

Behind the Artworks of Diana Al-Hadid

An Exclusive Preview at One Za'abeel

Dreams of Damascus, 2023

This architectural piece draws inspiration from the intricate mosaics of the Umayyad Mosque in Damascus, one of the oldest and most revered monuments in Islamic architecture. Completed in the early 8th century, the mosque is renowned for its vast courtyard, imposing domes, and luminous mosaics depicting paradisiacal landscapes, an extraordinary blend of Byzantine artistry and early Islamic design. A specific detail from these mosaics serves as the foundation for the work, connecting deeply to Diana Al-Hadid's personal history.

The artist recalls a formative visit to Damascus at the age of seventeen, when she explored the mosque alongside her mother and aunt. That moment, rich with beauty, reverence, and memory, has stayed with her ever since, and it finds quiet resonance in this work. *Dreams of Damascus* is not only a tribute to the visual legacy of her birthplace, but also a reflection on belonging, memory, and cultural inheritance.

Diana Al-Hadid's panel works are created through a layered and experimental process that blends drawing, sculpture, and painting. She begins with loose, gestural brushwork allowing pigments to drip and pool across the surface in a spontaneous first layer. This image serves as the foundation for what will become a richly textured composition.

She then builds up material from behind, using polymer gypsum, fiberglass, and other industrial materials to give the work structure and dimensionality. Once the surface has cured, Al-Hadid peels away the backing, revealing a delicate, almost ghost-like impression of the original drawing. The resulting panel feels as though it hovers between solid form and fragile imprint.

Through this technique, her panels evoke the material qualities of frescoes, tapestries, and architectural ruins, while playing with lightness, erosion, and absence. Each work is both a construction and a memory physically built, yet visually dissolving.

Blind Spot, 2024 – 2025

This vibrant work, marked by a central opening, evokes the interior of a cave, a recurring and deeply symbolic motif in Diana Al-Hadid's practice. The cave represents a space of mystery, transformation, and introspection, often serving as both shelter and threshold in her visual language.

The inspiration for *Blind Spot* is drawn from a historical Persian manuscript, *The Book of Kings* (*Shahnameh*), and more specifically, a folio from the collection of the Cleveland Museum of Art. Through Diana's reinterpretation, this classical source becomes a point of departure rather than a destination, its imagery abstracted and reassembled into something uniquely her own.

In this piece, as in much of her work, Al-Hadid weaves together personal history, material culture, and the natural world, creating layered compositions that feel at once intimate and mythic. *Blind Spot* reflects the ways in which memory can blur and clarify, offering glimpses of inherited stories shaped by both time and terrain.

Untitled, 2019

Diana Al-Hadid describes her drawing practice as “A meditative process; a way for me to turn on a different part of my brain. I am constantly making marks and not usually pulling away to make conscious decisions when I draw. I let my hands do the thinking.”

Renowned for her monumental sculptures, wall pieces, and surreal bronzes, often appearing in a state between creation and decay, Al-Hadid brings a similar sensitivity to her drawings. These works are created using Conté, pastel crayon, charcoal, and acrylic paint on mylar, a smooth polyester film known for its translucent, almost ephemeral surface.

Al-Hadid’s visual language is shaped by a wide range of references, from historical architecture and Hellenistic sculpture to scientific progress, mythology, and the legacy of the old masters. Her practice is often described as building “metaphorical bridges” linking the cultural and visual traditions of her Middle Eastern roots with the Western context she now inhabits.

As in her sculptures and panel works, these drawings are developed through a process of methodical layering and controlled drips. The resulting images feel both ancient and abstract—like faded memories or remnants of something once present but now partially erased, suggesting transformation, erosion, or even deliberate ruin.

Cave Painting II, 2023

This work draws inspiration from Jeita Grotto in Lebanon, a breathtaking natural wonder located just north of Beirut. The grotto consists of two interconnected limestone caves stretching over nine kilometers, filled with towering stalactites, stalagmites, and underground rivers. The upper gallery, in particular, reveals vast cathedral-like chambers spaces that feel both ancient and otherworldly.

