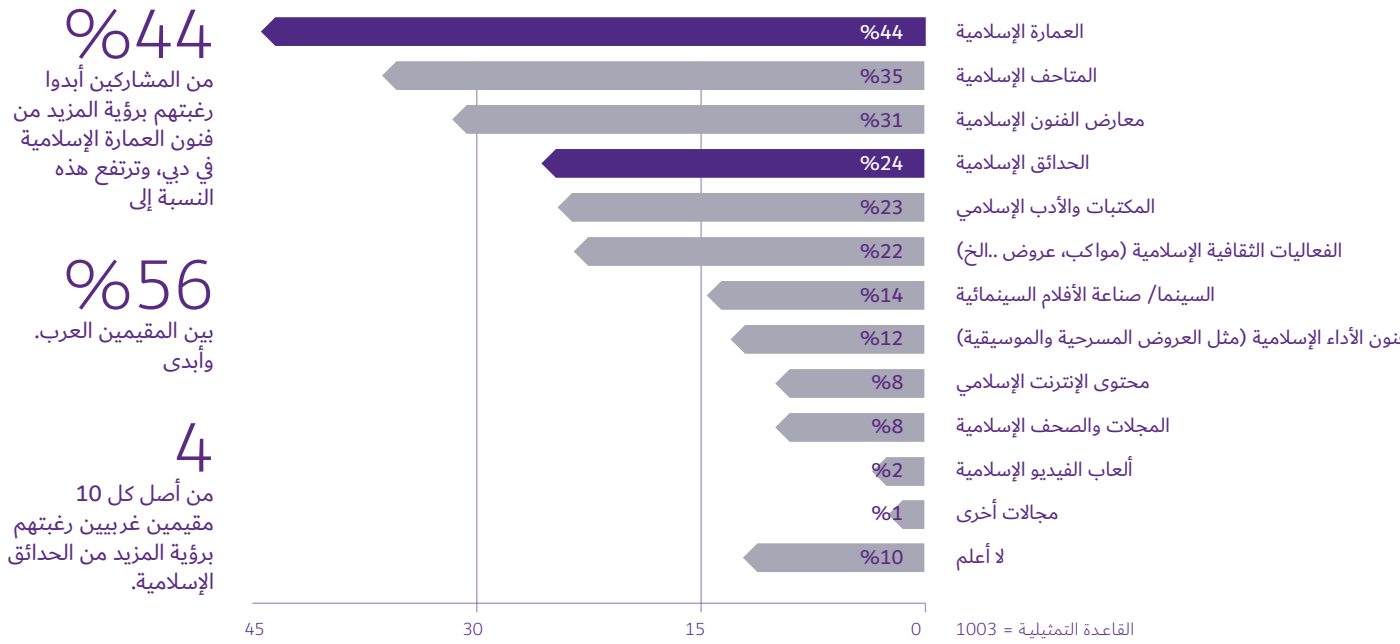
لذا ينبغي على دبي أن تطور نظاماً قانونياً واجب النفاذ لحماية حقوق الملكية الفكرية وتوفير راحة البال الكافية للطبقة الإبداعية لتطوير منتجاتها الفنية والثقافية.

المرتبطة بالقطاع، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للجهات التنظيمية والمعنية في القطاع.

الإسلامية والقطاع بشكل عام. وهي تتولى توجيه عمليات الأسواق المالية الإسلامية، وإعداد التقارير المالية بصورة متوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها، ووضع المعايير للمؤسسات المالية الإسلامية بما يدعم نمو القطاع وتطوره.

أما مجلس الخدمات المالية الإسلامية، فهو هيئة دولية لإرساء المعايير تهدف إلى تعزيز متانة واستقرار قطاع الخدمات المالية الإسلامية من خلال إصدار معايير احترافية ومبادئ إرشادية تشمل قطاعات الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال والتأمين. كما يتولى المجلس إجراء البحوث وتنسيق المبادرات

الأولويات الخمس الأولى التي حددها سكان دبي كلها تندرج تحت البنية التحتية الثقافية

44%

من المشاركين أبدوا رغبتهم برؤية المزيد من فنون العمارة الإسلامية في دبي، وترتفع هذه النسبة إلى

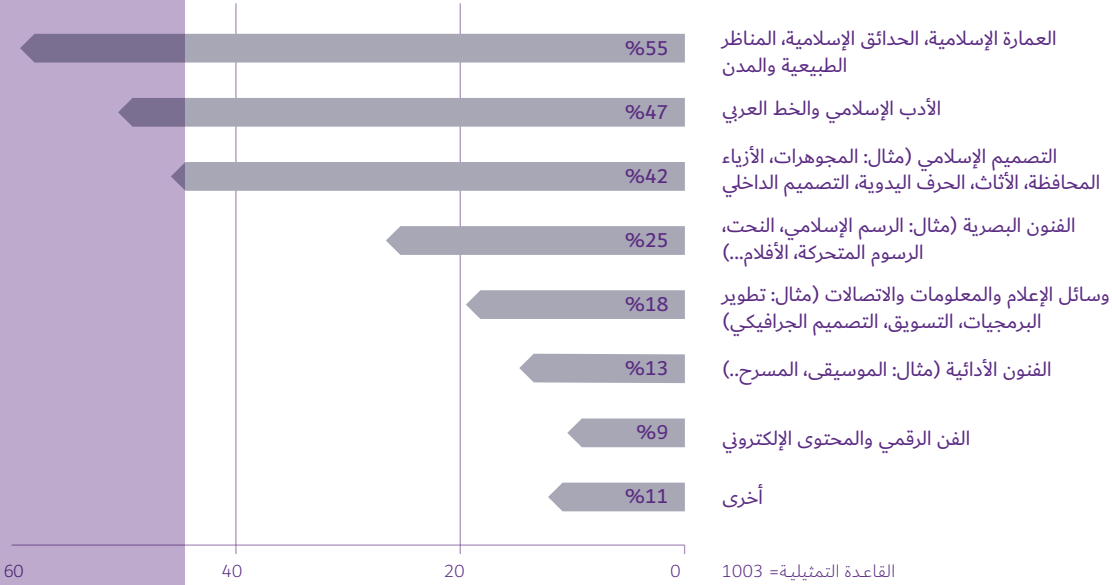
56%

بين المقيمين العرب. وأبدى

4

من أصل كل 10 مقيمين غربيين رغبتهم برؤية المزيد من الحدائق الإسلامية.

