

safar

Jeddah Arts
21,39
من جدة

سفر

/

safar

هذا الكatalog نشر بالتزامن مع معرض "سفر" المقام من ١ فبراير حتى ٦ مايو ٢٠١٧ في:

مقر المجلس الفني السعودي، جولد مور مول، جدة
رباط الخنجي الكبير، البلد، جدة
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

© سام بردويل وتيل فيلراث، ميونخ ونيويورك، ٢٠١٧
© المجلس الفني السعودي، جدة، ٢٠١٧

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 ضوئية أو تسجيل إلا بالموافقة المسبقة من الناشرين.

المجلس الفني السعودي

رئيسة المجلس

صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت ماجد بن عبدالعزيز

نائب الرئيسة

محمد حافظ

أعضاء المجلس

فيصل تمر
بسمة السليمان
عبدالله التركي
نادية الزهير
آية علي رضا
سارة علي رضا
سارة بن لادن
عيسى بوقري
زيمر فارسي
حمزة صيرفي
حياة شبكتي
نواف النصار

فريق المجلس الفني السعودي

ندى شيخ ياسين
سلافة رواس
آلاء السقاف
عائشة خان
مهنا ملبباري
ترقي محمد

المؤلفان والمحركان

سام بردويل وتيل فيلراث

منسقة التحرير

إيمي عريف

المرجمين

إيمي عريف
سهى كيارا
هناء صفوت
محمد صالح

مستشار الجرافيك

راين عاشور

مصممة الجرافيك

بيان عبداللطيف

المطبعة

السروات شركة للطباعة والنشر

أمناء المعرض

سام بردويل وتيل فيلراث

الفنانيون

سارة عبده
بيان عبداللطيف
أحمد عنقاوي
ماجد عنقاوي
دانة عورتاني
هانز أوب دي بيك
منال الضويان
محمد الفرج
فروب وموسو
يانج فودونج
زهرة الغامدي
دوغلاس جوردن
ويليام كينترج
مروة المقيط
ريم الناصر
شيرين نشأت
هو تزو نيين
معاذ العوفي
عبدالله العثمان
أنري سالا
ناصر السالم
مهند شونو
جوزيبي بينوني

فريق المعرض في جولد مور مول ورباط الخنجي الكبير

مديرة الإنتاج

ندى شيخ ياسين

مدير البناء

عمر علي الحمصي

تقني الصوت والصورة

أيدو تك: برلين

تومر جانشون

ياب سوك هوي

مصمم الجرافيك المعرض

بيان عبداللطيف

آلاء السقاف

فريق المتدري بجولد مور مول

محسن عايش

عبدالرحمن جمجوم

عهود مظهر

مستشار العمارة والتصميم

نواف النصار

مدير بناء المتدري

عمر علي الحمصي

منظمة البرامج العامة

سلافة رواس

مصممة المواد التعليمية

آلاء السقاف

مروج السلع

سبارك

فريق المعرض بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

مديرة الإنتاج

زينب أبو السمح

مدير البناء

رايح عطالله

تقني الصوت والصورة

أيدو تك: برلين

تومر جانشون

ياب سوك هوي

بيرت روس

مصمم الجرافيك المعرض

بيان عبداللطيف

آلاء السقاف

شركاء المجلس

يو بي إس

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
KING ABDULLAH ECONOMIC CITY

الهيئة العامة للتزفيه - مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

Van Cleef & Arpels

فان كليف وأربلز

الرعاة

Careem SPARK IDdesign

العوائل الداعمة

صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز

أحمد وموجي السنوسي

أحمد عبدالله السليمان وهدى عبدالمنعم عقيل

أمنية عبدالله بخش

إيهاب السمنودي

تالا ومحمد صلاح الدين عبدالجواد

خالد الجفالي وألفت المطلق

خالد ومنال علي رضا

زكي محمد علي فارسي وساميه لنجاوي

سامي عطار ودلال السليمان

سلمان بن لادن

شيخة العطاس

طلال يوسف زاهد وإخوانه

عائلة المرجوم عبدالقادر الفضل

عبدالله محمد علي رضا وكوثر توفيق ميسر

لؤي رضا حكيم

ليلي محي الدين ناظر

المرجوم محمد الجفالي

محمد صالح جوخدار

محمد عبدالله شربتلي وأبناءه

محمد عطار وجواهر ناظر

منال سليمان فقيه

ود الحارثي

أرت ريبورينتد

سامر بردويل وتيل فيلراث

كرنليوستراس ٢٠٨٠٤٦٩

ميونخ، ألمانيا

المجلس الفني السعودي

البوابة ٢، جولد مور مول

جدة، المملكة العربية السعودية

This catalogue is published in conjunction with the exhibition *safar*, presented from February 1st to May 6th, 2017 at: The Saudi Art Council Headquarters, Gold Moor Mall, Jeddah Al-Khunji Al-Kabir, Al-Balad, Jeddah King Abdullah Economic City (KAEC)
© Sam Bardaouil and Till Fellrath, Munich and New York, 2017

© The Saudi Art Council, Jeddah, 2017

All right 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.

The Saudi Art Council

Chairwoman

HRH Princess Jawaher bint Majed bin Abdulaziz

Vice-Chairman

Mohammad Hafiz

Council Members

Aya Alireza
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

The Saudi Art Council Team

Nada Sheikh-Yasin
Solafa Rawas
Alaa Al-Saggaf
Ayesha Khan
Mohanna Melybari
Turki Mohammed

Authors and Editors

Sam Bardaouil and Till Fellrath

Editorial Coordinator

Amy Arif

Translators

Amy Arif
Souha Kabbara
Hanaa Safwat
Mohamed Saleh

Graphic Consultant

Ryan Ashour

Graphic Designer

Bayan Abdullateef

Printer

Sarawat Printing and Publishing Co.

Curators

Sam Bardaouil and Till Fellrath

Artists

Sara Abdu
Bayan Abdullateef
Ahmad Angawi
Majid Angawi
Dana Awartani
Hans Op de Beeck
Manal Al-Dowayan
Mohammad Al-Faraj
Frop & Muso
Yang Fudong
Zahra Al-Ghamdi
Douglas Gordon
William Kentridge
Marwah Al-Mugait
Reem Al-Nasser
Shirin Neshat
Ho Tzu Nyen
Moath Al-Ofi
Abdullah Al-Othman
Anri Sala
Nasser Al-Salem
Muhannad Shono
Giuseppe Penone

Exhibition Team at Gold Moor Mall and Al-Khunji Al-Kabir

Production Manager

Nada Sheikh-Yasin

Construction Manager

Omar Ali Elhomiesi

Audio Visual Technicians

Eidotech, Berlin:

Tom Janson
Yap Seok Hui

Exhibition Graphics Designers

Bayan Abdullateef
Alaa Al-Saggaf

Forum Team at Gold Moor Mall

Lounge Designers

Mohsen Ayash
Abdulrahman Jamjoom
Ohoud Mazhar

Architecture and Design Consultant

Nawaf Al-Nassar

Forum Construction Manager

Omar Ali Elhomiesi

Public Programs Coordinator

Solafa Rawas

Educational Materials Designer

Alaa Al-Saggaf

Merchandiser

SPARK

Exhibition Team at King Abdullah Economic City (KAEC)

Production Manager

Zeinab Abualsamh

Construction Manager

Rabih Atallah

Audio Visual Technicians

Eidotech, Berlin:

Tom Janson
Yap Seok Hui

Bert Ross

Exhibition Graphics Designers

Bayan Abdullateef
Alaa Al-Saggaf

Saudi Art Council Partners

UBS

General Entertainment Authority - King Abdullah Economic City

Van Cleef & Arpels

Van Cleef et Arpels

Sponsors

IDdesign SPARK♦ Careem

Supporting Families

His Royal Highness Prince Mansour bin Bandar bin Abdulaziz
Tala & Mohammed Salahaddin Abduljawad
Huda Abdulmenem Ageel
Abdullah Mohammad Alireda & Kawthar Tawfeeq Maesar
Khalid & Manal Alireza
Sami Attar & Dalal Al-Sulaiman
Shaikha Attas
Mohammed Attar & Jawaher Nazer
Amina Abdullah Bakhsh
Salman Salem Binladin
Family of Abdulqader Al-Fadl
Manal Sulaiman Faqeeh

Art Reoriented

Sam Bardaouil and Till Fellrath
Corneliusstrasse 20 80469 Munich, Germany

The Saudi Art Council

Gate 2, Gold Moor Mall
Jeddah, Saudi Arabia

Zaki Mohammad Farsi & Samya Linjawi
Loai Reda Hakeem
Wed AlHarthy
Mohammed Walid Jaffali
Mohammed Saleh Jokhdar
Khalid Jaffali & Olfat Al-Mutlaq
Layla Muhyealdeen Nazer
Ehab Samanodi
Mohammed Abdullah Sharbatli & Sons
Ahmad and Muge Al-Sonusi
Ahmad Abdullah Al-Sulaiman & Basma Al-Sulaiman
Talal Yusef Zahid & Brothers

Jeddah 21, 39 is a timely initiative that has assumed a central position in the annual arts calendar, not only within the Kingdom of Saudi Arabia, but also across the Gulf region and the Middle East. Coming out from the will and determination of art-loving individuals, it is illustrative of how the private sector can help advance the conditions of artistic production and creative exchange for artists and cultural practitioners. The Saudi Art Council continues to play a prominent role in supporting and promoting the work of Saudi artists not only within their respective communities, but also across an international network of arts professionals.

It has been at once, an enormous pleasure and great responsibility to curate Jeddah 21, 39 in 2017 which marks its 4th edition to date. The support we have received throughout a rigorous journey of preparation that has lasted for an entire year, has been phenomenal, to say the least.

First and foremost, we must thank Her Royal Highness Princess Jawaher bint Majed bin Abdulaziz, Chairwoman of the Saudi Art Council, for her continuous guidance and exemplary commitment towards the arts community in Saudi Arabia. Her trust in us was truly humbling.

We would like to thank all the council members of the Saudi Art Council: Aya Alireza, Sara Alireza, Sara Binladen, Eissa Bougary, Raneem Farsi, Mohammad Hafiz, Nawaf Al-Nassar, Hamza Serafi, Hayat Shobokshi, Basma Al-Sulaiman, Faisal Tamer, Abdullah Al-Turki, Nadia Al-Zuhair. They have provided all their support to help us in achieving our task.

In addition, we acknowledge all the hard work of the Saudi Art Council team. We would like to thank Nada Sheikh-Yasin, Programming and Curatorial Manager at the Saudi Art Council for always being fully available to ensure the completion of every task, while never losing her good sense of humor. We equally thank Solafa Rawas, Alaa Al-Saggaf, Ayesha Khan, Mohanna Melybari, and Turki Mohammed. Our gratitude goes out to editorial coordinator Amy Arif, and graphic designer Bayan Abdullateef for the great work they did for the catalogue.

We also recognize the generosity of our main partners and sponsors: UBS, King Abdullah Economic City (KAEC), The General Entertainment Authority, and Van Cleef et Arpels. Without their support, *safar* the exhibition, and all its accompanying programs would not have been possible.

For the 4th edition of Jeddah 21, 39, we sought to emphasize the essential role that education and creative experimentation play in the building of a thriving artistic community. We have, therefore, devised an ongoing series of talks, workshops and events covering various areas related to art and culture. This program saw the light due to the contributions of so many skilled professionals, who are each leading figures in their respective disciplines. We wish to thank them all and acknowledge the significant role they played in this edition.

Last, but not least, our heartfelt gratitude goes out to all the artists whose passion and imagination continue to be a driving force behind our work. We trust that the bonds that were made, and the relations that were forged are of the lasting kind. They will continue to inspire us for many years to come...

بالإضافة إلى ذلك، نود أيضاً أن نتقدم بآيات العرفان لفرق عمل المجلس الفني السعودي لما قاموا به من عمل مكثف ودؤوب. في هذا السياق نتقدم بالشكر لكل من ندى شيخ ياسين مديرة البرامج وتنظيم المعارض لدى المجلس الفني السعودي التي دائماً ما كانت موجودة للتأكد من تحقيق كل المهام التي تقوم بها، دون أن تفقد ولو للحظة واحدة روح الدعابة التي تتميز بها. كما نشكر سلافة رواس، وآله السقاف، عائشة خان، مهنا مليباري وتركي محمد. كذلك فإن امتناننا وشكرنا موجه أيضاً إلى منسقة التحرير إيمي عريف ومصممة الجرافيك بيان عبداللطيف للعمل الرائع الذي قاموا به في إخراج كتالوج المعرض.

كذلك نتقدم بالعرفان للكرم الذي تعامل به شركائنا وممولينا: يو بي إس (UBS)، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC)، الهيئة العامة للترفيه، وفان كليف وأربلز (Van Cleef et Arpels)، والذين بدونهم لم يكن من الممكن تنظيم معرض سفر، وكافة البرامج الموازية له.

في الدورة الرابعة لمعرض جدة ٢١،٣٩ رأينا أنه من المهم التركيز على الدور الأساسي للتعليم واللعب الإبداعي التجريبي في بناء مجتمع فني مزدهر. لذلك فقد عقدنا مجموعة من الحوارات وورش العمل والفعاليات التي تغطي فروع كثيرة مرتبطة بالفنون والثقافة. لقد شهد هذا البرنامج النور بفضل مساهمة العديد من الزملاء المخضرمين في حرفتهم، والذين يعد كل منهم رائداً في الفرع الذي يختص به. لذا نود بالتقدم بالشكر والتقدير لهم جميعاً وللدور الذي أدوه في هذه الدورة الرابعة من المعرض.

وأخيراً وليس آخراً نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة الفنانين ممن نستمد قوتنا واستمرارنا في العمل من عاطفتهم وخيالهم. إننا نثق في أن الأواصر التي توصلت، والعلاقات التي تعززت من نوع مستدام، وسوف تلهمنا لأعوام قادمة...

لقد تأسست مبادرة جدة ٢١،٣٩ في الوقت المناسب لتشغل حيزاً مركزياً في جدول الفعاليات الفنية السنوية ليس في المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بأسره. وتأتي تلك المبادرة من إرادة وعزيمة محبي الفنون، لتوضّح الدور الفعّال الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في دعم تطوير ظروف إنتاج الفنون وتبادل الفنانين وعاملي الثقافة. في الوقت نفسه فإن المجلس الفني السعودي لازال مستمراً في دوره الأساسي في دعم وتعزيز أعمال الفنانين السعوديين ليس في محيطهم المجتمعي فحسب وإنما عبر شبكة دولية من الفنانين المحترفين.

لقد كانت عملية تنظيم معرض جدة ٢١،٣٩ عام ٢٠١٧ في دورته الرابعة شرفاً عظيماً ومسئولية كبيرة في ذات الوقت. وكان الدعم الذي حصلنا عليه خلال رحلة مُجدة من الإعداد لمدة عام كامل دعماً ضخماً وفقاً لأكثر التعبيرات تواضعاً.

أولاً وقبل كل شيء ينبغي أن نتقدم بالشكر والعرفان والتقدير لصاحبة السمو الملكي جواهر بنت ماجد بن عبدالعزيز، رئيسة مجلس إدارة المجلس الفني السعودي، لرعايتها الكريمة المستمرة والتزامها النموذجي تجاه المجتمع الفني في المملكة العربية السعودية. لقد كانت ثقتها فينا مدعاة للفخر وحافزاً لمزيد من العمل.

كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى كافة أعضاء المجلس الفني السعودي: محمد حافظ، فيصل تامر، بسمه السليمان، عبدالله التركي، نادية الزهير، آية علي رضا، سارة علي رضا، سارة بن لادن، عيسى بوقري، زينم فارسي، حمزة صبري، حياة شبكتي ونواف النصار. لقد دعمنا الجميع في تحقيق مهمتنا على أكمل وجه.

المحتوى / Contents

12*Introduction*

- 12 Foreword by the Saudi Art Council
14 Curatorial essay by Sam Bardaouil and Till Fellrath

40*The Exhibition / al-maarad*

- 42 Map of the Saudi Art Council
43 Layout of *safar* at Gold Moor Mall

44*The Mall / al-mol*

- 46 Nasser Al-Salem
52 Moath Al-Ofi
58 Muhannad Shono
64 Majid Angawi
70 Zahra Al-Ghamdi
74 Marwah Al-Mugait
80 Manal Al-Dowayan
86 Bayan Abdullateef
92 Reem Al-Nasser
98 Sara Abdu
104 Abdullah Al-Othman
108 Mohammed Al-Faraj
114 Ahmad Angawi
118 Dana Awartani
124 Frop & Muso

130*The Home / al-manzil*

- 132 Map of Rubat Khunji Al-Kabir
133 Rubat Khunji Al-Kabir

138*The City / al-madinah*

- 140 Map of King Abdullah Economic City (KAEC)
141 Layout of *safar* at KAEC
142 Douglas Gordon
148 William Kentridge
154 Shirin Neshat
160 Hans Op de Beeck
166 Giuseppe Penone
172 Anri Sala
178 Ho Tzu Nyen
184 Yang Fudong

190*The Forum / al-muntada*

- 194 The Workshops
198 The Art Platform
204 The Encounters

206*Appendix*

- 206 About the Saudi Art Council
208 About the curators
210 About the main partners:
UBS
KAEC
Van Cleef et Arpels
214 Image Credits

٤٠*المعرض*

- ٤٢ خريطة موقع المجلس الفني السعودي
٤٣ مخطط معرض سفر في جولد مور مول

١٢*المقدمة*

- ١٢ كلمة المجلس الفني السعودي
١٤ كلمة المنسقين سام بردويل وتيل فيلرث

١٣٨*المدينة*

- ١٤٠ خريطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC)
١٤١ مخطط المدينة
١٤٢ دوغلاس جوردن
١٤٨ ويليام كينتريدج
١٥٤ شيرين نشاط
١٦٠ هانز أوب دي بيك
١٦٦ جوزيبي بينوني
١٧٢ أنري سالا
١٧٨ هو تزو نيين
١٨٤ يانج فودونج

١٣٠*المنزل*

- ١٣٢ الكبير رباط الخنجي
١٣٣ خريطة رباط الخنجي

٤٤*المول*

- ٤٦ ناصر السالم
٥٢ معاذ العوفي
٥٨ مهند شونو
٦٤ ماجد عنقاوي
٧٠ زهرة الغامدي
٧٤ مروة المقيط
٨٠ منال الضويان
٨٦ بيان عبداللطيف
٩٢ ريم الناصر
٩٨ سارة عبده
١٠٤ عبدالله العثمان
١٠٨ محمد الفرغ
١١٤ أحمد عنقاوي
١١٨ دانة عورتاني
١٢٤ فروب وموسو

٢٠٦*الملحق*

- ٢٠٦ عن المجلس الفني السعودي
٢٠٨ عن أمناء المعرض
٢١٠ عن الشركاء الرئيسيين:
يو بي إس
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
فان كليف وأربلز
٢١٤ مصادر الصور

١٩٠*المنتدى*

- ١٩٤ المشغل
١٩٨ المنصة
٢٠٤ الملتقى

It is my pleasure to welcome and introduce our community to this year's international curators Sam Bardaouil and Till Fellrath, who have joined our team in hopes to add distinction, diversity and a new approach to our art scene here in Saudi Arabia. They were able to gracefully extract the true essence of our young artists by joining their creative forces through a discovery process of both, the external and internal worlds.

Thank you to the new voices of our culture and thank you to Sam and Till for hearing them and radiating their waves towards a new future.

يسعدني أن أرحب بأمناء المعارض الدوليين سام بردويل وتيل فيلرث لهذه السنة. لقد انضم سام وتيل إلى فريق العمل لدينا بكل حماس على أمل أن يضي وجودهم معنا مساحة خاصة وتتوَّعاً ملحوظاً ونهجاً جديداً على الساحة الفنية في المملكة العربية السعودية.

لقد نجح سام وتيل في استئصال الجوهر الكامن في الفنانين الشباب لدينا بكل أمانة، ساعين إلى كشف النقاب عن القدرات الخلاقة المبدعة لديهم من خلال خوضهم لرحلة استكشاف للعالم الخارجي والداخلي.

فدعونا نرحب بهذه الأصوات الجديدة الواعدة التي تبشّرنا بأفاق ثقافية مشرقة وتحيّة شكر وتقدير لسام وتيل لحسن الاستماع والحرص على نقل هذه الموجات المشعة وبثها لكي تنطلق نحو مستقبل باهر.

/ سفر / safar

سامر بردويل و تيل فيلراث Sam Bardaouil & Till Fellrath

I will travel on a wave, on a wing
I will visit the eras that have abandoned us
And the jelly-like seventh sky
And the lips
And the snow-filled eyes, and the blazing blade
In God's hell
I will be absent
I will pack my chest
And tie it to the wind
And far away I will leave my steps at a crossroad
In a maze

safar by Adonis¹

safar, the word for travel or journey in the Arabic language, is rooted in the word sāfer—a term that is used to describe things that are exposed, or unveiled. Rather than simply describing movement from one site to another, *safar* implies a process of discovery and exploration by which things are revealed to the traveler, bringing added knowledge of self, of others, of the places that were left behind and the places that were arrived at.

In the poem *safar*, the poet Adonis has succeeded in portraying what is perhaps one of the most encompassing articulations of this understanding of travel. Through his signature prose-poetry and with insightful brevity, the poet has conjured the multilayered dimensions of travel, not only beyond physical frontiers, but also across temporal borders. Furthermore, he has aptly illustrated that travel is not merely a corporeal journey, but one that also transpires in the spiritual realm. It ranges from the intimate encounter between two finite individuals to the overwhelming experience

of the infinite divine. Perhaps, more differentiated than any other part of this quasi-definition, is Adonis's image of al-musāfer (the traveler) as one who is not intimidated by uncertainty. Adonis's traveler embraces the condition of wandering and lostness. Unlike the passive stance of Baudelaire's flâneur, long-pinned as emblematic of the modern individual, al-musāfer has no qualms with the anxiety that modernity brings. He or she fully embraces *safar* as a life of constant learning.

Our choice of *safar* as a curatorial framework for Jeddah 21, 39 in 2017 highlights this edition's focus on education and discovery. As such, we have conceived it as both, a public **Forum / al-muntada** for creative exchange, as well as a visual arts **Exhibition / al-maarad**. Combined, the forum and the exhibition serve as a platform that showcases the diverse practices of several artists and cultural practitioners whose individual journeys are intertwined with the thriving contemporary creative community within Saudi Arabia.

سأسافرُ في موجةٍ في جناحٍ
سأزور العصور التي هجرنا
والسماة الهلامية السابعة،
وأزور الشفاه
والعيون المليئة بالثلج، والشفرة اللامعة
في جحيم الإله؛
سأغيب، سأحزم صدري
وأربطه بالرياح
وبعيداً سأترك خطوي في مفرق،
في متاهة ...

أدونيس¹

واحد، ويشكلان سوياً منصّة لعرض الممارسات الفنيّة المتنوّعة لفئتين مختلفين ولممارسين ثقافيين تختلط رحلاتهم الشخصية بالمجتمع الإبداعي المعاصر المزدهر في المملكة العربية السعودية.

يضمّر **المتدي** ثلاثة عناصر رئيسية. والعنصر الأول هو عبارة عن ورشة عمل بعنوان «**المشغل**» تمتدّ على فترة ستة أشهر، وتشبه إلى حدّ ما دورة تعليمية تأسيسية للفنون البصرية. أمّا العنصر الثاني فهو الأحداث الإفتاحية التي تحمل إسم «**المفتاح**»، والتي تتألف بالدرجة الأولى من منصّة فن (**المنصّة**) تضمّ لوحات محترفة، وعروض، وعروض أفلام لفئتين محليين ودوليين وممارسين ثقافيين. والعنصر الثالث عبارة عن سلسلة لقاءات (**الملتقى**)، تستمرّ طوال فترة المعرض. ويضمّر الملتقى عروضاً مستمرة لسلسلة "آرت ٢١" الوثائقية، فضلاً عن حلقات نقاش مع شخصيات بارزة من المجتمعات الإبداعية المتنوّعة في المملكة العربية السعودية. وسنجرى كلّ النشاطات المذكورة أعلاه في صالة (المجلس) المصمّمة خصيصاً في قلب المعرض. فهذه الصالة كناية عن مركز إبداعي يومي ومكان تجمّع الفئتين والمبدعين المحليين.

ومن أجل عكس موضوع «سفر»، قمنا بتقسيم **المعرض** في عدديّ من المواقع: **المول**، حيّ الشاطئ، جولد مور مول، و**المنزل**، وهو مأوى مهجور للنساء يعود للقرن الـ١٩ ويقع في الحي التاريخي القديم في المدينة، و**المدينة** وهو التطوير الحديث لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

الكلمة العربية «سفر» مشتقة من كلمة سافر وهو مصطلح يستخدم لوصف الأشياء التي اكتشفت، أو تمّ الكشف عنها. وعوداً عن مجرد وصف الحركة من موقع إلى آخر، ينطوي «السفر» على عملية الإكتشاف والتعرف حيث يكتشف المسافر خلال هذه العملية الأشياء، ويتكسب المعلومات، ويتعرف على الآخرين، ويكتشف الأماكن المهجورة وتلك المكتشفة.

نحج الشاعر أدونيس في قصيدة «سفر» في تصوير ما قد يكون التعبير الأكثر شمولية لمفهوم السفر. فمن خلال قصائد النثر الموجزة التي يميّز بها، إستحضر أبعاد السفر المتعدّدة الطبقات ولم يتخطّ الحدود المادية فحسب، بل تلك الزمانية أيضاً. وعلاوة على ذلك، نحج بجدارة أن يظهر بأنّ السفر ليس مجرد رحلة يخوضها الإنسان جسدياً، بل هي تشمل المجال الروحي أيضاً، وتتأرجح بين لقاء حميم بين شخصين متناهيين وتجربة غامرة مع الإله الأزلي. وقد تكون الصورة التي يرسمها أدونيس للمسافر كشخص لا يخاف عدم التيقن الجزء الأكثر تمايزاً من شبه التعريف هذا. ويغرق مسافر أدونيس حال التيه والضياع. وعلى عكس «كسول» بودلير السلمي، تلك الشخصية التي لطالما اعتُبرت رمزاً للإنسان الحديث، لا يخاف «المسافر» من القلق المتأتي من الحدائث بل يتقبّل الـ «سفر» كحياة يتعلّم فيها باستمرار. يعكس اختيارنا لـ «سفر» كإطار التنظيمي لفعاليات فن جدة ٢١،٣٩ لعام ٢٠١٧، تركيز هذه النسخة على التعليم والإستكشاف. ومن هنا، صمّمناه كمنتدى عام للتبادل الإبداعي ومعرضاً للفنون البصرية في آنٍ

¹ From *The Book of Transformations and Immigration in the Territories of Day and Night* (Beirut: Dar Al-Adāb, 1988)

¹ من «كتاب التحولات والهجرة في أقاليم النهار والليل» (بيروت: دار الأدب، ١٩٨٨)

The Forum / al-muntada comprises three main components. The first module is **The Workshops / al-mashghal**. Spanning a six-month period, they replicate, to a certain extent, a foundational visual arts course. The second component is the **Opening Events / al-muftah**, which consists primarily of a public **Art Platform / al-minassah** featuring professional panels, presentations and screenings by local and international artists and cultural practitioners. The third element is a series of **Encounters / al-multaqa** that will run throughout the duration of the exhibition. It will feature ongoing screenings of the documentary series Art 21 as well as panel discussions consisting of leading figures from Saudi Arabia's diverse creative communities. All of the above programs will take place in **The Lounge / al-majlis**, a custom-made dedicated area within the heart of the exhibition space. The lounge serves as a daily creative hub and a gathering place for local artists and creatives.

In mirroring the theme of *safar*, we have spread **The Exhibition / al-maarad** across a number of locations: **The Mall / al-mol**, in Al Shate'a District's Gold Moor mall, **The Home / al-manzil**, a 19th century abandoned women's shelter in the city's historic quarter, and **The City / al-madinah**, the nascent development of KAEC: King Abdullah Economic City.