Diana Al-Hadid visited Jeita at the age of thirteen, an experience she describes as tremendously influential. The monumental scale and surreal beauty of the landscape left an indelible mark on her imagination, sparking a lifelong fascination with caves, rocks, and mountains. This connection runs so deep that for many years, she began every artist talk with an image of Jeita, using it as a point of departure to reflect on the ideas that continue to shape her work.

Cave Painting II channels the mystery and resonance of that early encounter transforming the memory of a physical place into a meditative, layered abstraction. The work evokes a landscape shaped by time and erosion, where natural formations become metaphors for thought, memory, and transformation.

رحلة داخل أعمال ديانا الحديد عرض حصري في ون زعبيل

عمل دون عنوان

تصف ديانا الحديد ممارستها للرسم قائلةً: "إنه عملية تأملية، وطريقتي لإشغال قسمٍ مختلفٍ من دماغي. أرسُم علاماتٍ متتالية دون توقف ولا أبتعد عن عملي للقيام بقراراتٍ منطقية، بل أترك يدي لتقوم بالتفكير."

تشتهر ديانا بمنحوتاتها الضخمة واللوحات الجدارية والتماثيل البرونزية السريالية، وغالبًا ما تظهر في حالة بين الخلق والزوال، وتُظهر ديانا حساسيةً فنيةً مماثلة في رسوماتها. تم إنتاج هذه الأعمال باستخدام ألوان الكونتي وأقلام تلوين الباستيل والفحم والأكريليك على المايكلر، وهي مادة بوليستر ناعمة ومعروفة بسطحها شبه الشفاف وسريع الزوال.

تتشكّل اللغة البصرية للفنانة من خلال مجموعة واسعة من المراجع، من العمارة التاريخية والنحت الهلنستي إلى التقدم العلمي والأساطير وإرث الفنانين العظماء القدامى. توصف أعمالها غالبًا بأنها تبني «جسورًا مجازية» تربط التقاليد الثقافية والبصرية لجذورها الشرق أوسطية مع سياق الدول الغربية التي تقيم بها الآن.

كما هو الحال في منحوتاتها وأعمالها اللوحية، تمّ تطوير هذه الأعمال من خلال عملية الطبقات المنهجية والسحب التعبيري بالتقطير المتحكم فيه. تظهر الصور الناتجة كذكريات باهتة وقديمة ومجردة في آنٍ واحد أو بقايا شيء ما كان موجودًا في السابق، ولكن تمّ محوه بشكلٍ جزئي الآن، مما يشير إلى التحول أو التآكل أو حتى الخراب المتعمّد.

أحلام دمشق

استوحيت الفنانة هذا العمل المعماري من فن الموزاييك المعقّد (الفسيفساء) في الجامع الأموي في دمشق، أحد أعرق وأقدس معالم العمارة الإسلامية، الذي تم الانتهاء من بنائه في أوائل القرن الثامن الميلادي، ويشتهر بفسحته الشاسعة وقببه المهيبة وفسيفسائه المذهبة التي تصوّر مشاهد من جنة الفردوس، وهو مزيجٌ استثنائي بين الفن البيزنطي وتصميم العمارة الإسلامية في مراحلها المبكرة. وقد استلهمت الفنانة تفصيلًا محددًا من هذه الفسيفساء كأساسٍ لعملها، مما يربط القطعة بشخصية ديانا الحديد وتاريخها الشخصي.

تستعيد الفنانة زيارتها المؤثرة لدمشق في سن السابعة عشرة، حين تجوّلت في الجامع برفقة أمها وخالتها. وبقيت تلك اللحظة، المشبعة بالجمال والخشوع والذكريات، عالقةً في ذهنها منذ ذلك الحين، وتنعكس في تفاصيل هذا العمل. "أحلام دمشق" ليس مجرد تحية للإرث البصري لمسقط رأسها، بل هو أيضًا تأملٌ في الانتماء والذاكرة والتراث الثقافي.

تصنع ديانا الحديد لوحاتها عبر عملية تجريبية متعددة الطبقات تدمج بين الرسم والنحت والتصوير. تبدأ بضربات فرشاة حرّة عابرة، تسمح لاستخدام الألوان للسحب التعبيري بالتنقيط والتجمّع على السطح في طبقةٍ أولى عفوية. هذه الصورة تشكّل الأساس لتרכيبة غنية باللمس.