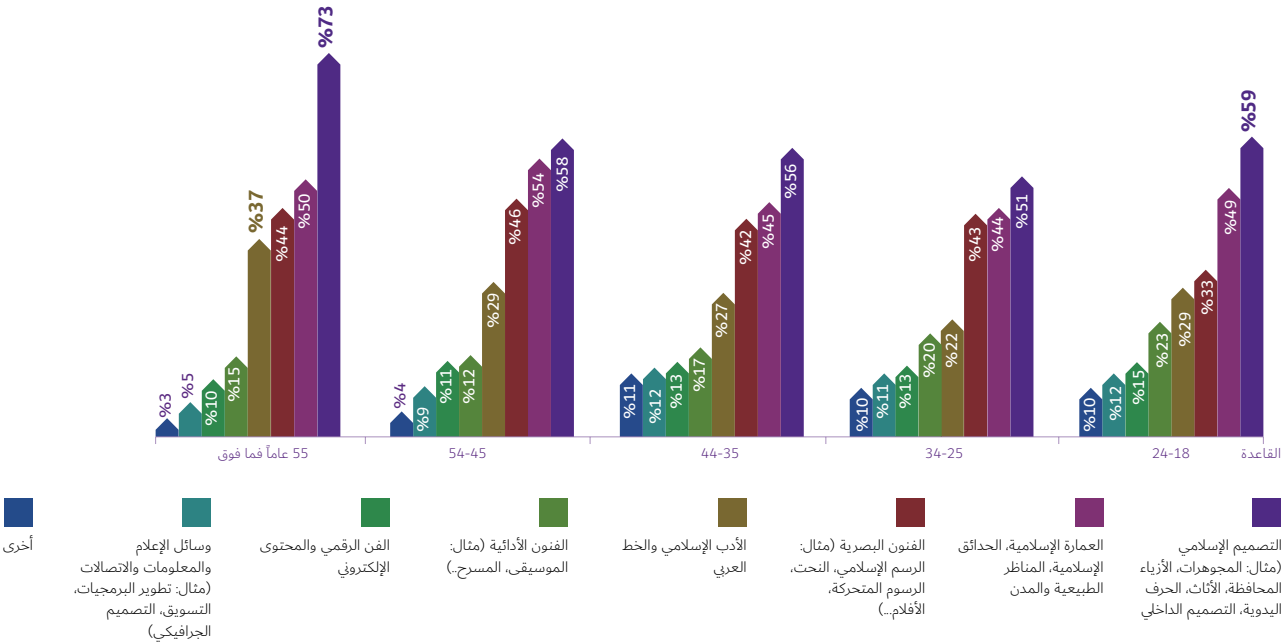
الأنشطة/ المهن التجارية المتعلقة بالثقافة والفنون الإسلامية من وجهة نظر سكان دبي

يربط 54%

من المسلمين الأدب الإسلامي والخط العربي بالثقافة والفنون الإسلامية أكثر من أي مجموعة دينية أخرى

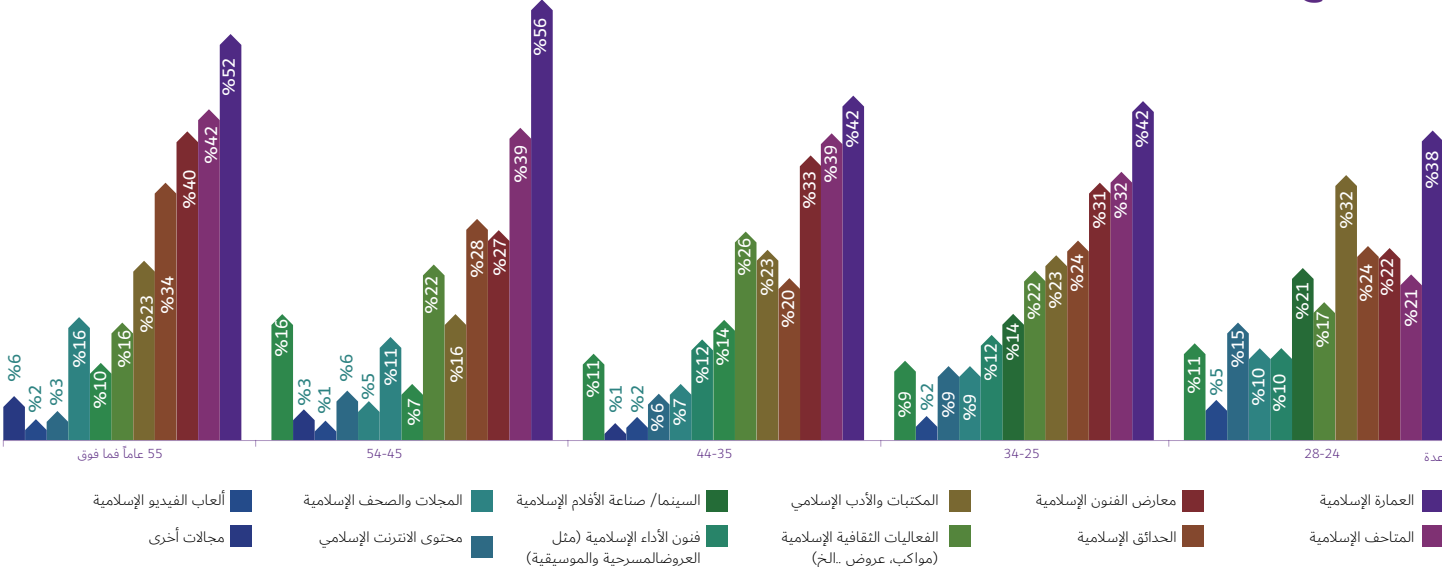
الأنشطة/ المهن التجارية المتعلقة بالثقافة والفنون الإسلامية

ما يقوله سكان دبي

ويرى معظم سكان دبي (71%) أن المدينة بحاجة إلى بناء مزيد من المراكز الثقافية والمتاحف والمعارض حتى تستطيع ترسيخ مكانتها العالمية كمركز لنمط الحياة الإسلامي؛ فهم بحاجة لمزيد من المتاحف والحدائق والمكتبات لتيسير سبل التعلم وتقدير الفنون الإسلامية. وصنف أكثر من نصف المشاركين (55%) فنون العمارة الإسلامية- بما يشمل الحدائق والمناظر الطبيعية والمدن - في المرتبة الأولى، يليها الأدب الإسلامي والخط العربي (47%)، والتصميم الإسلامي (42%).

الأولويات الخمس الأولى التي حددها سكان دبي كلها تندرج تحت البنية التحتية الثقافية

الاستثمار في سوق الأعمال الفنية المحلية

يشكل تأسيس سوق للأعمال الفنية في دبي جزءاً محورياً من إرساء بنية تحتية محلية من شأنها دعم مكانة الإمارة كمركز لتجارة الأعمال الفنية. وقد أظهرت دراسات صدرت مؤخراً أن عائدات الفن الإسلامي تفوقت على أسواق الأسهم والديون خلال السنوات العشر الماضية. ولذلك فعندما تتوافر الظروف الملائمة، فإن دبي تحظى بمكانة مميزة تؤهلها لتكون بمثابة بوابة إلى الأسواق الأضخم في لندن ونيويورك. وتعكس مبيعات دور الفنون الرائدة اهتماماً متواصلاً بالفنون الإسلامية، حيث بلغ إجمالي مبيعات شركة سوئي 23 مليون دولار أمريكي العام

الماضي، وكريستيز 12 مليون دولار، وبونهامز 1.7 مليون دولار.