المركز التجاري / المول

يعكس تركيب جزءاً من أجزاء «سفر» الثلاثة في مركز تجاري، وعلى غرار العديد من المدن الأخرى، أهمية هذه الأماكن العامة للنسيج الاجتماعي في جدة. وهي تشكل بذلك إستعارة للحاضر. فالأعمال الستة عشر المعروضة في هذا المكان هي مشاريع جديدة لفنانين سعوديين ناشئين، وتشمل الرسم والتصوير والصوت والفيديو وأعمال الوسائط المختلطة. وتمّ تصميمها كلها على أنها تركيب مكانية غامرة. وفي حالات قليلة، تمّ التعويل على أفكار محدّدة كان يفكر فيها بعض الفنانين لفترة، غير أنهم لم تتسنّ لهم فرصة تنفيذها. ولكن، كلّ الأعمال اليوم هي نتيجة عملية حوار مكثف مع كل فنان دامت عاماً كاملاً. وكان موضوع سفر موجود في الفترة التي سبقت المعرض أيضاً، وقمنا بمرافقة ستة من الفنانين المشاركين في رحلات دراسية إلى برلين وكوريا الجنوبية حيث إستطاعوا إستكشاف وضعيات فنية ثقافية مختلفة أغنت بدورها عملياتهم الإبداعية.

ويبدأ المعرض بمسلة تيماء، وهو عبارة عن نصب تذكاري من الحجر المنقوش يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، تمّ حفرها في مدينة تيماء القديمة شمال غرب السعودية. وتحيي هذه المسلة ذكرى إله القمر سالم، كونها مغطاة بالنقوش الآرامية ومنحوتات من قرص مجنح، وتظهر الروابط التاريخية بين شبه الجزيرة العربية والحضارة البابلية الحديثة. ويعكس القرار التنظيمي بإعتادها عرضاً إفتتاحياً في معرض للفن المعاصر، موافقة على السياق التاريخي لـ«سفر»، ونقلاً للهجات العامية والجمالية الرسمية التي تظهرها. وتسلط الضوء أيضاً على الرحلة الزمنية التي تمّ بها الأجسام، وكيفية إكتسابها معانٍ وقوى مختلفة مع مرور الوقت وتغيير المواقع.

The Mall / al-mol

The installation of one of the three parts of *safar* in a mall reflects, similar to many other cities, the significance of such public places to Jeddah's social fabric. As such, it serves as a metaphor for the present. The 16 works that are featured in this venue are new commissions by emerging Saudi artists. They include painting, photography, sound, video and mixed media works. They have all been conceived as immersive, spatial installations. In a few cases, they build on specific ideas that some of the artists had been considering for some time, but did not have the opportunity to execute. All of the works, however, have come out from a year-long process of rigorous dialogue with each artist. The theme of *safar* was present in the lead up to the exhibition as well. We accompanied six of the exhibiting artists on study trips to Berlin and South Korea where they were able to explore different cultural artistic positions, which in turn informed their creative process.

The exhibition begins with a presentation of the Obelisk of Tayma, a stele from the 4th century B.C. that was excavated in the ancient northwestern Saudi city of Tayma. Covered with Aramaic inscriptions and carvings of a winged disk, the stele commemorates the moon god Salm. It demonstrates the historical links between the Arabian Peninsula and the Neo-Babylonian Civilization. The curatorial appropriation of the stele as an opening act of a contemporary art exhibition is a nod of the head to the historical context of *safar*, and the transfer of aesthetic and formal vernaculars that it brings about. It highlights the temporal journey that objects make and how, with the passage of time and change of locations, they acquire different meanings and agencies.

مسلة تيماء، القرن الرابع قبل الميلاد. حجر. ٤٥ x ٢٨ x ١٠٠ سم. مهداه من المتحف الوطني في الرياض

The Obelisk of Tayma, 4th Century B.C. Stone. 100 x 28 x 45 cm. Courtesy of the National Museum in Riyadh

Nasser Al-Salem's monumental installation *They Flaunt their Buildings* comes next. The artist has envisioned an ancient saying "*yatatawaluna fil bunyan*" (their buildings reach higher), as a three-dimensional structure. Using his skills as a trained calligrapher, El-Salem has transformed each of the words into an architectural building block, which he then used to create what looks like a dystopian metropolis of sorts. The work reflects on the expression of prosperity and the associations with immortality and grandeur that humanity projects onto the erection of monumental structures. It is, at once, a temporal and physical journey through which the artist seems to call us to ponder a simpler, more humble way of life, far from the accelerated modernization by which many cultures have come to pride themselves.

Neighboring Al-Salem's installation are two large-scale photographs, each showing a close-up of the weathered face of a modern-day Saudi desert shepherd. They are part of **Moath Al-Ofi's** photographic series *Shepherds of Arabia*, in which he has captured, with great candidness, his subjects' piercing gaze and their arid surroundings. In an echo of the shepherds' migratory existence, the series is dispersed across the entire exhibition as though they were still on their own *safar*. Al-Ofi's haunting portrait of the condition of transience is a call for the return to nature and the preservation of a significant part of immaterial cultural heritage. *safar* features another work of visual documentation by Al-Ofi. *The Last Tashahhud*, a series of photographic light boxes, invites the viewer to contemplate themes of transience through depicting a number of desolate mosques scattered along the roads to the holy city of Al-Madinah Al-Munawerah. The mosques are supposed to provide a site of worship for weary travelers. However, they are no longer in use. The very travelers they were supposed to serve now witness their state of obsolescence. Acting as archive and homage at once, Al-Ofi's intriguing visual excavation emulates these structures' displacement from their intended function, highlighting the irony of their fate.

The next artwork is a mixed-media installation by **Muhannad Shono** consisting of a large-scale video work projected on a circular surface within a dark, tube-like space. Entitled *The Fifth Sun*, this is Shono's most ambitious audiovisual installation to date featuring an animation compiled from a new body of drawings. A sound score that was developed by the artist in collaboration with a musician in Seoul accompanies the film. It references the sound of a traditional Korean drum known as Buk. The installation is conceived, at once, as a zone for meditation and a portal into another dimension. The work builds on the artist's ongoing interest in pushing the formal and material attributes of drawing on paper, and on themes of displacement

amidst shifting topographies. The work reads as a sonnet of innocence that recognizes the irrefutable interdependence between human beings and their historical, geographical and cultural surroundings.

Majid Angawi explores notions of memory, or rather its persistence. Through *Untitled*, the artist seeks to replicate the experience of anxiety that is brought about by the inner narratives of the mind. A dark tunnel leads to a blackened chamber where the visitor is immersed in a multi-layered recording of the artist's voice. The sound of a vowel (A) will emanate from one of the speakers, to be followed quickly by another vowel sound (E) emanating from the next speaker, and so on. This cycle will continue until all vowels (A/E/I/O/U) are transmitted simultaneously, at which point a flash will light up and silence will fill the room. After one minute, this procedure will be repeated on a loop. Angawi's immersive installation is a camera of sorts, where the recorded voice functions like the imprints in our memory caused by the strong emotional experiences that we have lived. It is a pilgrimage into the inner self, one that takes place, not across the boundaries of geographical place, but within the confinement of mental space. Through this highly personal work, the artist seems to be calling us not to shy away from confronting our internal battles, and to realize that only after these battles are won, one is able to face the outer world.

Zahra Al Ghamdi's *The Labyrinth and Time* is a large-scale, site-specific work in which she uses natural elements such as sand, cotton and water to recreate structural forms that echo the architectural features of traditional Saudi Arabian houses. Resembling a map, the installation references Al-Balad, Jeddah's historical downtown district. Al-Ghamdi's three-dimensional map of sorts is displayed vertically against a large wall creating a direct visual confrontation with the viewer. Like a memory of particular gestures, Al-Ghamdi encourages us to consider *safar* as a temporal act. With meticulousness, combined with utter precision of execution, the artist transports the past into the present, seeking to demonstrate notions of evolution, change and persistence.

Marwah Al-Mugait's single-channel video installation *We Were* depicts a solitary woman on a deserted road who gradually gets surrounded by a flock of people, to then be left again on her own. The film is watched on a rear projection screen and can thus be seen from two sides. At 4 meters wide, the imposing screen divides the space in half, and lies along a diagonal line that cuts across the centre of the gallery. As the viewers move from one side of the space to the other, they are forced to walk around the screen, undergoing their own crossing of sorts, and partaking in the unfolding cinematic scene. Al-Mugait has created

ويلي ذلك التركيب الفني الضخم للفنان **ناصر السالم** الذي جسّد في هيكلٍ ثلاثي الأبعاد الحديث الشريف القائل: «يتطاولون في البنيان»، واستطاع بفضل مهارته كخطّاط متمرّس أن يحوّل كلّ كلمة إلى وحدة بناء معمارية إستخدامها في ما بعد ليبتكر ما يشبه مدينة بائسة. ويعبّر هذا العمل عن الإزدهار وعلاقته بالخلود ويعكس العظمة التي تضيفها الإنسانية على تشييد النصب التذكارية. ويخوض الفنان رحلة زمنية وجسدية في آنٍ واحدٍ، يدعونا من خلالها إلى التأمل في حياةٍ أبسط وأكثر تواضعًا، بعيدة من التحديث المتسارع الذي تتفاخر به ثقافات عدّة.

وإلى جانب تركيب السالم، نجد صورتين واسعتي النطاق، تظهر كلّ منهما لقطة قريبة للوجه المسفوح لراعي الصحراء السعودي الحديث. وهي جزء من سلسلة صور «الراعي» الفوتوغرافية لـ **معاذ العوفي** الذي استطاع أن يلتقط بكلّ وضوح نظرات الرعاة الثاقبة ومحيطهم القاحل. وتنتشر هذه السلسلة عبر المعرض بأكمله كما لو كانت لا تزال في سفرها الخاص، الأمر الذي يذكّرنا بنمط حياة الرعاة الذين يهاجرون كثيرًا. فصورة العوفي المؤرّقة لحال العرضية هي دعوة للعودة إلى الطبيعة والحفاظ على جزء كبير من التراث الثقافي غير المادي. ويشمل «سفر» توثيقاً فوتوغرافياً آخر من إعداد معاذ العوفي هو «التشهد الأخير»، وهو كناية عن سلسلة من صناديق الصور، تدعو المشاهد إلى تأمل موضوع الزوال من خلال تصوير عدد من المساجد المنتشرة على امتداد الطريق المتعرجة والمؤدية إلى المدينة المنورة. ومن المفترض أن تكون هذه المساجد مكان عبادة للمسافرين المتعبين، ألا أنّها لم تعد تُستَخدم بعد اليوم. ويات هؤلاء المسافرون الذي كان من المفترض أن يستعملوا هذه المساجد، شاهدين على حالها المهملة. ويحاكي تقيب العوفي البصري الذي يُعتبر أرسيفاً وإجلالاً في آن، «نزوح» هذه الهياكل من وظيفتها الأساسية، مشدّداً بذلك على سخرية القدر.

أما العمل الفني التالي، فهو تركيب وسائط مختلطة لـ **مهّد شونو**، وهو كناية عن فيديو واسع النطاق، يُعرّض على سطح دائري في مساحة تشبه الأنيوب. وهذا العمل، الذي يحمل عنوان «الشمس الخامسة»، يُعتبر أكثر التراكيب السمعية البصرية شهرة لشونو حتّى الآن، ويضمّ رسوماً متحركة من مجموعة رسومات جديدة، وترافقه التسجيلات الصوتية الخاصة به التي عمل عليها الفنّان بالتعاون مع موسيقي في مدينة سول، والتي تشير إلى صوت الطبل الكوري التقليدي المعروف بإسم «بوك». ويُعتبر التركيب منطقة للتأمل وبوابة نحو بعد آخر في آنٍ واحد. فيستند العمل إلى سعي الفنان المتواصل إلى تحطّي الصفات الشكلية والمادية للرسم على الورق، في إطار موضوع النزوح وسط تغبّر سمات سطح الأرض، ويُعبّر سونيّة براءة تعترف بالترابط غير القابل للدحض بين البشر ومحيطهم التاريخي والجغرافي والثقافي.

يغوص **ماجد عنقاوي** في مفاهيم الذاكرة أو بالأحرى في ثبات هذه المفاهيم. ومن خلال عمله «بدون عنوان»، يسعى الفنان إلى تكرار تجربة القلق التي تسبّب بها الروايات الباطنية داخل العقل. فالعمل كناية عن نفق مظلم يؤدي إلى غرفة سوداء ينغمر فيها الزائر بتسجيل متعدّد الطبقات لصوت الفنان. فيصدر صوت حرف العلة (أ) من أحد مكبّرات الصوت، ويتبعه سريعاً صوت حرف علة آخر (ي) من مكبّر الصوت الآخر وهلمّ جرا. وتستمرّ هذه الدورة حتّى تُبثّ كلّ أحرف العلة بتزامن، فيضيء عندها وميضٌ ويسود الصمت الغرفة. وبعد دقيقة واحدة، تتكرّر هذه العملية وتدخل في حلقة لا متناهية. فتركيب عنقاوي الغامر يشبه كاميرا، تعمل فيها الأصوات المسجّلة كبصمات في ذاكرتنا ناجمة عن التجارب العاطفية القوية التي عشناها. وهو رحلة

طويلة داخل الذات، لا تتخطى الحدود الجغرافية بل تنحصر داخل العقل. ويبدو أنّ الفنان يدعونا من خلال هذا العمل الشخصي إلى عدم الخوف من مواجهة المعارك الداخلية لدينا، ويطلب منا أن ندرك أننا لا نستطيع مواجهة العالم الخارجي إلا بعد الفوز فيها.

العمل الفني «المتاهة والوقت» للفنانة **زهرة الغامدي** هو عمل ذو مواقع محدّدة وواسعة النطاق، تستخدمُ فيه عناصر طبيعية، كالرمل والقطن والمياه لإستحداث أشكالٍ هيكلية مجدّداً، تعود بنا إلى السّماوات المعمارية للمنازل التقليدية في المملكة العربية السعودية. ويشبه التركيب الخريطة ويشير إلى منطقة «البلد» التاريخية وسط مدينة جدّة. وتُعرّض خريطة الغامدي الثلاثية الأبعاد عمودياً على جدارٍ كبير، ما يخلق مواجهة بصرية مباشرة مع المشاهد. ومن هنا، تشجّعنا الغامدي على إعتبار «سفر» حدثاً زمنياً تماماً كذكرى إيماءات محدّدة. وتقل الفنّانة الماضي إلى الحاضر في سعي منها إلى شرح مفاهيم التطوّر والتغيير والمنابرة، مع دقّة تامّة في التفاصيل والتنفيذ.

يصوّر تركيب فيديو «كتّاب» ذات القناة الواحدة لـ **مروة المقيط** امرأة وحيدة على طريق مهجور، يحيط بها تدريجيًا عددٌ كبيرٌ من الناس، ومن ثمّ تُترك لوحدها من جديد. ويُعرض الفيلم على شاشة خلفية، فيمكن مشاهدته من الجانبين. وتقسّم بذلك الشاشة، التي يبلغ عرضها أربعة أمتارٍ، المساحة إلى نصفين وتقع على طول خطّ قطري يمرّ عبر وسط المعرض. وفيما ينتقل المشاهدون من جانبٍ إلى آخر، يُضطرّون إلى المشي حول الشاشة، فيعيشون نوعًا من عبورٍ خاصٍّ بهم ويشاركون في المشهد السينمائي المكشوف. وابتكرت المقيط أيضًا قصيدة شعرية لـ«سفر»، فألّغت بذلك المسافة بين الوصول والمغادرة، مسلّطة الضوء على حال «ما بين الإثنين» التي تنطوي عليها.

في تركيبٍ يضمّ العديد من الأعمال المتميّزة على الورق، تنقل **سارة عيده** الزائر إلى مكان حميم تُكتب فيه الأفكار الشخصية والأوهام على شكل رسومات فحم دقيقة على لفائف طويلة من الورق، بأسلوب الفنّانة المتميّز. وتُنفّذ إحداهما على لفافة طويلة وضعتها عبده على منحوتةٍ تعكس شكل السرير. وعند أحد أطراف هذا السرير المجازي، أقامت مرآةً كبيرةً تعكس فيها اللقافة، فتوحي للمشاهد بأنّ الرسم يمتدّ إلى اللانهائية. وفي جزءٍ آخر من التركيب، نقشت عبده مقولة «إتبع نورك الداخلي» على قطعة طويلة من الخشب، ورسمت فوقها لوحةً منظرٍ طبيعي خيالي يعكس بصرياً التموّجات التي أوجدتها الكلمات والحروف، فجمعت الرسم والنحت والضوء في «الأراضي غير الممنوعة»، مجسّدة رؤيةً موجزةً عن مألوفٍ يقوم على أساس متساوٍ في عالم الواقع والحلم.

إنّ مجموعة صور «أعز ما أملك» لـ **بيان عبد اللطيف** مستوحاة من مثل سمعته وهي صغيرة: « شرف الفتاة كعود الثقاب».فابتكرت الفنّانة عددًا من اللقّطات القريبة ذات الواقعية المفرطة لطرف أعواد الثقاب القابلة للإشتعال، وكبّرتها إلى أن أصبحت بالحجم الطبيعي لرأس الإنسان. وقدّمتها بعد ذلك بطريقة تشبه تلك التي تُعرّض فيها عادةً الصور الفوتوغرافية. ووُضِعَت صور أعواد الثقاب جنبًا إلى جنب، مع صورتين لحزمة من السجائر مصوّرتين من الطرفين، تعكسان إزدواجية رمزية بينهما، وبين سلسلة أعواد الثقاب أيضًا. ويسعى الفنان من خلال هذا العمل إلى عكس الربط الأخلّقي في المقولة. وتجعل عبد اللطيف العيدان شبيهة بالإنسان بمنحها ميزة مجسّمة. فنقلت بفضل نظرتها الشخصية، عيدان الأثقاب البسيطة هذه من أغراض عادية إلى مواضيع فريدة من نوعها لدرجة أنّ كل واحد فيها يستحقّ صورةً شخصية به.

«الصحن الفضي» للفنانة **ريم الناصر** فيديو غامر ذات قناتين إثنتين، مركّب في مساحة مخصّصة تعود أبعادها إلى غرفةٍ خاصّة داخل منزل عائلة تقليدي. ويؤدّي نفق مظلم تعمّه أصوات هامسة إلى غرفة العرض. وتحتاج المشاهد عند الدخول شاشتين كبيرتين موضوعتين مقابل بعضهما في جانبي الغرفة، وتعرض كلّ منهما فيلمًا. وعندما يبدأ فيلم يتوقف الآخر وهلم جرا. ويتمحور الفيلم حول صورة واحدة لصحن فضّي يُستخدّم في طقوس الرفاف التقليدية في محافظة جازان الجنوبية. وعلى إحدى الشاشات، يظهر الطبق رأسًا على عقب، تتساقط قطرات مياه على سطحه، محدثة إيقاعًا متناغمًا. أمّا على الأخرى، تظهر أيدي موسيقيّة تقرع على الطبق فيما تُسمع أصوات إحتفالية تقليدية. ومن خلال وضع حالات الحركة والخمول والإستخدام وسوء الإستخدام المستقطبة جنباً إلى جنب، تُظهر الفنّانة تحوّل حياة المرأة قبل الزواج وبعده، وتستكشف طقوس الرفاف التقليدية المعقّدة وأهميّتها الرمزية.

يعكس تركيب الوسائط المختلطة، «سائل»، للفنّان **عبدالله العثمان** التعبير المجازي للقصص الشخصية المخفية. فسوّر العثمان عددًا من الأشخاص يتحدّثون عن تجربةٍ خاصّة، ترجمها في ما بعد ملخّنون إلى تسجيلات موسيقية تُسمّع فيها أصداء بصمات الموجات الصوتية الناتجة عن الأصوات المُسجّلة. وطلب الفنّان من هؤلاء الأشخاص أيضًا أن يعطوه غرضًا يربطونه بتلك القصص، ثم قام بوضعها على قاعدة بيضاء للتركيب، ويمكن للزائر وهو يتجوّل حولها أن يسمع مشاهد صوتية تتبع من الأغراض نفسها، تارةً كلّ على حدة وطورًا بالتزامن مع بعضها البعض. يوجد أيضاً صور بالأبيض والأسود لرجال ونساء معلقة على الجدران التي تحيط بالأغراض، وهي تمثّل كلّ الأشخاص الذين يريدون مشاركة قصصهم مع الآخرين. فهذا العمل تحقيقٌ في الترابط بين الفردي والجماعي، وعملية التدوين التي تفرضها التقاليد الإجتماعية عندما تُعلن التجارب الشخصية. ويسعى الفنّان إلى توفير منصّة تعبير للأصوات المقموعة عبر الفنّ والموسيقى.

ينبع مشروع **منال الضويان** من إهتمامها بالتوعية العامّة على موضوع إنساني ملخّ، يبقى الجزء الأكبر منه غير معالج بما فيه الكفاية. ويعالج هذا المشروع الفنّي القائم على الأبحاث والذي يحمل اسم «الصدمة»، القضية الإجتماعية للمدرّسات السعوديات اللواتي يفقدن حياتهنّ جرّاء حوادث سير أثناء إقتيادهنّ إلى القرى النائية التي عُيّنت إليهنّ. واستخلصت الفنّانة بحثها الشامل في تركيب فني يتكون من ثلاثة عناصر أساسيّة: إستنساخ صوري للخريطة، وآخر لعناصر بحث الفنّانة، وشاشة حريرية مطبوعة لإحدى الصور الصحافية للحطام، وتشير كلّ صورة إلى موقع حادثٍ معيّن. وأهمّر ما تكشفه الأرشيفات الصحفية التي جمعتها الضويان، من بين أمور عدّة، هو أنّه في الكثير من الأحيان، كلّ ما يُذكر يكون أقلّ أهميّة من كلّ ما لا يُذكر. فتلفت الفنّانة، من خلال هذا المشروع الإنتباه إلى مسألة السلامة على الطرق، وهدر فرص التعلّم وهي مشكلة يعاني منها تلاميذ المدارس في القرى النائية بسبب عدم توقّر أيّة أساتذة لهم. وعلاوة على ذلك، يعكس المشروع إلتزام الفنّانة المتواصل في إذكاء الوعي في ما يخصّ وضع المرأة السعودية وتمثيلها العام على حدّ سواء.

نجد في المعرض مشروعيًا فنّيًا آخر يغيّص في التعبير في المجال العام وهو عمل جرافيتي، أي الكتابة على الجدران، للفنّاني **فراس باوزير** و**وسامي العامودي**، المعروفين بـ «**فروب**» و «**موسو**» الذين، ومن خلال الدمج بين مهاراتهما كمصمّم منتوجات ومهندس معماري، إستطاعا أن يبرهنا عبر أسلوبيهما عن فهمٍ عميقٍ للأشكال والهندسة، يختلط بعناصر غير متوقّعة تمنح العمل جودة فريدة من نوعها، غالبًا

a poetic ode to *safor* collapsing the distance between arrival and departure, highlighting the state of “in-betweenness” that it entails.

In an installation comprising several distinct works on paper, **Sara Abdu** transports the visitor into an intimate space where personal thoughts and fantasies are transcribed onto long scrolls of paper in the form of meticulous charcoal drawings that are executed in the artist’s signature style. One of the drawings is executed on a long scroll that the artist has laid on a sculptural piece that echoes the shape of a bed. On one end of this metaphorical bed, she has erected a large mirror in which the scroll is reflected, giving the viewer the impression that the drawing extends till infinity. In another part of the installation, Abdu has inscribed the saying “Follow your inner light” onto a long piece of wood above which she has created a drawing of a fantastical landscape that visually mirrors the undulations created by the words and the letters. Combining drawing, sculpture and light, Abdu’s *Unforbidden Lands* replicates an abstracted vision of the familiar that is equally grounded in the realms of reality and the dream.

Bayan Abdullateef’s photographic series *My Most Precious* takes its cue form a saying she had heard as a little girl: “A girl’s honor Is like a matchstick.” The artist has created a number of hyperrealist close ups of the flammable end of matchsticks, and enlarged them to the life-size of a human head. They are then presented in a manner that echoes the way in which framed photographic portraits are typically displayed. The matchstick portraits are juxtaposed with two pictures of a bundle of cigarettes photographed from both ends. They create a symbolic duality, both between these two photos, and also with the series of matchsticks. Through this work, the artist seeks to inverse the moral association that the saying contains. By bestowing an anthropomorphic trait onto the matchstick heads, Abdullateef makes them almost human-like. Her personal gaze has elevated these otherwise mundane matchsticks from generic objects into individual subjects, so much so that they each merit their own personal portrait.

Reem Al-Nasser’s *The Silver Plate* is an immersive two-channel video work installed in a customized space whose dimensions reference a private room within a traditional family house. A darkened tunnel full of whispering voices leads to a projection room. Upon entering the space, the viewer is engulfed between two large screens placed opposite each other at the two sides of the room. Each screen features one film. When one film begins the other one stops as they continue to alternate in a never-ending loop. The films are centered on the single image of a silver plate used in traditional wedding rituals in the southern province

of Jazan. On one screen, the plate is depicted lying upside down, with water drops falling on its surface, creating a rhythmic beat. On the other, the hands of a female musician are seen tapping on it while traditional celebratory sounds are heard. Through juxtaposing the polarized states of action and inaction, use and misuse, the artist reflects on the transformation of a woman's life before and after marriage, and explores the complexity of traditional wedding rituals and their symbolic significance.

Abdullah Al-Othman's mixed media installation *Letters* ponders the metaphorical expression of hidden personal stories. The artist has recorded a number of individuals talking about a private experience. He then had different composers translate these stories into musical scores that echo the imprints of the sound waves that are created by the recorded voices. The artist also asked these individuals to give him an object that they associated with their story. For the installation, he has placed each of these objects on a white plinth. While walking around the plinths, the visitors can hear the soundscapes emanating from within the objects themselves, sometimes on their own, and at other times simultaneously. Black and white photo portraits of several men and women can be seen hanging on one of the walls surrounding the objects. They represent the many individuals who each have a personal story to share. Al-Othman's work is an inquiry into the interrelatedness of the individual and the collective, and the process of codification that is imposed by social convention when personal experiences are publicly communicated. Through art and music, the artist seeks to give a platform of expression for the voices that remain unheard.

Manal Al-Dowayan's featured project stems from an interest in raising public awareness about a pressing humanitarian topic, which for the most part, remains to be sufficiently tackled. *Crash*, a research-based art project, explores the social issue of women teachers from Saudi Arabia who are losing their lives in fatal car crashes while being driven to the remote villages to which they have been assigned. The artist has distilled her comprehensive research into constellations consisting of three main elements: the photographic reproduction of a map, another photographic reproduction of elements of the artist's research, and a silk screen print of one of the press images of the wreckage. Each constellation references the site of a particular accident. The substantial corpus of press archives that Al-Dowayan has collated reveals, amongst many things, that what is often mentioned is often less significant than what is left out. Through this project, Al-Dowayan brings attention to the issue of road safety, and the wasted learning opportunities that the school children in these remote villages suffer from due to the demise of these teachers. Moreover,

the project equally demonstrates the artist's ongoing commitment to raising awareness about the state of Saudi women and their public representation.

Another artistic practice featured in the exhibition where personal expression is plunged into the public domain is the graffiti work of the duo **Firas Bawazir and Sami Al-Amoudi known as Fropp and Muso**. Combining their skills as a product designer and an architect respectively, their style evidences a strong understanding of form and geometry mixed with unexpected elements that endow the work with a unique, often ambiguous quality. This strong compositional quality, combined with the bizarre and indefinable, makes their work that more attractive and compelling. For *safar*, the artists have chosen to play on the experience of discovery and the charting of new territories in a 4 x 6 meter mural that is installed on a large concrete wall within the exhibition's art lounge / al-majlis. It consists of fantastical characters that appear to be floating in space. These imaginary figures appear to be swimming or moving in a specific direction. The viewer can see them at once, either as microscopic creatures that have been enlarged to a mammoth size, or as monumental fictional figures that come from an alien world. No matter how we view them, the artists have succeeded in creating an alternative universe that transports us on a *safar* that whisks us away into an intriguing world of fantasy.

safar features filmmaker **Mohammad Al-Faraj's** first foray into video art. Hailing from a documentary film background, his piece *The Sun, Again* utilizes all the tools of straightforward reportage lending it a sense of urgency and candidness. Al-Faraj's ability to weave an element of reality into what is otherwise fictional comes across in his command of the camera where frames of long shots, close ups, steady panning and abrupt hand-held sequences are rhythmically interrupted with unaffected random portrayals of unassuming mundane objects and places that one would usually come across in quotidian life. For this video, Al-Faraj selected a number of his favorite scenes from films by Pasolini, Godard and Kieślowski, among others, which he then simulated within the context of specific locations that are important to him. While all the chosen scenes are ones of unhappy endings, the artist has chosen to reverse the course of things in his own portrayal. To do so, he has depicted certain objects that are of important personal significance to him with bold colors in what is otherwise a strictly black and white sequence, creating what he refers to as "a triumph of hope over despair."

