

I LOVE YOU,

URGENTLY

أنا أحبك،

I LOVE YOU,

URGENTLY

أنا أحبك،

I LOVE YOU,

أيتها الأرض
I LOVE YOU
أيتها الأرض

جمادي الثاني - ٣ - ١٤٤١ هـ
شعبان - ٢٥ - ١٤٤١ هـ 28.1.20 - 18.4.20

21,39 Jeddah Arts 7th Edition
Curated by Maya El Khalil

المجلس الفني السعودي
THE SAUDI ART COUNCIL

Jeddah Arts
21,39
فن جدة

This catalogue is published in conjunction with the exhibition *I Love You, Urgently* presented from January 28 to April 18, 2020 at:

The Saudi Art Council Headquarters, Gold Moor Mall
Jeddah Think Store 2520, Al Balad

Edited by
Maya El Khalil

© The Saudi Art Council, Jeddah (2020)

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior consent of the publishers.

www.saudiartcouncil.org

Strategic Partners

Van Cleef & Arpels

THE SAUDI ART COUNCIL

Chairwoman
HRH Princess Jawaher bint
Majed bin Abdulaziz

Vice-Chairman
Mohammad Hafiz

Council Members
Sara Alireza
Sara Binladen
Eissa Bougary
Raneem Farsi
Nawaf Al-Nassar
Hamza Serafi
Hayat Shobokshi
Basma Al-Sulaiman
Faisal Tamer
Abdullah Al-Turki
Nadia Al-Zuhair
Lama Bint Mansour
Khoulood Attar

**Director of 21,39
Jeddah Arts**
Nada Sheikh-Yasin

The Saudi Art Council Team
Mohanna Melybari
Mohammed Rajab
Sahrish S. Ali
Turki Mohammed
Hanaa Wahib
Basmah Kamal
Ebtihal Al-Ragahi

I LOVE YOU, URGENTLY

Curator
Maya El Khalil

Assistant Curator
Danielle Makhoul

Artists
Aziz Jamal
Ayman Zedani
Cristiana de Marchi
Daniah Al Saleh
Duran Lantink
Alaa Tarabzouni and
Fahad bin Naif
Farah Behbehani
Filwa Nazer
Maha Nasrallah
Manal AlDowayan
Marwah AlMugait
Mohammad Alfaraj
Mohammed Kazem
Muhannad Shono

Nasser Al Salem
Nojoud Alsudairy
Obadah Aljefri
Omar Abduljawad
Sultan Bin Fahad
Raja'a Khalid
Zahrah Al-Ghamdi

EXHIBITION CATALOGUE

Author and Editor
Maya El Khalil

Project Editor
Amy Arif

Translators
Mohamed Saleh
Amy Arif

Catalogue Design
Leila Peinado

Printer
Hani Ramadan, Sarawat

EXHIBITION TEAM

Production Manager
Danielle Makhoul

Lighting & Construction
Omar Ali El Homaissi

Audiovisual Technicians
Eidotech, Berlin

Exhibition Graphic Design
Leila Peinado

Site Architect
Danielle Makhoul

ARCHITECTURE OF TOMORROW: FREI OTTO'S LEGACY IN SAUDI ARABIA

Curators
Prof. Dr. Georg Vrachliotis
Maya El Khalil

Project Assistance
Senay Memet

Exhibition Design
Lukas Bessai
Florian Bengert
Marcel Schaaf

Project Management
Claudia Iordache
Danielle Makhoul

Restoration of Archive Material
Isa Strunk
Hanna Stetter

**Reproduction of Archive
Material**
Christoph Engel
Bernd Seeland

Video Editor
Iden Sungyoung Kim

Graphic Design
WTHM – Büro für Gestaltung,
Berlin & Floyd E. Schulz

**saai | Archive for Architecture
and Civil Engineering
Karlsruhe Institute for
Technology**
Prof. Dr. Georg Vrachliotis, Doris
Gadinger, Claudia Iordache,
Dr. Joachim Kleinmanns, Dr.
Gerhard Kabierske, Martin Kunz,
Astrid Piaszkowy, Isa Strunk

Art Forum Advisor
Fiona Fox

Al Mansouria Foundation
Rima Khodr Takieddine
Abdullatif Al-Mintakh
Sarah Worke
Saber Al-Yamani

Educational Programming
Sara Alireza
Sara Binladen
Nawaf Al-Nassar
Sahrish S. Ali

Hospitality Advisor
Sara Binladen

Events Designer
Sara Dabbagh

Merchandiser
SPARK

VIP Logistical Organizer
Quintessentially

نشر هذا الكتاب بالتزامن مع معرض ”أيتها الأرض“ المقام من ٢٨ يناير حتى ١٨ أبريل ٢٠٢٠ في:

مقر المجلس الفني السعودي، جولد مور مول،
جدة تذك ستور ٢٥٢٠، البلد

تحرير
مايا الخليل

© المجلس الفني السعودي، جدة، ٢٠٢٠

جميع الحقوق محفوظة. يحظر نسخ أي جزء من هذه المطبوعة أو تخزينه في نظام استرجاع أو بثه بأي شكل أو وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو نسخ ضوئي أو تسجيل إلا بالموافقة المسبقة من الناشرين.

www.saudiartcouncil.org

الشركاء الاستراتيجيون

Van Cleef & Arpels

AMAALA

TAMER
SA'AD & THE COMMUNITY

UBS
Saudi Arabia

وزارة الثقافة
Ministry of Culture

المجلس الفني السعودي

رئيسة المجلس

صاحبة السمو الملكي الأميرة
جواهر بنت ماجد بن عبدالعزيز

نائب الرئيسة

محمد حافظ

أعضاء المجلس

سارة علي رضا

سارة بن لادن

عيسى بوقري

رنيم فارسي

نواف النصار

حمزة صيرفي

حياة شبكشي

بسمة السليمان

فيصل تمر

عبدالله التركي

نادية الزهير

لما بنت منصور

خلود عطار

مديرة ٣٩، ٢١ فن جدة

ندى شيخ ياسين

فريق المجلس الفني السعودي

مهنا ميلباري

محمد رجب

سحرش علي

تركي محمد

هنا وهيب

بسمة كمال

أبتهاال الراجحي

أيتها الأرض

قيم المعرض

مايا الخليل

مساعد قيم المعرض

دانيال محّول

الفنانين

عزيز جمال

أيمن زيداني

كريستيانا دي مارتشي

دانيا الصالح

دوران لانتينك

ألاء طرابزوني وفهد بن نايف

فرح بهبهاني

فلوة ناظر

مها نصرالله

منال الضويان

مروة المقيط

محمد الفرغ

محمد كاظم

مهند شونو

ناصر السالم

نجدو السديري

عبادة الجفري

عمر عبد الجواد

سلطان بن فهد

رجاء خالد

زهرة الغامدي

كتالوج المعرض

كتابة وتحرير

مايا الخليل

محرر المشروع

إيمي عريف

المترجمين

محمد صالح

إيمي عريف

مصمم الكتالوج

ليلي بيندو

الطباعة

هاني رمضان، ثروات

فريق المعرض

مدير الإنتاج

دانيال محّول

مدير البناء والإضاءة

عمر علي الحميصي

تقني الصوت والصورة

أيديو تك، برلين

تصميم جرافيك المعرض

ليلي بيندو

مهندس الموقع

دانيال محّول

عمارة الغد: إرث فراي أوتو في

المملكة العربية السعودية

القيمان

د. جيورج جيورج فراخليوتيس

مايا الخليل

مساعد المشروع

سيناي ميميت

تصميم المعرض

لوكاس بيساي

فلوريان بينجرت

مارسيل شاف

إدارة المشروع

كلوديا يورداش

دانيال محّول

ترميم المواد الأرشيفية

إيزا شترونك

هنا شتير

استنساخ المواد الأرشيفية

كريستوف انجل

بيرند زيلند

فيديو مونتاج

إيدن سونج يونج كيم

تصميم الجرافيك

WTHM Büro für Gestaltung, Berlin

فلويد أ. شولتر

أرشيف saai للعمارة

والهندسة المدنية

معهد كارلسروه للتكنولوجيا

د. جيورج فراخليوتيس، دوريس جادينجر،

كلوديا يورداش، د. يواخيم كلاينمانس،

د. جيرهارد كايبرسكا، مارتين كونز،

استريد بياوسكي، إيزا شترونك

مستشار منتدى الفن

فيونا فوكس

فريق مؤسسة المنصورية

ريما خضر تقي الدين

عبد اللطيف المنتاخ

سارة وركي

صابر اليماني

تصميم البرامج التعليمية

سارة علي رضا

سارة بن لادن

نواف النصار

سحرش علي

مستشار الضيافة

سارة بن لادن

مصمم الفعاليات

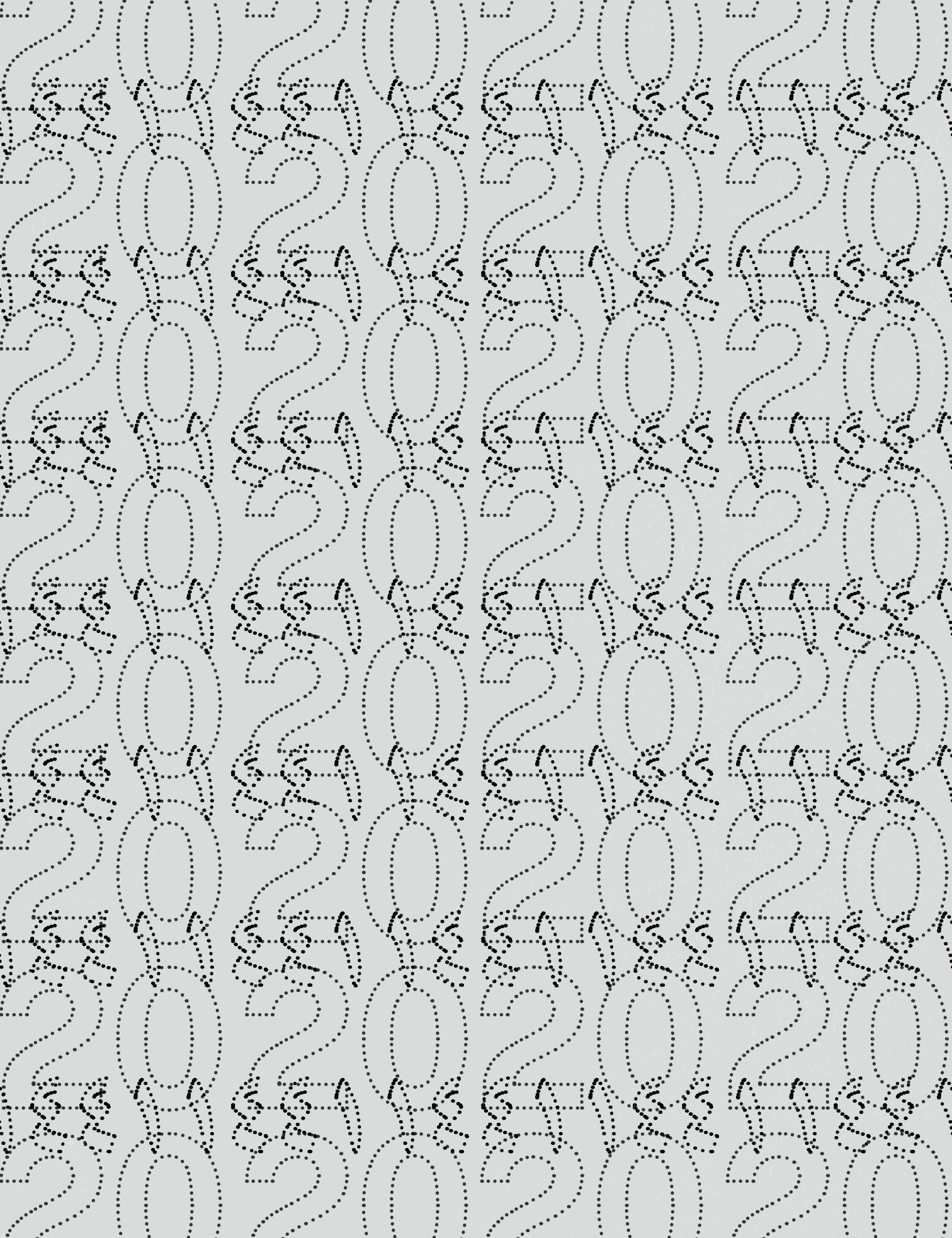
سارة دباغ

مروج السلع

سبارك

الخدمات اللوجستية لكبار الزوار

كويبتسنشلي

أيتها الأرض
I LOVE YOU,
URGENTLY

014 Foreword by the Chairwoman of the Saudi Art Council
JAWAHER BINT MAJED BIN ABDULAZIZ

016 Sponsors' Forewords
016 UBS SAUDI ARABIA
020 VAN CLEEF & ARPELS
024 CONSULATE GENERAL OF THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

030 Acknowledgements
MAYA EL KHALIL

034 I Love You, Urgently

042 Participating Artists

**324 Architecture of Tomorrow:
Frei Otto's Legacy in Saudi Arabia**
330 INTRODUCTION BY GEORG VRACHLIOTIS
334 INTRODUCTION BY MAYA EL KHALIL
338 VISUAL ESSAY

402 Sponsors

404 Image Credits

كلمة رئيسة المجلس الفني السعودي ١٥
جواهر بنت ماجد بن عبدالعزيز

كلمة الرعاية ١٦
يو بي إس السعودية ١٨
فان كليف أند آر بلز ٢٢
القنصلية العامة لجمهورية
ألمانيا الاتحادية ٢٦

كلمة شكر ٣٢
مايا الخليل

أيتها الأرض ٣٨

الفنانين المشاركين ٤٣

**عمارة الغد:
إرث فراي أوتو في المملكة العربية السعودية** ٣٢٤
مقدمة جيورج فراخليوتيس ٣٣٠
مقدمة مايا خليل ٣٣٤
مقالة بصرية ٣٣٨

الرعاية ٤٠٢

مرجع الصورة ٤٠٦

FOREWORD BY THE CHAIRWOMAN OF THE SAUDI ART COUNCIL

– Jawaher bint Majed bin Abdulaziz

It gives me great pleasure to present to you the 7th Edition of 21,39 Jeddah Arts, the initiative that paved the way for an outstanding array of contemporary artists to explore new boundaries in their creative journey. This year's initiative, entitled *I Love You, Urgently* is curated by Maya El Khalil, a visionary weaving together relevance, artistic expression, and a lot of heart into her narratives.

For this year's iteration, Maya has chosen to discuss a topic which not only urges our artists to explore new frontiers, but also touches on a concept crucial to our development as a country, as it engages us with a global discussion and movement, both vital for our future.

The merging of contemporary art and architecture through the stems of ecology and science is a stepping stone in the art and culture movement in the Kingdom. It reflects the true heart of Vision 2030 in its endeavour to form sustainable communities throughout all segments of society— in our case, in art and culture. This exhibition is the starting point of a much needed discussion, starting from within the Kingdom and going out into the whole world.

كلمة رئيسة المجلس الفني السعودي

– جواهر بنت ماجد بن عبدالعزيز

يسعدني أن أقدم لكم الدورة السابعة من معرض ٢١،٣٩ فن جدة، هذه المبادرة التي مهّدت الطريق لمجموعة رائعة من الفنانين المعاصرين لإستكشاف حدود جديدة في رحلتهم الإبداعية. تأتي المبادرة هذا العام بعنوان «أيتها الأرض» من تنسيق مايا الخليل، التي تحمل رؤية تنسج مع أهمية المفهوم والتعبير الفني، الكثير من الروح في جميع اطروحاتها.

اختارت مايا لمعرضنا هذا العام مناقشة موضوع لا يحثُّ فنانينا على استكشاف حدود جديدة فحسب، بل يتناول أيضًا مفهومًا يمثل أهمية تنميتنا كبلدٍ ويُشركنا في مناقشة مهمة ضمن حركة عالمية حيوية وملموسة من أجل التوصل لطرق بديلة ومتناغمة للحياة على كوكب الأرض.

لقد جاء دمج الفن المعاصر، والهندسة المعمارية من خلال جذوع البيئة والعلوم ليشكل نقطة انطلاق في حركة الفن والثقافة في المملكة، وعكس الروح الحقيقية لرؤية ٢٠٣٠، وهو العمل لتشكيل مجتمع مستدام من خلال جميع شرائح المجتمع، في حالتنا، شريحة الفنون والثقافة. هذا المعرض هو نقطة انطلاق لمناقشة تشدّد الحاجة إليها، تبدأ داخل المملكة وتمتد للعالم ككل.

UBS IS PROUD TO PARTNER WITH THE SAUDI ART COUNCIL

Purpose, innovation and insightful thinking are the hallmarks of great art, enriching our experience and understanding of our rapidly transforming planet. These core values, which UBS shares with The Saudi Art Council, are why we are delighted to partner with them once again and support the thriving art community in Saudi Arabia and the region.

UBS is the global leader in Sustainable Investing– we have long been committed to playing our part in supporting tangible solutions for the 17 UN Sustainable Development Goals that will help us to inhabit our planet in a better way. Our long-standing involvement with contemporary art around the globe lets us connect with these issues and the visionaries shining a light on them, in alternative and fresh ways.

We are proud of our partnership with The Saudi Art Council, which showcases the Kingdom's deep and rich culture from past to present. This year's 21,39 exhibition / *Love You, Urgently* is a call to action in response to the environmental emergency from the specificity of a local context. UBS, too, looks for dialogue with our clients, helping them to find the ways in which they can invest their wealth according to their values. We also know how much our clients, along with art lovers in general, enjoy participating in the dynamic world of contemporary art and building their collections.

At UBS, we share our passion for art and collecting with a truly global community of visionary collectors and cultural philanthropists, through the UBS Art Collectors Circle, and convene and connect exceptional people in the art world through our extensive network of cultural partners and specialists.

The Saudi Art Council has a remarkable ability to create pressing themes that promote interest in art and a springboard for dialogue within Jeddah and the Kingdom. We congratulate The Saudi Art Council on their achievements and look forward to this seventh edition of 21,39 and our valued partnership with them in 2020 and the years to come.

Ali Janoudi

Vice-Chairman of the Board, UBS Saudi Arabia
Head Global Wealth Management, Central Eastern Europe, Middle East and Africa

Mahmoud Abdulhadi

CEO UBS Saudi Arabia

Abdallah Najia

Market Head Global Wealth Management Saudi Arabia

من سمات الفن العظيم وضوح الغاية والامتياز والابتكار والتفكير الإبداعي، وهي سمات تُثري تجربتنا ونحن نجتاز واقعاً دائماً التغيير. إن هذه القيم الجوهرية والمشاركة بين مجلس الفن السعودي ويو بي إس هي السبب الأساسي الذي يبعث فينا السرور للمشاركة مع المجلس، ودعم المجتمع الفني المزدهر في السعودية والمنطقة.

يو بي إس هو رائد الاستثمار المستدام - ولزمن طويل التزمنا بأداء دورنا لدعم الحلول الملموسة تحقيقاً للأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة وفقاً لخطة الأمم المتحدة، والتي تسعى للبحث عن طرق أفضل لنسكن ونحافظ على كوكب الأرض. كما أن انخراطنا الراسخ في الفن المعاصر حول العالم يسمح لنا بالتواصل مع هذه القضايا والرؤى وتبسيط الضوء عليها بطرق بديلة ومبتكرة.

نحن نفتخر بشراكتنا مع مجلس الفن السعودي، مما يسهم في إبراز الإرث الفني الثقافي العميق والغني للمملكة من الماضي إلى الحاضر. إن الفكرة المحورية لهذه النسخة من معرض ٢١،٣٩، أيتها الأرض، هي نداء لاتخاذ خطوات جادة بشأن الأزمة المناخية العالمية انطلاقاً من خصوصية السياق المحلي، تماماً كما يسعى يو بي إس للتعاون مع عملائه، بهدف مساعدتهم للتوصل إلى كيفية استثمار ثروتهم وفقاً لمبادئهم وقيمهم. فنحن على وعي تام بمدى رغبة عملائنا -وعشاق الفن بشكل عام- بالمشاركة في عالم الفن المعاصر الدينامي، بل وبناء مجتمعاتهم الخاصة.

نحن في يو بي إس، نشترك شغفنا للفن واللاقتهاء مع مجتمع عالمي واسع من مقتني الفن وداعمي المبادرات الثقافية الخيرية، وذلك عبر «دائرة يو بي إس لمقتني الفن»، كما أننا نجتمع ونوصل أشخاص استثنائيين في عالم الفن مع بعضهم البعض، وذلك عبر شبكة واسعة من الشركاء والمختصين الثقافيين.

يملك مجلس الفن السعودي قابلية استثنائية لخلق مواضيع تعزز الاهتمام بالفن ضمن المجتمعات المختلفة في جدة والمملكة بشكل عام. وبهذه المناسبة، نود تهنئة مجلس الفن السعودي على إنجازاته، وتطلع للنسخة السابعة من معرض ٢١،٣٩ فن جدة، كما نتطلع لشراكة قيّمة مع المجلس في عام ٢٠٢٠ ولمزيد من الأعوام القادمة.

علي جانودي

نائب رئيس مجلس الإدارة، يو بي إس السعودية
رئيس قسم إدارة الثروات، أوروبا الوسطى والشرقية، الشرق الأوسط وإفريقيا

محمود عبدالهادي

المدير التنفيذي، يو بي إس السعودية

عبدالله ناجيا

رئيس قسم إدارة الثروات، السعودية

يو بي إس يفتخر بشراكته مع مجلس الفن السعودي

Van Cleef & Arpels

VAN CLEEF & ARPELS AT **JEDDAH ARTS, 21,39**

For the fifth consecutive year, Van Cleef & Arpels has partnered with 21,39 for the 7th edition of the most anticipated art exhibition in the Kingdom. Entitled *I Love You, Urgently*, this year's theme focuses on the environmental concerns and places the youth at the core of this exhibition. Whilst shedding light on the creative realm of jewelry and watchmaking, the French Maison, in collaboration with Jeddah Arts, will act as a catalyst on engaging with Saudi artists, designers and thinkers to showcase their talent and creativity. 21,39 is a great platform which allows the Maison the freedom to express its High Jewelry Mastery and simultaneously support the emerging art and design scene of Saudi Arabia.

This year, the Maison's exhibition promotes the Van Cleef & Arpels Middle East Emergent Design Prize, a yearly award which aims to nurture local design talent. The exhibition presents a concept of *Past, Present & Future*, and celebrates Julia Ibbini, the winner of the 2019 *Cyclical* theme and her very impressive *Symbio Vessels*, sculptural vessels which will be displayed at 21,39 Jeddah Arts. During this period, Van Cleef & Arpels will announce the call for the 2020 Middle East Emergent Design Prize, encouraging creativity, art and passion in Middle Eastern designers.

Van Cleef & Arpels

فان كليف أند آربلز تشارك في ٢١،٣٩ فن جدة

للسنة الخامسة على التوالي، تكمل دار فان كليف أند آربلز شراكتها مع ٢١،٣٩ في النسخة السابعة للمعرض الفني الذي تنتظره المملكة بأسرها. تحت عنوان «آيتها الأرض» (*I Love You, Urgently*) يركّز موضوع هذا العام على المخاطر البيئية والمواقف التي يلعب فيها الشباب دوراً رئيسياً. بالتعاون مع فن جدة، ستقوم الدار الفرنسية بتسليط الضوء على خفايا وأسرار العملية الإبداعية لصياغة المجوهرات والساعات كما ستلعب دور صلة الوصل بين الفنانين والمصممين والمفكرين السعوديين لإبراز مواهبهم وإبداعهم. أما ٢١،٣٩ فهي المنصة المثالية التي توفر للدار حرية التعبير عن براعتها المتفوقة في صياغة المجوهرات الراقية مع دعم مشهد الفنون التصميم الصاعد في المملكة العربية السعودية.

يروّج معرض هذا العام لجائزة فان كليف أند آربلز للفنان الناشئ في الشرق الأوسط وهي جائزة سنوية تهدف إلى رعاية مواهب التصميم المحلية. يقدم المعرض مفهوم «الماضي، الحاضر والمستقبل» ويحتفي بجوليا إيبيني - الفائزة عن العام ٢٠١٩ حول موضوع الدوري ومنحوتاتها الاستثنائية *Symbio Vessels* التي ستعرض خلال فن جدة ٢١،٣٩. هذا وستعلن دار فان كليف أند آربلز عن افتتاح باب المشاركة لجائزة الفنان الناشئ ٢٠٢٠ في الشرق الأوسط في خطوة لتعزيز الإبداع والابتكار الفني والشغف بين المصممين في المنطقة.

Consulate General
of the Federal Republic of Germany
Jeddah

CONSULATE GENERAL OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

The **German Consulate General** is honored to support Germany's third participation in the newest edition of 21,39. The now well-instituted partnership of study trips for Saudi artists to German art exhibitions, galleries and artist studios during the preparatory stage has proven to be a fine tool for cultural exchange between our countries. The inspiring nature of creative contact has led to German artists being invited to exhibitions in the Kingdom of Saudi Arabia and Saudi artists participating in German exhibitions at institutions such as *Kunstverein Hamburg*, *Berliner Festspiele*, and *UM-Festival*, as well as the *Künstlerhaus Bethanien* Artist-in-Residence Program.

In the current edition of 21,39 so aptly named *I Love You, Urgently*, art goes beyond mere decoration in an attempt to communicate matters of importance to mankind, to create awareness and hint at solutions. Beauty (form) and truth (content), the basic elements of art, will manifest themselves in the spirit of today's *zeitgeist*, artfully addressing our planet's state of being, our environment, our urgent questions.

Contemporary positions are introduced by a special retrospective on the German architect, theorist and professor **Frei Paul Otto** (1925-2015), one of the most important architects of the 20th century, a pioneer of organic or biomorphic architecture, who built several great works in Saudi Arabia. His ideal way of construction embodies both minimal use of building resources and minimal environmental impact. With this light approach, he imagined creating transparency and a freer existence, true to his given first name Frei, meaning "free" in German.

The experiment of using the garden of the German Consul General residence as an exhibition venue concurrent to 21,39 has proven successful. I am proud to feature Saudi conceptual artist, educator and prominent figure in the contemporary art scene **Rashed Al-Shashai**. Al-Shashai's installation ***Organic Carpet*** – inspired by tradition, the Erbil carpet and the legendary flying carpets – reflects on the *I Love You, Urgently* theme.

Beauty (art) and truth (science) also meet in 20 captivating high resolution images produced by the German **Max Planck Institute** and titled ***Images of Science***, depicting research results in areas ranging from the human immune system to gravity waves in space.

Holger G. Ziegeler

Consul General of Germany in Jeddah

Consulate General
of the Federal Republic of Germany
Jeddah

القنصلية العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية

يتشرف **القنصل العام الألماني** بدعم المشاركة الألمانية الثالثة من أحدث نسخة لمعرض (٢١،٣٩). لقد برهنت الشراكة التي تم تأسيسها الآن بثبات للزيارات الدراسية للفنانين السعوديين إلى المعارض الفنية الألمانية وصلات العرض واستديوهات الفنانين خلال المرحلة التمهيديّة، على أنها أداة فعالة للتبادل الثقافي بين بلدينا. إن الطبيعة الملهمّة للاتصالات الخلاقة أدت إلى توجيه الدعوات للفنانين الألمان إلى معارض في المملكة العربية السعودية ومشاركة الفنانين السعوديين في المعارض الألمانية مثل كونستيفيران هامبورغ، برلين فيست شبيله، و أو إم فستيفال أو كونستلرهاوس بيتانين في برنامج الفنانين المقيمين.

في النسخة الحالية من (٢١،٣٩) التي تسمى على نحو ملائم «أيتها الأرض»، يرغب الفن من دون الزخرفة الصرفة أن ينقل أموراً ذات أهمية للجنس البشري لخلق الإدراك والتلميح بالحلول. الجمال (القالب) والحقيقة (المضمون)، العنصران الأساسيان للفن سيتجلبان في روح عصر هذه الأيام، التي تعالج بكياسة حالة الكينونة في كوكبنا، وبيئتنا وأسئلتنا الملحة والعاجلة.

يتم تقديم الأوضاع المعاصرة بأثر رجعي مميز من المهندس المعمار، المنظر والبروفيسور **فراي باول أوتو** (٢٠١٥ - ١٩٢٥)، أحد أكثر مهندسي المعماريين أهمية في القرن العشرين ورائد الهندسة المعمارية الحيوية، الذي قام ببناء وإنشاء العديد من الأعمال العظيمة في المملكة العربية السعودية. تجسد طريقته المثلى في البناء، كلاً من الاستخدام في أضيق الحدود لموارد البناء والتأثير على البيئة في أضيق الحدود. بموجب هذه المقاربة البسيطة، أراد أن يخلق شفافية ووجوداً أكثر انطلاقةً، وبذلك يكون وفيّاً لاسمه الأول «فراي» (Frei) الذي يعني «الحر» في اللغة الألمانية.

إن تجربة استخدام حديقة مقر السكن الألماني كمكان للعرض بالتزامن مع ٢١،٣٩ أثبتت نجاحها. إنني فخور بتقديم الفنان السعودي راشد الشعشيحي، الشخصية المرموقة في ساحة الفن المعاصر، وهو فنان ذو مفاهيم وثقافة. إن التنصيب الذي أقامه راشد «السجادة العضوية» - مستلهماً التراث، سجادة أربيل والبساط الطائر الأسطوري - ينعكس على «أيتها الأرض».

الجمال (الفن) والحقيقة (العلم) يجتمعان أيضاً في «صور العلم»، وهو عرض عبارة عن ٢٠ صورة عالية الدقة وجذابة أنتجها **معهد ماكس بلانك** الألماني يصور من خلالها نتائج أبحاث في مجالات مختلفة من نظام المناعة البشري إلى موجات الجاذبية في الفضاء.

هولجر ج. سيجلر
القنصل العام الألماني بجدة

I LOVE YOU, URGENTLY

I LOVE YOU, URGENTLY

I LOVE YOU, URGENTLY

I LOVE YOU, URGENTLY

I LOVE YOU, URGENTLY

I LOVE YOU, URGENTLY

I LOVE YOU, URGENTLY

I LOVE YOU, URGENTLY

I LOVE YOU, URGENTLY

I LOVE YOU, URGENTLY

أيتها الأرض

أيتها الأرض

أيتها الأرض

أيتها الأرض

أيتها الأرض

أيتها الأرض

أيتها الأرض

أيتها الأرض

أيتها الأرض

أيتها الأرض

أيتها الأرض

أيتها الأرض

ACKNOWLEDGEMENTS

— Maya El Khalil

I have long admired and enjoyed 21,39 Jeddah Arts, having had the privilege of witnessing it grow from strength-to-strength since its first edition in 2014. Initially, I engaged as the director of Athr Gallery, later as an impatient guest, eager to discover the new talent the exhibition never fails to unearth. When I was approached to curate the 7th edition, it was these feelings of affection and admiration that informed my tremendous sense of pride and responsibility. It is a profound honour to work with a scene so close to my heart.

It is with great admiration and gratitude that I thank Her Royal Highness Princess Jawaher bint Majed bin Abdulaziz, Chairwoman of the Saudi Art Council, for her empowering vision. Her passion and commitment fostering creative expression and education is a source of deep inspiration. I am forever grateful to her for trusting me with this task.

I would also like to thank the wonderful members of the Saudi Art Council who have been so actively involved in supporting me throughout this year. A special thank you to Hamza Serafi for his gigantic heart, to Sara Binladen for her calming and active role, providing solutions and thought when called upon, and to Sara Alireza for her friendship and unwavering support.

With thanks to Nada Sheikh-Yasin, director of 21,39 Jeddah Arts, for her tireless positivity, and the energy with which she leads her supportive team, Mohanna Melybari, Mohammed Rajab, Sahrish S. Ali, Turki Mohammed, Hanaa Wahib and Basmah Kamal.

Without our main sponsors, UBS and Van Cleef & Arpels, the exhibition and programmes would not be possible. It is thanks to their generous support that we can enjoy this ground-breaking platform, nurturing and developing the creative community here in Jeddah and across Saudi Arabia.

I am also grateful to Amaala for their sponsorship, as well as the proactive support provided by Navid Niknejad. Thank you Arwa Al Ali for believing in the importance of this initiative. I sincerely hope this year is the start of a fruitful collaboration.

To all those who have supported the many facets of this exhibition, from graphic and catalogue designer Leila Peinado, to our impeccable editor Amy Arif, it has been my pleasure to work with you as these ideas have developed and the vision materialised.

For the team who made the physical infrastructure of the exhibition, your intricate production, problem-solving, and creative thinking have brought the works to life. Special thanks to Omar Al Homaissi for preparing the site and installation, and to Ghazi Al-Sousi for his kind help in sourcing solutions for our myriad lighting challenges! In an exhibition where architecture plays such an integral role, many thanks go to Reda Sejjini for the creative, lightweight structure that transforms the entrance space.

I would also like to extend my most sincere gratitude to the Ministry of Culture for their support in the presentation of Architecture of Tomorrow: Frei Otto's Legacy in Saudi Arabia and the efforts of the wonderful Aya Al Bakri. A warm message of appreciation to HE Mr. Holger Ziegeler, the consul general of the Federal Republic of Germany, for his enthusiastic support of this exhibition and all the care in ensuring it takes place. Their efforts have made possible something I am proud and excited to present here in Saudi Arabia. To Dr. Sami Angawi, thank you for sharing with me the precious stories of your relationship with Frei Otto. I extend my sincere gratitude and admiration to Georg Vrachliotis for the fascinating and stimulating conversations we have had, for the late-night emails and for the privilege of working alongside him discovering and exploring the inspirational work of Frei Otto. The exhibition's beautiful design is the creative vision of Florian Bengert.

Year on year, the Saudi Art Council provides an unparalleled three-month platform showcasing the work of leading practitioners from Saudi Arabia, alongside the most promising emerging artists. The exhibition is also an opportunity to engage in dialogue with the international cultural community, exploring the most pressing issues of the day in a creative exchange that moves beyond the boundaries of geography. A significant part of this is the Art Forum – a special thank you to Fiona Fox whose assistance has been instrumental in putting together this year's program of talks. To each of the inspiring participants, you have my gratitude for your presence and invaluable contributions.

A heartfelt thank you to our architect, the brilliant Danielle Makhoul, who, as assistant curator to this exhibition, has shown incredible professionalism and competency. Her steadfast, intelligent, can-do attitude and her meticulous attention to detail have been a great source of comfort every step of the way.

Finally, and most importantly, a humongous thank you to the wonderful and amazing artists who have invested so much in this exhibition. It has truly been a privilege to work with each and every one of you. You are endlessly inspiring, and I look forward to our next encounter...

كلمة شكر

– مايا الخليل

لا شك أنه بدون الممولين الرئيسيين، يو بي إس وفان كليف وآربلز، لم يكن لهذا المعرض والبرنامج ليرى النور. لذلك فالفضل يعود لدعمهم السخي في توفير منصة رائدة، تنمي وتطور المجتمع الإبداعي هنا في جدة وفي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

أنا أيضاً ممتنة لـ أمالا على تمويلهم لنا، وكذلك لدعم نافيد نقنجد. أشكرك أروى العلي لإيمانك بأهمية هذه المبادرة. إنني حقاً أتمنى أن يكون هذا العام بداية لتعاون مثمر.

فيما يخص فريق العمل الذي قدم البنية التحتية الإنشائية للمعرض، فإن عملكم المعقد، وحلكن للمشكلات، وتفكيركم الإبداعي هو ما وضع هذه الأعمال على أرض الواقع. شكر خاص لعمر الحميصي لإعداد الموقع والأعمال المركبة، ولغازي السوسي لمساعدته الكريمة في إيجاد الحلول لتحديات الإضاءة التي لا تعد ولا تحصى! وفي معرض تلعب فيه العمارة دوراً تكاملياً، يذهب شكري الجزيل لرضا السجيني لهياكله الإبداعية خفيفة الوزن، التي حولت مساحة المدخل.

كذلك أتوجه بعميق الامتنان لوزارة الثقافة لدعمهم في عرض «عمارة الغد: إرث فراي أوتو في المملكة العربية السعودية» وجهود الرائعة آية البكري. كذلك أتوجه برسالة تقدير حارة لسعادة القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية، السيد هولجر سيجلر، لدعمه الحماسي لهذا المعرض ولكل عنايته لضمان إقامته. إن المجهود الذي بذلوه جعل ممكناً أمر أشعر بكل فخر وحماس لتقديمه هنا في المملكة العربية السعودية. شكراً للدكتور سامي عنقاوي لمشاركتي القصص الثمينة في علاقتكم بفراي أوتو. كما أتوجه بخالص تقديري وإعجابي لجيورج فراخليوتيس للمحادثات الرائعة والمحفزة التي عقدناها، ولرسائل البريد الإلكتروني الليلية المتأخرة ولشرف العمل معه على اكتشاف واستكشاف أعمال فراي أوتو الملهمة. ويعود التصميم الجميل للمعرض للرؤية الإبداعية لفلوريان بينجريت.

عاماً وراء عام، يوفر المجلس الفني السعودي منصة لا مثيل لها، تعرض أعمالاً لكبار ممارسي الفن من المملكة العربية السعودية إلى جانب فنانين واعدنين. كذلك فإن المعرض هو فرصة للانخراط في حوار مع المجتمع الثقافي العالمي، واستكشاف آخر المستجدات وقضايا الساعة في تبادل إبداعي يتجاوز حدود الجغرافيا. يشغل المنتدى الفني جزءاً مهماً في المعرض، شكر خاص لفيونا فوكس، التي كانت مساعدتها أساسية لوضع برنامج النقاشات لهذا العام. والشكر موصول أيضاً لكل المشاركين الملهمين، لكم تقديري على حضوركم وإسهاماتكم القيّمة.

كما أتوجه بشكر خاص جداً لك دانيال محّول، القيّمة المساعدة، التي أبدت احترافية وتنافسية رفيعة في مساعدتي لإقامة هذا المعرض. حيث كان صمودها وموقفها القادر على فعل أي شيء، واهتمامها الدقيق بالتفاصيل مصدراً هاماً للاطمئنان في التعامل مع غير المتوقع.

في النهاية، وهو الأكثر أهمية، أتوجه بالشكر الجزيل والعميق للفنانين الرائعين والمدهشين، الذين استثمروا الكثير في هذا المعرض. لقد كان العمل مع كل واحد منكم بحق شرفاً لي. أنتم ملهمون بلا حدود، وأتطلع إلى لقاءنا القادم...

كثيراً ما أعجبت واستمتعت بمعرض ٢١،٣٩ فن جدة، بينما كنت أشاهده ينمو ويزداد صلابةً يوماً بعد يوم منذ نسخته الأولى عام ٢٠١٤. لقد شاركت في هذا المعرض أولاً بصفتي مديرة لأثر جاليري، ثم لاحقاً كضيف متشوق، يرغب في التعرف على المواهب الجديدة، التي لا يخيب المعرض أملاً في الكشف عنها دائماً. وحينما عُرضت علي مهمة أن أكون قيّمة النسخة السابعة، ملأتني مشاعر المودة والإعجاب، التي ولدت لدي إحساس بالفخر والمسؤولية معاً. إنه لشرف عظيم أن أعمل مع هذا المشهد القريب جداً إلى قلبي.

إنني، وبكل إعجاب وتقدير، أتوجه بالشكر لصاحبة السمو الملكي جواهر بنت ماجد بن عبدالعزيز، رئيسة المجلس الفني السعودي، لرؤيتها الثاقبة. فحماس وإخلاص سموها في تعزيز التعبير الإبداعي والتعليم هما مصدر إلهام عميق. وسأظل ممتنة لها على الثقة التي منحتني إياها للقيام بهذه المهمة.

كذلك أتقدم بالشكر لأعضاء المجلس الفني السعودي الرائعين، والذين كانوا منخرطين بفعالية في دعمي طوال هذا العام. وشكري الخاص يتوجه لحمزة صيرفي لقلبه الكبير، وسارة بن لادن لدورها المطمئن والفعال، في توفير الحلول والأفكار المناسبة في الوقت المناسب، ولسارة علي رضا لصداقتها ودعمها الثابت.

كما أشكر ندى شيخ ياسين، مديرة معرض ٢١،٣٩ فن جدة، لإيجابيتها التي لا تكل، والطاقة التي تقود بها فريقها الداعم، مهني ميليباري، محمد رجب، سحرش علي، تركي محمد، هناك وهيب، بسمه كامل.

I LOVE YOU, URGENTLY

— Maya El Khalil

With its name derived from the precise coordinates of Jeddah's longitude and latitude, 21,39 Jeddah Arts has always been rooted in the specificity of its locale. Like the interconnected span of those measurements, its geographical and cultural position is a relative condition. This identity is emphasized by the city's existence as a port – transient, open to exchange, embroiled in globalisation and trade, anchored in its own history but shaped by interconnectedness. The 7th edition of 21,39 Jeddah Arts explores these circumstances of specificity and adaptability in the context of the global climate emergency.

Today, human impact on the planet, its geology, and ecosystems, is understood to be so massive that a new geological epoch has been proposed– the 'Anthropocene', beginning in the mid-20th century with its most recent age dubbed the 'Great Acceleration'. Though the debate around the accuracy or usefulness of this designation rages, it demonstrates a problem beyond the human that is, ironically, bound to an anthropocentric perspective.

I Love You, Urgently contends with the global climate emergency through a series of individual artistic explorations. Driven by emotion and curiosity, the 22 artists whose works are featured have embarked on personal journeys into the collective experience defining our epoch, seeking places of empathy and understanding.

The unexpected address departs from the often overly-scientific, divisive, or bureaucratic language of global summits, the media, and environmental policy. Instead, it emphasizes the highly personal nature of the crisis, focusing on the individual artists' contexts– geographic, cultural, and social. The diversity of approaches reveals a crisis braided with every facet of contemporary life; though stark, this picture also opens up abundant possibilities for connection and comprehension. As oceans rise in tandem with hatred, we are reminded that love still has the power to move us to action, and that the urgency of its expression is vital.

With this direct and affectionate sentiment, the exhibition demands approaches that are attentive to the world beyond the human. Love urges respect for both living and non-living nature. It also directs our attention, with reverence, to the ingenuity found in 3.8 billion years of evolution. This humbling, living archive becomes a source that inspires tangible solutions rooted in care and hope.

The legacy of architect **Frei Otto**, a pioneer of light structures and biomimicry, provides a powerful contrast to acceleration and excess. His work was inspired, in part, by nomadic traditions, a transient form of architecture that achieved great strength with few resources. Emphasizing ecology and economy, Otto does much with little. Stridently futuristic, he embraced the potential of technology long before it was the norm. Yet his structures were also absolutely eternal– discovered through practical experimentation with the natural world. He did not create forms but liberated architecture from the confines of geometry and computation with the infinite possibilities observed in nature. The poetic cosmos of his research comprised ephemera as curious as soap bubbles, sand structures, tents, and spider webs. Patient and playful observations informed his radical philosophy of an "architecture before architecture." Long before today's environmental situation became mainstream, Otto had recognized and responded to the challenges.

Emulation of nature does not only provide potential innovative design solutions. The study of ecosystems and natural forms also offers new organizing principles, models for communities to function in more equal and progressive ways. **Daniah Al Saleh** and **Farah Behbehani** look to fractal patterns and the diffuse, complex networks of microorganisms, coral, fungi, or beehives as forms of self-sustaining care and respect. In **Marwah AlMugait's** work, interconnection is found in the reactive defence mechanisms and swarming motions of animals. These observations all suggest alternative means of coexistence. In contrast, **Filwa Nazer** considers modes of social assimilation to question the hazards of homogenization, using the visual metaphor of mimicry and conformity as enacted in animal camouflage.

Human orders are further observed, with myth, folklore, and mysticism mined for narratives that have long connected us to nature. These stories are reexamined and repurposed as metaphors to guide our current situation. **Manal AlDowayan** seizes a powerful geological phenomenon to consider the shifts necessary in the diversification from oil, particularly the place of women in this unprecedented social transformation.

Muhannad Shono rejects cynicism. Refusing the defeatist state generated by tides of negative news, he chooses to tell stories that stir life, repairing an artificial severing of humankind from their imaginations. Diverse cultural histories are drawn together to trace alternatives. Into an imagined past, **Nasser Al Salem** finds the nomad and the astronaut to share one lineage. Into an absurdist future that runs uncomfortably close to present realities, **Obadah Aljefri** satirizes the short-sightedness of consumerism, depicting animals advertising for products and tools which are destroying their habitats. Harmony is also found as **Duran Lantink** upends the ego-driven denial of fast fashion to playfully enact the eclectic, creative synthesis of collaborative communities. This cooperation can also be meditative, as in the slow, durational participation invited by **Omar Abduljawad**. Simple engagements are evolved into collective gestures that repair and rethink damaged relationships.

Embracing these quiet spaces and primordial sources, we question our limited modes of contemporary understanding. Attention is drawn to the dangers inherent in this state of estrangement. Perspective is shifted to non-human narratives, locating scenes that sit beyond formal language or urban order. In **Fahad bin Naif & Alaa Tarabzouni's** twilight archive, the hum of a factory is a strange lullaby, a soundtrack to an ecosystem that has found equilibrium against the odds. **Mohammed Kazem** ventures into secluded sonic, luminous realms, exploring and mapping construction sites to 'depict' the sound of light found in their architecture. In the guttural calls of camel herders and in their illegible branding systems, **Sultan Bin Fahad** records a way of life that gave primacy to interspecies coexistence. Weaving together ecological archives, **Nojoud Alsudairy** collides masterplans with the vast expanses of history, reconfiguring at warp speed a landscape that has existed for eons. Conflating factual information with a science fiction narrative, **Ayman Zedani** takes a long view of the story of the Saudi Arabian Peninsula, considering oil through the life, death, and resurrection of ancient giant fungi known as Prototaxites.

These expansive perspectives on planetary history, absent of human beings, provide poetic standpoints on the intensity of the current crisis. The tension of our excessive influence on the ancient, enduring systems that dwarf our time on this planet humbles, inspiring both regret and care.

Downstairs at Think Store 2520, Saudi environments of the past, present, and future are mapped. Within drastically different landscapes, three incompatible scenes suggest three possible futures. All are marked by dissociation, an artificiality that gives rise to unease and alienation. As **Zahrah Al-Ghamdi** traces the details of a lost architecture, a nomadic way of life echoes, its connection to the earth fading. **Mohammad Alfaraj** transforms a familiar setting through a thermal camera. Saturated with unbearable heat, the everyday descends to extreme conclusions that nevertheless feel eerily logical. Abandoned structures, beautiful and strange, become pantheons of excess, where **Aziz Jamal** locates and documents the site of collective social failings.

Upstairs, **Cristiana de Marchi**, **Maha Nasrallah**, and **Raja'a Khalid** stalk the systems and

structures that circulate power, making manifest what is faulty. In the accoutrements of social order – the language of advertisement, the commodification of the environmental crisis, commemorative gestures of slow-moving bureaucracy – we find the mechanics that govern and upset the status quo.

Throughout *I Love You, Urgently* the problems of engagement and understanding are brought to the fore. This crisis of communication is a fundamental challenge: with narrow human-centric attitudes a major contributing factor to the climate emergency, the situation must be considered beyond globalized, consumerist culture.

As we struggle to understand and relate to the magnitude of the problem beyond our own immediate frames of reference, meaningful change becomes dependent on compelling and relatable modes of engagement. Faced with a crisis of unprecedented reach – all-encompassing, amorphous, but always locally felt – understanding and response must happen at every level of society. In this regard, artists, designers, and other creative disciplines have a significant role to perform: communicating and inspiring love for the planet, for future generations, and for each other – urgently.

أيتها الأرض

– مايا الخليل

تبتعد الرسالة غير المتوقعة للمعرض عن اللغة الرسمية لفعاليات القمم العالمية، ووسائل الإعلام والسياسات البيئية، التي عادة ما تكون بيروقراطيةً ومحددةً وعلميةً أكثر من اللازم. في المقابل، تتوجه نحو الطبيعة الشخصية للغاية للأزمة، بالتركيز على السياقات الفردية الجغرافية والثقافية والاجتماعية للفنانين. هنا يكشف التنوع في الأساليب عن ارتباط الأزمة بجميع جوانب الحياة المعاصرة، وعلى الرغم من قسوة الصورة، إلا أنها تفتح إمكانات واسعة للتواصل والتفاهم. وبينما ترتفع المحيطات جنباً إلى جنب مع الكراهية، نتذكر أن الحب لا زال هو القوة القادرة على أن تحركنا للاستجابة، والتي يصبح إلحاح التعبير عنه ضرورياً ضرورة الحياة.

وفي ظل هذه العاطفة المباشرة والحنونة، يطالب المعرض بمواقف تلفت النظر إلى ما وراء عالم البشر. فالحب يحدث على الاحترام لكل ما هو حي وجماد في الطبيعة، كذلك فهو يدفعنا للنظر، بإجلال، للبراعة التي تحيط بـ ٣.٨ مليار عاماً من التطور. إن هذا الأرشيف الحي الذي يدفعنا دفعا للتواضع، يصبح مصدراً لاستلهام حلولٍ ملموسةٍ متأصلةٍ في الرعاية والأمل.

