

نسيج الروح

Weaving the Soul

إيمان منير

Eman Mounir

2024

إيمان منير مصطفى فهمي

حاصلة على بكالوريوس الفنون الجميلة -1997 قسم الجرافيك- شعبة التصميم المطبوع بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، عُينت معيدة بالكلية بنفس العام ثم مدرس مساعد 2004، ثم عُينت مدرس بعد الحصول على الدكتوراه 2010 أستاذ مساعد بقسم الجرافيك - كلية الفنون الجميلة، مدير ومنسق برنامج التصميم الجرافيكي بكلية الفنون الجميلة (2021 - 2024)، وعضو مكتب الابتكار التكنولوجي ونقله وتسويقه (TICO) التابع لأكاديمية البحث العلمي (2023 - 2024)، عضو نقابة الفنانين التشكيليين.

الجوائز:

حصلت على العديد من الجوائز منها: الجائزة الأولى في مجال الجرافيك "بينالي بورسعيد القومي" 2005، المركز الأول في مسابقة تصميم غلاف المهرجان المسرحي (22) للعام الجامعي 1997، المركز الثاني في الحفر في المعرض القومي الخاص للفنون التشكيلية 1996، جائزة "سوزان مبارك" في مجال الرسم في مسابقة "سيناء والتعمير" 1999، جائزة "سوزان مبارك" في مجال رسوم أدب الطفل 2004، جائزة "الاستحقاق" في (معرض الطلائع 41) من جمعية محبي الفنون الجميلة 2001، الجائزة الثالثة في مجال الحفر في

مسابقة "مصر المستقبل" التي نظمتها الشؤون المعنوية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية 1999، جائزة في مسابقة "لحظة في غضون الزمن" التي نظمتها فندق سميراميس 2000، جائزة تشجيعية في معرض الطلائع (38) 1998 من جمعية محبي الفنون الجميلة، الجائزة الثانية في مجال الرسم في (معرض الطلائع 42) من جمعية محبي الفنون الجميلة 2002، الجائزة الثانية في مجال الحفر بينالي بورسعيد القومي الخامس 2001، الجائزة الثانية في مجال الحفر في المسابقة التي نظمتها وزارة الشباب 2001، الجائزة الثالثة في مجال الإعلان في مسابقة وزارة الشباب 2001

الجائزة الثالثة في مجال الكمبيوتر جرافيك في صالون الشباب (13) 2001، جائزة "فاطمة رفعت" في (معرض الطلائع 43) من جمعية الفنون الجميلة 2003، الجائزة الثالثة في مجال الرسم في بينالي بورسعيد 2007، ميدالية الحصول على جائزة أحسن رسالة علمية في مجال الفنون من نادي أعضاء هيئة التدريس 2014، جائزة أحسن رسالة علمية في مجال الفنون (رسالة الدكتوراه) من جامعة حلوان (2011 - 2012)، جائزة صالون الجنوب الدولي الرابع - الأقصر - مارس 2016. بالإضافة للجوائز التشجيعية والميداليات من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مجال الحفر والعديد من الشهادات التقديرية من الهيئة العامة لقصور الثقافة.

المعارض المحلية والداخلية:

أكثر من ١٢٠ معرض محلي (منذ ١٩٩٧ : ٢٠٢٣) في مصر - مثل : المعرض القومي العام للفنون التشكيلية ، صالون الشباب وغيره .. بالإضافة إلى المعارض الفردية الخاصة

المعارض الخارجية والملتقيات الدولية :

مثلت مصر في معرض الصالون الأول للفن في "بوليفيا" 1999، القيام بإلقاء محاضرات بأكاديمية شيان للفنون الجميلة (من وحى المكان) 25 أكتوبر -2023 الصين المشاركة بالمنتدى الصيني العربي لصناعة الرسوم المتحركة بمدينة سوتشو - أغسطس 2023 بمنتدى الجامعات والمعاهد العليا، المشاركة بمعرض الأكاديمية المصرية للفنون بروما - نوفمبر 2019، المشاركة بالمعرض المقام ضمن الفاعليات الفنية لأكاديمية شيان 2023 - الصين، شاركت في معرض الفنون التشكيلية بقطر 2000 رُشحت للاشتراك من قبل المركز القومي للفنون التشكيلية في بوليفيا 2001، 2003 ترينالى مصر الدولي الرابع لفن الجرافيك، 2011 الاشتراك في معرض بمدينة بازل بسويسرا - في الفترة من 23 ديسمبر إلى 23 يناير، 2012 الاشتراك في بينالى الفنون الرابع في كيتو الإكوادور في الفترة من 2: 14 أكتوبر، 2012 معرض بصمة (1) معرض الطباعة الأول للفنان العرب المقام بدولة البحرين بالجفير في الفترة من 8 مارس : 8 أبريل، المشاركة في ورشة العمل الفنية الدولية الثامنة لأكاديمية شيان للفنون الجميلة من 16 إلى 27 أكتوبر -2023 الصين، 2006 ترينالى مصر الدولي الخامس لفن الجرافيك، 2017 الاشتراك في بينالى سارسال للحفر - فرنسا ، المشاركة في مؤتمر شيان الدولي الموازى لمؤتمر كومولوس السنوى 2023 - الصين.