ما تكون غامضة. وعندما تُجمَع هذه الجودة التركيبية القويّة بالغرابة والغموض، يصبح العمل جذاباً ومقنعاً أكثر. وقُرّر الفنّانين أن يلعبا في «سفر» على تجربة الإكتشاف وعلى رسم مناطق جديدة على لوحة جدارية يبلغ حجمها ٤ x ٦ أمتار، موضوعة على حائط حقيقي كبير في صالة المعرض الفنّية أو «المجلس». وهذه اللوحة كناية عن شخصيات خيالية تبدو عائمة في الفضاء، وكأنّها تتحرّك أو تسبح في إتجاه محدّد. ويمكن للمشاهد أن يراها تذوي فوراً كمخلوقات مجهرية تمّر تكبيرها ليضاهي حجمها حجم الماموث، أو كشخصيات خيالية آتية من عالم غريب. ولا تهمرّ الطريقة التي نراها فيها، فنجح هذا الثنائي في خلق كونٍ بديلٍ ينقلنا في سفرٍ وفي عالم خياليٍّ مثير للإهتمام.

يتضمّن معرض «سفر» غزوة المخرج **محمد الفرج** الأولى في فن الفيديو. فكونه يأتي من خلفيّة أفلام وثائقية، إستعان بكلّ أدوات الريبورتاج المباشر ليضفي على قطعته «الشمس، مرة أخرى» شعوراً بالعجلة والصرّاحة. وتظهر قدرة فرج على نسج عنصر من الواقع في الخيال، من خلال قيادته للكاميرا حيث تنقطع بشكلٍ متوازنٍ إطارات اللقطات الطويلة والقريبة والتصوير البانورامي الثابت والمشاهد الحادّة المحمولة يدويّاً بسبب تصورات عشوائية غير متأثرة لأغراض عادية ومتواضعة ولأمكنة يصادفها الإنسان عادةً في حياته الشخصية. ولهذا الفيديو، إختار الفنّان عدداً من مشاهدته المفضّلة في أفلامٍ لبازوليني وغودار وكيسلوسكي وغيرهم، وقام بتقليدها في سياق مواقع محدّدة تهمةً جدّاً. وفي حين أنّ كلّ المشاهد المختارة هي لنهايات غير سعيدة، قرّر الفنان عكس مسار الأمور في تصويره الخاص. ومن أجل ذلك، صوّر بضعة أغراض ذات أهمية شخصية له بألوانٍ جريئة في مشهد كان أسود وأبيض لولا ذلك، فخلق ما يسمّيه «إنتصار الأمل على اليأس».

إنّ تركيب الوسائط المختلطة لـ **دانة عورتاني** «سافرت. ونسيتك. وقبل

Dana Awartani's mixed media installation *I went away and forgot you. A while ago I remembered. I remembered I'd forgotten you. I was dreaming* is a call to celebrate the beauty of traditional Islamic design and architecture. Having learned the formal and aesthetic principles of a wide range of practices including manuscript illumination, parquetry, ceramics, stained glass, miniature painting, iconography, and mosaics, Awartani's work explores the commonalities in mathematical and geometrical principles underlying all of these artistic disciplines. For the exhibition, she has created a floor installation coupled with her first video work to date. Upon entering the space, one witnesses a geometric design covering the entire floor. It is made of locally procured sand that has been colored using traditional local pigments. The projected film depicts the painstaking process by which the artist had created this installation in a private residence. The home she chose as a site is symbolic, as the building was a typical home amongst the wealthy elite during the late 1950's and early 1960's. At one point in the film, the viewer witnesses Awartani purposefully destroying the pristine pattern she had created as a metaphorical acknowledgement of the ongoing battle between traditional visual culture and eclectic global trends. What lies on the floor and what is projected on the wall next to it come together as a cautionary tale through which the artist seeks to raise awareness about the importance of celebrating and preserving the timeless language of geometric aesthetics which, through its mathematical and visually democratic origin, represents a universal language of beauty and harmony.

A significant part of **Ahmad Angawi's** practice is a negotiation of historical Islamic geometry. His projects are at once, a culmination of exhaustive research into the history of sites, patterns and periods, as well as a contemporary reinvention of the principles of design underlying such historical elements. At the heart of Angawi's installation for *safar* is a confrontation between two divergent aesthetics: the traditional repetition within decorative Islamic architectural motifs, and the rough, industrial nature of the exhibition site itself. Angawi has brought thousands of wooden blocks modeled after traditional geometric units and laid them out within a bare, concrete space covering the entire area. At certain points, harmonious patterns emerge from the overwhelming heaps of wooden blocks that are bursting out of the space. Through this tense dialogue between order and chaos, Angawi's site-specific installation can be considered as a platform to ponder notions of continuity and rupture, the past and the present. In line with his ongoing practice, he seeks to raise the viewer's awareness of the unique aesthetic traditions and practices that have marked a significant portion of the Arabian Peninsula's visual and architectural culture.

The Home / al-manzil

The second part of *safar* occupies a 19th century women's shelter known as *Al-Khunji Al-Kabir*. Located in Al-Balad, the historic downtown of Jeddah, this edifice stands as a reminder of the individual *safar* of the women who inhabited it. It, also, has undergone a long journey assuming various functions over time leading to its present state.

The exhibition at *al-manzil* comprises one monumental site-specific installation by **Abdullah Al-Othman**, whereby he has wrapped the entire *Al-Khunji Al-Kabir* building with thousands of meters of tin foil. The original features of this structure are further emphasized when covered by this alien metallic layer. The contradiction between the shelter's historical nature and the industrial materiality of the silver foil brings out further the condition of the house as a relic that has been frozen in time. By the same token, the act of wrapping is synonymous with preservation, which is the usual function of foil. Through Al-Othman's intervention, the entire structure stands out from the midst of the neighboring houses, vividly reminding dwellers and visitors alike of the historical layers of the city, and the beauty of its traditional architecture, inviting them to embark on *safar* through time and place.

قليل ذكرت. ذكرت أي نسيتك. كنت أحلم» دعوة للإحتفال بجمال التصميم الإسلامي التقليدي والهندسة المعمارية. وبعد أن تتعلمت المبادئ الرسمية والجمالية لمجموعة واسعة من الممارسات الفنيّة بما في ذلك المنمنمات، وصناعة تخشيب الأرضية، والسيراميك، والزجاج الملون، والإيقونوجرافيا، والفيسفيساء، يعالج عمل عورتاني القواسم المشتركة بين المبادئ الرياضية والهندسية الأساسية التي تكمن فيها كلّ هذه التخصصات الفنيّة. ومن أجل المعرض، إبتكرت تركيباً أرضياً إلى جانب أول عمل فيديو لها حتى الآن. وعند دخول المكان، يمكننا أن نلاحظ تصميمًا هندسيًا يغطي الأرض بأكملها، مصنوع من رمال تم شراؤها محليًا ولوّنت باستخدام أصباغ محلية تقليدية. ويظهر الفيلم المعرض العملية المضيئة التي مرّت بها الفنانة لتبتكر التركيب في مسكنٍ خاص. أمّا بالنسبة للبيت الذي إختارته كموقع، فله رمزية لأنّ المبنى كان منزلًا نموذجيًا بين النخبة الثرية في أواخر خمسينات القرن الماضي وأوائل ستينيات القرن الماضي. وفي وقتٍ ما، يرى المشاهد عورتاني تدمّر عمدًا الرسم الأصلي التي كانت إبتكرته كإعتراف مجازي بالمعركة المستمرة بين هوية الثقافة البصرية التقليدية والإتجاهات العالمية الإنتقائيّة. ويشكّل كلّ المعرض على الأرض وعلى الحائط سويًا حكايةً تحذيريّةً تسعى الفنانة من خلالها إلى التوعية حول أهميّة الإحتفال والحفاظ على لغة الجماليات الهندسية الخالدة، التي تمثّل عبر أصلها الرياضي والديمقراطي البصري، لغةً شاملة للجمال والإنسجام.

المدينة

تشكّل المفاوضات حول الهندسة الإسلامية التاريخية جزءًا أساسيًا من عمل **أحمد عنقاوي**. فمشاريعه تتويج لأبحاث مستنزفة في تاريخ المواقع والأنماط والحقب، وتجديد معاصر لمبادئ التصميم التي تكمن وراء هذه العناصر التاريخية. ونجد في قلب تركيب عنقاوي لـ «سفر» مواجهة بين نوعين متشعبين من الجماليات وهما التكرار التقليدي في المنحوتات الهندسية الإسلامية الزخرفية وطبيعة المعرض الصناعي القاسية في حدّ ذاتها. فأنت الفنانة بألاف القطع الخشبية على غرار الوحدات الهندسية التقليدية ووضعتها في مكانٍ عارٍ وملموسٍ استطاعت أن تغطيه بالكامل. وفي أوقاتٍ معيّنة، تبرز أنماط متناغمة من بين أكوام الخشب التي يفيض حجمها عن المكان الذي توجد فيه. ومن خلال هذا الحوار المحتدم بين النظام والفوضى، يمكن إعتبار تركيب عنقاوي الخاص بالمواقع، منضّة للتأمل في مفاهيم الإستمرارية والتمرق، والماضي والحاضر. وتماشياً مع أعماله الفنيّة القائمة، يسعى عنقاوي إلى توعية المشاهد على التقاليد والممارسات الجمالية الفريدة التي أثّرت في جزءٍ كبيرٍ من الثقافة المعمارية والبصرية في شبه الجزيرة العربيّة.

المنزل

توقف عملية مسح الطرق في سنغافوره. حفر على خشب منقولة عن هاينريش لوتمان، 1888. مهداه من مجلس التراث الوطني في سنغافوره

Road Surveying Interrupted in Singapore. Wood engraving after Heinrich Leutemann, 1888. Courtesy of the National Heritage Board in Singapore

The City / al-madinah

The King Abdullah Economic City (KAEC) is the site for the third part of *safar*. If the first two venues represent the past and the present, this one suggests a vision of what the future could be. In echoing its innovative model of life within urban communities, we opted for a presentation of video, new media and audiovisual works that would mark the first exhibition of its kind in Saudi Arabia. Each of the works explore the curatorial concept of *safar* from a distinct point of view ranging from personal journeys, to crossings across temporal and physical terrains. The selected works are by 8 leading international artists: Douglas Gordon, William Kentridge, Shirin Neshat, Hans Op de Beeck, Giuseppe Penone, Anri Sala, Tzu Nyen Ho and Yang Fudong. Each of these 8 artists' practice is represented through a distinct immersive installation that is displayed in its own separate space.

Douglas Gordon's two-channel video installation *Play Dead; Real Time* creates a corporeal experience whereby the viewers attempt to rationalize the interplay of scale between the virtual image of a life-size elephant and the physical reality of their own bodies. The work mirrors the theme of *safar* by sending the visitor on a journey of exploration into the physical and visual parameters of the installation space itself.

William Kentridge's *Tango for Page Turning* (2012 - 2013) strongly illustrates the artist's ongoing inquiry into multiple temporaries and the correlation between technological progress and Imperial structures. This one-channel video installation represents *safar* in a fantastical manner, where the artist's masterful command of stop animation allows the viewers to explore political and historical issues relating to segregation through a highly sensational experience.

Shirin Neshat's *Rapture*, one her highly-acclaimed two-channel video installations, conveys a symbolic take on *safar* whereby the viewers follows the journey of a group of women whose departure signifies a metaphorical gesture of liberation that embodies courage and self determination.

Hans Op de Beeck's one-channel video *Staging Silence (2)* expresses the notion of *safar* as a walk down memory lane: an inward act of reflection and reminiscence. It illustrates the artist's ongoing interest in unpacking the thin line that exists between truth and fiction, theatre and life, and the reconstruction of the present based on the persistence of the past.

In Rovesciare I propri occhi / To reverse one's eyes (1970), **Guisepe Penone** wore mirrored contact lenses that obstructed his vision while allowing us to see the world that surrounds him. In doing so, he has transported the viewer into a *safar* of seeing whereby the eyes of the artist are literally a portal into the world.

Anri Sala's *1395 Days without Red* is at once, a *safar* to a specific place, as well as through the collective memory of a city. It stands as witness to the universality of human emotion at times of great tribulation.

2 or 3 Tigers, **Ho Tzu Nyen's** haunting two-channel animation, transports us to late 19th Century Singapore, and links to the temporal connotations of *safar*.

For his single-channel film *Yejiang / The Nightman Cometh*, **Yang Fudong** intermixes elements of French Nouvelle Vague with classical Chinese painting creating a journey across genres and periods echoing *safar's* multi-layered dimensions.

دور الميت- بث مباشر « يخلق تجربة جسدية يحاول فيها المشاهد عقلنة التفاعل بين حجم الصورة الافتراضية للفيصل بحجمه الطبيعي والحجم المادي الحقيقي لجسده. فالعمل يعكس المضمون الأساسي لقضية معرض «سفر» من خلال اصطحاب المشاهد إلى رحلة استكشافية داخل المعاملات المادية والبصرية للعمل المركب ذاته.

عمل **ويليام كينترج** «تأنجو لقلب الصفحات» (٢٠١٢-٢٠١٣) يوضح بشدة التساؤل المستمر داخل الفنان حول الوقتيات المتعددة والعلاقة بين العمليات التكنولوجية والهياكل الامبراطورية. هذا العمل المركب المكوّن من قناة فيديو واحدة يمثل «سفر» على نحو خيالي، تتضح من خلاله براعة الفنان في إجادته لفن التحريك الثابت، ما يمنح المشاهد الفرصة لمتابعة القضايا السياسية والتاريخية الخاصة بالتميز العنصري من خلال تجربة شديدة الحساسية.

عمل **شيرين نشاط** المركب والواضح جداً للعيان «إنشقاق» والمكوّن من قناتي فيديو، يطرح رؤية رمزية لـ «سفر» يتتبع فيها المشاهد رحلة لمجموعة من النساء ترمز مغادرتهم إلى التحرر والشجاعة والإرادة.

يعبّر عمل **هانز أوب دي بيك** المكون من قناة فيديو واحدة «مسرحة السكون-٢» عن مفهوم «سفر» كرحلة سير على الأقدام في حارة الذكريات، فعمل داخلي للتأمل والإبحار داخل الذاكرة. يوضح هذا العمل اهتمام الفنان المستمر بتفكيك الخط الدقيق الذي يربط بين الواقع والخيال، بين المسرح والحياة، ويوضح إعادة بناء الحاضر استناداً إلى إصرار الماضي.

في عمل «من أجل الحفاظ على العين» (١٩٧٠) للفنان **جوزيبي بينوني**، يرتدي الفنان عدسات لاصقة عبارة عن مرآة تسد نظره، بينما تسمح لنا برؤية العالم المحيط به. وهو بذلك ينقل مشاهد «سفر» لإدراك معنى أن عين الفنان هي حرفياً بوابة العالم.

عمل **أنري سالا** «١٣٩٥ يوماً بلا لون أحمر» هو في حقيقة الأمر «سفر» إلى مكان محدد من خلال الذاكرة الجمعية لمدينة. يقف العمل شاهداً على كونية العاطفة الإنسانية في أوقات المحنة العظيمة.

عمل **هو تزو نيين** «نمرين أو ثلاثة نمور» المركب، والمكوّن من شاشتي تحريك، ينقلنا إلى سنغافورة في القرن التاسع عشر، ويصل «سفر» بالدلالات الزمنية لمفهوم السفر.

في عمله المركب المكوّن من قناة فيديو واحدة «بيجانج/الحارس يأتي» يمزج **يانج فودونج** بين عناصر المدرسة الفرنسية للسينما الجديدة وبين الرسم الصيني التقليدي ليخلق بذلك رحلة بين القوالب الفنية والمراحل الزمنية، وليؤكد على الأبعاد المركبة لـ «سفر» المعرض والمفهوم.

ليست النهاية بل إنها البداية...

تشكّل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الموقع الثالث لـ «سفر». وإذا يمثّل المكانان الأوّلان الماضي والحاضر، فيشير هذا الموقع إلى رؤية عمّا قد يكون عليه المستقبل. فمن خلال دمج نمط حياتها المبتكر في المجتمعات الحضارية، اخترنا عرض فيديو ووسائل إعلام جديدة وأعمال مرئية ومسموعة من شأنها أن تجعل من المعرض، الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية. ويستكشف كلّ عمل مفهوم «سفر» التنظيمي من وجهة نظر متميزة تتراوح بين الرحلات الشخصية وتخطّي الحدود الملموسة والزمانية، والأعمال المختارة هي لثمانية فنانين عالميين وهم: دوغلاس جوردن، وويليام كينترج، شيرين نشاط، هانز أوب دي بيك، جوزيبي بينوني، أنري سالا، تزو نيين هو ويانغ فودونج. ويتمّ تمثيل كلّ ممارسات هؤلاء الفنانين عبر تركيب غامر ومتميّز، يُعرض في مساحة خاصّة به.

إن عمل **دوغلاس جوردن** المركب المكون من قناتي فيديو «أن تلعب

Not a Conclusion, But a Beginning...

Over the several months we spent preparing the 4th edition of 21, 39, it has been our intention for *safar* to be about the fostering of creativity and learning through the exchange of ideas. In order to evolve, one needs to learn from experience. Perhaps the most significant thing one can learn is that journeys are never taken alone, even when it feels that we may have embarked on the loneliest of roads. The unveiling that *safar* implies, to refer once again to its meaning in the Arabic language, is not an act that takes place in isolation. It involves two entities in the least: the self-reflecting *musafir* that is pondering his/her place within the journey of discovery, and the fellow travelers who shape him/her along the way. The milestones that we rely on to measure our progress and orient our direction are already grafted in our psyche by other travelers with whom we had shared previous journeys. Whatever knowledge *safar* yields about the self can only be comprehensible within the context of the insights that we have made about others, the places and times we have left behind and those towards which we aspire. This is when artists, and what they do, become essential in helping us better understand ourselves, and the world that we live in. Even when an artwork seems to be concerned with the most solitary of paths, it will never cease to mirror our own. And when an artist appears to be reflecting on the most personal of issues, we can still stand in front of their work and learn something about ourselves. In that sense, *safar* is ultimately a gesture of recognition and celebration of artists and the significant role that they play, intentionally or not, in making the world a more critical, accountable and imaginative place. The forum and exhibition that accompany this edition of Jeddah 21, 39 are both intended as a *safar* into new territories where we can imagine, through our artist's eyes, the infinite possibilities that lie ahead. May our collective *safar* lead to new insights about others, ones that are not confined within the rigidity of assumptions, but motivated by the desire for honest exchange. Only then can we truly discover anew the places and times that we have left behind, and learn how to appreciate the uncharted frontiers that are eagerly beckoning, yet remain to be discovered...

على مدى الأشهر العديدة التي قضيناها في إعداد الطبعة الرابعة من الـ «٢١،٣٩»، كان هدفنا أن يتمحور «سفر» حول تعزيز الإبداع والتعلم من خلال تبادل الأفكار. فمن أجل التطور، يحتاج المرء إلى التعلم من تجاربه. ولعلّ أهمّ ما يمكن للمرء أن يتعلّمه هو أنّه لا يمكنه الانطلاق بأيّ رحلة وحيداً، حتّى وإن شعر بأنه أخذ أكثر الطرقات وحده. وعملية الكشف التي يوحى إليها «سفر» لا تحدث في العزلة، وتضمّر كيانين على الأقلّ: المسافر المفكّر في ذاته الذي يتأمل في مكانه وسط رحلة الاكتشاف، والمسافرين الآخرين الذين يؤثرون فيه على الطريق. والمنعطفات التاريخية التي نستند إليها لقياس التقدّم الذي أحرزناه وتوجيه إتجاهنا، مزروعة بالفعل في نفسنا من قبل المسافرين الآخرين الذين تشاركنا معهم رحلات سابقة. ومهما كانت المعرفة التي يقدّمها «سفر» عن النفس، لا يمكن إلا أن تكون شاملة في سياق الأفكار التي تشاركناها عن الآخرين، والأماكن والأوقات التي تركناها وراءنا وتلك التي نتطلّع إليها. وهنا يساعدنا الفنّانون وعملهم على فهم أنفسنا والعالم الذي نعيش فيه بشكل أفضل. وحتّى عندما يبدو عمل فنّي معنيّ بأكثر المسارات خصوصية، لن يتوقّف أبداً عن عكس مسارنا. وعندما يبدو أنّ فنّان يفكّر في قضايا شخصية جدّاً، يمكننا مع ذلك أن نقف أمام عمله وأن نتعلّم شيئاً عن أنفسنا. وفي هذا الإطار، إنّ «سفر» في نهاية المطاف لفتة إعراف بالفنّانين والإحتفال بهم وبالذور المهم الذي يلعبونه، إن كان عمداً أو لا، في تحويل العالم إلى مكان أكثر أهميّة، وعرضة للمحاسبة ويعمّه الخيال. ويُعتبر كلّ من المنتدى والمعرض اللذان يرافقان هذه النسخة من جدّة «٢١،٣٩»، سفرًا نحو أراضٍ جديدة حيث يمكننا أن نتخيّل الإحتمالات اللامتناهية التي تنتظرنا، من خلال عيون الفنّان. وعلى أمل أن يقودنا سفرنا المشترك إلى رؤى جديدة عن الآخرين، لا تقتصر على صلافة الافتراضات، بل تدفعها الرغبة في التبادل الصادق. فعندها فقط يمكننا أن نكتشف حقا ومن جديد الأماكن والأوقات التي تركناها وراءنا، ونتعلّم كيف نقدر الحدود العشوائية التي تنادينا باستمرار وتنتظرنا لإستكشافها ...

The theme of *safar* was present in the leadup to the 2017 edition of Jeddah 21, 39. Curators Sam Bardaouil and Till Fellrath accompanied six emerging Saudi artists on two art study trips. The first one took place in Berlin during the month of July in 2016. The artists visited several museums consisting of ancient, modern and contemporary art collections, artist and designer studios, and the 8th edition of the Berlin Biennale among other places. The second trip took place in South Korea during the month of August in 2016. There, the artists had the opportunity to visit the 11th edition of the Gwangju Biennale and the Asia Culture Centre in Gwangju. In Seoul, they visited the 9th edition of Media City, a biennial dedicated primarily to new media at the Seoul Museum of Art (SeMA), the Leeum Museum, Art Sonje Centre, the Ilmin Art Museum, and the National Museum of Modern and Contemporary Art among many other museums, galleries and artist studios. The objective of these trips was to allow these artists to discover a range of artistic practices and experience different forms of art installations. In addition, the exploration of artworks from different periods was meant to encourage the artists to reflect on certain themes and formalistic concerns that span centuries of creative expression, although they are seemingly strictly contemporary. The trips are one of the many manifestations of *safar's* intention to foster a culture of discovery, creative experimentation and growth. This Q&A is based on several conversations that took place during these trips.

موضوع "سفر" كان حاضرا في تمهيدات معرض جدة ٢٠٢٩ لسنة ٢٠١٧. اصطحب المنسقان الفنان سام بدرويل وتيل فيلرث ٦ فنانين صاعدين سعوديين في رحلتين دراسيتين. الأولى في كانت برلين خلال شهر يوليو سنة ٢٠١٦. زار الفنانون عدة متاحف ذات مجموعات أعمال فنية قديمة وحديثة ومعاصرة بالإضافة لاستوديوهات فنانين والدورة الثامنة لبيناي برلين وأماكن أخرى. الرحلة الثانية كانت في كوريا الجنوبية خلال شهر أغسطس سنة ٢٠١٦. أتيح للفنانين فرصة زيارة الدورة الحادي عشر من بينالي غوانغجو ومركز آسيا الثقافي في غوانغجو. زاروا في سول الدورة التاسعة من ميديا سيتي وهو بينالي مخصص بشكل أساسي للوسائط الجديدة في متحف سول الفني ومتحف ليوم ومركز فنون سونبي ومتحف إمين للفنون والمتحف القومي للفن الحديث والمعاصر بالإضافة إلى متاحف ومعارض وستوديوهات فنانين أخرى كثيرة. كان هدف هذه الرحلات إعطاء الفرصة للفنانين لكي يتشفوا مدى واسع من ممارسات فنية وأشكال مختلفة من التركيبات الفنية. بالإضافة إلى ذلك، كان استكشاف الفنانين لأعمال فنية من حقبة مختلفة هدفه هو تشجيع الفنانين على تأمل أنماط محددة واهتمامات شكلية تمتد عبر قرون من التعبير الإبداعي ولكنها تبدو معاصرة. تلك الرحلات هي إحدى مظاهر نية "سفر" رعاية ثقافة استكشافية وتجريب إبداعي ونمو. يقتبس هذا السين والجيم من عدة حوارات حدثت خلال الرحلة.

١. هل تستطيع أن تقول لنا ما هي أبرز الأشياء في زيارات برلين وكوريا الجنوبية؟

بيان:

كان بينالي غوانغجو المفضل لدي من بين كل المتاحف والمعارض التي قمنا بزيارتها. كان حجمه مثير للإعجاب. كان يحتوي على أربع أقسام في كل واحد منهم مجموعة كبيرة من أعمال فنية من فنانين محليين وعالميين. أعجبت بالطريقة التي تم بها استخدام بيئات مختلفة في تصميم المعرض بدلا من الحوائط البيضاء المعتادة. عُرضت بعض الأعمال في غرف مظلمة والبعض الآخر في العراء والتسلسل بين كل معرض والآخر كان مدروس جيدا.

مروة:

يصعب علي تحديد أكثر مكان ألهمني لأن لكل منهم جاذبية، حتى إنهم غدوا عيناى وروحي بأشكال مختلفة. عندما يُطرح علي ذلك السؤال اشعر كأني طفلة خرجت للتو من ديزني لاند وتُسأل "أي كان لعبتك المفضلة؟"

كنت مفتونة في برلين عندما دخلت المتحف المصري بالمتحف الجديد وأيضا محطة الهامبورغر بانهوف. كان مركز آسيا الثقافي في غوانغجو لافت بالإضافة إلى المتحف القومي للفن الحديث والمعاصر ومتحف ليوم في سول.

عبدالله:

كان متحف سول الفني محطة هامة بالنسبة لي. وقت زيارتي تزامن مع وقت عرض دورة عام ٢٠١٦ لسول ميديا سيتي، وهو بينالي تركيزه أساسي هو الوسائط الجديدة. كانت هذه تجربة مثرية بسبب اهتمامي بالأفلام والصوت، حيث سمحت لي استكشاف نهج فنانين مختلفين فيما يخص الاهتمامات الشكلية المتصلة باهتماماتي.

ماجد:

المتحف الجديد في برلين و بينالي غوانغجو في كوريا الجنوبية.

٢. ما هي أهم الأشياء الذي تعلمتها من هذه الرحلات؟

ريم:

تعلمت أهمية البحث و كيف يجب علينا أن نأخذ ذلك الجانب من الفن على محمل الجد لكي نتواصل مع فنانين آخرين وتتعلم من

تجاربهم، وتعلمت أيضا أن اختيار توقيت وموقع عرض الأعمال شيء بالغ الأهمية.

وهناك درس آخر مهم، وهو معرفة أن العمل الفني قد يستفيد بشكل كبير من عرضه على نهج معين. الاهتمام البالغ بهذا الجانب من المتطلبات الرئيسية لتحديد الشكل النهائي الذي يليق بتقدير العمل الفني.

ماجد:

أن اجروُ على التفكير بشكل أكبر وتفتح أفقاي كي أدرك أن العمل الفني لا ينتهي بمجرد إنتاجه، وأن طريقة العرض جزء أصيل من تلقيه، وأخيراً أن الفنان يمكنه الاستفادة بشكل كبير من التعاون مع فريق إنتاج يدعمه وفي بعض الأحيان يحسن رؤية الفنان.

بيان:

تعلمت أن أكون منتهيا للتفاصيل الصغيرة للعمل الفني وأتنبه لأهمية اشتراكي في إنتاج وتركيب العمل. تعلمت أيضا أهمية أن يكون لدي شبكة من الرملاء الفنانين لكي تشارك التجارب وتتعلم منهم وأتعاون معهم.

محمد:

تعلمت أن السفر أداة ضرورية لكي نكتشف المزيد عن أنفسنا وعن العالم، سواء كان السفر لبلاد أخرى أو في الكتب والأفلام والفن والموسيقى. وأصبحت أقدر الحوارات المفتوحة. أنني أميل للوحدة في ممارستي الفنية، وهذه الرحلات ذكرتني بأن يمكنني أن أوسع مجالتي من خلال الحوارات الجادة مع المنسقين الفنيين والفنانين.