ولا شك بأن الظروف الملائمة التي تضمن الازدهار لأسواق الأعمال الفنية المحلية - بما في ذلك الحوافز الضريبية على الاستيراد، ومواقع التخزين الاحترازية، والفعاليات الضخمة بمجال الفنون - ستساهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للمشتريين ووكلاء الأعمال الفنية الإسلامية.

مقابلة

هنري كيم

يشغل هنري كيم منصب المدير والرئيس التنفيذي لمتحف آغا خان في مدينة تورونتو الكندية وهو متحف مخصص للفنون الإسلامية جرى افتتاحه خلال شهر سبتمبر 2014. ويعتبر كيم مؤرخاً للتاريخ القديم وعالم آثار كلاسيكي اكتسب خبراته من خلال التدريب، وقد عمل في جامعة أكسفورد أستاذاً ومشرفاً على مجموعات فنية وأدار العديد من المشاريع الرئيسية في متحف أشموليان بين عامي 1994 و2012. ودرس في جامعتي هارفارد وأكسفورد وعمل محاضراً جامعياً في مجال العملات اليونانية القديمة.

ما الذي يهدف إليه متحف آغا خان؟

بالنسبة لصاحب السمو آغا خان، لم يتمحور الأمر حول المقتنيات وحسب؛ وإنما كان الهدف منه ضمان تفاعل الجمهور لأول مرة مع الفنون والثقافة والحضارات الإسلامية. وقد شكل المتحف أسلوباً لكسر الحواجز القائمة حالياً نظراً لأن الكثيرين ليس لديهم إلمام كافٍ بالمسلمين والإسلام.

وتشكل الفنون إحدى الطرق التي تتيح لنا تحقيق أهدافنا وتتيح للشعوب الغربية تفاعلاً حقيقياً مع غنى الثقافة في العالم الإسلامي الذي يجمع تحت مظلة ثقافات إسلامية متنوعة. وعند النظر إلى الامتداد الجغرافي للعالم الإسلامي من إسبانيا إلى الصين والفلبين وإندونيسيا، أعتقد أن معظم الناس يفتقرون إلى فهم الجوانب الأساسية مثل موقع العالم الإسلامي واللغات التي يتحدث بها سكانه وكم عددهم. لذلك فإن المتحف يشكل مدخلاً لبلورة فهم أوضح حول هذه الجوانب المفقودة.

ما هو الفن الإسلامي من وجهة نظرك؟

بالنسبة لي، الفن الإسلامي هو الإبداعات الفنية للبلدان والشعوب الإسلامية. إنه ليس بالمصطلح السهل، لأن معظم سوف يربطه بالدين، بينما في الواقع هو نتاج أكثر تنوعاً ويعكس أموراً تتعلق بالجماليات، والتصميم، والإبداع، والأساطير، ورواية القصص. فمن الممكن أن يكون عن حياة بلد، أو الحياة اليومية، أو عن ملوك وأبطال، أو أن يعكس ثقافة أخرى. بالنسبة لي، فإن الفن الإسلامي يتخطى الطابع الديني، ليعكس ثقافة الناس في العالم الإسلامي.

برأيك ما الجوانب التي تستطيع دبي القيام بها لتعزيز ثقافة تقدير الفنون الإسلامية؟

تقوم دبي بعمل جيد حتى الآن، فهناك العديد من من الفعاليات الثقافية والفنية مثل معرض آرت دبي، كما أن عدد مقتني الفنون يزداد. ولكن المدينة تفتقر إلى متحف للفنون، مما جعل المعارض تستأثر لوحدها بالمشهد الفني في الإمارة اليوم. ماينقص هو البرامج الإبداعية والتعليمية التي تقدمها المتاحف.

ما نوع الفنون التي سيضمها هذا المتحف برأيك؟

يتعين أن يتميز بطابع متنوع. كما يتوجب تحديد الهدف المنشود منه، فهل سيسلط الضوء مثلاً على فنون منطقة الخليج العربي؟ أعتقد أنه يجب تخطي حدود ذلك خصوصاً وأن دبي تتطلع لأن

تغدو بمثابة بوتقة للثقافة والفنون، وبالتالي يجب أن يعكس المتحف مكانة الإمارة كملتقى لفنون وثقافة العالم الإسلامي. وأعتقد بأن عرض فنون من الهند وباكستان والعالم العربي وإيران والخليج العربي وغيرها سيجعل من المتحف وجهة مميزة باعتباره سيوفر للناس فرصة الاطلاع على طيف واسع من إبداعات المنطقة تحت سقف واحد.

إن المشكلة مع غياب المؤسسات الكبرى هو انعدام استدامة الأعمال على المدى الطويل؛ فصالات العرض التجارية لا يمكنها الذهاب لأبعد مما تقوم به الآن كونها محكومة بالتركيز على الجانب التسويقي. ولهذا ثمة حاجة ماسة إلى تطوير برنامج على مدار 4 - 5 سنوات ويركز في جانب منه على تعليم جمهور العامة، وهو ما تفعله المتاحف بطبيعة الحال. وما يحرك سوق الفن في دبي حالياً هو الأفراد، وينبغي على المؤسسات أن تضطلع بدور المتاحف نفسه في رعاية الفنون على المدى الطويل.

وكعادتها تتطلع دبي لتحقيق أهداف غير مسبقة على مستوى العالم، إذ تطمح لأن تغدو مركزاً للفنون العالمية في إطار سعيها لاستقطاب أنظار العالم. ولا شك بأن منح الملكية لبعض تلك المجتمعات الأجنبية من خلال معارض تغطي ثقافتهم وإرثهم سيعكس تقديراً واحتراماً لهذه المجتمعات. ومن الممكن تنظيم مهرجان لمدة 3 - 4 أشهر بما يؤكد على التعددية الثقافية لمدينة دبي.

الخبراء والمقيمون يؤكدون ضرورة بناء المتاحف والمساحات المخصصة للثقافة والفنون الإسلامية

إن البحوث الأكاديمية وخبرتنا الخاصة في دبي إلى جانب تنامي الشركات الثقافية والإبداعية في منطقة القوز وحى دبي للتصميم، جميعها تؤكد بأن القطاعات الإبداعية أكثر ميلاً للتجمع بصورة عالية الكثافة مقارنة مع باقي القطاعات الاقتصادية.