يزودنا إرث المعماري **فراي أوتو**، رائد الهياكل الخفيفة والمحاكاة الحيوية، بمضادٍ قوي للتسارع والوفرة. يستلهم أوتو أعماله جزئياً من التقاليد البدوية، نوع من أنواع العمارة الزائلة قادرة على تحقيق قوة هائلةٍ بموارد بسيطة. وبتعزيزه للبيئة والاقتصاد، يحقق أوتو الكثير بأقل الإمكانيات. ومن خلال فلسفته المستقبلية للغاية، أحاط بإمكانات التكنولوجيا قبل زمن طويل من اعتيادنا عليها. إلا أن هياكله في الوقت نفسه كانت خالدةً تماماً، باكتشافها من خلال التجربة العملية مع العالم الطبيعي. لم يخلق أوتو القوالب، وإنما حرّر العمارة من الهندسة والحسابات بالاستعانة بالإمكانيات غير المحدودة التي نلاحظها في الطبيعة. وجمع عالمه الشعاري في الأبحاث التطاير العابر في فقاعات الصابون وهياكل الرمال وخيام البدو وشباك العنكبوت. وأشارت ملاحظاته الصبورة والشغوفة إلى فلسفته «عمارة ما قبل العمارة». وقبل أن يصبح الوضع البيئي الراهن قضية الساعة بوقت طويل، كان أوتو يدرك التحديات واستجاب لها.

إن محاكاة الطبيعة لا توفر فقط إمكانيات حلولٍ تصميميةٍ مبتكرة. دراسة النظم البيئية والقوالب الطبيعية توفر أيضاً مبادئ تنظيميةً جديدة، وأنماطاً وظيفيةً للمجتمعات على نحو أكثر تقدميةً ومساواة. **دانيا الصالح وفرح بهباني** تتأملان في نماذج جزئية وشبكات معقدة منتشرة من الكائنات الحية المجهرية، والشعاب المرجانية والفطريات أو خلايا النحل كشكل من أشكال الاستدامة الذاتية للرعاية والاحترام. وفي عمل **مروة المقيط**، يوجد تواصل في آليات الدفاع التفاعلي وطبيعة حركة القطعان العشوائية عند الحيوانات حين استشعار الخطر. تقترح هذه الملاحظات وسائل بديلة للتعايش. على النقيض، تنظر **فلوة ناظر** إلى أنماط الاستيعاب الاجتماعي لتتساءل بشأن مخاطر التجانس، وذلك باستخدام أسلوب الاستعارة البصرية للتقليد والمطابقة كما هو مرسوم في تمويه الحيوانات.

يتم التأمل في النظم البشرية المختلفة على نحو أعمق من خلال الأسطورة والفن الشعبي والتصوف للعثور على سرديات تربطنا بالطبيعة من فجر التاريخ. يعاد تمحيص هذه الحكايات وتوظيفها كاستعارات لإرشاد وضعنا الراهن. تستغل **منال الضويان** ظاهرةً جيولوجيةً قويةً

يستمد معرض ٢١،٣٩ فن جده اسمه من الإحداثيات الجغرافية لخطوط الطول والعرض لمدينة جدة، ذلك أن المدينة دائماً ما كانت متجذرة في خصوصية موقعها، تماماً مثلما تمثل تلك الإحداثيات، المرتبطة بذلك الامتداد والتموضع الجغرافي والثقافي، ظرفاً نسبياً. وتتعزيز تلك الهوية بطبيعة المدينة بوصفها ميناء عبور: مفتوح للتبادل، منخرط في العولمة والتجارة، مرتبط إلى تاريخه الخاص، لكنه متشكّل بالتواصل وبترابطه مع العالم. تستعرض النسخة السابعة من ٢١،٣٩ فن جدة هذه الظروف من الخصوصية والتكيف في سياق الأزمة المناخية العالمية.

لقد أصبح واضحاً اليوم أن حجم تأثير الإنسان على الكوكب وخصائصه الجيولوجية وأنظمتها البيئية هو تأثير هائل لدرجة ظهور اقتراح بتسمية حقبة جيولوجية جديدة هي عصر «الأنثروبوسين»، تبدأ من منتصف القرن العشرين، وتسمى الفترة الأخيرة منه بـ «التسارع الهائل». وعلى الرغم من احتدام الجدل حول دقة وجدوى هذه التعريفات، فإنها تبرز مشكلة خارج نطاق الإنسان، ترتبط، لسخرية القدر، بأفاقٍ مركزيةٍ بشريةٍ - «أنثروبوسينية».

«أيتها الأرض» يتفاعل مع الأزمة المناخية العالمية من خلال مجموعة من الاستكشافات الفنية الفردية. وبدفعة من العاطفة والفضول، ينطلق ٢٢ فناناً تُعرض أعمالهم في رحلةٍ شخصيةٍ نحو تجربةٍ جماعيةٍ تسعى لتعريف عصرنا، وتبحث عن أماكن للتعاطف والتفهم.

أصبحت أطلالاً للوفرة، بينما يضع **عزيز جمال** يده ويرصد موقعاً لفشل اجتماعي مشترك.

بالأعلى، يسعى كل من **كريستينا دي مارتشي** و**مها نصرالله** و**رجاء خالد** وراء الأنظمة والهيكل التي توزع السلطة، ويبرزون الأخطاء. وفي إطار النظام الاجتماعي المكون من لغة الإعلانات، وتسليع الأزمات البيئية، والإيماءات التذكارية للبيروقراطية المتحركة ببطء، نجد الآليات التي تحكم وتقلب الوضع الراهن.

تتحرك قضايا التفاعل والتفاهم عبر «أيتها الأرض» نحو المقدمة. فأزمة التواصل هي تحدٍ أساسي: ومع مواقف بشرية أنانية، ساهمت بشكل أساسي في الأزمة المناخية العالمية، فلابد من النظر إلى الوضع خارج إطار الثقافة الاستهلاكية المتعولمة.

بينما نسعى حثيثاً للفهم والربط لتصوير حجم الأزمة التي تتجاوز أطر مرجعياتنا الآنية، يصبح التغيير الملموس معتمداً على أنماط ملحة ومرنة. وفي مواجهة أزمة واسعة النطاق لم يسبق لها مثيل، شاملياً وغير متبلورة ولكنها محسوسة على المستوى المحلي دائماً، لابد وأن تحدث الاستجابة على كافة مستويات المجتمع. وفي هذا الصدد، فإن الفنانين والمصممين وغيرهم من المبدعين عليهم دور مهم للقيام به: أن يتواصلوا ويغمرُوا بالهام الجميع بحبهم للكوكب من أجل أجيال المستقبل ومن أجلك- أيتها الأرض.

للنظر في التحولات المطلوبة لتنويع المصادر بعيداً عن النفط، وخاصة دور المرأة في هذا التحول الاجتماعي غير المسبوق. أما **مهند شونو** فيرفض السخرية، ورفضه الحالة الانهزامية الناجمة عن سيل الأخبار السلبية، فيختار أن يروي قصصاً تثير الحياة، في محاولة لإصلاح القطيعة بين البشرية وخيالها. إن تاريخ الثقافات المتنوعة يجتمع سعياً وراء البدائل، ونحو ماضٍ خيالي، حيث يجد **ناصر السالم** نسلًا واحداً يضم البدوي ورائد الفضاء. ونحو مستقبلٍ غير معقول يتحرك بقلق قريب من الواقع الراهن، يسخر **عبادة الجفري** من قصر نظر الاستهلاكية، متصوفاً إعلانات للحيوانات عن منتجاتٍ ومعداتٍ تدمر عاداتهم. نرى الانسجام أيضاً بينما يقلب **دوران لانتينك** إنكار الموضة المتقلب المدفوع بالذاتية، لكي يفقّل المزيج الإبداعي اللاتقائي للمجتمعات التعاونية. إن هذا التعاون من الممكن أن يكون كذلك تأملياً، مثل تلك المشاركة البطيئة الممتدة التي يدعو إليها **عمر عبد الجواد**. تتطور المشاركات البسيطة إلى إيماءاتٍ جماعيةٍ تصلح وتعيد التفكير في العلاقات المتضررة.

باحتراف هذه المساحات الهادئة والمصادر البدائية، نطرح نقاشاً حول الأنماط المحدودة من الفهم المعاصر. تلتفت الأنظار نحو الأخطار المتأصلة في حالة الغربة هذه. يتحول المنظور إلى السرديات غير البشرية، بتحديد مواقع المشاهد التي تتجاوز اللغة أو النظام العمراني. وفي أرشيف الشفق لـ **آلاء طرابزونى** و**فهد بن نايف**، نسمع همهمة المصنع كتهويذة غريبة، شريط صوتٍ لنظام بيئي وجد توازنه ضد الصعاب. **محمد كاظم** يغامر في العوالم الصوتية المنعزلة المتلاذزة، فيستكشف ويرسم خرائط مواقع البناء لـ «يصوّر» صوت الضوء الموجود في عمارتها. وفي النداءات الحادة لرعاة الجمال وأنظمتهم التجارية غير المقروءة، يرصد **سلطان بن فهد** أسلوب حياة يضع على قائمة أولوياته التعايش بين الأنواع. وبنسج الأرشيفات البيئية، تمزج **نجد السديري** الخطط الرئيسية مع التوسع الهائل للتاريخ، فتعيد تصور سرعة انحراف المشهد الذي كان موجوداً لعصور مضت. ودمج المعلومات الواقعية مع سردية الخيال العلمي، يتأمل **أيمن زيداني** في نظرةٍ طويلةٍ متفحصيةٍ لقصة شبه الجزيرة العربية، واضعاً في اعتباره النفط عبر الحياة والموت والقيام للفطريات القديمة العملاقة المسماة «بروتوتاكسايتس».

إن هذه الرؤى الممتدة حول تاريخ الكواكب، الغائبة عن البشر، توفر وجهات نظرٍ شاعريةٍ حول مدى حدة الأزمة الحالية. إن ضغط تأثيرنا على الأنظمة العتيقة الدائمة التي تقزّم وقتنا على هذا الكوكب، ملهماً الأسف والاهتمام في آن.

وبالأسفل في ثنك ستور ثنك ستور ٢٠٢٠، هناك خريطة للبيئة السعودية في الماضي والحاضر والمستقبل. وعلى خلفية مشاهد تختلف اختلافاتٍ جذريةٍ عن بعضها البعض، هناك ثلاث مشاهد غير متوافقةٍ تقترح ثلاث احتمالات للمستقبل. تتميز جميعها بالانفصال وتثير حالة من عدم الراحة والغربة. وبينما تقتفي **زهرة الغامدي** تفاصيل العمارة المفقودة، وأصداء حياة البداوة، يتلاشى اتصالها بالأرض. يحول **محمد الفرغ** بيئةً مألوفةً إلى كاميرا حرارية. وحينما تتشعب حرارة لا تطاق، يتحول كل ما هو يومي إلى استنتاجات غير معقولة، لكنها في الوقت نفسه تعطي انطباعاً بمنطقيةٍ مخيفة. إن المباني المهجورة، الجميلة والغريبة

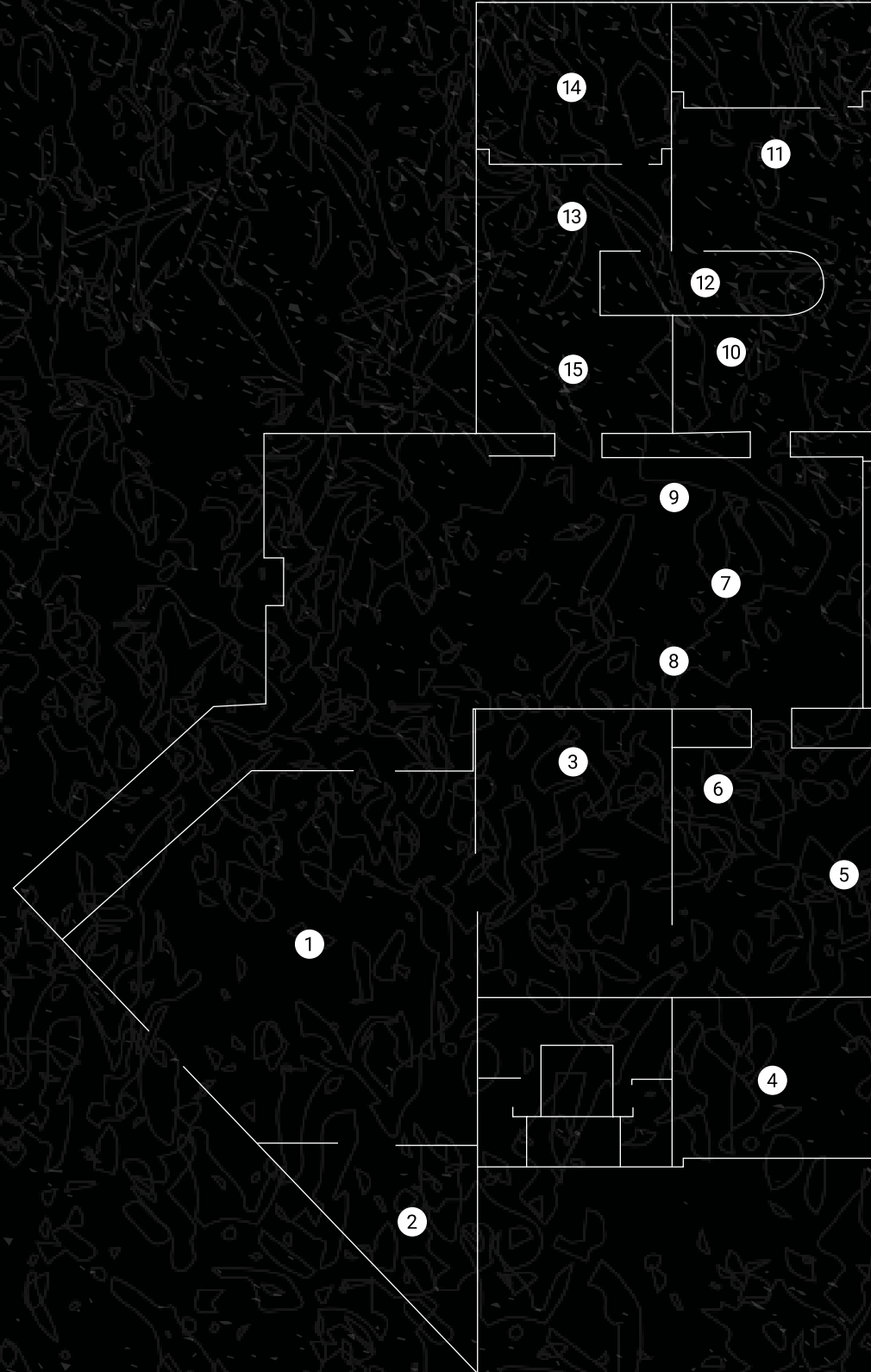
PARTICIPATING ARTISTS

الفنانين المشاركين

048	ALAA TARABZOUNI & FAHAD BIN NAIF
066	AYMAN ZEDANI
078	AZIZ JAMAL
092	CRISTIANA DE MARCHI
104	DANIAH AL SALEH
116	DURAN LANTINK
128	FARAH BEHBEHANI
146	FILWA NAZER
158	MAHA NASRALLAH
168	MANAL ALDOWAYAN
178	MARWAH ALMUGAIT
196	MOHAMMAD ALFARAJ
210	MOHAMMED KAZEM
226	MUHANNAD SHONO
238	NASSER AL SALEM
248	NOJOURD ALSUDAIRI
260	OBADAH ALJEFRI
274	OMAR ABDULJAWAD
290	RAJA'A KHALID
302	SULTAN BIN FAHAD
314	ZAHRAH AL-GHAMDI

آلاء طرابزونى وفهد بن نايف	٠٤٨
أيمن زيداني	٠٦٦
عزيز جمال	٠٧٨
كريستيانا دي مارتشي	٠٩٢
دانيا الصالح	١٠٤
دوران لانتينك	١١٦
فرح بهبهاني	١٢٨
فلوة ناظر	١٤٦
مها نصرالله	١٥٨
منال الضويان	١٦٨
مروة المقيط	١٧٨
محمد الفرج	١٩٦
محمد كاظم	٢١٠
مهند شونو	٢٢٦
ناصر السالم	٢٣٨
نجود السديري	٢٤٨
عبادة الجفري	٢٦٠
عمر عبد الجواد	٢٧٤
رجاء خالد	٢٩٠
سلطان بن فهد	٣٠٢
زهرة الغامدي	٣١٤

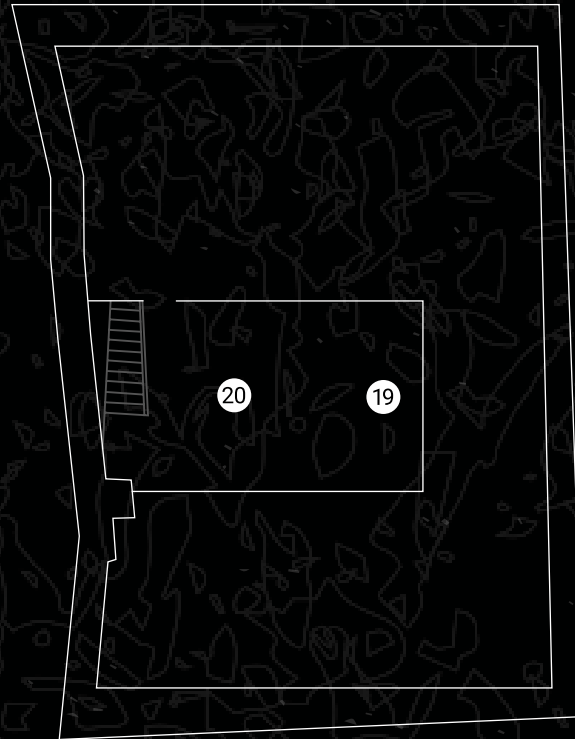
THE SAUDI ART COUNCIL

فراي أوتو	01	FREI OTTO
فرح بهبهاني	02	FARAH BEHBEHANI
دانيا الصالح	03	DANIAH AL SALEH
مروة المقيط	04	MARWAH ALMUGAIT
فلوة ناظر	05	FILWA NAZER
منال الضويان	06	MANAL ALDOWAYAN
عمر عبد الجواد	07	OMAR ABDULJAWAD
مهند شونو	08	MUHANNAD SHONO
دوران لانتينك	09	DURAN LANTINK
نجد السديري	10	NOJOUH ALSUDAIRI
آلاء طرابزوني وفهد بن نايف	11	ALAA TARABZOUNI & FAHAD BIN NAIF
سلطان بن فهد	12	SULTAN BIN FAHAD
عبادة الجفري	13	OBADAH ALJEFRI
أيمن زيداني	14	AYMAN ZEDANI
محمد كاظم	15	MOHAMMED KAZEM

مقر المجلس الفني سعودي

THINK STORE 2520

عزیز جمال	16	AZIZ JAMAL
محمد الفرچ	17	MOHAMMAD ALFARAJ
زهرة الغامدي	18	ZAHRAH AL-GHAMDI
كريستيانا دي مارتشي	19	CRISTIANA DE MARCHI
مها نصرالله	20	MAHA NASRALLAH
رجاء خالد	21	RAJA'A KHALID

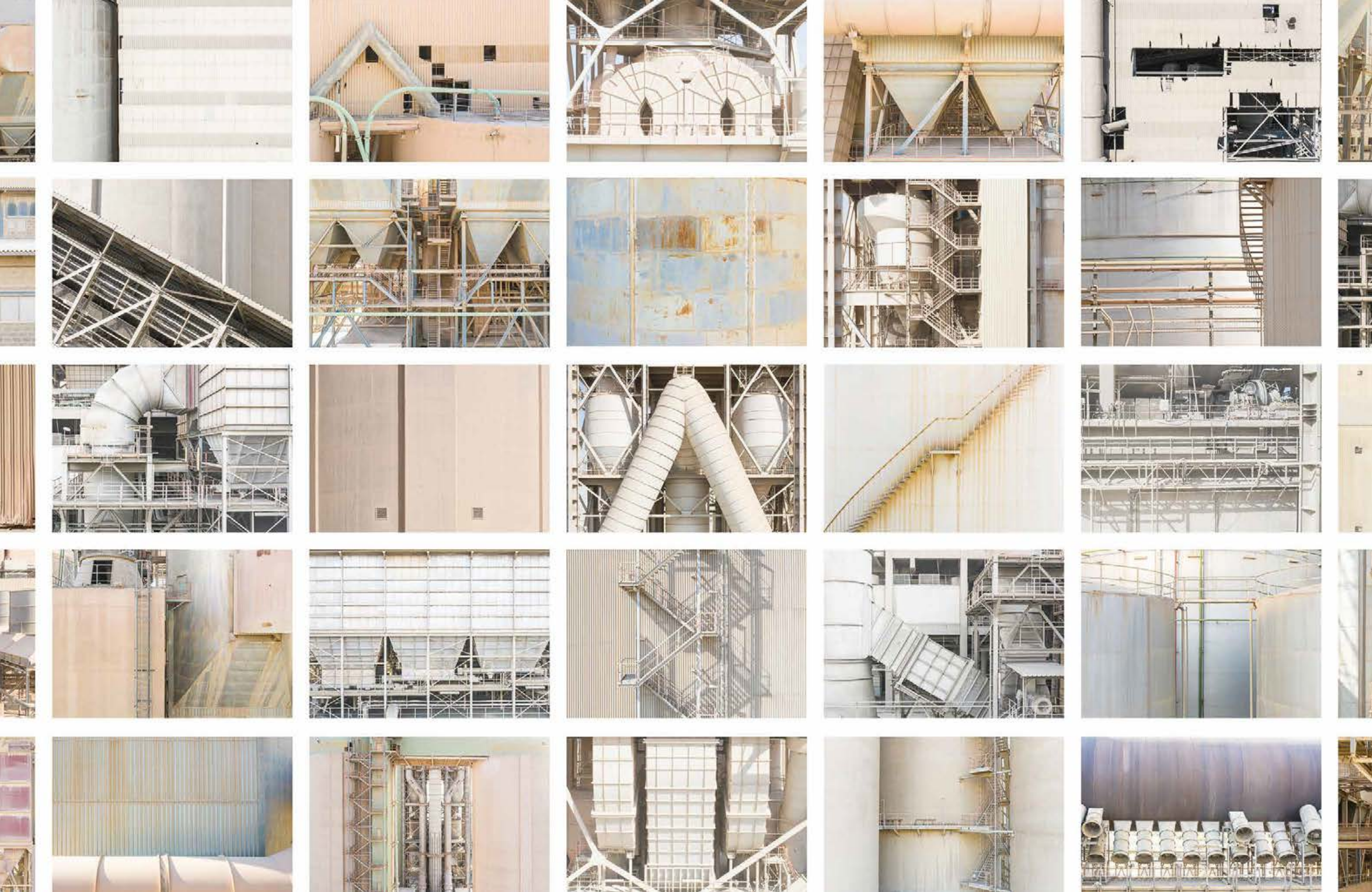
**“ART HAS THE CAPABILITY TO
RE-CONTEXTUALIZE ISSUES AND
RAISE AWARENESS WITHIN A FAIR
SPACE: THE GALLERY, WHERE THERE
IS NO JUDGMENT, AND NO
CALL FOR ACTION.”**

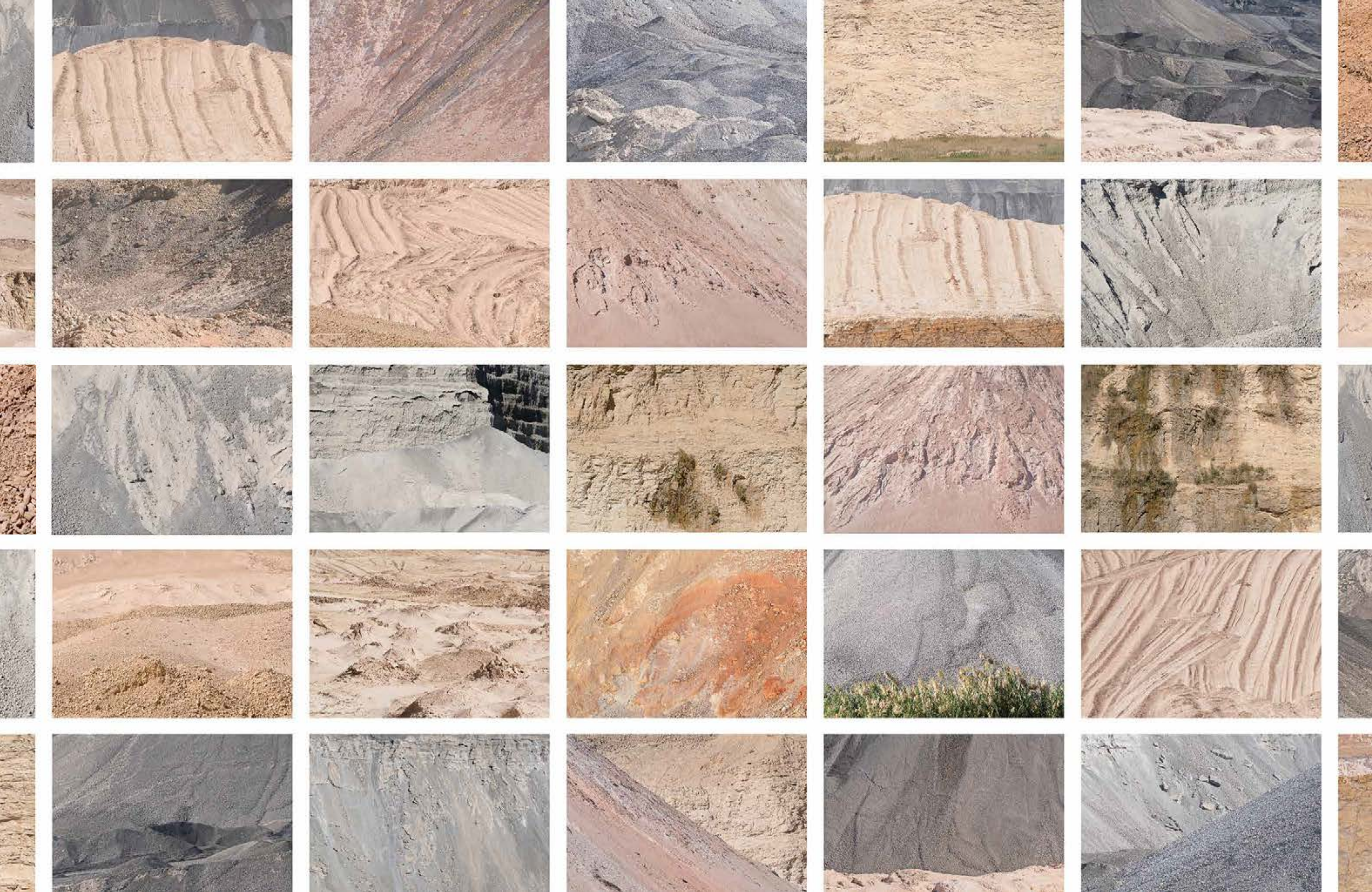
**ALAA TARABZOUNI
& FAHAD BIN NAIF**

آلاء طرابزونى وفهد بن نايف

«يمتلك الفن القدرة على إعادة صياغة القضايا وزيادة الوعي داخل مساحة
منصفة: المعرض، حيث لا يوجد قاض، ولا دعوة لاتخاذ إجراءات.»

Al-Musawwir, You Will Be the Museum **المصوِّر، أنت ستكون المتحف**

The exhibition is a collection of 25 photographs of the desert landscape, arranged in a 5x5 grid. The photographs show various textures and colors of the desert, from dark, rocky terrain to bright, sandy dunes. The exhibition is titled "Al-Musawwir, You Will Be the Museum" (المصوِّر، أنت ستكون المتحف). The exhibition is a collection of 25 photographs of the desert landscape, arranged in a 5x5 grid. The photographs show various textures and colors of the desert, from dark, rocky terrain to bright, sandy dunes. The exhibition is titled "Al-Musawwir, You Will Be the Museum" (المصوِّر، أنت ستكون المتحف). The exhibition is a collection of 25 photographs of the desert landscape, arranged in a 5x5 grid. The photographs show various textures and colors of the desert, from dark, rocky terrain to bright, sandy dunes. The exhibition is titled "Al-Musawwir, You Will Be the Museum" (المصوِّر، أنت ستكون المتحف).

Architects, urban designers, curators, and artists, Alaa Tarabzouni and Fahad bin Naif are based in Riyadh, where they run the multidisciplinary art and design practice Studio AF, focused on local architecture and regional contemporary art.

Fahad's work seeks design and theoretical solutions to anthropogenic, socio-economic, and geopolitical issues, particularly those inherent to urban environments. His work is informed by a Bachelor's degree in Architecture from Central Saint Martins, University of the Arts, London, and a Master's degree in Urban Design from the Bartlett School of Architecture, University College London. His postgraduate research concerned the London housing crisis, realized through *EXODUS*, a proposal for a migratory city that could host those in a state of constant transience. The project won the Bartlett's Gold Prize and was featured in numerous international design publications. In 2019, he won the third edition of the Ithra Art Prize with *Rakhm*, a proposal for a greenhouse that highlights and incubates the environmental economy.

Fahad's work has been featured in group shows, most recently in *Poached* (Riyadh, 2019) with his photography series *Where Pat Lives*. In 2019, he curated the group exhibition *The Quest for Our Next Concern*, exploring urban theatrics and domesticity through contemporary art.

Influenced by her academic background and training in architecture, Tarabzouni's practice is concerned with urbanity and the built environment. She holds a Bachelor's degree in architecture from the University of Newcastle, England, and a Master's in architecture from Pratt Institute, New York.

Alaa considers context as her medium and it is consistently apparent in her practice. Her most recent work *Bait Al Wurud* showed at *The Quest for Our Next Concern* in Riyadh, and was a meditation on longing manifested in the recontextualization of architectural elements to the gallery space. She has also showcased her work *AL-SOM* at *Public/Private*, the 2019 summer edition of 21,39 in Jeddah. It considered expropriation, and explored the nuanced effects of urban sprawl on public welfare. In 2019, alongside Afia Bin Taleb, she co-curated the group show *Poached*, an exhibition of progressive emerging artists alongside established practitioners, many of whom were presented for the first time in the Saudi capital.

Expedited urban development has rendered the Kingdom of Saudi Arabia, especially the city of Riyadh, perpetually heterotopic. The capital city is the product of unprecedented sprawl; though it has existed for less than a century, today it exceeds an area of 1,798 km². Rapid growth, in a cyclical pattern of development and abandonment, has created entire neighborhoods that act as living time capsules of the recent past.

The ramifications of this growth are vividly demonstrated in the *Al-Manakh* neighborhood, home to the behemoth *Yamamah Saudi Cement Company (YSCC)* founded in the 1960s, and *Al-Manakh Park*, established in 2005. The YSCC produces 18,600 tons of cement per day; from this one factory, almost the entirety of the modern and postmodern city of Riyadh has been built. A positive correlation between the skyline and the quarry is formulated; the more the city grows, the wider the quarry expands.

The neighborhood is an unlikely utopia, a rare and oddly successful example of the *live, work, play* paradigm. The factory has an almost impeccable employee retention rate, with jobs passed on from one generation to the next. The 1000+ employee business feels family run.

While the contribution of the factory to the *Anthropocene* is undeniable, it is somewhat negated by the breadth of biodiversity that has been cultivated by this strenuous closed ecology. The neighborhood's inhabitants show tremendous passive resilience; the transfer of 60 years of heritable traits shape this adaptive strength, making *Al-Manakh* greater than the sum of its parts.

The installation explores the foundations of this localized ecological crisis, permeated with the melancholy of subtle, yet constant, evolution. The meticulous archiving through a tripartite of photographs, film and found objects offers insight into the factory, depicting the heterogeneity that make up its anomalous amity.

Al-Manakh, You Will Be Missed (2019)

Mixed-media installation

Dimensions variable

Courtesy of the artists

Commissioned by the Saudi Art Council

«المناخ، سأفتقدك» (٢٠١٩)
عمل مركب متعدد الوسائط
الأبعاد مختلفة
ملكية العمل للفنانين
بتكليف من المجلس الفني السعودي

يدير الفنانان والقيمان آلاء طرابزونى وفهد بن نايف استوديو «إيه إف» AF للفن والتصميم المتعدد التخصصات في مدينة الرياض، ويتخصصان في العمارة، والتخطيط الحضري، بينما يركز استوديو «إيه إف» على العمارة المحلية والفن الإقليمي المعاصر.

تصبو أعمال فهد نحو التصميم والحلول النظرية للقضايا البشرية والاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية، خاصة تلك المتصلة في بيئة الأوساط الحضرية. يعود عمله إلى حصوله على درجة البكالوريوس في العمارة من المدرسة المركزية سانت مارتينز، التابعة لجامعة الفنون في لندن، ودرجة الماجستير في التصميم الحضري من مدرسة بارثليت للعمارة، كلية لندن الجامعية. وتخصصت أبحاثه في مرحلة الدراسات العليا بأزمة الإسكان في لندن، حيث نال مشروعه «الهجرة الجماعية»، بشأن مدينة مهاجرة يمكن أن تستضيف أولئك الذين يعانون باستمرار من حالة انتقال دائم، جائزة بارثليت الذهبية، وعرض في عدد كبير من المنشآت المتخصصة في مجال التصميم حول العالم. وفي عام ٢٠١٩، فاز بجائزة إتراف للفنون في نسختها الثالثة عن عمله «رخم»، وهو مشروع يهدف للحفاظ على مبدأ المستنبت الدافئ، الذي يمثل نموذجاً معمارياً حضرياً يشتمل على اقتصاد بيئي مصغر.

كذلك عرضت أعمال فهد في عدد من المعارض الجماعية، حيث عرض مؤخراً في معرض *Poached* (الرياض، ٢٠١٩) مع سلسلة من الصور الفوتوغرافية بعنوان أي تعيش بات. وفي عام ٢٠١٩، كان قيماً لمعرض جماعي بعنوان بحثاً عن قلقنا التالي، الذي يستكشف المشاهد الحضرية والحياة المنزلية من خلال الفن المعاصر.

بتأثيرها بالخلفية الأكاديمية لدراساتها في مجال العمارة، تهتم ممارسات آلاء طرابزونى بالمدن والبيئة الحضرية. آلاء حاصلة على درجة البكالوريوس في العمارة من جامعة نيوكاسل، بريطانيا، ودرجة الماجستير في العمارة من معهد برات، نيويورك.

تعتبر آلاء السياق هو وسيطها، وهو ما يتضح باستمرار في ممارستها الفنية. عُرضت أحدث أعمالها بيت الورد ضمن معرض بحثاً عن قلقنا التالي في الرياض، وكان عبارة عن حالة تأملية حول الشوق المتجلى في إعادة صياغة السياق لعناصر العمارة وفقاً لمساحة قاعة العرض. كذلك فقد عرضت عملها السوم في معرض عام/خاص، النسخة الصيفية من معرض ٢١،٣٩ فن جدة، والذي كان يناقش قضايا نزح الملكية واستكشاف الآثار الدقيقة للزحف الحضري على الملكية العامة. وفي عام ٢٠١٩، إلى جانب عافية بن طالب، كانت قيماً العرض الجماعي لمعرض *Poached*، وهو معرض يضم إلى جانب الممارسين المخضرمين للفن فنانين واعدن، تم تقديمهم للمرة الأولى في العاصمة السعودية.

لقد جعلت التنمية الحضرية المتعجلة من المملكة العربية السعودية، وبخاصة الرياض، مكاناً غير متجانس بشكل دائم. فالعاصمة هي نتاج امتداد غير مسبوق. وعلى الرغم من وجودها للأقل من قرن، إلا أن مساحتها اليوم تتجاوز ١٧٩٨ كيلومتر مربع. وفي خضم النمو المتسارع، بدورة متعاقبة من التنمية والهجر، أصبحت هناك أحياء بأكملها تبدو وكأنها كبسولة زمنية من الماضي القريب.

كان من بين التداخيات الواضحة لهذا النمو حي المناخ، مقر شركة أسمنت اليمامة التي تأسست في الستينيات من القرن العشرين، ومنتره المناخ، الذي أنشئ عام ٢٠٠٥. تنتج شركة أسمنت اليمامة ١٨٦٠٠ طناً من الأسمنت يومياً من هذا المصنع وحده، حتى أن معظم المدينة الحديثة وما بعد الحداثية قد بنيت بإنتاج هذا المصنع. وظهرت علاقة طردية ما بين أفق المدينة والمحجر، فكلمنا نمت المدينة، كلما امتد المحجر.

يجسد الحي يوتوبيا غير متوقعة، مثال نادر وغريب لنموذج العيش والعمل واللعب. لدى المصنع معدل استبقاء للموظفين على نحو يكاد يكون مثالياً، بينما تنتقل الوظائف من جيل إلى جيل، حتى لتبدو الشركة التي يزيد عدد موظفيها عن الألف وكأنها شركة عائلية تحت إدارة عاتلة واحدة.

وعلى الرغم من أن دور المصنع الواضح في الأنتروبوسين لا يمكن إنكاره، إلا أنه يتوارى خلف توسع نطاق التنوع البيولوجي الذي تمت زراعته بواسطة هذه البيئة المغلقة. يبدي سكان الحي مرونة سلبية هائلة، وهو ما تؤكد استدامة ٦٠ عاماً من انتقال الصفات، لتجعل من المناخ أكبر من مجموع مكوناته.

يستكشف العمل المركب أسس هذه الأزمة المحلية البيئية، التي يتخللها تطور مستدام به درجة من الشجن والحزن. وذلك من خلال أرشفة دقيقة لمجموعة ثلاثية من الصور وفيلم وأشياء تم العثور عليها، تعرض نظرة عميقة داخل المصنع، تجسد عدم التجانس الذي يخلق التحاماً شاداً.

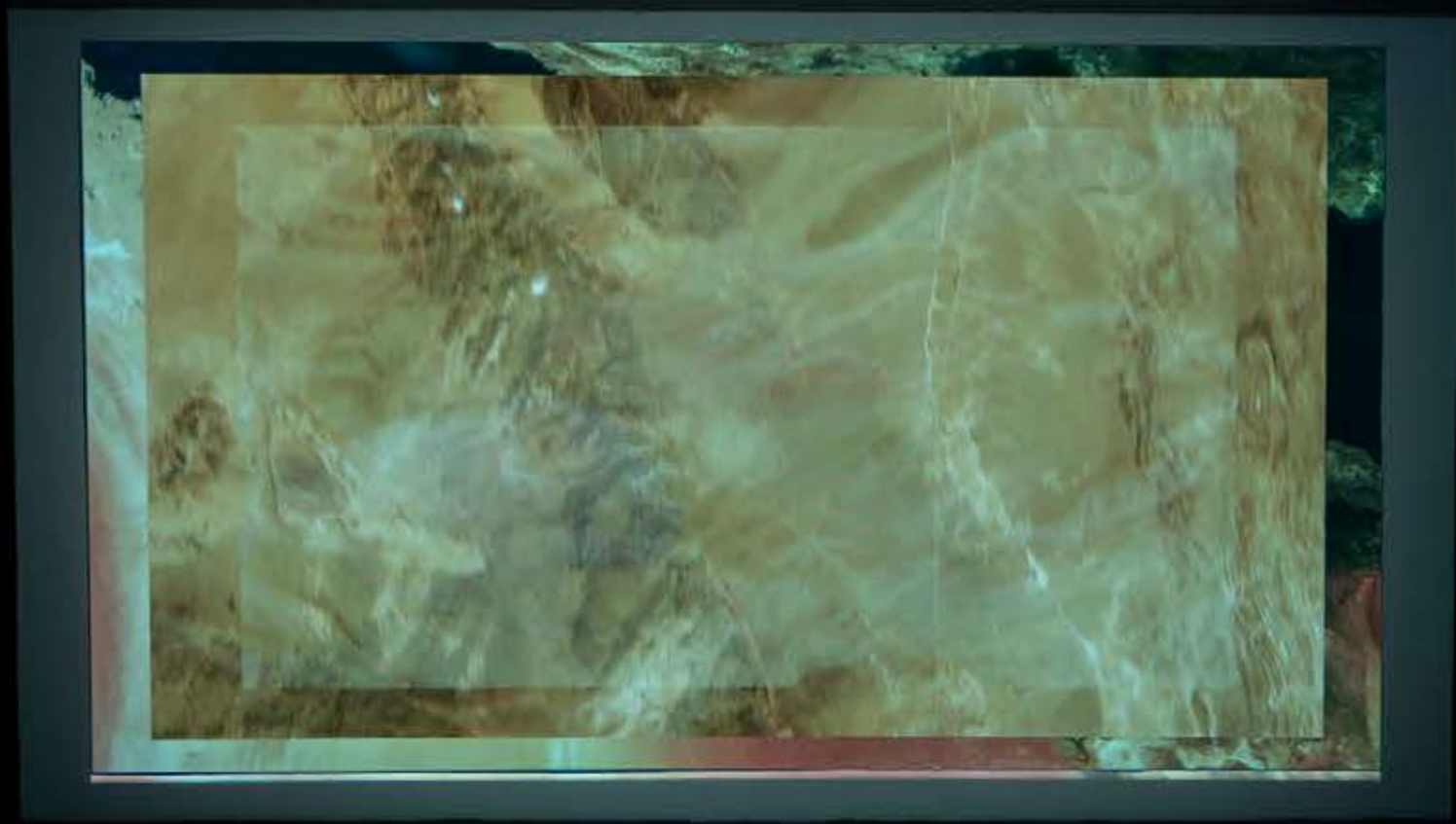

**“I SEE ART AS A MEANS TO INITIATE
DEBATE AND NEGOTIATIONS
INVOLVING NOT ONLY A GROUP
OF PRACTITIONERS IN DIFFERENT
FIELDS, BUT ALSO THE MASSES,
IN THE HOPES OF IGNITING
A CULTURAL AWAKENING.”**

«إنني أرى الفن كوسيلة لبدء نقاش ومفاوضات لا تهتم مجموعات
تعمل في ساحات محددة فحسب، وإنما تهتم الجماهير، على أمل
إشعال صحوة ثقافية.»

AYMAN ZEDANI

أيمن زيداني

سطوعها وأقولها، كان ذاك إيقاعاً يتراقص وجوبنا مع دقائقه

فانتهى المطاف بالكثير منكم للتظلم على المتضيقين فوق رقابنا تحت الأرض

Ayman Zedani's practice manifests between objects and multi-layered installations in an attempt to renegotiate the relationship between human and non-human, animal and plant, organic and inorganic, land and water. His conceptual works are built on a series of experiments and investigations that look towards new materialist philosophies exploring the agency of matter, and consider multi-species collaboration as ways of surviving the challenges of the Anthropocene, deliberating upon human influence on the state, dynamic, and future of the Earth.

Ayman's recent projects include *Between Muddles and Tangles*, NYUAD Gallery, Abu Dhabi (2019); *non-human-assembly*, Sharjah Art Foundation, Sharjah (2018); *Khamsa*, Institut du Monde Arabe, Paris (2018); *Arba'a*, Maraya Art Center, Sharjah (2017); *Thalatha*, Sharjah Art Museum (2017); and *Tethered*, organised by TCA, Abu Dhabi (2017).

He was awarded the first Ithra Art Prize, presenting the project at Art Dubai in 2018. In 2016, his debut solo exhibition *bahar-bashar-shajar-hajar*, was curated by Murtaza Vali at Athr Gallery, Jeddah.

Told from the perspective of a non-human entity, *the return of the old ones* (2020) is an experimental film that offers a poetic rendition of the story of oil. Interrogating the Anthropocentric attitudes that have rendered our current emergency, the monumental timeframes, crossing uncountable eons, humble and diminish our inflated sense of importance.

Written in collaboration with the independent researcher and writer Saira Ansari, the film weaves factual information into a science fiction narrative. It tells of the life, death, and resurrection of Prototaxites, ancient giant fungi whose preserved remnants have only been found in a few places in the world, including Saudi Arabia and the United States.

From the earliest enduring silence through to the interminable noise of the age of man, the epic timeline minimizes and decentralizes the human being. From this strange vantage, ritual, tradition and culture are dwarfed and the outsize role played by our species in the Anthropocene is laid bare.

As we are reminded that fossil fuel comes from ancient life forms, crushed down into raw black energy, the long history that feeds our moment of acceleration and excess is explored. By looking at the modern story of oil, the film considers the immeasurable impact this contested resource has had in only one hundred years – utterly reconfiguring human life, as well as the more ancient planetary narrative.

the return of the old ones (2020)
Single-channel video projection
Dimensions variable
Courtesy of the artist
Commissioned by the Saudi Art Council

تتجلى الممارسة الفنية لأيمن زيداني بين الأشياء والأعمال المركبة متعددة الطبقات، في محاولة لإعادة التفاوض بشأن العلاقة بين البشري واللابشري، الحيوان والنبات، العضوي وغير العضوي، الأرض والماء. وتبني أعماله المفاهيمية على سلسلة من التجارب والتحقيقات التي تنظر في الفلسفات المادية الجديدة، لتستكشف قوة الماء، وتأخذ بعين الاعتبار التعاون بين الأنواع المختلفة كوسيلة للبقاء أمام تحديات الأنثروبوسين، والتداول حول التأثير الإنساني على حالة ودينامية ومستقبل الأرض.

تتضمن مشروعات أيمن الأخيرة «بين الفوضى والتشابك»، في معرض جامعة نيويورك أبوظبي، أبوظبي (٢٠١٩)، «تجميع غير بشري»، مؤسسة الشارقة للفنون، الشارقة (٢٠١٧)، «ثلاثة»، متحف الشارقة للفنون (٢٠١٧)، معرض «مربوط»، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي، أبوظبي (٢٠١٧).

حصل على جائزة إثراء للفنون في دورتها الأولى، حيث قدم مشروعه في آرت دبي ٢٠١٨. وفي عام ٢٠١٦، كان القِيم لمعرضه الفردي الأول «بحر-بشر-شجر-حجر» هو مرتزى فالي في أثر جاليري، جدة.

يروى «عودة القدماء» (٢٠٢٠) من منظور وحدة لا بشرية، وهو فيلم تجريبي يطرح رواية شاعرية لقصة النفط. وبينما يحقق الفيلم في المواقف الأنثروبوسينية التي تسببت في الأزمة العالمية للمناخ، ويقوم الخط الزمني الملحمي بتقليص وسحق إحساسنا المتخضم بالأهمية، من خلال عبوره بأيونات لا تحصى.

كتب الفيلم بالتعاون مع الباحثة المستقلة والكاتبة صابرة أنصاري، وينسج البيانات العلمية من خلال سردية علمية خيالية، تحكي حياة وموت وبعث الفطريات القديمة العملاقة التي تعرف باسم «بروتوتاكسايتس»، التي توجد بقاياها فقط في أماكن نادرة حول العالم، بما في ذلك في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

يقوم الخط الزمني الملحمي، من الأزمة الصامتة الممتدة، وحتى الضجيج اللانهائي في عصر الإنسان، بتقليل وإلغاء مركزية الإنسان. ومن هذا المنطلق الغريب، يتضح الدور الضخم الذي تلعبه الأنواع الأخرى على خلفية انزواء الطقس والتقاليد والثقافة.

وبينما يتم تذكيرنا بأن الوقود الأحفوري إنما يأتي من أشكال الحياة القديمة، بعد سحبه إلى طاقة سوداء خام، نستكشف من خلال ذلك التاريخ الطويل الذي يغذي لحظة التسارع والوفرة. ومن خلال النظر إلى القصة الحديثة للنفط، يأخذ الفيلم بعين الاعتبار التأثير الهائل الذي حققه هذا المصدر، المتنازع عليه، خلال مئة عام فقط، بينما أعاد تشكيل الحياة البشرية بالكامل، فضلاً عن سردية الكوكب القديمة.

«عودة القدماء» (٢٠٢٠)
عمل فيديو مركب في قناة واحدة
الأبعاد مختلفة
ملكية العمل للفنان
بتكليف من المجلس الفني السعودي

“PARTICIPATING IN *I LOVE YOU, URGENTLY* HAS PROVEN TO ME THAT CONNECTIVITY IS IN FULL EFFECT WHEN IT COMES TO OUR RELATIONSHIP TO OUR BODIES AND OUR ENVIRONMENT. IN A SUBJECT LIKE THE WATER CRISIS, THE ISSUE RIPPLES INTO EVERY CREVICE OF OUR LIFE AND IS AT THE CORE OF OUR FUTURE IN NEARLY EVERY ASPECT.”

AZIZ JAMAL

عزيز جمال

«لقد أثبتت لي المشاركة في «أيتها الأرض» أن التواصل يتم على نحو تام، حينما يتعلق الأمر بعلاقتنا بأجسادنا وبيئتنا. في موضوع مثل أزمة المياه، تتلامس هذه المشكلة مع كل جوانب حياتنا، وتقع في صميم مستقبلنا في كافة المجالات.»

Born and raised in the Eastern Province of Saudi Arabia, Aziz Jamal's multidisciplinary practice explores inconsistencies, both personal and societal. His works are informed by observations and aesthetics of the incongruous— that which lacks in harmony or provokes surprise. Employing found and handmade materials, he documents scenes that contain contradictions, suggesting shifting social realms or the passage of time.

These actions of combination and disparity are found across both material and subject matter. Aziz considers childhood and home, society and isolation, memory and disassociation through odd and unexpected mediums, such as hard cement with plush stuffed animals, violent war tools with children's musical instruments, or priceless grand marble statues with disposable Pez dispensers.

By blurring the line between the accidental and the intentional, Aziz uses informal and anecdotal modes as routes into heavier topics. Through juxtaposition, his absurdist lens lays bare realities hidden in plain sight. Aziz earned his BFA at Eastern Washington University, in rural Washington State.

The candy-coloured scenes in Aziz Jamal's *1056%* (2019) document abandoned water parks in the Eastern Province and in Riyadh. Drained of water and empty of people, their elaborate infrastructure is rendered purposeless, absurd.

In researching the project, Aziz encountered unnerving statistics that contradict the abundance suggested by these pantheons of excess. Haunted by disarray, frozen like the aftermath of a party, these desolate scenes conceal a silent crisis. Saudi Arabia is saddled with a critical debt: it has used 1056% of its total renewable water sources, far exceeding the conservative global water-scarcity threshold of 20–40%.