عبدالله:

تعلمت أن صنع الفن رحلة حياة وأن إنتاج عمل فني مؤثر وصادق لا يمكن أن يحدث إلا من خلال الخبرة والبحث.

٣. أخبرنا/ أخبرينا عن لحظة إدراك، حيث لاحظت/سي شيئاً محدداً له علاقة بعملك بشكل عام أو المشروع الذي كنت/سي تحضروه/ تحضرينه لجدة ٢١،٣٩.

ماجد:

الرحلتين غيرا وجهة نظري فيما يخص عدة أمور كان لدي آراء قوية عنها. كان لدي لفترة طويلة أفكار صارمة تخص مواضيع معينة، ليس بعد الآن، كان هذا اكتشاف بالنسبة لي...

2. Can you think of some of the important things you learned from these trips?

Reem:

I learned about the importance of research, and how one should take this aspect of art-making seriously in order to communicate with other artists and learn from their experiences. I also learned that choosing the timing and location of exhibiting one's work is of primary significance.

Another important lesson was finding out that a work of art could benefit immensely from being exhibited in a particular way. Giving meticulous attention to this aspect is one of the main requirements to determine the final shape that might best suit the presentation of the artwork.

Majid:

To dare to think in a bigger way, to open up my horizons; to realize that a work of art does not end upon its production, and that the mode of its display is integral to its reception; and finally, that an artist can benefit tremendously from collaborating with a production team that empowers, and sometimes even enhances the artist's vision.

Bayan:

I learned to pay more attention to the small details of an artwork, and to be attentive to the importance of being involved in the production and installation of a certain work. I also learned that it is very important to have a network of fellow artist friends to share experiences with and to collaborate and learn with and from.

Mohammad:

I learned that traveling is an indispensable tool to discover more about ourselves, and the world, whether it's traveling to other countries or into books, films, art and music. I also developed a newfound appreciation for open conversation. I tend to be rather soli-

1. Can you tell us about one of the highlights from the visits to Berlin and South Korea?

Bayan:

From all the museums and galleries that we visited, the Gwangju Biennale was my favorite. The scale was impressive. It consisted of four sections each comprising a large number of artworks from local and international artists. I admired the way the exhibition design made use of different environments instead of sticking to conventional white walls. Some works were displayed in darkened galleries, others were placed outdoors. The flow from each gallery to the other was very well thought out.

Marwah:

It is hard for me to tell which place inspired me the most, since each had its own draw, feeding my eyes and soul in a different way. Asked this question, I feel like a child walking out of Disneyland being asked, "What was your favorite ride?" In Berlin, I was captivated when I walked into the Egyptian Museum at the Neues Museum, and the Hamburger Bahnhof. The Asia Culture Center in Gwangju was remarkable. So were the National Museum of Modern and Contemporary Art and the Leeum Museum in Seoul.

Abdullah:

Seoul Museum of Art (SeMA) was a significant station for me. At the time of my visit, the 2016 edition of Seoul Media City, a biennial focusing mostly on new media, was on view. Given my interest in film and sound, that was quite an enriching experience as it allowed me to discover the different approach of various artists to formal concerns that are similar to the ones I have.

Majid:

The Neues Museum in Berlin, Germany, and the Gwangju Biennale in South Korea.

مرودة:

أهم شيء لاحظته أن في الماضي كان يمكن أن يكون لبعض أعماله تأثير أكبر لو كنت أعطيت اهتماماً لنسب المساحة والترتيب بشكل عام. كان هذا شيء أدركته على نحو متزايد كلما رأينا أعمالاً معقدة أكثر خلال رحلتنا. فيما يخص مشروعني الذي كنت أقوم بتحضيره لمعرض "سفر" لقد فكرت بالتأكيد في البيئة والمساحة المحيطة بالعمل لكي أوفر للمشاهد سياقاً أغنى.

ريم:

لقد تأثرت بكل الأعمال التي رأيته. فلقد أثارت في شعور بليغ بالمسؤولية، وأهمتي لكي أقوم بالمزيد من البحث واستخدمه كعنصر موجه لعملي بشكل عام وكان ذلك شيئاً طبقت في الفيديو الخاص بي في "سفر".

٤. هل يمكنك أن تقارن بين مشهد الفني في كوريا الجنوبية وبرلين بإيجاز؟ ما وجه الاختلاف بينهما وبين المشهد الفني في السعودية؟

مرودة:

ما لفت نظري في برلين هو الطريقة التي تم بها ترجمة ونقل لغة الفن والمساحة بناءً على المنظور السياسي والإجتماعي والتاريخي للمدينة. بدت برلين من وجهة نظري كشخص غريب عن البلد على الأقل، كمكان تتردد فيه بقوة أصداء ذاكرة الصراع والتفرقة. هناك حوار جميل بين التاريخ والحداثة وذلك واضح في المعمار المدروس لمتاحف المدينة مثل المتحف الجديد وهذا يرسخ الفن كروح كل تلك المباني الشهيرة.

شعرت في كوريا الجنوبية أن الفن والعمارة استخدموا لغة مختلفة جداً. البساطة والأحجام الكبيرة كانت الكلمتين التي ترددت في بالي خلال زيارتنا. يبادر إلى ذهني اللوحات البسيطة الحداثيّة للرسم كيم يونغ إيك في معرضه في متحف إلمين للفنون في سول. القدرة على توظيف الفن المبسط في سياق عاصمة ضخمة أعطتني تجربة غير معتادة حيث كنت أحاول أن أحلل العلاقة المتناقضة بين حجم العمل الفني والمكان الذي وضع فيه.

ريم:

أعجبت بالمشهد الفني في برلين وشعرت بالانبهار من علاقة المدينة بالفن. بدى لي أن الفن هناك بأهمية الماء والهواء، وكان ذلك مشهد جميل بالنسبة لي. كان شيء مفرح جداً عندما رأيت أن المجالات الفنية كانت في الأماكن العامة بدلاً من المجالات التجارية المعتادة. كنت سعيدة برؤية مبادرات كثيرة خاصة وعامة لدعم الفنانين. أما عن سول بدى لي أن الفن نوع من المقاومة وأنه ساعد المدينة على التطور ويعتبر أحد أهم أسباب نجاحها. انبهرت بمدى اندماج التغييرات الدائمة والأفكار المعاصرة والتراث في كوريا الجنوبية مع حفاظهم على رؤيتهم وهويتهم الخاصة.

المشهد الفني في جدة يتحسن بالتأكيد وسوف يزداد كلما زاد الوعي المجتمعي بأهمية الفن. يمكن تحقيق ذلك من خلال خلق المزيد من المساحات العامة المخصصة لعرض الفن وتسهيل التبادل الإبداعي.

ماجد:

المشهد الفني في برلين في رأيي يركز بشكل أساسي على الحرب وتأثيراتها ولاحظت أن معظم الفنانين كانوا ينادون بتقديس روح الإنسان بسبب كوارث الحرب. لم يكن هناك حاجة ماسة في تلك المسألة في كوريا الجنوبية بالرغم من معاناه البلد بسبب الاستعمار الياباني. على عكس معظم الأعمال الفنية التي استكشفتها خلال رحلتنا والتي كانت تميل نحو المسائل السياسية، الإنتاج الفني في السعودية يركز على التجارب الشخصية والقصص الاجتماعية.

tary in my practice, and these trips reminded me that I could broaden my horizons through engaging in rigorous dialogue with curators and fellow artists.

Abdullah:

I learned that making art is a journey through life, and that producing an honest and impactful work of art can only happen through experience and research.

3. Tell us about a specific moment where something «clicked», where you made a specific observation in relation to your work in general, or the project that you were preparing for Jeddah 21,39.

Majid:

The two trips changed my perspective on so many issues, which I used to have very strong opinions about. For a longtime, I had some rigid thoughts concerning particular topics. Not anymore. This was a revelation for me...

Marwah:

One of the main observations that I made was that, in the past, some of my works could have perhaps been more powerful in certain aspects had I given additional attention to the spatial dimension of the overall installation. This was something that I increasingly realized as we were seeing more and more complex works throughout our trips. In regards to the project that was commissioned for *safar*, I have certainly given considerable thought to the spatial and atmospheric environment surrounding the work in order to provide the viewer with a richer context.

Reem:

All the works that I saw influenced me. Seeing them triggered in me a huge sense of absolute responsibility. I was inspired to conduct more research, and to use that as a guiding factor in the development of my work at large. This is something that I took on board while developing my video installation for *safar*.

4. Can you briefly compare the art scenes between South Korea and Berlin? How do they differ from the art scene in Saudi Arabia?

Marwah:

What caught my attention the most in Berlin was how the language of art and space is being translated or represented based on the political, social and historical perspectives of the city. Berlin, from my outsider's point of view at least, felt like a place where the memories of conflict and separation still resonate very strongly. There is this beautiful conversation going on between history and modernization, which was expressed through the city museums' thoughtful architecture, such as the Neues Museum, cementing art as the soul of all these iconic buildings.

In South Korea, I felt that art and architecture were making use of a completely different language. Minimalism and scale were the only two terms looping in my head during our visit. The seemingly simple canvases of modernist painter Kim Yong-Ik and his exhibition at the Ilmin Museum of Art in Seoul come to mind. The opportunity to experience minimal art of a massive metropolis provided me with an unusual experience where I was trying to analyze the paradoxical relation between the scale of the artwork and the space in which it resided.

Reem:

I loved the art scene in Berlin and was impressed by the relationship of the city with art. There, art seemed as essential as water and air - this was a beautiful scene for me. Seeing art magazines in public places rather than the normal commercial magazines we see everywhere was refreshing, as well as witnessing many significant public and private initiatives to provide support for artists.

As for Seoul, it seemed to me that art is a form of resistance, and has helped the city develop. It is viewed as one of the main pillars of its success. How they fuse constant change, contemporary ideas and heritage together while preserving their identity and vision was impressive for me.

The art scene in Jeddah is certainly improving. It will be enhanced as social awareness about the importance of art increases. This can be further achieved through having more public spaces that are dedicated to the display of art and the facilitation of creative exchange.

Majid:

The art scene in Berlin, in my point of view, is centered mostly on the war and its effects, and I could see that most of the artists called for the sacredness of human life as a result of the disasters of war. This subject did not come across with the same urgency in South Korea, despite the country's suffering under Japanese colonial occupation. Unlike most of the artworks we explored on our trips, which leaned towards political issues, the artistic production that we usually encounter in Saudi Arabia is rather focused on personal experiences, and social stories.

Abdullah:

The art scenes in Seoul and in Berlin are very valuable to their societies, and their impact is reflected on these cities and the daily lives of their inhabitants. We are experiencing a great development in Saudi Arabia at the moment; many changes are taking place and I am optimistic about the local art scene.

5. What advice would you give to other artists about their practice? Can you specify something you took from these trips that you would like to pass on to local artists?

Mohammad:

I think a lot of young Saudi artists are aware of how important traveling is, especially in the ways I've mentioned before, i.e. allowing us to better understand ourselves and the world. Focusing on this will surely result in a more multilayered and mature Saudi art scene, and I am honored to be part of that.

Bayan:

It is crucial to share our works even if our style has not matured yet. It is OK to ask for help and to collaborate, and to not limit ourselves to our current abilities. It is also important to expose and educate ourselves about artists from diverse parts of the world.

Abdullah:

Focus on gaining knowledge. What we saw on these trips was powerful because of the rigorous research underpinning it. This is what made it all that more powerful. I would, therefore, encourage any artist to first dive into his or her own self so that he or she can find their personal voice, and then enhance that self-found knowledge with hard work and research in order to present their art and vision in a unique and personal way.

Majid:

Rather than just creating a visual composition or an aesthetic form, an artist should seek to transfer and relay a real and genuine experience.

الفنانون الست الذين اشتركوا في رحلات الدراسة هم:

بيان عبداللطيف - ماجد عنقاوي - محمد الفرج - مروة المقيط - ريم الناصر - عبدالله العثمان

The six artists who took part in the study trips are:

Bayan Abdullateef - Majid Angawi - Mohammad Al-Faraj - Marwah Al-Mugait - Reem Al-Nasser - Abdullah Al-Othman

عبدالله:

المشهد الفني في سول وبرلين لهم قيمة عالية في مجتمعاتهم وتأثيرهم ينعكس على تلك المدن والحياة اليومية لسكانها. نحن نمر بمرحلة تطور كبيرة وقد تحدث تغيرات كثيرة الآن، وأنا متفائل بالمشهد الفني المحلي.

٥. ما هي النصيحة التي قد تعطيتها لفنانين آخرين عن ممارستهم الفنية؟ هل يمكن أن تحدد شيء اكتسبته من تلك الرحلات وتريد أن تقدمها لفنانين محليين؟

محمد:

أعتقد أن فنانين سعوديين كثيرين يدركون أهمية السفر خصوصاً بالأشكال التي تحدثت عنها من قبل، أي التي تسمح لنا باكتشاف أنفسنا والعالم. سوف ينتج التركيز على ذلك مشهد فني سعودي ناضج ومتنوع وسأشعر بالفخر في أن أكون جزء منه.

بيان:

من الهام جداً أن نشارك أعمالنا حتى وإن لم ننضج بعد، ولا بأس في طلب المساعدة والتعاون وألا نقيّد أنفسنا بقدرتنا الحالية، ويجب علينا أن نعلم ونثقف أنفسنا عن فنانين من أماكن مختلفة حول العالم.

عبدالله:

ركز على اكتساب المعرفة. كانت قوة ما رأيته تكمن في البحث الجاد. هذا ما جعل الأعمال الفنية قوية، لذلك أشجع أي فنان على أن يبحث داخل نفسه أولاً لكي يجد صوته الخاص ثم يغني تلك المعرفة بالانفس بالعمل المضني والبحث لكي يقدموا فنهم ورؤيتهم بشكل شخصي وفريد.

ماجد:

بدلاً من صنع تكوين بصري أو شكل جمالي يجب على الفنان السعي في نقل تجربة حقيقية وصادقة.

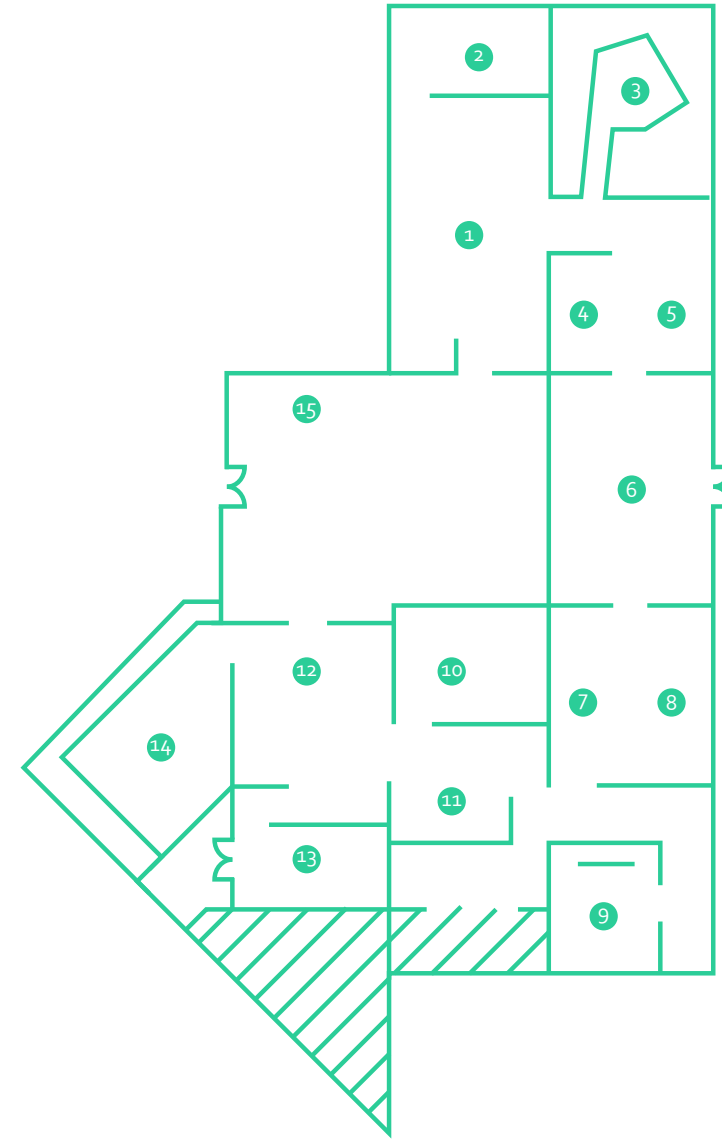
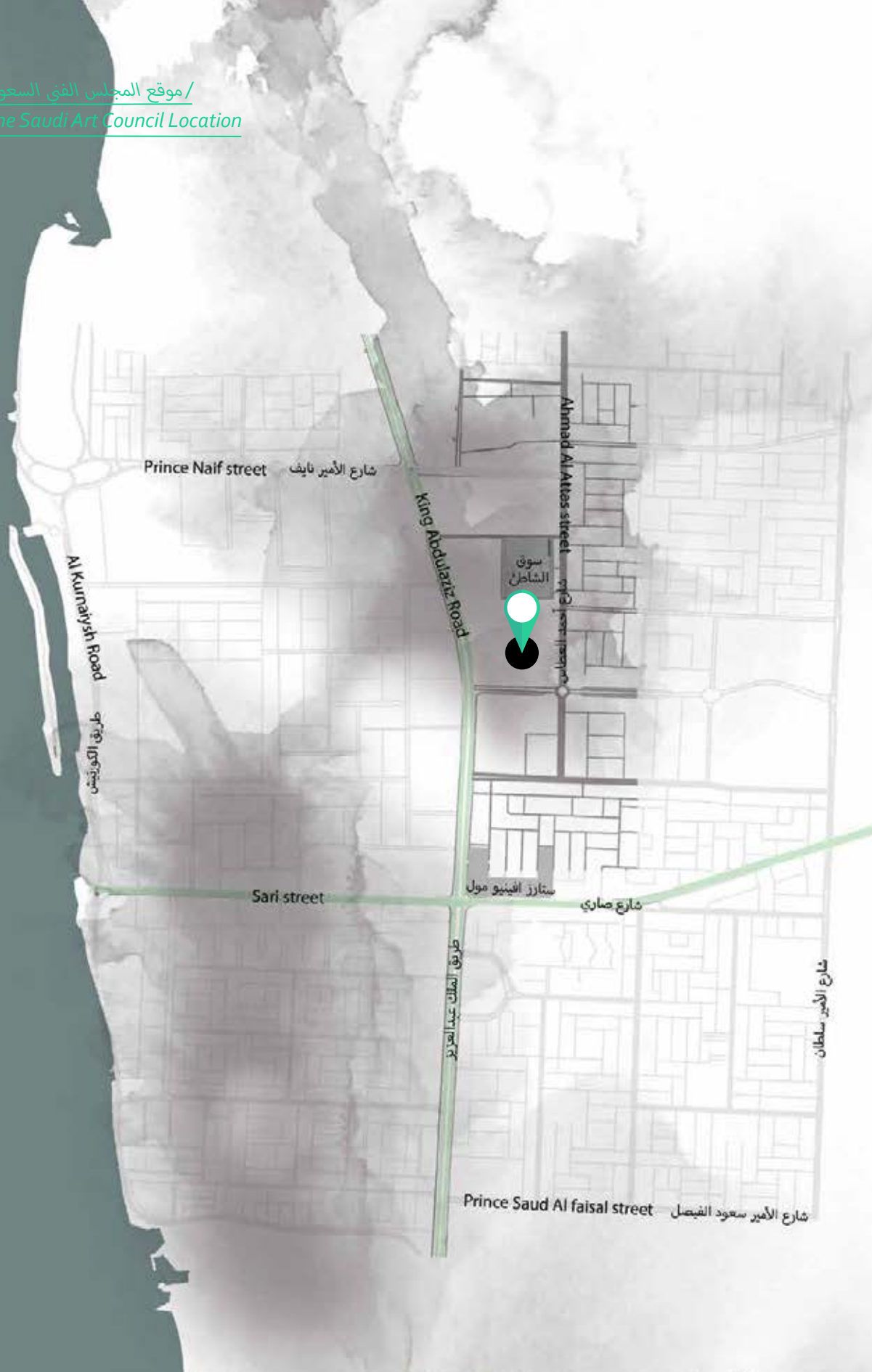

/ المعرض

/ The Exhibition / al-maarad

ناصر السالم	1	Nasser Al Salem	ريم الناصر	9	Reem Al Nasser
مهند شونو	2	Muhammad Shono	عبدالله العثمان	10	Abdullah Al Othman
ماجد عنقاوي	3	Majid Angawi	سارة عبده	11	Sara Abdu
معاذ العوفي	4	Moath Al Ofi	أحمد عنقاوي	12	Ahmad Engawi
زهرة الغامدي	5	Zahra Al Ghamdi	محمد الفرج	13	Mohammad Al Faraj
مروة المقيط	6	Marwah Al Mugait	دانة عورتاني	14	Dana Awartani
بيان عبداللطيف	7	Bayan Abdullateef	فروب وموسو	15	Frop & Muso
منال الضويان	8	Manal Al Dawayan			

المول /
/The Mall / al-mol

My name is Nasser Al-Salem and I was born in Mecca. My work is essentially the Arabic written word, therefore I am first and foremost a calligrapher. My practice aims to push the boundaries of this age-old Islamic art by re-inventing it in non-conventional mixed media forms and by exploring its conceptual potential. My family's trade was tent-making and their business was located in the 'first belt' around the *Haram Al-Sharif*, and so I spent the majority of my childhood within sight of the holy Ka'ba, helping my family sell tents to the myriad of pilgrims who came for Hajj. I became interested in calligraphy from an early age and my parents signed me up for calligraphy classes, which took place every Friday in the *Haram Al-Sharif* itself. To further my understanding of geometry and space and their application in calligraphy and other art forms, I received my formal education in Architecture at Um Al-Kora University in Mecca, and currently live and work as an architect in Jeddah.

A number of cities across the Arab world lack what in the world of architecture is called a master plan, or a notion of urban design and planning, the laws and regulations of which are normally applied to all citizens.

The life cycles of cities and humans alike are subject to changes in their cultural identity. As such, I believe we need to develop a new understanding of urban planning and a more realistic definition of architecture and the cultural semantics that it denotes. These are some of the ideas that I seek to explore in my installation for this exhibition.

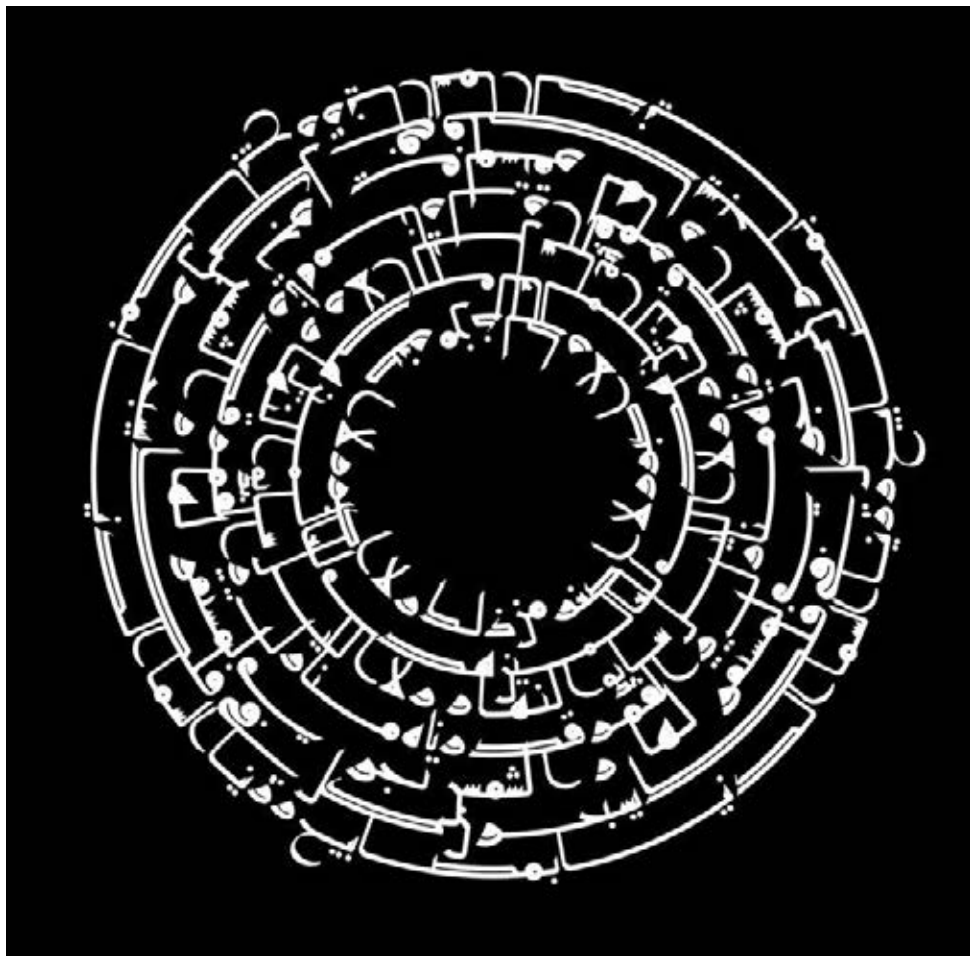

اسمي ناصر السالم وولدت في مكة. عملي الفني مبني أساساً على الكلمة العربية المكتوبة، لذلك أنا أعتبر نفسي أولاً وقبل كل شيء فنان خط. تهدف ممارستي الفنية لدفع حدود هذا الفن الإسلامي القديم عبر إعادة اختراعه وتطبيقه بأساليب ووسائل غير تقليدية وأيضاً عبر استكشاف إمكانياته ونواحيه المفاهيمية. عائلتي تعمل في تصنيع الخيم ولذلك تواجد عملهم في المنطقة الأولى حول الحرم الشريف، كما أنني قضيت معظم طفولتي على مرمى البصر من الكعبة الشريفة مساعداً عائلتي في بيع الخيم للحجاج الذين أتوا من كل أنحاء العالم. بدأت الاهتمام بالخط العربي من سن مبكر وقام أهلي بتسجيلي في دروس الخط التي كانت تحدث كل يوم جمعة في الحرم الشريف نفسه. درست العمارة في جامعة أم القرى في مكة لتزويد وتقوية فهمي للعلم الهندسي والمساحة وتطبيقهم في الخط وفي وسائل فنية أخرى. أعيش وأعمل حالياً كمهندس معماري في جدة.

هناك عدد كبير من المدن العربية التي تفتقر إلى ما يسمى في عالم المعمار بال"ماستر بلان" أي "تخطيط المدينة" التي يخضع الجميع لقوانينها ومعاييرها عادةً.

إن دورة حياة المدينة تشبه إلى حد كبير دورة حياة البشر في تقلبات الهوية التي تمر بها. بالتالي فإننا بحاجة إلى تطوير فهم جديد للتخطيط العمراني وتعريف أكثر واقعية للعمارة والمدينة والدلالات الثقافية التي يوحيان بها. هذه تعتبر بعض الأفكار التي أسعى في استكشافها من خلال التركيب الفني الذي اشتركت به في معرض "سفر".