ولا شك أن إرساء بنية تحتية ثقافية عالمية المستوى سيساهم في تعزيز جاذبية دبي ویرسخ مكانتها كمركز عالمي للثقافة والفنون الإسلامية. وعلى وجه الخصوص، ينطوي بناء المتاحف والمراكز الثقافية ومعارض الفنون - التي تشكل الجوانب المادية لمنظومة الثقافة والفنون الإسلامية - على أهمية بالغة لجهة ترسيخ مكانة دبي كمركز إقليمي للمواهب الإبداعية. ويتفق معظم الخبراء والمقيمين على أن بناء مساحات مخصصة للمعارض في دبي- التي تحتضن فنوناً من مختلف أرجاء العالم الإسلامي- سيشكل عاملاً رئيسياً في تسليط الضوء على الثقافة والفنون الإسلامية، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للأنشطة والتعليم وتقدير الجوانب الثقافية.

الفصل الثاني

إرساء بنية تحتية ثقافية عالمية المستوى

ما يقوله الخبراء

يشير سلطان القاسمي، مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، إلى أن فنون العمارة الإسلامية والتصميم تعتبر جوانب رئيسية لإرساء البنية التحتية انطلاقاً من ارتباطها الوثيق مع بيئة الحياة اليومية. ويقول القاسمي في هذا الإطار: "عندما نشاهد مجموعة فنية إسلامية فإننا نشعر بأن الفن الإسلامي يشكل مصدر إلهام لكل ما هو حولنا، ويتجلى في مختلف الأشياء العملية بدءاً من النوافير إلى العمارة وحتى الملاعق والكؤوس وغيرها؛ فهو ذو قيمة نفعية كبيرة تلامس احتياجات الجميع".

وتؤكد آنا سومرز كوكس، المحرر لدى صحيفة ذا آرت نيوزبيير أن دبي تمتلك فرصة مواتية لبناء منصة تستعرض من خلالها العمق الثقافي المتنوع. وتقول في هذا السياق "يمكن تنظيم معارض حول العالم تسلط الضوء على الانتشار البناء للثقافة الإسلامية بدءاً من إندونيسيا والصين وآسيا الوسطى إضافة إلى استخدام العديد من المواد لاستعراض القصة الحقيقية خلال تلك الجولات الترويجية. وأعتقد أن دبي تتطلع بشكل رئيسي لأن تغدو حاضنة شاملة بدلاً من الابتعاد عن بعض الأمور ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالثقافة والفنون الإسلامية".

ومن جهتها قالت روكسان زاند، محررة الفنون في الموسوعة الإسلامية في معهد الدراسات الإسماعيلية، ومنسق في شركة سوثبي في دبي: "ثمة الكثير من المجموعات الرائعة التي تستقطب انتباه الناس من مختلف أرجاء العالم. ولكن مانفتقر إليه في المنطقة تحديداً هو مركز تفاعلي للفنون في دبي التي تبدو قادرة على إعادة صياغة ملامح مسار الفنون الإسلامية. فمن الممكن إعادة تشييد مسجد من القرن السادس عشر رقمياً أو حتى إعادة صياغة مفاهيم الهندسة الإسلامية والخط العربي".

الفصل
الثاني

إرساء ملامح نسيئة تحتية ثقافية عالمية المستوى

مقابلة

سعادة عمر غباش

يشغل سعادة عمر سيف غباش منصب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى

جمهورية روسيا الاتحادية؛

وهو الشريك المؤسس

لجاليري الخط الثالث في

دبي، ومانح مؤسس وعضو

مجلس أمناء الصندوق

العربي للثقافة والفنون

(آفاق)، وعضو مجلس إدارة

مؤسسة خط. وهو أيضاً

راعي جائزة سيف غباش

بانيبال للترجمة الأدبية من

العربية إلى الإنجليزية؛ وأسس

العديد من الشركات في

مجالات التمويل، والخدمات

القانونية، بالإضافة إلى الفنون

- ومنها شركة كليم للكتاب

التي تركز على نشر الأعمال

الأدبية العربية المعاصرة.

ويحمل سعادة عمر غباش

شهادة البكالوريوس في

الرياضيات من جامعة لندن،

والبكالوريوس في القانون من

جامعة أكسفورد.

الموهبة هي حجر الأساس لبناء طبقة ناجحة من رواد الأعمال الإبداعية – وخصوصاً ريادة الأعمال المحلية المرتبطة بمدينة دبي. ويتطلب استقطاب مثل هذا النوع من المواهب بناء منظومة داعمة تنظم العروض وورش العمل المحلية، وتوسع نطاق الحوافز المالية والعمل الخيري، وتروج لبيئة يسودها التسامح والدمج الاجتماعي.

ويشير ريتشارد فلوريدا، وهو واحد من أبرز خبراء الاقتصاد الإبداعي، إلى أن رواد الأعمال الإبداعية يفضلون العيش والعمل في مدن تمتلك المقومات الرئيسية الثلاث للتنمية الاقتصادية وهي: التكنولوجيا، والموهبة، والتسامح. وقال فلوريدا في هذا الصدد: "إن الإبداع وأفراد الطبقة الإبداعية يتركزون في الأماكن التي تمتلك هذه العوامل الجوهرية الثلاثة. فالأفراد الموهوبون يميلون إلى الأماكن التي توفر بيئات عمل وحياة اجتماعية يسودها التسامح".

وفي هذا السياق، فإن توفير الحوافز ضمن بيئة عمل تشجع وتستقطب أفضل المواهب من أنحاء العالم هو أمر جوهري لمدينة تشد تقديم منتجات فنية وثقافية إسلامية عالمية المستوى.

الفصل الأول

استقطاب ورعاية المواهب

ما يقوله الخبراء

سلط سعادة سعيد محمد النابودة، المدير العام بالإنابة لهيئة دبي للثقافة والفنون، الضوء على أهمية استقطاب دبي للمواهب حتى تصبح عاصمة لنمط الحياة الإسلامي. وقال بهذا الصدد: "تعتبر الثقافة والفنون والتصميم جوانب أساسية لنهضة الاقتصاد الإسلامي، وحتى تتمكن دبي من بناء هذه الجوانب الإبداعية على أسس صحيحة، عليها أن تقوم برعاية المواهب المحلية واستقطاب الفنانين والمصممين العالميين للعمل هنا. ولدينا خطة عمل نستند إليها في هذا المجال، وهي خطة دبي 2021 التي ترسي أهدافاً طويلة الأمد لجعل دبي مدينة سعيدة ومبدعة، وموطناً لأفراد ممكنين يعتزون بهوياتهم الثقافية. وتتمثل الخطوة التالية في كيفية تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الإبداعي بما في ذلك الثقافة والفنون الإسلامية؛ ونحن ندرس العديد من الخيارات بما فيها إنشاء منصة تمويلية حاضنة، وإتاحة سبل تطوير مهارات الفنانين، وتوفير مساحات عمل مشتركة وخدمات التواصل. ومن خلال خطوات كهذه، يمكن لدي أن تستقطب الفنانين ورواد الأعمال في مجال الثقافة والفنون الإسلامية للعمل على إنجاز مشاريعهم".