As the largest producer of desalinated water globally, the Kingdom relies almost exclusively on aquifers and desalination. The limited awareness of such stark facts exacerbates the dire reality of the situation, with the impossible debt today seeing half of all domestic oil production going towards desalination processes.

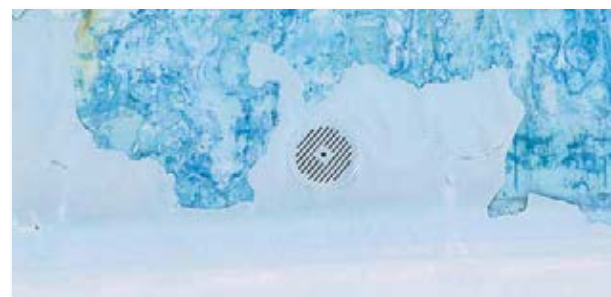
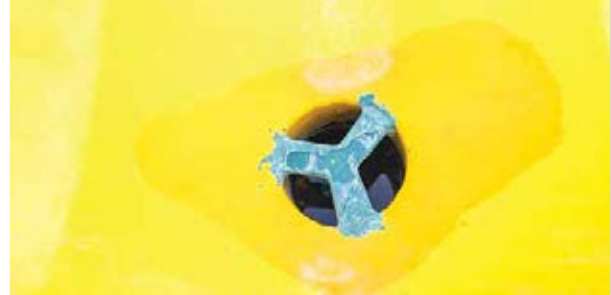
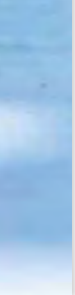
These theme parks are relics of a short-sighted way of life, a culture of abundance that ignores a critical situation in favour of leisure, and enjoyment and pastimes imported from elsewhere, without consideration of local traditions or conditions. Beautiful, absurd, and eerie, these scenes are an extreme and sensationalist confrontation of frivolous attitudes towards life's most precious resource. Crows circle overhead, scavengers providing an ominous soundscape, harbingers of forced desertion – a possibility that might inflict itself across wider reaches if this rarest and most essential resource continues to be abused.

By looking sidelong at these statistics and situating them in lived realities, the artist hints at broader problems. Issues of climate engagement are not unique to Saudi Arabia. Unvarnished statistics, no matter how desperate, are often difficult to grasp – incomplete, open to dispute, or beyond easy comprehension, their urgency becomes diluted by simple pleasures or mild inconveniences.

1056% (2019)
Video installation with 3 separate video
projections on wall
Dimensions vary
10 mins; 2:40 mins
Courtesy of the artist
Commissioned by the Saudi Art Council

«١٠٥٦٪» (٢٠١٩)
عمل فيديو مركب مقسم لثلاث
إسقاطات علي الجدران
الأبعاد مختلفة
المدة: ١٠ دقائق؛ ٢:٤٠ دقيقة
ملكية العمل للفنان
بتكليف من المجلس الفني السعودي

ولد وترعرع عزيز جمال في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، ويجاول من خلال أنشطته الفنية متعددة المجالات البحث في التناقضات على المستويين الشخصي والاجتماعي. تتميز أعماله بطرح الملاحظات والجماليات للظواهر المتناقضة التي قد تفتقد الانسجام وتثير الدهشة. ويوثق الفنان المشاهد التي تحوي هذا التناقض، من خلال استخدامه لمواد يعثر عليها، أو المصنوعة يدوياً، مشيراً بذلك إلى تحول العوالم الاجتماعية أو مرور الزمن.

توجد أفعال المزج والتفاوت هذه في جميع المواد والأشياء. حيث يعتقد عزيز أن الطفولة والبيت والمجتمع والعزلة، والذاكرة والتفكير من خلال الوسائط الغريبة وغير المتوقعة، مثل الأسمنت الصلب مع الدمى المحشوة الناعمة، وأدوات الحرب العنيفة مع اللات موسيقية للأطفال، أو تمثال هائل فخم من الرخام مع عبوات بيز وحيدة الاستخدام.

ومن خلال عدم وضوح الخط الفاصل بين العارض والمتعمد، يستخدم عزيز نماذج غير رسمية بل وهزلية للتعبير عن قضايا جادة. ومن خلال هذا التقاطع، تنقل عدسات الفنان الحقيقة العارية لتظهر للعيان.

حصل عزيز على درجة البكالوريوس في الفنون من جامعة واشنطن الشرقية، في ولاية واشنطن الريفية.

توثق المشاهد الملونة بألوان الحلوى في عمل عزيز جمال «١٠٥٦٪» (٢٠١٩) الحداثق المائية المهجورة في المنطقة الشرقية وفي الرياض. حداثق أصبحت فارغة من المياه ومن البشر، بينما تجسد بنيتها التحتية المفصلة اللاهذف والسخف.

أثناء بحثه حول موضوع عمله الفني، اصطدم عزيز بإحصائيات مخيفة تتناقض مع الطبيعة المهجورة التي تمثلها واحات الوفرة هذه. فتلك الأماكن، التي تهيم عليها الفوضى، والتي تبدو متجمدة بعد حفل صاخب، هذه المشاهد المهجورة تخفي ورائها أزمة صامتة. فالمملكة العربية السعودية مثقلة بديون حرجة: فقد استخدمت ١٠٥٦٪ من مخزون مياهها المتجددة، وهو ما يتجاوز بمراحل العتبة العالمية لندرة المياه الذي يبلغ ٢٠-٤٠٪.

وكأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، تعتمد المملكة بشكل حصري تقريباً على طبقات المياه الجوفية، وتحلية المياه. ويؤدي الوعي المحدود بمثل هذه الحقائق الصارخة إلى تفاقم الواقع المريع للحالة، في وقت يتسبب فيه هذا الدين المستحيل للمياه في استغلال نصف الإنتاج المحلي من النفط نحو عمليات تحلية المياه. من هنا تصبح هذه المتنزهات أحد آثار أسلوب الحياة قصير النظر، وثقافة الوفرة التي تتجاهل الموقف الحرج لصالح الترفيه، والتمتع والتسلية المستوردة من أماكن أخرى، دون النظر إلى التقاليد أو الظروف المحلية. هذه المشاهد الجميلة والمثيرة والغريبة هي نقيض متطرف ومثير للتعامل الطائش مع أعلى مورد للحياة. تدور الغربان حول المكان، يخلق القمام صورة صوتية مشؤومة، تنبؤ بتهجير قسري وشيك، إمكانية قد تفرض نفسها على نطاق أوسع، إذا ما استمرت إساءة المورد الأكثر ندرة والأهم على الإطلاق.

ومن خلال النظر إلى تلك الإحصاءات جنباً إلى جنب في الواقع الذي نحيا فيه، يلّمح الفنان إلى قضايا أشمل. فالانخراط في قضايا المناخ ليس أمراً تنفرد به المملكة العربية السعودية. وغالباً ما تكون الإحصائيات غير المبالغ فيها، مهما كانت يائسة، عصبية على الفهم، ناقصة، مفتوحة للنقاش، أو تتجاوز الفهم السهل بينما يساهم في تشويش رؤيتها الملذات البسيطة والمتاعب الصغيرة.

**“ART HAS A PRIVILEGED STATUS
IN ITS ABILITY TO OFFER CREATIVE
APPROACHES TO ADDRESS ISSUES
OF PUBLIC IMPORTANCE, WHEREAS
OTHER DISCIPLINES ARE OFTEN TIED
TO ADOPTING STRICTLY RATIONAL
SOLUTIONS. IN THE CASE OF THE
GLOBAL CLIMATE EMERGENCY, THE
ROLE PLAYED BY ART AND CULTURE IS
TO RAISE PUBLIC AWARENESS ABOUT
BOTH THE EMERGENCY AND THE NEED
FOR URGENT ACTION BY
THE POWERS IN CHARGE.”**

«إن للفن وضع خاص في قدرته على تقديم مداخل إبداعية تعالج القضايا ذات الأهمية العامة، في حين أن التخصصات الأخرى غالباً ما تكون مرتبطة بتبني حلول عقلانية بحتة. وفي حالة الأزمة المناخية العالمية، فإن الدور الذي تلعبه الفنون والثقافة في زيادة الوعي العام بكل من تلك الأزمة المناخية العالمية وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب السلطات المسؤولة.»

CRISTIANA DE MARCHI

كريستيانا دي مارتشي

Arabic text on a wall panel, likely a museum label or informational text.

English text on a label placed on the display table, providing details about the artifacts.

Cristiana de Marchi is an artist and writer from Italy, who lives and works in Beirut, Lebanon and Dubai, UAE.

Cristiana's practice explores social and political terrains, encompassing memory, places of the past and present, identity and contested borders to the paraphernalia of contemporary nationhood. Using textiles, embroidery, film, and performance, she instigates processes that draw attention to currencies of power by exploring their structures.

She holds a Master's degree in Archaeology from the University of Turin, Italy and another in Museum Didactics from the University of Rome. She has taken part in residency programs at the University of the Arts, Philadelphia, the Santa Fe Art Institute, USA, the Rijksakademie, Amsterdam and MOCA in Yinchuan, China. Her work has been presented at the Yinchuan Biennale, Santa Cruz Biennale, and Singapore Biennale among others. In 2015, she was awarded the Italian Premio ORA, a leading worldwide art prize. She is a graduate of the Salama bint Hamdan Emerging Artists Fellowship.

In 1979, scientists came together in Geneva for the first world climate conference. Since, there have been a range of global summits, conventions and accords for world leaders and scientific communities. Over four decades, these gatherings have sought consensus on issues of sustainability, from the climate emergency to water scarcity, aligning strategies and responses for some of the major issues facing the planet today. While largely accepted as well-intentioned precursors to the vital unilateral actions required, these events, and their subsequent protocols and accords, have been mired in criticism and dispute. *Black (Aarhus Convention, 1998)* (2019) and *Commemorative Stamps. Environmental Justice* (2019) explore the limitations of legal and constitutional frameworks, making manifest invisible systems of power that are rendered inaccessible through bureaucratic bloat or short-sightedness.

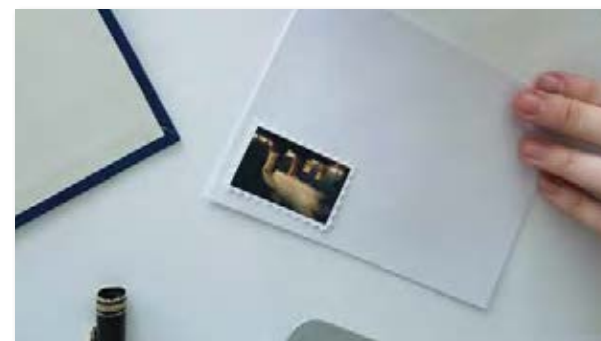
The Aarhus Convention was ratified by states across Europe and Central Asia on 25 June, 1998, inscribing into law the universal right to access information, justice, and public participation in environmental matters. *Black (Aarhus Convention, 1998)* is the translation into braille of the articles of this convention. The work forms part of a series of works where constitutional and legal texts as well as protocols are translated into braille, alluding to the blindness surrounding these very same rights. Theoretically protected, they are more often overlooked or violated.

Commemorative Stamps. Environmental Justice (2019) consists of a fabricated set of stamps representing environmental emergencies, catastrophes, and natural disasters that have occurred since the 1992 Convention on Climate Change. The stamps have then been used to fictionally post a series of 50 letters, addressed to the representatives of key environmental ministries and institutions worldwide. Standing in for dialogue between the public base and power, the envelopes, displayed open and without letters, testify to the possibility of a dialogue, and symbolize the spoils of communication, or the seed of listening.

Black (Aarhus Convention 1998) (2019)
Hand embroidery on cotton canvas
Set of 22, each 35 x 45 cm
Courtesy of the artist

Commemorative Stamps. Environmental Justice (2019)
Manipulated prints, envelopes, ink
Set of 50, each 11.5 x 16 cm
Courtesy of the artist

كريستيانا دي مارتشي هي فنانة وكاتبة إيطالية، تعيش وتعمل في بيروت، لبنان ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تستكشف الممارسة الفنية لكريستينا دي مارتشي الأبعاد الاجتماعية والسياسية، التي تشمل الذاكرة وأماكن الماضي والحاضر والهوية والحدود المتنازع عليها وحتى معدات الأمة المعاصرة. وباستخدام المنسوجات والتطريز والأفلام وعروض الأداء، تستفز الفنانة العمليات التي تلت الانتباه لعملة القوة من خلال استكشاف هياكلها.

تحمل درجتي الماجستير في علم الآثار من جامعة تورينو بإيطاليا، وكذلك في تربيوات المتاحف من جامعة روما. شاركت في برامج الإقامة بجامعة الفنون في فيلادلفيا، ومعهد سانتا فيي للفنون بالولايات المتحدة الأمريكية، ورايكس أكاديمي للفنون الجميلة في أمستردام ومتحف الفن الحديث في ينخوان بالصين. عرضت أعمالها في بينالي ينخوان، بينالي سانتا كروز، بينالي سنغافورة وغيرها. في عام ٢٠١٥، حصلت على جائزة بريمو أورا الإيطالية، وهي جائزة فنية عالمية رائدة. وهي خريجة حاصلة على منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين.

في عام ١٩٧٩ اجتمع العلماء في جنيف لحضور أول مؤتمر عالمي للمناخ. ومنذ ذلك الحين، كان هناك مجموعة من مؤتمرات القمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لزعماء العالم والأوساط العلمية. وعلى مدار أربعة عقود، سعت هذه الآليات إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضايا الاستدامة، فيما يخص الطوارئ المناخية وحتى ندرة المياه، ومواءمة الاستراتيجيات والاستجابات لبعض القضايا الرئيسية التي تواجه الكوكب اليوم. وعلى الرغم من أن هذه الفعاليات، والبروتوكولات والمعاهدات المحققة بها قد حظيت بقبول عام، كمبادرات لحسن النوايا تجاه الإجراءات الحيوية المطلوبة أحادية الجانب، إلا أنها غرقت في سيل من النزاعات والانتقادات. يستكشف العملان أسود (معاهدة آر هوس، ١٩٩٨) (٢٠١٩)، وطوابع تذكارية، العدالة البيئية (٢٠١٩) حدود الأطر القانونية والدستورية، التي تصنع أنظمة السلطة غير المرئية بوضوح، والتي يتعذر الوصول إليها من خلال البيروقراطية العقيمة أو قصر النظر.

لقد تم التصديق على معاهدة آر هوس من قبل الدول في جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى في ٢٥ يونيو ١٩٩٩، والمدرجة في القانون العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات والعدالة والمشاركة العامة في قضايا البيئة. أسود (معاهدة آر هوس، ١٩٩٨) (٢٠١٩) هو ترجمة لمواد الاتفاقية إلى طريقة برايل. يشكل العمل جزءاً من سلسلة من الأعمال التي يتم فيها ترجمة النصوص الدستورية والقانونية وكذلك البروتوكولات إلى طريقة برايل، في إشارة إلى العجز عن الرؤية الذي يحيط بهذه الحقوق ذاتها، وهي الحقوق التي يفترض أن يتم حمايتها ولو نظرياً، إلا أنه كثيراً ما يتم تجاهلها أو انتهاكها.

يتألف عمل طوابع تذكارية، العدالة البيئية (٢٠١٩) من مجموعة مختومة من الطوابع تمثل حالات الطوارئ البيئية والكوارث الطبيعية التي حدثت منذ معاهدة التغيير المناخي لعام ١٩٩٢. وقد استخدمت هذه الطوابع لعرض مجموعة من ٥٠ خطاب خيالي موجه لعدد من ممثلي وزارات البيئة والمؤسسات المعنية حول العالم. تعرض هذه الأظرف على نحو مفتوح وبلا خطابات، لتمثل حواراً ممكناً بين القاعدة الشعبية والسلطة، وترمز إلى فوائد التواصل أو بداية الاستماع.

أسود (معاهدة آر هوس، ١٩٩٨) (٢٠١٩)

تطريز يدوي على قماش قطني
مجموعة من ٢٢ قطعة، كل منها ٤٥ x ٣٥ سم
ملكية العمل للفنانة
بتكليف من المجلس الفني السعودي

طوابع تذكارية، العدالة البيئية (٢٠١٩)

مطبوعات معالجة، أظرف، حبر
مجموعة من ٥٠ قطعة، كل منها ١١.٥ x ١٦ سم
ملكية العمل للفنانة
بتكليف من المجلس الفني السعودي

**“ON A PERSONAL LEVEL,
I BECAME VERY CONSCIOUS
OF THE MATERIALS THAT WENT
INTO MAKING MY INSTALLATION,
INCLUDING THE TOOLS, MACHINES,
TECHNOLOGY, TRANSPORTATION
AND ASSEMBLAGE, AND THE WASTE
IT CREATED. IT GOT ME ASKING
MYSELF, HOW CAN WE HUMANS LIVE
AS EQUALS WITH NATURE,
CO-EXISTING IN APPRECIATION
AND RESPECT?”**

DANIAH AL SALEH

دانيا الصالح

«على المستوى الشخصي، أصبحت واعية للغاية بالمواد التي استخدمتها في عملي المركب، بما في ذلك الأدوات والماكينات والتكنولوجيا ووسائل النقل والتجميع والنفايات التي خلفها العمل. شرعت في طرح السؤال على نفسي، كيف نستطيع أن نحيا نحن البشر على قدم المساواة مع الطبيعة، والتعايش معها بتقدير واحترام؟»

London-based artist Daniah Al Saleh was born and raised in Riyadh. She currently lives in London, where she is pursuing a Master's of Fine Art in Computational Art at Goldsmiths, University of London.

Through a multimedia practice that encompasses geometry and pattern making, Daniah tackles notions of the unobtrusive, the ordinary and the common. By deconstructing and rearranging familiar objects and ideas, she makes the invisible visible, manifesting a space for reflection that prompts new perspectives and ways of seeing. Systems shape both subject and methodology, as she maps networks and structures from language and social orders. Crossing disciplines, her explorations include traditional mediums of painting, with studies of Islamic arts and arabesques. These have evolved to encompass ambitious, generative processes with code and data visualization.

Following a Bachelor's degree in Computer Applications from King Saud University, Riyadh, Daniah developed her art practice through painting courses at Dar Safia Bin Zagr, Jeddah, and with creative courses abroad, including at the Prince's School of Traditional Arts and Central Saint Martins.

In 2019, she was the recipient of the Ithra Art Prize for *Sawtam*. A solo exhibition of her work was presented at Athr Gallery, Jeddah with the title *Delirium* in 2016. She has featured in group exhibitions internationally, including at the Hermitage Museum, Saint Petersburg (2019), Goldsmiths, London (2019, 2018) and 21,39 Jeddah Arts (2014).

Through a network of hanging fabric sculptures, *Delicate* (2019) addresses the inequalities of class, religion, and race within our highly striated contemporary cultures. The installation uses the infinite perfection of fractal patterns found in nature to explore potential structures for harmony and positive change. Considering how these orders work, the artist offers a model that might counter what is otherwise fragmented, hierarchical, and imbalanced.

Although inspirations from biology have very direct and beneficial applications in architecture, design, science, and innovation, this work furthers the artist's interest in social systems and structures, looking to nature to find potential models for collective change. The work is an intricate visual exploration of emergent strategy, a philosophy based on observations of nature that considers how complex systems can be organized at the scale of the individual. Looking to the processes and structures of ecosystems, such as forests and fungus, emergent strategy seeks actionable and empowered order from chaos.

Pioneered by the American author and activist adrienne maree brown, the concept explored through *Delicate* focusses on simple connections and interactions to build sophisticated, diffuse networks for good. Giving priority to critical connections instead of critical mass, the theory creates strong bonds with the potential to action massive change through straightforward and replicable gestures.

Manifesting the simultaneous simplicity and complexity of fractal phenomena, the work demonstrates the powerful potential in this organizational structure. From a single micro point, representative of the most accessible of actions that can be enacted by any individual, the work evolves into an intricate decentralized ecosystem of relations.

Delicate (2019)
Paper, screens, projector, acrylic, wood, felt,
canvas, wire
600 x 600 cm
Courtesy of the artist and Athr Gallery
Commissioned by the Saudi Art Council

ولدت الفنانة دانيا الصالح وترعرعت في الرياض، وتقيم الآن في لندن، حيث تسعى للحصول على درجة الماجستير في الفنون الجميلة في مجال الفنون الحاسوبية بكلية جولد سميث التابعة لجامعة لندن.

وباستخدامها للوسائط المتعددة التي تشمل الهندسة والأشكال والقوالب، تطرح دانيا المفاهيم الأشياء المخفية والعادية والشائعة. ومن خلال تفكيك وإعادة ترتيب وتقديم الأشياء والأفكار المعتادة، تجعل المخفي ظاهراً، لتنشئ بذلك مساحة لنعكاسه، التي تفتح بدورها آفاقاً جديدة للرؤية. إن النظم تشكل الموضوع والمنهج، بينما تضع الفنانة خارطة شبكات وهايكل من اللغات والنسق الاجتماعية. وبعبرها التخصصات، تتضمن استكشافاتها الوسائط التقليدية للرسم، إلى جانب دراسات في الفن الإسلامي وفن الأرابيسك، لتتطور هذه وتتضمن عمليات طموحة وعمومية تحمل رمزاً وتصوراً بصرياً للبيانات.

عقب حصولها على درجة البكالوريوس في تطبيقات الحاسوب من جامعة الملك سعود بالرياض، درست الرسم في دار صفية بن زقر في جدة، كما حضرت العديد من الدورات الفنية في الخارج، بما في ذلك مدرسة الفنون التقليدية والمدرسة المركزية لسانت مارتنز.

وفي عام ٢٠١٩، حصلت على جائزة إثراء للفنون عن عملها «صوتهم». كان للفنانة معرض فردي في أثر جاليري، جدة يحمل عنوان «هذيان» في ٢٠١٦. شاركت في معارض جماعية دولياً، بما في ذلك متحف الإرميتاج، سانت بطرسبورغ (٢٠١٩) وجولد سميث، لندن (٢٠١٨، ٢٠١٩) و٢١، ٣٩٩ فن جدة (٢٠١٤).

من خلال شبكة من المنحوتات القماشية المعلقة، يطرح «ناعم» (٢٠١٩) قضايا عدم المساواة على أساس الطبقة والدين والعرق في ثقافتنا المعاصرة ذات الحزازات الشديدة. يستخدم العمل المركب الكمال اللامتناهي للأنماط الجزيئية الموجودة في الطبيعة من أجل استكشاف الهياكل المحتملة للانسجام والتغيير الإيجابي. وبالوضع في الاعتبار آلية عمل هذه النظم، تعرض الفنانة نموذجاً يمكن أن يواجه ما هو متجزئ وترائبي وغير متوازن.

وعلى الرغم من أن استلهاً علم الأحياء له تطبيقات مباشرة ومفيدة للغاية في العمارة والتصميم والعلوم والابتكار، فإن هذا العمل يوسع اهتمام الفنانة بالأنظمة والهياكل الاجتماعية، من خلال النظر إلى الطبيعة، بحثاً عن نماذج محتملة للتغيير الجمعي. إن هذا العمل هو استكشاف بصري معقد للاستراتيجية الناشئة، والفلسفة المستندة إلى ملاحظة الطبيعة، التي تراعي كيف تتمكن الأنظمة المعقدة من تنظيم نفسها على المستوى الفردي. ومن خلال النظر إلى العمليات والهياكل للأنظمة البيئية، مثل الغابات والفطريات، تسعى الاستراتيجية الناشئة لإيجاد نسق عملي من خلال الفوضى.

ويستكشف «ناعم» هذا المفهوم الرائد، الذي طرحه الكاتبة والناشطة الأمريكية أدريان ماري براون، ويركز على الصلات والتفاعلات البسيطة لبناء شبكات معقدة ومنتشرة من أجل الخير. وبإعطاء الأولوية للصلات الضرورية، بدلاً من الكتلة الضرورية، تخلق النظرية شبكات قوية مع احتمالية إجراء تغيير كبير من خلال إيماءات مباشرة وقابلة للتكرار.

يعرض العمل، بإظهاره البساطة والتعقيد المتزامنين للظواهر الجزيئية، القوة المحتملة في هذه الهياكل التنظيمية. ومن منظور نقطة واحدة مفردة في الصغر، تمثل أكثر الإجراءات إتاحة لأي فرد، يتطور العمل إلى نظام بيئي معقد للعلاقات.

«ناعم» (٢٠١٩)
ورق، شاشات، أجهزة عرض، خام الأكريليك،
خشب، خام اللباد، قماش، أسلاك
٦٠٠ X ٦٠٠ سم
ملكية العمل للفنانة ولأثر جاليري
بتكليف من المجلس الفني السعودي

“AS A CREATIVE AND A DESIGNER IN THE FASHION WORLD, I AM AWARE OF MY RESPONSIBILITY TOWARDS OUR PLANET. THE GARMENTS I CREATE MUST BE SUSTAINABLE, ETHICAL AND BEAUTIFUL AT THE SAME TIME, BECAUSE FASHION NEEDS TO BE DESIRABLE IN ORDER TO BE EFFECTIVE.”

DURAN LANTINK

دوران لانتينك

«إنني كمبدع ومصمم في عالم الموضة، أدرك مسؤوليتي تجاه كوكبنا. يجب أن تكون الملابس التي أصممها مستدامة وأخلاقية وجميلة في الوقت نفسه، لأن الموضة تحتاج أن تكون مرغوبة حتى تكون فعالة.»

NO SPENDING THAT WE DO
IS DONE WITH MEASURE!

Known for his upcycling methods and collage techniques, Duran Lantink challenges notions of waste, offering alternatives to fast fashion. Paramount to his ethos is a desire to produce clothing using innovative, sustainable and ethical practices. Working with “deadstock” or vintage pieces, he creates entirely new garments, which he calls collages. In this act of amalgamation, Duran proposes new ways of thinking about consumption.

The beauty of diversity drives and fascinates the designer in all he creates. His collections, styling, and exhibitions draw on a diverse mix of inspirations.

Duran graduated with a Bachelor’s in fashion design from the Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam, in 2013. He was the winner of the prestigious Dutch Design Award in 2016 and recently graduated from the two-year Fashion Matters Master’s at Amsterdam’s Sandberg Academy in Amsterdam.

Duran presented his first collection during Fashion Week Netherlands in 2014 and has worked as a stylist and designer for Vogue, Glamcult, King Kong magazine, G-Star, Janelle Monae, and many others.

Bringing his unique perspective on fashion to Jeddah, Duran Lantink encountered the city’s diverse inhabitants, each in some way involved with the development and staging of the 7th Edition of 21,39. Through meetings with everyone from art handlers to patrons, Duran assembled a palette of fabric from donated clothes. These material contributions connect the work to the aesthetic essence of the city and allude to the network of people who have come together to realize the exhibition.

In a world that has become increasingly individualistic, the challenges of human-centric attitudes are exacerbated. An industry that trades on ideas of self-expression, at its worst, fast fashion can become corrupted into ego-driven mindless consumption. As consumer-focused narratives ease our empathy, a focus on living and telling our own story allows disassociation from shared realities. As with his other distinctive upcycling projects, the pieces provide an alternative to fast fashion; each garment becomes a site of considered exchange and amalgamation, a still point amid the vast, invisible networks that feed global fashion production. In this context, the remixing gesture playfully underscores the interdependence that is vital to our existence.

Within the context of the climate emergency addressed by *I Love You, Urgently*, this creative synthesis takes on generous new proportions. The more we appreciate the interdependence of our epoch – between individuals but also across species and between planetary systems – the closer we can get to balanced, symbiotic communities. In this experimental gesture of empathy and collective identity-making, the garments stand for the creative synthesis of collaborative communities.

It's not what u think (2020)
Installation with recycled garments
Dimensions variable
Courtesy of the artist
Commissioned by the Saudi Art Council

من خلال شهرته بأساليب إعادة التدوير والقص واللزق، يتحدى دوران لانتينك مفاهيم فواقد الصناعة، فيعرض بدائله للموضة السريعة. إن ما يميز روح ثقافته هو الرغبة في إنتاج أزياء باستخدام ممارسات مبتكرة ومستدامة وأخلاقية. وبعمله مع مخزونات ملابس غير مبيعة أو القطع القديمة، يخلق الفنان ملابس جديدة بالكامل، يسمها «الكولاج». وفي دمج هذا، يقترح دوران أساليب جديدة للتفكير في الاستهلاك.

إن جمال التنوع يدهش المصمم، ويحركه في كل ما يبدعه. وتشير مجموعاته وتصميماته ومعارضه إلى مزيج متنوع من الإلهام.

تخرج دوران من أكاديمية غيريت ريتفيلد بأمستردام، حيث حصل على درجة البكالوريوس في تصميم الأزياء عام ٢٠١٣. وهو حائز لجائزة التصميم الهولندية البارزة لعام ٢٠١٦، وتخرج مؤخراً من أكاديمية سانديبيرغ بأمستردام، عقب دراسة استمرت عامين، وحصوله على درجة الماجستير في شؤون الموضة.

قدّم دوران أولى مجموعاته خلال أسبوع للموضة في هولندا عام ٢٠١٤، وعمل مصمماً واستايلست مع كل من مجلة فوغ (Vogue) وغلانكولت (Glamcult) ومجلة كينغ كونغ، وجي-ستار، والمطربة جانييل مونا، وغيرهم.

من خلال تقديم وجهة نظره الفريدة حول الموضة إلى جده، التقى دوران بسكان المدينة على تنوعهم، الذين شارك كل منهم على حدة في تطوير وإطلاق النسخة السابعة من معرض ٢١،٣٩. وعبر لقاءات مع الجميع، بدأ من ممارسي الفنون وحتى الرعاة، تمكن دوران من جمع مزيج من المنسوجات والأقمشة تعود لملابس تم التبرع بها. هذه المساهمات المادية هي ما يصل بين عمله الفني والجوهر الجمالي للمدينة ويعبر عن شبكة من البشر تجمعت معا لتنفيذ هذا المعرض.

وفي عالم قد أصبح فردياً على نحو متزايد، تتفاقم التحديات الناجمة عن المواقف الفردية للإنسان. وتصبح صناعة الموضة السريعة، التي تتاجر بأفكار التعبير عن الذات، في أسوأ صورها، ما يمكن أن يؤدي إلى إصابتها بفساد تحولها إلى استهلاك طائش تحركه الذات. وبينما تخفف السرديات التي تركز على المستهلك تعاطفنا، فإن التركيز على المعيشة وسرد روايتنا الخاصة يسمح بالانفصال عن الواقع المشترك. وكما هو الحال في مشاريعه الأخرى القائمة على إعادة التدوير، توفر هذه القطع بديلاً للموضة السريعة، بينما يصبح كل زي مساحة لتبادل واندماج مدروس، نقطة في بحر شبكات غير مرتبة، تغذي الإنتاج العالمي للموضة. وفي هذا السياق، تؤكد لفظة تعديل الملابس بمرح على الاعتماد المتبادل الذي يعد أمراً حيوياً لوجودنا.

وفي سياق الأزمة المناخية العالمية التي يتعاطى معها معرض «أيتها الأرض»، يأخذ هذا التوليف الإبداعي أبعاداً جديدة سخية. وكلما تمكنا من تقدير الاعتماد المتبادل في عصرنا، على مستوى الأفراد كما على مستوى الأجناس وبين أنظمة الكوكب، كلما اقتربنا من الوصول إلى مجتمعات متوازنة وتكافلية. وفي هذه المبادرة التجريبية من التعاطف والعملية الجمعية لصناعة الهوية، تؤكد الملابس على التوليف الإبداعي للمجتمعات التعاونية.

«لست ما تظن» (٢٠٢٠)
عمل مركب بملابس معاد تدويرها
الأبعاد تختلف
ملكية العمل للفنان
بتكليف من المجلس الفني السعودي

**“ART CAN SERVE AS A VEHICLE TO
CREATE A DIALOGUE AROUND THE
GLOBAL CLIMATE EMERGENCY,
WHICH IS ESSENTIAL IN ORDER TO
BRING ABOUT CHANGE IN EVERYDAY
LIFE AND BEHAVIOUR. FOR ME, “I
LOVE YOU, URGENTLY” PROVIDED A
PLATFORM TO DELVE INTO THESE
PRESSING ISSUES.”**

«يمكن أن يمثل الفن قاطرة لخلق حوار حول الأزمة المناخية العالمية، وهو ما يعد أمراً ضرورياً لإحداث تغيير في الحياة اليومية والسلوك. بالنسبة لي، «أيتها الأرض» هو منصة للتعمق في هذه القضايا الملحة.»

FARAH BEHBEHANI

فرح بهبهاني

Farah Behbehani is a Kuwaiti artist and designer whose practice focuses on the Arabic letter, with its layered meanings and forms, both mystical and metaphorical. Her body of work ranges from large-scale calligraphic installations in wood and metal to intricate geometric letterforms hand sewn with metallic threads and beads.

Farah received a distinction for her Master's degree in Communication Design from Central Saint Martins College of Art and Design, London, in June 2007. She has had several solo exhibitions in her native Kuwait, in addition to having participated in numerous shows internationally, including in Washington D.C., Brussels, Munich, Cairo, Sharjah, and Jeddah.

Farah is the author of *The Conference of the Birds* (Thames & Hudson, London, 2009), a book based on Farid ud-Din Attar's 12th century Sufi allegorical poem, which she designed and illustrated with Jali Diwani calligraphy.

Rahal (2020) is a paper-based sculptural work that focuses on the pollution in the Arabian Gulf, and the urgency of protecting its marine habitat and biodiversity. Through the lens of biomimicry, the installation examines the geometric underpinnings of nature and the mathematical foundation that lies therein. By investigating the elaborate mineral skeletons of the radiolaria species, which are planktonic microorganisms that inhabit our oceans and seas, a world of perfect geometric form and symmetry is revealed.

Inspired by their polygonal forms, *Rahal's* adaptable structure is based on an octahedral pattern folded into a sheet of natural paper. As each fold is creased into its surface, a dynamic sculptural form is created. Adapting its shape with each movement, the highly flexible surface is in a constant state of flux, mirroring a principle of universal interconnectedness.

Verses of a Kuwaiti seafarer song entitled *Rahal* (Wanderer) are pierced into the paper using a traditional technique called ta'bir. Hidden in the surface, the lyrics only become legible when light passes through the sculpture. The lyrics depict an era prior to the discovery of oil in Kuwait in the late 1930s, when maritime trade and pearl diving were the nation's main livelihood and source of income.

Voices of one of Kuwait's folk bands echo in the background, evoking a time when maritime life was at the heart of nation-building for the future. Despite the idyllic nostalgia of the era and infinite perfection of the geometric forms, a bed of multi-colored plastic pellets litters the floor. Recreating the square Kufic calligraphic pattern, the pellets embody the millions of tons of plastics that threaten marine ecosystems in the Arabian Gulf and beyond.

Rahal (2020)
Folded and pierced fine art paper and coloured plastic pellets
420 x 200 cm
Courtesy of the artist and Athr Gallery
Commissioned by the Saudi Art Council

Rahal (Wanderer)
Translated by Ghaidaa Mohamad

*Hayli Yalla, Hayli
Yalla. Hayli Yalla,
Yalla, Yalla, Sir: our
trust is in Allah! Hayli
Yalla, Yalla, Yalla.*

*Hayli Yalla, Hayli Yalla. A wanderer
traversing the seas, Enthralling the
night dives, building life. Sir: our
trust is in Allah!*

Onboard *booms*, visiting all
cities, He survived for countless
years, I couldn't keep track.
Thoughts of building a homeland
for everyone captivated his mind;
Engulfed in the idea of
summoning a spring where his
home lies.

Sir: our trust is in
Allah! *Hayli Yalla,
Yalla, Yalla. Sir: our
trust is in Allah! Hayli
Yalla, Hayli Yalla.*

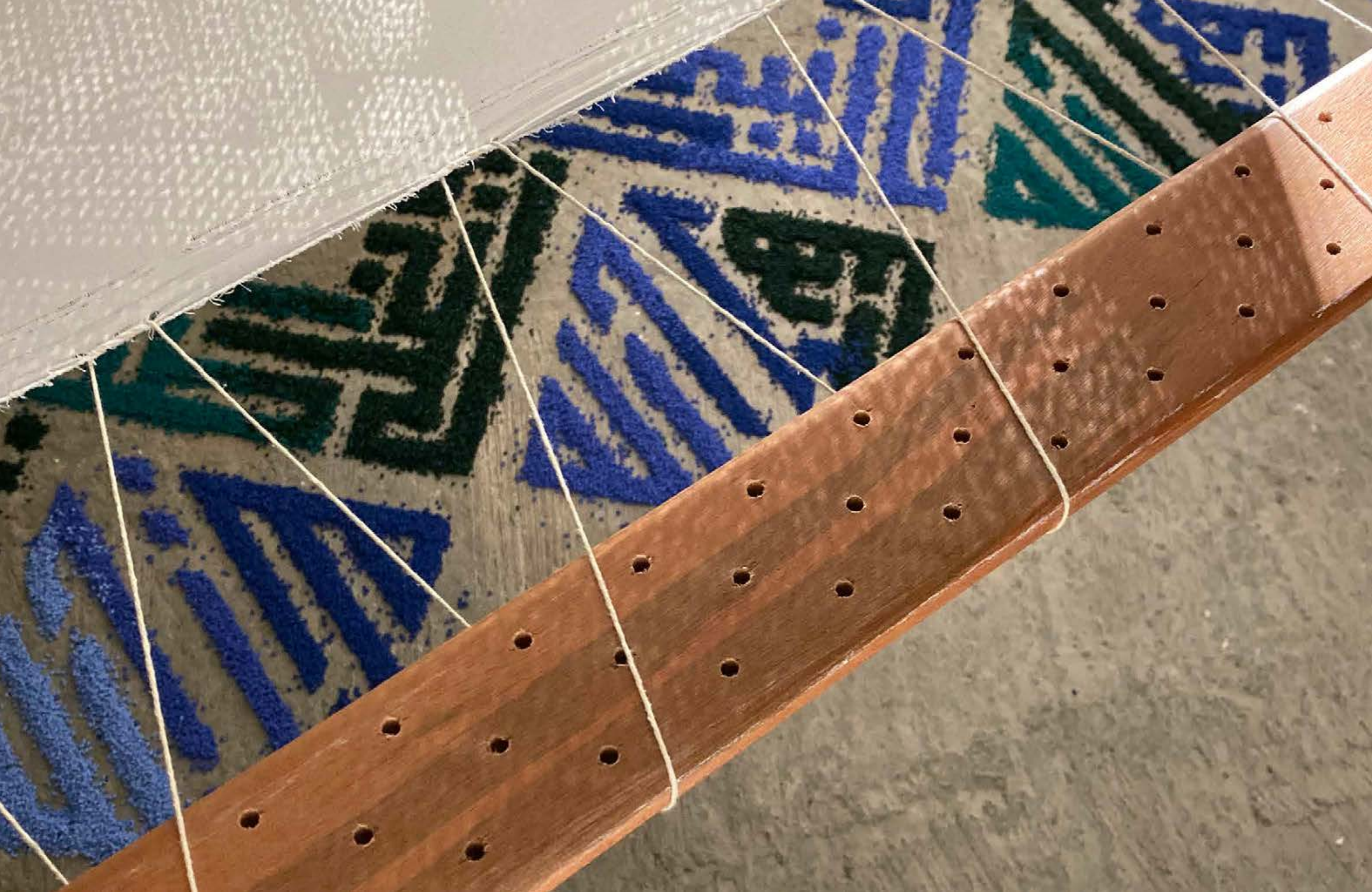
رحال

هيلي يالله هيلي يالله
هيلي يالله يالله يالله
سيدي توكلنا على الله
هيلي يالله يالله يالله

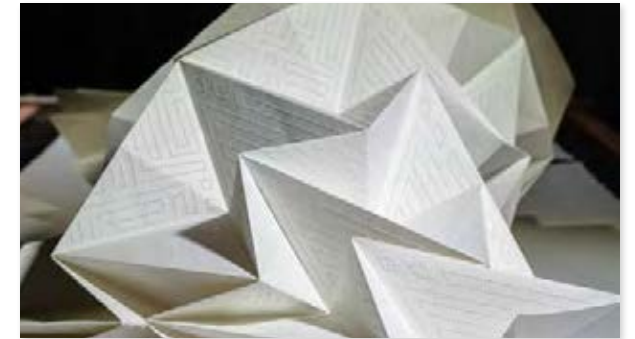
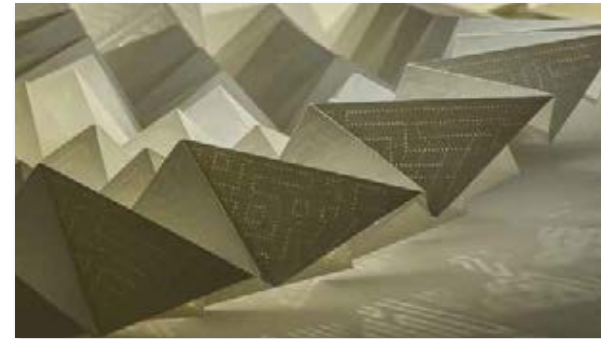
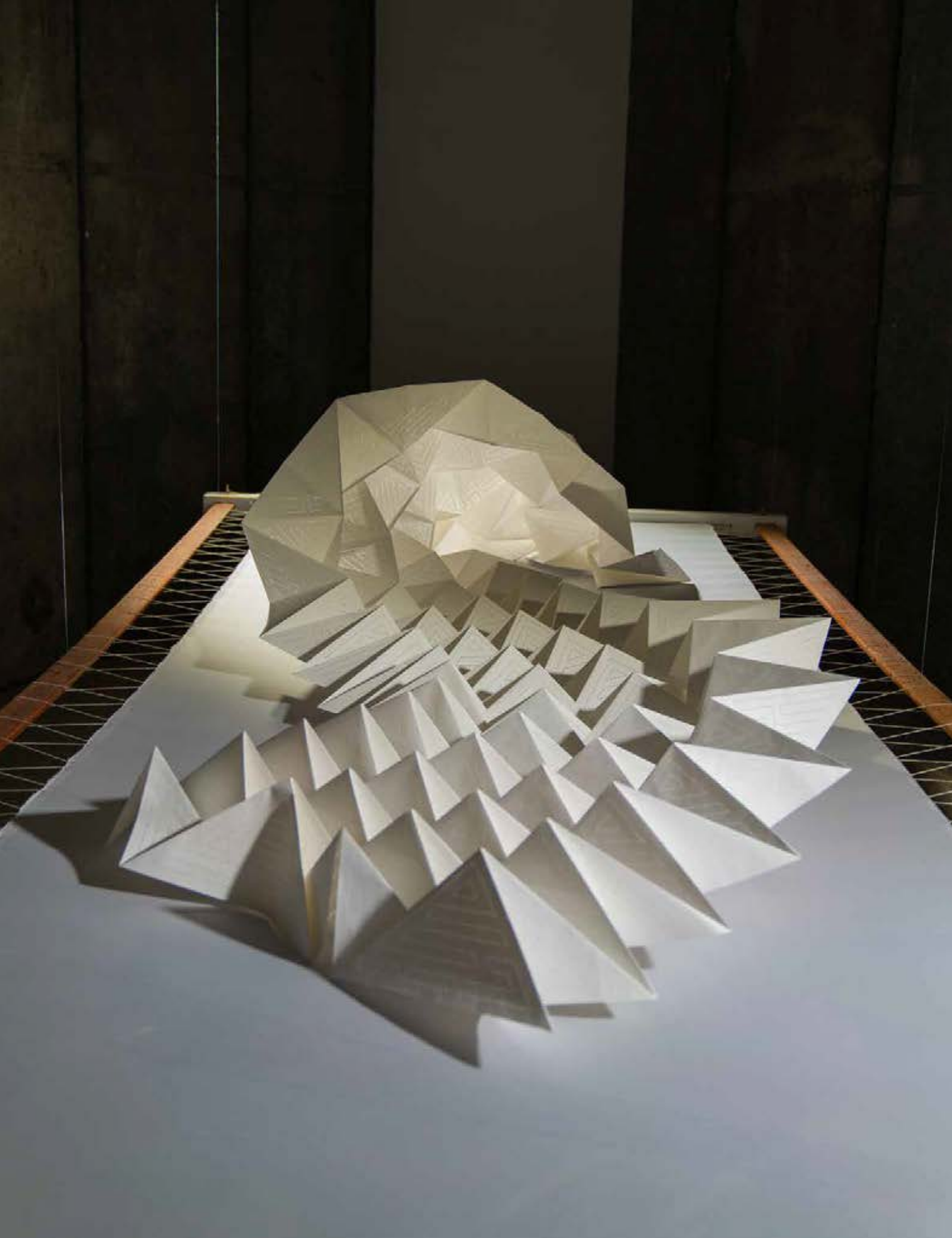
هيلي يالله هيلي يالله
رحال يطوي البحور
يبهر ليالي الغوص بيني الحياة
سيدي توكلنا على الله

على ظهر الأبوام دار المداين كلها
مرت عليه أعوام يا عيني لا ما أعدها
كل اللي فكر فيه يبني الوطن للجميع
والي هو يحاتيه تصبح بلدنا ربيع

سيدي توكلنا على الله
هيلي يالله يالله يالله
سيدي توكلنا على الله
هيلي يالله هيلي يالله

فرح بهبهاني هي فنانة ومصممة كويتية يتركز فنّها على الحرف العربي، الذي يحمل في طيّاته المعاني والأشكال الفاضحة والمجازية. تتنوع أعمالها من الأعمال المركبة الضخمة من الخشب والمعدن، والمعتمدة على الخط، وحتى تعقيد أشكال هندسية من الحروف تحاك باليد مع خيوط معدنية وباستخدام الخرز.

حصلت فرح على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في مجال تصميم الاتصالات من كلية سنترال سان مارتنز للفنون والتصميم في لندن، يونيو ٢٠٠٧. أقامت العديد من المعارض الفردية في وطنها الكويت، إلى جانب المشاركة في معارض جماعية في واشنطن وبروكسل وميونخ والقاهرة والشارقة وجدة.

قامت فرح أيضا بتأليف كتاب مؤتمر الطيور (دار نشر تيمز وهادسون، لندن ٢٠٠٩)، والذي يناقش القصيدة الصوفية المجازية لفريد الدين عطار، والتي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر، والتي صممتها ونفذت رسوماتها التوضيحية باستخدام الخط الديواني الجلي.

«رجال» هو عمل نحتي قائم على الورق، يركز على التلوث في الخليج العربي، وضرورة حماية بيئته البحرية وتنوعه البيولوجي. يستكشف العمل المركب من خلال عدسة المحاكاة الأحيائية تركيب الأسس الهندسية للطبيعة، والقاعدة الرياضية التي تستند إليها. ومن خلال البحث في أغوار الهياكل العظمية المعدنية الدقيقة للشعويات، وهي الكائنات الحية الأولية الدقيقة التي تسكن المحيطات والبحار، يتكشف لنا عالم من الأشكال الهندسية المثالية، والتماثل الكامل.

وبوحي من هذه الأشكال المضلعة، يعتمد هيكل «رجال» المرن على نموذج ثماني الأسطح مطوي في ورق طبيعي، وبينما يتم تجعيد كل طية من الورق على سطحها، يخلق ذلك شكلاً نحتياً ديناميكياً. وبتحويل هذا الشكل مع كل حركة، يصبح السطح المرن في حالة مستمرة من التغير، تعكس مبدأ الترابط الكوني.

يأتي ذلك على خلفية ثقب الورق بأبيات من أغنية البحارة الكويتيين، باستخدام أسلوب «التعبير» التقليدي. يسمح ذلك بمرور الضوء، فتصبح كلمات الأغنية مقروءة فقط عند إضاءة العمل النحتي. تجسد كلمات الأغنية حقبة ما قبل اكتشاف النفط في الكويت، نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي، حينما كانت التجارة البحرية والغوص بحثاً عن اللؤلؤ هي موارد الرزق والمصدر الرئيسي للدخل في البلاد.

تتردد أصوات إحدى الفرق الشعبية في الكويت في خلفية العمل الفني، لتعطي البعد الزمني لذلك الوقت من الزمان حينما كانت التجارة البحرية في قلب الأمة التي تبني مستقبلها. وعلى الرغم من الحنين المثالي للحقبة والكمال اللانهائي للأشكال الهندسية، تتوزع طبقة من الكريات البلاستيكية الملونة على الأرضية على هيئة نمط الخط الكوفي المربع، فتجسد ملايين الأطنان من البلاستيك، الذي يهدد البيئة البحرية في الخليج العربي وما وراءه.

«رجال» (٢٠٢٠)
ورق للاستخدامات الفنية مطوي
ومثقب وكريات بلاستيكية ملونة
٢٠٠ x ٤٢٠ سم
ملكية العمل للفنان ولأثر جاليري
بتكليف من المجلس الفني السعودي

**“ART CAN EDUCATE, INSPIRE,
ENGAGE A WIDER AUDIENCE, AND
POSSIBLY PROVOKE ACTION ON
AN URGENT MATTER SUCH AS THE
CLIMATE CRISIS. MY ENGAGEMENT
WITH THIS THEME CREATED IN
ME AN AWARENESS AND DEEPER
SENSIBILITY TO NATURAL
RESOURCES, AND AFFECTED
THE CHOICE OF MATERIALS
IN MY WORK.”**

«يستطيع الفن أن يعلم ويلهم ويشرك جمهوراً أوسع، وربما يستفز إجراءات
حول قضية ملحة مثل الأزمة المناخية العالمية. لقد خلقت مشاركتي في هذا
المعرض وعياً وحساسية أعمق للمصادر الطبيعية، وأثرت على اختياراتي في
المواد لعملي.»

FILWA NAZER

فلوة ناظر

100 1000000

Filwa Nazer is a Saudi multimedia artist. Born in Swansea, UK, she currently lives and works in Jeddah. She began her creative journey as a fashion designer, graduating from Marangoni School of Fashion and Design, Milan. Her practice ranges from digital print, collage and textile to photography, and centers on questioning emotional and physical identity as experienced in relation to spatial and social contexts.