ورش العمل الفنية والأنشطة :-

عضو لجنة تحكيم مسابقة (لون) في دورتها السابعة بعنوان (مصرى أفريقى) الهيئة العامة لقصور الثقافة 2019، عضو باللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الثامن - التكنولوجيا الرقمية في العمارة والفنون وتحديات العصر- جامعة حلوان- كلية الفنون الجميلة 2021، الإشراف الفنى على ورش فعاليات سيمبوزيوم الجرافيك الأول للطفل لقصر ثقافة الطفل بجاردن سیتی خلال الفترة من يوليو 2010، المشاركة في الاحتفال باليوبيل الذهبى لإنقاذ معبدي أبو سمبل (حملة أبو سمبل -50 ذكرى رفع وجه رمسيس) 17 أكتوبر إلى 24 أكتوبر 2016، ورشة عمل وتدريب تحت عنوان "إعادة تدوير مخلفات البيئة لإنتاج عمل فنى في الفترة من 16/7/2014 إلى 20/7/2014، ورشة مبدعات مصريات ضمن فعاليات (الاحتفال بانتصار أكتوبر) في أكتوبر 2017 ، الترشح للمشاركة في الدورة التدريبية حول استغلال الخامات المحلية في تنمية الصناعات التقليدية والحرفية في الدول العربية، ورشة عمل لفن الرسم تحت مُسمى "ملتقى المرأة الريفية " في الفترة من 14/10/2014 إلى 16/10/2014، ورشة فن الرسم ضمن احتفاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة في الفترة من 9/ 7 / 2014 إلى 21/7/2014، الاشتراك بورشة قراءة بصرية في أشعار صلاح جاهين وفؤاد حداد بجاليري ضى في الفترة من 1 يناير إلى 15 يناير 2019 .

المقتنيات الفنية :

مقتنيات بمتحف الفن الحديث بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة ، مكتبة الإسكندرية، وزارة الشباب والرياضة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولدى الأفراد بمصر والولايات المتحدة الأمريكية، مقتنيات لصالح حملة لإنقاذ معبد أبو سمبل - القاهرة، المركز القومي للفنون التشكيلية، مراسم الأقصر 1999، المتحف الخاص بأكاديمية شيان للفنون الجميلة - الصين 2023 .

إن ماتقدمه الفنانة إيمان منير في أعمالها أداء رصين جاء من خلال تجربة، وإن تباعدت زمنياً إلا أنها متصلة بما يكفي لتكوين رؤية ممتدة بكياناتها المختبئة خلف حجب من ظلال ودرجات الأبيض والأسود؛ الذي تصنعه تهشيرات شتى وكأنها نسيجاً يصنع شرنقة تحتضن قلوب صغيرة وعيون وبراعم وردات .. في تكوينات رأسية بين المستطيل والدائرة وطاقة الخط والملمس جاءت تلك الكيانات المجردة التي تمثل أرحاماً تهمس بموعد قريب.

أ.د/ صلاح المليجي

سبتمبر ٢٠٢٤

نسيج الروح

كان الاهتمام الأول بالتعبير عن مضامين إنسانية وجمالية، وهيمنة النزعة الروحية من خلال البعد الرمزي التعبيري والرحلة الصوفية عبر التدرجات الظلية؛ من خلال نظرة تأملية تبحث في مكونات الروح البشرية بهدف الوصول إلى النور الداخلي المستمد من النور الإلهي، فيحدث التجلي والكشف وزوال الحجب حيث يظهر النور الإلهي، فنجد اختراق هذا النور للجسد ونفاذه إلى الروح وهيمنة الطمأنينة عليهما، بهذا التجلي تتبدد الظلمات وتنسج الروح وتضئ؛ وتنعكس هذه الأنوار الإلهية في القلب في نسق تشكيلي للتأكيد على رسالة الإنسان على الأرض في البحث والتأمل، والوصول إلى علاقات تشكيلية تجريدية من خلال نافذة كمصدر للنور، وكأنها محاولة للحفاظ على النور الذي يسكنه، معتمدة على نسق تشكيلي يعكس القيم الجمالية بالطابع المعاصر، مع التركيز على التناقضات الإيقاعية لمفهوم النور وتنوع المعالجات الجرافيكية .