صالح بركات هو رائد أعمال ثقافية، ومؤسس جاليري أجيال للفنون التشكيلية. ويرى بركات أن تمويل وإرشاد الفنانين هو الخطوة الرئيسية لإنشاء مركز للثقافة والفنون الإسلامية في دبي، وذكر بهذا الخصوص: "إن الفن المعاصر الجيد يحتاج لمن يراه؛ إذ يمكنك مثلاً أن تحضر 10 خبراء فنيين وتطلب منهم تحديد أفضل 10 فنانين يعملون في مجال الفنون الإسلامية، ومن ثم تقدم لهم الدعم".

ويتفق مع هذا الرأي أيضاً مايكل جحا، المدير التنفيذي لدار كريستيز في دبي، حيث قال: "هناك الكثير من الجنسيات والمجموعات المتنوعة التي تساعد على إلهام العملية الإبداعية هنا في دبي. ولكن من المهم أيضاً بناء المرافق، واستضافة ورش العمل، وتشجيع مساحات العمل الفنية وبرامج الإقامة. وفي نهاية المطاف، يتمحور الأمر برمته حول إيجاد وسيلة لاستقصاء الإلهام مما يدور هنا وفي المنطقة عموماً. وكلما ازدادت المهارات التي يتم توظيفها كلما أمكن إلهام المزيد من الفنانين".

وسيكون ذلك خطوة مهمة للبدء بتحقيق التعاون بين عامة الناس ومساعدتهم على التواصل.

لنفترض مثلاً أن تصدر حكومة دبي بياناً مفاده أنه: "إذا كنت مصمماً متخصصاً من أحد بلدان المنطقة بدءاً من المغرب ووصولاً إلى إيران وأفغانستان، سنقدم لك الدعم اللازم بطريقة أو بأخرى"، ويكون ذلك مثلاً من خلال افتتاح مركز شامل لتيسير سبل الأعمال أو تقديم إعانة مالية أو منحة صغيرة تتيح لك الانطلاق، أو من خلال منحك الفرصة لتأسيس عمل في المناطق الأخص بدبي. وربما يتعين علينا بدلاً من القيام بالأشياء لمرة واحدة التفكير بالاحتمالات المتاحة لإرساء ملامح القطاع وتحقيق النمو المنشود.

أتصور أن الأمر سيثمر عن تأسيس علامة على غرار رالف لورين في العالم العربي بما يتيح القدرة على تصميم نمط من أنماط الحياة الراقية للمنازل. ولا أقصد هنا التصميم الداخلي، وإنما شيء من الديكورات المنزلية التي تضيء شعوراً بالعيش وسط أجواء تعكس ثقافتك الخاصة.

ويمكننا التفكير مثلاً بشركة تحمل اسم "إيكيا العربية الإسلامية" دون أن يكون هدفها توجيه الناس نحو قيم إسلامية محددة، وإنما تسليط الضوء على الجوانب الجمالية للثقافة الإسلامية المتنوعة. ولا أرى ما يمنعنا من تحقيق ذلك.

ما هو الأثر الذي يمكن لدي أن تحدثه كمركز عالمي لاقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية؟

إنها فرصة فريدة أمام أبناء مجتمعنا لقطع شوط كبير في هذا المجال. على سبيل المثال، هناك الكثير من العرب والمسلمين الذين يعملون في مجال التصميم، وعلينا أن نقدم لهم الدعم الكامل والتمويل الذي يحتاجونه. فالمنتجون المحليون لهذه التصميمات لن يجدوا سوقاً أفضل من بلدهم لتسويق أعمالهم، ونحن بحاجة حقاً إلى دعمهم في ذلك.

في حال أرادت دبي أن تكون عاصمة لاقتصاد الإسلامي، فكيف يمكن أن تظهر تقديرها العالي للثقافة والفنون الإسلامية؟

تبدو الفرصة مواتية للغاية من الناحية الاقتصادية، فالسوق الإسلامية قائمة ولكنني أعتقد أن الأمر متروك لنا لتحديد ملامحها وتطوير هذا التوجه. فنحن بحاجة للتفكير النقدي والتحليل واعتماد نهج بناء حول ماهية الجوانب الإسلامية. وأشار هنا إلى المبادئ الجمالية أي ما ينسجم مع النظرة العالمية وكيف يمكننا تحويل محيطنا إلى مرآة تعكس رؤيتنا العالمية.

هل تفضل دبي الاعتماد على المواهب المحلية؟

أفضل الاعتماد على أصحاب المواهب من المواطنين، ولكن ليس بالضرورة أصحاب الفكر التقليدي. وباعتقادي لا يجب علينا الاهتمام بالماضي الذي تخيله فقط، فحياتنا هي التي بنيناها بأنفسنا.

كيف ستنجح دبي بإرساء مجتمع يقدر الفنون الإسلامية؟

ستترتب هذه المسؤولية على عاتق المعارض والمؤسسات الصغيرة من القطاع الخاص للتعاون وإنجاز ذلك. ويبدو الأمر على غرار عروض الأزياء ولكن ربما مع التركيز التام على تصاميم المنطقة. ولا يزال بإمكاننا ابتكار منتج أصلي بكل معنى الكلمة،

استقطاب ورعاية المواهب

الفصل
الأول

لمحة عامة

يوفر كتاب "رؤى عالمية حول الاقتصاد الإبداعي الإسلامي" ملاحظات مهمة حول ترسيخ مكانة دبي كمركز دولي لاقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية، كما يطرح العديد من المقترحات لوضع منهجية تضمن توسيع هذا الاقتصاد في المستقبل. ويستعرض الكتاب أيضاً آراء الخبراء من جميع أنحاء العالم حول الإمكانيات التي تجعل من دبي مركزاً لرواد الأعمال الإبداعية، ودور المدينة في تعزيز إرث الفنون الإسلامية تاريخياً وجغرافياً.

علاوةً على ذلك، يتضمن الكتاب نتائج استطلاع تم إجراؤه لقياس مستوى التصور والإدراك العام في دبي لاقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية، ويرصد آراء سكان دبي حول هذا القطاع الاقتصادي المهم وإمكانات مساهمته في بناء مستقبل المدينة.