In her recent practice, Filwa has employed textiles and sewing techniques as a medium to explore the relationship between our bodies and the spaces we occupy.

Filwa has exhibited her work extensively in Saudi Arabia and in the region. She was featured as part of the March Project 2019 at the Sharjah Art Foundation as well as the India Art Fair in New Delhi (2016). Her group exhibitions include *Sites Unknown*, Hafez Gallery (2019), *Saudi Seen* at Project Space Art Jameel, Dubai (2018), and *Refusing to Be Still*, the fifth edition of 21,39 (2018).

In The Fold (2019) examines the adaptive mechanism of mimicry from a socio psychological angle. Inspired by French intellectual, sociologist and critic Roger Caillois and his research into mimicry, the interactive textile installation looks to his studies into a state of psychosis, which he described as “legendary psychasthenia,” where he likens the ways certain insects use camouflage as a defense tactic to the psychotic who is unable to determine her or his own location in space. Caillois argues that mimicry in the form of camouflage has no survival value and offers no protection, and that it can in fact endanger insects that would otherwise be safe from predators.

While the state of legendary psychasthenia is an extreme example that describes the disturbance of relations between personality and space, Filwa uses it as a gateway to explore people’s behaviour within society. She questions the value of assimilation and imitation, its effects on individuality, and whether conformity ultimately sustains us.

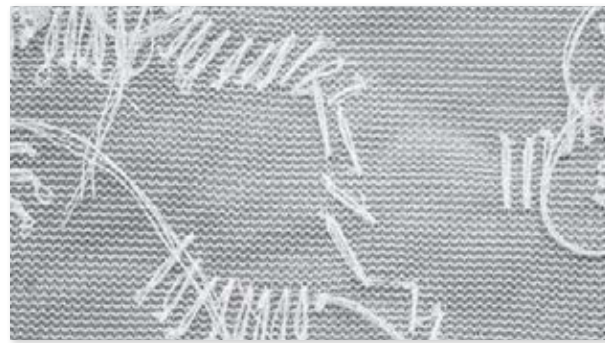
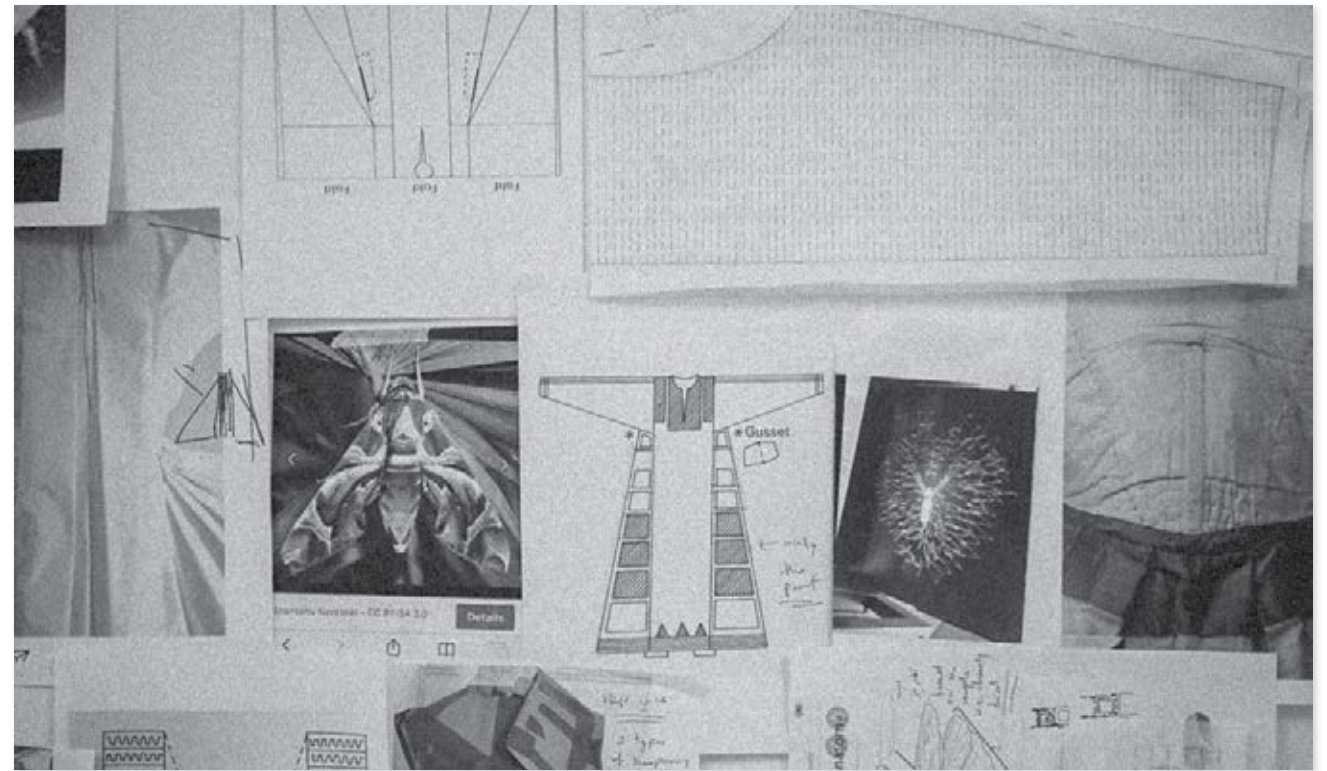
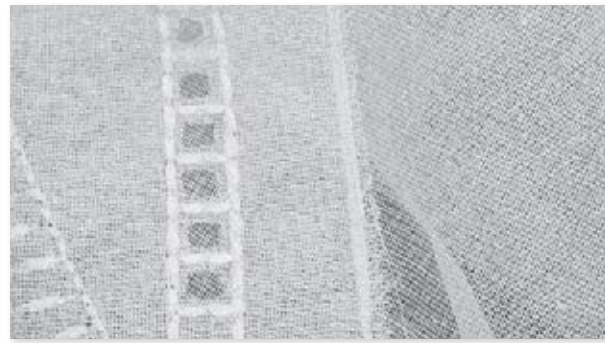
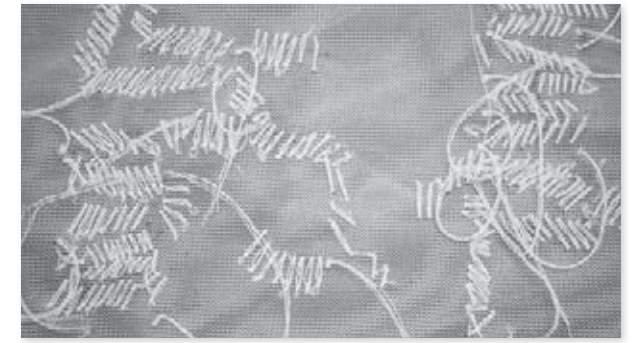
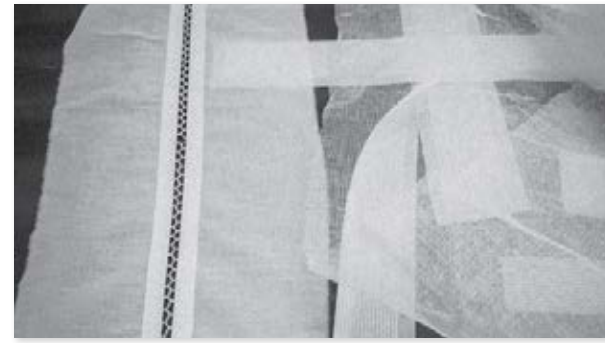
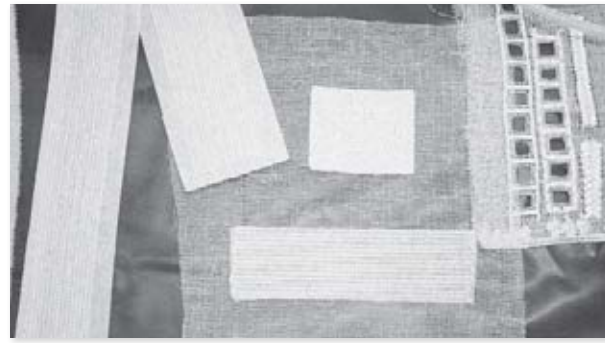
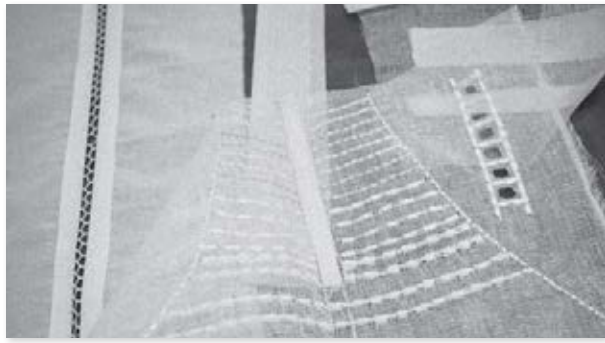
Emphasizing the role of camouflage in creating the work, the artist chose several cotton fabrics that vary in their transparency and stiffness, including Mull Tarlatan and Muslin. Aesthetically, the installation is inspired by the anatomy of insects found in Saudi Arabia that mimic their environment, such as the blue-shinned grasshopper and the Oleander hawk-moth. She also uses pattern lines from traditional men and women’s garments, and incorporates sewing techniques such as boning to lend structure to those lines.

In the Fold invites an interaction, allowing a person at a time to slip into the work for an embodied experience. Standing within the folds of the work, partially visible but unable to see, participants gain a heightened sense of awareness of their bodies and their position in space, ultimately meditating on their state of being and subjective identity.

In the Fold (2019)
Interactive installation incorporating textiles
Dimensions variable
Courtesy of the artist and Hafez Gallery
Commissioned by the Saudi Art Council

«داخل الطية» (٢٠١٩)
عمل مركب تفاعلي يتضمن الأنسجة
٣ × ٢.٦ م
العمل ملكية الفنان وحافظ جاليري
بتكليف من المجلس الفني السعودي

فلوة ناظر هي فنانة سعودية متعددة الوسائط، ولدت في سوانسي ببريطانيا، وتعيش وتعمل الآن في جدة. بدأت رحلتها الإبداعية كمصممة أزياء، عقب تخرجها من مدرسة مارانغوني للموضة والتصميم في ميلانو. تتنوع ممارساتها الفنية بين الطباعة الرقمية، والمنسوجات، وحتى التصوير الفوتوغرافي، حيث تركز على قضايا الهوية العاطفية والجسدية في سياقها الاجتماعي والمكاني.

وفي آخر أعمالها، وظّفت فلوة المنسوجات وتقنيات الخياطة كوسيلة لاستكشاف العلاقة بين أجسادنا والمساحات التي نشغلها.

عرضت فلوة أعمالها على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية وفي المنطقة. فكانت ضمن مشروع مارس ٢٠١٩ في مؤسسة الشارقة للفنون، وكذلك في معرض الهند للفنون في نيودلهي (٢٠١٦). تتضمن مشاركتها في المعارض الجماعية «مواقع مجهولة»، حافظ جاليري (٢٠١٩)، لقطات سعودية في مشروع فن جميل، دبي (٢٠١٨) و «رفض الجمود»، النسخة الخامسة من معرض ٢١،٣٩ فن جدة (٢٠١٨).

يناقش «داخل الطية» (٢٠١٩) آلية المحاكاة من زاوية نفسية اجتماعية. استناداً إلى أبحاث المفكر وعالم الاجتماع والناقد الفرنسي، روجيه كايوا، في المحاكاة، فإن المنسوجات التفاعلية في العمل المركب تشبه تلك الدراسات الخاصة بخالة الذهان، الذي يصفه هو بـ «الوهن النفسي الأسطوري»، والذي يشبه فيه طريقة التمويه التي تلجأ إليها بعض الحشرات كتكتيك دفاعي، بالذهاني العاجز عن تحديد مكانه في الفراغ. يقترح كايوا أن المحاكاة على هيئة التمويه ليس لها قيمة في مسألة البقاء ولا توفر الحماية، بل على العكس، يمكنها أن تعرض الحشرات للخطر، وبدونه كانت لتكون في مأمن من الحيوانات المفترسة.

وبينما تبدو حالة «الوهن النفسي الأسطوري» مثلاً متطرفاً يصف الخلل في العلاقات بين الشخصية والفراغ المحيط، فإن فلوة تستخدمها كبوابة لاستكشاف سلوك الأشخاص في المجتمع. حيث تناقش قيم الاستيعاب والتقليد، وتأثيرها على الفردية، وما إذا كانت المطابقة في نهاية المطاف تدعم استدامتنا.

وبتعزيز دور التمويه في خلق هذا العمل، اختارت الفنانة عدداً من المنسوجات القطنية، التي تختلف فيما بينها في درجة شفافيتها وتبيسها، بما في ذلك التارلاتان والموسلين. جمالياً، استوحيت الفنانة عملها من تشريح الحشرات التي تحاكي بيئتها وتوجد في المملكة العربية السعودية، مثل الجراد الصحراوي Blue-shinned Grasshopper، والعتة الصقرية Oleaner hawk-moth. كما أنها تستخدم خطوط نماذج الأزياء التقليدية للرجال والنساء، وتستعير أدواتها من حرفة الخياطة، مثل «تقوية» القماش لإعطاء خطوطه هيكلًا متماسكاً.

«داخل الطية» يدعو المشاهدين للتفاعل، ويسمح للمتفرج بالدخول إلى العمل لتجربة مجسدة. ليقفوا داخل طية العمل، فيصبحوا مرئيين على نحو جزئي، لكنهم يعجزون عن الرؤية، فيستشعرون أجسامهم وموقعهم في الفراغ على نحو أكثر وعياً، بغرض التأمل في النهاية حول حالة وجودهم وهويتهم الذاتية.

**“TODAY, WASTE AND REVOLUTION
ARE VERY TIGHTLY CONNECTED.
WE CANNOT SAVE THE
ENVIRONMENT, AND OURSELVES
WITH IT, WITHOUT ADDRESSING
THE IMMINENT ISSUE OF WASTE
PRODUCTION AND MANAGEMENT.”**

MAHA NASRALLAH

مها نصرالله

«اليوم، يرتبط الهدر والثورة برباط وثيق. لا يمكن فصل الأزمة المناخية العالمية عن أزمة النفايات المحلية والعالمية. ولا يمكننا إنقاذ البيئة، وأنفسنا معها، دون معالجة القضايا الملحة لإنتاج وإدارة النفايات.»

Informational text on the display pedestal, likely describing the artifacts.

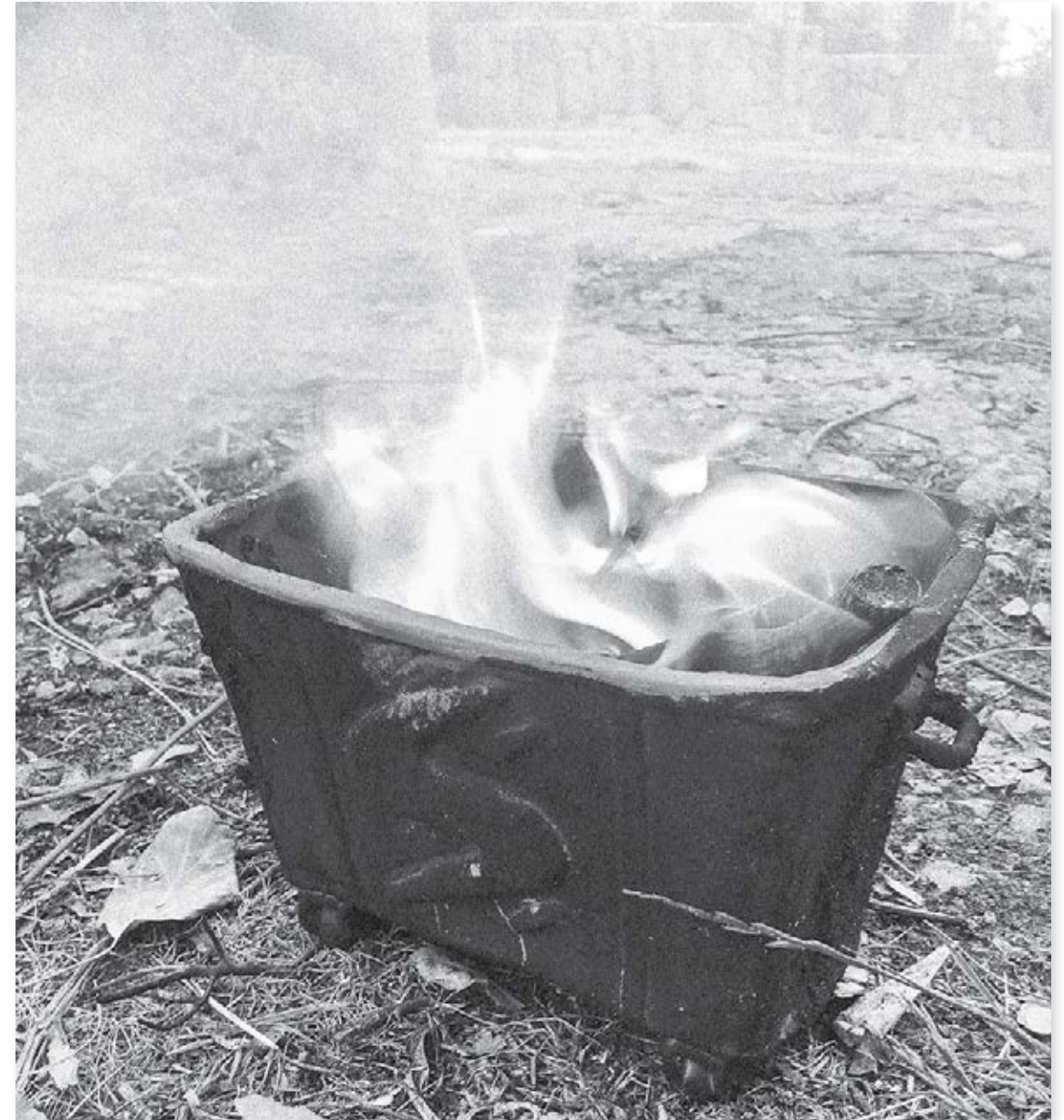
Maha Nasrallah is an artist, architect, and educator who lives and works in Beirut, Lebanon. An architect by training, she has been leading her own practice since 2002, in addition to teaching part-time at the School of Architecture at the American University of Beirut since 2003. Maha was awarded the Lebanese Architect Award for Sustainable Architecture in 2017.

Maha started experimenting with clay in 2010, which has become a significant material in her creative practice. In 2011, she became a conceptual co-founder of the Bkerzay Pottery Workshop, Baakline, and her work is on permanent display at the center. In June 2017 she was awarded the first prize at the Age of Ceramics competition at MACAM (the Modern and Contemporary Art Museum, Aalita, Lebanon). In February 2018, she was part of the exhibition *The Clocks Are Striking Thirteen* at Athr Gallery during the 5th edition of 21,39 Jeddah Arts. Later that year, her work was featured in the 33rd *Salon d'Automne* at the Surssock Museum, Beirut.

2019 witnessed an international resurgence in popular movements seeking new approaches for the world. People gathered together for marches in more than 100 countries as part of the Global Week for Future, weekly climate strikes took place in Fridays for Future, and popular uprisings swept Beirut, Baghdad, Hong Kong, Barcelona, and Santiago. Though distinct, they share a common commitment to collectively rethinking attitudes towards the environment, whether climate, socio-political or economic orders. Expressing a clear message of urgency to change the world, they also articulate a shared fear for the future.

Unlike earlier generations, these movements are connected, informed and creative – they are aware that time is running out. One of their shared actions is the closing of roads, whether through sheer masses of people gathered together, or through the use of other devices such as overturned burning bins or water canisters. Both practical and symbolic, these gestures stop the ordinary day-to-day flow of life in the city. By blocking movement, they create spaces for conversation and togetherness. Though these actions are disruptive in the short term, they are intended to draw attention to the more significant long term shifts and changes that will take place if our attitudes do not evolve. They provide a stark and powerful warning: without adjustment, life as we know it will not continue.

Made of clay, *Thawra* (2018-19) recreates a scene of disorder, stopping unconscious movement through our ordinary, unaware day-to-day lives. By re-appropriating and overturning common and unremarkable artefacts such as bins, the work causes a re-assessment of the daily structures we take for granted. Of the use of clay in her practice, Nasrallah comments: "a natural material, clay is both an old resilient material still discovered during archaeological excavations, telling us the story of time, yet an ephemeral and fragile one as well – it can break into pieces and return to earth." By bringing together these two distinctive qualities of clay, she suggests this is both a historic and a precarious moment in the story of humanity.

Thawra (2018-19)

Local red clay, waste materials from firing (rusted steel dust, wood ash, wood saw dust, shredded paper)

5 bins, each approximately 30 x 24 x 20 cm

11 tires, each approximately 14 cm in diameter

Courtesy of the artist

Commissioned by the Saudi Art Council

مها نصرالله هي فنانة ومعمارية كما أنها تعمل في مجال التدريس. تعيش وتعمل في بيروت، لبنان. تمارس عملها الخاص في مجال العمارة منذ عام ٢٠٠٢ بعد تخصصها كمعمارية، وإلى جانب ذلك تعمل بالتدريس نصف الوقت في مدرسة العمارة بالجامعة الأمريكية في بيروت منذ ٢٠٠٣. حصلت مها على جائزة المباني المستدامة ضمن جوائز المعمار اللبناني لعام ٢٠١٧.

بدأت مها تجربة التعامل مع الطين عام ٢٠١٠، لتصبح فيما بعد مادة مهمة في ممارستها الإبداعية. وفي عام ٢٠١١ أصبحت مؤسساً مشاركاً على المستوى المفاهيمي لورشة بكيرزاي للخزف في بعقلين، وأصبحت أعمالها من بين المعروضات الدائمة بالمركز. وفي يونيو ٢٠١٧، حصلت على الجائزة الأولى في مسابقة عصر الخزف بمتحف الفنون الحديثة والمعاصرة بعاليه، لبنان، كذلك شاركت، في فبراير عام ٢٠١٨، في معرض «تدق الساعات الثالثة عشر» في أثر جاليري خلال النسخة الخامسة من معرض ٣٩، ٢١ فن جدة. ولاحقاً في نفس العام، عُرضت أعمالها في الدورة ٣٣ من صالون الخريف بمتحف سرسق في بيروت.

لقد شهد عام ٢٠١٩ تجديداً دولياً في الحركات الشعبية الساعية نحو أساليب جديدة للعالم. تجمع الناس في مسيرات في أكثر من ١٠٠ بلد كجزء من «الأسبوع العالمي للمستقبل»، ووقعت إضرابات مناخية أسبوعية في «أيام الجمعة من أجل المستقبل»، واجتاحت الانتفاضات الشعبية بيروت، بغداد، هونغ كونغ، برشلونة وسانتياغو. وعلى الرغم من تفرد كل من هذه الاحتجاجات، إلا أنها جميعاً تشترك في التزامها المشترك في إعادة التفكير في قضايا البيئة، سواء من حيث المناخ، أو من حيث النظم السياسية والاجتماعية أو الاقتصادية. لتعبر الجماهير عن رسالة واضحة ملحة لتغيير العالم، وتركز على الخوف المشترك حول المستقبل.

وعلى عكس أجيال سابقة، تتميز هذه الحركات بالتواصل والاستنارة والإبداع، وتدرك أن الوقت ينفذ. كان من بين الإجراءات الجمعية المشتركة إغلاق الطرق، إما من خلال تجمع عدد هائل من الجماهير، أو من خلال وسائل أخرى مثل صناديق محترقة مقلوبة أو عبوات مياه. وعلى عمليتها ورمزيتها، تمكنت هذه الإيماءات من وقف التدفق اليومي للحياة في المدينة، ومن خلال وقف التدفق، أسس هذا الحراك مساحة للحوار والفعل الجمعي. وعلى الرغم من أن هذه الأنشطة تسبب اضطراباً على المدى القصير، فإن دورها هو لفت الانتباه لتحويلات وتغييرات أكثر أهمية على المدى البعيد، والتي سوف تحدث إذا لم تتطور مواقفنا. لذلك فإنها توفر تحذيراً قوياً وقاسياً: بلا تعديل، لن تستمر الحياة كما عهدناها من قبل.

يعيد عمل «ثورة» (١٩ - ٢٠١٨)، المصنوع من الطين، تجسيد مشهد الاضطرابات، وإيقاف حركتنا اليومية اللاواعية العادية. وذلك من خلال إعادة استغلال وتوظيف الأغراض المعتادة وغير الملحوظة مثل الصناديق، حيث يدفع العمل نحو إعادة تقييم للهياكل اليومية التي نتعامل معها كأشياء مسلم بها. وحول استخدامها للطين في ممارساتها الفنية، تعلق مها نصرالله: «إنها مادة طبيعية، فهي مادة صلبة قديمة لا تزال تكتشف أثناء الحفريات الأثرية، وهي تروي لنا قصة الزمن، لكنها سريعة الزوال وهشة، ويمكن أن تنكسر إلى قطع صغيرة، وتعود إلى أصولها في الأرض». ومن خلال الجمع بين هاتين الصفتين المميزتين للطين، تقترح أن تلك هي لحظة تاريخية وغير مستقرة في قصة البشرية.

«ثورة» (١٩-٢٠١٨)

طين أحمر محلي، نفايات من مخلفات النار
(بودرة حديد صلب صدئة، رماد خشب، غبار
نشر الخشب، قصاصات ورق مقطعة)
٥ صناديق أبعاد كل منها حوالي ٢٠ x ٢٤ x ٣٠ سم
١١ إطارات، قطر كل منها حوالي ١٤ سم
ملكية العمل للفنانة
بتكليف من المجلس الفني السعودي

**“THE EMERGENCY SITUATION WE
FACE TODAY CANNOT BE HANDLED
BY ONE GROUP. ARTISTS AND
THEIR SPACES OF ACTIVITY MUST
PARTICIPATE IN ADDRESSING THE
IMPENDING DANGER FACING US
AND OUR FUTURE.”**

MANAL ALDOWAYAN

منال الضويان

«إن الأزمة المناخية العالمية التي نواجهها اليوم لا يمكن أن يتم التعامل معها بواسطة مجموعة واحدة. حيث يجب على الفنانين ومساحات أنشطتهم المشاركة في مواجهة الخطر الوشيك الذي يواجهنا ويواجه مستقبلنا.»

Embracing diverse media, Manal AlDowayan's work encompasses black and white photography, sculpture, video, sound, neon and large-scale participatory installations. Her artistic practice revolves around themes of active forgetting, archives and collective memory, with a focus on the state of Saudi women and their representation.

She has documented social groups like the oil men and women of Saudi Arabia in her project, *If I Forget You Don't Forget Me*, and has addressed the impact of mass media on propagating intentional erasing of identities in her project *Crash*, highlighting the unnamed Saudi teachers dying in car crashes across Saudi Arabia. Her participatory projects have attracted hundreds of women to use art as a new platform to address social injustice, such as *Tree of Guardians*, *Esmi-My Name*, and *Suspended Together*.

In 2014 Manal was a recipient of a research Fellowship from NYUAD and was invited in early 2015 to the Robert Rauschenberg Residency in Captiva, Florida. Manal has shown her work in Prospect 3 New Orleans, The American Biennale (2014/15), in collateral shows at the Venice Biennale (2009/11), and at Museums around the world, such as the Aga Khan Museum in Canada, Gawngju Museum in South Korea, Louisiana Museum of Modern Art in Denmark, The Victoria and Albert Museum in UK, and Mathaf Museum of Modern Arab Art in Qatar. Her works are part of public collection at the British Museum, LA County Museum, Louisiana Museum, and Mathaf.

Manal holds a Master's Degree in Systems Analysis and an MA in Contemporary Art Practice in Public Spheres from the Royal College for Art.

Every year, after the rainy season, Manal would go to a flat *sabkha* (dry water basin in the desert), several kilometres outside of her hometown of Dhahran, to collect a flower shaped sand formation that was given the colloquial name of Desert Rose.

She grew up around geologists and oil-men and women who loved observing the science of their rocks and crystals, but when it came to the Desert Rose, it was always portrayed as a beautiful mystery. In *Ephemeral Witness* (2020), the artist uses their form, environmental status and metaphysical uses to understand the impact of the environment on human behaviour, specifically on the changing status of women's bodies entering the public sphere of Saudi society.

In this piece, Manal focuses conceptually on the idea of an "ephemeral witness to time," words used by geologists to describe rare crystals. These translucent sand formations are said to be a memory deposit for the forest filled lands that once was (along with oil). While the shape of the artwork imitates the structure of a Desert Rose, the layering of the petals allows for the showing and obscuring of the imagery printed on them, lending to the difficulty that still exists when discussing gender issues in the public sphere. The softness of the fabric speaks to the ephemeral status of the sculpture that can fall and fold into a pile of fabric with no meaning, but erect it solidifies the concept being presented.

Ephemeral Witness (2020)
Natural silk, ink, rope
220 x 180 x 100 cm
Courtesy of the artist and Sabrina Amrani Gallery
Commissioned by the Saudi Art Council

صميتها يصفت

ولو كانت عليها

أما من أظهرت

وجزء من الساق والظهر

مما عليها وعينها وعصا

صميتها يصفت

تتبع

منها

باحضانها عدداً من الوسائط المتنوعة، تشتمل أعمال منال الضويان على التصوير الفوتوغرافي والنحت والفيديو والصوت واستخدام النيون والأعمال المركبة الضخمة التشاركية. تتمحور ممارساتها الفنية حول قضايا النسيان الفُعال والذاكرة الجمعية، حيث تركز على أوضاع المرأة السعودية وتمثيلها في المجتمع.

وثقت العديد من الفئات الاجتماعية مثل رجال ونساء النفط في مشروعها، «إذا نسيتهك فلا تنساني»، ثم طرحت قضية تأثير وسائل الإعلام على الترويج لمحو الهويات عن عمد في «صدمة»، لتسلط الضوء على المعلمين السعوديين المجهولين، الذين لقوا مصرعهم في حوادث سيارات في المملكة العربية السعودية. اجتذبت مشروعاتها مئات النساء لاستخدام الفن كمنصة لطرح قضايا الظلم الاجتماعي، مثل أعمالها «شجرة الذاكرة»، «إسمي»، «في الهوا سوا».

في عام ٢٠١٤، حصلت منال على منحة من جامعة نيويورك أبوظبي، ثم دعيت لبرنامج الإقامة الفنية روبرت راوشينبرغ في كابتيفا، ولاية فلوريدا. عرضت منال أعمالها في بروسبكت ٣ نيوأورليانز، البيئالي الأمريكي (٢٠١٤/١٥)، وكذلك في معارض جماعية في بينالي البندقية (٢٠٠٩ و ٢٠١١)، وفي المتاحف حول العالم، مثل متحف آغا خان في كندا، متحف غاونغيو في كوريا الجنوبية، متحف لوزيانا للفن الحديث في الدنمارك، متحف فيكتوريا وألبرت في بريطانيا، والمتحف للفن العربي الحديث في قطر. وقد أصبحت أعمالها جزءاً من مقتنيات العامة للمتحف البريطاني، متحف مقاطعة لوس أنجلوس، متحف لوزيانا، وفي متحف الفن العربي الحديث بالدوحة.

منال حاصلة على درجة الماجستير في علوم الأنظمة، وماجستير الفنون في ممارسة الفن المعاصر في الميادين العامة من الكلية الملكية للفنون ببريطانيا.

بعد موسم الأمطار في كل عام، تخرج الفنانة إلى الصبخة (حوض المياه الجافة في الصحراء)، على بعد بضعة كيلومترات خارج مسقط رأسها في الظهران، لتجتمع شكلاً رملياً يشبه الزهرة، يسمى بالعامية زهرة الصحراء.

لقد نشأت الفنانة في محيط من الجيولوجيين ورجال ونساء النفط، حيث كان هوس هذا المجتمع دائماً هو مراقبة علم الصخور وبلوراتها، لكن حينما يتعلق الأمر بزهرة الصحراء، فكانت تلك الزهرة توصف بأنها لغز جميل. في «شاهد عابر» (٢٠٢٠)، تستخدم الفنانة هذا التكوين البيئي والميتافيزيقية المرتبطة بزهرة الصحراء، لفهم تأثير البيئة على سلوك الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بتغير وضع المرأة السعودية، التي تدخل المجال العام للمجتمع السعودي.

وفي هذا العمل، تركز منال على مفاهيمية فكرة «الشاهد المؤقت على الزمن»، الكلمات التي يستخدمها الجيولوجيون لوصف البلورات النادرة. يقولون عن هذه التكوينات الرملية الشفافة، إنها ذاكرة الأراضي التي كانت يوماً ممتلئة بالغايات (إلى جانب النفط). وبينما يجسد شكل العمل الفني هيكل وردة الصحراء، تسمح طبقة البتلات بعرض وإخفاء الصور المطبوعة عليها، ما يفسر الصعوبة التي لا تزال قائمة عند مناقشة القضايا الجندرية في المجال العام. فنعمومة النسيج ترمز إلى الحالة المؤقتة لهذا العمل الذي يمكن في لحظة أن يسقط ويتدرج إلى كومة لا معنى لها من القماش، لكنه حينما يعرض كعمل فني، فإنه يصقل المفهوم الذي يتم عرضه.

«شاهد عابر» (٢٠٢٠)
حرير طبيعي، حبر، حبل
١٠٠ x ١٨٠ x ٢٢٠ سم
ملكية العمل للفنانة وجاليري سابرينا عمراي
بتكليف من المجلس الفني السعودي

“MY COLLABORATORS AND I CAME OUT OF THIS PROJECT WITH DIFFERENT REALIZATIONS ABOUT HOW PRECIOUS THIS ENVIRONMENT IS, AND HOW IT HAS BEEN GIVING TO US UNCONDITIONALLY. THERE WAS BEAUTY IN HOW WE COLLECTIVELY FELT CONNECTED TO NATURE AND OUR ENVIRONMENT WITH OUR MOVEMENTS.”

MARWAH ALMUGAIT

مروة المقيط

«لقد خرجت أنا والمتعاونون معي من هذا المشروع بإدراك مختلف لقيمة البيئة المحيطة بنا، وكيف تم تقديمها لنا دون قيد أو شرط. كان شعورنا الجماعي بالتواصل مع الطبيعة والبيئة، من خلال حركاتنا، جميلاً.»

Marwah AlMugait was born in Al-Khobar and lives and works in Riyadh. Her photography and film-based works draw attention to the invisible, neglected, or unfamiliar details of everyday life. Using exposition, she sheds light on the mechanics of communication, finding the gaps and ambiguity in human relations – as felt by an individual and their environment, and between different people or social groups.

Interested in the forces that shape identity, she explores conditioning influences on the social self. Though inherently subjective and impossible to translate, her poetic series provide glimpses into private moments. Suggesting the composition of inaccessible internal experiences and worlds, she is interested in tension, discordance and harmony – as found, for example, in the experience of creativity or melancholy.

Recent multimedia experiments have been marked by fragmentation, using stark contrasts between light and dark, motion and stasis to convey fractured states of consciousness. Her works are both intimate portraits and social commentaries that depict the individual as the fluid meeting of interior and exterior – an often turbulent point, shaped by both connection and dissonance. Technology is used to conjure sensory and emotional states, staging amplified or semi-fictionalized versions of collective experiences to trace how they are privately felt.

Following a Bachelor's degree in Business Administration from King Saud University, Marwah pursued a Master's in Photojournalism at the University of Westminster. Her work has been exhibited in group shows at the Brunei Gallery, SOAS, London (2012); Abu Dhabi Art (2012); Emerge Art Fair, Washington DC (2014); Inlight Studio, Toronto (2014); Naila Art Gallery, Riyadh (2015), 21,39 Jeddah Arts (2017) as well as The Arab American National Museum, Detroit (2017).

This large-scale video installation places the viewer amid a powerful group performance that translates processes from nature, including the reactive, unconscious defense mechanisms of organisms in danger. Together with Saudi choreographers Lamees AlSaddique and Jawaher AlRefaei, the artist has devised a physical language of cyclical and synchronized gestures, drawing on diverse actions such as the "shimmering" of honeybees and the Mimosa Pudica's signature "touch me not" folding movement. The abstract, fictional narrative considers modes of co-existence connected to and modeled on nature.

By observing and enacting these gestures, the film hints at alternative structures, shapes, and patterns, outside of the often hierarchical order of human society. By considering the balance and harmony inherent in nature, the ego fades into the collective. The absorbing and meditative motion quiets the tension and anxiety of individual human reason to suggest the power of the group.

The movements are not intended as literal defense mechanisms. More than straight-forward mimicry, they embody the psychological and emotional experience of protection and co-existence. The gestures suggest the ritual of "manifesting," which the artist offers as an invitation to rediscover physical presence through reconnection with nature. The dance becomes an embodied teaching about growth and protection, feelings and expressions, stability and survival.

Devised via collaboration and mimicry, the work is a process of translation and exchange between the artist, the choreographers, and nature, as well as with group learning between the director, coach, artist, and dancers. Interrelations between dancers have been prioritized, drawing on the heightened state of awareness that exists within physical performances.

Credits

This group project is in collaboration with the Saudi choreographers Lamees AlSaddique and Jawaher AlRefaei, Sidra Arts studio, cinematographer Carter Cage, assistant director Razan AlSoghayer, Nebras Films Production Company, music score by Nasser AlShemimry and the performers Noura AlAbdulaziz, Hanan Noah, Alaa AlZahrani, Nora AlSaif, Rahaf Ibrahim, Ashwaq AlEid, Ijlal AlSomali, Hala Hijazi, Nouf Al Yusef, Nouf Salamah, Hannah Meraki, Nora AlSubail, Norma Gray and Mona Hussein.

I lived once (2020)

Video Installation

11:20 mins

Courtesy of the artist

Commissioned by the Saudi Art Council

«عشت مرة» (٢٠٢٠)

عمل فيديو مركب
١١:٢٠ دقيقة
ملكية العمل للفنانة
بتكليف من المجلس الفني السعودي

ولدت مروة المقيط في الخبر، وتعيش وتعمل في الرياض. تلفت أعمالها في مجال التصوير الفوتوغرافي والأفلام الانتباه إلى التفاصيل غير المرئية أو المهملة أو غير المألوفة في الحياة اليومية. ويعرضها ذلك، تلقي الضوء على آليات التواصل، وتجد الثغرات والغموض في العلاقات الإنسانية كما يحسها الأفراد ويبتئهم، بين البشر على اختلافهم والمجموعات الإجتماعية.

ومع اهتمامها بالقوى التي تشكّل الهوية، تستكشف التأثيرات الطرفية على الذات الاجتماعية. وتوفر مجموعاتها الشعرية نظرات خاطفة داخل لحظات خاصة، على الرغم من طبيعتها الذاتية واستحالة ترجمتها. وبفرضها تكوين خبرات وعوالم داخلية عصية، فهي مهتمة بالتوتر والخلاف والانسجام، كما يوجد، على سبيل المثال، في تجربة الإبداع والحزن.

تضمنت تجاربها في مجال الوسائط المتعددة التفتت باستخدام التباين الصارخ ما بين الضوء والظلام، الحركة والسكون لنقل حالات متمزقة للوعي. تجمع أعمالها ما بين الصور الخاصة والتعليقات الاجتماعية التي تصوّر الفرد كأرضية سائلة للقاء الداخل مع الخارج، كنقطة متقلبة، يشكلها التواصل والتنافر. وتستخدم التكنولوجيا لاستحضار الحالات الحسية والعاطفية، وإطلاق نسخ مكبرة أو شبه خيالية للتجربة الجمعية الباحثة عن طبيعة الإحساس بهذه الحالات.

عقب حصولها على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، حصلت مروة على درجة الماجستير في التصوير الصحفي من جامعة ويستمينستر. عرضت أعمالها في معارض جماعية في غاليري بروناي، بمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية التابعة لجامعة لندن، لندن (٢٠١٣)، فن أبوظبي (٢٠١٣)، معرض الفن الواعد، واشنطن (٢٠١٤)، استوديو إنلايت، تورونتو (٢٠١٤)، معرض نايل للفنون، الرياض (٢٠١٥)، معرض ٢١،٣٩ فن جدة، وكذلك المتحف الوطني العربي الأمريكي، ديترويت (٢٠١٧).

يضع عمل الفيديو المركب الضخم المشاهد بين مجموعة قوية من المؤديين، الذين يترجمون عمليات من الطبيعة، بما في ذلك آليات رد الفعل، وآليات الدفاع التلقائي للكائنات حينما تتعرض للخطر. وبالتعاون مع مصممي الرقص السعوديين لميس الصديق وجواهر الرفاعي، ابتكرت الفنانة لغة جسدية من الإيماءات الدورية والتمزامة، اعتماداً على عمليات متنوعة مثل «الوميض» بالنسبة لنحل العسل والحركة المميزة لنبات الميموزا بوديكا «لا تلمسني» حينما تنطوي على نفسها وتتدلى عند تعرضها للمس. ويتناول ذلك السرد التجريدي الخيالي أنماطاً من التعايش المرتبطة بالطبيعة وتشبهها. ومن خلال مراقبة هذه الإيماءات وإعادة تجسيدها، يلّمح الفيلم إلى هياكل وأشكال وأنماط بدئية، خارج النظام الهرمي للمجتمع البشري في كثير من الأحيان. ومن خلال النظر في التوازن والانسجام المتأصل في الطبيعة، تتلاشى الأنا في المجموعة. حيث تعمل الحركة الممتصة والتأملية على تهدئة القلق والتوتر المميز للمنطق الإنساني الفردي لتلمح لقوة المجموعة.

ليست تلك الحركات مخصصة لآليات الدفاع حرفياً. فهي تجسد التجربة النفسية والعاطفية للحماية والتعايش أكثر من كونها تقليداً مباشراً. تشير الإيماءات إلى طقوس «الظهور»، التي يعرضها الفنان كدعوة لإعادة اكتشاف الوجود المادي من خلال إعادة التواصل مع الطبيعة. تصبح الرقصة تعاليماً متجسدة حول النمو والحماية، المشاعر والتعبيرات، الاستقرار والبقاء على قيد الحياة.

وبتصميمه اعتماداً على التعاون والمحاكاة، يتكون العمل من مجموعة من عمليات الترجمة والتبادل بين الفنانة ومصممي الرقصات والطبيعة، وكذلك مع مجموعة من التعاليم ما بين المخرج والمدرّب والفنانة والراقصين. وكان الأولوية للعلاقات المتبادلة بين الراقصين، بالاعتماد على حالة الوعي الحاضرة في إطار أداء العروض الجسدية.

إن هذا المشروع هو ثمرة التعاون بين: مصممي الرقص السعوديين لميس الصديق، جواهر الرفاعي، استوديو الفن سيدرا، السينمائي كارتر كيج، مساعد المخرج رزان الصغير، شركة نبراس للإنتاج السينمائي، مؤلف الموسيقى التصويرية ناصر الشميمري وفناني الأداء نورا عبد العزيز، حنان نوح، ألاء الزهراني، نورا السيف، ريف إبراهيم، أشواق العيد، إجلال الصومالي، هالة حجازي، نواف اليوسف، نواف سلامة، هانا ميراي، نورا السبيل، نورما غراي ومنى حسين.

“THE RELATIONSHIP BETWEEN THERMAL IMAGING AND THE IDEA OF *HEAT* PREOCCUPIED ME IN A WAY THAT BROUGHT ME MUCH CLOSER TO THE ENVIRONMENT ITSELF AND THE CONTEXT I AIMED TO CONVEY. I FELT THAT VIDEO PHOTOGRAPHY IS STILL A FORM THAT IS REMOVED FROM THE ENVIRONMENT ITSELF, AND THAT THERE ARE OTHER WAYS TO WORK FROM A PLACE OF CLOSENESS.”

MOHAMMAD ALFARAJ

محمد الفرّج

«إن العلاقة ما بين التصوير الحراري وفكرة «حرارة» شغلتنني على نحو جعلني أقرب إلى البيئة نفسها، والسياق الذي كنت أنقله. شعرت أن تصوير الفيديو أزيل من البيئة نفسها، وأن هناك أساليب أخرى للعمل من منظور أقرب.»

Mohammad Alfaraj was born and raised in Al Ahsa, a remote town in eastern Saudi Arabia. Life in the secluded oasis has informed his interest in nature and ecology, which he explores through a multidisciplinary practice that includes video, photography, installations, and writing.

Committed to social and environmental activism, his work presents a world on the verge of collapse – yet always with an undertone of hope. Blurring fiction and non-fiction, he seeks states of coexistence between man and nature.

Mohammad has an interest in the connection between form and concept, how each shapes the other, and how both are expressed through superimposition, combination and juxtaposition. These techniques include the use of natural materials, the appropriation of social modes, such as children's games and stories of people working the land, as well as aesthetic expressions like photomontage and collage.

Mohammad graduated with a Bachelor's degree in mechanical engineering from King Fahd University of Petroleum & Minerals in 2017. His work has been shown at the Sharjah Art Foundation, Sharjah (2019); Le Murate Pac, Florence (2019); Athr Gallery, Jeddah (2018); 21,39 Jeddah Arts (2017, 2019); the Saudi Film Festival, Dammam (2015) and Dubai International Film Festival (2014). He is the programmer for *Tajreeb* at the inaugural Red Sea International Film Festival, an innovative presentation of experimental cinema. He has also worked as a programmer for the Saudi Film Festival and the Poetry House Festival, both in Dammam.

A visceral account of climate crisis in a region already inflicted by a harsh climate, *HEAT* (2019) elides the present and the future to caution against complacency. Everyday scenes of shepherds and labourers are made alien through the technology and aesthetic of the thermal image. The narrative provides a new lens on current conditions, showing the hardships exacerbated by rising temperatures.

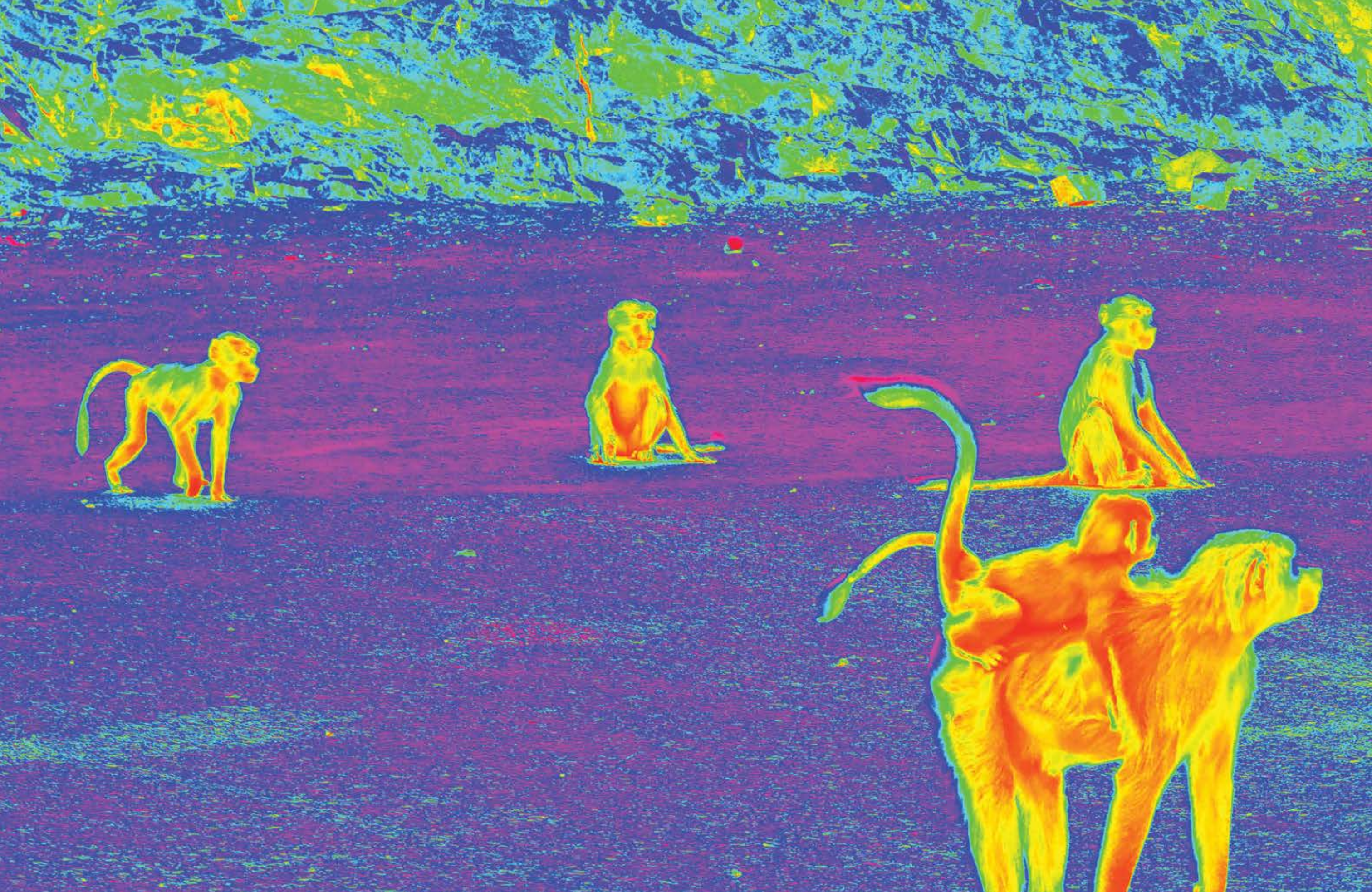
Beginning with contemporary realities, the film makes strange and urgent what has already started. The present response to this catastrophe exists in gentle symbiosis, planting more trees, whose purification of the air and shade alleviate the sting of the burning sun. *HEAT* demonstrates the inadequacy of this approach. It suggests that survival will become a privilege. As many sleep during the day to escape the heat, the majority will work – a system grounded in the inequalities of today.

