

Words Jessica Holland | بقلم جيسيكا هولاند

هل the Arts تساعد الفنون Help Shape سياسة Climate المُتاخمة؟ Policy?

The show Holoscens by Lars Jan. © Waleed Shah.

The show by Octavia E. Butler, titled *Parable of the Sower*. © Waleed Shah.

لقبول عواقب محددة”. وبالنسبة للطلاب والباحثين في مبادرة “الفنون والعلوم الإنسانية في خدمة الأبحاث البيئية”， الذين يدرسون هذه المواضيع إلى جانب العلوم والسياسات البيئية، فمن شأن هذه المواضيع أن تساعدهم “على انتشالنا جميعاً من منعزلاتنا الأكademية الضيق، ومساعدتنا على رؤية الصورة الكبيرة”.

ولا يقتصر الأمر على الطلاب الذين يمكن صياغة موقفهم من حماية البيئة عن طريق الفن والثقافة. بل يساعد الفن الذي يتناول تغير المناخ على تشجيعنا جميعاً على التصرف بسلسل أكثر استدامة. وتقول كالانتزاكوس إن من بين الإبداعات الفنية التي ساعدت على صياغة الوعي بالتضليل البيئي كان فيلم “[أفاتار] Avatar” لجيمس كامeron الذي يتناول الاستغلال غير المستدام للموارد الطبيعية بصورة مجازية. وقال كامرون في إحدى المقابلات الترويجية: “ستلقننا الحياة درساً قاسياً إن لم نعد إلى رشدنا ونبداً باسعي إلى حياة متوازنة مع دورات الحياة الطبيعية على كوكب الأرض”.

ومن الأعمال الفنية والثقافية الأخرى التي تصنفها كالانتزاكوس في هذه الفئة فيلم الرسوم المتحركة الياباني “[اسمك] Your Name” عن ذويان منشأة فوكوشيمما النووية، والعروض الفنية الأخيرة في مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي. وشهد هذا الاتجاه في 2016 عرضًا فينياً ضخماً يدعى “[هولوسينز] Holoscenes” تناول ارتفاع مستوى مياه البحر مع وضع حوض أسماك ضخم في وسط العرض يفيض ويفرغ في دورة متواصلة.

وتقول كالانتزاكوس: “لقد أرسل هذا العرض رسالة هامة وسافر عبر العالم. لقد خاطبنا بطريقة لم تخاطبنا بها البيانات”. وشهد المحن ذاته في العام التالي نسخة أوبيرالية من رواية “[حكاية المزارع] لوكاتيفيا بتلر” التي تدور أحداثها في أميركا ذات الأوضاع البائسة التي ابتليت بالعنف الذي أحدهه تغير المناخ.

تدرس كالانتزاكوس مقررات دراسية عن كل شيء من السياسة العامة إلى الأدب العالمي والبيئة في جامعة نيويورك أبوظبي، ولديها خبرة مباشرة بالجوانب الميكانيكية المتعلقة بإحداث التغيير في السياسات. وحصلت في عام 2000 على عضوية البرلمان اليوناني، وعيّنت في 2007 معاونة لوزير العمل والتقاعد، وكانت إحدى سيدتين في مجلس الوزراء اليوناني.

“The arts and humanities have always given us the narratives to understand the world, to comprehend challenges, do something about them or even to come to terms with certain outcomes,” she says. For the students and researchers at eARThumanities, who study these topics alongside environmental science and policy, these subjects can help “bring us all out of our narrow academic silos and see the big picture.”

And it's not just students whose attitude to environmentalism can be shaped by art and culture: art that deals with climate change can help prompt all of us to behave in more sustainable ways. Among the artistic creations that have helped shaped awareness of environmental struggles, Kalantzakos says, is the James Cameron movie *Avatar*, which functions as a metaphor about unsustainable exploitation of natural resources. “We're going to find out the hard way if we don't wise up and start seeking a life that's in balance with the natural cycles of life on earth,” Cameron said in one promotional interview.