ويركز هذا الكتاب على 4 مقومات أساسية لبناء اقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية في دبي، وسبل توسيع المنظومة الحالية في المدينة لجعلها أكثر قوةً وجاذبيةً للمبتكرين ورواد الأعمال الإبداعية.

وبالإضافة إلى التماس آراء الخبراء المحليين والعالميين، تم إجراء استطلاع بين شهري إبريل ومايو 2016 مع أكثر من 1000 شخص يسكن في دبي لقياس مستوى الإدراك العام لاقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية. وأفضى هذا الاستطلاع إلى 5 نتائج رئيسية:

1. سكان دبي يعتبرونها الأفضل لتكون مركزاً عالمياً لاقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية:

من بين قائمة من المدن، حدد المشاركون في الاستطلاع دبي باعتبارها المركز العالمي الأهم للفنانين والشركات والمنظمات المعنية بالثقافة والفنون الإسلامية، ولكنها تحتاج برأيهم إلى مزيد من التحسين في هذا المجال. وحدد المشاركون مدينتي

الفصل الأول استقطاب ورعاية المواهب

المواهب هي شريان الحياة لأي قطاع، وينبغي على دبي أن تحت الخطأ لتصبح المركز العالمي للفنانين ورواد الأعمال الإبداعية والشركات ذات الأفكار الخلاقة في مجال الثقافة والفنون الإسلامية. ففي جميع المدن العالمية المبدعة، يكون الفنانون ورواد الأعمال الإبداعية والموظفون ذوو المهارات الفكرية العالية هم محركات الابتكار والتنمية الحضرية لمساهمتهم في بناء المراكز والشبكات الإبداعية اللازمة لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمدنهم ومناطقهم.

وتمتلك دبي سجلاً حافلاً باستقطاب المواهب العالمية عبر توفير الفرص والبيئة الحاضنة. ويعتبر النمو المذهل والتنوع الاقتصادي دليلاً ملموساً على طموحنا الكبير وقدرتنا العالية على استقطاب المواهب وتنفيذ استراتيجياتنا وفقاً لأفضل المعايير العالمية. وبناءً على نجاحنا هذا، ينبغي تطوير الحاضنات الفنية ومساحات العمل الحية ذات التكلفة المناسبة حتى نستطيع توفير الفرص للفنانين ورواد الأعمال الإبداعية والثقافية، فضلاً عن فرص الإرشاد والتواصل والمشورة حول كيفية تأسيس الأعمال.

اسطنبول والشارقة باعتبارهما المنافستين الأبرز لدبي على المستويين الدولي والوطني على التوالي.

2. سكان دبي يعتبرون الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالثقافة والفنون الإسلامية مهمة ومفيدة للتنمية الاقتصادية في المستقبل:

أعرب العديد من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأن تطوير الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالثقافة والفنون الإسلامية سيكون أمراً مهماً ومفيداً لنمو ومستقبل دبي.

3. التحدي الأكبر يكمن في زيادة الوعي بالثقافة والفنون الإسلامية والتعليم:

يتمنى غالبية المشاركين في الاستطلاع لو أنهم

الفصل الثاني إرساء بنية تحتية ثقافية عالمية المستوى

من شأن ذلك أن يعزز جاذبية دبي ويرسخ سمعتها كمركز عالمي للثقافة والفنون الإسلامية. ويكشف الاستطلاع، الذي أجرته "دبي للثقافة" نهاية عام 2016، أن سكان دبي يرغبون بإنشاء المزيد من المتاحف والحدائق والمتنزهات للتعليم حول الثقافة والفنون والإسلامية وتقديرها بشكل أفضل. كما أن بناء منشآت لتخزين الأعمال الفنية بغية تسهيل استيرادها وتصديرها يعتبر أيضاً جزءاً محورياً من هذه البنية التحتية مع تنامي حضور دبي في سوق الفنون العالمية. وتعتبر مثل هذه البنية التحتية حافزاً للتنمية الحضرية، وتتيح بناء علامة تجارية جديدة للمدن بشأن قطاعاتها الثقافية والإبداعية.

وإلى جانب البنية التحتية المادية، ينبغي أيضاً تطوير البنية التحتية الاستثمارية والقانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية. وبما أن الاقتصاد الإبداعي يركز على براءات الاختراع وحقوق النشر وغيرها من القوانين النافذة التي تتيح للأفراد الاحتفاظ بملكية إبداعاتهم، لذا ينبغي على دبي أن تطور نظاماً قانونياً واجب النفاذ لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشعر الطبقة الإبداعية باطمئنان أكثر حيال تطوير منتجاتها الفنية والثقافية.

يعرفون المزيد حول القطاع الاقتصادي المرتبط بالثقافة والفنون الإسلامية في دبي. وبين المشاركين غير الإماراتيين، كانت العقبة الأكبر التي تحول دون تفاعلهم مع اقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية هي الافتقار للمعرفة الكافية حول أنشطة القطاع. وأشار المشاركون الإماراتيون إلى افتقارهم إلى الوقت باعتباره العقبة الأكبر للمشاركة في هذه الأنشطة.

4. بناء البنية التحتية الثقافية ينبغي أن يكون الأولوية الرئيسية:

على اختلاف الفئات العمرية ومستويات التعليم والجنس، ترى الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع أن تطوير البنية التحتية الثقافية ينبغي أن يكون الأولوية الرئيسية لدبي. وهم يعتبرون كذلك أن

الفصل الثالث تعزيز الوعي العام حول الثقافة والفنون الإسلامية

يدرك أغلب سكان دبي مدى أهمية الثقافة والفنون الإسلامية كقطاع اقتصادي، ويرغبون بمعرفة المزيد عنه ولكنهم يشعرون أنهم يفتقرون إلى المعرفة الكافية حول الفعاليات والعروض والفرص التي يمكنهم المشاركة فيها. لذلك يمكن تعزيز الجهود الموجهة لإشراك الجمهور في معرفة جوانب الثقافة والفنون الإسلامية من خلال إطلاق المزيد من الفعاليات والمعارض وورش العمل والتجارب التفاعلية لزيادة الاهتمام والمشاركة العامة في بناء منظومة محلية للثقافة والفنون الإسلامية.

المراكز الثقافية والمتاحف وصالات العرض الفنية هي العامل الأهم في تحديد التصور العام حيال مدينة ما كمركز ثقافي رائد عالمياً. ولدى سؤالهم عن الأشياء التي يرغبون برؤية المزيد منها في دبي، كانت الإجابات الخمس الأولى مرتبطة على نحو مباشر بالبنية التحتية وهي: البنى المعمارية، والمتاحف، وصالات العرض الفنية، والحدائق، والمتنزهات.