Images of dragonflies and warplanes imply existing misapplications of biomimicry and the film's language shifts from a scientific or investigative vernacular, into a strange mode driven by visual associations. Though it always tracks from current conditions, moving progressively, suggesting chains of logic and causality, it descends into possibilities that seem impossible and dystopic. Attention is led towards the potentially inevitable consequences of the present. Using the strange visual logic of amalgamation, where two images or things are collapsed into a single being, we are taken to extreme and terrifying conclusions – witnessing children and animals burning, trees and human beings merged as one species.

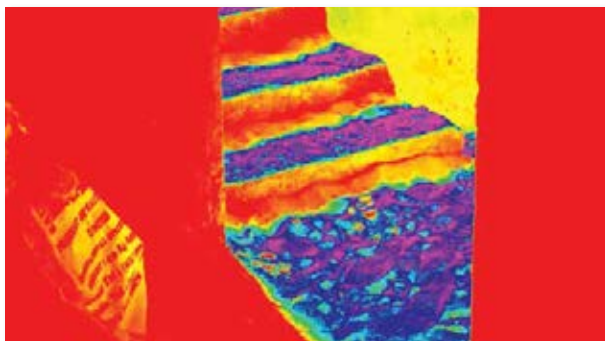
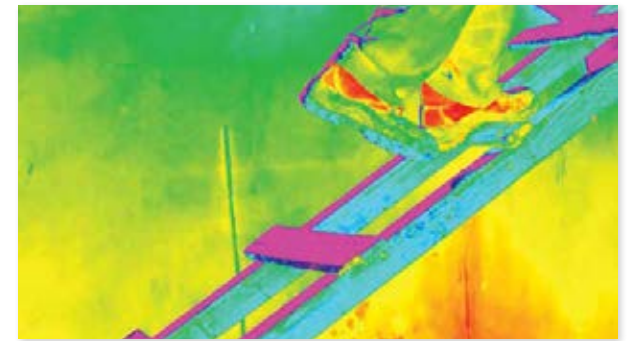
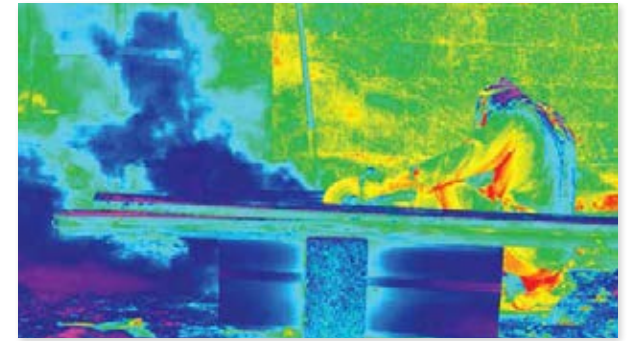
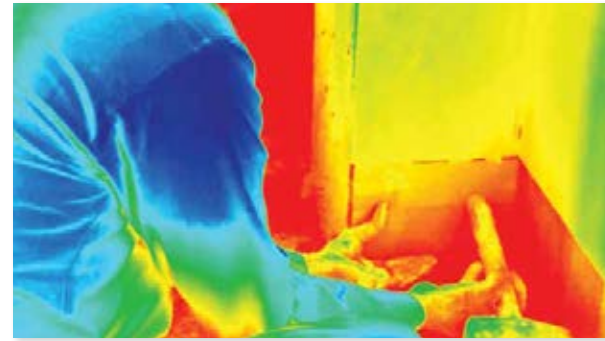
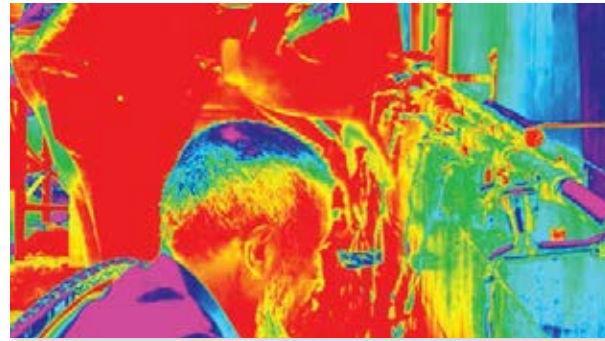
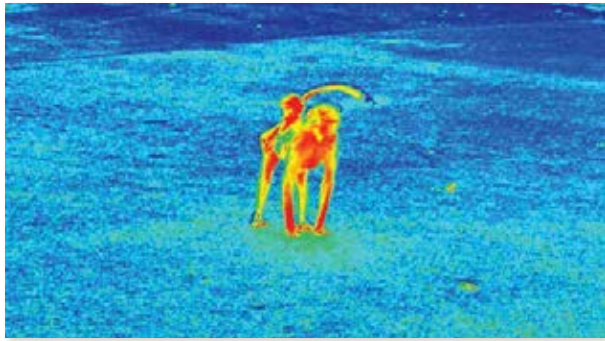
This discordance seeks to shock, demanding new modes of resistance, whether through natural or artificial adaptability strategies. Bombarding the senses, *HEAT* channels a crisis caused by an attitude of destruction over building, one that instils fear and doubt over trust and safety. As this issue becomes ever more radical, increasingly radical solutions will be demanded – even those that are currently unthinkable.

HEAT (2019)
Thermal imaging video, stereo sound
4 minutes
Courtesy of the artist and Athr Gallery
Commissioned by the Saudi Art Council

«حرارة» (٢٠١٩)

فيديو لصور حرارية، صوت ستيريو
٤ دقائق
ملكية العمل للفنان ولأثر جاليري
بتكليف من المجلس الفني السعودي

ولد وترعرع محمد الفرج في الأحساء، وهي بلدة نائية شرق المملكة العربية السعودية، حيث شكلت نشأته في واحة منعزلة اهتمامه بالطبيعة والبيئة، والتي يستكشفها من خلال ممارسته الفنية متعددة الأفرع. تتضمن ممارسته الفنية الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والأعمال المركبة والكتابة.

ومن خلال التزامه بالأنشطة الاجتماعية والبيئية، يعرض عمله عالمياً على حافة الانهيار، لكنه يتضمن دائماً نبرة من الأمل. وبينما يمزج ما بين الخيال والواقع، يبحث عن حالات التعايش ما بين الإنسان والطبيعة.

يهتم محمد بالصلة ما بين الشكل والمفهوم، وكيف يشكل كلاهما الآخر، وكيف يتم التعبير عن كليهما من خلال التراكب والجمع والتجاور. وتتضمن هذه الأساليب استخدام المواد الطبيعية بالإضافة إلى أنماط اجتماعية معينة، مثل ألعاب الأطفال أو حكايات أشخاص يعملون في الأرض، وكذلك أنواع التعبير الجمالي باستخدام التركيب الصوري والكولاج.

يحمل محمد الفرج درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حيث تخرج عام ٢٠١٧. عرضت أعماله في مؤسسة الشارقة للفنون، الشارقة (٢٠١٩)، لي مورات باك، فلورنسا (٢٠١٩)، أثر جاليري، جدة (٢٠١٨)، معرض ٣٩، ٢١ فن جدة (٢٠١٩، ٢٠١٧)، مهرجان الفيلم السعودي، الدمام (٢٠١٥)، مهرجان دبي السينمائي الدولي (٢٠١٤). محمد الفرج هو مبرمج «تجريب» في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وهو عرض مبتكر للسينما التجريبية. كما أنه يعمل مبرمجاً لمهرجان الفيلم السعودي ومهرجان بيت الشعر، وكلاهما في الدمام.

في رواية عميقة للأزمة المناخية في منطقة تعاني من مناخ قاس، يقطع «حرارة» (٢٠١٩) الحاضر والمستقبل ليحذر من إحساس الرضا عن النفس. لقد باتت المشاهد اليومية للرعاة والعمال غريبة جراء التكنولوجيا وجماليات الصورة الحرارية. توفر هذه السردية عدسات جديدة للنظر على الظروف الراهنة، وتبرز الصعوبات التي تفاقمت بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وبينما يبدأ الفيلم بالواقع المعاصر، فإنه يجعل مما بدأ بالفعل غريباً وملح. فالاستجابة الحالية لهذه الكارثة توجد في تعايش ناعم، حيث تتم زراعة أشجار أكثر، تنقي الهواء وتمنح الظل فتخفف من حرارة الشمس الحارقة. «حرارة» يعرض قصور هذا النهج، ويقترح أن البقاء حياً سوف يصبح من الامتيازات. وعندما ينام الكثيرون أثناء النهار اتقاءً للحرارة، سوف تعمل الأغلبية، وهو نظام يبرز أحد نقاط عدم المساواة اليوم.

توضح صور اليعسوب والطائرات الحربية سوء تطبيقات محاكاة الطبيعة وتتحول لغة الفيلم من علمية أو دارجة تحقيقية إلى وضع غريب تحركه الانطباعات البصرية. وبينما يلاحق الفيلم دائماً الظروف الراهنة، ويتحرك تدريجياً، مقترحاً سلسلة من المنطقية والسببية، ينزلق نحو إمكانات تبدو مستحيلة وبائسة. يتم توجيه الاهتمام نحو التداعيات المحتملة التي لا مفر منها للحاضر، ونصل إلى استنتاجات متطرفة ومرعبة، من خلال استخدام منطوق بصري غريب في الاندماج، حيث تندمج صورتان أو أشياء في كائن واحد، لنشهد أطفال وحيوانات تحترق، واندماج للأشجار والبشر في نوع واحد من الكائنات.

تسعى هذه الفوضى لإحداث صدمة، تطالب بصيغ أخرى للمقاومة، سواء من خلال استراتيجيات التكيف الطبيعية أو الاصطناعية. ومن خلال قصف الحواس، يشق «حرارة» الأزمة الناجمة عن مواقف التدمير بدلاً من البناء، الأزمة التي تغرس الخوف والشك بدلاً من الثقة والأمان. وبينما تصبح هذه القضية أكثر جذرية، تزداد الحاجة إلى حلول أكثر جذرية، حتى تلك الحلول التي لا يمكن تصورها الآن.

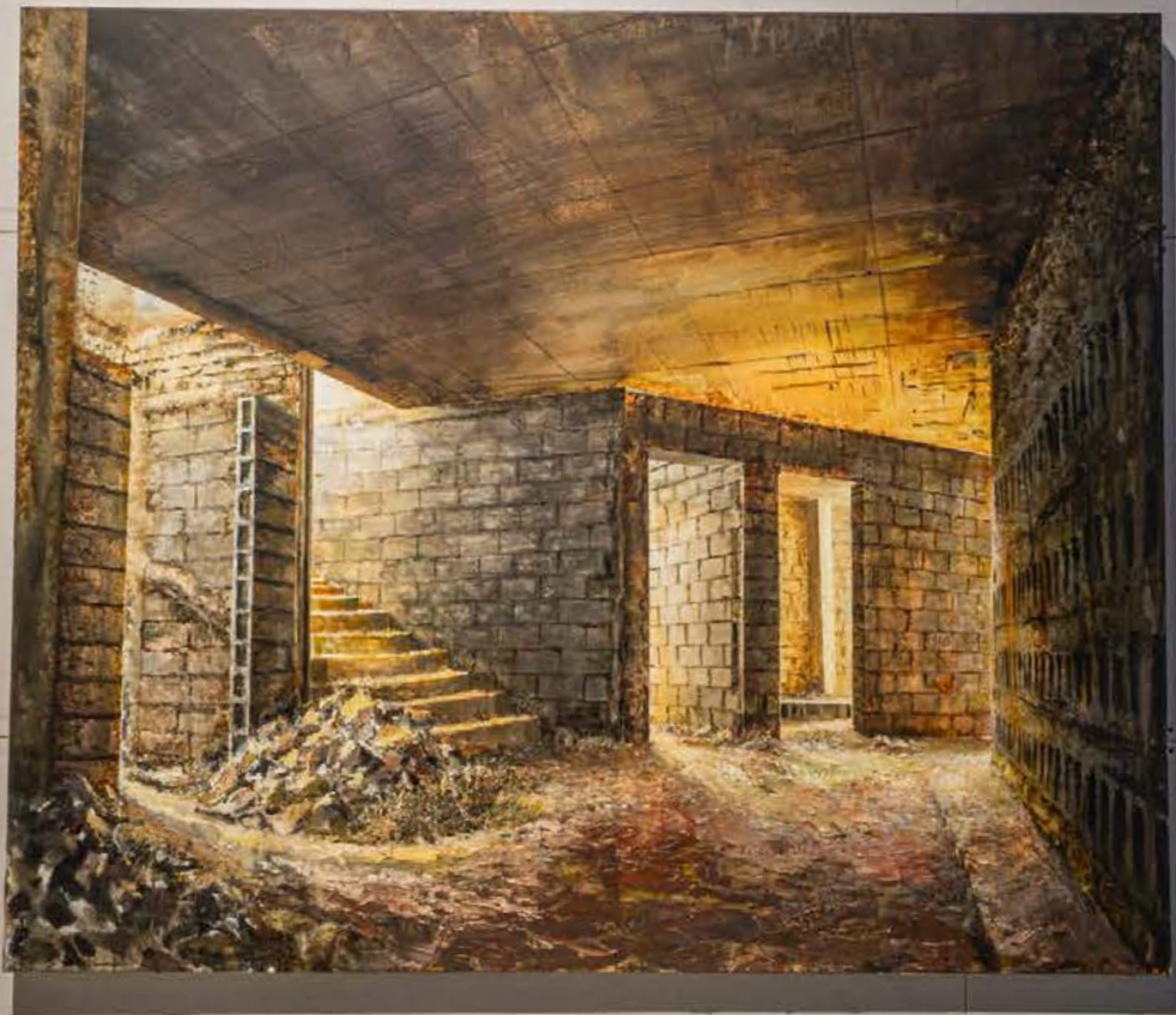
“ARTISTS CANNOT SOLVE THE CLIMATE ISSUE, OR ANY OTHER ISSUE THAT IS UP TO POLITICAL LEADERS, BUT THAT DOES NOT DIMINISH THE ROLE OF ARTISTS AND ART IN CREATING A GENUINE SENSE OF CARE AND CAPTIVATING VIEWERS’ ATTENTION TO UNDERSTAND FAR-REACHING ISSUES.”

MOHAMMED KAZEM

محمد كاظم

«لا يمكن للفنانين أن يحلوا مشكلة المناخ، أو أي مشكلة أخرى، فهو أمر يعود للزعماء السياسيين. لكن ذلك لا يقلل من دور الفنانين والفن في خلق إحساس أصيل بالاهتمام وجذب انتباه المشاهدين لفهم القضايا بعيدة المدى.»

Throughout his practice, Mohammed Kazem (b. 1969, Dubai) has tried to capture the un-capturable. From his own body and the objects of his quotidian, to nature itself, Mohammed senses what is un-measurable—sometimes even un-seeable— and transfigures it into a visual work. He observes and measures, yet he does not record. He collects and analyses, yet he does not portray. Rather, Mohammed responds to the abstractness of nature. He hears, then renders sounds visually. He sees, then uses action and performance to make a vision manifest. His scratchings, paintings, drawings and sculpture are at the fulcrum of many senses— sound, sight, touch, movement. Each work offers new proof that he has the ability to see what lies beyond sight.

Due to his initial training as a musician, sound—or, more precisely, “visual sound”—is a recurring feature of Kazem’s work.

Every building emits a sound, and every building’s sound is determined by the light that hits it. A rounded wall, a dome, a jutting partition, a cantilevered staircase: light envelops them differently, and each embrace has a specific voice. From the sharp thrust of daybreak piercing through clouds, to the retreating caress of a sunset: light interacts as much with buildings as it does with nature. As a wall breaks an incoming path of sunlight, it creates an invisible sound. Mohammed hears it, and gives it shape.

On construction sites in Dubai and Jeddah, the artist has “collected” these confluences of light and architecture, processing the resulting sound, endeavouring to depict it on canvases using acrylic and pen, augmented by the complicit “strokes” of an industrial roller. The initial point of view is thus enhanced by the sound Mohammed feels in each site. Every bend of light resonates differently across the architectural contour it devours. And Mohammed is alert to its modulated frequencies.

“Mohammed is searching for a special law,” wrote artist Hassan Sharif in a 2013 monograph on his fellow artist. “It is sometimes born of coincidence and a mixture of different elements, such as the frequencies produced... by the movement of light.”

While Mohammed’s practice is, at its most general, haptic— the scratchings and dripped paintings delighting our sense of touch— this new work is subtler in its exploration of the invisible. He ventures into secluded sonic, luminous realms, returning to the surface with works that bristle with multi-sensory insights.

Sound of Light (2019)

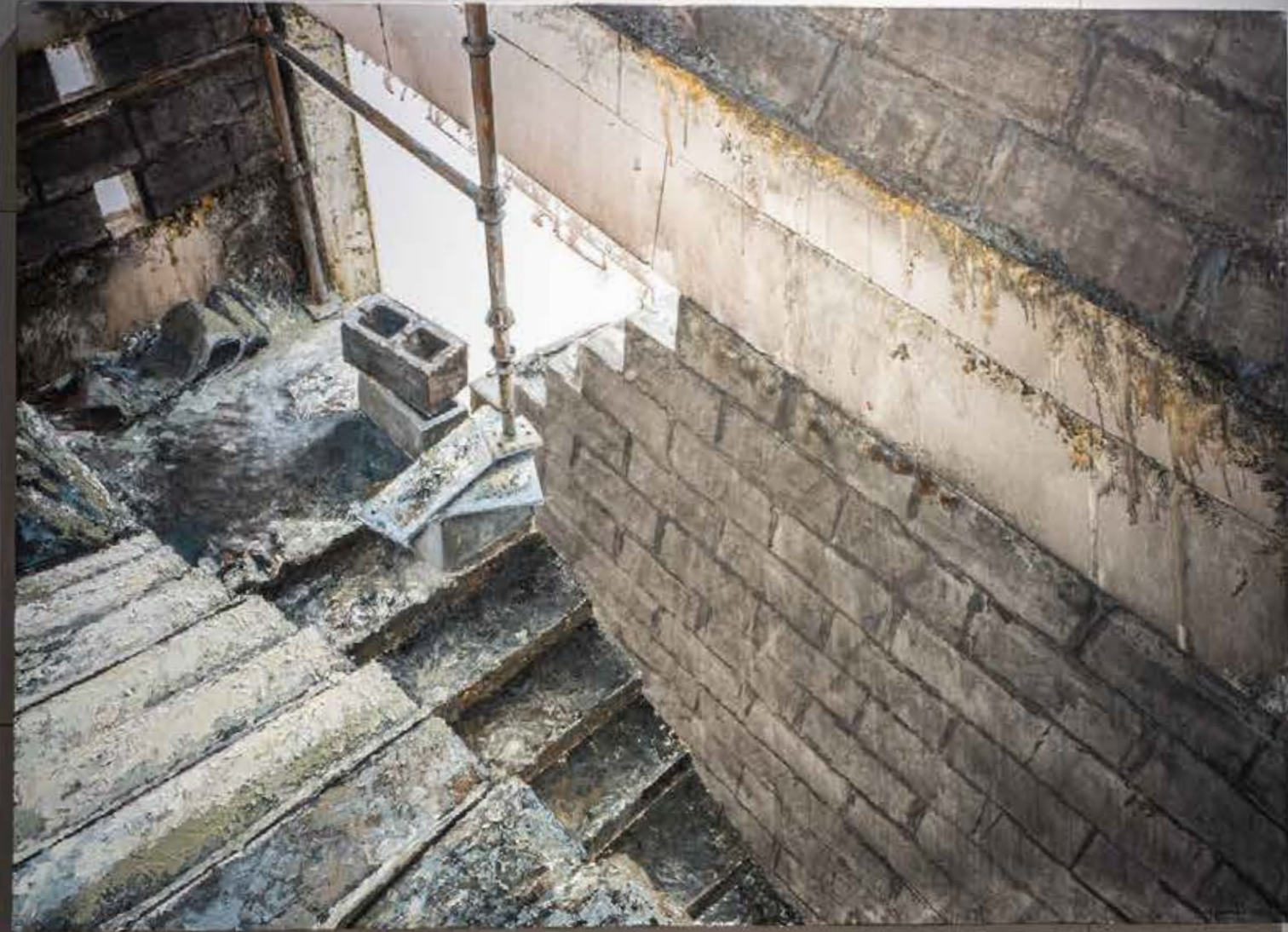
Acrylic and ink on canvas

5 canvases: 145 x 200 cm, 152 x 183 cm, 152 x 183 cm, 145 x 200 cm, 145 x 200 cm

Courtesy of the artist and Gallery Isabelle van den Eynde

Commissioned by The Saudi Art Council

يحاول محمد كاظم (مواليد ١٩٦٩، دبي)، على مدار مشواره الفني الإمساك بما لا يمكن الإمساك به. وبدءاً من جسده والأشياء اليومية، وحتى الطبيعة نفسها، يحس محمد بما لا يمكن قياسه، والذي يمكن أن يكون في بعض الأحيان غير مرئي، ويعيد تشكيله إلى عمل بصري. فهو يلاحظ ويقبس، لكنه لا يسجل. بل يجمع ويطل، ولكنه لا يصور. على الأرجح أن محمد يستجيب لتجريد الطبيعة. فهو يسمع ثم يصدر الصوت بصرياً. إنه يرى، ثم يستخدم الفعل والأداء للإعلان عن رؤية بصرية. فتصبح خدوشه ولوحاته ورسوماته وأعماله النحتية هي نقطة ارتكاز لعدد من الحواس، الصوت، والبصر، واللمس، والحركة. وكل عمل يقدم دليلاً جديداً على قدرته لرؤية ما وراء الأنظار.

ونظراً لدراسته المبدئية كموسيقي، يعد الصوت، وتحديداً الصوت البصري مكوناً متكرراً في أعمال محمد كاظم.

يصدر كل مبنى صوتاً، وصوت هذا المبنى يحدده الضوء الذي يضربه. وبحسب شكل المبنى: جدار دائري، قبة، نتوء بارز، درج ناتئ، يحيط الضوء بكل منها على نحو مختلف، ولكل احتضان صوت معين. من الزخم الحاد لبزوغ الفجر الذي يخترق السحب، وحتى المداعبة الخلابة لغروب الشمس، يتفاعل الضوء مع المباني بقدر تفاعله مع الطبيعة. وعندما يكسر الجدار مسار شعاع الشمس النافذ إليه، يصدر صوتاً غير مرئي. هذا الصوت يسمعه محمد، ويمنحه شكلاً.

قام الفنان بـ «جمع» نقاط التقاط الضوء بالعمارة، في مواقع البناء في دبي وجدة، وعالج الصوت الناتج، في محاولة لتصويره على اللوحات باستخدام الأكريليك والقلم، مع تعزيز «ضربات الفرشاة» الضمنية الناتجة عن استخدام بكرة طلاء كبيرة. بالتالي تتعزز وجهة النظر الأولية من خلال الصوت الذي يشعر به محمد في كل موقع. تملك كل انحناءة للضوء صدى مختلف عبر المحيط المعماري، الذي يلتهمه. وهنا يقف محمد كاظم في حالة تأهب لاستيعاب ترددات الصوت المعدلة.

يصف الفنان، حسن شريف، في دراسة له عن زميله محمد كاظم عام ٢٠١٣: «إنه يبحث عن قانون خاص، يولد أحياناً بالصدفة، وأحياناً من مزيج من عناصر مختلفة، مثل الترددات الناجمة... من حركة الضوء».

وعلى الرغم من أن ممارسة محمد الفنية هي عامة في مجملها، الخدوش واللوحات المغمورة التي تسعد إحساس اللمس لدينا، فإن هذا العمل الجديد هو الأكثر ذكاءً في استكشافه لغير المرئي. إنه يفامر في العوالم الصوتية المنعزلة، الواقع المتلألئ، ليعود إلى العمل على الأسطح بأعمال خشنة برؤى داخلية متعددة للحواس.

«صوت الضوء» (٢٠١٩)

ألوان أكريليك وجبر على قماش
٥ لوحات: ١٤٥ X ٢٠٠ سم، ١٥٢ X ١٨٣ سم، ١٥٢ X ١٨٣ سم، ١٤٥ X ٢٠٠ سم
ملكية العمل للفنان وجاليري إزابيل فان دن أيندا
بتكليف من المجلس الفني السعودي

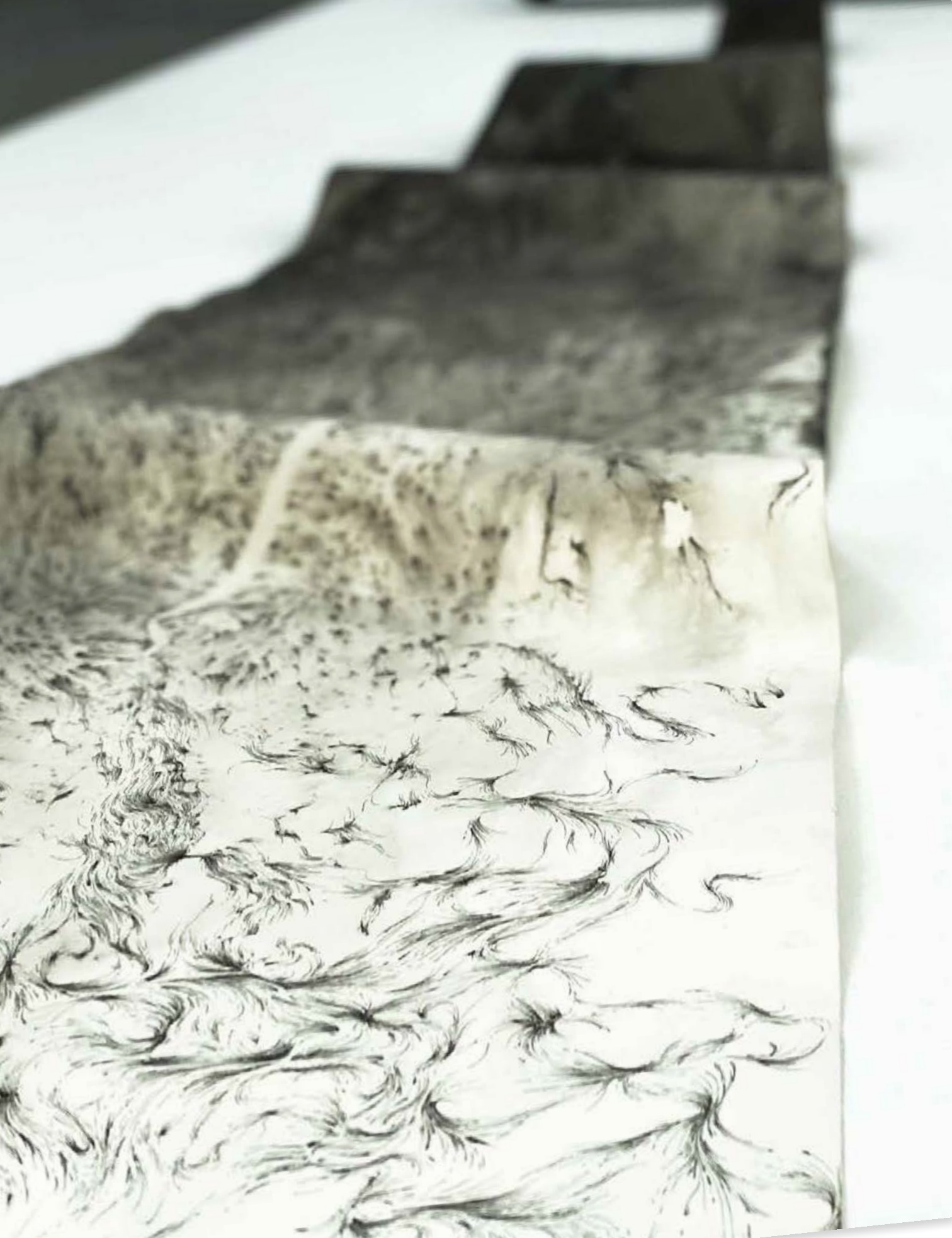
**“IT IS BOTH EASY AND DANGEROUS
TO GIVE IN TO CYNICISM AND A
SELF-DEFEATIST STATE. THAT’S
WHY I CHOOSE TO TELL STORIES
THAT CAN STIR US BACK TO LIFE,
AND THAT IS THE ROLE I BELIEVE
ART CAN PLAY.”**

«إنه أمر سهل وخطير في نفس الوقت أن تستسلم للسخرية وللدولة
المنهزمة أمام نفسها. لهذا اخترت حكاية القصص التي يمكن أن تحثنا على
العودة إلى الحياة، وهو الدور الذي أعتقد أن الفن يمكن أن يلعبه.»

MUHANNAD SHONO

مهند شونو

Born in Riyadh, Saudi Arabia, in 1977, Muhannad Shono attributes his early creative influences to the restrictive conditions imposed in Saudi Arabian culture, such as banning the depiction of sentient beings. When he was a child, teachers would force him to strike a line through the necks of the characters he created. This decapitating line he was forced to draw would later become the focus and inspiration behind his work. It inspired him to use the line and wield it to create and not destroy, and to use paper to tell stories otherwise forbidden.

Muhannad graduated with a degree in architecture from the environmental design department at King Fahd University of Petroleum and Minerals. Having been born to migrant parents, his early childhood was marked by a sense of alienation in Saudi society, especially in regards to language, leading him to rely on visual transmission of narrative. He would later go on to publish comic books in a self-funded endeavor throughout his life.

Muhannad has participated in several major European residencies, including Kunstresidenz, Bad Gastein, Austria (2017), Artist in Labs, Zurich (2017), and Bethanien, Berlin (2018). He has presented three solo exhibitions: *Children of Yam at Athr*, Jeddah (2016), *Ala: Ritual Machine*, Künstlerhaus Bethanien, Berlin (2018), and at Ithra, Dammam (2018), as well as *The Silence Is Still Talking*, Athr, Jeddah (2019). He has participated in group exhibitions internationally, regionally and locally.

His work was acquired by the British Museum in 2017 and the Art Jameel foundation in 2018.

The Last Garden of Al Khidr (2020) is the imagined aftermath of a beheading, a contemporary rendition of the character of Al Khidr, an elusive figure spoken of in various Islamic narratives and found across many global traditions. The origins of the name "Al Khidr" are obscure, with roots spreading from Quranic traditions into wider cultural lore, as well as traced through Western literary and architectural motifs dating back to the medieval age. One reading is that his name comes from akhdar (green, in Arabic), and he is, therefore, "The Green One" or "The Verdant One," from whose head a garden grows.

The artist mines this abundant tradition to explore ideas of creative freedom. Aniconism is the avoidance of images of sentient beings in some forms of Islamic art. This ban extends to God and deities to characters, all living beings, and everything that exists, with a legal interpretation prohibiting the mimicry of life. The artist recalls how, as children, art teachers in Saudi Arabia would have students strike a line through the necks of illustrated creations. This was, in one measure, a thoughtful "work-around," yet also constituted a violent act, a symbolic beheading of the imagination and the creations that dwell within it. The loophole walked a fine line between the guilt of damnation and the comfort of adherence.

A beheading thus becomes a tool to silence the creative individual that may speak truth to power, as well as a method of cutting off the social change that the creative mind can unleash from its roots. Al Khidr is described as a character that, after many decapitations throughout his adventures, returns over and over again. A character alive within, and beyond, the theological text who fundamentally refuses to be silenced. *The Last Garden of Al Khidr* is the story of those who chose to return to life and reclaim the creative space of their minds.

The Last Garden Of Al Khidr (2020)
Installation with 100% cotton paper, black ink
5 x 4 x 1.2 m
Courtesy of the artist and Athr Gallery
Commissioned by the Saudi Art Council

«الحديقة الأخيرة للخضر» (٢٠٢٠)
ورق قطني ١٠٠٪، حبر أسود
١.٢ x ٤ x ٥ م
ملكية العمل الفنان ولأثر جاليري
بتكليف من المجلس الفني السعودي

بمولده في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام ١٩٧٧، يعزي مهند شونو تأثيره الإبداعي المبكر بظروف التقييد المفروضة في الثقافة السعودية، مثل حظر تصوير الكائنات الحية. فحينما كان طفلاً، كان معلموه يفرضون عليه رسم خط عبر رقبة الشخصيات التي يخلقها. أصبح خط قطع الرأس هذا فيما بعد محلاً لتركيزه وملهماً لأعماله. فقد ألهمه ذلك استخدام هذا الخط في الإبداع لا التدمير، واستخدام الورق لرواية القصص، التي كانت ممنوعة على الحكوي.

تخرج مهند بدرجة جامعية في مجال العمارة من قسم العمارة البيئية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وكابن للأيوين مهاجرين، تميّزت طفولته بإحساس الغربة في المجتمع السعودي، خاصة فيما يتعلق باللغة، وهو ما دفعه للاعتماد على النقل البصري للسرد. لينتقل في مرحلة لاحقة إلى نشر كتب مصوّرة بتمويل ذاتي عبر مشواره الفني.

شارك مهند في العديد من برامج الإقامات الفنية الأوروبية، بما في ذلك «كونست ريزيدنتس باد غاشتايين»، النمسا (٢٠١٧)، فنانون في المختبر، زيوريخ (٢٠١٧)، كونستلرهاوس بيتانين، برلين (٢٠١٨). وقدم ثلاثة معارض شخصية: «أطفال يم» في أثر جاليري، جدة، (٢٠١٦)، «آلة: آلة الطقوس»، كونستلرهاوس بيتانين، برلين (٢٠١٨)، ثم في إثراء، الدمام (٢٠١٨)، وذلك معرض «السيكون ما زال يتكلم»، أثر جاليري، جدة (٢٠١٩). كما شارك في معارض جماعية عالمياً وإقليمياً ومحلياً.

اقتنى بعض أعماله المتحف البريطاني عام ٢٠١٧ ومؤسسة فن جميل عام ٢٠١٨.

«الحديقة الأخيرة للخضر»، (٢٠٢٠) هو النتيجة المتخيلة لخط قطع الرأس، تصوير معاصر لشخصية الخضر، شخصية بعيدة المنال، موجودة في عدد من السرديات الإسلامية وعبر عدد من التقاليد العالمية. يعود الاسم «الخضر» إلى أصول غامضة، لكنه يحمل جذوراً تمتد من التقاليد القرآنية وحتى تقاليد ثقافية أوسع، كما تجد لها آثاراً في الزخارف المعمارية والتقاليد الأدبية الغربية التي يعود تاريخها إلى القرون الوسطى. تقول إحدى الروايات حول أصل الاسم إنه مشتق من أخضر، لذلك فهو «الأخضر» الذي تنبت من رأسه الحدائق.

يستخرج الفنان هذه التقاليد الغنية ليغوص في أعماق فكرة حرية الإبداع. فعدم التجسيد (Aniconism) هو تجنب رسم الكائنات الحية وهو موجود في كثير من أشكال الثقافة الإسلامية. يمتد هذا الحظر بطبيعة الحال إلى الإله وكافة المعبودات والشخصيات وكل الكائنات الحية وكل ما يحمل الروح، بسبب تحريم محاكاة أي شكل من أشكال الحياة. يتذكر الفنان طفولته، حينما كان معلمو التربية الفنية في المملكة العربية السعودية يطلبون من تلاميذهم وضع خط على رقبة الكائنات المرسومة. كان ذلك، بشكل من الأشكال، فكرة نيّرة «للتحايل»، لكنها أيضاً فكرة تشتمل على درجة من العنف، قطع رمزي للخيال وللکائنات التي تعيش فيه. كان ذلك المخرج خيطاً رفيعاً بين الشعور بالذنب وراحة اللامتثال.

من هنا أصبح قطع الرأس أداة لإسكات الفرد المبدع الذي يمكن أن يقول الحقيقة للسلطة، وكذلك وسيلة لقطع التغيير الاجتماعي الذي يمكن للعقل المبدع وحده أن يطلقه من الجذور. يوصف الخضر بأنه شخصية تمكنت أثناء مغامراتها دائماً من العودة على الرغم من قطع رأسه مراراً وتكراراً، بمعنى أن الخضر شخصية حية داخل وخارج النص الديني، ترفض إسكاتها بشكل أساسي. الحديقة الأخيرة للخضر هي حكاية أولئك، الذين اختاروا أن يعودوا دائماً للحياة ويستعيدوا فضاءً إبداعياً لعقولهم.

**“THE EXHIBITION HAS DEVELOPED
AND REINFORCED MY INTEREST
IN THE IMPORTANCE OF THE
NOTION OF TRAVEL, AS WELL
AS THE STUDY OF PARALLELS
BETWEEN THE LIFESTYLES
OF BEDOUINS AND THAT OF
ASTRONAUTS, REGARDLESS OF
THEIR GEOGRAPHICAL LOCATION,
BECAUSE THEY ONLY TRAVEL IN
SEARCH OF LIFE.”**

«عزز المعرض اهتمامي بأهمية مفهوم الترحال ودراسة أوجه الشبه في
أنماط حياة البدو الرحل وحياة رواد الفضاء في الترحل، بغض النظر عن الموقع
الجغرافي، لأنهم لا يرتحلون إلا للحياة.»

NASSER AL SALEM

ناصر السالم

Born in Mecca, KSA in 1984, Nasser Al Salem's artistic practice challenges the boundaries of the traditional Islamic art of calligraphy by re-contextualizing it in unconventional mixed media forms through minimalist and architectural methods.

Nasser holds an *Ijaza* certificate – the highest form of recognition and authorisation to transmit the art of calligraphy. He received his undergraduate in Architecture at Um Al-Kora University in Mecca, and currently lives and works in Jeddah. He is co-founder of Al-Hangar, an artist collective based in Jeddah, as well as a member of the National Guild of Calligraphers and an active fellow of Saudi Arabia's Arts and Culture Group.

Nasser recently had his first institutional one-person exhibitions in Europe, *Amma Baad* at Delfina Foundation London, and *Casa Arabe*, Madrid (2019). His work has been part of numerous group exhibitions including a commission for *Ekphrasis – Writing in Art*, at the Boghossian Foundation, Brussels, Belgium; *Hajj: Nomadic Traces: The Journeys of Arabian Scripts*, Warehouse421, Abu Dhabi, UAE; *Out of Place*, Athr Gallery, Jeddah (2019); *The Clocks Are Striking Thirteen*, Athr Gallery, Jeddah (2018); *Epicenter X: Contemporary Saudi Art*, Arab American National Museum, Detroit; *safar*, 21,39 Jeddah Arts, Jeddah; *Cities Of Convictions*, Utah Museum of Contemporary Art, Utah (2017); *Common Grounds*, Villa Stuck Museum, Munich (2015); *Hajj: The Pilgrimage to Mecca*, Institut Du Monde Arabe, Paris (2014); *Edge of Arabia: We Need to Talk*, Jeddah; *Hajj*, British Museum, London (2012).

His work is part of the collection of The British Museum, London, LACMA Museum, Los Angeles, and Centre Pompidou, Paris; Guggenheim; Al-Mansouria Foundation Jeddah; and Ithra Art Center, Dammam. In 2013, Al-Salem was shortlisted for the Jameel Prize at the Victoria & Albert Museum. In 2018, the artist's work was part of the Royal Commission of Al-Ula, Saudi Arabia. Al Salem was an artist-in-residence at Delfina Foundation in 2014 and 2018.

In *The First Space Shuttle* (2020), Nasser Al Salem looks back to his family's legacy and history across several generations in the tentmaking industry. With many childhood memories of his family's tent shop in Mecca, he is deeply influenced by the science of nomadism and the value of tents as mobile homes that accompany nomads of all kinds, wherever they go.

For Nasser, space exploration is nothing if not an extension of the exploration of geographical space by nomads in search of life. Like Bedouins, astronauts must think and collaborate dynamically with their surroundings.

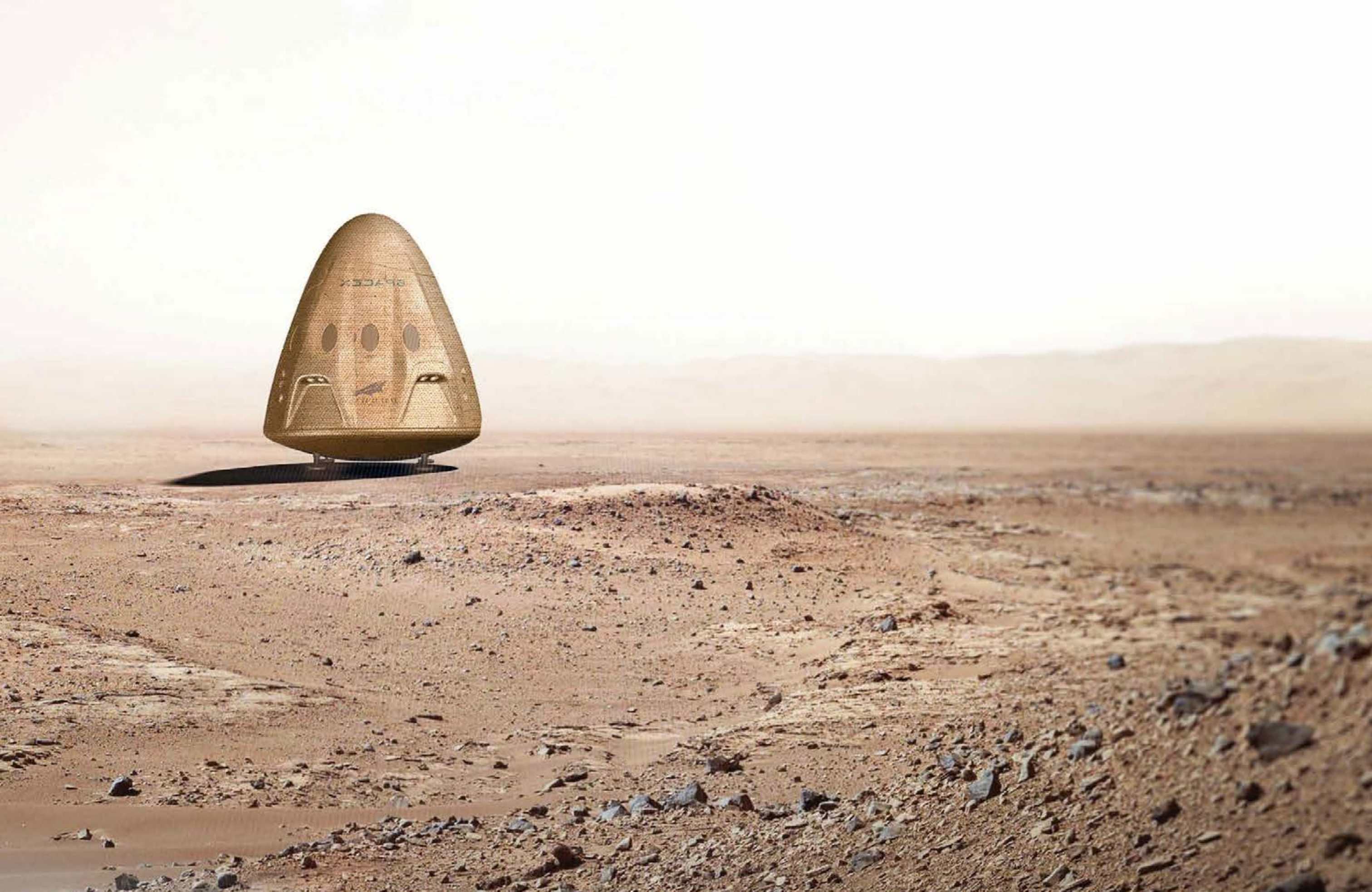
Drawing together the knowledge of space and nomadic travel, the installation recreates, to scale, the first American space shuttle. It comprises a massive aluminum structure modelled on the Crew Dragon, Elon Musk's SpaceX spacecraft and the first space shuttle in history designed to dock at the International Space Station. Both the interior and exterior of the space shuttle are covered with tent canvas made of goat hair, leather and flame retardant polyester, alluding to the amalgam of ancient and contemporary technologies fused together to produce adaptable homes for space explorers.

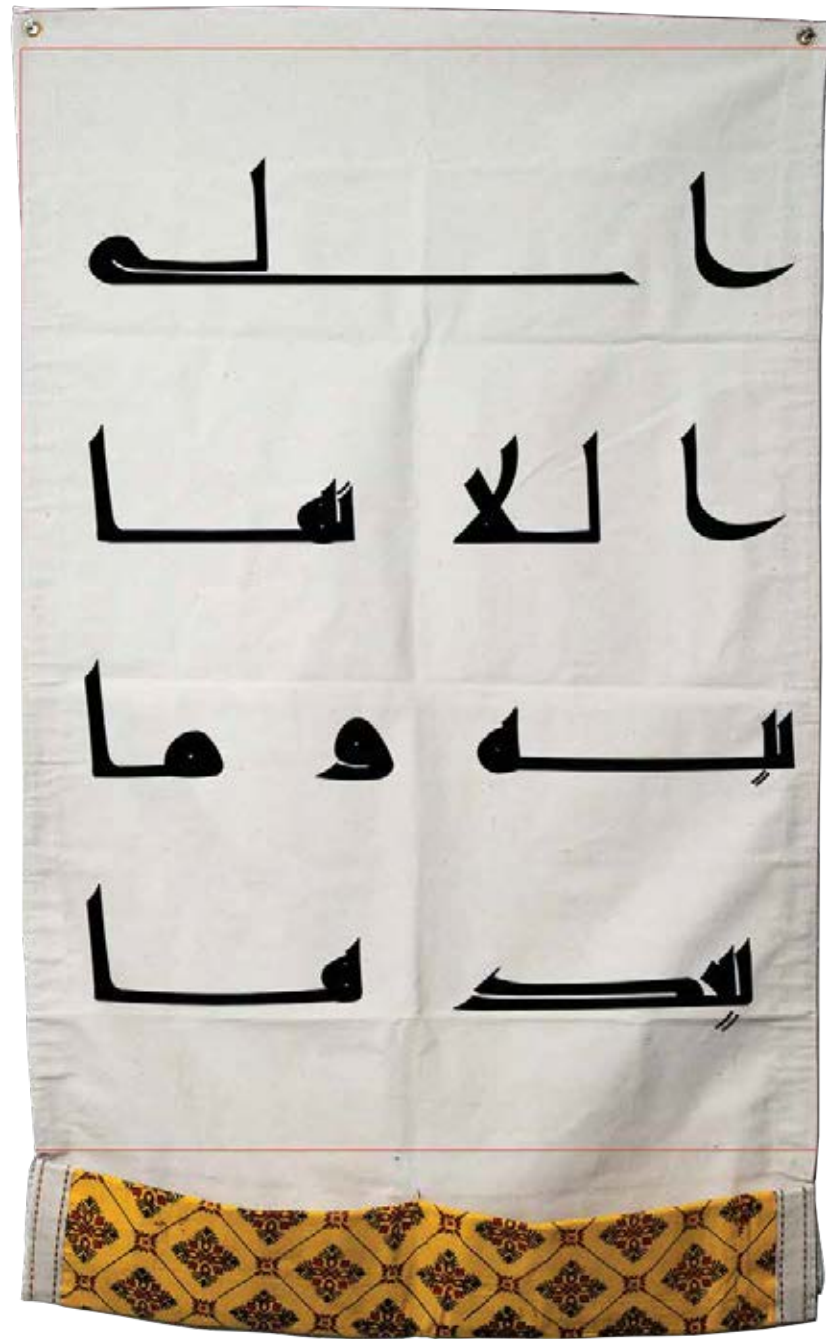
Covering the fabric of *The First Space Shuttle* is a phrase, written in the calligraphic technique called *mashaq*, reading in Arabic "to infinity and beyond." The *mashaq* is a calligraphic exercise consisting of the elongation and stretching of letters. Fusing form and content beautifully, the words and their shape indicate endless travel into unknown territory, an endeavour humans have been taking since the dawn of time up to the advent of space travel and the exploration of planets.

In this light, nomadic living is suggested as the forebear of many kinds of expansionist travel, its forms and principles holding potential for the future. As the simplest form of architecture, Nasser, and pioneers before him, including Frei Otto, recognized this potential, drawing on the nomad's tent as a prime source of inspiration. Its core tenets inform an adaptable architecture suited to a style of low-impact living that has the potential to engage with and respond to the drastic shifts in climate and lifestyle anticipated in the coming generations.

The First Space Shuttle (2020)
Aluminum skeleton structure, leather, goat hair fabric,
polyester, flame retardant fabric, tent canvas
3.7 x 4 m
Courtesy of the artist and Athr Gallery
Commissioned by the Saudi Art Council

«المكوك الأول» (٢٠٢٠)
هيكل عظمي من الألومنيوم، جلد، نسيج شعر
ماعز، بوليستر، قماش مقاوم الحرارة، قماش خيمة
٤ × ٣.٧ م
ملكية العمل للفنان ولأثر جاليري
بتكليف من المجلس الفني السعودي

ولد ناصر السالم عام ١٩٨٤ في مكة المكرمة، تتجدي ممارسته الفنية حدود فن الخط العربي التقليدي من خلال إعادة صياغته على نحو غير تقليدي ومزجه بأشكال أخرى من الوسائط بطرق مينيماالية ومعمارية.

يحمل ناصر «إجازة» الخط وهي أعلى مؤهل في هذا المجال الفني. حصل على دراسته العالية في العمارة بجامعة أم القرى في مكة، ويعيش الآن ويعمل في جدة. شارك في تأسيس مركز الهناجر الفني ومقره جدة، وهو أيضا عضو في النقابة الوطنية للخطاطين وعضو نشيط في مجموعة الفنون والثقافة في المملكة العربية السعودية.