ومن ثم تبدأ ببناء المادة من الخلف باستخدام الجص البوليمري والألياف الزجاجية ومواد صناعية أخرى لتعطي العمل هيكلًا وأبعادًا مجسّمة. بعد أن يجف السطح، تقوم الحديد بإزالة الغطاء الخلفي، كاشفةً عن انطباعٍ شبه شفاف للرسم الأصلي، أشبه بالشبح. تبدو اللوحة الناتجة وكأنها تحوم بين الشكل الصلب والطبقة الهشة.

من خلال هذه التقنية، تستحضر لوحاتها خصائص المواد المتواجدة في الجداريات والمنسوجات والأطلال المعمارية، وهي بمثابة تلاعب بخفة المادة وتآكلها وغيابها. فكل عمل هو في آن معاً: بناءً مادي وذكري متخيّلة - ملموس في تركيبته، لكنه يتلاشى أمام العين كالسراب.

النقطة العمياء

يستحضر هذا العمل الحيوي، الذي يتوسطه فراغ دائري، جوهر الكهف كرمز متكرر عميق الدلالة في أعمال ديانا الحديد الفنية. حيث يمثّل الكهف في لغتها البصرية فضاءً للغموض والتحوّل والتأمل، غالباً ما يكون ملاذاً ونقطة عبور في آن معاً.

استلهمت ديانا عملها "النقطة العمياء" من مخطوطة فارسية تاريخية هي "كتاب الملوك" (الشاهنامه)، وتحديداً من صفحة موجودة في مجموعة متحف كليفلاند للفنون. ومن خلال إعادة تفسير ديانا، يصبح هذا المصدر الكلاسيكي نقطة انطلاق بدلاً من أن يكون وجهة نهائية، حيث تعيد تجريد صورته وإعادة تركيبه ليصبح عملاً فريداً يعكس بصمتها الخاصة.

تنسج في هذا العمل، كما في معظم إنتاجاتها، خيوط التاريخ الشخصي والثقافة المادية والعالم الطبيعي في تراكيب متعدّدة الطبقات، التي تبدو دافئة وأسطورية في الوقت نفسه. يعكس عمل "النقطة العمياء" الطرق التي تُظهر المفارقة في الذاكرة بين الوضوح والضبابية، مُقدِّمةً لمحاتٍ من القصص الموروثة التي شكّلتها طبّات الزمان وثنايا الأرض.

لوحة الكهف الثانية

يستلهم هذا العمل جمال مغارة جعيتا في لبنان، تلك الأعجوبة الطبيعية القابعة في شمال بيروت. تتألف المغارة من كهفين متّصلين من الحجر الجيري، يمتدان لأكثر من تسعة كيلومترات، ويزخران بصواعد ونوازل الكهوف والأنهار الجوفية. تكشف القاعة العليا بشكلٍ خاص عن حجراتٍ شاسعةٍ تشبه الكاتدرائيات، تبدو وكأنها تنتمي إلى عصرٍ سحيقٍ وعالمٍ آخر.

زارت ديانا الحديد مغارة جعيتا عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها، في تجربةٍ تركت أثراً عميقاً في نفسها. احتفظت مخيلتها البصرية بضخامة المكان وجماليته السريالية بشكلٍ لا يُمحى، وأشعلا في داخلها شغفاً دائماً بالكهوف والصخور والجبال. وصل هذا الارتباط إلى درجة جعلتها لسنواتٍ عديدة تبدأ كلّ محاضرةٍ فنيةٍ لها بصورةٍ للمغارة، مستخدمةً إياها كنقطة انطلاقٍ للحديث عن الأفكار التي لا تزال تشكّل أعمالها.

تستحضر "لوحة الكهف الثانية" غموضَ وأثر تلك التجربة المبكرة، محوِّلةً ذاكرة المكان المادية إلى دلالاتٍ تجريدية تأملية متعدّدة الطبقات. يُثير العملُ تصوّراً لمنظرٍ طبيعيٍ تشكّل بفعل الزمن والتآكل، حيث تتحول التكوينات الطبيعية إلى استعاراتٍ عن الفكر والذاكرة والتحوّل.