ومن هنا .. انطلق مشروع الفن من ذاتية تفترض الرؤية الداخلية من خلال حوارها الكشفي مع الذات عبر التأمل الباطني ، وإسدال مسحة منسوجة على سطح العمل الفني في محاولة لدمج الذات في رؤى كونية وإنسانية مستمدة من مخزون الذاكرة الجمعية، وجاء اللون الأزرق، باعتباره لوناً يمتلك تواصلاً بصرياً وتداعياً ذهنيًا مباشرًا بخصوصية فنية، فقد ارتبط بحياة الإنسان منذ القدم واتخذ دلالات ومعاني حسب تجربة الإنسان وتأثيرها النفسي عليه، فاللون يؤثر في عواطفنا كما تؤثر فينا الموسيقى، لكونه يداعب الروح قبل العين. فالإنسان عرف اللون

منذ أن عرف نفسه، فوجده في زرقة السماء والبحار، مما أكسبه صبغة عاطفية وقيمة وجدانية تصل أحياناً إلى قوى مغناطيسية ذات دلالة وقدرة تعبيرية، ليجعل العمل محملاً بطاقة كامنة تعبيرية تؤثر على نفس المتلقي.

هذا النسيج يحمل عمق الفكرة والتعبير الإنساني الممتزج بالزمان والمكان، مع التأكيد على حالة صوفية متسامية تعتمد على الروح الكامنة في الأشياء، مما يخلق ترابطاً وتماسكاً يعكس القيم الجمالية ... فالوصول إلى جوهر الأشياء تتطلب تأملاً عميقاً، حيث الغوص في التفاصيل والتروي أمامها للوصول بالسطح لنسيج يعبر عن الحقيقة الكامنة تحته، وتظهر الخطوط المحيطة بالأشكال والاتصالات الخطية المحددة للعناصر؛ وكأنها تفصل بين عالمين (السماء والأرض)، أو تنسج الحدود المتخيلة بين عوالم الأرواح والأجساد. فالخط والنقطة يأخذان المتلقي إلى آفاق رحبة مضيئة في رحلة بين تكوينات فنية تغزل أشكالاً من مشاعر عميقة، ترسم دروباً وودياناً لمن يقدر على الترحال.

دعونا نترك أرواحنا تحلق مع بزوغ الفجر الندي، ومع ضوء القمر في ظلمة الليل الشجية .. في محاولة للابتعاد عن آلامنا وأحزاننا وخلق عوالم تفتح آفاقاً جديدة للإبداع والتعبير؛ من خلال الخيال لاستكشاف عوالم ومفاهيم غير مألوقة، لخلق همسات خطية لتنسج الكتلة المليئة بالإحياء الهادئة، مما يعزز السكون وحركتها الداخلية الكامنة في عمق هذا السكون تعبر عن مشاعر وأفكار تخلق نسيج روحى وينتج عن ذلك ميلاد جديد لصيغ مرئية تعبيرية، درامية، وأحياناً ملحمية.

وتلك الرؤى الخيالية تثير مشاعر وتأملات لدى المتلقي، مما يعزز من تفاعله مع العمل الفني ويجعله جزءاً من تجربة فنية فريدة، هذا بالإضافة للنسق الفني الذهني الذي يسمح بتحرير لغة الخطاب البصرى من منظوره النمطى ليكون أكثر حرية و تلقائية؛ من خلال هذا... يمكن للمتلقي أن يشعر بالهدوء الداخلي والتأمل، بينما يستمتع بالتفاصيل الدقيقة والتعبيرات المختلفة التي تنبثق من تداخل الخطوط والألوان. ليكون تعبيراً عن رحلة داخلية أو تجربة روحية ، مما يضيف بعداً درامياً أو ملحمياً للعمل الفني.