أقام ناصر معرضه المؤسسي الفردي الأول في أوروبا، وحمل عنوان «أما بعد» في مقر «مؤسسة دلفينا» بلندن وكاسا أرابي مدريد (٢٠١٩). وكانت أعماله هو جزء من عدد كبير من المعارض الجماعية بما في ذلك تكليف من «اكفراسيس - الكتابة بالفن»، في مؤسسة بوغصيان للفنون، بروكسل، بلجيكا، الحج: «الآثار البدوية: رحلات النصوص العربية»، ورشة ٤٢١، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، «خارج المكان»، أثر جاليري، جدة (٢٠١٩)، «تدق الساعات الثالثة» عشر، أثر جاليري، جدة (٢٠١٨)، «مركز الزلزال X: الفن السعودي المعاصر»، المتحف العربي الأمريكي، ديترويت، سفر، معرض ٣٩، ٢١ فن جدة، جدة، «مدن الإبداء»، متحف يوتاه للفن المعاصر، يوتاه (٢٠١٧)، «أرضية مشتركة»، متحف فيلا ستاك، ميونيخ (٢٠١٥)، «الحج: رحلة الحج إلى مكة» معهد العالم العربي، باريس (٢٠١٤)، «حافة الجزيرة العربية: نحتاج أن نتكلم»، جدة، «الحج، المتحف البريطاني، لندن (٢٠١٢)».

تدخل أعماله ضمن مقتنيات المتحف البريطاني، لندن، ومتحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون، لوس أنجلوس، ومركز بوميديو، باريس، وغوغينهايم، ومؤسسة المنصورية، جدة، ومركز إتر، الدمام. وفي عام ٢٠١٣ دخل السالم القائمة القصيرة في جائزة جميل في متحف فيكتوريا وألبرت. وفي عام ٢٠١٨ كانت أعمال الفنان جزءاً من اللجنة الملكية للعلل، المملكة العربية السعودية. كذلك كان ناصر السالم الفنان المقيم بمؤسسة دلفينا عامي ٢٠١٤ و٢٠١٨.

في «المكوك الأول» (٢٠٢٠) يعود ناصر السالم بنظره إلى إرث أسرته وتاريخها عبر أجيال عملت بصناعة الخيام. ومع العديد من ذكريات الطفولة في متجر الخيام للعائلة في مكة، تأثر كثيراً بعلم البداوة وقيمة الخيمة كمنزل متنقل يصاحب البدو كيفما كانوا، وأينما حلوا.

بالنسبة لناصر، فإن استكشاف الفضاء ليس سوى امتداد لاستكشاف الأماكن الجغرافية التي يستكشفها البدو سعياً وراء الحياة. فرواد الفضاء، شأنهم في ذلك شأن البدو، لابد وأن يفكروا ويتعاونوا بدينامية مع محيطهم.

وبالاستناد إلى المعارف المتاحة عن الفضاء والترحال البدوي، يعيد هذا العمل المركب، بنفس المقياس، أول مكوك أمريكي. بحيث يشكل العمل هيكلًا ضخماً من الألومنيوم يجسد نموذجاً لمركبة إيلون ماسك كرو دراغون (Crew Dragon) وهو أول مكوك فضائي صمم كي يلتحم بالمحطة الفضائية الدولية. وتغطي المساحة الخارجية والداخلية للمكوك بقماش الخيام المصنوع من شعر الماعز والجلد وقماش البوليستر المثبط للهب، ليمنح بين التكنولوجيا القديمة والمعاصرة لإنتاج منازل مرنة لمستكشفي الفضاء.

ويغطي «المكوك الأول» قماش كتب عليه بالخط العربي «المشوق» عبارة: «إلى المآلئنهاية وما بعدها». والمشوق هو نوع من أنواع الخط العربي يعتمد على مد الحروف. وبالمزج ما بين الشكل والمضمون على نحو جمالي، تجسد الكلمات وشكلها ترحالاً لا نهائياً نحو الأراضي المجهولة، مسعى البشر منذ بدء الخليقة وحتى عصر الفضاء واستكشاف الكواكب.

في ضوء ذلك، تبدو الحياة البدوية أساساً لأنواع كثيرة من الترحال التوسعي، بأشكاله ومبادئه التي تحمل في طياتها إمكانيات المستقبل. وكأبسط أشكال العمارة، يدرك ناصر ومن قبله رواد هذا المنهج، ومن بينهم فراي أوتو، تلك الإمكانيات، معتمدين على الخيمة مصدراً أساسياً للإبداعهم. حيث تقوم المبادئ الأساسية للخيمة على قابلية معمارية للتكيف لتوائم الحياة البسيطة، القدرة على التعامل والاستجابة للتحويلات الجذرية في المناخ ونمط الحياة المتوقعة في الأجيال القادمة.

**“MY CAREER IN ARCHITECTURE
HAS SHOWN ME THE DRASTIC
INTERVENTION THAT
ARCHITECTURE PUTS FORTH, NOT
JUST IN THE LANDSCAPE, BUT
IN THE BEHAVIOURAL REALM AS
WELL. EXPLORING THE TURBULENT
COEXISTENCE OF OUR BUILT
STRUCTURES AND THE SYMBIOSIS
BETWEEN US AND OUR PLANET
HAS LED ME TO QUESTION HOW
WE CAN UNBUILD, IN A STATE OF
RAPID TRANSFORMATION
AND CONSTRUCTION.”**

«لقد أظهرت لي مسيرتي في مجال الهندسة المعمارية التدخل الكبير الذي تضعه الهندسة المعمارية، ليس فقط في المشهد الطبيعي، ولكن في المجال السلوكي أيضًا. إن استكشاف التعايش المضطرب للهياكل التي بنيناها والتكافل بيننا وبين كوكبنا يطرح علي سؤالاً حول كيفية إيقاف كل ذلك على خلفية حالة من التحول السريع والبناء.»

NOJoud ALSUDAIRI

نجود السديري

Nojoud Alsudairi is an artist and architect from Riyadh, Saudi Arabia. Her multidisciplinary practice combines architectural research and design with weaving. Focused on socioeconomic and urban conditions as experienced in contemporary culture, her work is marked by the rhythm and flux of spatial narratives, from poetry to cities.

Her studies of interaction consider people and the effects of their surroundings, whether spatial or social. She patiently observes these contextual currents, from the major conditions of history, language, and culture, to specific details of colour, poetic meter, or documents that chart urban shifts. These surveys inspire points of research that navigate the broader concerns of a climate where history has lost relevance. Her projects draw material elements from diverse sources, including poetry, historical artefacts, and architectural documents. These elements are brought together into a methodology consistent with fabric and the practice of weaving.

Nojoud holds a Bachelor in architecture from the Rhode Island School of Design, where she is currently enrolled for continuing education. She has participated in exhibitions including the 5th edition of 21,39 Jeddah Arts (2018), *Islamabad Art*, Pakistan, and an exhibition organized by UNESCO in Paris, France, in addition to various regional exhibitions and art fairs.

Once covered with oases and fertile farmland, Wadi Hanifa is a valley that has existed since pre-Islamic times. Stretching 120 kilometres, it now runs through modern-day Riyadh, which has expanded with wave after wave of exponential population growth across the historic site, absorbing it into the infrastructure of the city.

The naturally fluctuating condition of the wadi, from fertile to arid, can be traced through prehistoric fossil records. Its contemporary existence is shaped by manmade interventions, such as sewage treatment facilities, dams and the designation of a 100-kilometer green corridor. These initiatives cater to the demands of the city, while simultaneously attempting to alleviate environmental pressures exerted as the urban encroaches on the natural.

Two textile works convey the contested spatial narrative of Wadi Hanifa. The work depicts how the wadi has become a morphed ecology in relation to the city, where two conditions of extreme contrast exist: a place of leisure, infrastructure, ecology, and urbanism shaped by contrasting conditions of past, present, and future.

Compositions of Volatility I & II (2019) explore the wadi's prehistoric condition, tracing fossilized coral rocks that date back to the Jurassic era when the area was submerged underwater. The textural quality of these surfaces mimics the existing physical topography. The carpet comprises various masterplans, stitched together over existing parts of the wadi, representing the competing futures that could change its existence. As fossil records documenting lost traces of the past intersect with development masterplans and projected records of imagined futures, two absent conditions are brought to bear on physical reality. Here, the work sheds light on the irreversible effects these projected utopias might inflict.

Compositions of Volatility I & II (2019)

Natural and synthetic fibers

Tapestry: 102 x 168 cm

Carpet: 160 x 203 cm

Courtesy of the artist

Commissioned by the Saudi Art Council

«تكوينات التقلب ا و ا» (٢٠١٩)
منسوجات طبيعية واصطناعية
بساط حائط: ١٦٨ x ١٠٢ سم
سجادة: ١٦٠ x ٢٠٣ سم
ملكية العمل للفنانة
بتكليف من المجلس الفني السعودي

نجود السديري هي فنانة ومعمارية من الرياض بالمملكة العربية السعودية. تمزج ممارستها الفنية بين البحث المعماري والتصميم والنسج. وبينما تركز الفنانة في أعمالها على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والحضرية التي تشهدها الثقافة المعاصرة، تتميز تلك الأعمال بإيقاع وتدفق السرديات المكانية من الشعر وحتى المدن.

تتناول دراساتها للتفاعل البشري وتأثيرهم المكاني والاجتماعي على محيطهم. إنها ترصد بصبر تلك التيارات في سياقاتها، استناداً للظروف الكبرى للتاريخ واللغة والثقافة، وحتى التفاصيل المحددة للون، والمقياس الشعري، أو الوثائق التي ترصد التحولات الحضرية. فتلهم هذه الإحصائيات نقاط البحث التي ترشد نحو القضايا الأوسع للمناخ، حيث يفقد التاريخ صلته. وتستمد مشروعاتها العناصر المادية من مصادر مختلفة، بما في ذلك الشعر، والتحف التاريخية، والوثائق المعمارية، حيث يتم المزج بين هذه العناصر بمنهجية تتفق مع المنسوجات وصناعة النسيج.

تحمل نجود السديري درجة البكالوريوس في مجال العمارة من مدرسة رود آيلاند للتصميم، حيث تتابع الآن دراستها هناك. وقد شاركت في معارض، بما في ذلك النسخة الخامسة من ٣٩، ٢١ فن جدة (٢٠١٨)، فن إسلام آباد، باكستان، وكذلك معرض نظمته اليونيسكو في باريس، فرنسا، إلى جانب عدد من المعارض المختلفة والعروض الفنية الإقليمية.

يرجع تاريخ وادي حنيفة، بوادته وأرضه الزراعية الخصبة، إلى عصور ما قبل الإسلام. يمتد الوادي لمسافة ١٢٠ كيلومتر مروراً الآن عبر مدينة الرياض الحديثة التي تمددت خلال موجة تلو الأخرى من التوسع السكاني في هذا الموقع التاريخي، بينما امتصتها البنية التحتية للمدينة.

وبالإمكان تتبع الحالة المتقلبة للظروف الطبيعية للوادي، من خصبة إلى قاحلة، من خلال السجلات الأحفورية للحالة التي كان عليها الوادي في عصر ما قبل التاريخ. تشكل الوجود المعاصر للوادي بالتدخل البشري، بما في ذلك مرافق معالجة مياه الصرف الصحي والسدود وممر أخضر بطول ١٠٠ كيلومتر. تلبى هذه التدخلات والمبادرات متطلبات المدينة، وهي تحاول في الوقت نفسه تخفيف الضغوط البيئية التي تمثلها المناطق الحضرية على البيئة الطبيعية.

يجسد كل من بساط الحائط والسجادة الرواية المكانية الجدلالية لوادي حنيفة، حيث يصور العمل الكلي كيف تحول الوادي إلى بيئة بيئية متحولة في علاقته بالمدينة، يتضح فيه التناقض الصارخ للظروف: مكان للترفيه والراحة، بنية تحتية، البيئة، والعمران الذي يتناقض بين ظروف الماضي والحاضر والمستقبل.

إن «تكوينات التقلب ا و ا» يستكشفان الظروف التي كان عليها الوادي في عصر ما قبل التاريخ، من خلال تتبع صخور المرجان المتحجرة، التي تعود للعصر الجوراسي، عندما كانت المنطقة مغمورة تحت سطح الماء. حيث تحاكي الجودة السطحية لهذه الأسطح التضاريس الطبوغرافية الموجودة. بينما يتواءم السجاد مع الخطط الرئيسية المتعددة التي نسجت في الأماكن الموجودة فعلياً في الوادي، مجسدة المستقبل التنافسي الذي يمكن أن يغير من وجود الوادي. في الوقت الذي تتقاطع فيه السجلات الأحفورية، التي توثق آثار الماضي المفقودة، مع مخططات التطوير الرئيسية، والسجلات المتوقعة للعقود المستقبلية المتخيلة، يتم إبراز حالتين غائبتين على الواقع المادي. هنا يلقي العمل الضوء على الآثار الغير قابلة للعكوس التي يمكن أن تتسبب فيها الطوباويات المنشودة.

**“ART HAS A HUGE ROLE TO PLAY
IN THE CLIMATE EMERGENCY.
WITH THE SLIGHTEST LEVEL OF
ENGAGEMENT, IT CAN PLANT
A SEED OF THOUGHT, WHICH
COULD SPARK DIALOGUE, IN TURN
CREATING A MASS MOVEMENT
THAT COULD GROW UNTIL CHANGE
IS IMPLEMENTED.”**

«إن للفن دوراً ضخماً في الأزمة المناخية العالمية. ومع أقل درجة من المشاركة، يستطيع الفن أن يفرس بذرة التفكير، التي يمكن أن تفجر حواراً، يمكن بدوره أن يخلص حراكاً جماهيرياً ينمو حتى يتحقق التغيير.»

OBADAH ALJEFRI

عبادة الجفري

HAS
YOUR
LIVER
FAILED
YOU
TWICE
THIS
MONTH?

SUBSCRIBE TO ARK+ NOW AND RECEIVE AN ADDITIONAL PAIR
OF 3D PRINTED PHA ORGANS FOR FREE ON YOUR FIRST MONTH.

Obadah Aljefri is a multidisciplinary visual artist from Jeddah. Living abroad, in pursuit of his BFA in Illustration from the Savannah College of Art and Design in Savannah, GA, USA, has offered him valuable insights that enabled him to perceive the world objectively and from the perspective of 'the other'. This exposure cultivated a progressive artistic approach that challenges the acceptance of social norms and cultural constructs as given truths.

Contending with identity struggles, Obadah's work is rooted in a new-found openness opposed to the demands of social conformity. To contest the resulting sense of cultural dissonance, he focuses on social, economic and environmental issues that comprise the urgent issues of today.

His series *Trashbags* exemplifies and enacts this hyper-awareness of imbalance. Exhibited as part of Athr Gallery's 2017 *Young Saudi Artists* show, the work expressed a questioning of existing social constructs, using inhumane behaviour towards stray cats in his hometown as a powerful metaphor of the acceptance of the unacceptable.

Riffing on consumerism, the growth of packaged goods, and the excessive use of single-use plastics, these satirical advertisements in Obadah Aljefri's *(Non-)Perishable* (2020) draw attention to the excesses of our own society. Though absurd, the subject matter runs uncomfortably close to present realities. The posters feel less like emissaries from an imagined dystopia than an extrapolation of our own culture.

Tying together the advertising trends that gloss over the damaging realities of these goods, *(Non-)Perishable* demonstrates the careless and shortsighted attitudes that will have serious implications on the lives of many generations to come. Individually, each ad ties a specific product to the species directly affected by its production. Piece after piece, the series accumulates to map out a dystopian future that has already begun to materialize in both tangible and preventable ways.

Solutions exist for many of the issues highlighted. Shifting to these more sustainable alternatives and further researching smart solutions is the only way we can avoid the extinction of our species. That the tools to do so are already within our reach, yet detrimental practices persist, further highlights the short-term, reward-oriented attitude towards environmental challenges.

Paul Stamets, a 64-year-old American mycologist from Columbiana, Ohio, explains: "at the time when the Earth is suffering from toxin exposure, erosion of habitats, overpopulation, deforestation, and loss of soil integrity, mushrooms present themselves with unique properties that address all those problems with a single group, and that's what I find so exciting, is that the solutions are literally underfoot." This exemplifies a single instance of the abundant, potential solutions that exist in every nook and crevice in the world around us, awaiting discovery and application.

(Non-)Perishable invites the viewer to reconsider their own lifestyles, their buying habits, and the roles they would like to play towards actualizing the future for themselves and later generations, whether individually or collectively.

(Non-)Perishable (2020)
Gouache on paper
90 x 61 cm
Courtesy of the artist
Commissioned by the Saudi Art Council

THREE DESIGNS AVAILABLE

2 EASY STEPS

1. SWALLOW A TURPIDO'S PILL.
2. SQUEEZE OUT MEAT PACKAGES.

The complex block contains a diagram of a human silhouette with a pink digestive system. A red pill is shown entering the mouth, and a red pill is shown exiting the rectum. The text "THREE DESIGNS AVAILABLE" is at the top, followed by three small fish icons in red, purple, and blue. Below the diagram, the text "2 EASY STEPS" is written in bold red letters, followed by two numbered steps: "1. SWALLOW A TURPIDO'S PILL." and "2. SQUEEZE OUT MEAT PACKAGES."

«غير قابل للتلف» (٢٠٢٠)

غواش على الورق
٩٠ x ٦١ سم
ملكية العمل للفنان
بتكليف من المجلس الفني السعودي

عبادة الجفري هو فنان بصري متعدد التخصصات من جدة. وفرت له حياته في الخارج، حيث درس للحصول على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة، تخصص تصميم الرسومات التوضيحية من كلية سافانا للفنون والتصميم في سافانا، ولاية جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، منظوراً قيماً سمح له بإدراك العالم بموضوعية، من زاوية «الآخر». إن هذا التعرّض خلق بداخله مدخلاً فنياً تقدماً يتحدى الرضوخ لمعايير اجتماعية وهياكل ثقافية بوصفها مسلمات مطلقة.

وبينما يواجه عبادة صراعات الهوية، تتجذر أعماله في انفتاح جديد مقابل متطلبات التوافق الاجتماعي. وكي يواجه الإحساس الناجم عن التناثر الثقافي، يركز عبادة على القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تمثل القضايا الملحة اليوم.

تجسّد مجموعته «أكياس النفايات» الوعي المفرط بعدم التوازن. وبينما تم عرض هذا العمل في أثر جاليري عام ٢٠١٧ في إطار معرض «مواهب سعودية شابة»، يتساءل العمل بشأن عددٍ من النظم السعودية الاجتماعية، باستخدام سلوك غير إنساني تجاه القطط الضالة في مسقط رأسه، باعتباره كناية قوية حول قبول ما هو غير مقبول.

تلقت الإعلانات الساخرة في عمل عبادة الجفري «(غير قابل للتلف» (٢٠٢٠)، من خلال لعبه على وتر زيادة البضائع المغلفة، والاستخدام المفرط للأدوات البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة، الانتباه إلى الوفرة في مجتمعنا. وعلى الرغم من اللامعقول، إلا أن صلب القضية إنما يقترب، بما لا يدعو للارتياح، للواقع الراهن. تبدو هذه الإعلانات وكأنها رسالة من الديستوبيا، عالم المدينة الفاسدة، أكثر من كونها استقراءاً لثقافتنا.

ومن خلال ربط توجهات الإعلانات التي يتلألأ لمعانها فوق الحقائق المدمرة لهذه السلع، يبرز «(غير قابل للتلف» المواقف غير المبالية وقصيرة النظر، والتي ستعكس بأثر خطيرة على حياة أجيال كثيرة قادمة. وعلى مستوى فردي، فإن كل إعلان يربط منتج معين بنوع الكائنات التي سوف يؤثر عليها إنتاجه. وقطعة وراء قطعة، تراكم المجموعة خريطة لمستقبل الديستوبيا الذي بدأ بالفعل في التحقق بطرق ملموسة، لكنها تحمل قابلية للوقاية منها في نفس الوقت.

هناك العديد من الحلول للقضايا التي يتم تسليط الضوء عليها. حيث يعد التحول إلى البدائل الأكثر استدامة والبحث عن حلول ذكية الطريق الوحيد لتجنب انقراض جنسنا. ويعبر توفر الأدوات لتحقيق ذلك فعلياً، وبالتزامن استمرار الممارسات الضارة، عن الموقف، قصير النظر، الساعي نحو المكسب، تجاه التحديات البيئية.

يشرح اختصاصي علم الفطريات الأمريكي، من كولومبيا، ولاية أوهايو، بول ستاميتس، ٦٤ عاماً: «في الوقت الذي تعاني فيه الأرض من التعرض للسموم، وتآكل مواطن الأنواع المختلفة، والاحتفاظ السكاني، وإزالة الغابات، وفساد التربة، يواجه الفطر ذلك بتوحيد أنواعه في نوع واحد فريد، ليواجه جميع المشكلات كنوع واحد، وهو ما أراه مثيراً للغاية، ويعني أن الحلول، حرفياً، تحت أقدامنا». إن ذلك يجسّد مثلاً واحداً للحلول الكثيرة الممكنة، التي توجد في كل زاوية وكل فجوة حولنا، وكل ما تنتظره أن نكتشفها.

«(غير قابل للتلف» يدعو المشاهد لإعادة النظر بطريقة حياته، عاداته الشرائية، والدور الذي يود أن يلعبه تجاه تحقيق المستقبل لنفسه وللأجيال لاحقة، سواءً على المستوى الفردي، أو على المستوى الجمعي.

**“WE NEED TO REDEFINE OUR
RELATIONSHIP WITH THE EARTH
FROM PARASITIC TO SYMBIOTIC.
WE NEED TO REDEFINE OUR
RELATIONSHIP WITH EACH OTHER,
AS THE CURRENT AND LAST
CUSTODIANS OF THE EARTH.
WHETHER THROUGH ART OR
ACTION, THE RIGHT INTENTIONS
ARE WHAT’S IMPORTANT HERE.”**

OMAR ABDULJAWAD

عمر عبد الجواد

«علينا أن نعيد تعريف علاقتنا بكوكب الأرض من الطفيلية إلى التكافلية.
نحتاج إلى أن نعيد تعريف علاقاتنا ببعضنا البعض، باعتبارنا الحراس الحاليين
والأخيرين للأرض. سواء من خلال الفن أو من خلال العمل، فالنوايا الصحيحة
هي المهمة الآن.»

Omar Abduljawad is a Saudi architect and designer based in Jeddah, KSA. Driven by curiosity and the pursuit of knowledge with the purpose to do good in the world, he attempts through his projects to disrupt traditional conventions to impact local communities and contexts. His current interests include exploring the fundamental nature of reality through research into eclectic fields, from higher dimensional mathematics, geometrical experiments, raw material studies to the implementation of divine proportions.

For Omar, design is not only a medium of expression, it is also a space to find knowledge and purpose, and to apply it in the pursuit of good. His diverse studies are all turned towards a quest for truth, symbolism and meaning. Applying this research at the intersection of design and fine art, Omar seeks harmony and the truth in infinite beauty, hidden in plain sight.

Following his graduation as a Royal Institute of British Architects part 1 architect from Kingston University in London in 2014, Omar co-founded the Jeddah-based design studio ThreePointOneFour.co (@tpof.co). The studio's practice aims to effectuate social impact by supporting your entrepreneurs, which in the past have included Medd Coffee and Crate KSA.

In recent years, he began developing his visual art practice and has featured in group exhibitions in the region. His work *THULUTH* was first shown in *Aleph* at the Saudi Art Council in 2018, and later at *Zamakan* at the Ithra Centre for World Culture in Dhahran in 2019.

In *Wāhidah* (2020), Omar Abduljawad creates a meditative experience reflecting on the process of creation, where he urges reconnection to self and nature. Viewers are invited to mould loose earth, element of the source of life and nourishment, into perfect spheres, reawakening their senses. Each sphere is then added to a larger formation. The acts of structuring and ordering represent an effort that is diffuse and collective, yet also focused, patient, and individual.

Through four phases of Formation, Refinement, Completion, and Contribution, visitors interact with the earth to transform it into a solid hand-formed sphere, a process requiring focus, patience, and skill. The workstations are three steel-framed, cube structures, containing large bowls of earth, sand, and clay with temporary storage for 900 progressive spheres. They are designed in precise proportions, reflecting Omar's belief in interlacing balance, equilibrium and function through art and science. Each visitor can, therefore, choose to begin their own sphere, or to collaborate with an absent stranger, continuing the efforts of another.

Upon completion, spheres are joined to a collective final work— or the fourth phase, the start of which comprises seven spheres arranged by the artist to guide the ever-expanding hexagonal grid of the final form. While the artist has set the initial configuration, with time, visitors' contributions will break from the order and mutate into clusters and distant, tetrahedral loose arrangements, representing collective efforts and diversity. Participants are encouraged to carefully pick up the spheres and interact with them.

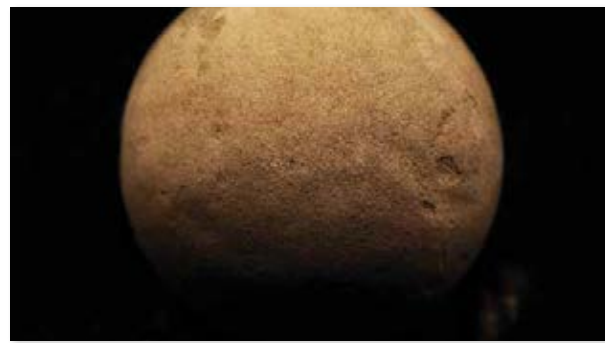
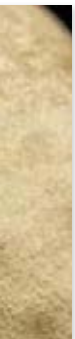
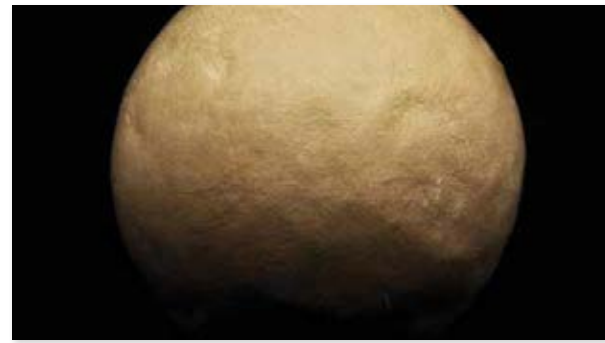
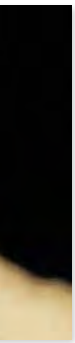
For Omar, *Wāhidah* is an attempt to accept the uncertainty of outcomes. No matter how hard we try to maintain control through planning and order, we can never control outcomes. All we can do is balance expectations and be open to surprise, without fearing disaster. We must embrace the chaos and the diversity of creation and celebrate it.

In an age of environmental catastrophe, social disconnect and sterile, sheltered isolation, Omar hopes to bring people together to reflect on themselves and to reconnect with the natural world. He aims to help audiences realize their potential in overcoming the challenges ahead in safeguarding our home and future— in his words "to do good together, never alone."

Wāhidah (2020)
Hand-formed earth spheres
9 cm x 9 cm x 9 cm
Welded steel-frame cubes, laser-cut acrylic sheets
108 cm x 108 cm x 108 cm
Courtesy of the artist
Lighting design by Ghazi Al-Sousi
Commissioned by the Saudi Art Council

عمر عبد الجواد هو مهندس معماري ومصمم سعودي في جدة، المملكة العربية السعودية. من خلال مشاريعه، يحاول عمر، مدفوعاً بالفضول والسعي وراء المعرفة بهدف تحقيق الخير للعالم، مواجهة القنوات التقليدية للتأثير على المجتمعات والسياقات المحلية. تشمل اهتماماته الحالية استكشاف الطبيعة الأساسية للواقع من خلال البحث في مجالات انتقائية، من الرياضيات المتقدمة، والتجارب الهندسية، ودراسات المواد الخام وحتى تنفيذ النسب الذهبية.

لا يعد التصميم بالنسبة لعمر مجرد وسيلة للتعبير، بل هو أيضاً مكان للعثور على المعرفة والهدف، وتطبيق ذلك في السعي نحو الخير. تتجه كافة دراساته المتنوعة إلى البحث عن الحقيقة والرمزية والمعنى. وبتطبيقه أبحاثه عند تقاطع التصميم والفنون الجميلة، يبحث عمر عن الانسجام والحقيقة في الجمال اللانهائي، المختبئ وراء الرؤية السطحية.

عقب تخرجه من جامعة كنغستون في لندن عام ٢٠١٤، أسس استوديو التصميم في جدة، شركة «ثري بويينت وان فور»، التي تهدف إلى تحقيق تأثير اجتماعي فعال من خلال دعم مشاريع رواد الأعمال الشباب. حيث شملت مشاريعه البارزة مقهى ومحمصة مد، وكريت كي إس إيه.

في السنوات الأخيرة بدأ بتطوير ممارسته للفن البصري، حيث شارك في معارض جماعية في المنطقة. وعرض عمله «ثلث» للمرة الأولى في معرض «ألف» بالمجلس الفني السعودي عام ٢٠١٨، ثم عرض بعدها في معرض «زمكان» في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء في الظهران.

يخلق عمر عبد الجواد في «واحدة» (٢٠٢٠) تجربة تأملية في عملية الخلق، حيث يبحث على إعادة الاتصال بالنفس والطبيعة. ويدعو المشاهدين إلى تشكيل الكرات الأرضية غير المنتظمة، وهي التي تجسد مصدر الحياة والتغذية، إلى كرات مثالية، لإيقاظ حواسهم. ثم تضاف كل كرة إلى تكوين أكبر. بحيث تمثل أعمال الهيكل والترتيب مجهوداً ممتزجاً وجماعياً، لكنه في الوقت نفسه مجهود مركز وصبور وفردى.

ومن خلال أربعة مراحل للتكوين والتهديب والإكمال والمساهمة، يتفاعل الزوار مع الأرض لتحويلها إلى كرة صلبة مشكولة باليد، وهي العملية التي تتطلب تركيزاً وصبراً ومهارة. تتكون محطات العمل من ثلاث هياكل من الصلب ذات إطار فولاذي مكعب، تحتوي على أوعية كبيرة من «الكرات الأرضية»، والرمال، والطين مع مخزن مؤقت لـ ٩٠٠ كرة مصنعة. وهي مصممة بنسب دقيقة، تعكس اعتقاد عمر بالتشابك والتوازن والوظيفية من خلال الفنون والعلوم. وبإمكان كل زائر أن يختار بداية كرتة بنفسه، أو التعاون مع آخرين غائبين وإتمام عملهم.

ومع إتمام العمل، تستخدم الكرات في عمل جماعي نهائي، أو المرحلة الرابعة، البداية التي تتضمن سبع كرات يتم تنظيمها بواسطة الفنان لينفذ الشبكة سداسية الأضلاع في الشكل النهائي. وبينما وضع الفنان التصور المبدئي، إلا أنه مع الوقت، تكسر إسهامات الزوار النظام وتحول العمل نحو مجموعات وترتيبات ونظم رباعية حرة بعيدة، تشكل فيما بينها المجهود الجماعي والتنوع بين المشاركين. يتم تشجيع المشاركين على التقاط الكرات والتفاعل معها.

بالنسبة لعمر، تشكل «واحدة» محاولة لقبول عدم اليقين في النتائج. وبصرف النظر عن صعوبة محاولتنا للسيطرة من خلال التخطيط والنظام، فلا يمكننا أبداً التحكم في النتائج. كل ما يمكننا القيام به هو موازنة التوقعات وتقبل المفاجآت، دون الخوف من الكارثة. لابد أن نحضن الفوضى والتنوع الإبداعي ونحتفي به.

وفي عصر الكوارث البيئية، والانفصال الاجتماعي والانعزال المحمي المعقّم، يتمنى عمر أن يجمع الناس معاً للتفكير في أنفسهم ومعاودة الاتصال بالعالم الطبيعي. يهدف عمر إلى مساعدة الجمهور في إدراك إمكانياتهم في التغلب على التحديات المقبلة في الحفاظ على أوطاننا ومستقبلنا أو على حد تعبيره: «فعل الخير معاً، وليس بمفردنا».

«واحدة» (٢٠٢٠)
مجسمات كروية، مكونة يدوياً من تراب الأرض
٩ × ٩ × ٩ سم
مكعبات من هيكل فولاذي ملحم
صفائح أكريليك محفورة بالليزر
١٠٨ × ١٠٨ × ١٠٨ سم
ملكية العمل للفنان
تصميم الإضاءة: غازي السوسي
بتكليف من المجلس الفني السعودي

**“ART MAY NOT BE ABLE TO SAVE
A LIFE OR A SOUL ANYMORE, BUT
COMPELLING, NUANCED ART
THAT IS FREE OF POLEMICS CAN
SAVE THE DYING TRADITION OF
CRITICAL CONVERSATION, WHICH
IS NEEDED IN ORDER TO WARRANT
SURVIVAL AS A SPECIES.”**

RAJA’A KHALID

رجاء خالد

«قد لا يتمكن الفن من إنقاذ حياة أو روح بعد الآن، لكن بإمكان الفن المقنع والدقيق في تفاصيله أن ينقذ تقاليد النقاش النقدي المحتضرة، والتي نحتاجها لضمان بقاء النوع الإنساني.»

Raja'a Khalid is a Saudi-born artist from Dubai, born in 1984. Her practice is concerned with the Arabian Gulf region and its contemporary narratives of work, wellness, commodity circulation, trends, and consumer culture. Her current work looks at the Gulf's own streaming motifs of discipline, athleticism, adornment, fetish, desire, conspicuous production, idolatry, fitness, hypermasculinity, consultancy culture, neoliberal subjecthood, and crypto-religiosity.

She is currently a resident at the Jan Van Eyck Academie, Maastricht. In 2020, she will be a resident at Tokyo Arts and Space. In 2018, she undertook residences at the International Studio & Curatorial Program, New York; Rijksakademie van Beeldende Kunsten (guest residency), Amsterdam, and Künstlerhaus Büchsenhausen, Innsbruck. In 2014, she was the recipient of the FIND Artistic Research Fellowship, New York University (NYU), Abu Dhabi.

Her solo exhibitions include *FASTEST WITH THE MOSTEST*, Tashkeel, Dubai (2017); *Change Your Life*, Alserkal Avenue, Dubai (2017); *SOLAR FLARE, ALWAYS RED*, Grey Noise, Dubai (2016); *Southeast to Armageddon*, The Third Line Gallery/Project Space, Dubai (2013). She has featured in group exhibitions internationally; recently they include shows at NYUAD Art Gallery, Abu Dhabi (2019); Museum of Contemporary Art, Toronto (2019); Art Jameel, Dubai (2018); ANTI - 6th Athens Biennale (2018) and Queens Museum, New York (2016).

Raja'a holds a Master of Fine Arts from Cornell University.

Tesla, with its all-electric powertrain and vegan interiors, is quite a formidable symbol of a neoliberal contemporary culture steeped in a particular political brand of human and nature engagement.

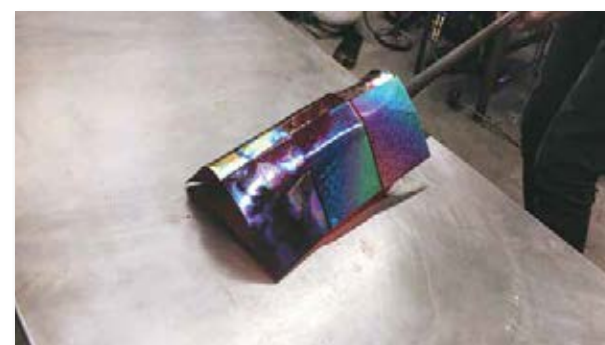
The new Track Mode offered by Tesla makes drifting in its electric mode much easier as compared to other automobiles. Taking its inspiration from an online video posted by the Tesla Owners Club of Saudi Arabia, *Tesla desert drift* (2020) is a scent-based artwork consisting of a fragrance room that captures the essence of "a Tesla drifting on asphalt in the middle of the Saudi Arabian desert." With notes of Tesla's vegan interiors, asphalt/tarmac, rubber and sand, the fragrance is diffused using charcoal diffusers suspended in scented oils contained in unique custom-made hand-blown glass bottles. *Tesla desert drift* weaves a diverse ecology of signs. These include post-oil motorization, politics of green tech, masculine youth culture, societies of exclusivity, subterranean narratives, Gulf urban mythology, ritual, male initiation, human ingenuity, and the depiction of a current-day landscape that foregrounds a whole new way of imaging and imagining recent cultural developments in the Arabian Gulf. Working with the strong desire economy centered on Middle Eastern perfumery, *Tesla desert drift* aims to take delight in juxtaposing two prized, covetable objects of the contemporary Arabian desert: cars and perfumes. Represented here in a form influenced by an eco-cultural luxe narrative that is unique, mythic and entirely idiosyncratic.

Tesla desert drift (2020)

Custom produced fragrance oils
(including notes of vegan leather, sand, asphalt/tarmac, hot rubber tires), hand blown glass, audio
Dimensions variable
Special thanks to Air Variable (California), Anjali Srinivasan (Boston) and Brian Mullany (Berlin)
Courtesy of the artist
Commissioned by the Saudi Art Council

رجاء خالد فنانة من دبي ولدت في السعودية عام ١٩٨٤. تهتم ممارساتها الفنية بمنطقة الخليج العربي وسردياتها المعاصرة للعمل والعافية وتداول السلع والتوجهات الشائعة وثقافة الاستهلاك. ينظر عملها الحالي إلى تدفق الأفكار الخاصة بالخليج فيما يتعلق بالانضباط والرياضة والزينة والفيتيشية والرغبة والإنتاج المنمق والوثنية واللياقة البدنية والذكورة المفرطة وثقافة الاستشارات ونماذج الذاتية في الإطار النيوليبرالي والتدين المشفر.

تشارك الآن في برنامج الإقامة الفنية بأكاديمية يان فان إيك، بمدينة ماستريخت. وفي عام ٢٠٢٠ سوف تكون ببرنامج الإقامة الفنية في مؤسسة طوكيو للفنون والمساحة. وكانت في عام ٢٠١٨ تقيم ببرنامج الاستوديو العالمي وإعداد القيمين بمدينة نيويورك، وكذلك تمت استضافتها في الرايكس أكاديمية للفنون بمدينة أمستردام، وكونستلرهاوس بوكسهاوزن بمدينة إنسبروك. وفي عام ٢٠١٤ حصلت على زمالة «فايند» (FIND) للبحث الفني، من جامعة نيويورك بأبوظبي.

تضمنت معارضها الفردية «الأسرع مع الأكثر» في مركز تشكيل، دبي (٢٠١٧)، «غير حياتك» في السركال أفنيو، دبي (٢٠١٧)، «التوهج الشمسي، دائماً أحمر» في «غراي نويز»، دبي (٢٠١٦)، «جنوب شرق أرماغيدون»، جاليري ومساحة مشاريع الخط الثالث، دبي (٢٠١٣). كما شاركت في معارض جماعية عالمية، تتضمن مؤخرًا رواق الفن بجامعة نيويورك بأبوظبي (٢٠١٩)، متحف الفن الحديث، تورونتو (٢٠١٩)، مركز جميل للفنون، دبي (٢٠١٩)، «أنتي» الدورة السادسة من بينالي أثينا للفنون (٢٠١٨)، متحف كوينز، نيويورك (٢٠١٦).

تحمل الفنانة درجة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة كورنيل.

تعد شركة تسلا، بكل اعتمادها على توليد الطاقة الكهربائية وتصميماتها الداخلية المعتمدة على مصادر نباتية، رمزاً صادقاً معبراً عن الثقافة النيوليبرالية المعاصرة، الغارقة في صنف سياسي محدد في التعامل مع الإنسان والطبيعة.

إن نظام تراك مود (Track Mode) الذي تقدمه سيارات تسلا الجديدة، يسهل من عملية انجراف السيارة في حالة السيارات الكهربائية بالمقارنة بالسيارات الأخرى. من هنا استلهم «تسلا ديزرت دريفت» (٢٠٢٠) فكرته من مقطع فيديو على الإنترنت، نشره نادي مالكي سيارات تسلا في المملكة العربية السعودية، وهو عمل فني مبني على حاسة الشم، يتكون من معطرات للغرفة تحاول اقتناص رائحة «سيارة تسلا تنجرف على الأسفلت في وسط الصحراء السعودية». وباستخدام أطيايف روائح الجلد النباتي لصالون سيارات تسلا، والأسفلت، والمطاط، والرمل، تنتشر هذه الروائح باستخدام زيوت موجودة في أوان زجاجية مصنعة خصيصاً، ووضعها على الفحم. يربط تسلا ديزرت دريفت بين عدد من الإشارات المختلفة، تتضمن التزويد بالمحركات مما بعد النفط، وسياسة التكنولوجيا الخضراء والثقافة الذكورية الشبائية ومجتمعات النخب الحصرية والسرديات السرية «الأندرغراوند» وأساطير الخليج الحضرية والطقسية وألوية الذكور والبراعة البشرية ورسم مشهد معاصر راهن لتشكيل أسلوب جديد بالكامل للتصوير وتخيل التطورات الثقافية الأخيرة في الخليج العربي. يهدف «تسلا ديزرت دريفت»، من خلال العمل مع اقتصاد الرغبة القوي المتصدر في عطور الشرق الأوسط، إلى البحث عن التسلي في عنصرين ثمينين في الثقافة الصحراوية العربية المعاصرة: السيارات والعطور، حيث يعرضها العمل هنا على صورة متأثرة بسردية الثقافة البيئية المترفة التي تتميز بالتفرد والأسطورية والتميز.

«تسلا ديزرت دريفت» (٢٠٢٠)

زيوت عطور مصنعة خصيصاً (بما في ذلك روائح جلد نباتي، أسفلت رملي/تامالك، إطارات مطاطية ساخنة) زجاج مصنع يدويًا، صوت الاحجام مختلفة
شكر خاص لـ «إير فاريابل» (كاليفورنيا) وأنجالي سرينيفاسان (بوسطن) ولبراين مولاني (برلين) ملكية العمل للفنانة
بتكليف من المجلس الفني السعودي

**“I HAVE ALWAYS BEEN INVOLVED
IN INITIATIVES TO PROTECT THE
ENVIRONMENT, PARTICULARLY
THE PHYSICAL ONE; *I LOVE YOU,*
URGENTLY FORCED ME TO LOOK
AT THE SOCIAL ASPECT OF IT, THE
ORAL HERITAGE OF THE WAYS
OF THE DESERT.”**

SULTAN BIN FAHAD

سلطان بن فهد

«دائماً ما شاركت في مبادرات لحماية البيئة، خاصة البيئة المادية. دفعني
«أيتها الأرض» إلى النظر إلى الجانب الاجتماعي والتراث الشفهي لطرق
الصحراء.»

Born in 1971 in Riyadh, KSA, where he currently lives, Sultan bin Fahad has an atypical background for an artist in view of his studies in Business Administration, which set the tone for a distinctive practice. He considers art as a journey between ephemeral memories and tangible cultures. The central theme of his abstract paintings, sculptures and installations is spirituality and the material cultures of his native Saudi Arabia.

In his practice, bin Fahad reinterprets history, stories and narratives with the use of material culture. He transposes these narratives to contemporary means as a reassessment and personal take on Saudi Arabia. Themes central to his practice revolve around reimagining found objects, Islam and Saudi history and identity.

Connecting past to present, his stories evoke multi-layered journeys between the latent relationship of what is remembered and what remains silently contained within the corporeal.

Bin Fahad will be the subject of a solo exhibition at the Alda Fendi Foundation in Rome, Italy (2020) and has participated in several group exhibitions including *Mara'ina*, Ithra Museum and *Winter at Tantoora*, Al-Ula, KSA (2019); the 45th Bahrain Annual Fine Arts Exhibition, Manama, Bahrain (2019); *Vantage Point*, Sharjah Art Foundation, UAE; *Contemporary Photography from the Arab World*, American University Museum Katzen Art Center, Washington, DC; Sharjah Islamic Arts Festival, UAE (2018); *Dreams and Memory*, Athr Gallery, Jeddah, KSA (2016). Bin Fahad has presented a solo exhibition entitled *Qounot*, at Alaan gallery in Riyadh, KSA (2016).

Sultan bin Fahad's work was acquired by the Palestine Museum and the Ithra Museum.

Al-Hidaa' (2019) is a landscape marked by tension. Saudi cultural heritage traditions stand threatened by consumption and waste. A lexicon of obscure marks and a soundscape of powerful guttural calls trace the intimate traditions of camel herding. The otherworldly vernaculars of *al-hidaa'*, traditional chanting used to calm camels, and *al-wasm*, a camel branding system, are found amid a clutter of plastic artifacts. Contorted and burnt, the forms still retain the unmistakable identity of plastic bottles, the everyday accumulating waste of mindless contemporary consumption that are impossible to erase.

With the camel herder's distinctive language, bin Fahad composes a ritual against loss. Highly intuitive and personalized, the system of calls and rudimentary shapes establish a mutual, inter-species relationship.

Geometric forms burnt into the plastic are elements of brands, designating tribal ownership of the camels, necessary in the open expanses of the desert. This functional form of identification shares its name with the later capitalist iteration, where logos telegraph status and taste. That these hallmarks of commercialism are found on natural resources like water underscores the fact that our relationship with the earth has been commodified and mediated via greed.

Bringing together these two systems of branding contrasts the intuitive nature of the herdsman's life with the mass-produced relics of consumerist culture. The application of the alphabet to plastic bottles suggests confusion— a breakdown between traditional and contemporary life. The array of unreadable marks found on the textile at the back of the room appear like a message from a disappearing way of life, a warning from a world made alien by our homogenized urban reality. Inscribed on material traditionally used for tents, the impossibility of reconciling these two modes of living is made preposterously apparent— a nomadic existence could never support this glut of meaningless objects.

Al-Hidaa' (2019)
Plastic, metal, goat hair and sound recording
24 plastic bottles: 45 x 45 x 25cm; goat hair tent: 2 x 4m;
hidaa' recording: 5:51mins
Courtesy of the artist and Athr Gallery
Commissioned by the Saudi Art Council

«الحداء» (٢٠١٩)

بلاستيك، معدن، شعر ماعز وتسجيل صوت
٢٤ زجاجات بلاستيكية: ٤٥ X ٤٥ X ٢٥ سم؛ بيت
الشعر: ٤ X ٢ م؛ تسجيل الحداء: ٥:٥١ دقيقة
ملكية العمل للفنان ولأثر جاليري
بتكليف من المجلس الفني السعودي

ولد سلطان بن فهد عام ١٩٧١ في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث يعيش في الوقت الراهن. لديه خلفية غير نمطية لفنان مع الوضع في الاعتبار دراساته في مجال إدارة الأعمال، التي حددت لهجة مختلفة لممارسة فنية مميزة. يعتبر الفن رحلة بين الذكريات المتبخرة والثقافات الملموسة. وتتصدر القضايا الأساسية لوحاته التجريدية، وأعماله النحتية، وأعماله المركبة الروحانية والثقافة المادية لوطنه المملكة العربية السعودية.

وفي أعماله، يعيد سلطان صياغة التاريخ والحكايات والسرديات باستخدام الثقافة المادية. ويحول هذه السرديات إلى وسائل معاصرة لإعادة تقييم ونظرة شخصية على المملكة. تتمحور المواضيع الأساسية في ممارسته حول إعادة تخيل الأشياء التي يعثر عليها، والإسلام، والتاريخ السعودي، والهوية السعودية.

وبربطه الماضي بالحاضر، تثير قصصه رحلات متعددة المستويات بين العلاقة الكامنة لما يمكن تذكره، وما يظل حبيس الصمت داخل الجسد.

سوف يشارك سلطان بن فهد في معرض فردي بمؤسسة أدا فيندي بمدينة روما، إيطاليا (٢٠٢٠)، كما شارك في العديد من المعارض الجماعية، بما في ذلك معرض «مرآتنا»، متحف إثراء «وشتاء الطنطورة»، العلا، المملكة العربية السعودية (٢٠١٩)؛ المعرض السنوي الـ٤٥ للفنون الجميلة في البحرين، المنامة، البحرين (٢٠١٩)، «وجه نظر»، مؤسسة الشارقة للفنون، دولة الإمارات العربية المتحدة؛ «صور فوتوغرافية معاصرة من العالم العربي»، متحف الجامعة الأمريكية، مركز كاتسن للفنون، واشنطن؛ مهرجان الشارقة للفن الإسلامي، دولة الإمارات العربية المتحدة (٢٠١٨)، «اللطام والذكرى»، أثر جاليري، جدة، المملكة العربية السعودية (٢٠١٦). وقد قدم سلطان معرضاً فردياً بعنوان «قنوط» في الآن جاليري في الرياض، المملكة العربية السعودية (٢٠١٦).

توجد أعمال سلطان بن فهد كمقتنيات لدى متحف فلسطين، ومتحف أثراء.

«الحداء» هو مشهد طبيعي يحدده التوتر، فالتقاليد والإرث السعودي مهديين أمام ثقافة الاستهلاك والهدر. يقتفي معجم من العلامات الغامضة ومشهد صوتي للنداء الطلقي القوي أثر الطقوس الحميمة لرعي الجمال. إن مرادفات الحداء، الإنشاد التقليدي لتهدئة الجمال، والوسم، نظام وضع العلامات على الجمال، موجودة بين مجموعة من المصنوعات البلاستيكية المبعثرة. وبالتواء وحرق هذه المصنوعات، لا تزال أشكالها تحتفظ بهويتها المميزة كزجاجات بلاستيكية، كجزء من النفايات اليومية المتراكمة لثقافة الاستهلاك المعاصرة التي يستحيل محوها.

ومن خلال اللغة المميزة لرعي الجمال، يخلق الفنان طقساً ضد الهدر. يحدس وارتباط شخصي، ينشئ نظام النداء والأشكال البدائية علاقة متبادلة بين الكائنات.