صُورَةُ عَائِلِيَّةٍ

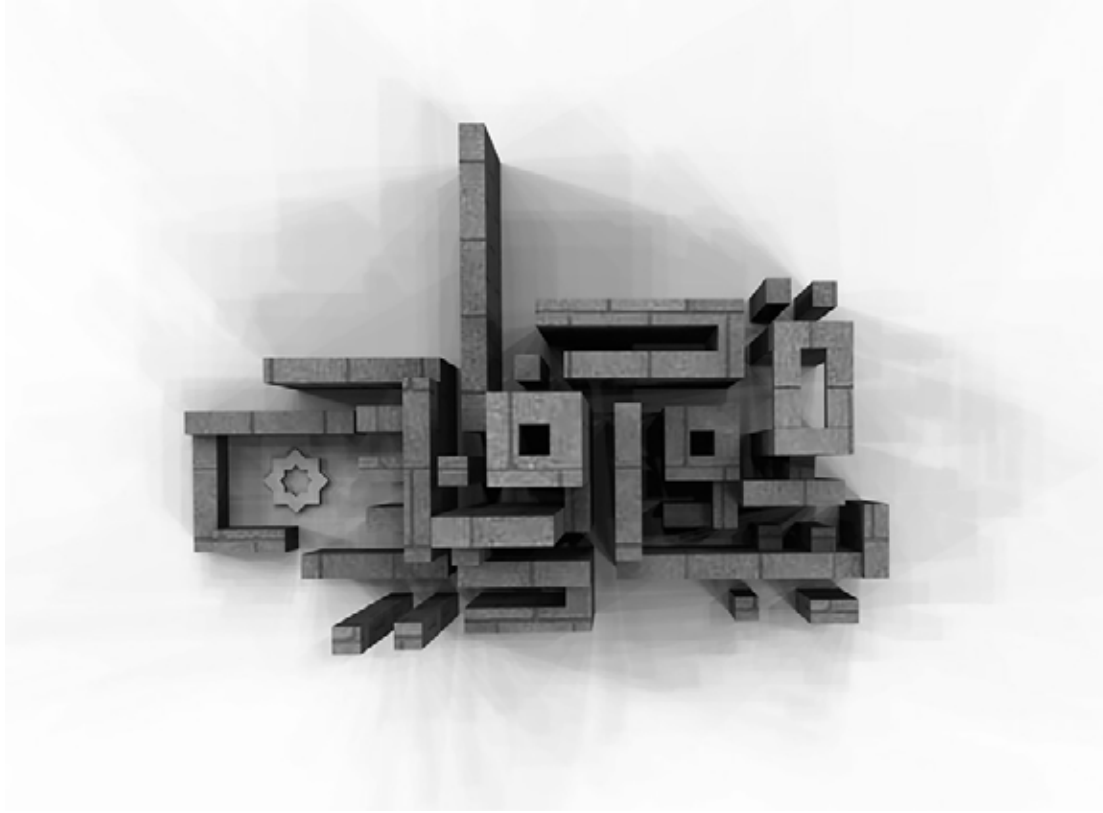
Nasser Al-Salem, *An Adornment of Stars*, 2014
 Video (loop)
 Courtesy of the artist and Athr Gallery

ناصر السالم، زينا السماء، ٢٠١٤
 فيديو (مقطع مكرر)
 مهداه من الفنان وأثر جاليري

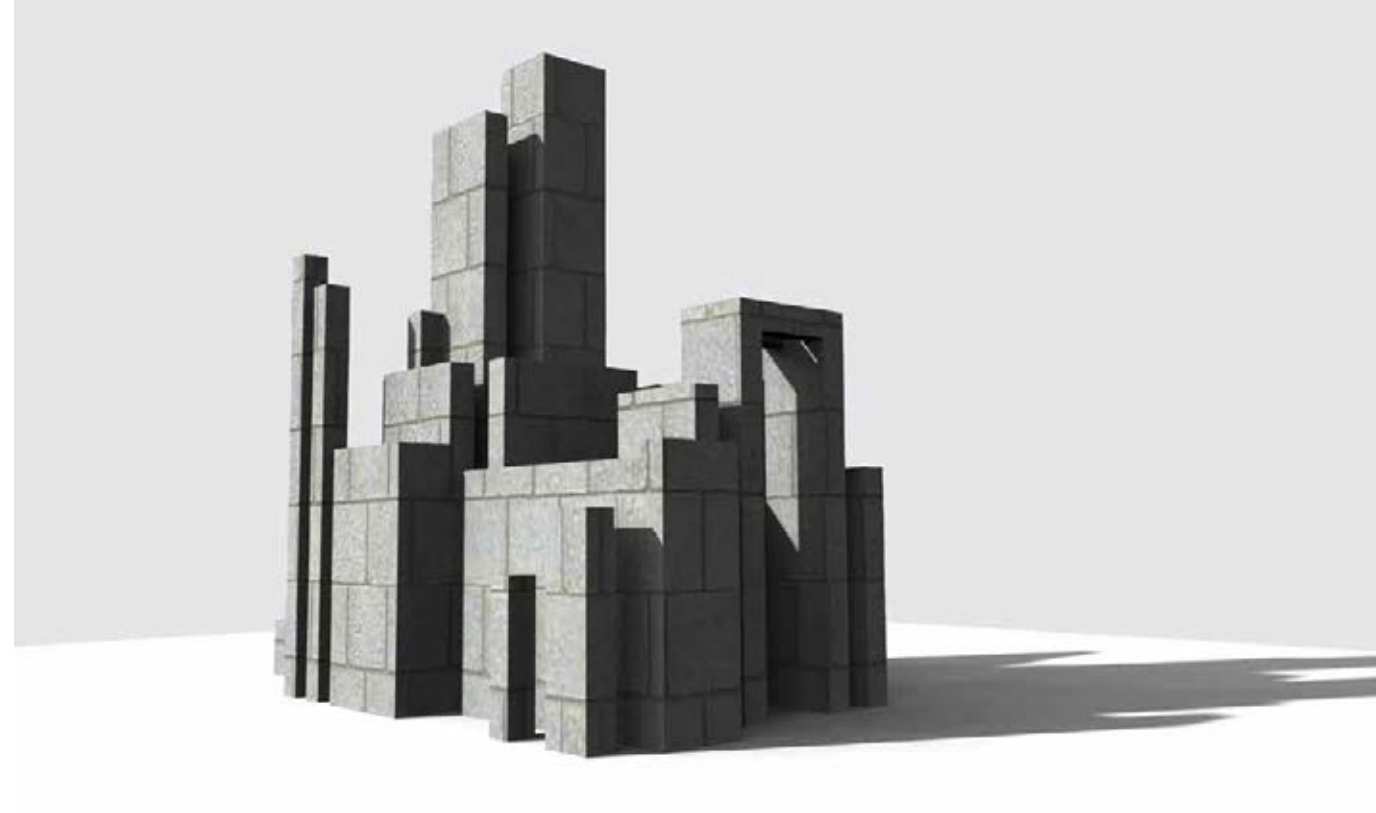
Nasser Al-Salem, *Kul*, 2012
 Hand painted on archival paper, 100 cm x 100 cm
 Courtesy of the artist Athr Gallery

ناصر السالم، كل، ٢٠١٢
 رسم يدوي على ورق أرشيفي، ١٠٠ سم x ١٠٠ سم
 مهداه من الفنان وأثر جاليري

ناصر السالم، يتباهون في البناء، ٢٠١٧
طوب، ٥٨٠ سم x ٢٨٠ سم
مهداه من الفنان

Nasser Al-Salem, *They Flaunt their Buildings*, 2017
Bricks, 580 cm x 380 cm
Courtesy of the artist

I was born in the holy city of Al-Madinah Al-Munawarah, Saudi Arabia. In addition to being an artist, I work as an environmental coordinator.

To me, the holy city serves as both, my studio and as an open museum. Since 2013, I have embarked on a photographic journey to explore the fast expanding city, documenting its cultural heritage, and spreading awareness about its hidden treasures. *The Last Tashahud*, an ongoing project, captures desolated mosques scattered along the winding roads leading to Al-Madinah. I have discovered these structures, which appear to have sprouted from the desert, during an exploration in 2014. So far, I have documented 66 of these desolated mosques that are strewn along the 1620 kilometers that circle the city. In my photographs, I seek to emulate their unique ethos: displaced from the contemporary understanding of a house of worship, and only witnessed by travelers and passersby.

When exploring the surroundings of Al-Madinah I met up with some of those shepherds who practice one of the oldest traditions in Arabia. Even though I usually photograph scenes and places, I found myself photographing them to capture their uniqueness, culminating in my series *The Shepherd*. In their faces, I could reflect on my own life. Their rugged features made me wonder how they can withstand such difficult conditions. The sharp contrast between their isolation and the era of global interconnectedness we currently live in, struck me as worthy of observation and wonder.

ولدت في المدينة المنورة بالسعودية. بالإضافة لكوني فنانا أنا أعمل كمنسق بيئي.

اعتبر المدينة المنورة مثل استوديو خاص بي وأيضاً كمتحف مفتوح. منذ عام ٢٠١٣ بدأت رحلة فوتوغرافية لاستكشاف المدينة التي تتوسع بشكل سريع أوثق تراثها وأنشر الوعي بكنوزها المدفونة. «التشهد الأخير» مشروع مستمر يوثق الجوامع المقفرة المنتشرة على الطرق المنحنية التي تؤدي إلى المدينة. قمت باكتشاف تلك البنايات خلال استكشاف في عام ٢٠١٤ والتي تبدو كما أنها نبتت من الصحراء. لقد قمت بتوثيق ٦٦ بناية المبعثرة في مسافة الـ ١٦٢٠ كم التي تحيط بالمدينة. أسعى لمحاكاة روح تلك الأماكن في صوري فهم معزولون عن المفهوم المعاصر للدور عبادة ولا يراهم إلا المسافرين.

عندما كنت أقوم باستكشاف محيط المدينة قابلت بعض هؤلاء الرعاة الذين يمارسون أحد أقدم العادات في جزيرة العرب. برغم أنني عادة أصور مشاهد وأماكن وجدت نفسي أصورهم لكي التقط تغردهم، مما أنتج سلسلة الراعي. يمكنني أن أتأمل حياتي في وجوههم. ملامحهم الخشنة تجعلني أتساءل كيف يتحملون ظروفهم الصعبة. أدركت أن التباين القوي بين عزلتهم وبين حقبة الترابط العالمي التي نعيش بها تستحق الملاحظة والتأمل.

Moath Al-Ofi, *The Shepherd*, 2015/16
Digital Print on Paper, 200 cm x 136 cm
Courtesy of the artist and Athr Gallery

معاذ العوفي، الراعي، ٢٠١٦/١٥
طباعة على ورق، ٢٠٠ سم x ١٣٦ سم
مهدها من الفنان وأثر جاليري

Moath Al-Ofi, *The Last Tashahhud*, 2017
 Acrylic / prints on lightbox, 1 m x 60 cm and 1.5m x 1m
 Courtesy of the artist and Athr Gallery

معاذ العوفي، الشهد الأخير، ٢٠١٧
 أكريليك / طباعة على صندوق مضاء، متر ٦٠ x سم و ١,٥ متر x ١ متر
 مهداه من الفنان وأثر جاليري

My name is Muhannad Shono and I am a naturalized Saudi citizen born to parents of Chechen and Karachay-Cherkessian descent. I have been developing my practice as an illustration artist from a very young age. On a larger scheme, my work is concerned with themes of displacement, migration and identity. I often use traditional ink on paper but also work with sculpture, animation and sound. I seek to create visual stories suggesting ways we might better approach the flawed narratives driving and structuring our current state.

For *safar*, I have created an animation consisting of my drip ink drawings and paintings. It is projected on a circular surface that is symbolic of the sun. The animated shapes and forms can be interpreted, at once, as topographic surfaces or heavenly orbits. Many creation myths speak of a universe that operates in great cycles: A coming and going of people through a rhythm of creation and destruction. The Mesoamerican people state that there have been four such cycles (or suns) since the dawn of the human race and that we now dwell within the fifth sun or epoch.

The first sun lasted for 4008 years. This was the time of the giants, who were destroyed by a flood and a permanent rain. Humans were turned into fish.

The second sun lasted for 4010 years and the people of that time were destroyed by a powerful wind. Humans were turned into monkeys.

The third sun spanned 4081 years. Everything was destroyed by a rain of fire from the sky that turned the earth into lava. Humans became birds to escape the inferno.

The fourth sun lasted for 5026 years. A great rain and flood came and swept away the mountains. Humans became fish once again.

The fifth sun is the sun of movement. It is said to be the time when the earth will move. A time when one man will sacrifice another in the hopes that the impending catastrophe might be averted and the earth may be silenced.

اسمي مهئد شونو وأحمل جنسية سعودية مكتسبة، فقد ولدت لأبوين من الشيشان وكاراتشاي-چركسيا (جمهورية روسيا الاتحادية). داومت على تطوير ممارستي كفن توضحني منذ زمن بعيد، من منظور أبعد فإن مجمل أعمالي تناقش قضايا الانتقال الجغرافي والهجرة والهوية، كثيراً ما أستخدم الحبر التقليدي على الورق، لكنني أيضاً أعمل من خلال النحت والتركيب والصوت. أبحث دائماً عن خلق قصص بصرية تقترح أساليب يمكننا من خلالها التعامل على نحو أفضل مع السرديات الخاطئة التي تقود وتشكل دولتنا الراهنة.

في معرض «سفر»، قدمت عملاً تركيبياً من رسومات بتنقيط الحبر ولوحات. وهي مسقطة على سطح مستدير يرمز إلى الشمس. يمكن ترجمة الأشكال والكتل المتحركة في نفس الوقت كأنها أسطح طبوغرافية أو مدارات سماوية، هناك العديد من أساطير للنشوء تحدث عن الكون الذي يتحرك في دوائر ضخمة؛ أناس تأتي بينما يذهب آخرون في إيقاع يتناوب بين الخلق والتدمير. تعتقد شعوب أمريكا الوسطى بوجود أربع دوائر (أربع شمس) منذ نشوء الخليقة، واليوم نحن نحيا في ظل الشمس الخامسة (العصر الخامس).

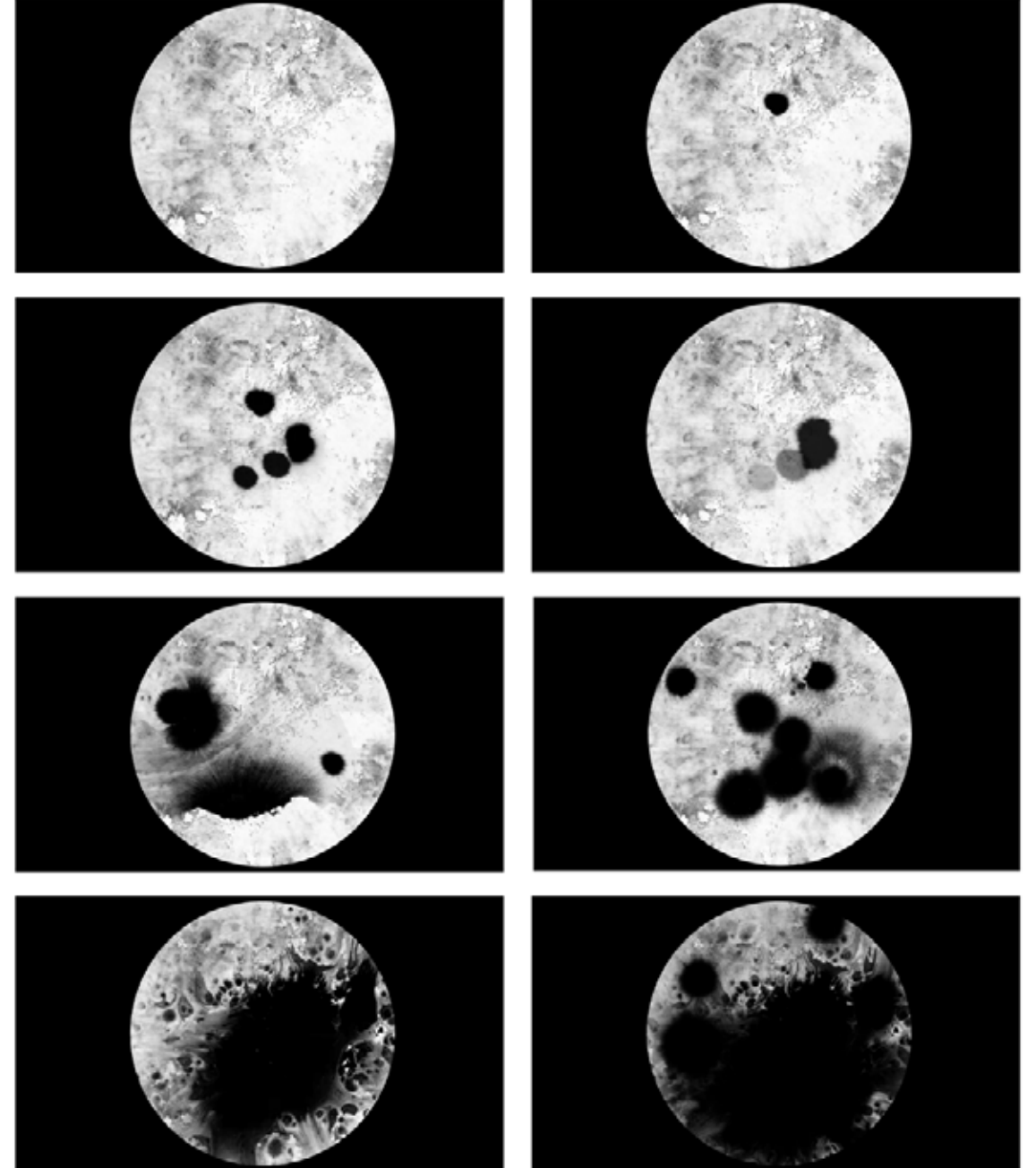
امتدت الشمس الأولى لمدة 4008 سنة، وكان ذلك عصر الضخام، والمردة الذين أطاح بهم الطوفان والأمطار المستمرة، فتحول البشر إلى أسماك.

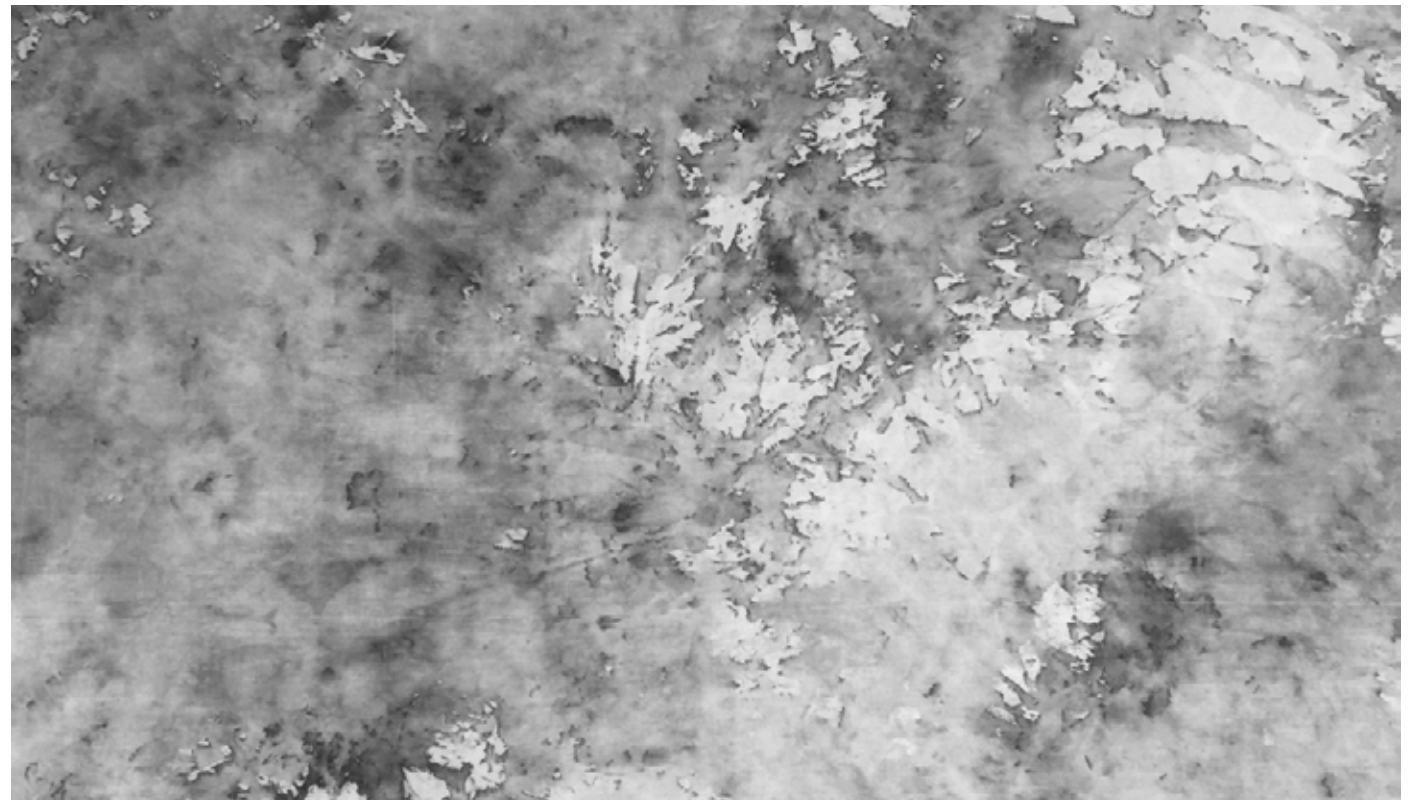
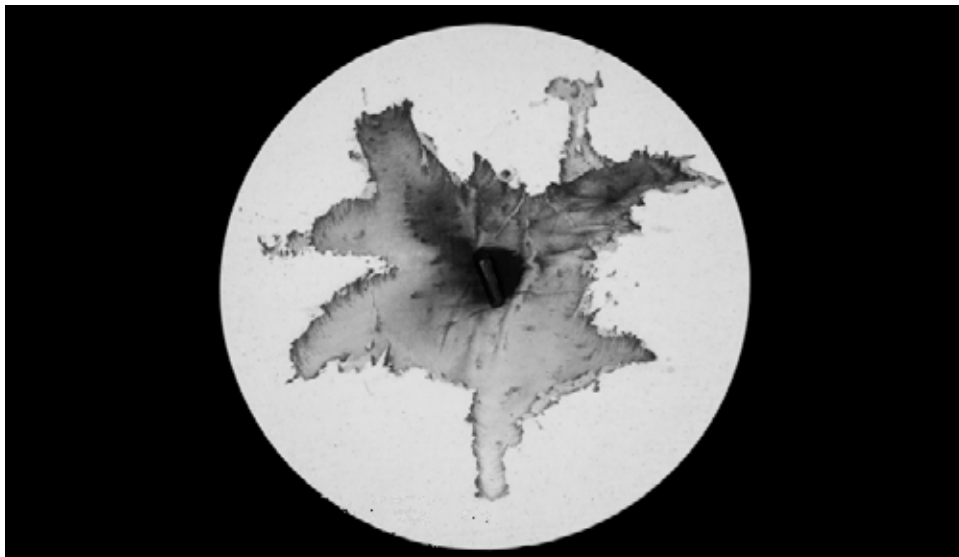
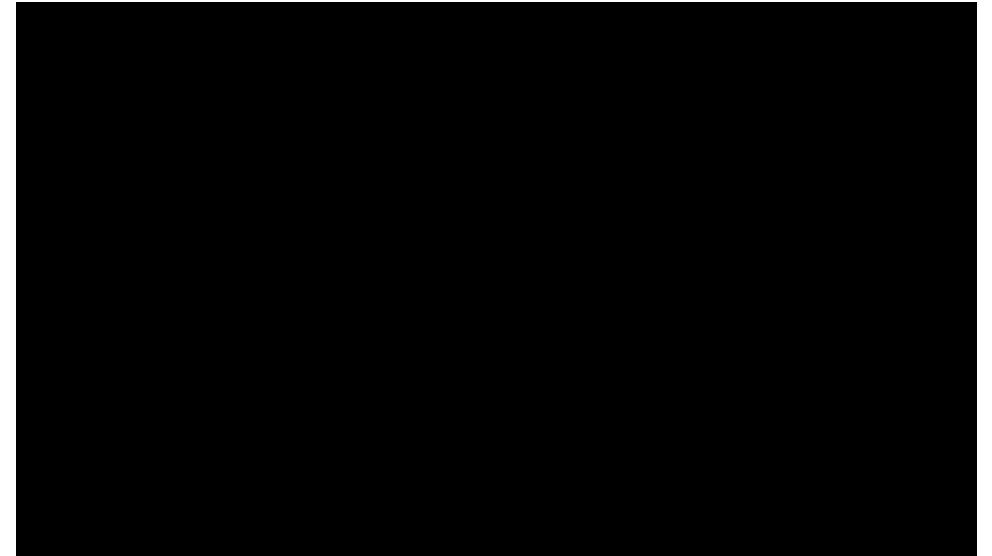
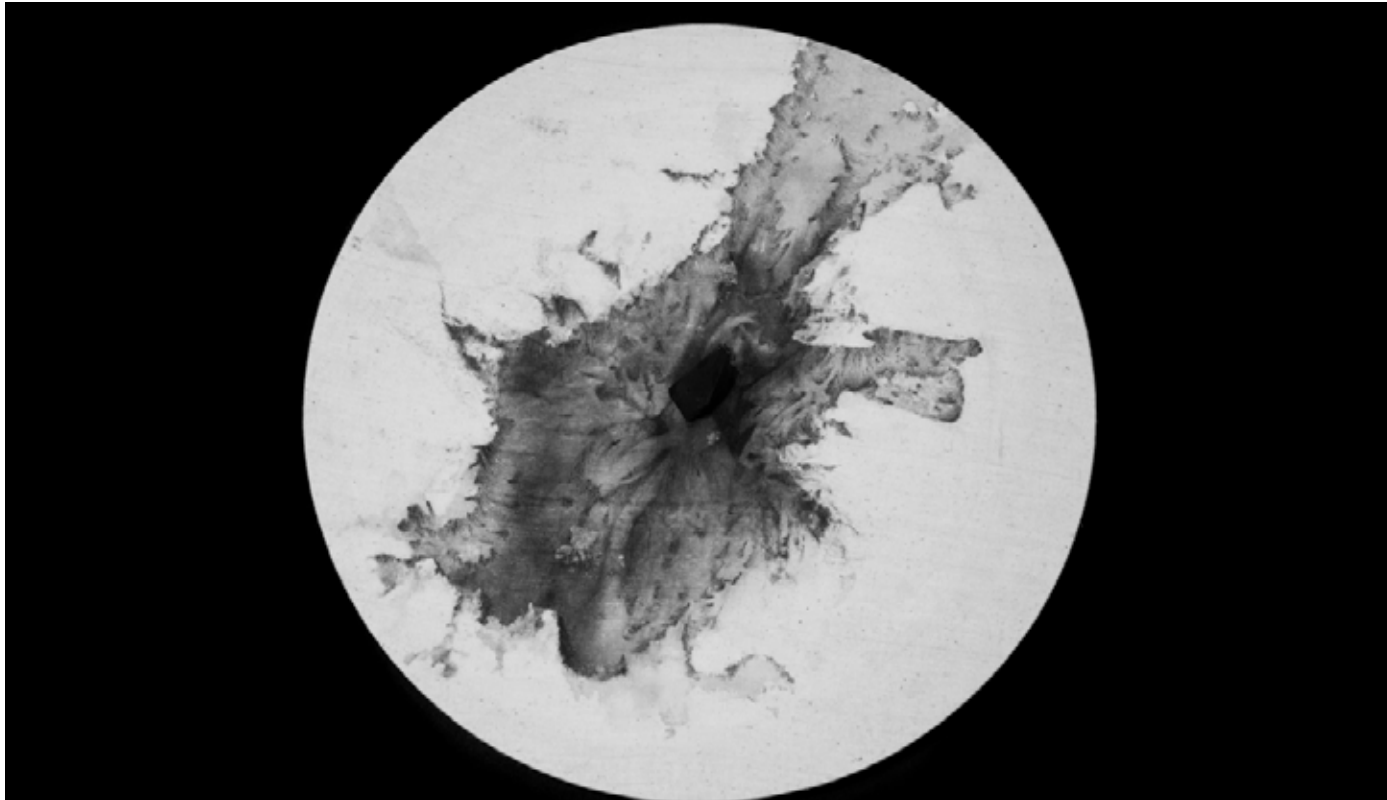
امتدت الشمس الثانية لمدة 4010 سنة، فدمرت الرياح العتيدة البشر في ذلك العصر، وتحول البشر إلى قردة.

امتدت الشمس الثالثة لمدة 4081 سنة، ودمرت أمطار نارية من السماء الأرض وحولتها إلى حمم بركانية. بينما تحول البشر إلى طيور كي تتمكن من الهرب من الجحيم.

امتدت الشمس الرابعة لمدة 5026 سنة. لكن الأمطار العظيمة والطوفان أطاح بالجبال، وتحول البشر إلى أسماك من جديد.

أما الشمس الخامسة فهي شمس الحركة، يقولون أنه الوقت الذي سوف تحرك فيه الأرض. الوقت الذي سوف يضحى فيه الإنسان بأخيه الإنسان أملأ في تجتّب الكارثة الوشيكة وفي إيقاف حركة الأرض.

Muhammad Shono, *The Fifth Sun*, 2017
Ink on Fabric and video installation, 2.2 meter (diameter), 10 minutes
Courtesy of the artist

مهند شونو، الشمس الخامسة، ٢٠١٧
حبر على قماش و فيديو تركيبي، ٢.٢ متر، ١٠ دقائق
مهدها من الفنان

My name is Majid Angawi and I was born in Jeddah. I work as a photographer and lighting producer at SARD24. I ventured into photography in 2010 and have received since then a number of prizes. I am a co-founder of Al-Hangar, an art movement and space in Jeddah.