5. ينبغي مشاركة المؤسسات الحكومية والبنوك الإسلامية في تمويل اقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية:

يعتقد غالبية المشاركين في الاستطلاع أن البنوك الإسلامية يجب أن تلعب دوراً رئيسياً في تمويل

الفصل الرابع حشد التمويل

وتمت مناقشة الركائز الأساسية لبناء اقتصاد حيوي للثقافة والفنون الإسلامية في الفصول الأربعة التالية، وتليها خارطة طريق للخطوات المقبلة التي ينبغي على دبي اتخاذها لتنمية هذا القطاع. وهناك أيضاً مناقشة مطولة حول تعريف اقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية ومكوناته الرئيسية في الملحقات ومنهجية البحث.

وإنه لفخر كبير أن تقدم هيئة دبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، الرؤى الأساسية لهذا الكتاب كوسيلة لتحفيز وإثراء الحوار حول النمو الديناميكي لاقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية في دبي.

من المهم جداً تطوير القطاع الاقتصادي المرتبط بالثقافة والفنون الإسلامية لما لذلك من فائدة كبيرة لبناء مستقبل دبي، ولهذا ينبغي حشد الموارد المالية اللازمة من مؤسسات القطاعين العام والخاص بالتوازي مع الجهود التي تبذلها المدينة لتكون مركزاً للتمويل الإسلامي. ومن هنا، فإن إنشاء مؤسسة تعنى بشؤون الثقافة والفنون الإسلامية وإطلاق صندوق وقف لدعم الجهود المبدولة في هذا السياق يعتبر أمراً جوهرياً لبناء استراتيجيتنا الشاملة لهذا القطاع الاقتصادي.

المؤسسات ورواد الأعمال المعنيين بالثقافة والفنون الإسلامية. وقد أولى مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أهمية كبيرة للتعاون مع قطاع التمويل الإسلامي من أجل وضع الآليات المناسبة لتقديم مزيد من الدعم المالي للقطاع.

تم إدراج نتائج استطلاعنا ضمن كل قسم من هذا الكتاب تحت عنوان "ما يقوله سكان دبي". وفي حين أيد الكثير من سكان المدينة فكرة إنشاء اقتصاد للثقافة والفنون الإسلامية، أبدى العديد منهم في المقابل رغبتهم بمعرفة المزيد عن هذا القطاع حتى يشاركوا فيه ويستفيدوا من عروضه مثل الفعاليات والأنشطة التعليمية والبنية التحتية الإضافية مثل المتاحف والمراكز الثقافية وصالات العرض الفنية.

ما يقوله سكان دبي

مقدمة

”الموهبة هي شريان الحياة للاقتصاد الثقافي والإبداعي في جميع المدن العالمية. وحتى تضطلع دبي بدور القائد العالمي لاقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية، ينبغي أن تواصل تطوير منظومة مناسبة من الحاضنات الفنية، والبرامج الإرشادية، وتسهيل سبل الوصول إلى مساحات العمل بالتوازي مع وضع القواعد التنظيمية الكفيلة باستقطاب رواد الأعمال الإبداعية.“

المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي

وبناءً عليه، يركز كتاب ”رؤى عالمية حول الاقتصاد الإبداعي الإسلامي“ على 4 عوامل جوهرية لترسيخ مكانة دبي كمركز لاقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية؛ فكل مدينة مبدعة – من باريس إلى لندن ولوس أنجلوس – تركز في ازدهارها على منظومة مكونة من المواهب، والبنية التحتية، والمشاركة العامة، والتمويل اللازم لتطوير بيئات راسخة ومبتكرة تضمن إنتاج المحتوى الإبداعي والثقافي.

وبهذا الخصوص، يمكن تعزيز اقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية في دبي عبر:

1. استقطاب ورعاية المواهب

من خلال حاضنات الأعمال، وورش العمل، ومساحات العمل منخفضة التكلفة والتي تشجع رواد الأعمال الإبداعية على تأسيس أعمالهم في دبي

2. إرساء بنية تحتية ثقافية عالمية المستوى

مثل المتاحف والمراكز الثقافية وصلات العرض الفنية، والتي تحفز مشاركة الجمهور وتكون بمثابة مراكز للإبداع

3. تعزيز الوعي العام حول الثقافة والفنون الإسلامية

لتكوين جمهور محلي من المشتريين والشخصيات المؤثرة والأفراد الذين يقدرّون قيمة الفنون في الاقتصاد الإسلامي

4. حشد الموارد المالية

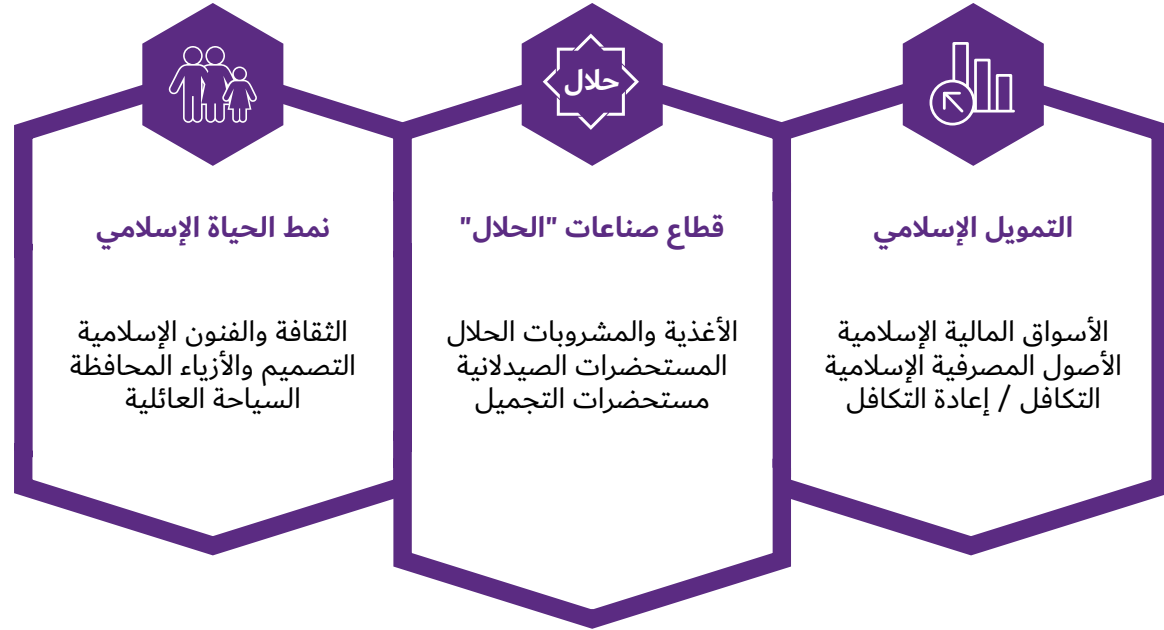
من خلال الشراكات الحكومية والتمويل الإسلامي لدعم اقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية

وبصفتي رئيساً لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، يسرني أن أقدم لكم المبادرة الأولى ضمن سلسلة الجهود التي نبذلها لفهم وقياس الاقتصاد الإبداعي الإسلامي في دبي، والإمكانيات المتاحة لتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للثقافة والفنون الإسلامية في المستقبل.