ترمز الأشكال الهندسية المحترقة من البلاستيك، والتي تحمل عناصر من العلامات التجارية، إلى الملكية القبلية للجمال، والتي لا غنى عنها في المساحات الشاسعة من الصحراء. حيث يشترك هذا النموذج الوظيفي في تحديد الهوية إسماً مع النموذج الرأسمالي اللاحق، بينما تنقل العلامات التجارية رسائل حول المركز والذوق. إن هذه السمات المميزة للتسليع الموجودة على موارد طبيعية مثل الماء، تؤكد على أن علاقتنا بالأرض قد تسلمت هي الأخرى، وأصبح بيننا وسيط، وهو الجشع.

إن الجمع بين هذين النظامين للعلامات التجارية يبرز تناقض الطبيعة الحدية لحياة راعي الجمال مع الآثار الناجمة عن منتجات الثقافة الاستهلاكية واسعة النطاق. ويوجي تطبيق الحروف الأبجدية على الزجاجات البلاستيكية بالتذبذب، كنقطة فاصلة بين الحياتين التقليدية والمعاصرة. أما مجموعة العلامات غير المقروءة الموجودة على القماش في الجزء الخلفي من الغرفة، فتبدو وكأنها رسالة من نوع حياة في طريقه إلى الاختفاء، إنذار من عالم أصبح غريباً جداً واقفناً الحضري المتجانس. بالنقش على مادة تستخدم تقليدياً في صنع الخيام، تتضح استحالة التوفيق بين هذين النموذجين من الحياة، فلا يمكن للحياة البدوية أن تدعم هذا الكم من الأشياء التي لا معنى لها.

**“MY PARTICIPATION IN / LOVE
YOU, URGENTLY HAS INSPIRED ME
GREATLY, AND I HAVE GAINED A
SENSE OF STRENGTH AND ENERGY
IN WORKING WITH NATURAL
MATERIALS AND THE EARTH.”**

ZAHRAH AL-GHAMDI

زهرة الغامدي

«لقد ألهمتني مشاركتي في «أيتها الأرض» للغاية، ومنحتني شعوراً بالقوة
والطاقة للعمل باستخدام المواد الطبيعية والأرض.»

Zahrah Al-Ghamdi's work explores memory, history, and cultural heritage, particularly as found in traditional architecture. Her distinctive and meticulous processes incorporate raw, primitive materials to enact notions of "embodied memory"— knowledge of the past and collective identity as held in objects as well as found in the consciousness and gestures of an individual. Through laborious site-specific works, she brings together particles of earth, clay, rocks, leather, and water to ritualize themes of identity and loss.

Zahrah grew up in Al Baha, in the culturally rich, verdant south-west of the Kingdom, later moving to Jeddah, where she completed her undergraduate degree in Islamic Arts at King Abdulaziz University. She holds a Master's degree in Contemporary Craft from Coventry University in England, where she also obtained her Ph.D. in Design and Visual Art. Her thesis analysed traditional domestic architecture from South Western Saudi Arabia in contemporary settings. She is a faculty member of the Islamic Arts Department at King Abdulaziz University.

Zahrah has participated in group exhibitions at 21,39 Jeddah Arts (2017, 2016) and Gropius Bau, Berlin (2019), among others, including *Second Hand* at Art Jameel (2019), *Ithra*, King Abdulaziz Center for World Culture, Dammam, KSA (2019), *The Clocks are Striking Thirteen*, Athr Gallery, Jeddah, KSA 2018, and *Shift*, The Mosaic Rooms, London, UK 2017. Her solo exhibitions include *Streams Move Oceans*, Athr Gallery, Jeddah (2019). She represented Saudi Arabia at La Biennale di Venezia, with *After Illusion*, in 2019.

She has presented large-scale, site-specific installations at The British Museum as part of the Shubbak Festival of Arab Culture (2017) and Alserkal Avenue, Dubai (2016). She has participated in numerous symposiums and panels in the UK and Saudi Arabia, particularly around ecological art and innovations in craft methodologies.

Zahrah Al-Ghamdi's generation grew up between tradition and modernity. As the population boomed, rapid urbanization and the influence of globalization transformed life in the Kingdom. The distinctive architecture of her home in Al Baha, unique to the South West region of Saudi Arabia, gave way to urban settings shaped by international styles encouraging trade, commercial prowess, and "modern" ways of living.

Ashgan Village (2020) draws on memory, using domestic architectural details and techniques as experienced by the artist in her childhood. Here the *al-talh*, or Acacia tree, stands as both a building material and a poetic symbol of place and time, embodying conditions where Bedouins thrive. Signaling endurance and resilience, acacias, like Bedouin communities, are often found in remote or difficult terrain, away from the apparent ease of homogenized cities. Capable of withstanding thirst and drought, the trees possess sophisticated adaptive mechanisms informed by a long and intimate connection with their environment.

Embodied memory moves beyond a straight-forward record or account of the past. Here, the material, processes, and gestures enfold notions of patience, persistence, and cultural preservation. More than just restaging a disappearing heritage, the rendition draws together two remote times. Bringing the past into contact with the present shows that home is not a concept that can easily be demolished, instead, existing as part of shared, collective memory. Nevertheless, these two ways of life, separated only by a matter of years and a distance of some kilometers, are becoming unmoored. These echoes sound a state of alienation, where a connection to identity and the land is threatened.

Ashgan Village (2020)
Polyester, plaster, dust collected from the thorns of acacia trees
6 x 5 m
Courtesy of the artist
Commissioned by the Saudi Art Council

«قرية أشجان» (٢٠٢٠)
قماش البوليستر، تراب شجر الطلح مستخلص
من الفروع التي تحتوي على الشوك
٦ × ٥ م
ملكية العمل للفنانة
بتكليف من المجلس الفني السعودي

يستكشف عمل الفنانة زهرة الغامدي الذاكرة والتاريخ والتراث الثقافي، ولا سيما في العمارة التقليدية. حيث تشمل عملياتها المميزة والدقيقة على مواد أولية بدائية لتعزيز مفاهيم «الذاكرة المجسدة»، وهي معرفة الماضي والهوية الجمعية الموجودة في الأشياء كما هي موجودة في وعي وحركات الفرد. ومن خلال أعمال شاقة تخص كل موقع على حدة، تجمع الفنانة ما بين جزيئات الأرض والطين والأصخور والجلد والماء لخلق طقوس خاصة بقضايا الهوية والفقْد.

نشأت زهرة الغامدي في منطقة الباحة، في الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية، الغني بالثقافة، ثم انتقلت للحياة في جدة، حيث أنهت دراستها الجامعية في الفن الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز. تحمل درجة الماجستير في الحرف المعاصرة من جامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة، حيث حصلت هناك أيضا على درجة الدكتوراه في التصميم والفنون البصرية. حلت أطروحتها قضية العمارة المحلية التقليدية من الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية في سياق البيئة المعاصرة، وهي الآن عضو في هيئة التدريس بقسم الفنون الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز.

شاركت في معارض جماعية ضمن معرض ٢١، ٣٩ (٢٠١٧، ٢٠١٦) وغروبيوس باو، برلين (٢٠١٩) وغيرها بما في ذلك معرض «ماديات مستعارة» في فن جميل (٢٠١٩)، «إثراء»، مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، الدمام، المملكة العربية السعودية (٢٠١٩)؛ «تدق الساعات الثالثة عشر»، أثر جاليري، جدة، المملكة العربية السعودية (٢٠١٨)، و «شيفت» (Shift) في موزايك رومز، لندن، المملكة المتحدة، عام ٢٠١٧. تتضمن معارضها الفردية معرض «التيارات تحرك المحيطات» في أثر جاليري، جدة (٢٠١٩). مثلت المملكة العربية السعودية في بينالي البندقية بعمل بعد توهم عام ٢٠١٩.

كذلك قدمت زهرة الغامدي أعمالاً مركبة ضخمة، مصممة خصيصاً لمواقع في المتحف البريطاني كجزء من مهرجان «شباك» للثقافة العربية (٢٠١٧) وفي السركال أفنيو، دبي (٢٠١٦). وشاركت في عدد كبير من الندوات وحلقات النقاش في بريطانيا والمملكة العربية السعودية، وخاصة فيما يتعلق بالفن البيئي والابتكارات في مناهج الحرف اليدوية.

نشأ جيل زهرة الغامدي بين التقاليد والحداثة. ومع الزيادة السكانية، أدى التحول الحضري السريع وتأثير العولمة إلى تغيير طبيعة الحياة في المملكة. وأفسح المعمار التقليدي المميز لمنطقتها في الباحة، جنوب غرب المملكة العربية السعودية، الطريق لمناطق حضرية شكلتها الأنماط الدولية التي تشجع التجارة، وروح المغامرة التجارية، وطرق المعيشة «الحديثة».

«قرية أشجان» (٢٠٢٠) يركز على الذاكرة، باستخدام تفاصيل وتقنيات العمارة المنزلية التي عاشتها الفنانة في طفولتها. هنا تقف شجرة الطلح، أو شجرة السنط، كمادة بناء شعري للمكان والزمان وكتجسيد للظروف التي ازدهر فيها البدو. وتعبيراً على القدرة على الاحتمال والمرونة، غالباً ما تتواجد أشجار الطلح، شأنها في ذلك شأن المجتمعات البدوية التي كثيراً ما توجد في المناطق النائية أو الصعبة، بعيداً عن حياة السهولة في المدن المتجانسة. وتمتلك الأشجار، بقدرتها على تحمل العطش والجفاف، آليات تكيف متطورة، تطورت بالوجود الطويل والحميم في بيئتها.

إن الذاكرة المتجسدة تتحرك إلى ما هو أبعد من مجرد الرصد المباشر للماضي. هنا، تحمل المواد والعمليات والإيماءات في طبيعتها مفاهيم الصبر والمثابرة والحفاظ على الثقافة. وبأكثر من مجرد استعادة تراث يصدد الاختفاء، يجمع الأداة زمنين بعديين عن بعضهما البعض. وبوصل الماضي مع الحاضر، تتضح حقيقة أن البيت ليس مفهوماً سهلاً هدمه، وإنما هو مفهوم موجود كجزء من الذاكرة الجمعية المشتركة. وعلى الرغم من ذلك فإن طريقتي المعيشة، المنفصلتين بمجموعة من السنوات وبضعة كيلومترات، تصبح غير مستقرة. هذه أصداً صوت لحالة من الغربة، حينما تصبح الصلة مع الهوية والأرض مهددة.

ARCHITECTURE OF TOMORROW:
FREI OTTO'S LEGACY
IN SAUDI ARABIA

عمارة الغد:
إرث فراي أوتو
في المملكة العربية السعودية

ARCHITECTURE OF TOMORROW: FREI OTTO'S LEGACY IN SAUDI ARABIA

— Introduction by Georg Vrachliotis

Being one of the most internationally celebrated and innovative German architects of the 20th century, Frei Otto (1925-2015) was awarded the Pritzker Prize in 2015, which is considered the most important and prestigious award for architecture worldwide.

In 1964, he founded the Institute for *Lightweight Structures* at the University of Stuttgart, Germany. There, he collaborated with architects, engineers, biologists, physicists and artists, and developed it into a world-class interdisciplinary research institute for ecologically based architecture. A few years later, he won the competition not only for the German Pavilion at the Expo 1967 in Montreal with Rolf Gutbrod, and the Olympic Games 1972 in Munich with Gunther Behnisch, but also for the Multihalle in Mannheim with Carfried Mutschler, and the Congress Centre in Riyadh with Rolf Gutbrod. With the project in Riyadh, Frei Otto laid the foundation for his love for the architecture and culture of Saudi Arabia. "A big change can be seen in the near future: a strong new movement is coming. Architecture is slowly turning away from the overemphasis of power into the direction of an understanding of a new human scale [...]. Few, but ever more examples following such a philosophy are being built throughout the world. A new chance to integrate buildings into the landscape and history is leading architects to build less but better," wrote Otto in his unpublished text *About Architecture and My Work on Projects for Saudi Arabia* in 1982.

Frei Otto's way of thinking was distinguished by a keenness to experiment, drawing upon methods from the fields of biology and art. Inspired by the processes of form finding in nature, he began to examine the structure of cells and bones, trunks and stalks, diatoms and spider webs, water vortices, soap bubbles and sand. He developed instruments for researching self-organizing processes in nature, measuring tables for determining the course of forces, apparatus for researching pneumatic construction forms or filigree net models for optimizing complex tent structures. His approach embodied an operative aesthetics oscillating between the precision of scientific apparatuses and artistic imagination. The techniques of modelling, drawing, measuring, and evaluation formed the basis of an artistic culture concerned with a continuous calibration of eye and hand, scientific observation, and technical skill— a manual and intellectual self-adjustment, in which architecture could mean both interdisciplinary and innovative knowledge production, as well as the starting point for a collective discourse on the future of society. How do we want to live in the future? What will be the defining criteria of a city? What notions of community will we have to discuss in the future? And, what does it mean for architects, engineers, and artists to design in a globalized society that seeks balance between the digitalization of all areas of life and an increasingly important ecological awareness? The relevance of Frei Otto for the present is nothing less than creating an optimistic narrative for our future society and our coexistence.

عمارة الغد: إرث فراي أوتو في المملكة العربية السعودية

– مقدمة جيورج فراخليوتيس

بوصفه أحد أشهر المعماريين الألمان وأكثرهم ابتكاراً على مستوى العالم في القرن العشرين، حصل فراي أوتو (٢٠١٥ - ١٩٢٥) على جائزة بريتزكر عام ٢٠١٥، والتي تعد أهم جائزة مرموقة في مجال العمارة حول العالم.

أسس أوتو عام ١٩٦٤ معهد الهياكل الخفيفة في جامعة شتوتغارت بألمانيا، وتعاون هناك مع معماريين ومهندسين وعلماء أحياء وفيزيائيين وفنانين لتطوير هذا المعهد ليصبح معهداً بحثياً عالمياً متعدد التخصصات للهندسة المعمارية البيئية. بعد ذلك بسنوات قليلة، فاز المسابقات العديدة ليس فقط للجناح الألماني لمعرض إكسبو ١٩٦٧ في مونتريال مع رولف غوتبرود، ولتصميم مبنى الألعاب الأولمبية لعام ١٩٧٢ في ميونيخ مع غونتر بينيش، وإنما أيضاً لتصميم القاعة المتعددة الوظائف «مولتي هاله» في مانهايم مع كارفريد موتشغر، ولمركز الرياض للمؤتمرات مع رولف غوتبرود. وبمشروع الرياض وضع فراي أوتو أساس حبه للعمارة والثقافة في المملكة العربية السعودية. لقد كتب أوتو عام ١٩٨٢، في نص غير منشور حمل عنوان حول «العمارة وأعماله في مشاريع المملكة العربية السعودية»: «يمكن التكهن بتغيير كبير في المستقبل القريب: حركة جديدة قوية قادمة. فالعمارة تتحول ببطء من هيمنة القوة المفرطة نحو مقياس إنساني جديد [...] هناك أمثلة نادرة، ولكن المزيد يتم بناؤها من نماذج تتبع هذه الفلسفة في العالم. إنها فرصة جديدة لدمج المباني في المناظر الطبيعية، حيث يقود التاريخ المعماري لبناء أقل ولكن أفضل».

تميّز أسلوب فراي أوتو بالحرص على التجربة، وبالاعتماد على أساليب تنتمي لمجالات علم الأحياء والفنون. وباستلهاهم ما توصل إليه من نماذج في الطبيعة، بدأ فراي أوتو اختبار هياكل من العظام والخلايا، من الجذوع وسيقان الأشجار والنباتات، من الطحالب النهرية وشبكات العنكبوت، ودوامات المياه، وفقاعات الصابون والرمال. قام أوتو كذلك بتطوير أدوات للبحث في عمليات التنظيم الذاتي في الطبيعة، وقياس جداول تحديد مسار القوى، وأجهزة لقياس أشكال البناء المعتمدة على الهواء المضغوط أو نماذج لشبكات مثقبة لتحسين هياكل الخيام المعقدة. تضمّن منهجه تآرجحاً ما بين دقة الأجهزة العلمية والخيال الفني. وشكّلت تقنيات النمذجة والرسم والقياس والتقييم أساساً للثقافة الفنية المعمارية المعنىة بالمعايرة المستمرة للعين واليد، والملاحظة العلمية، والمهارات الفنية، التي تمثّل في مجملها تعديل يدوي وفكري للذات، يمكن أن تعني من خلاله العمارة إنتاجاً معرفياً مبتكراً متعدد التخصصات، فضلاً عن كونها مدخلاً لنقاش جمعي حول مستقبل المجتمع. كيف نريد أن نعيش في المستقبل؟ ماذا ستكون المعايير المحددة للمدينة في المستقبل؟ ما هي مفاهيم المجتمع التي يجب أن نناقشها في المستقبل؟ ما الذي يمكن أن يعنيه بالنسبة للمعماريين والمهندسين والفنانين التصميم في مجتمع متعولم، يسعى إلى التوازن بين الرقمنة في كافة مجالات الحياة وازدياد أهمية الوعي البيئي؟ إن أهمية فراي أوتو بالنسبة للحاضر ليست أقل من خلق سردية متفائلة لمجتمعاتنا وتعايشنا في المستقبل.

ARCHITECTURE OF TOMORROW: **FREI OTTO'S LEGACY IN SAUDI ARABIA**

— Introduction by Maya El Khalil

Saudi Arabia possesses extraordinary examples of the world's most important modern building types. Some, amongst others, are not the brash statement sky-scrapers of contemporary starchitecture, but unexpected and complex tent-forms by an engineering revolutionary. I became aware of them gradually. First, a visitor to Jeddah asked me about the King Abdulaziz University Sports Hall, observing that the unusual taut-fabric awning of its roof resembled the work of the revered architect Frei Otto. Unfamiliar with the name, but curious about the place, I began to research, learning about a pioneer of light structures and biomimicry. His work was inspired, in part, by nomadic traditions, a transient form of architecture that achieved great strength with few resources.

As I read, I came to understand that Frei Otto's structures in Saudi Arabia were among the most extraordinary and complex in his oeuvre – that they were, in turn, considered some of the most remarkable buildings of the 20th century. As my appreciation for this humble and modest work grew, its relevance in an age of rapid change and increasing mobility became ever-more apparent.

At every level, the crisis of the Anthropocene is predicated on a series of individualistic attitudes. These are limited perspectives, attentive only to the boundaries of self-serving interests – the ego, a specific community, or the human species at the expense of the other. Frei Otto's expansive and generous philosophy is the antithesis of these narrow views. Despite the monumental contribution he made to contemporary architecture, upon winning the Pritzker Architecture Prize in 2015, he stated, humbly, "I have never done anything to gain this prize." His response communicated a genuine reverence for his sources.

Emphasizing ecology and economy, Otto does much with little. His structures were absolutely eternal, discovered through practical experimentation with the natural world. He did not create forms, but liberated architecture from the confines of geometry and computation through the infinite possibilities observed in nature. The poetic cosmos of his research comprised ephemera as curious as soap bubbles, sand structures, tents, and spider webs. Patient and playful observations informed his radical philosophy of an "architecture before architecture." Long before today's environmental situation became mainstream, Otto had recognized and responded to the challenges.

His legacy provides a powerful contrast to acceleration and excess: generous membrane structures force us to think in terms of transiency, not monumentality; a lightness of form and thinking accommodates a world of movement. Frei Otto has provided a template that might challenge us, again and again, to formulate new ways to embrace and love the future of our society. His generosity and curiosity beg for novel responses to how we want to live and dwell in the future.

Innovative, ethical, and intellectual, his spirit has generated an optimistic narrative about the future of our environment and our societies. Guided by his dedication to observing, we can become more attentive to the critical importance of constant, humble learning. It is a philosophy that has shaped this exhibition, and each of its twenty-one artistic journeys – at turns meandering and patient, finding hope in unexpected places.

عمارة الغد: إرث فراي أوتو في المملكة العربية السعودية

– مقدمة مايا الخليل

تمتلك المملكة العربية السعودية أمثلة استثنائية لأحد أبرز أنواع المباني الحديثة في العالم. بعض هذه المباني، إلى جانب أخرى، ليست ناطحات السحاب الصارخة ضمن نمط عمارة النجوم، وإنما مباني غير متوقعة، ومعقدة، على شكل خيام صممها مهندس ثوري. تعرّفت على هذه المباني تدريجياً. في البداية، سألتني زائر لمدينة جدة حول الخيمة الرياضية بجامعة الملك عبد العزيز، بعدما لاحظ أن المظلة المشدودة لسقفها على نحو مبتكر، تشبه أعمال المعماري البارز فراي أوتو. وعلى الرغم من عدم علمي بالاسم، إلا أن فضولي بالمكان دفعني للبحث، والتعلم، عن رائد الهياكل الخفيفة ومحاكاة الطبيعة. يستلهم أوتو أعماله جزئياً من التقاليد البدوية، شكل من أشكال العمارة الزائلة القادرة على تحقيق قوة هائلة بموارد بسيطة.

وعندما قرأت، أدركت أن الهياكل التي أبدعها أوتو في السعودية، كانت من بين مبانيه الأكثر استثنائية وتعقيداً ضمن أعماله، حتى أصبحت تعتبر بعض أهم المباني في القرن العشرين قاطبة. وكلما تزايد تقديري لهذا العمل المتواضع والبسيط، تعزز ارتباطه بعصر التحولات السريعة والتنقلات المتسارعة وأصبح أكثر وضوحاً.

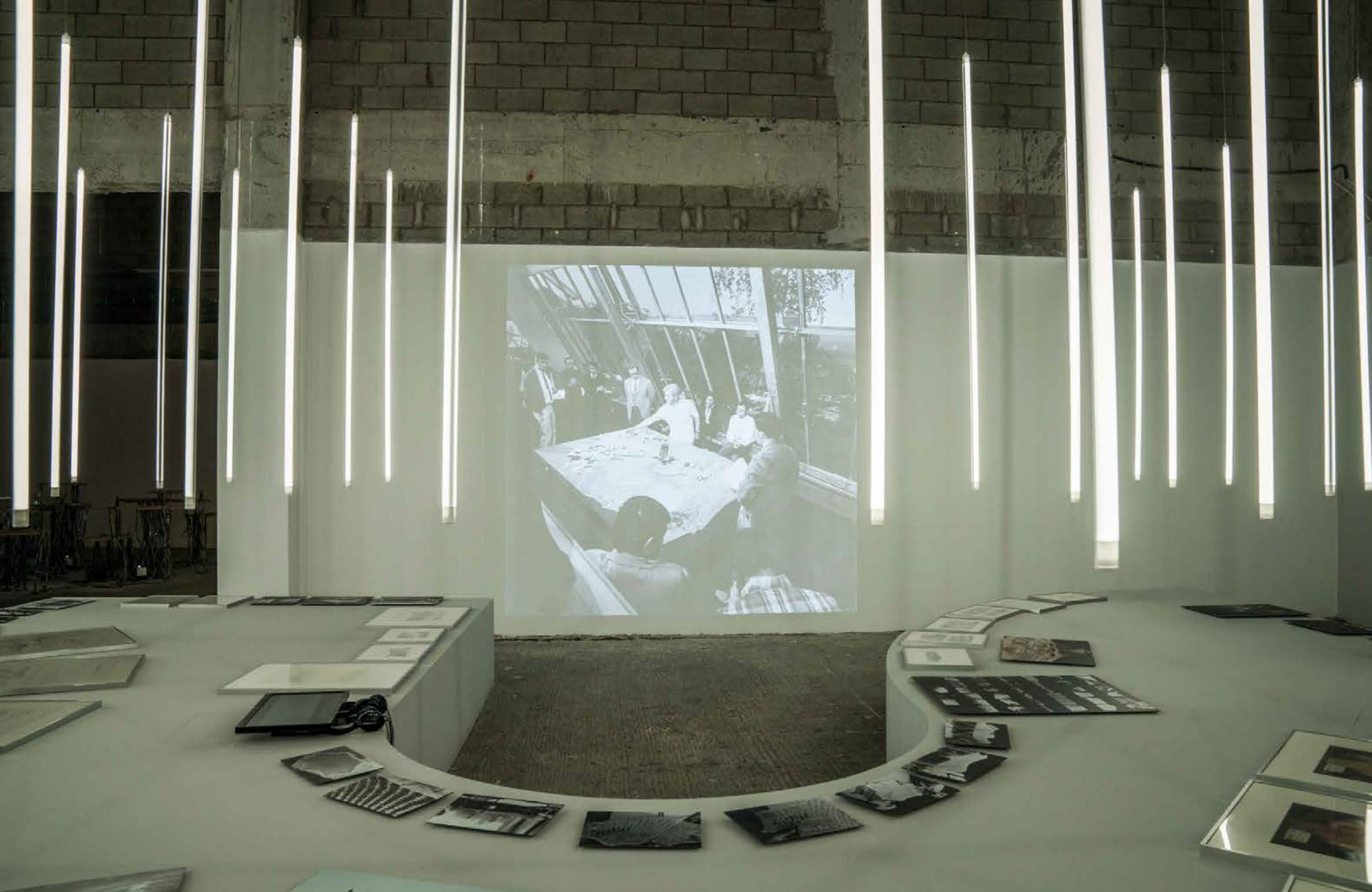
تعتمد أزمة الأنثروبوسين، على كل مستوياتها، على سلسلة من السلوكيات الفردية. إنها الآفاق المحدودة، التي تلتفت فقط إلى حدود المصالح التي تخدم الذات - الآن، المجتمع أو النوع البشري على حساب الآخر. أما فلسفة فراي أوتو الواسعة والسخية فهي النقيض تماماً لهذه الرؤى الضيقة. وعلى الرغم من الإسهامات التي شارك بها في العمارة المعاصرة، كان تعقيبه المتواضع على فوزه بجائزة بريتزكر العالمية في العمارة هو: «لم أفعل أي شيء للحصول على هذه الجائزة». إنه تعقيب يشير إلى احترامه الجليل لمصادره.

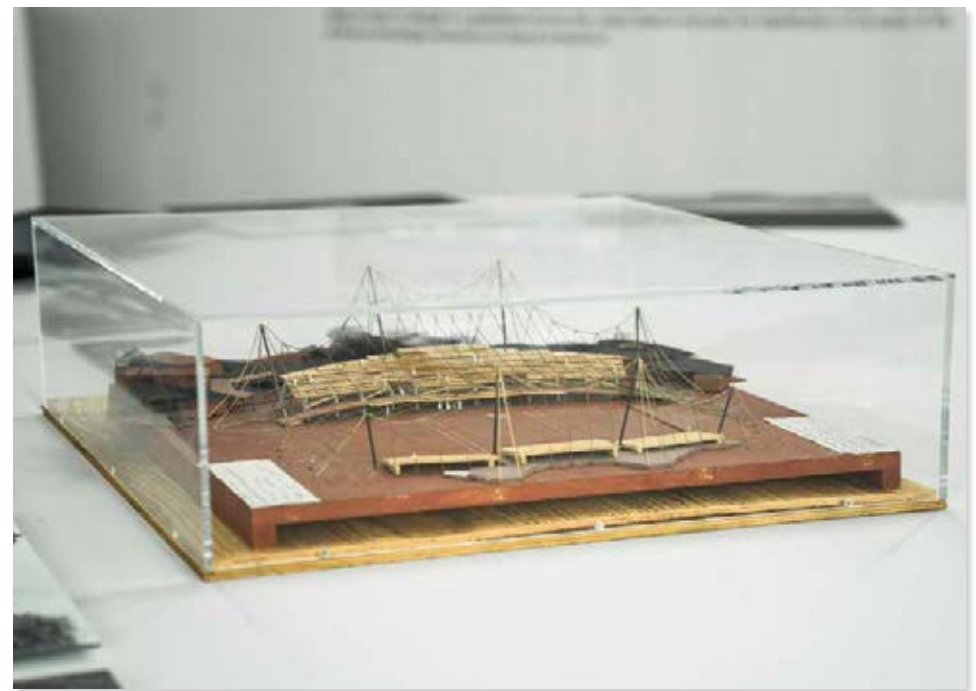
يحقق أوتو الكثير بأقل الإمكانيات من خلال تعزيزه لقيم البيئة والاقتصاد. وهياكله التي أبدعها بالتجربة العملية مع العالم الطبيعي خالدة تماماً. لم يخلق أوتو القوالب، وإنما حرّر العمارة من الهندسة والحسابات بالاستعانة بالإمكانيات اللانهائية التي نلاحظها في الطبيعة. وتمكّن عالمه الشعري في الأبحاث من الجمع بين التطاير العابر في فقاعات الصابون وهياكل الرمال وخيام البدو وشباك العنكبوت، بينما تشير ملاحظاته الصبورة والشغوفة إلى فلسفته الثورية «عمارة ما قبل العمارة». وقبل أن يصبح الوضع البيئي الراهن قضية الساعة بوقت طويل، كان أوتو يدرك هذه التحديات وكان قد استجاب لها بالفعل.

لا شك أن إرث أوتو يزودنا بمضاد قوي للتسارع والإسراف: هياكل قشرية سخية تدفعنا للتفكير من منظور عابر، وليس من منظور راسخ، فخفة القالب وآلية التفكير تعزز عالم الحركة. لقد قدم المعماري فراي أوتو نموذجاً يمكنه أن يتحدانا مراراً وتكراراً، لصياغة أساليب جديدة لاحتضان ومحبة مستقبل مجتمعنا. بينما يتوسل إلينا سخاؤه وفضوله من أجل استجابات جديدة على الطريقة التي نريد أن نعيش ونقيم بها في المستقبل.

لقد خلقت روح أوتو، بخصائصها الابتكارية، والجمالية، والفكرية، سردية متفائلة حول مستقبل بيئتنا ومجتمعنا. واسترشاداً بإخلاصه لقوة الملاحظة، يمكننا أن نصبح أكثر التفاتاً للأهمية الملحة للتعلم المستمر والمتواضع. إنها الفلسفة التي شكّلت هذا المعرض، وكل رحلة من رحلاته الواحدة والعشرين، خلال منعطفات متعرجة صبورة، بحثاً عن الأمل حيث لا يتوقع أن يكون.

29

30

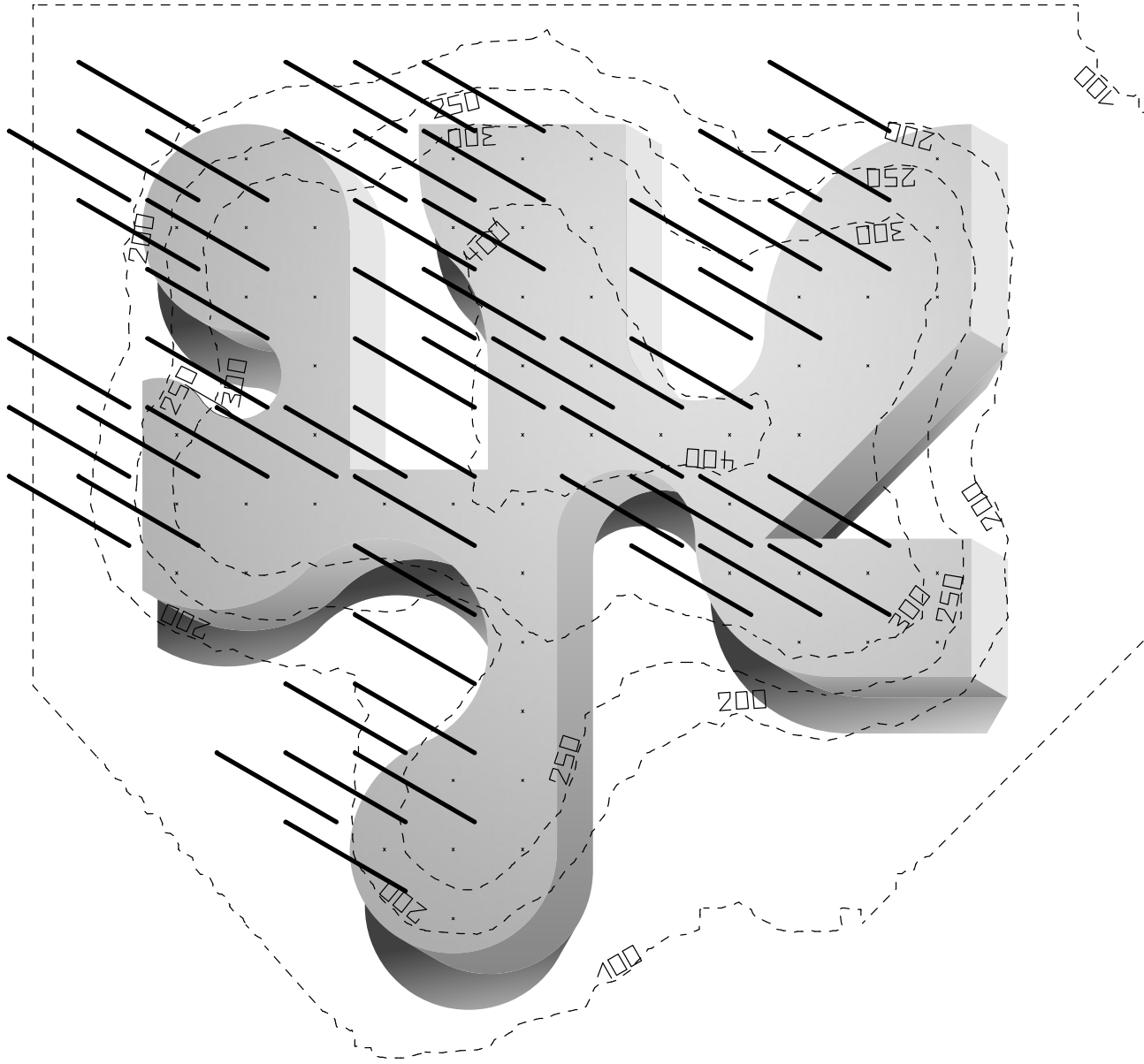

MILITARE

28

29

324. KING ABDULAZIZ UNIVERSITY SPORTS HALL, JEDDAH, 1981 الصالة الرياضية – جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، ١٩٨١
326. FREI OTTO (DATE UNKNOWN) فراي أوتو (التاريخ غير معروف)
328. FREI OTTO (DATE UNKNOWN) فراي أوتو (التاريخ غير معروف)
352. INSTALLATION CONCEPT رسم توضيحي لمفهوم العمل المركب
354. KING ABDULAZIZ UNIVERSITY SPORTS HALL, JEDDAH, 1981 الصالة الرياضية – جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، ١٩٨١
356. KING ABDULAZIZ UNIVERSITY SPORTS HALL, JEDDAH, 1981 الصالة الرياضية – جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، ١٩٨١
376. TANZBRUNNEN FREI OTTO تنزيرن فراي أوتو
378. MECCA CONFERENCE CENTER & HOTEL, CENTRAL VIEW FROM THE EASTERN HILLS (1971) مركز للمؤتمرات وفندق بمكة المكرمة، منظر من الجبال الشرقية (١٩٧١)
380. MODEL FOR AL-TUWAIQ PALACE, DIPLOMATIC CLUB, AL RIYADH (1981-1985) نموذج لقصر الطويق، النادي الدبلوماسي بالرياض (١٩٨١-١٩٨٥)
382. COLLECTION OF NATURE STUDIES (DATE UNKNOWN) مجموعة من دراسات للطبيعة (سنة الإنتاج غير معروفة)
390. H. M. THE KING'S OFFICE, COUNCIL OF MINISTERS BUILDINGS, MAJLIS-AL-SHURA BUILDING (KOCOMMAS), RIYADH (1974-76; UNREALIZED) مكتب سمو الملك، مباني مجلس الوزراء، ومبنى مجلس الشورى (KOCOMMAS)، الرياض (١٩٧٤-٧٦؛ لم يتم بناءه)
396. OLYMPIASTADION, MUNICH (1968-72) الملعب الأولمبي بميونخ، ألمانيا (١٩٦٨-٧٢)
398. OLYMPIASTADION, MUNICH (1968-72) الملعب الأولمبي بميونخ، ألمانيا (١٩٦٨-٧٢)
400. SOAP BUBBLE EXPERIMENT, INSTALLATION DRAWING (DATE UNKNOWN) تجربة بفقاعات الصابون

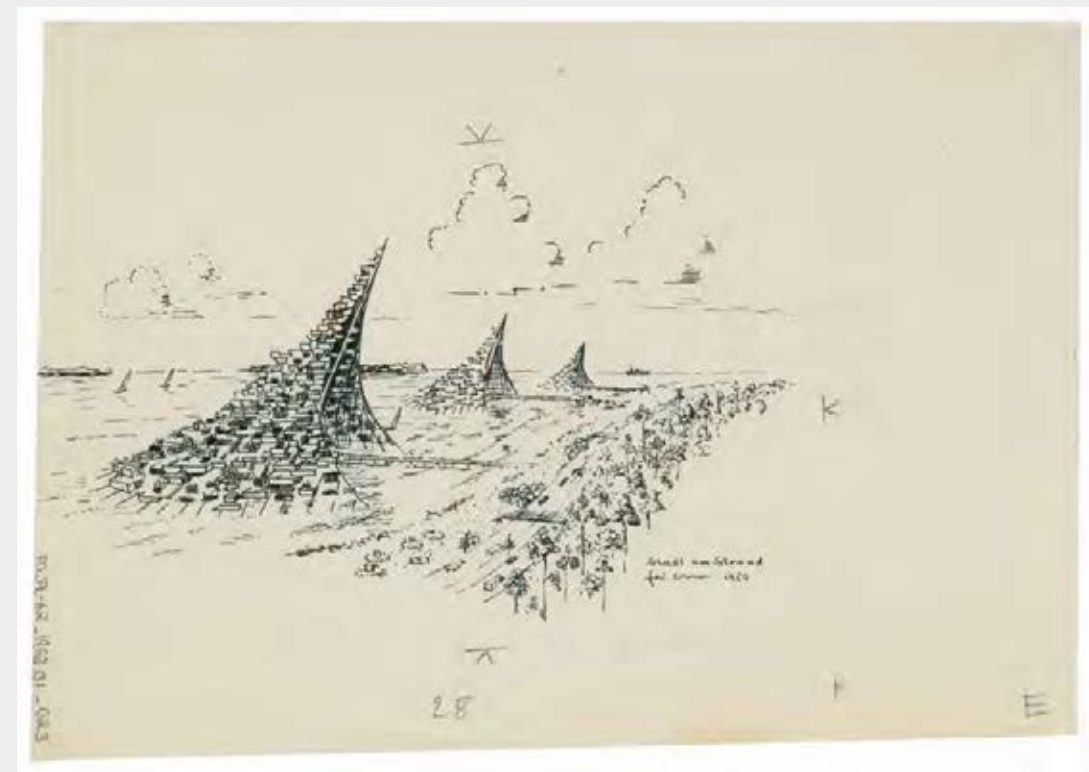
All images in the *Architecture of Tomorrow: Frei Otto's Legacy in Saudi Arabia* section are courtesy of saai | Archive for Architecture and Civil Engineering, Karlsruhe Institute for Technology, Karlsruhe, Germany.

جميع الصور في فقرة «عمارة الغد: إرث فراي أوتو في المملكة العربية السعودية» ملكية أرشيف «saai» للعمارة والهندسة المدنية، معهد كارلسروه للتكنولوجيا، كارلسروه، ألمانيا.

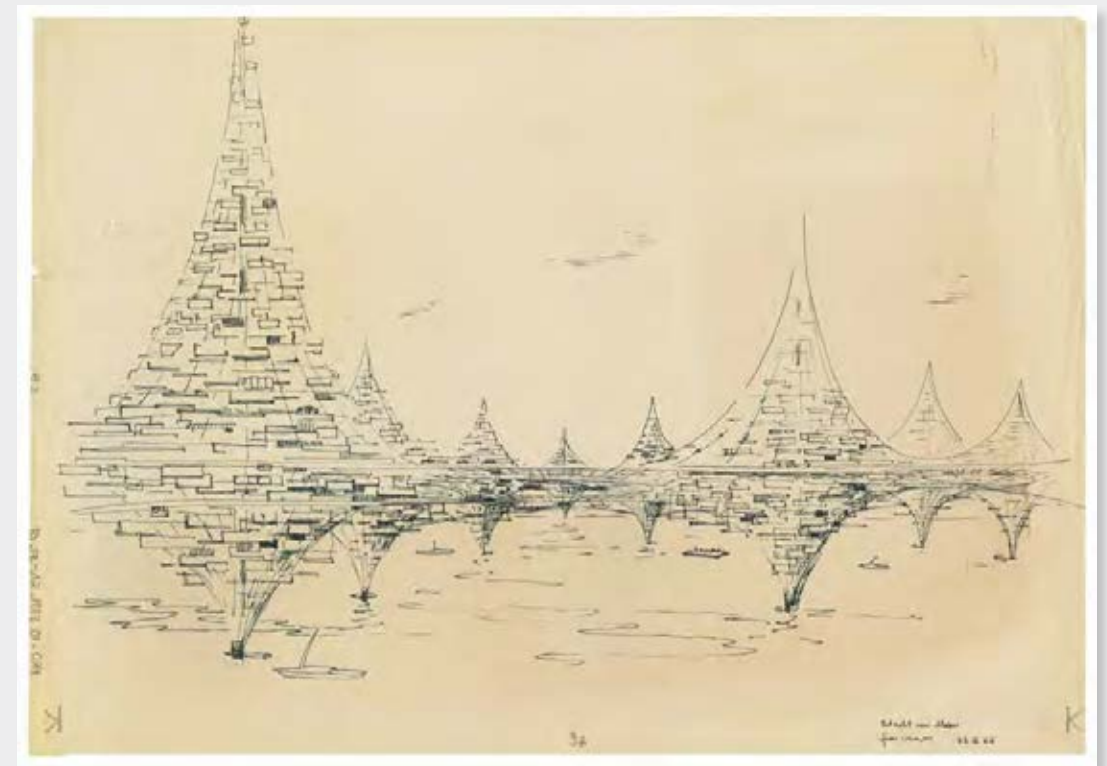
«مدن المستقبل»: مباني للسكن في نيويورك (١٩٦٣)
FUTURE CITIES: RESIDENTIAL HOUSES FOR NEW YORK CITY (1963)

INNER
SKELATT
für 8:

VERZWEIGUNG

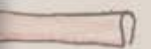
«مدن المستقبل»: مياهي للسكن في نيويورك (١٩٦٣)
FUTURE CITIES: RESIDENTIAL HOUSES FOR NEW YORK CITY (1963)

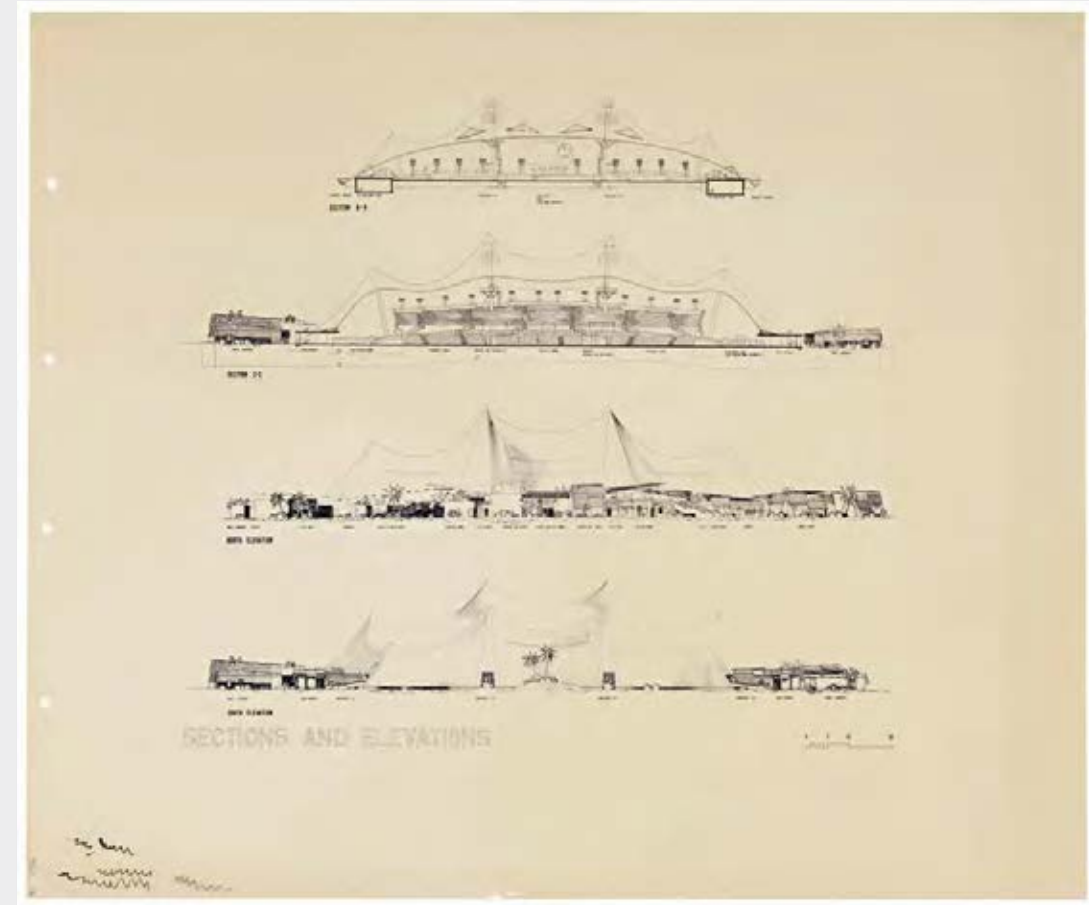
INNER
SKELTETT
für den 8.