Untitled is an interactive piece that uses sound as the main tool. The installation consists of a dark pentagonal room, the walls and ceiling of which are covered in mirrors. At every corner there is a loud speaker. The sound of a vowel (A) will emanate from one of the speakers, to be followed quickly by another vowel sound (E) emanating from the next speaker, and so on. This cycle will continue until all vowels (A/E/I/O/U) are transmitted simultaneously, at which point a flash will light up and silence will fill the room. After one minute, this procedure will be repeated on a loop until the end of the exhibition.

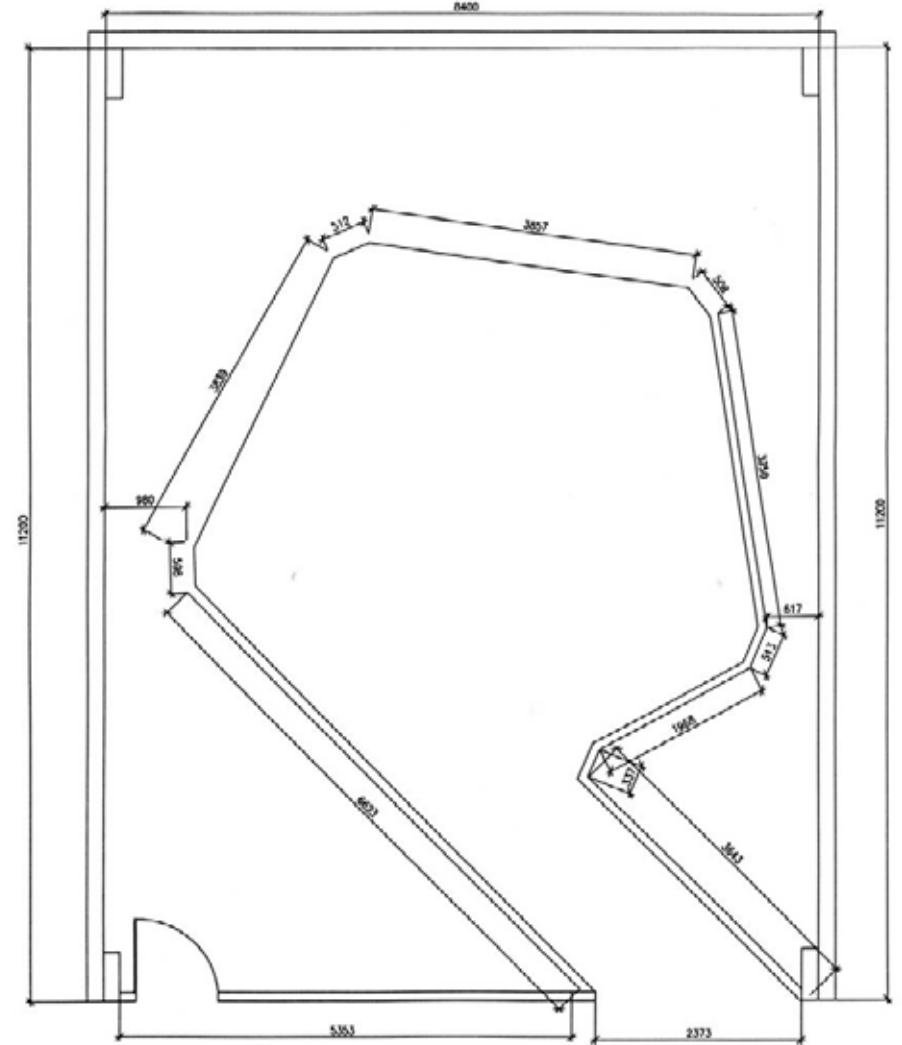
The project is meant as an interactive experiment that represents the moment when one is drowning in one's thoughts and the voices in one's head. This is a critical and very important moment in every person's life, because once you become aware of the voices in your head, you are able to separate yourself from them to come closer to your humanity. This opportunity offers us a chance to leave our worries and burdens behind to come closer to our human core, provided we are aware of it.

إسمي ماجد عنقاوي وقد ولدت في مدينة جدة. أعمل مصوراً فوتوغرافياً ومدير إضاءة بـ SARD 24. انخرطت في فن التصوير منذ عام ٢٠١٠، وحصلت منذ ذلك الحين على عدد من الجوائز. أنا شريك مؤسس في الهنجر وهي حركة فنية ومساحة عرض فنية في جدة.

إن عملي لمعرض "سفر" هو عمل مركب تفاعلي يستخدم الصوت كعنصر أساسي. يتكون هذا العمل المركب من قاعة معتمة خماسية الأضلاع، يكسو سقفها وأرضها المرابا. وفي كل جانب من جوانب القاعة يوجد مكبر للصوت. يصدر المكبر في أحد الأركان صوت الحرف المتحرك (A)، يتبعه مباشرة حرف متحرك آخر من مكبر صوت آخر في الركن التالي هو (E)، وهكذا بحيث تصدر خمس حروف متحركة عن خمس مكبرات (A/E/I/O/U) بشكل متزامن، وفي تلك اللحظة تنطلق إضاءة خاطفة وبعدها يسود السكون. عقب دقيقة واحدة تتكرر هذه العملية بنفس الترتيب، في حلقة غير منتهية حتى نهاية المعرض.

يمثل هذا المشروع تجربة تفاعلية تعبر عن اللحظة التي يغرق فيها الإنسان في الأفكار أو الأصوات الموجودة في رأسه، وهي لحظة حساسة وهامة للغاية في حياة كل منا، ذلك أنك حينما تدرك الأصوات التي تسمعها في رأسك، يمكنك حينها أن تعزل نفسك عن العالم وتصبح أقرب إلى إنسانيتك. وتلك الفرصة تمنحنا إمكانية أن نترك همومنا ومشكلاتنا خلف ظهورنا كي نتتمكن من الاقتراب من جوهرنا الإنساني، شريطة أن ندركه.

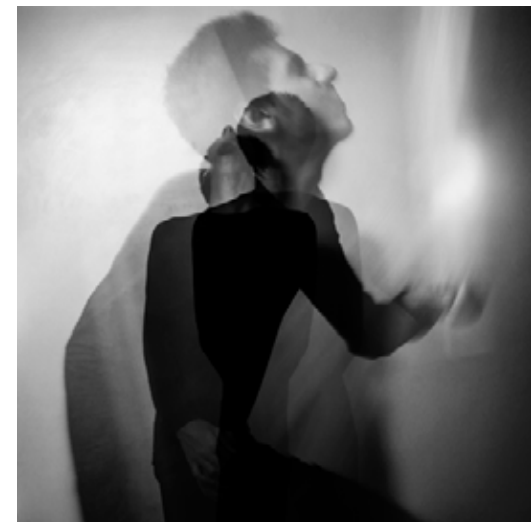
Majid Angawi, *Untitled*, 2017
Sound installation, 3 minutes
Courtesy of the artist

ماجد عنقاوي، بدون عنوان، ٢٠١٧
عمل تركيب صوتي، ٣ دقائق
مهدها من الفنان

Majid Angawi, *Untitled*, 2014
Digital print on paper, size variable
Courtesy of the artist

ماجد عنقاوي، بدون عنوان، ٢٠١٤
طباعة على ورق، المقاس متعدد
مهداه من الفنان

My name is Zahra Al-Ghamdi and I am Assistant Professor at the Faculty of Art and Design at King Abdulaziz University. I am also a researcher and a practicing artists, and hold a PhD in Visual Arts from Coventry University in Great Britain.

Jeddah's historic city, Al-Balad, is a brilliant example of local traditional architecture characterized by authenticity and diversity. It contains a number of landmarks, such as the relics of the Wall of Jeddah and its historical passageways: *Harit Al-Yaman, Harit Al-Mazloun, and Harit Al-Sham, and Harit Al-Bahr...* The layout of its closely built houses create a labyrinth in topography, a characteristic that is often pointed out by visitors to the old city.

My project consists of a translation of the current condition of Al-Balad, where many abandoned buildings have come to resemble ghosts leaning against each other, and passageways between the houses have morphed into a giant labyrinth. My installation is an attempt to express the emotions I personally experience upon passing underneath these windows and in front of these doors, smelling the scents of these houses. I walk beside them and they do not embrace me.

What is your secret, O Labyrinth? What is behind those ancient windows and houses that have been bent by time? The labyrinth longs for truthfulness, loyalty and survival, and through this work, I seek to raise awareness about the importance of preserving this heritage.

اسمي زهرة الغامدي وأنا مدرس مساعد بكلية الفنون والتصميم بجامعة الملك عبدالعزيز. كذلك فأنا باحثة وفنانة، كما أحمل درجة الدكتوراه في الفنون البصرية من جامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة.

إن المنطقة التاريخية في مدينة جدة «البلد»، هي مثال رائع على العمارة التقليدية التي تتميز بالأصالة والتنوع. تتضمن تلك المنطقة عدداً من المعالم التاريخية مثل آثار سور جدة وحرارتها التاريخية: حارة اليمان، حارة المظلوم، حارة الشام، حارة البحر... إن التصميم المعماري للبيوت المتلاصقة يشكّل متاهة طوبوغرافية، وهو أمر يلاحظه كل زائر للمدينة التاريخية القديمة. يتكوّن مشروعي من ترجمة للحالة الراهنة لـ«البلد»، حيث تعاني هذه الأماكن من الإهمال وكأنما تعكس أشباحاً تستند إلى بعضها البعض، بينما تحوّلت الحارات إلى متاهة ضخمة. إن عملي المركب هو محاولة للتعبير عن العاطفة التي أحس بها على المستوى الشخصي أمام هذا الوضع المحزن، وعن ما نحتاجه من ضمادات كي نوقف هذا الجرح الذي ينزف خلال تلك الحارات والمتاهات الملتوية وأمام تلك الأبواب التي يفوح منها عبق التاريخ ورائحة المنازل.. أمر بجانب هذه المنازل فلا تعانقتي.

ما سرّ أيتها المتاهة؟ ماذا يقبع تحت نوافذك القديمة ومنازلك التي أنهكتها الزمن فتهاوت؟ إن المتاهة تبحث عن الصدق عن البقاء..

من خلال هذا العمل أرغب في رفع درجة الوعي بأهمية الحفاظ على التراث.

زهرة الغامدي، المتاهة والوقت، ٢٠١٤
عمل تركيب، ٢.٤٥ متر x ٥ متر
مهدها من الفنانة

Zahra Al-Ghamdi, *The Labyrinth and Time*, 2017
Installation, 3.45 m x 5 m
Courtesy of the artist

My name is Marwah Al-Mugait and I am from Riyadh, Saudi Arabia. I hold a BA in Administration from King Saud University, and received my MA in Photojournalism from the University of Westminster, UK, in 2012. My work focuses on the idea of exposition by shedding light on things that people overlook or discard. By drawing from a wide range of technologies, I attempt to draw attention to the pauses in human interaction, creating intimate portraits of stories that provide the audience a confidential glimpse into a private moment.

My videos are an inquiry into the qualities of light, darkness, reflection and transparency, and how these can come together to create an alternative reality. The constant gravitation towards notions of the "unseen" guided my recent research of art towards new territories revolving around shaping the invisible and forming the unfamiliar. My piece *We Were* revolves around the intensity of hidden human connections, embodying the nature of the emotional cycle within the context of personal relationships and the means of communication that they require. It is an endeavor to manifest visually the birth of the bond, collective energy and its temporality, and the evanescence of these phenomena. The work seeks to explore in a poetic manner the process by which relations are formed, memories are layered, and the ability to define the notion of departure and disappearance after the termination of an emotional encounter. Perceiving body language as a medium of expression and a form of dialogue, this piece demonstrates the power of human connectivity and the fragility of isolation through performing a motion of patterns.

اسمي مروة المقيط وقد ولدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية. أحمل شهادة البكالوريوس في الإدارة من جامعة الملك سعود، وحصلت على درجة الماجستير في تخصص التصوير الصحفي من جامعة ويستمينستر بالمملكة المتحدة عام ٢٠١٢. تركزت أعمالي على فكرة العرض من خلال تسليط الضوء على الأشياء التي يتجاهلها الجمهور أو يمر عليها مرور الكرام. أحاول لفت الانتباه للحظات الصمت بين ردود الفعل الإنساني باستخدام طيف واسع من الوسائل التكنولوجية، لأصنع بذلك صوراً شخصية حميمية لقصص توفر لجمهور المشاهدين لقطة سرية للحظة خاصة.

إن أعمال الفيديو الخاصة بي هي تحقيق في صفات الضوء والظلام وانعكاس الصورة والشفافية، والعلاقة المشتبكة بين كل تلك العناصر بغية خلق واقع بديل. إن الجاذبية المستمرة نحو مفاهيم «اللامرئيات» دفع أبحاثي الأخيرة في مجال الفن نحو مناطق تحوم حول تشكيل غير المرئي وغير المؤلف. إن عملي «نحن...» يتمحور حول كثافة الاتصالات الخفية التي تجسد طبيعة الدورة العاطفية في سياق العلاقات الشخصية وطرق الاتصال التي تحتاجها. إنها محاولة للاستقراء البصري للحظة ميلاد الروابط، والطاقة الجمعية ووقتيها ثم زوال تلك الظواهر. إن العمل يستكشف بطريقة شاعرية عملية تشكيل العلاقات والذكريات وكيفية تراكمها في صورة طبقات، وكذلك القدرة على تعريف مفهوم الرحيل أو الاختفاء عقب انتهاء العلاقة العاطفية. يحاول هذا العمل عرض قوة الاتصال الإنساني وهشاشة العزلة بعرض حركة الأنماط، ومن خلال إدراك الحركة الجسدية كوسيط للتعبير وشكل من أشكال الحوار.

Marwah Al-Mugait, *We Were*, 2017
Video installation, 8 minutes
Courtesy of the artist

My name is Manal Al-Dowayan. I hold a masters degree in Systems Analysis and Design and I am currently pursuing my second graduate degree at the Royal College of Arts in London, UK. My practice revolves around themes of active forgetting, archives, and collective memory, with a large focus on the state of Saudi women and their representation. Embracing diverse media, my work encompasses black and white photography, sculpture, video, sound, neon and large-scale participatory installations.

In *Crash*, I present an art based research project that explores the phenomena of women teachers from Saudi Arabia appointed to teach in remote villages across the country. These teachers are dying in gruesome car crashes for a variety of reasons, with reports on these accidents appearing in the press on a weekly basis. The main focus of this project is that the women's names are never mentioned in the articles. The images of these car crashes always carry traces of what is not included. Creating sterile images of wreckages that feature no human life, nor portraits of death, these images are an erasure and dismissal of the last remaining traces of a teacher, a woman, a human.

Crash examines the power of the single image in a news report, when removed from the overwhelming data that surrounds us. In this project I seek to highlight the power of repetition and its cyclical power to numb our thoughts and create patterns of violence accepted by society. I attempt to re-instate the image and its capability to shock and instigate remembering.

اسمي منال الضويان. حصلت على شهادة الماجستير في تحليل النظم والتصميم أعمل على الحصول على شهادة دراسات عليا ثانية في الكلية الملكية للفنون بلندن. تتمحور ممارستي الفنية حول مواضيع فعل النسيان والأرشيفات و الذاكرة الجمعية وبتركيز على حالة النساء السعوديات و تمثيلهن. تشمل أعمالى وسائل عدة مثل الفوتوغرافيا بالأبيض والأسود والنحت والفيديو والصوت و النيون و تركيبات الضخمة التفاعلية.

اقدم في "الصدمة" مشروع بحثي فيني يستكشف المعلمات السعوديات التي عين للتعليم في قرى نائية في أنحاء البلاد. يمتن تلك المعلمات في حوادث سيارات لأسباب عدة حيث تظهر تقارير صحفية عن تلك الحوادث أسبوعيا. يركز المشروع بشكل خاص على أن أسماء النساء لا تذكر في تلك المقالات. تضمن صور تلك الحوادث دائما آثار ما تم استيعاده. تخلق صور معقمة لحطام لا تظهر آثار إنسان أو صور للموت، إن تلك الصور حذف وإقصاء آخر الآثار المتبقية لمعلمة وامرأة وإنسانة.

يتفحص مشروع "الصدمة" قوة الصورة الواحدة في تقرير إخباري حين يعزل عن المعلومات الغامرة حولنا. اهدف في هذا المشروع أن ابرز قوة التكرار وقدرتها الدورية على تخدير أفكارنا وخلق أنماط عنف مقبولة اجتماعيا. أحاول أن أعيد نصب الصورة و قدرتها على الصدم والحث على التذكر.

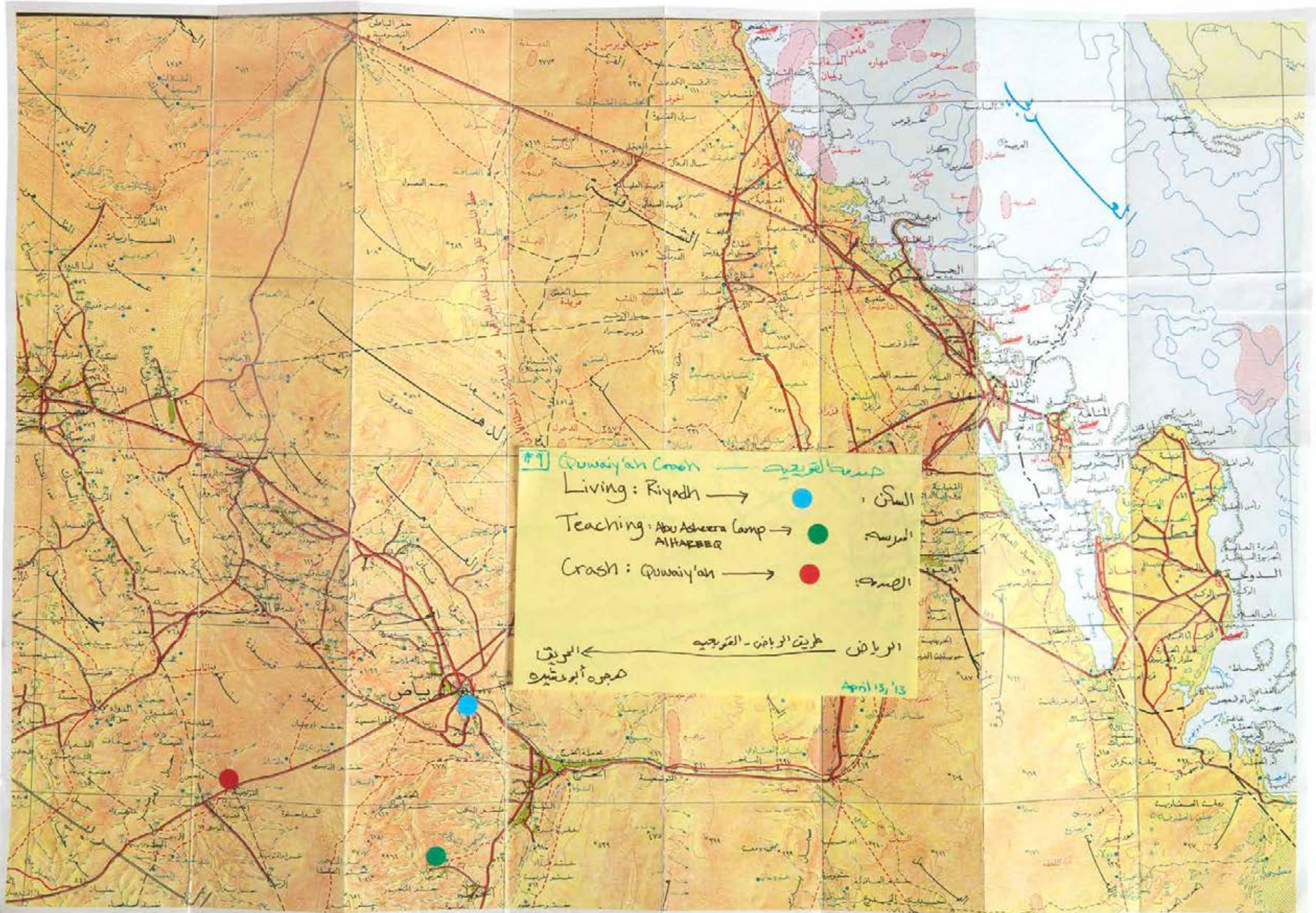
منال الضويان، الصدمة، ٢٠١٧
طباعة حريرية وطباعة C ، المقاس متعدد
مهداه من الفنانة

Manal Al-Dowayan, *Crash*, 2017
Silkscreen printing and digital C- printing, size variable
Courtesy of the artist

#1 **خريطة القرويه** — **Quwaiyah Crash**
 Living: Riyadh → ● السكان
 Teaching: Abu Acheera Camp → ● المدرسة
 AHAJBER
 Crash: Quwaiyah → ● الاصدم
 الرياض — خريطة الرياض - القرويه
 ← الموقعا
 هجره أبو عتيق
 April 13, '13

My name is Bayan Abdullateef. I was born in Jeddah, Saudi Arabia. In 2015, I graduated with a Bachelor Degree of Arts in Graphic Design from Dar AlHekma University in Jeddah. Currently, I work as a freelance graphic designer and a visual artist. During my time of study I learned that graphic design and visual arts are a powerful tool that can help in shedding light and raising questions that could eventually lead to changing minds and influencing others. In my work, I almost exclusively talk about things that frustrate me, as an outlet for me and in order to participate in a wider conversation.

This particular project was inspired by a personal experience that I think is very relatable to many girls. At around the age of 12, one of my teachers said to me: "A girl's honor is like a matchstick" insinuating that once a girl had been "used", she would immediately lose her worth. Years later I realized how destructive that comment was and I began paying attention to all the times that girls were compared to consumable objects like diamonds, pearls, treasures, flowers, fruits, candy, pens, cigarettes and so forth. I was particularly interested in deconstructing what such analogies signify in terms of how we think of women within society. I approached this project from a variety of angles and I experimented with a number of media including collage, digital art, performance art and installation. I eventually settled on photography because I simply wanted to try a new medium. My idea was to make series of portraits of objects and so I shot hundreds of photos of matchsticks, cigarettes and candy at different stages of consumption with a 105mm lens, and then experimented with the outcomes to fit my concept.

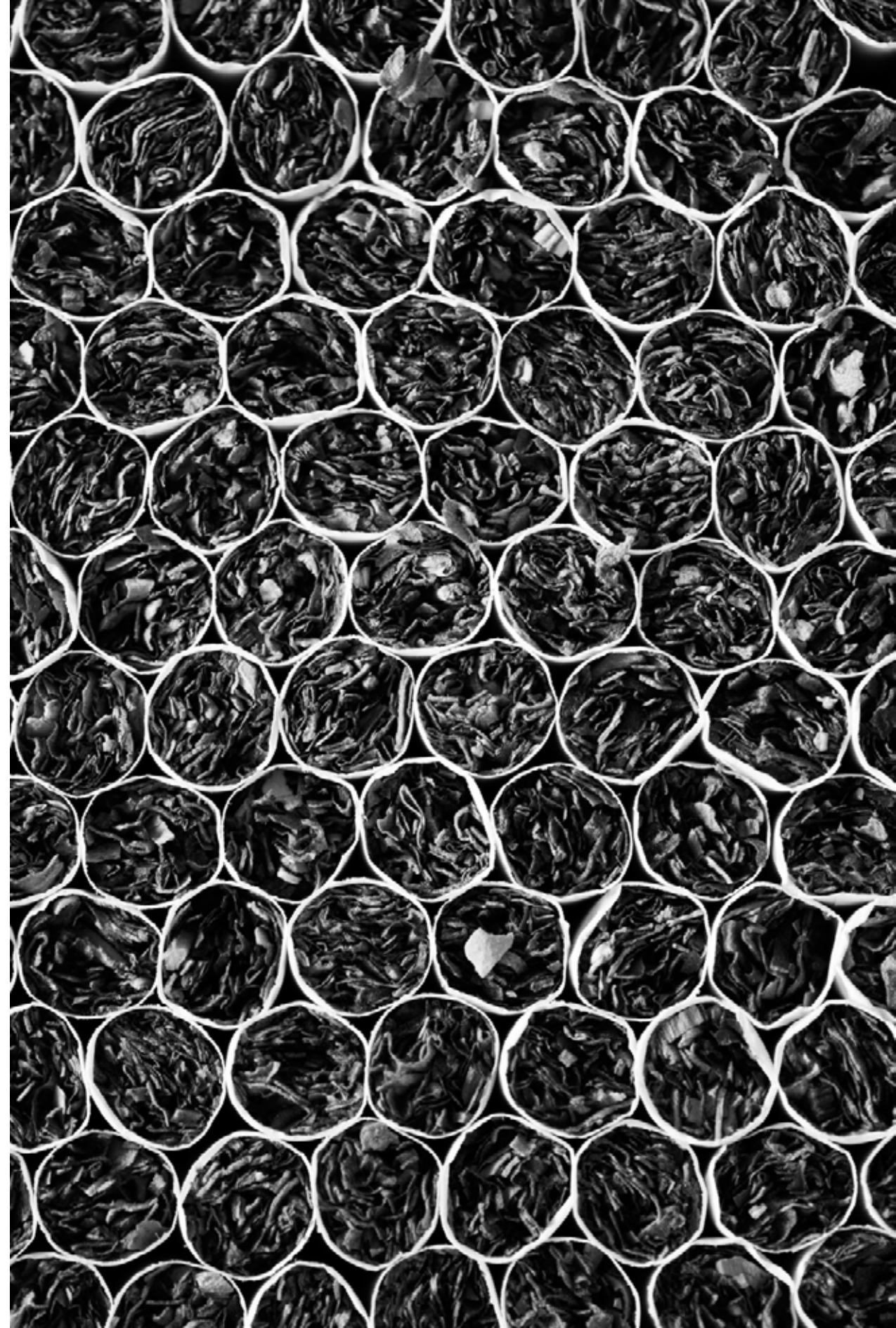
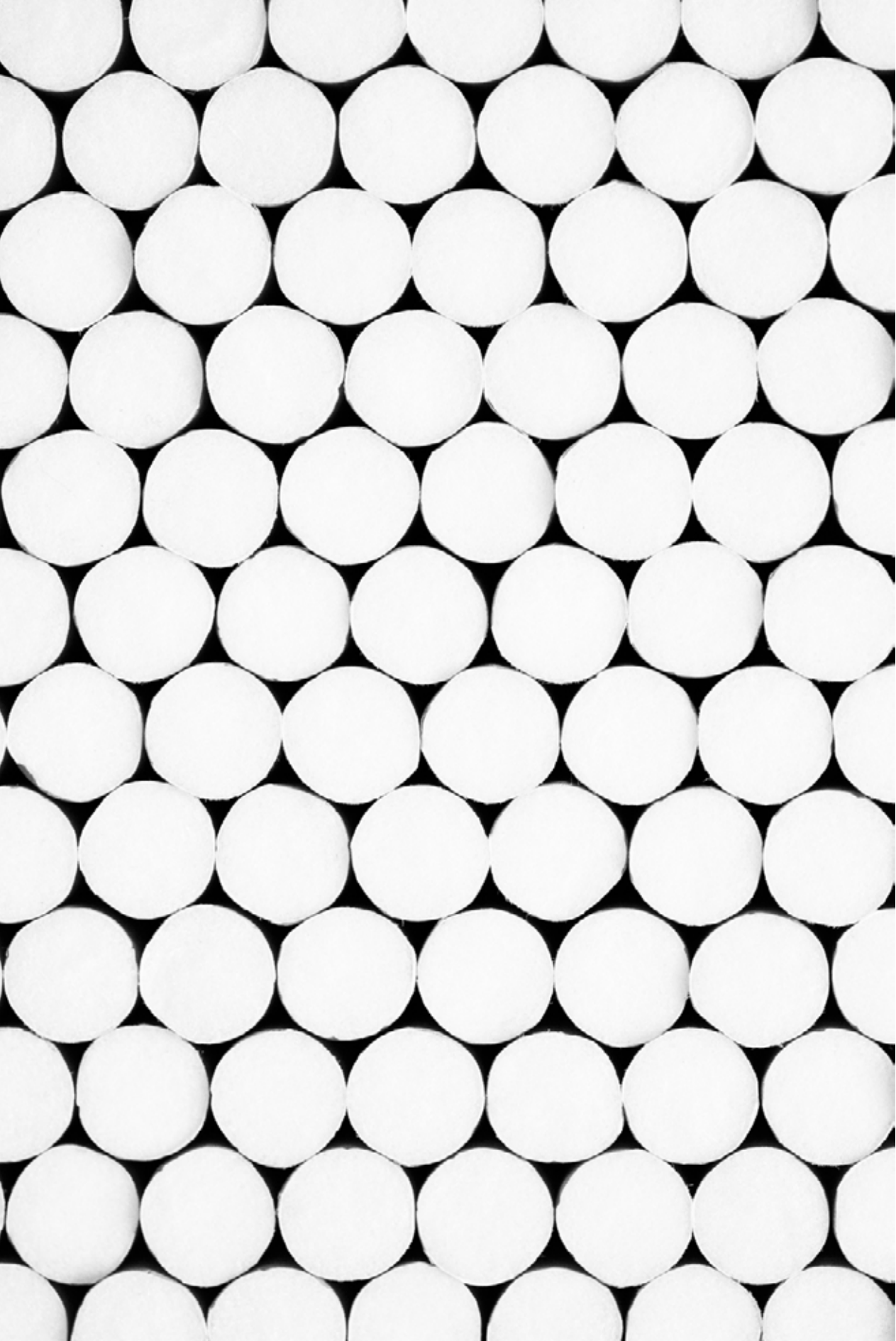
في ذكرى سول / سبتمبر ٢٠١٧
المر بيان عبداللطيف جده

اسمي بيان عبد اللطيف. ولدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. حصلت على شهادة البكالوريوس في الفنون تخصص تصميم الجرافيك من جامعة دار الحكمة بمدينة جدة عام ٢٠١٥. أعمل حالياً مصممة جرافيك حرة، وكفنانة بصرية. أثناء دراستي أدركت أن تصميم الجرافيك والفنون البصرية هما أدوات قوية يمكنها تسليط الضوء وطرح القضايا التي يمكن بدورها أن تحدث تغييراً في العقلية وتؤثر في الآخرين. في عملي أناقش بشكل دائم تقريباً الأشياء التي تحبطني، فيصبح ذلك بمثابة تنفيس لما بداخلي، وكذلك جزء من محاول فتح نقاشات أوسع.