Other works of art and culture Kalantzakos includes in this category are the Japanese animation film *Your Name*, about the meltdown at the Fukushima nuclear power plant, and recent performances at the NYU Abu Dhabi Arts Center. In 2016, this venue mounted a large-scale performance and installation

Sophia Kalantzakos, Global Distinguished Professor Environmental Studies and Public Policy, NYU Abu Dhabi and Head of eARThumanities. © NYU Abu Dhabi

The world premiere of Octavia E. Butler's *Parable of the Sower* was co-commissioned by NYUAD's The Arts Center. © Waleed Shah.

تجمع مبادرة “الفنون والعلوم الإنسانية في خدمة الأبحاث البيئية” [eARThumanities] التي أطلقتها جامعة نيويورك أبوظبي بين دراسة الثقافة والعلوم البيئية. هل تستطيع هذه المبادرة أن تلهم أسلوباً جديداً للتفكير بالمستقبل؟

NYU Abu Dhabi's eARThumanities initiative combines the study of culture and environmental science. Can it inspire a new way of thinking about the future?

النسنة

لتغير المناخ، تقول صوفيا كالانتزاكوس: “لقد تحدث العلم بوضوح وتأكيد”， ولم يكن ذلك كافياً دائمًا لتجنب الضرر البيئي المنتشر على نطاق واسع. وتنتساع: “ما الذي يحتاجه لاجتياز هذه الأوقات الصعبة؟”. وكانت إجابتها، التي تضعها موضع التنفيذ من خلال قيادتها لمبادرة “[الفنون والعلوم الإنسانية في خدمة الأبحاث البيئية]” التي أطلقتها جامعة نيويورك أبوظبي، أن القصص، أي القصص التي تسترشد بعلوم المناخ والتي كتبت لمساعدة الناس، قد تساعد على التصدي لهذا التحدي العالمي الكبير.

وتقول: “لطالما قدمت لنا الفنون والعلوم الإنسانية قصصاً لإدراك العالم واستيعاب التحديات لنفعل شيئاً حيالها أو حتى

When it comes to climate change, Sophia Kalantzakos says, “the science has spoken clearly and categorically,” and, yet that hasn’t always been enough to prevent widespread ecological damage. “What will it take,” she asks, “to help us navigate through these difficult times?” Her response, which she puts into action through her work as leader of the NYU Abu Dhabi’s Arts and Humanities Environmental Research Initiative [eARThumanities], is that stories might help - stories that are informed by climate science and created in order to help people engage with this major global challenge.

Octavia Butler's Parable of the Sower is a genre-defying work of political theater that harnesses three hundred years of Black music. © Waleed Shah.

ويمكن لمن يرغبون في استلهام إدراك مشابه للاطلاع على مجموعة من الفعاليات التي ستشارك مبادرة الفنون والأبحاث الإنسانية والبيئية في إعدادها في هذا الخريف، ومنها ما هو متاح للجمهور. ومن بينها الأوبراء الجديدة بعنوان "الماء في الصحراء: إرث زايد"، التي ستعرض في مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي في أكتوبر احتفالاً بعام زايد. وتضم موسيقاً ودراماً وحركة وتصميمًا وسيئماً و80 طالباً من مدرسة كرانلنج يشاركون في الأداء إلى جانب مغني أوبرا.

وتقول كالانتزاكوس إنها تأمل أن تؤدي برامج بهذه، بالإضافة إلى الدراسة متعددة التخصصات التي تسهلها مبادرة "الفنون والعلوم الإنسانية في خدمة الأبحاث البيئية"، إلى تشجيع الناس على طرح أسئلة جديدة والتفكير بسبيل جديدة لهم القضايا البيئية من خلال السياق والتناغم الوجداني والأمل الوطيد. وتشير إلى أن التاريخ والفلسفة والشعر والمسرح "تمحنا إطاراً نحن بأمس الحاجة إليه، وتشجع الباحثين على السعي إلى إيجاد حلول شاملة للمشاكل، وتلهم طريقة تفكير جديدة".