أ.م. د./إيمان منير مصطفى

دروب ٧٠×٥٠ سم
أقلام جاف على ورق أبيض
Paths
Dry pen on white paper

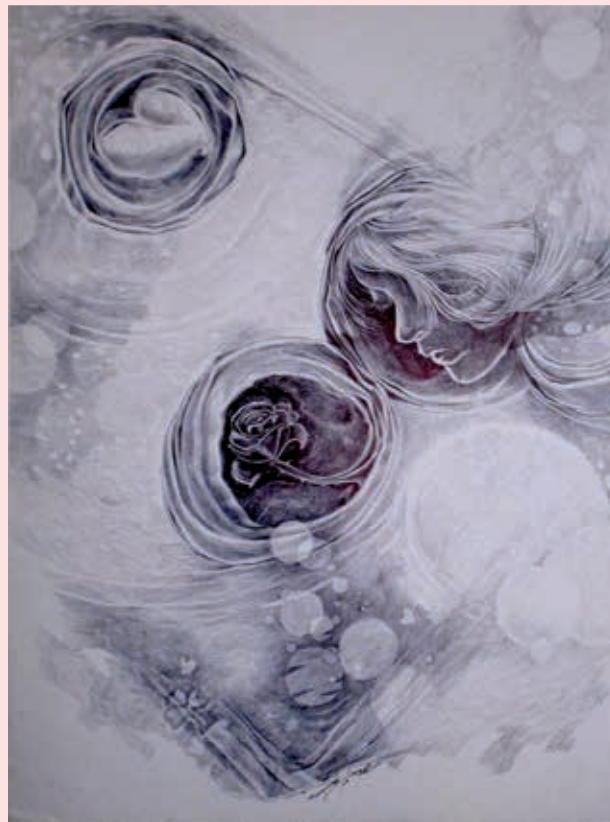

أمواج رقرقة ٧٠×٥٠ سم
أقلام جاف على ورق أبيض
Sparkling waves
Dry pen on white paper

Potential Energy
dry pen on white paper

طاقة كامنة
أقلام جاف على ورق أبيض
٧٠ × ٥٠ سم

Wandering Soul
Dry pen on white paper

روح هائمة
أقلام جاف على ورق أبيض
٤٠ × ٣٥ سم

Eternal
dry pen on white paper
سرمديّة
أقلام جاف على ورق أبيض
٣٥ × ٥٥ سم

Absence
dry erase pen on white paper
غياب
أقلام جاف على ورق أبيض
٧٠ × ٥٠ سم

Aspiring Hearts
dry pen on white paper

قلوب متطلعة
أقلام جاف على ورق أبيض
٧٠ × ٥٠ سم

Insight of the Heart
dry pen on white paper

بصيرة القلب
أقلام جاف على ورق أبيض
٥٥ × ٣٥ سم

Birth of a Soul

٤٠×٣٥ سم

ميلاد روح

ألوان مع أقلام جاف على ورق أبيض Marker colors

Embrace

٤٠ × ٣٥ سم

عناق

Dry pen on white paper

أقلام جاف على ورق أبيض

Visions

١٢٠ × ١٤٥ سم

رؤى

Dry pen on paper. Marker colors

ألوان مع أقلام جاف على ورق

as a color that possesses a direct visual communication and mental association with artistic specificity, has been associated with human life since ancient times and has taken on meanings and connotations based on human experience and its psychological impact. Color affects our emotions just as music does, as it caresses the soul before the eye. Humans have known color since they knew themselves, finding it in the blue of the sky and the seas, which gave it an emotional tint and sentimental value that sometimes reaches magnetic forces with expressive significance, making the work laden with latent expressive energy that affects the viewer's psyche. This fabric carries the depth of thought and human expression intertwined with time and place, emphasizing a transcendent Sufi state that relies on the inherent spirit in things, creating a connection and cohesion that reflects aesthetic values. Reaching the essence of things requires deep contemplation, diving into details, and pausing before them to reach a surface that expresses the underlying truth. The lines surrounding the shapes and the linear connections defining the elements appear to separate two worlds (heaven and earth) or weave the imagined boundaries between the realms of spirits and bodies. Let our souls soar with the dawn of the dewy, and with the moonlight in the darkness of the night.. In an attempt to get away from our pains and sorrows and create worlds that open new horizons for creativity and expression. Through imagination to explore unfamiliar worlds and concepts. To create linear whispers to weave the mass full of quiet suggestions, enhancing stillness and its inner movement hidden in the depth of this stillness expressing feelings and thoughts that create a spiritual fabric and resulting in a new birth of expressive, dramatic, and sometimes epic visual formulas. These imaginative visions arouse feelings and contemplations in the recipient, enhancing his interaction with the artwork and making him part of a unique artistic experience, in addition to the mental artistic system that allows the liberation of the language of visual discourse from its stereotypical perspective to be more free and spontaneous. Through this... the recipient can feel inner calm and contemplation, while enjoying the fine details and different expressions that emerge from the overlapping of lines and colors. To be an expression of an inner journey or spiritual experience, adding a dramatic or epic dimension to the artwork.