ألهمني في وضع هذا العمل تجربة شخصية أعتقد أنها مشتركة بين كثير من الفتيات. بينما كنت في حوالى الثانية عشرة من العمر، قالت إحدى المدرسات أن «شرف البنت مثل عود الكبريت» ملمحة إلى أن البنت حينما يتمر «استخدامها» تفقد في تلك اللحظة قيمتها. بعد سنوات أدركت كيف كان ذلك التعليق هداماً، وبدأت في ملاحظة كيف تُقارن الفتيات دائماً بأشياء استهلاكية مثل الجوهرة، الماسة، الكنز، الزهور، الحلوى، الأقلام، السجائر وغيرها. كنت مهتمة على نحو خاص بهدم ما يمكن أن تعنيه توازيات كهذه بالنسبة للطريقة التي يفكر بها المجتمع في المرأة. اقتربت من هذا المشروع من عدد من الزوايا المختلفة وجربت عدداً من الوسائط البصرية بما في ذلك الكولاج، الفن الرقمي، فن الأداء والعمل التركيبي. ليقع اختياري مؤخراً على فن التصوير الفوتوغرافي لأنني أردت ببساطة أن أجرب وسيطاً جديداً. كانت فكرتي أن أصور عدداً من الصور «البورتريهات» لأشياء، لذلك قمت بتصوير مئات الأشكال من أعواد الثقاب، السجائر، الحلوى في مراحل مختلفة من استهلاكها بواسطة عدسة ١٠٥ مم، ثم قارنت النتائج حتى تناسب مفهومي عن العمل.

My name is Reem Al-Nasser. I was born in Jeddah and later moved to Jazan Province where I have participated in a number of artistic projects. I graduated with a bachelor in home economics from Jazan University in 2011 and now work as a visual artist. I am generally interested in video installation, performance and music.

My personal experience, which is based on my social circumstances, has bred in me passion for art, and I consider it an ideal means for me to express my opinions, and an eloquent tool to illustrate the rapid social and cultural changes that occur in my community. In my work, I build on my story and position as a Saudi woman, focusing on my conviction that knowledge leads the way and that art is essential. I also believe that relaying the contemporary circumstances that we are living in is a must in order to make way for a better future.

My project, entitled *The Silver Plate*, is an inquiry into two contradicting moments or states of being that are in dialogue with one another. It deals with the idea that emotional awareness can be a tool to defeat learned helplessness and fear. With a focus on the subconscious and on the wider context of these states, we find the keys to comprehend the impact that community behavior, social expectations or peer pressure can have on individual's lives. When one is faced with constant fear of fate, small details can easily be ignored, but they are very powerful. This is why I wanted to make these details the main focus of my project. I have chosen this subject as a way of looking at and understanding the past, present and future.

اسمي ريم الناصر. ولدت في جدة ثم انتقلت للعيش بجازان. حصلت على بكالوريوس في الاقتصاد المنزلي من جامعة جازان عام ٢٠١١ كما أنني ساهمت هناك في أنشطة فنية متعددة. أعمل حالياً في مجال الفنون البصرية وأهتم بشكل علم بأعمال الفيديو التركيبية وبنف الأداء والموسيقى.

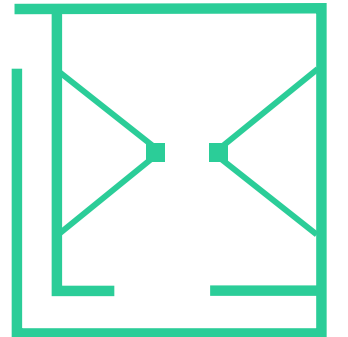
تجريبي الشخصية، وهي مبنية على الأوضاع الاجتماعية التي عايشتها، ولدت في داخلي شغف للفن وأنا اعتبر ذلك الوسيلة المثالية للتعبير عن آرائي، كما أنها أداة بليغة للإبداع عن التغيرات الثقافية والاجتماعية السريعة التي تطرأ على مجتمعي. أنطلق بأعمالي الفنية من حكاياتي كمرأة سعودية تؤمن بأن العلم نور وبأن الفن ضرورة. كما أنني أؤمن بأن وصف الحالة المعاصرة التي نعيش فيها شيء أساسي من أجل مستقبل أفضل.

مشروعي عنوانه "الصحن الفضي" وهو استكشاف ورصد للحظتين حقيقتين أو حالتين من الوجود متناقضتين في حوار مع بعضهما البعض. يعالج المشروع فكرة أن الوعي الذاتي بالمشاعر وإيحاءاتها يمكن أن يكون أداة للتغلب على العجز المكتسب والخوف. من خلال التركيز على العقل الباطن وعلى النطاق الأوسع لهذه الحالات، نجد مفاتيح فهم التأثير الذي يمارسه السلوك المجتمعي والتوقعات والضغوط الاجتماعية على حياة الفرد. عندما نواجه بالخوف المترقب والقلق، من السهل أن نتجاهل التفاصيل الصغيرة، ولكنها ذات قوة وأهمية كبيرة. لذلك أردت جعل هذه التفاصيل المحور الرئيسي لمشروعي. وقد اخترت هذا الموضوع كطريقة للنظر وفهم الماضي والحاضر والمستقبل.

ريم الناصر، الصحن الفضي، ٢٠١٧
فيديو تركيبية، دقيقتين
مهداه من الفنانة

Reem Al-Nasser, *The Silver Plate*, 2017
Video installation, 2 minutes
Courtesy of the artist

My name is Sara Abdu. I was born in Jed-dah, but I am originally from Yemen. I studied graphic design, and I am currently a senior student majoring in Literature at the Arab Open University.

In my work I use black Bic ink on paper, which has helped me develop through the years a technique that is therapeutic and cathartic. My work derives either from a personal experience or set of contemplations, and I am always seeking to reconnect with the inner universe. I aim to question humanity's free will, whether we are free agents, or controlled and bound by an inevitable fate. I am equally interested in exploring the mechanisms by which our identities are formed.

These questions led me to make *Unfor-bidden Lands*, where I create spaces inspired by nature (landscapes), which represent the human condition and the journeys through which we go in life. I intentionally left some of these pieces unfinished, and added a mirror in some of them to lend viewers the feeling that they can construct a reality of their own. This internal reality, I would add, might at times be better than the external world in which we live. I believe that this is the case, especially when we create realities that are informed by the inner light residing within us. For me, this inner light is intuition, which is arguably connected to a higher level of the universe. The project is also inspired by landscapes and organic elements in our world, the common qualities between humans and nature, and how solid and fragile both are. My goal is to manifest thoughts and lucid dreams into a physical form, to be in a reality that the mind creates, to develop languages for better communication, and to be in a state of spiritual stillness.

اسمي سارة عبده. ولدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لكنني من أصول يمنية. درست تصميم الجرافيك وأدرس الآن بالسنة الأخيرة بكلية الآداب بالجامعة العربية المفتوحة.

أستخدم في أعمالي حبر البيك على الورق، وقد ساعدتني تلك الطريقة في تطوير مهارة عبر الزمن تجمع بين خصائصها العلاجية والتطهيرية. تستند أعمالي إلى خبرات شخصية أو إلى مجموعة من التأملات، بينما أسعى دائماً إلى معاودة الاتصال بالعالم الداخلي. أهدف إلى مناقشة الإرادة الإنسانية الحرة، مناقشة ما إذا كنا أحراراً في اختياراتنا أم أننا مسيرون ومقيّدون بقدر محتوم. كذلك فأنا مهتمة باستكشاف الآليات التي تتشكل هوياتنا.

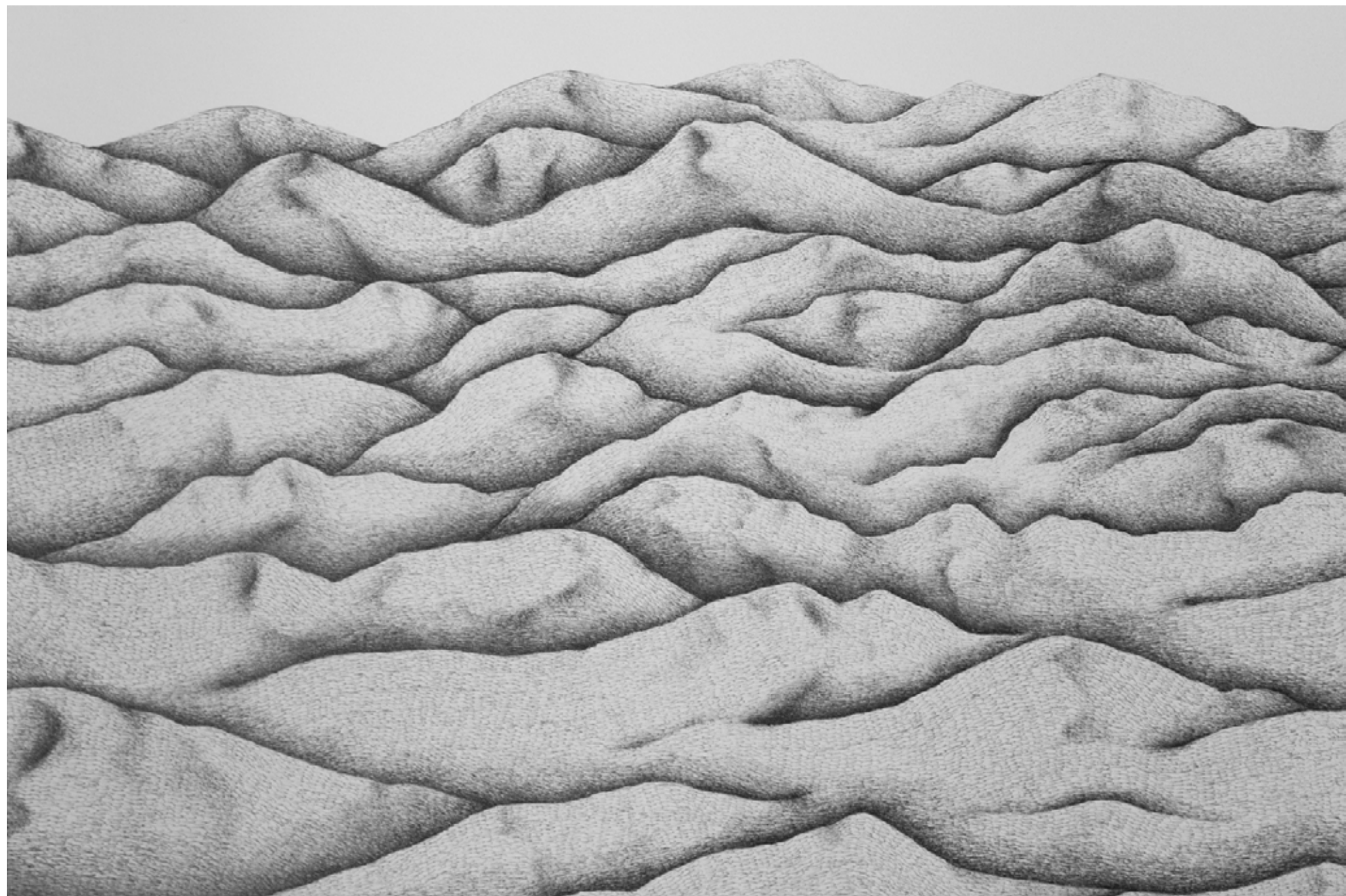
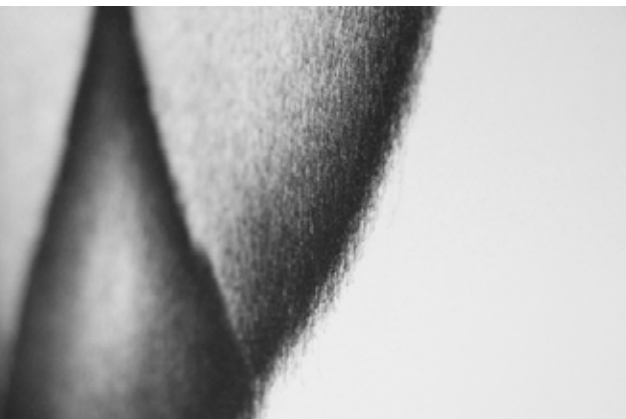
هذه القضايا هي ما دفعتني لوضع عمل الأراضي غير المحرّمة، حيث أخلق مساحات أستلهم فيها الطبيعة، تجسّد الحالة الإنسانية والرحلة التي نخوضها في هذه الحياة. أتعمّد ترك بعض هذه الأعمال غير مكتملة، وأضفت مرآة إلى بعضها لأعير المشاهدين إحساساً بالقدرة على بناء واقعه الخاص بهم. هنا أود أن أضيف أن ذلك الواقع الداخلي أحياناً ما يكون أفضل من الواقع الخارجي للعالم الذي نعيش فيه. إنني أعتقد في ذلك جداً، خاصة وأنا حينما نخلق واقعنا الذي يشكله النور الذي يعيش بداخلنا. إن هذا النور هو نور الحدس، التي ترتبط بدرجة أعلى من إدراك الكون. أستلهم في هذا المشروع أيضاً المشاهد الطبيعية والعناصر العضوية، والخصائص المشتركة بين الإنسان والطبيعة وكيف يبدو كلاهما صلباً وهشاً في ذات الوقت. هدفي من العمل توضيح الأفكار والأحلام النقية وتجسيدها على صورة مادية، حتى نعيش في واقع يخلقه العقل، ونطور لغات تساعد على الاتصال على نحو أفضل، ولكي نكون دائماً في حالة مصالحة روحانية.

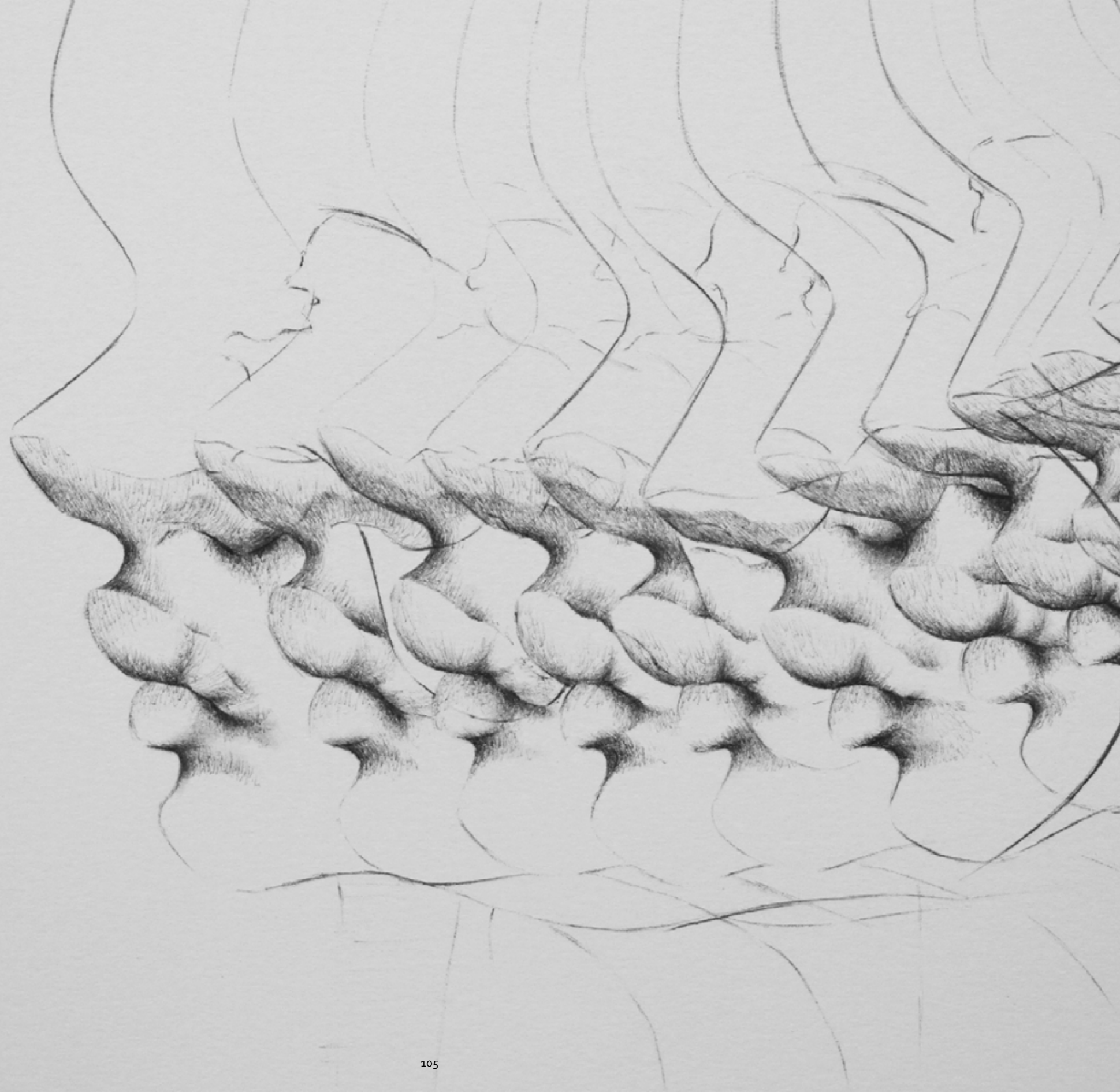

Sara Abdu, *Unforbidden Lands*, 2017
Black ink on paper, 61 cm x 170.5 cm
Courtesy of the artist

سارة عبده، الأراضي الغير محرمة، ٢٠١٧
حبر أسود على ورق، ٦١ سم x ١٧٠.٥ سم
مهدها من الفنانة

سارة عبيده، أطفال بلا أسماء، ٢٠١٦
حبر أسود على ورق، ٤٣ سم x ٧٥ سم
مهداه من الفنانة وأثر جاليري

Sara Abdu, *Children With No Name*, 2016
Black ink on paper, 43 cm x 75 cm
Courtesy of the artist and Athr Gallery

عبدالله العثمان
/Abdullah Al-Othman

Riyadh-based Abdullah Al-Othman is both an artist and a published poet. His practice is conceptual, and incorporates the written word, personal manifestos, and sound to suggest various possibilities and meanings. He works in different artistic styles and media, including video, installation, street and performance art.

Letters is a project in which I researched and collected personal stories varying in their subjects and voices. They have not been shared due to their authors' inability to transmit them for varying complex reasons. Through art, which provides this space to perpetually express all kinds of messages, these secret verbal messages were transformed into music in collaboration with musicians. I created this work to offer a platform for human expression.

عبدالله العثمان هو فنان وشاعر ممارسته الفنية تشمل كل من الفن المفاهيمي والنصوص والبيانات الشخصية وكذلك الصوت بهدف الإشارة إلى مختلف المعاني والاحتمالات. يعمل عبدالله العثمان على إنتاج فنه مستخدماً وسائل فنية مختلفة منها الفيديو والتركيب والفن في الشارع و أيضاً فن الأداء.

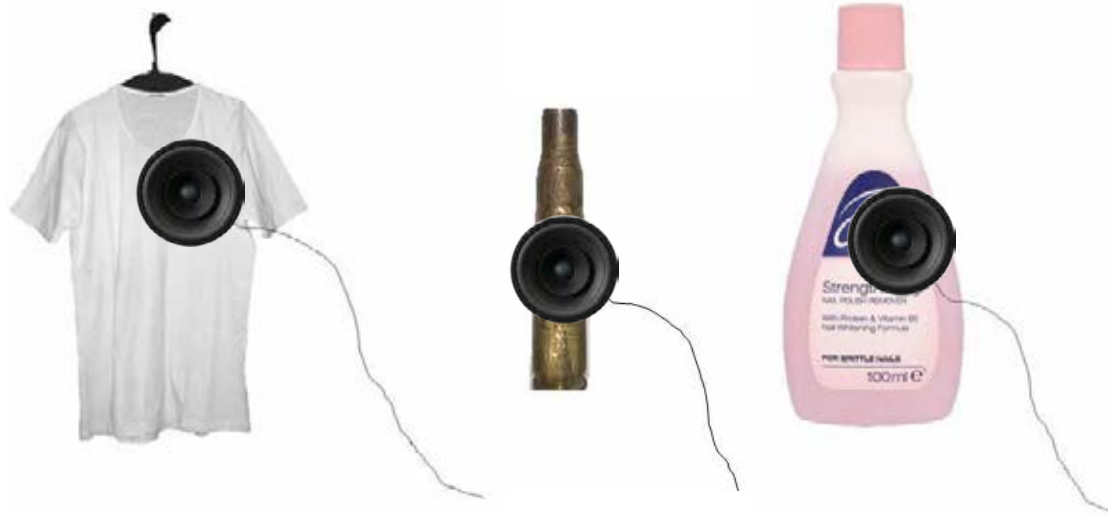
«رسائل» هو مشروع قمت من خلاله ببحث وتجميع قصص شخصية متنوعة المواضيع والحالات الإنسانية. لم يتم مشاركة أو نشر هذه القصص بسبب عدم إمكانية أصحابها لنشرها لأسباب كثيرة ومعقدة. من خلال الفن، وهو الذي يوفر لنا هذه المساحة من التعبير بتخليد كل أنواع الرسائل، قمت بتحويل هذه الرسائل السرية الصوتية إلى موسيقى بمساعدة موسيقيين. قمت بإنتاج هذا العمل بهدف توفير منصة للتعبير عن الإنسانية.

Abdullah Al-Othman, *The Question*, 2012
Digital print on alucobond, 14.6 x 26 cm
Courtesy of the artist and Athr Gallery

عبدالله العثمان، السؤال، ٢٠١٢
طباعة على ألوكونوند، ١٤.٦ سم x ٢٦ سم
مهداه من الفنان وأثر جاليري

عبدالله العثمان، رسائل، ٢٠١٧
عمل تركيبى، صوتى مكون من ست قطع، مدتها ٣ دقائق
مهداه من الفنان

Abdullah Al-Othman, *Letters*, 2017
6-piece sound installation, 3 minutes
Courtesy of the artist

My name is Mohammad Al-Faraj and I am a self taught filmmaker and photographer from Al-Hassa. I am interested in documentary filmmaking and in the idea of crossing the line between truth and fiction. I like to focus on basic human emotion because I truly believe that the answers lie there.

In my video piece "The Sun, Again" for *safar*, I attempt to express my love for the art form of film and video and to explore how love and compassion could be the answer to the darkness of today's world. For me, film has it all: photography, music and theater, and this is something that I want to explore and experiment with on a much bigger scale.

Everything has turned into
A black ball
I looked into the water
As did Kris Kelvin
In Tarkovsky's Solaris

I travelled to space
I walked between planets and stars
Attempting to understand all this blackness
We have destroyed everything
We have perfected the game of war
Until the moon grew tired
And the sun began to give up

But

Like the dream in Chris Marker's film *La Jetée*
Except the girl plays alone on the beach,

I survived

The moment she stopped,
In this moment... when she looked at me, and
instead.. of seeing my death..
I become aware
Here is the sun, again

أنا مخرج ومصور من الأحساء وعلمت نفسي بنفسي. أهتم بصناعة الأفلام الوثائقية وبفكرة تخطي أو تجاوز الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال. أحب التركيز على العاطفة الإنسانية العادية لأنني أعتقد بشدة أن دائماً ما تحمل الإجابات.

الفيديو الذي اشتركت به في معرض "سفر" عنوانه "الشمس مرة أخرى" وهو عبارة عن محاولة التعبير عن حي لفن السينما والفيديو، والبحث والاستكشاف في كيفية الحب والتعاطف أن يكونا الإجابة على الظلام في العالم اليوم. بالنسبة لي يحتوي فن السينما على كل شيء: التصوير الموسيقى والمسرح، وهذا شيء أريد استكشافه وتجربته على نطاق أوسع من ذلك بكثير.

أصبح كل شيء

كرة سوداء

ونظرت في الماء

كما فعل كريس كلفن

في *سولاريس* تاركوفسكي.

سافرت في الفراغ

مشيت بين كواكب ونجوم

محاوفا فهم كل هذا السواد؛

لقد دمرنا كل شيء

أثقنا لعبة الحرب

حتى تعب القمر

وبدأت الشمس بالتخلي.

لكن

كما الحلم الذي في فيلم كريس ماركر «*La jetee*»

غير أن الفتاة، تلعب هنا وحيدة على الشاطئ.

نجوت..

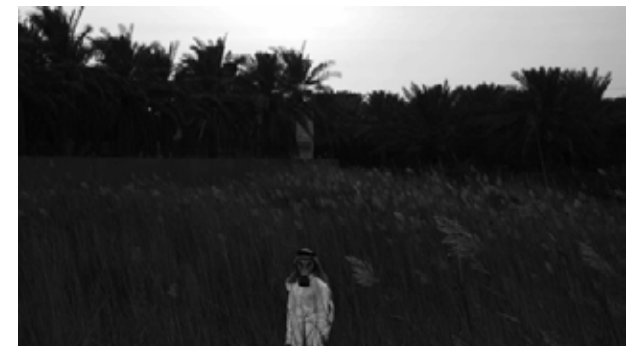
في اللحظة التي توقفت،

في تلك اللحظة.. التي نظرت إلي، وبدلاً.. عن رؤيتي لموتي

عند مطالعتها لي،

ها أنا أطلع

ها هي الشمس من جديد.

Mohammad Al-Faraj, *The Sun, Again*, 2017
Video installation, 7 Minutes
Courtesy of the artist

محمد الفرج، الشمس مرة أخرى، ٢٠١٧
فيديو تركيب، ٧ دقائق
مهداه من الفنان

I am an artist, designer and craftsman of Meccan roots, deeply inspired by the diversity of the culture of Hejaz. I studied Industrial Design at Pratt Institute in New York, USA and hold a Master's degree in Traditional Arts from the Prince's School of Traditional Arts, London, UK. My work deals with the human condition while also paying homage to both culture, heritage and the environment.