وتضيف: "لن يتمكن الجيل القادم من الطلاب من مواجهة هذه الحقيقة الجديدة برؤيه العالم من خلال الانعزal، أي بعدسة ضيقة تحجب وجهات النظر الأخرى، وإنما من خلال فتح أعينهم على العالم والسعى لافق أوسع".

ومن الجدير بالذكر أن المؤلف تشارلز سيبرت، وهو محاضر للأبحاث البيئية في جامعة نيويورك أبوظبي، قد كتب الكثير عن العلاقة بين الإنسان والحيوانات، ومنها قصص غير خيالية عن شمبانزي يعزف على الكمان وعن حوت يصدر أصواتاً من بطنه وب Vega و مصايب بالصدمة يساعدون على شفاء المحاربين القدماء المصايب بالصدمة أيضاً.

يقول سيبرت: "طالما كنت مهتماً بصورة الحيوانات في الأعمال الفنية عبر العصور، لأن هذا يكشف الكثير عن نظرتنا نحو البشر [أو جهنا] إلينا وإلى أنفسنا". ومن بين الأعمال الثقافية التي أثرت على "فهمه للحيوانات والطبيعة كما نراها نحن"، على حد قوله، شعر رينيه ماري راييك وإليزابيث بيشوب وفيرناندو بيسوا، "قصص معينة من أليس في بلاد العجائب للويس كارول وعبر المرأة" وكتاب نشرة ثورو إيمرسون وآبي ديلارد وإي بي وايت.

Author Charles Siebert. © NYU Abu Dhabi.

Those who would like to be similarly inspired can check out the host of events this autumn that eARThumanities will be involved in bringing to life, including some that are open to the public. Among these is a new opera entitled *Water in the Desert: A Zayed Legacy*, which will be performed at the NYUAD Arts Center in October in celebration of the Year of Zayed. It embraces music, drama, movement, design and film and eighty school children from the Cranleigh School will be performing, along with two opera singers.

Through programming like this, as well as the interdisciplinary study eARThumanities facilitates, Kalantzakos says, she hopes people will be encouraged to "ask new questions and think of new ways of understanding [environmental] issues through context, empathy and radical hope. History, philosophy, poetry and theater, she points out, can "give us a much-needed frame" and help prompt researchers "to seek holistic answers to problems" and "inspire a new way of thinking."

She adds: "The next generation of students will not be able to face this new reality by seeing the world through a silo, a narrow lens blocking off other points of view, but through the opening of their eyes to the world in order to seek wider possibilities."

Holoscenes by Lars Jan. © Waleed Shah.

called *Holoscenes*, which addressed rising sea levels, with a large aquarium at the centre of the performance flooding and draining in an ongoing cycle.

"It sent a powerful message and it has travelled across the world," Kalantzakos says. "It spoke to us in a way that data might not have." The following year, the same venue staged an operatic version of Octavia Butler's *Parable of the Sower*, set in a dystopian America afflicted by violence brought on by climate change.

Kalantzakos teaches courses on everything from Public Policy to World Literature and the Environment at NYU Abu Dhabi, and she has direct experience of the mechanics involved in creating policy change. In 2000, she became a Member of Hellenic Parliament, and in 2007 was made Deputy Minister of Labor and Pensions, as one of just two women in the Greek cabinet.

Another distinguished lecturer in the eARThumanities department at NYU Abu Dhabi is the author Charles Siebert, who has written extensively about the relationship between human and non-human animals, including non-fiction stories about a chimpanzee cellist, elephant and whale ventriloquists, and traumatised parrots that help heal equally traumatised veterans of war.

"I've long been interested in the ways animals have been depicted over the ages in art," Siebert says, "as this reveals so much about the way we humans see [or don't see] them and ourselves." Among the works of culture that have influenced his "understanding of animals and nature as viewed by us," he says, is poetry by Rainer Maria Rilke, Elizabeth Bishop and Fernando Pessoa, "certain tales from Lewis Carroll's *Alice in Wonderland* and *Through the Looking Glass*" and prose writing by Thoreau, Emerson, Annie Dillard and E.B. White.