ونحن في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي نسعى إلى جعل دبي عاصمةً لنمط الحياة الإسلامي. ونشجع على إبرام الشراكات مع ”دبي للثقافة“ وغيرها من الجهات المعنية حتى تصبح مدينتنا موطناً للمواهب الإبداعية من جميع أنحاء العالم، ونحرص كذلك على تعزيز الهوية الثقافية لدبي من خلال توفير تجربة مميزة لنمط الحياة الإسلامي فيها.

إن إدراك حجم المساهمة الاقتصادية للقطاع الإبداعي والثقافي في اقتصاد دبي، وتحديداً الثقافة والفنون الإسلامية، هو أمر جوهري لفهم الآليات التي يساهم بها هذا القطاع في زيادة فرص العمل المحتملة وتعزيز الازدهار الاقتصادي للمدينة في المستقبل.

دبي كمركز لاقتصاد الثقافة والفنون الإسلامية

المعرفة الإسلامية

- برامج التدريب والتعليم
- المؤتمرات
- البحث والتطوير
- المنشورات

المعايير الإسلامية

- الشهادات الإسلامية
- عمليات الاعتماد
- معايير الركائز الأساسية المختلفة للاقتصاد الإسلامي

الاقتصاد الرقمي الإسلامي

- برامج تسريع الأعمال
- مركز ابتكار لرواد الأعمال
- حاضنات الأعمال للمشاريع الناشئة

تمهيد

”صحيح أن مقارنة الثقافة والفنون الإسلامية كقطاع اقتصادي هي جزء من توجه جديد ومتنامٍ لفهم تأثير وحجم الاقتصاد الإبداعي، ولكن هذا القطاع متجذر عميقاً في صلب النظرية الاقتصادية للعالم الإسلامي. وقد أشار العلّامة العربي ابن خلدون في مقدمته التي خطّها في القرن الرابع عشر إلى أنواع الصناعات والحرفيين ليشرح تشعب عملية الإنتاج وارتباط قيمة العمل بالدخل الذي يحققه.“

العالمية لتطوير تجارة الفن الإسلامي واستقطاب مقتنيات الفنون الإسلامية إلى دبي من خلال رفع عدد القطع الفنية الإسلامية، وزيادة عدد المشاركين من الفنانين المختصين في هذا الفن، وتنظيم ورش عمل حول المقتنيات الإسلامية.

وسيلاحظ المتابع لكتاب ”رؤى عالمية حول الاقتصاد الإبداعي الإسلامي“ أنه يندرج ضمن إطار مساعي الهيئة لدعم جهود المركز عبر استكشاف دور الثقافة والفنون الإسلامية في اقتصاد دبي.

تتمثل مهمة ”دبي للثقافة“ كجهة مسؤولة عن الفنون والثقافة والتراث في دبي، في توفير إطار عمل مناسب للاقتصاد الإبداعي تماشياً مع أهداف الإمارة في تنويع اقتصادها، ومع الرؤية التي أرستها ”خطة دبي 2021“ لتكون المدينة ”موطناً لأفرادٍ مبدعين وممكنين ملوهم الفخر والسعادة“.

ومنذ تأسيسها في العام 2008، سعت ”دبي للثقافة“ إلى لعب دور أكبر في إثراء الثقافة والفنون الإسلامية محلياً ودولياً، وذلك من خلال الترويج لمواقعنا التراثية، والمشاركة في معرض المسكوكات الإسلامية في المتحف الإسلامي في أستراليا عام 2016، بالإضافة إلى عرض مجموعات من إبداعات الخط الإسلامي والشعر والتراث الإماراتي وغيرها الكثير.

إن المدن العظيمة تزدهر عندما تساهم المخيلة والإبداع في بلورة هويتها وبناء اقتصادها وخلق إحساس بالانتماء إليها، وفي هذا السياق، يهدف الكتاب الذي بين أيديكم إلى تسليط الضوء على الشركات والفنانين ورواد الأعمال الإبداعية في مجال الثقافة والفنون الإسلامية باعتبارهم محركات للنمو الاقتصادي، وكذلك المبادرات التي تشجع على مزيد من الفرص والابتكار، متمنين أن يكون إضافة معرفية للمهتمين بهذا الجانب الحيوي من أجل إرساء بنية معرفية فنية لتنفيذ المبادرات التي تساعد على تعزيز قواعده ومبادئ اقتصاد الفن الإسلامي.

عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ”رعاه الله“، في العام 2013 مبادرة تهدف إلى جعل دبي عاصمةً للاقتصاد الإسلامي، وقد حدد مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي باعتباره معنياً بتطوير هذه الاستراتيجية نمط الحياة الإسلامي كواحد من الركائز الثلاث لاستراتيجيته الشاملة.

وتعتبر رؤية دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي واحدة من المشاريع الهامة بالنسبة لنا، وإذ نتشرف في ”دبي للثقافة“ بالمشاركة في تحقيق هذه الرؤية، فإننا ندرك أن نجاح أي مبادرة مهمة لبناء اقتصاد إسلامي إبداعي يتطلب بالتأكيد بناء شبكة من التحالفات المحلية والدولية، وكذلك القدرة على تطوير مبادرة تشمل العديد من الشراكات ، وبذل الجهود الضرورية للتعليم ورفع مستوى الوعي، وقبل كل شيء الإرادة الطيبة لفعل ذلك كله.

وقد حرصنا في هيئة دبي للثقافة والفنون من خلال هذه المبادرة المضي في العمل على بناء الشراكات وتعزيزها مع بيوت الفن الإسلامي والمزادات

”وقد يكون مع الصناعات في بعضِها غيرُها، مثل النجارة والحيَاكة معهما الخشب والغزل؛ إلا أن العمل فيهما أكثر، فقيمتُه أكثر.“

مقدمة ابن خلدون
المجلد 2 (1377)

إن التطورات والتغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي تفرض علينا تنويع قاعدة اقتصادنا الوطني بشكل مستمر، مبدأنا الدائم في دولة الإمارات ألا نعتمد على مورد واحد أو قطاع اقتصادي واحد، والاقتصاد الإسلامي ليس بجديد علينا في الإمارات، بل لدينا خبرات كبيرة ومتراكمة في هذا المجال، وهدفنا هو العالمية

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

رؤى عالمية حول الاقتصاد الإبداعي الإسلامي