Eman Mounir Moustafa

WEAVING THE SOUL

the artist Iman Mounir presents in her works is a solid performance that came through an experience that, although separated in time, is connected enough to form an extended vision with its entities hidden behind veils of shadows and degrees of black and white that are made by various scratches as if they are a fabric that creates a cocoon that embraces small hearts, eyes, and rose buds.. In vertical formations between the rectangle and the circle and the energy of the line and texture came those .abstract entities that represent wombs whispering of an imminent date

Professor: Salah Al-Meligy

Weaving the Soul

The primary focus was on expressing humanistic and aesthetic themes, and the dominance of the spiritual tendency through symbolic expressive dimensions and the Sufi journey through shadow gradations. This is attained through a contemplative view that explores the inner workings of the human soul with the aim of reaching the inner light derived from the divine light. Then comes manifestation, revelation, and unveiling the divine light. Consequently, this light penetrates the body and soul, prevailing tranquility in both. With this manifestation, darkness dissipates, the soul weaves and illuminates, and these divine lights are reflected in the heart in a formative pattern to emphasize the human mission on earth to search and contemplate. It aims to reach abstract formative relationships through a window as a source of light, as if it is an attempt to preserve the light that resides within, relying on a formative pattern that reflects aesthetic values in a contemporary style, focusing on rhythmic contradictions of the concept of light and the diversity of graphic treatments.

And from here, my artistic project emerged from a subjectivity that assumes an inner vision through its revelatory dialogue with the self via inner contemplation, casting a woven touch on the surface of the artwork in an attempt to integrate the self into cosmic and human visions derived from the collective memory. The blue color,

of the Other" 2012 . Certificate of Participation in the International Conference in the United Arab Emirates on Digital Information Processing and Electronic Business in 2013

Local and internal exhibitions

More than 120 local exhibitions (since 1997:2023) in Egypt. Such as the National General Exhibition of Fine Arts, the Youth Salon, etc.. in addition to private individual exhibitions

External exhibitions and international forums

Represented Egypt in the First Salon of Art Exhibition in "Bolivia" in 1999 . Giving lectures at the Xi'an Academy of Fine Arts (Inspired by the Place) October 25, 2023 - China .Participating in the China-Arab Forum for the Animation Industry in Suzhou - August 2023 at the Universities and Higher Institutes Forum .Participating in the Egyptian Academy of Arts Exhibition in Rome - November 2019 .Participating in the exhibition held as part of the artistic activities of the Xi'an Academy 2023 - China . Participated in the Fine Arts Exhibition in Qatar in 2000. Nominated to participate by the National Center for Fine Arts in the same exhibition in Bolivia in 2001 2003 . The Fourth International Triennial of Egypt for Graphic Art

Participation in the Fourth Arts Biennale in Quito, Ecuador from October 2 to 14 2012 2011

Participation in an exhibition in Basel, Switzerland - from December 23 to January 23

Basma Exhibition (1) The first printing exhibition for Arab female artists held in the State of Bahrain in Juffair from March 8 to April 8 2012

Participation in the Eighth International Art Workshop of the Xi'an Academy of Fine Arts from October 16 to 27, 2023 - China

Participation in the Sarsal Biennale for Engraving - Franc .Participation in the Xi'an International Conference. Parallel to the Annual Cumulus 2006 .Conference for the year 2023 – Chine. The Fifth International Triennale of Egypt for Graphic Arts 2017

Art workshops and international forums

Member of the jury of the (Color) competition in its seventh session entitled (Egyptian African) General Authority for Cultural Palaces 2019

Organizing the eighth international conference. Digital technology in architecture and arts and the challenges of the era. Helwan University. Faculty of Fine Arts. 2021 Participation in organizing the exhibition of works of third-level students "Graphic Visions" in the Graphics Department, Art Edition 2024 . Organizing the annual exhibition for students of the special program for the years 2022-2023-2024 . Technical supervision of the workshops of the first Graphic Symposium for Children at the Children's Culture Palace in Garden City during the period from 7/25/2010 to 7/28/2010