VERZWEIGUNG

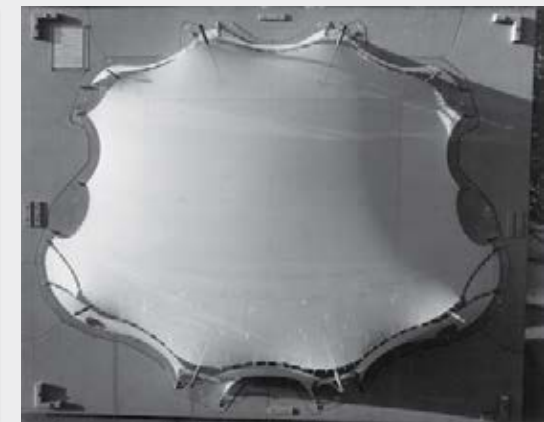

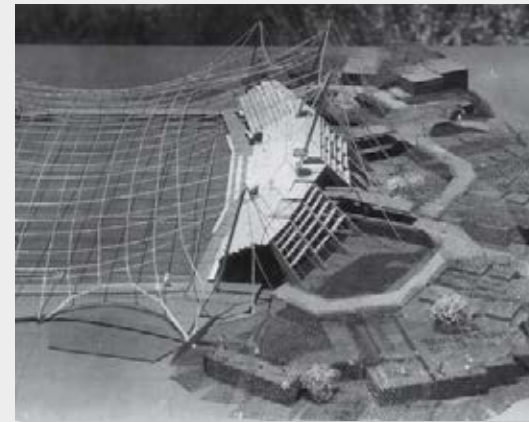
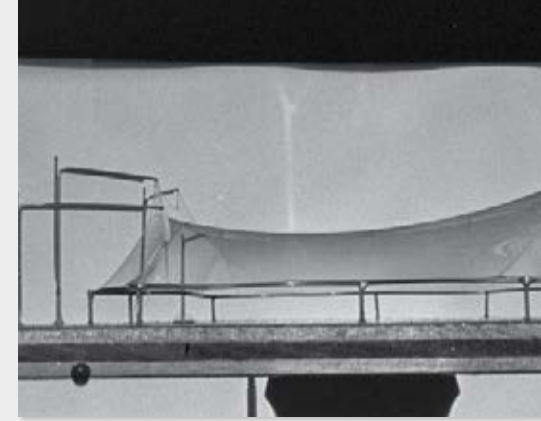
الصالة الرياضية - جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، ١٩٨١ (تاريخ الصور غير معروف)
KING ABDULAZIZ UNIVERSITY SPORTS HALL, JEDDAH, 1981 (DATE UNKNOWN)

INNER
SKELETT
für innen

VERZWEIGUNG

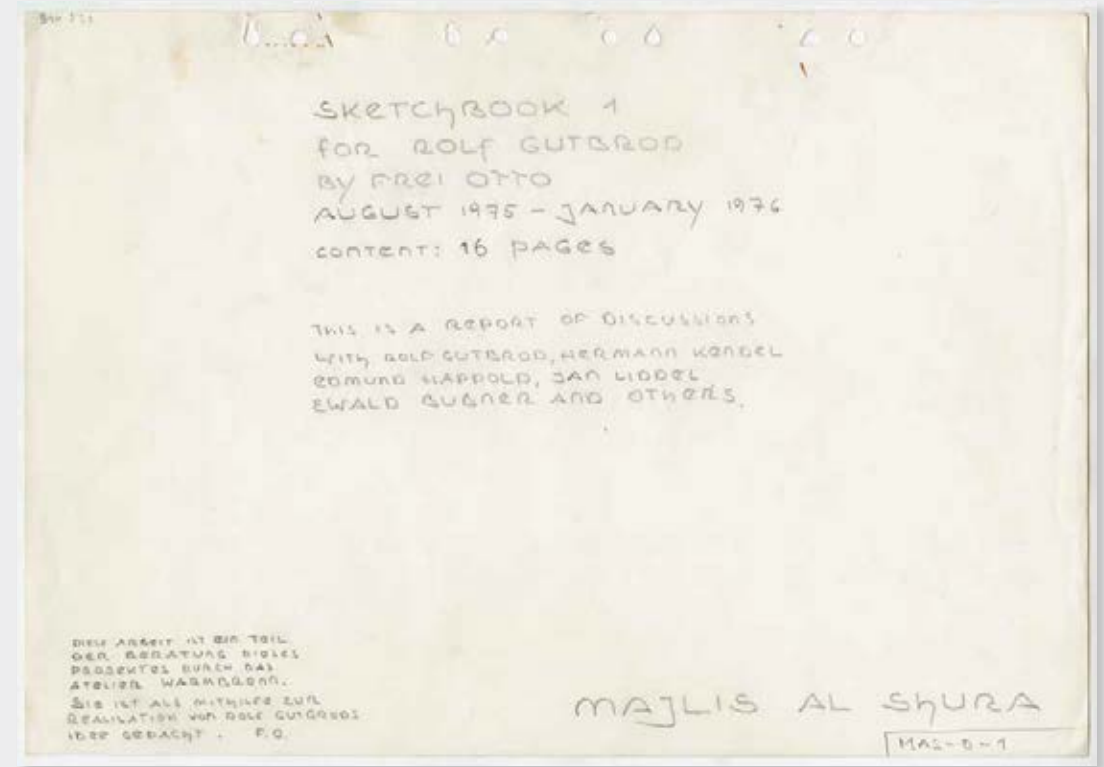

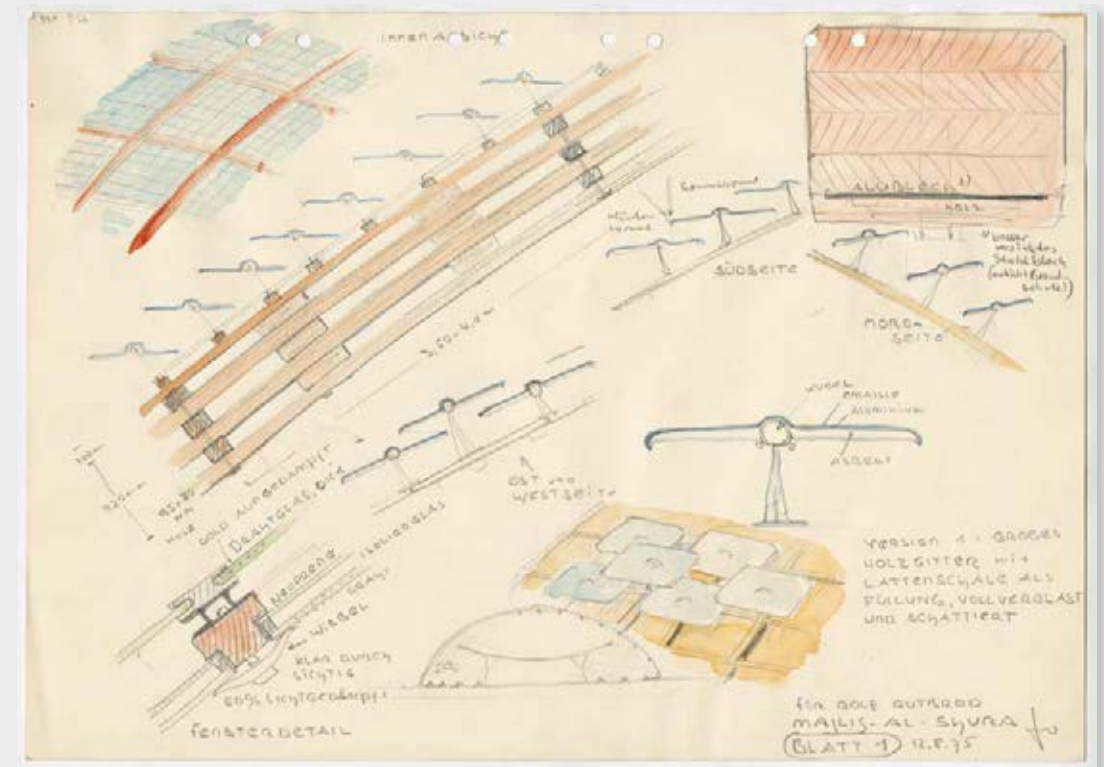
مكتب سمو الملك، مباني مجلس الوزراء، ومبنى مجلس الشورى
 (KOCOMMAS) في الرياض (٧١-١٩٧٤ : لم يتم بناءه)
 H. M. THE KING'S OFFICE, COUNCIL OF MINISTERS BUILDINGS,
 MAJLIS-AL-SHURA BUILDING (KOCOMMAS), RIYADH (1974-76; UNREALIZED)

INNER
 SKELATT
Handwritten diagram with arrows pointing to a structural sketch.

VERZWEIGUNG
Handwritten text next to a small diagram of a branching structure.

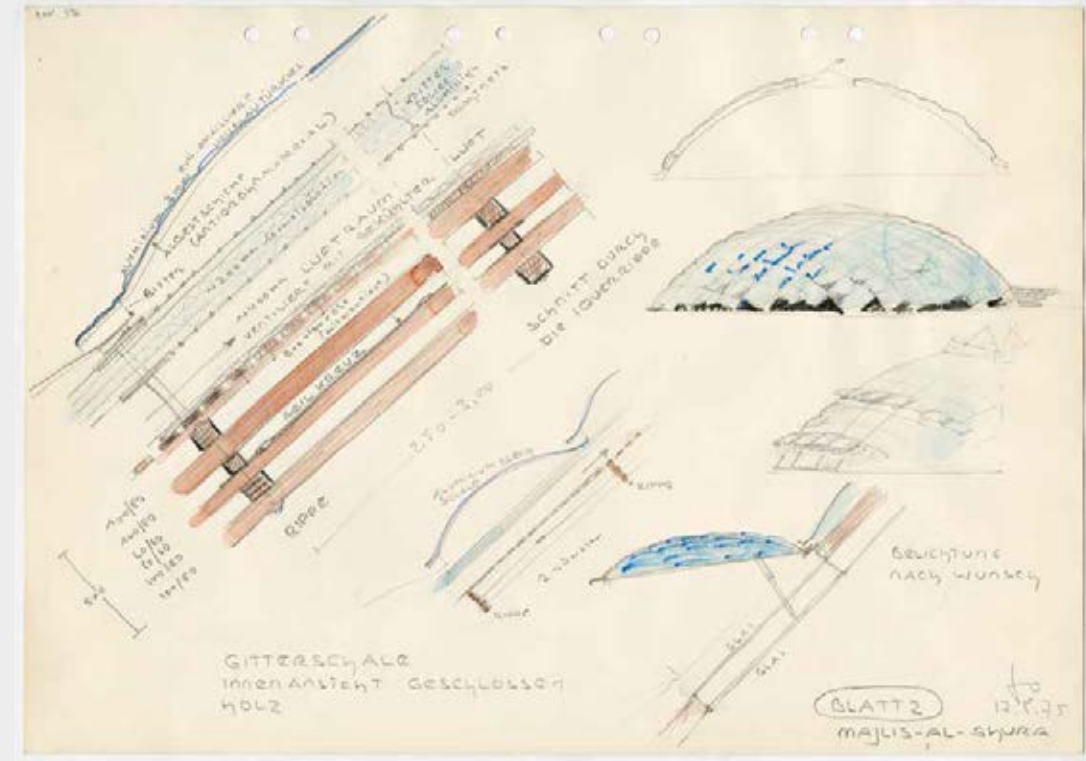

صفحات بقلم فري اوتو من كراسة رسم لرولف جوتبرود (1975/76)
 PAGES FROM A SKETCHBOOK FOR ROLF GUTBROD BY FREI OTTO (1975/76)

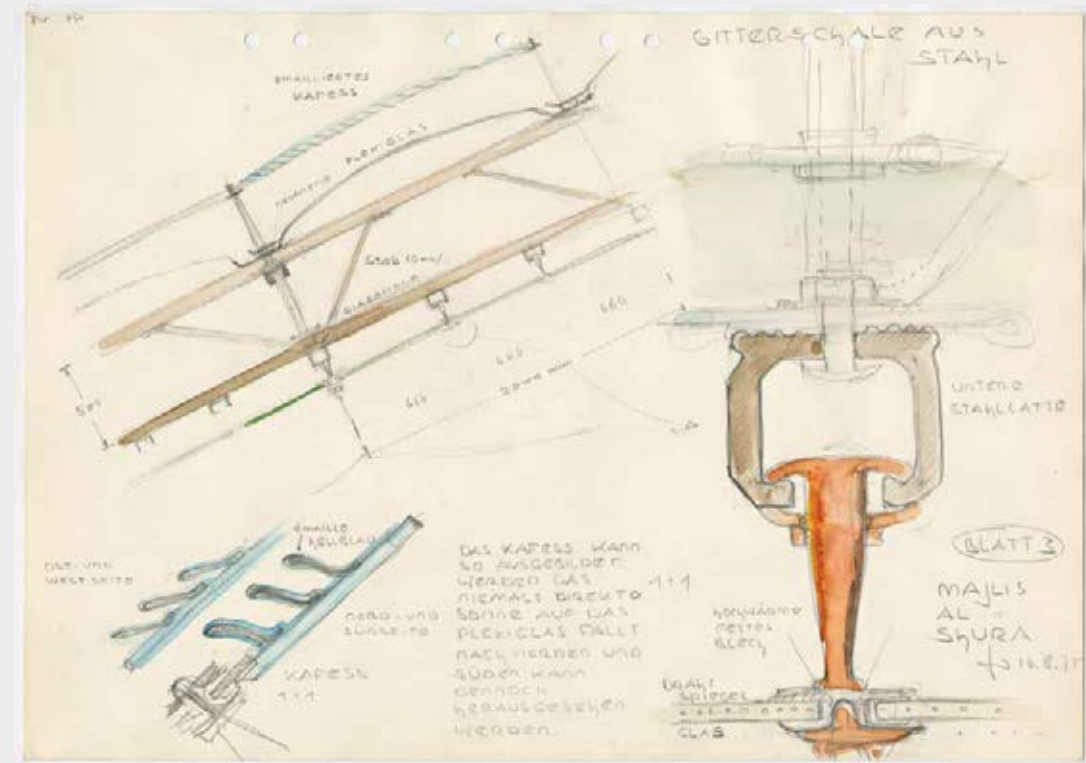
INNER SKELATT
 MAJLIS AL SHURA

VERZWEIGUNG

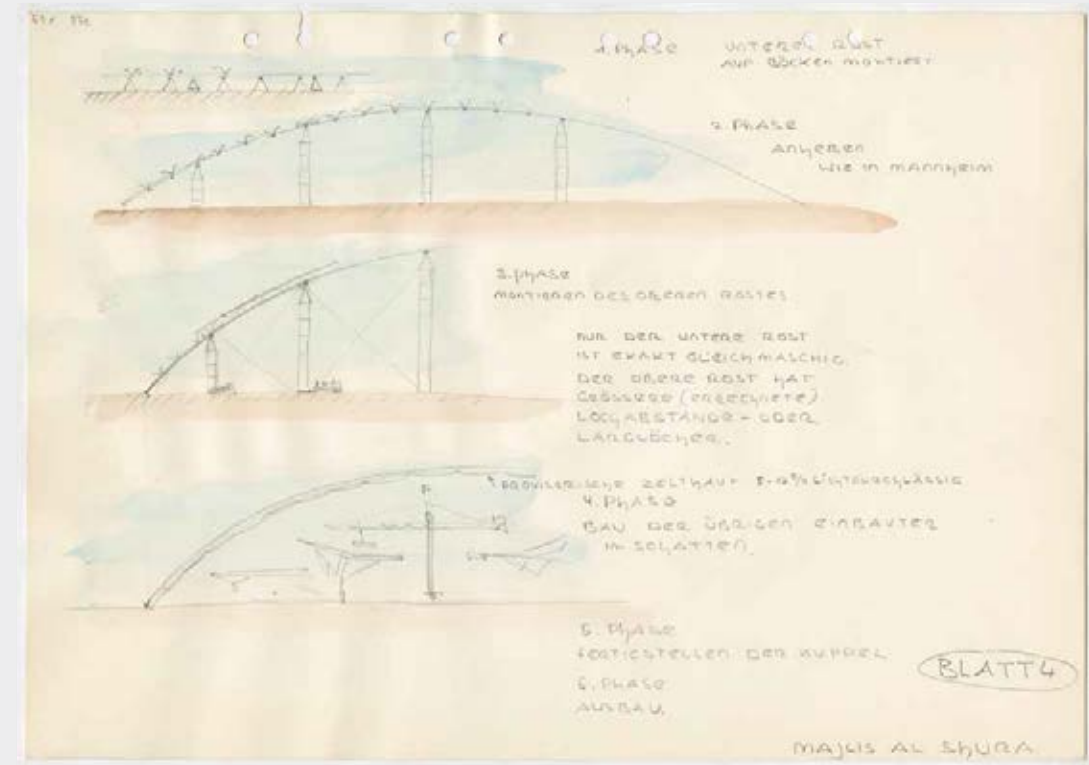

INNER SKELATT
 12.11.75

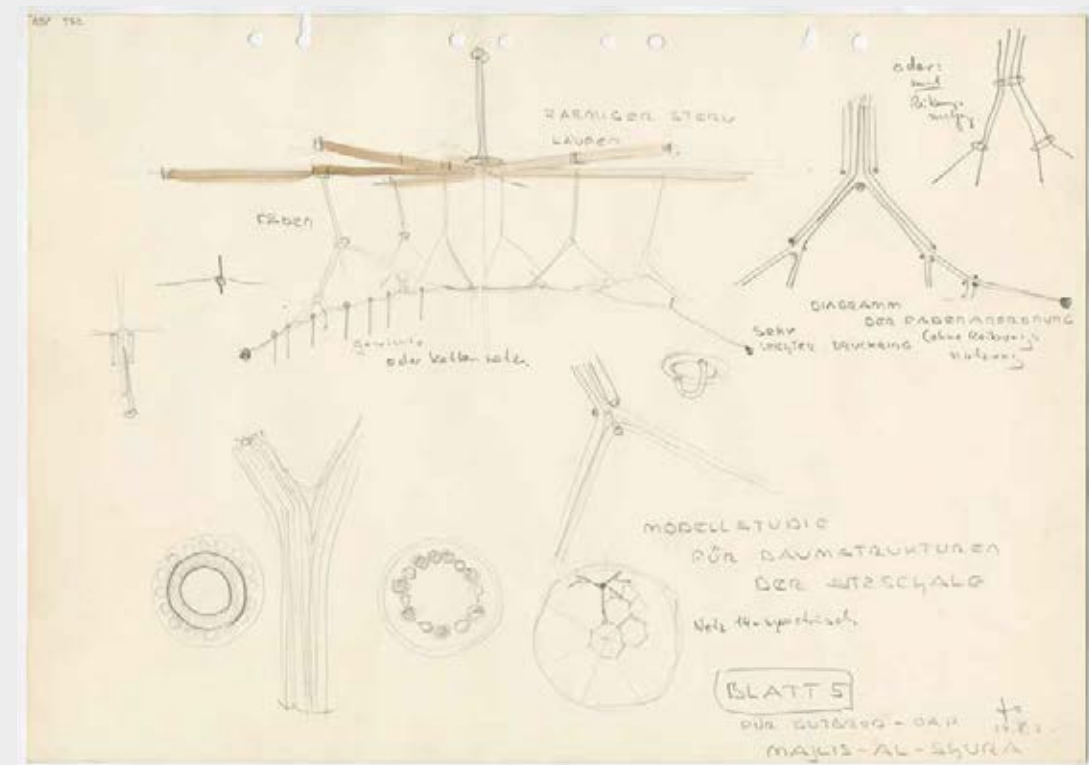
صفحات بقلم فرای اوتو من کراسه رسم لرولف جوتبرود (1970/71)
 PAGES FROM A SKETCHBOOK FOR ROLF GUTBROD BY FREI OTTO (1975/76)

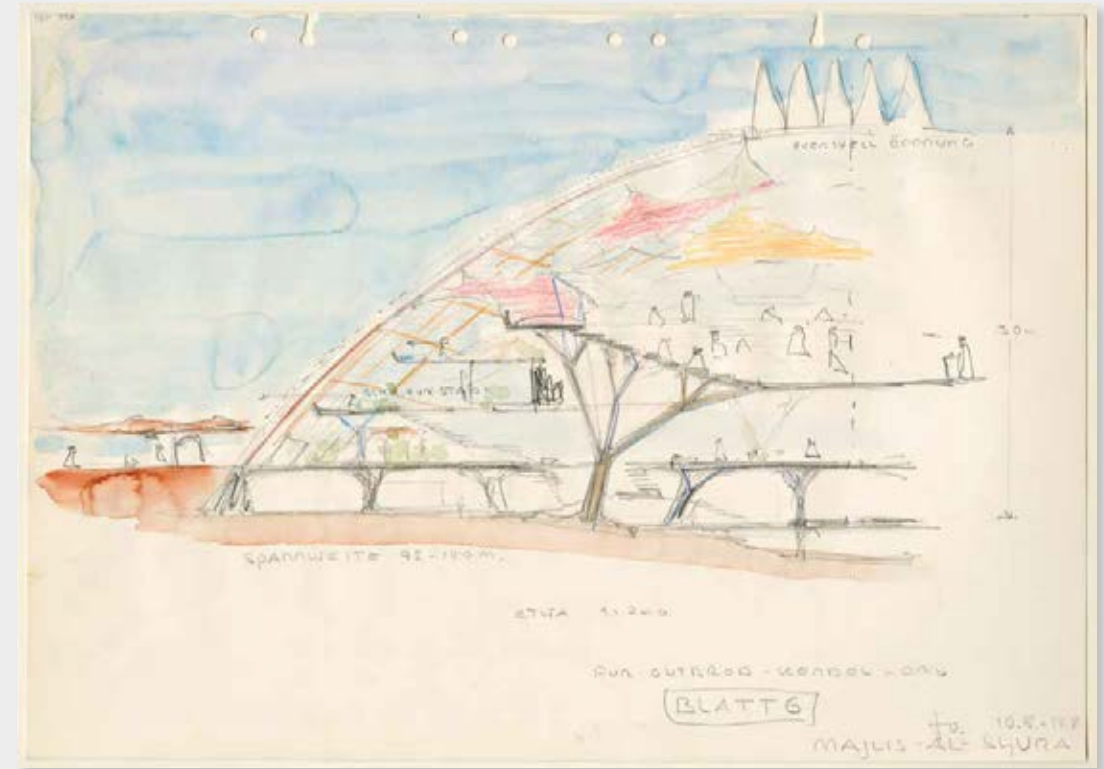
VERZWEIGUNG

صفحات بقلم فري أوتو من كراسة رسم لرولف جوتبرود (1970/71)
 PAGES FROM A SKETCHBOOK FOR ROLF GUTBROD BY FREI OTTO (1975/76)

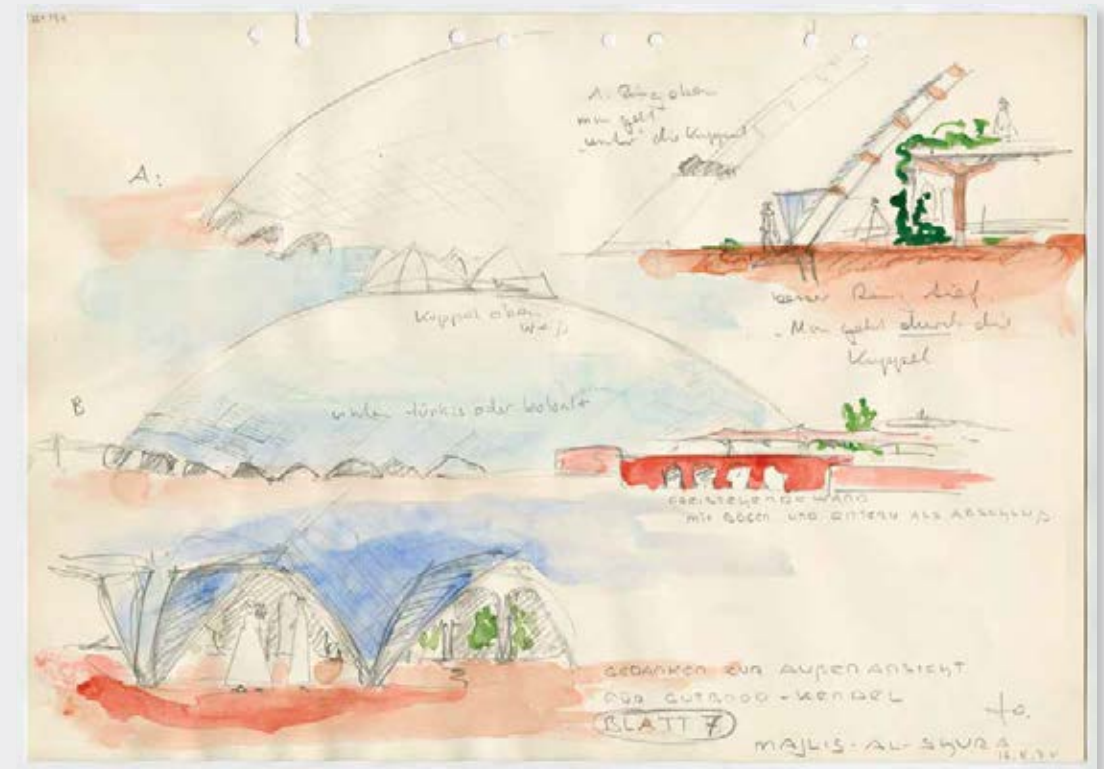

INNER SKELTET
 VERZWEIGUNG

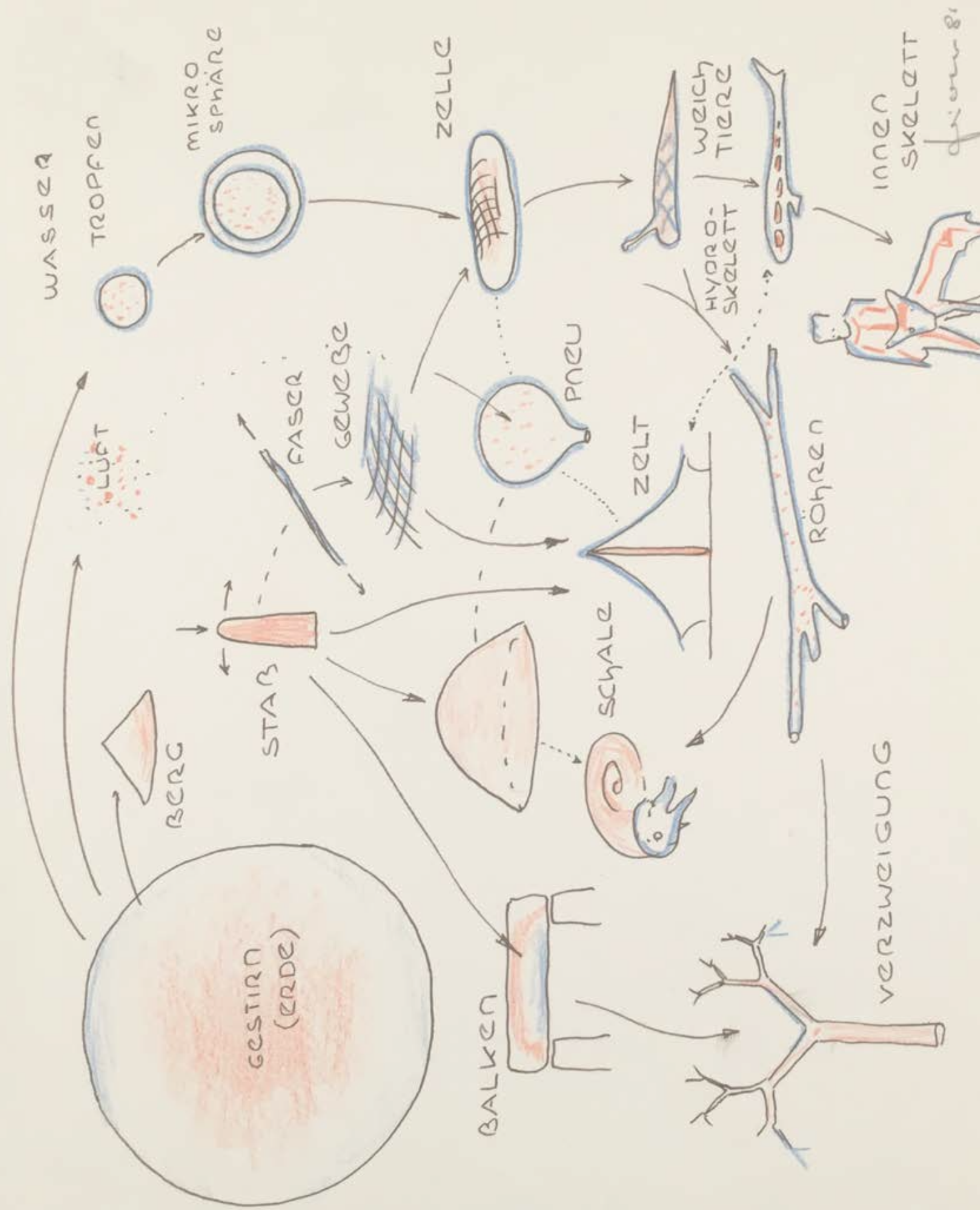
INNER SKELATT
 f. 10.8.1977

صفحات بقلم فري أوتو من كراسة رسم لرولف جوتبرود (1970/71)
 PAGES FROM A SKETCHBOOK FOR ROLF GUTBROD BY FREI OTTO (1975/76)

VERZWEIGUNG

البناء وعلم الأحياء: دراسات للطبيعة (1981)
BUILDING AND BIOLOGY: NATURE STUDIES (1981)

MECCA CONFERENCE CENTRE & HOTEL

GENERAL VIEW FROM THE EASTERN HILLS

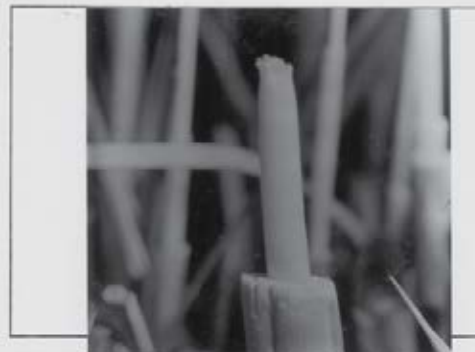
1009
17.10.71

NR	BEL	0.13736
DAT	F	N
PROJEKT	BEM	

NR	BEL	0.13737
DAT	F	N
PROJEKT	BEM	

NR	BEL	0.13738
DAT	F	N
PROJEKT	BEM	

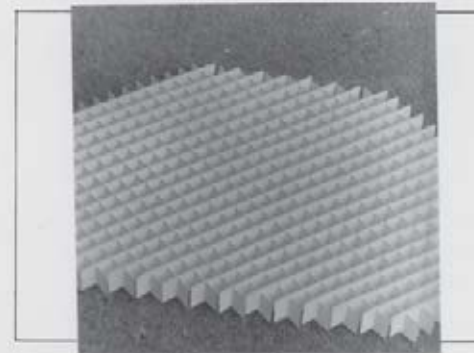
NR	BEL	0.13739
DAT	F	N
PROJEKT	BEM	

NR	BEL	0.13740
DAT	F	N
PROJEKT	BEM	

NR	BEL	0.13741
DAT	F	N
PROJEKT	BEM	

NR	BEL	0.13730
DAT	F	N
PROJEKT	BEM	

NR	BEL	0.13731
DAT	8.78	N
PROJEKT	BEM	

NR	BEL	0.13732
DAT	F	N
PROJEKT	BEM	

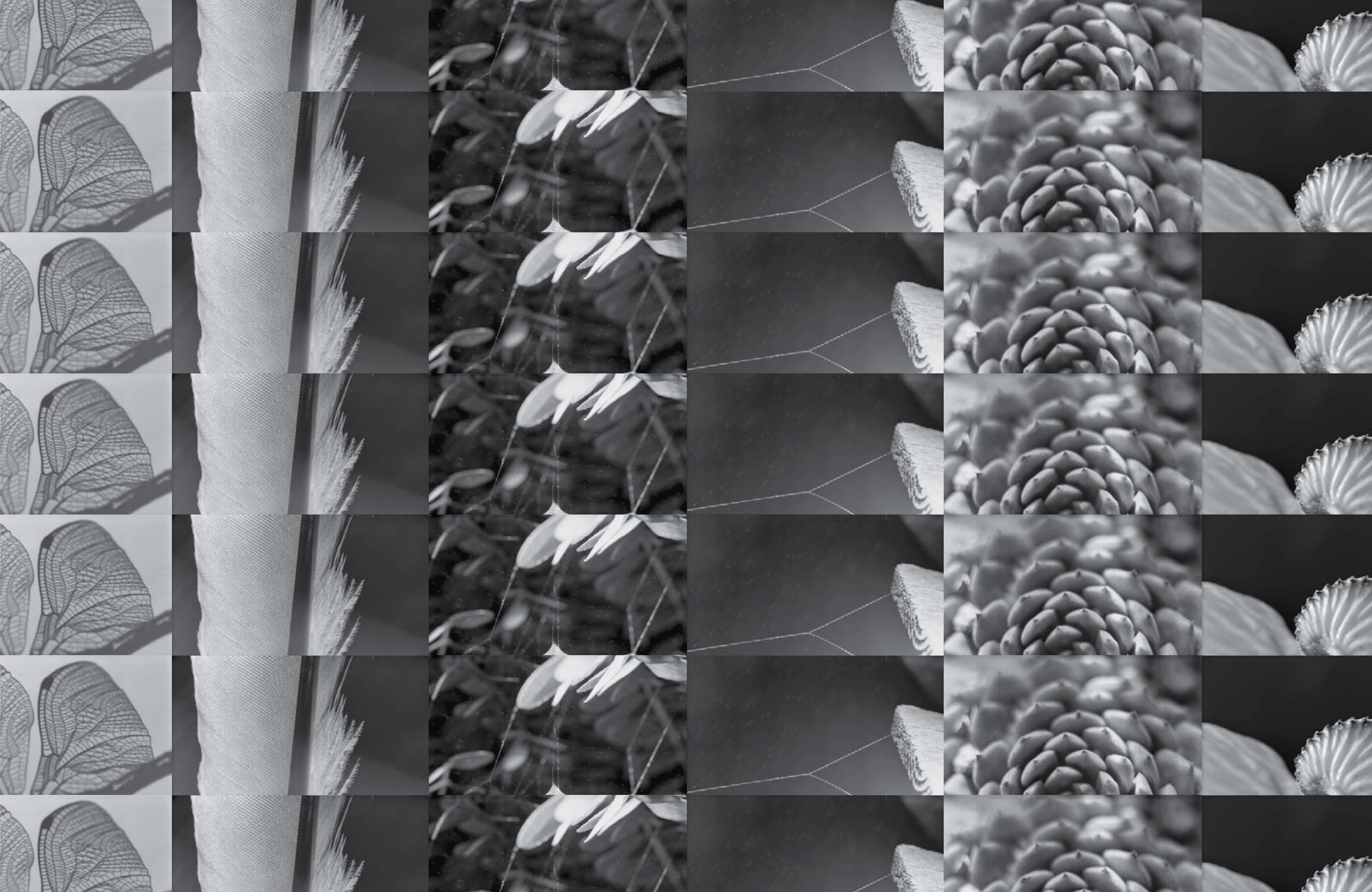
NR	BEL	0.13733
DAT	F	N
PROJEKT	BEM	

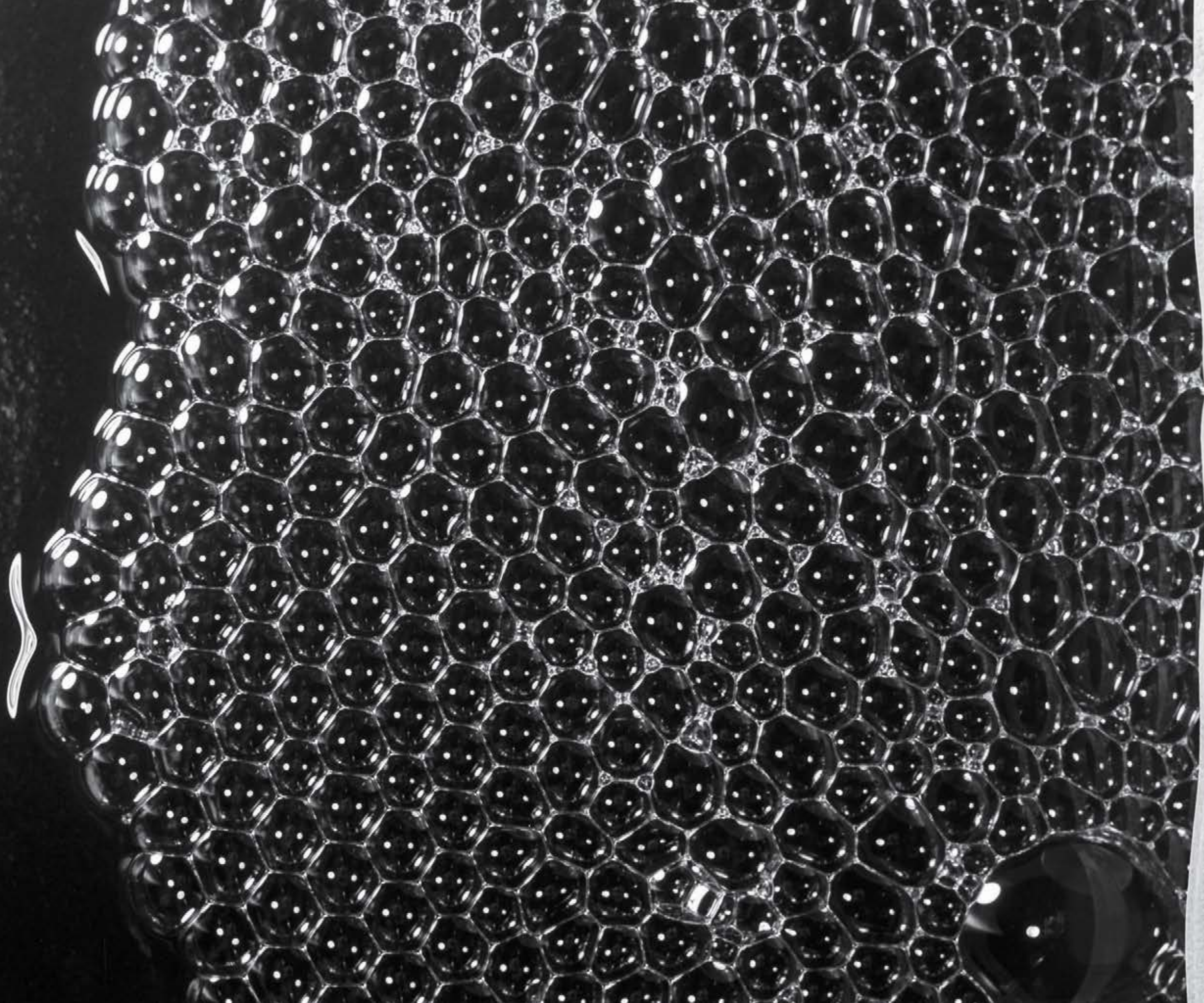
NR	BEL	0.13734
DAT	F	N
PROJEKT	BEM	

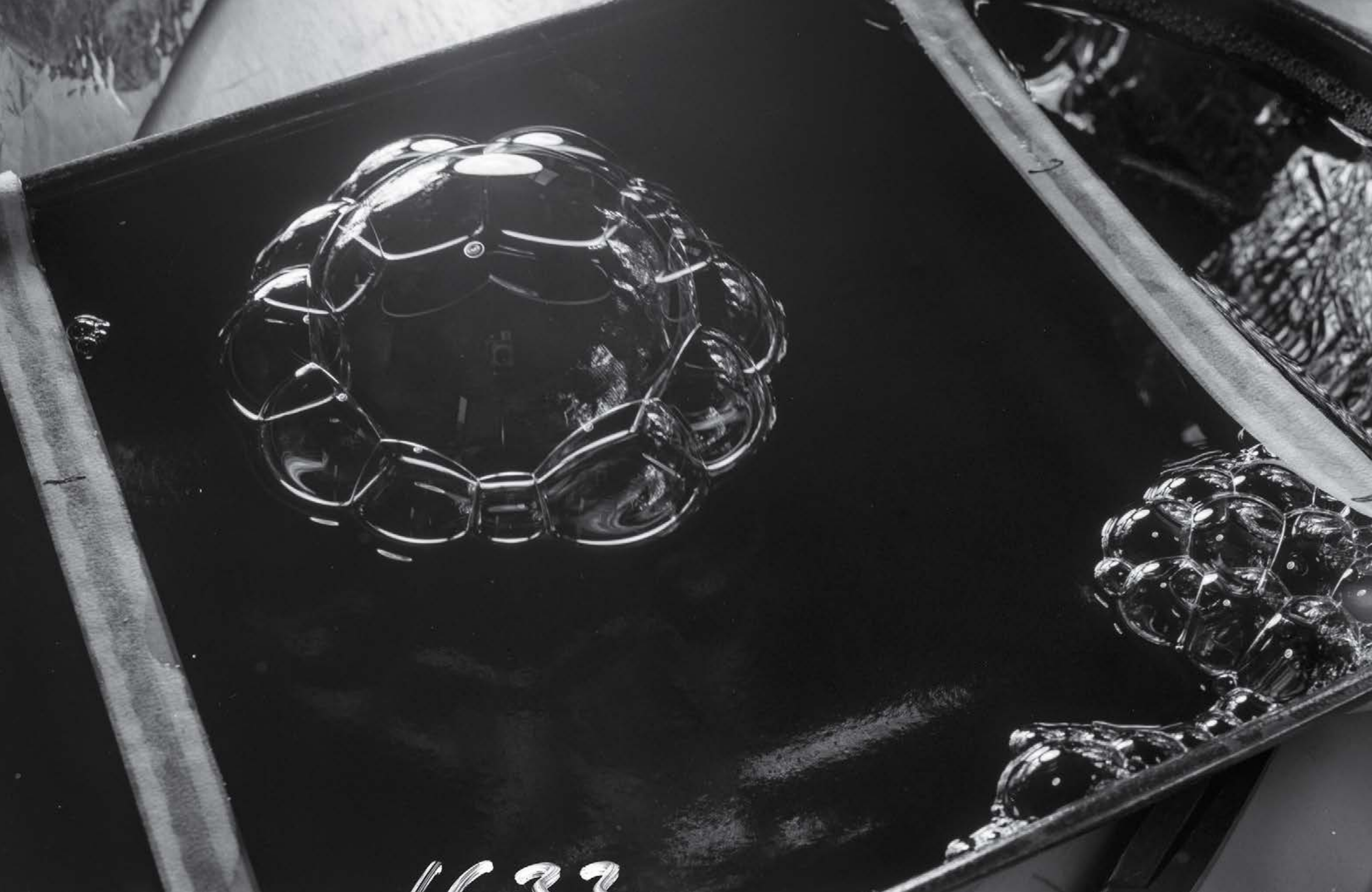
NR	BEL	0.13735
DAT	F	N
PROJEKT	BEM	

16229

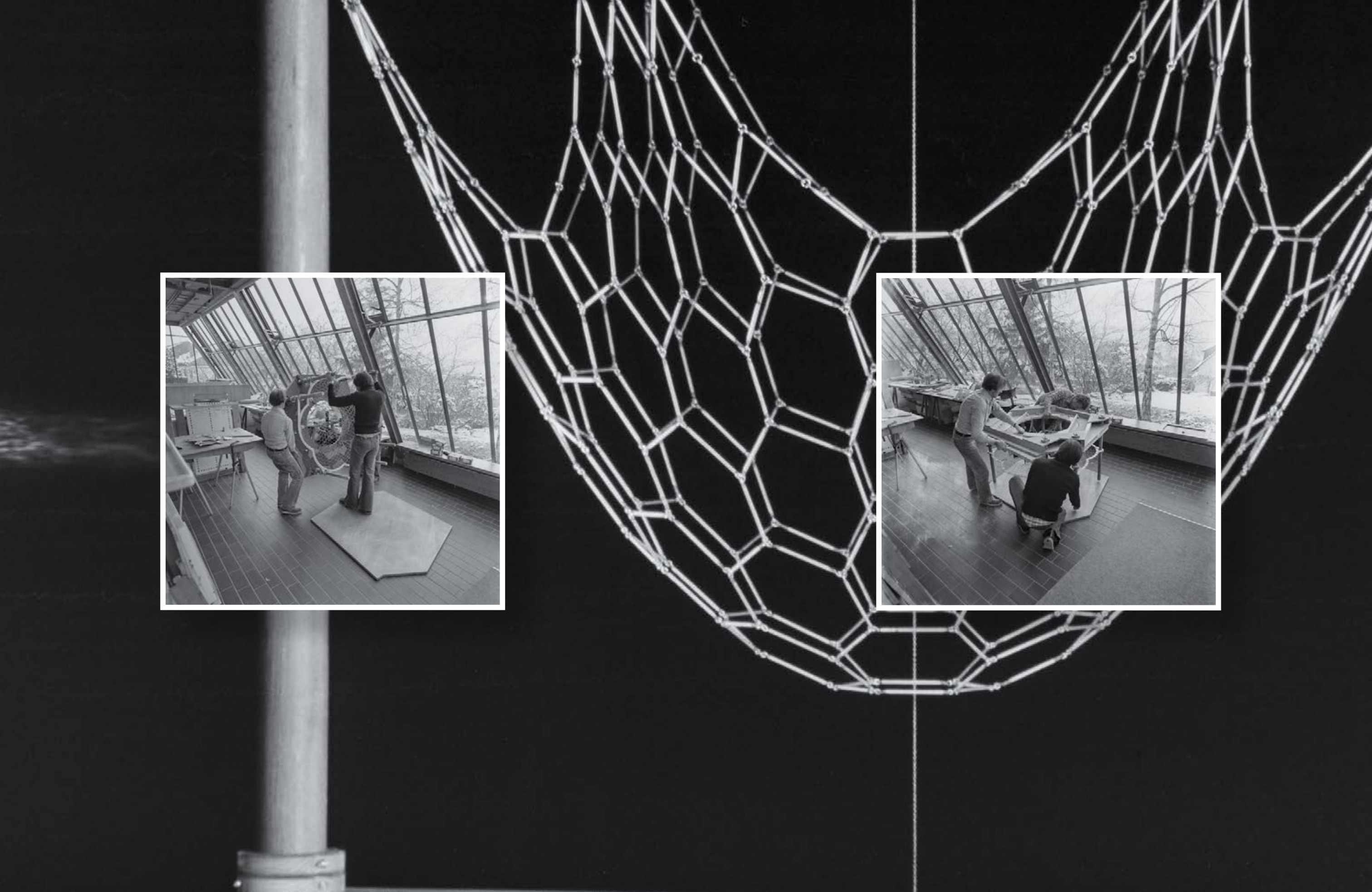

6

1132

SPONSORS

الرعاة

Strategic Partners الشركاء الاستراتيجيون

Sponsors الرعاة

IMAGE CREDITS

- 50-51.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
52-55.....Images courtesy of the artist
56-57.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
59.....Photography by Danielle Makhoul
60-62.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
64-65.....Images courtesy of the artist
68-73.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
75-76.....Images courtesy of the artist
80-81.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
83.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
84-87.....Images courtesy of the artist
88.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
90-91.....Images courtesy of the artist
94-97.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
99.....Top by Mohammed Kazem, Bottom by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
100.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
101.....Photography by Mohammed Kazem
102.....Images courtesy of the artist
106-107.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
109-111.....Photography by Abdullah AImeslemani
112-114.....Images courtesy of the artist
118-126.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
130-131.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
133.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
134-137.....Photography by Abdullah AImeslemani
138-141.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
142-144.....Images courtesy of the artist
148-151.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
152-153.....Photography by Abdullah AImeslemani
154-155.....Images courtesy of the artist
156.....Photography by Abdullah AImeslemani
160-161.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
163-166.....Images courtesy of the artist
170-171.....Photography by Abdullah AImeslemani
173.....Top by Abdullah AImeslemani, Bottom courtesy of the artist
174-175.....Photography by Abdullah AImeslemani
176.....Images courtesy of the artist
180-181.....Photography by Abdullah AImeslemani
182-185.....Photography by Marwah AlMugait and Razan AlSoghayer
187.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
188-193.....Photography by Marwah AlMugait and Razan AlSoghayer
194.....Photography by Abdullah AImeslemani
198-199.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
201.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
202-207.....Images courtesy of the artist
208.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
212-215.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
217.....Photography by April Morais
218-219.....Photography by Danielle Makhoul
220-221.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
222-223.....Photography by Danielle Makhoul
224.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
228-229.....Photography by Abdullah AImeslemani
230-231.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
233.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
234.....Photography by Artur Weber
236-237Photography by Artur Weber
241-246.....Images courtesy of the artist
250-251.....Photography by Abdullah AImeslemani
253.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
254-255.....Photography by Abdullah AImeslemani
256.....Images courtesy of the artist
258-259.....Photography by Abdullah AImeslemani
262-265.....Photography by Abdullah AImeslemani
267-271.....Images courtesy of the artist
272.....Photography by Abdullah AImeslemani
276-279.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
280-281.....Photography by Abdullah AImeslemani
283.....Images courtesy of the artist
284-285.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
286-287.....Images courtesy of the artist
288.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
292-293.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
295.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
296-299.....Photography by Anjali Srinivasan
300.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
304-305.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
307.....Top by Abdullah AImeslemani, Bottom by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
308-312.....Images courtesy of the artist
316-317.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
319.....Images courtesy of the artist
320-322.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
338-343.....Photography by Ashwin Gohil & Hussain Rangwala, Canvas Magazine
344-345.....Photography by Abdullah AImeslemani
346-351.....Photography by Abdullah AImeslemani

مرجع الصورة

Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٢٠١	Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - 0٠-٠١
..... ملكية العمل للفنان ٢٠٢-٢٠٧ ملكية العمل للفنان 0٢-00
Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٢٠٨	Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - 0٦-0٧
Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٢١٥-٢١٢ تصوير دانييل مخول 0٩
..... تصوير أبريل موراي ٢١٧	Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٦٠-٦٢
..... تصوير دانييل مخول ٢١٨-٢١٩ ملكية العمل للفنان ٦٤-٦٥
Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٢٢١-٢٢٠	Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٦٨-٧٣
..... تصوير دانييل مخول ٢٢٢-٢٢٣ ملكية العمل للفنان ٧0-٧٦
Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٢٢٤	Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٨٠-٨١
..... تصوير عبدالله المسلماني ٢٢٨-٢٢٩	Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٨٣
Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٢٣١-٢٣٠ ملكية العمل للفنان ٨٤-٨٧
Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٢٣٣	Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٨٨
..... تصوير ارتور وبر ٢٣٤ ملكية العمل للفنان ٩٠-٩١
..... تصوير ارتور وبر ٢٣٦-٢٣٧	Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٩٤-٩٧
..... ملكية العمل للفنان ٢٤١-٢٤٦	Canvas Magazine - تصوير محمد كاظم - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٩٩
..... تصوير عبدالله المسلماني ٢٥٠-٢٥١	Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ١٠٠
Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٢٥٣ تصوير محمد كاظم ١٠١
..... تصوير عبدالله المسلماني ٢٥٤-٢٥٥ ملكية العمل للفنان ١٠٢
..... ملكية العمل للفنان ٢٥٦	Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ١٠٦-١٠٧
..... تصوير عبدالله المسلماني ٢٥٨-٢٥٩ تصوير عبدالله المسلماني ١٠٩-١١١
..... تصوير عبدالله المسلماني ٢٦٢-٢٦٥ ملكية العمل للفنان ١١٢-١١٤
..... ملكية العمل للفنان ٢٦٧-٢٧١	Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ١١٨-١٢٦
..... تصوير عبدالله المسلماني ٢٧٢	Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ١٣٠-١٣١
Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٢٧٦-٢٧٩ تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ١٣٣
..... تصوير عبدالله المسلماني ٢٨٠-٢٨١ تصوير عبدالله المسلماني ١٣٤-١٣٧
..... ملكية العمل للفنان ٢٨٣	Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ١٣٨-١٤١
Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٢٨٤-٢٨٥ ملكية العمل للفنان ١٤٢-١٤٤
..... ملكية العمل للفنان ٢٨٦-٢٨٧	Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ١٤٨-١٥١
..... تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٢٨٨ تصوير عبدالله المسلماني ١٥٢-١٥٣
Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٢٩٢-٢٩٣ ملكية العمل للفنان ١٥٤-١٥٥
..... تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٢٩٥ تصوير عبدالله المسلماني ١٥٦
..... تصوير إنجالي سيرينفاسان ٢٩٦-٢٩٩	Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ١٦٠-١٦١
..... تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٣٠٠ ملكية العمل للفنان ١٦٣-١٦٦
Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٣٠٤-٣٠٥ تصوير عبدالله المسلماني ١٧٠-١٧١
Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٣٠٧ تصوير عبدالله المسلماني - ملكية العمل للفنان ١٧٣
..... ملكية العمل للفنان ٣٠٨-٣١٢ تصوير عبدالله المسلماني ١٧٤-١٧٥
Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٣١٦-٣١٧ ملكية العمل للفنان ١٧٦
..... ملكية العمل للفنان ٣١٩ تصوير عبدالله المسلماني ١٨٠-١٨١
Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٣٢٠-٣٢٢ تصوير مروة المقيط ووزان الصغير ١٨٢-١٨٥
Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ٣٣٨-٣٤٣ تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ١٨٧
..... تصوير عبدالله المسلماني ٣٤٤-٣٤٥ تصوير مروة المقيط ووزان الصغير ١٨٨-١٩٣
..... تصوير عبدالله المسلماني ٣٤٦-٣٥١ تصوير عبدالله المسلماني ١٩٤
	Canvas Magazine - تصوير أشوين جحيل و حسين رانجوالا - ١٩٨-١٩٩

أيتها الأرض
I LOVE YOU,
URGENTLY

I LOVE YOU

URGENTLY

PLEASE

I LOVE YOU

URGENTLY

PLEASE

I LOVE YOU