Participation in the celebration of the Golden Jubilee of the Rescue of the Temples of Abu Simbel (Abu Simbel Campaign 50/ Anniversary of Raising the Face of Ramses) October 17 to October 24, 2016

Workshop and training entitled "Recycling Environmental Waste to Produce Artwork" in the period from 7/16/2014 to 7/20/2014

Egyptian Creatives Workshop as part of the activities of (Celebrating the October Victory) on 10/6/2017

Nomination to participate In the training course on the exploitation of local raw materials in the development of traditional and handicraft industries in Arab countries

Many Collections like at the Museum of Modern Art .

Eman Mounir Mustafa Fahmy

Academic degrees: Bachelor of Fine Arts in 1997 / Graphics Department / Printed Design Division with an excellent overall grade with honors and was appointed as a teaching assistant at the college in the same year, then an assistant lecturer in 2004 - then appointed as a lecturer after obtaining her doctorate in 2010

Current position: Assistant Professor in the Graphics Department - Faculty of Fine Arts - Director and Coordinator of the Graphic Design Program at the Faculty of Fine Arts / 2021-2024 / and a member of the Technology Innovation, Transfer and Marketing Office (TICO) affiliated with the Academy of Scientific Research 2023-2024 -- Member of the Syndicate of Fine Artists

Awards and Certificates of Appreciation : First Prize in Graphics "Port Said National Biennale" in 2005 . First Place in the Cover Design Competition for the 22nd Theater Festival for the Academic Year 1997 . Second Place in Engraving in the Special National Exhibition for Fine Arts in 1996 . Suzanne Mubarak" Prize in the field of drawing in the "Sinai and Reconstruction" Competition in 1999 . Suzanne Mubarak" Prize in the field of children's literature drawings in 2004 . Winner of the "Merit" Award in (41st Vanguard Exhibition) from the Fine Arts Lovers Association in 2001 . Third Prize in the field of engraving in the "Egypt of the Future" Competition organized by the Moral Affairs of the Armed Forces at the republic level in 1999 . Winner of a Prize in the "Moment in Time" Competition organized by the Semiramis Hotel in 2000 . Winner of an Encouragement Award in the 38th Vanguard Exhibition in 1998 from the Fine Arts Lovers Association . Second Prize in the field of drawing in (42nd Vanguard Exhibition) from the Fine Arts Lovers Association in 2002 . Second Prize in the field of engraving at the 5th Port Said National Biennale 2001 . Second Prize in the field of engraving in the competition organized by the Ministry of Youth 2001 . Third Prize in the field of advertising in the Ministry of Youth competition in 2001 . Third Prize in the field of computer graphics in the 13th Youth Salon in 2001 . Fatima Refaat" Award in (43rd Vanguard Exhibition) from the Fine Arts Association in 2003 . Third Prize in the field of drawing in the Port Said Biennale in 2007 . Medal for obtaining the Best Scientific Thesis Award in the field of arts from th Faculty Members Club in 2014 . Best Scientific Thesis Award in the field of arts (PhD thesis) from Helwan University for the academic year 2011/2012 Fourth International South Salon Award - Luxor - March 2016 . In addition to the incentive awards and medals from the Supreme Council for Youth and Sports in the field of engraving . Certificate Appreciation from the General Authority for Culture Palaces (Children's Biennale for Fine Arts / Fantasia / Second Session "2006 . Certificate of Appreciation from the General Authority for Culture Palaces (Children's Biennale for Fine Arts / Fantasia / Third Session "2008 . Certificate of Appreciation from the General Authority for Culture Palaces (First Children's Biennale 2010 . Certificate of Appreciation from the Egyptian Public Library for participating in the "Moulaty" exhibition during the period from 8:15/3/2018 . Certificate of Thanks and Appreciation from the General Authority for Culture Palaces for the year 1435 AH / 2014 . Certificate from Mahmoud Mukhtar Museum for artistic activities during the year 2016 . Certificate of Appreciation from the General Authority for Culture Palaces for participating in artistic activities for the year 2015 . Certificate of leave and recitation at the first international conference at the Faculty of Fine Arts in Luxor. Under the title "Graphic Arts and Community Service" 2016 . Certificate of Participation in the Minya University Conference under the title "Art and the Culture