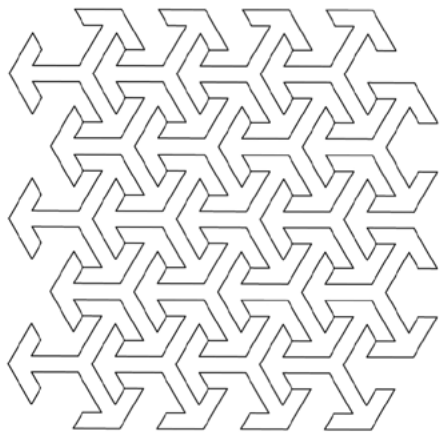
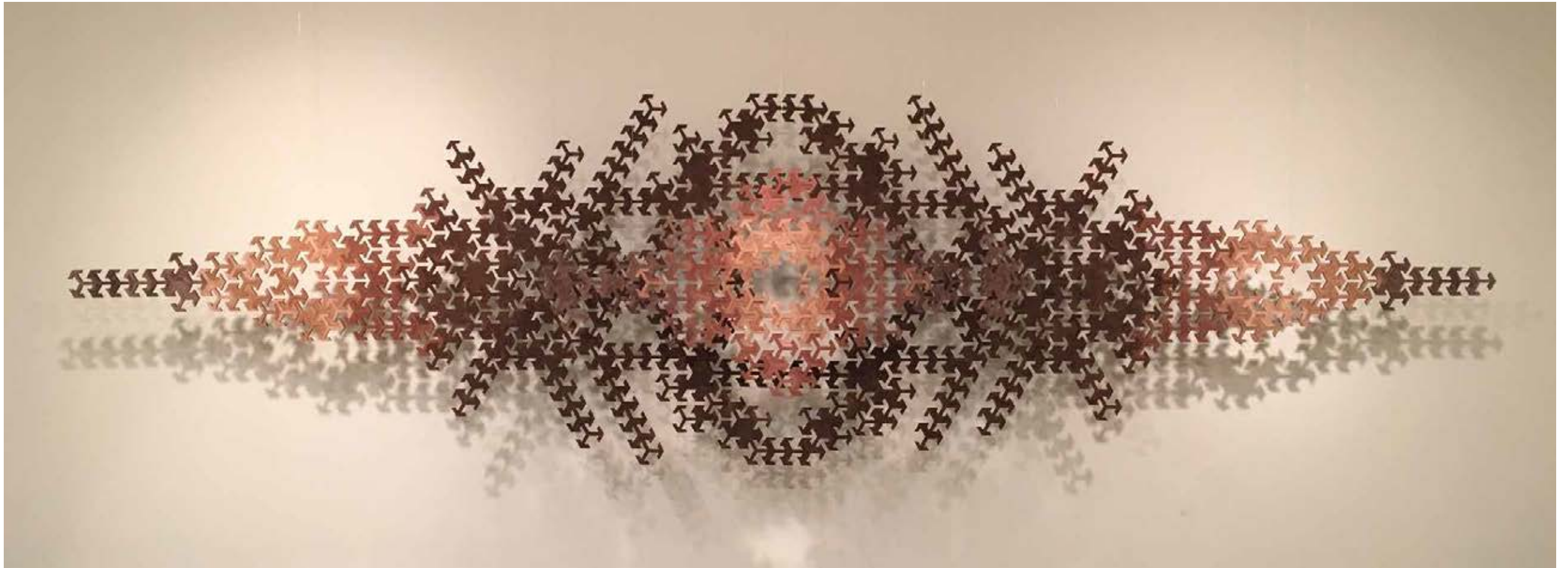
My piece for *safar* is entitled *Simplicity in Multiplicity*. The idea came to me when a beehive began growing in my studio window, triggering in me the desire to make out of this an observational study that would eventually last a number of weeks. Watching the structure grow into a free-form hexagonal grid fascinated me. Thus came the idea for my installation, which consists of an hexagonally shaped geometric grid made out of different types of wood husks. To me, the beauty of this installation lies within its ability to grow in the space like a tree simply through its units' bonds being repeated and multiplied endlessly and holding onto each other. The grid for this unit geometry is called *the flower of life*, and it is a common symbol of many traditions around the world.

أنا فنان ومصمم وحرفي من أصول مكية، مستلهم في عملي بشدة من تعددية وتنوع ثقافة الحجاز. درست التصميم الصناعي في معهد برات بنيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، وأحمل ماجستير في الفنون التقليدية من مدرسة أمير ويلز للفنون التقليدية بلندن، المملكة المتحدة. عملي هو عبارة عن بحث في الحالة الإنسانية مع تكريم وتقدير للثقافة والتراث والبيئة.

العمل الذي اشتركت به في معرض "سفر" عنوانه "البساطة في التكرار". جاءتني الفكرة عندما لاحظت خلية نحل تنمو في نافذة الاستوديو الخاص بي، مما ولد في نفسي الرغبة في جعل ذلك دراسة وصفية استمرت عدة أسابيع في نهاية الأمر. كنت مفتون بمشاهدة الهيكل وهو ينمو بطريقة حرة في شكل شبكة سداسية. ومن هنا جاءت فكرة التركيب الفني الذي يتكون من شبكة هندسية من شكل سداسي متداخل بشكل مكرر ومتساوٍ، يؤدي إلى تكوين شبكة ذي ست زوايا مصنوعة من أنواع مختلفة من قشرة الخشب. تكمن جمالية هذا التركيب الفني في قابليته للتوسع ضمن المساحة مثل شجرة تنبض بالحياة، وذلك ببساطة تامة من خلال تكرار وتضاعف الوحدة إلى ما لا نهاية وتمسك بعضها البعض. ويطلق على الشبكة التي تؤلفها الوحدة الهندسية للعمل "زهرة الحياة"، وهي رمز مشترك بين ثقافات مختلفة حول العالم.

أحمد عنقاوي، البساطة في التكرار، ٢٠١٧
عمل تركيب خشبي
مهداه من الفنان

Ahmad Angawi, *Simplicity In Multiplicity*, 2017
Wooden installation
Courtesy of the artist

My name is Dana Awartani and I am a Palestinian-Saudi artist born and raised in Jeddah. I studied design and fine art at the Central Saint Martins College of Art and Design, UK. My training draws on the link between contemporary and traditional modes of practice and thought, and my interests lie in explorations of traditional art forms, deconstructing their capacity to invest interpretation and meaning.

For *safar* I have created a site specific installation consisting of my first video work and a floor piece. In the exhibition space, I will cover the floor with patterns using colored sands reminiscent of traditional Islamic tile work. The sand that I have used has been locally sourced from Saudi Arabia and I have dyed it myself using natural pigments that derive from stones and plants, staying true to my appreciation for traditional techniques of making art. The pattern that I have recreated was once common in Arab and Islamic homes. In the video that is adjacent to the floor piece, the viewer sees me destroying the same pattern which I had created prior to the exhibition in an old abandoned home located in the old part of Jeddah, where my grandparents generation use to live.

The two components together are intended as a symbolic commentary on the modern day destruction of our cultural identity and heritage, which has been a result of a careless and an obsessive need for a more modernized and industrial society. With this, I aim to highlight the importance of preserving and cherishing what in essence is a crucial part of our collective identity, not as an attack on modernization, but rather pointing out the importance of the old and new coexisting in harmony.

اسمي دانه عورتاني وأنا فنانة فلسطينية سعودية ولدت وترعرعت في جدة. درست التصميم والفنون الجميلة في كلية ستيرال سانت مارتنز للفنون والتصميم بالمملكة المتحدة. تستنبط دراستي من الصلة بين الطرق المعاصرة والتقليدية للعمل والتفكير وتكمن اهتماماتي في استكشافات في أشكال الفن التقليدي وتفكيك قدرتهم على نصب التفسيرات والمعاني.

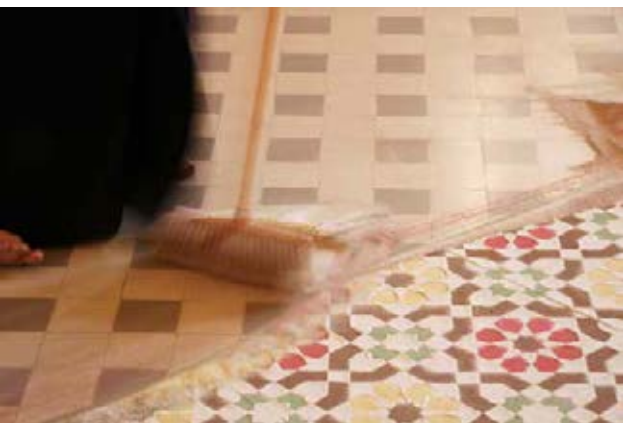
صنعت لـ "سفر" تركيب في الفراغ مخصص للموقع يتكون من أول عمل فيديو لي و قطعة أرضية. سوف أغطي أرض المعرض برسومات نمطية باستخدام الرمال الملونة مما يذكرنا بالبلاط الإسلامي التقليدي. الرمال التي استخدمتها ذات مصدر محلي في السعودية وصبغتها بنفسها باستخدام أصباغ طبيعية مستمدة من أحجار ونباتات لكي أبقى على تقديري للتقنيات التقليدية لصنع الفن. كان النمط الذي أعيد صنعه منتشرًا في البيوت الإسلامية والعربية. في الفيديو الموضوع بجانب القطعة الأرضية، يراني المشاهد ادمر نفس النمط الذي صنعه قبل المعرض داخل بيت مهجور في جزء قديم من جدة حيث كان يعيش جيل أجدادي.

يهدف وضع العنصران مع بعضهم البعض إلى أن يكونا تعليق رمزي عن تدمير هويتنا الثقافية وتراثنا في الوقت الحالي والذي نتج عن الحاجة منهورة ومدمرة لمجتمع أكثر حداثة وصناعة. ابرز هنا أهمية الحفاظ وتقدير ما هو في الحقيقة جزء مهم من هويتنا الجمعية وليس كهجوم على الحدائق لكن للإشارة بأهمية تعايش المتناغم بين القديم والجديد.

دانه عورتاني، سافرت. ونسيتك. وقبل قليل ذكرت. ذكرت أبي نسيتك. كنت أحلم ، ٢٠١٧
فيديو تركيب ، ٢٤ دقيقة ٤٧ ثانية
مهدها من الفنانة وأثر جاليري

Dana Awartani, *I went away and forgot you. A while ago I remembered. I remembered I'd forgotten you. I was dreaming*, 2017
Video installation, 24 minutes and 47 seconds
Courtesy of the artist and Athr Gallery

We both grew up as expats in Jeddah, Saudi Arabia. Muso comes from a product design background while I, (Frop), come from an engineering background. Both of us have been greatly influenced by our studies in Jeddah and the UK, and have been huge fans of the urban art and lifestyle scene.

We began doing graffiti about five years ago and have been practicing and having fun with it ever since. We have tried using different mediums of graffiti and street art but we particularly enjoy free hand with spray cans.

We mostly describe our work as random and crooked. Our work is interpreted in different ways as we bring our diverse styles into drawings that are sometimes of a large scale nature. Basically, we feed off each other's imaginations and attempt to come up with something different. Since we cannot always control what medium we spray on, it is always a challenge to try and get a feel of the space to see whether we can create something that will flow with the aesthetics and fit in the space. This usually results in the random Rorschach-like mood in our work.

The piece that we developed for *safar*, like all our pieces, does not have a particular direction. The name *safar* motivated us to come up with something completely random and bizarre that would make people wonder and come up with their own interpretations.

ترعرعنا نحن الاثنان كمهاجرين في جدة في السعودية. يأتي موسو من خلفية في تصميم المنتجات بينما أنا (فروب) آتٍ من خلفية في الهندسة. لقد أثرت فينا دراستنا في جدة والمملكة المتحدة بشكل كبير ومعجبين جدا بمشهد الفن وأسلوب الحياة الحضري.

بدأنا برسم الجرافيتي منذ ٥ سنوات وتندرب عليه ونمرح من ذلك الحين. حاولنا أن نستخدم أساليب أخرى للجرافيتي وفن الشارع ولكننا نستمتع بشكل خاص بالرسم الحر باستخدام البخاخات.

نصف أعمالنا بشكل عام بأنه عشوائي وأعوج. نفسر أعمالنا بطرق مختلفة عندما ندخل أساليبنا المختلفة في رسومات حجمها ضخم أحيانا. نتغذى على مخيلة بعضنا البعض ونحاول أن نخلق شيء مختلف ولأننا لا نستطيع دائما التحكم في نوع المادة التي نرسم عليها فيصبح تحدي أن نحاول أن نستشعر المكان ونخلق شيئا يندمج مع الجماليات ويلأثر المساحة. كثيرا ما ينتج ذلك أجواء مثل رسومات رورشاخ في أعمالنا.

العمل الذي طورناه لـ "سفر" مثل كل أعمالنا، ليس لها اتجاه محدد. حفزنا اسم "سفر" على خلق شيء عشوائي تماما وغريب يدفع الناس على التعجب والوصول لتفسيراتهم الخاصة.

فروب وموسو، ساور أولد ليمون، ٢٠١٣
جرافيتي، ٢ متر x ٢.٥ متر
مهدها من الفنانين

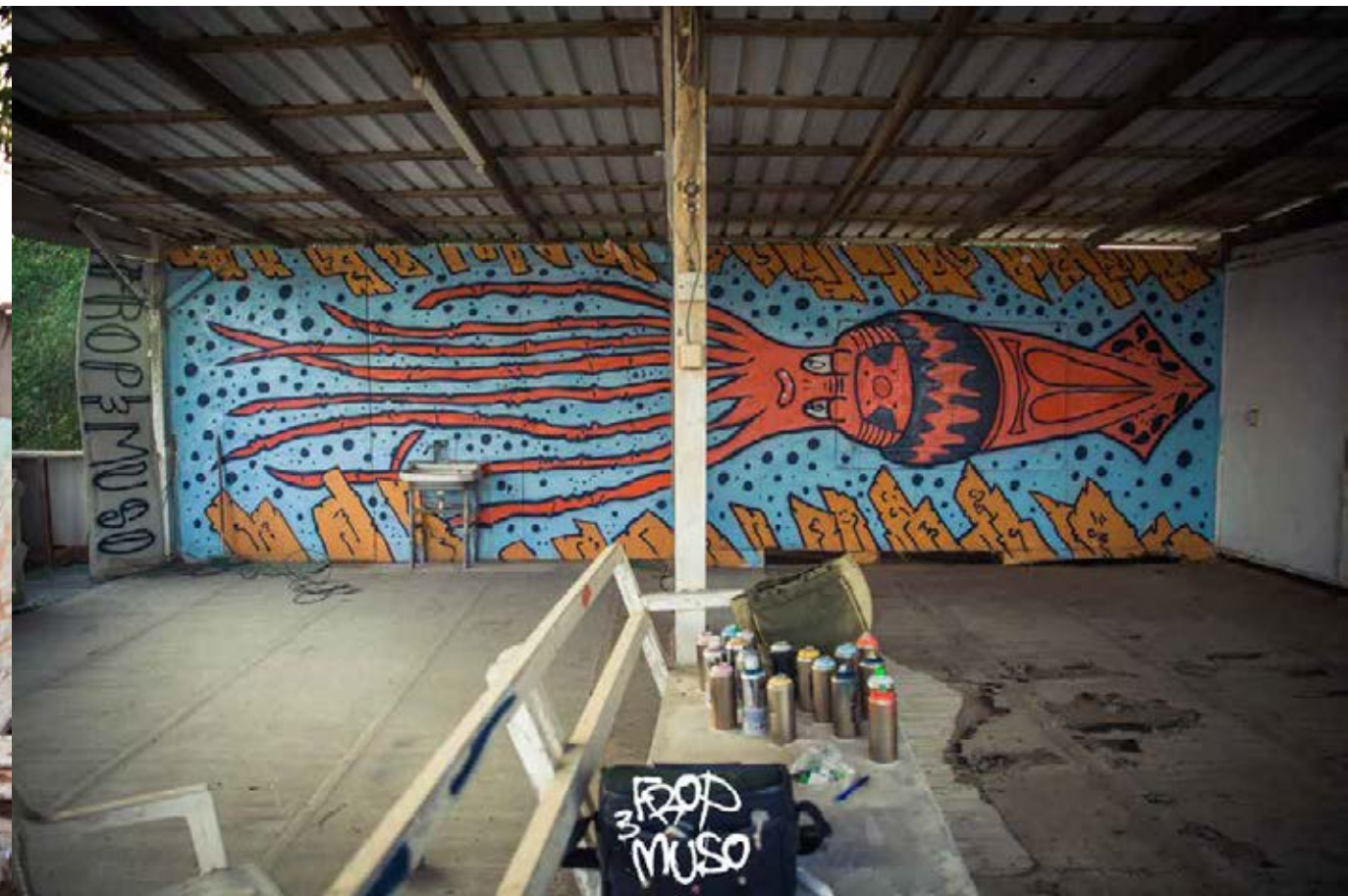
Frop & Muso, *Sour Old Lemon*, 2013
Graffiti, 2 m x 2.5 m
Courtesy of the artists

فروب وموسو، رن ذا جوارلز ٢، ٢٠١٤
 جرافيتي، ٣.٦٦ متر x ٢.٢٢ متر
 مهداه من الفنانين

Frop & Muso, *Run The Jewels 2*, 2014
 Graffiti, 3.66 m x 2.22 m
 Courtesy of the artists

فروب وموسو، شكود، ٢٠١٥
 جرافيتي، ٦ متر x ٢.٥ متر
 مهداه من الفنانين

Frop & Muso, *Shquid*, 2015
 Graffiti, 6 m x 2.5 m
 Courtesy of the artists

Frop & Muso, *Venus Flytrunk*, 2017
Graffiti, 6.4m x 3.4m
Courtesy of the artists

فروب وموسو، فينس فلاي تريك، ٢٠١٧
جرافيتي، ٦.٤ متر x ٣.٤ متر
مهداه من الفنانين

In *Suspended*, I created an intervention in *Al-Khunji Al-Kabir* in the old city of Jeddah in order to instill a renewed notion of its remarkable architectural style. I have covered the entire building with tin foil in a symbolic gesture to its frozen state. Buildings and cities, like people, have their own histories and go through their own journeys. By wrapping up the entire building, I sought to make a statement about the absurdity of thinking that the cycle of change could ever be stopped. As the old saying goes, change is the only constant thing in life. As the sun will shine on the Khunji and its rays will be reflected from the tin foil in all directions, it will inspire new emotions and ideas in people.

في «معلق» قمت بعمل تدخل في الخنجي الكبير في البلد القديم في جدة من أجل غرس فكرة متجددة عن ملامحه وأسلوبه المعماري الرائع، لقد قمت بتغطية المبنى بأكمله بورق قصديرية كرمز لحالته التي تجمدت عبر الوقت. المباني والمدن، مثل الناس لهم تاريخهم الخاص ويمرون برحلاتهم الخاصة. من خلال تغطية المبنى بأكمله سعيت في أن أدلي ببيان عن العيشة في التفكير أن يمكن لدورة وعجلة التغير في أن تقف. وكما يقول المثل القديم، التغير هو الشيء الوحيد الثابت في الحياة. عندما تشرق الشمس على المبنى وستنعكس أشعتها في كل الاتجاهات من ورق القصدير سوف تُلهم الناس بأفكار ومشاعر جديدة.

Abdullah Al-Othman
2017
Suspended
Installation

عبدالله العثمان
٢٠١٧
معلق
عمل تركيب

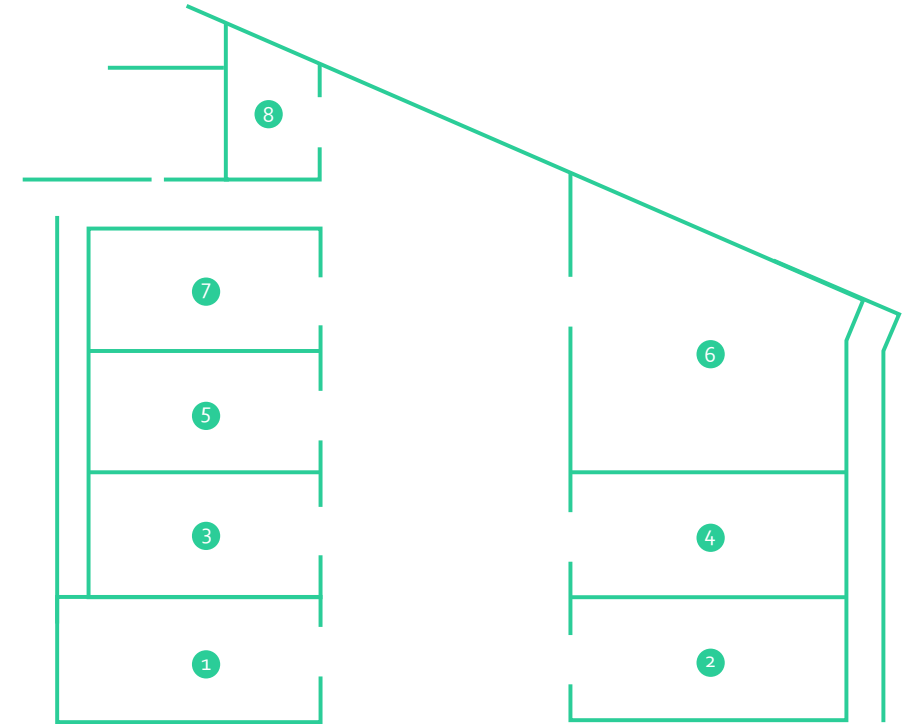

هو تزو نيين	1	Ho Tzu Nyen
أنري سالا	2	Anri Sala
ويليام كينتريدج	3	William Kentridge
شيرين نشأت	4	Shirin Neshat

هانز أوب دي بيك	5	Hans op de Beeck
دوغلاس جوردن	6	Douglas Gordon
ينج فودونج	7	Yang Fudong
جوزيبي بينوني	8	Giuseppe Penone

Scottish artist Douglas Gordon (born in Glasgow, 1966) is a conjurer of collective memory and perceptual surprise whose tools include commodities and mechanisms of everyday life. His diverse body of work spans narrative video and film, sound, photographic objects, and texts both as site-specific installation and printed media. His practice is infused with a combination of humor and trepidation to recalibrate reactions to the familiar. Gordon's work has been the subject of major solo exhibitions and retrospectives in leading museums and art institutions around the world such as Museu d'Art Contemporani d'Eivissa, Spain (2015); Australian Centre for Contemporary Art, Melbourne and the Musée d'Art Moderne, Paris (2014); Museum Folkwang, Essen, Germany (2013); Museum für Moderne Kunst, Frankfurt, (2011); the Tate Britain, London (2010); Van Abbe Museum, Eindhoven, The Netherlands (2009); Garage Centre for Contemporary Culture, Moscow (2008); Kunstmuseum Wolfsburg, Germany (2007); The Museum of Modern Art (MoMA), New York and Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (MART), Italy (2006) just to name a few. Gordon's film works have been invited to the Festival de Cannes, Toronto International Film Festival (TIFF), Venice Film Festival, and the Edinburgh International Film Festival among many others. He has received several awards including the Turner Prize, London (1996); The Venice Biennale's Premio 2000 Award, Italy (1997); Hugo Boss Prize, Guggenheim Museum SoHo, New York (1998); Roswitha Haftmann Prize, Kunsthaus Zürich, Switzerland (2008); and Käthe-Kollwitz-Preis, Akademie der Künste, Berlin (2012).

الفنان الأسكتلندي دوغلاس جوردن (مواليد غلاسغو ١٩٦٦) حاوٍ للذاكرة الجمعية والمفاجآت الإدراكية وأدواته تشمل سلع وأليات من الحياة اليومية. تشمل أعماله المتنوعة الفيديو السردى والأفلام والصوت والفتوغرافيا والنصوص على مطبوعات وأعمال تركيب في الفراغ. تشبع أعماله بالفكاهة والذعر لتغيير ردود الفعل للأشياء المألوفة. عرضت أعمال جوردن في معارض فردية هامة في متاحف ومؤسسات فنية رائدة مثل متحف أفيسا للفن المعاصر بأسبانيا (٢٠١٥) المركز الأسترالي للفن المعاصر بميلبورن ومتحف الفن الحديث بباريس (٢٠١٤) ومتحف فلوكفانج بإسبن في ألمانيا (٢٠١٣) متحف الفن الحديث بفرانكفورت (٢٠١١) متحف التايت بلندن (٢٠١٠) متحف فان أبي بأيندهوفن في هولندا (٢٠٠٩) مركز غاراج للثقافة المعاصرة بموسكو (٢٠٠٨) متحف الفن بفولفس برج في ألمانيا (٢٠٠٧) متحف الفن الحديث (الموما) بنيويورك و متحف الفن الحديث والمعاصر في تورنتو وروفرتو في إيطاليا (٢٠٠٦) على سبيل المثال لا الحصر. دعيت أعمال جوردن السينمائية لمهرجان كان ومهرجان تورنتو السينمائي الدولي ومهرجان فينيسيا السينمائي ومهرجان إدنبرة السينمائي الدولي ومهرجانات أخرى كثيرة. تلقى عدة جوائز من بينها جائزة تورنر بلندن (١٩٩٦) وجائزة بريمو ٢٠٠٠ لبيناي فينيسيا في إيطاليا (١٩٩٧) وجائزة هيوغو بوس بمتحف الفوغنهايمر بسوهو بنيويورك (١٩٩٨) وجائزة روزفيتا هافتمان بمركز الفن بزورخ في سويسرا (٢٠٠٨) وجائزة كاتي هولوفيتز من أكاديمية الفنون ببرلين (٢٠١٢).

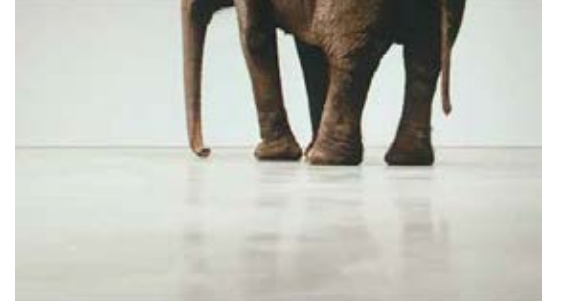
For the monumental silent video installation *Play Dead; Real Time*, Douglas Gordon arranged for Minnie, a four-year-old Indian circus elephant, to be brought into Gagosian Gallery, in New York City, where he filmed it performing a series of tricks – 'play dead', 'stand still', and 'get up' among others – on the command of her off-screen trainer. The footage showing Minnie repeatedly lying down and then awkwardly getting up is simultaneously projected on a front and a rear life-sized screen, perpendicular to one another, and on a monitor. The camera circles the life-size elephant clockwise on one screen and anti-clockwise on the other. The footage on the monitor zooms in and out of Minnie, beginning with a close-up on the eye. By separating the image in this way, Gordon has managed to confront the viewer with the mysterious relationship that exists between the mind of the elephant and its huge body. The artist masterfully plays with the cinematic techniques of duration, doubling and mirroring to explore the dynamic between audience and image.

Douglas Gordon, *Play Dead; Real Time*, 2003
Three-channel video (color, silent), two projectors, two screens, monitor. 19:11 minutes, 14:44 minutes (on large screens), 21:58 minutes (on monitor)
Courtesy of the artist and Gagosian Gallery

دوغلاس جوردن «ألعب دور ميت: الزمن الحقيقي»، ٢٠٠٣
فيديو على ٣ قنوات (ألوان، صامت) ٢ جهاز عرض، شاشتان عرض وشاشة. ١٩:١١ دقيقة و ١٤:١١ دقيقة (على شاشات كبيرة) ٢١:٥٨ دقيقة (على الشاشة)
مهدها من الفنان و غاغوزيان جاليري

من أجل التركيب الهائل لفيديو «ألعاب دور ميت: الزمن الحقيقي» الصامت، إتخذ دوغلاس جوردن التدابير اللازمة لجلب ميني، العيثوم (أنثى فيل هندية) تبلغ من العمر أربع سنوات، إلى جاليري غاغوزيان في مدينة نيويورك حيث قام بتصويرها تؤدّي سلسلة من الحيل تتظاهر فيها بالموت، وتجمد في مكانها، وتنهض وغيرها، بقيادة مدربيها خلف الكاميرا. وتُظهر اللقطات ميني تتمدد على الأرض وتنهض بغرابة، وتُعرض عمودياً بتزامن على شاشة أمامية وخلفية بحجم طبيعي. وتطوّق الكاميرا الفيل بالحجم الطبيعي بإتجاه عقارب الساعة على إحدى الشاشات، وعكس عقارب الساعة على الأخرى. وفي اللقطات، تكبّر الكاميرا ميني ومن ثمّ تصغّرها وتبدأ بلقطة قريبة لعينها. وعن طريق فصل الصورة بهذه الطريقة، تمكّن جوردن من مواجهة المشاهد بالعلاقة الغامضة التي تجمع عقل العيثوم بجسمه الضخم. ويلعب الفنان ببراعة بالتقنيات السينمائية الخاصة بالمدة والـ «دوبلير» وانعكاس الصورة لإستكشاف الديناميكية بين الجمهور والصورة. وإستطاع بذلك أن يخلق تجربة جسدية يحاول المشاهدون من خلالها ترشيد التفاعل المهمّ بين الصورة الافتراضية لعيثوم بحجم طبيعي وحقيقية أجسامهم في الواقع. ومن هنا، يُترجم موضوع «سفر» برحلة في الموقع لإستكشاف العوامل الفيزيائية والبصرية لمكان التركيب نفسه.

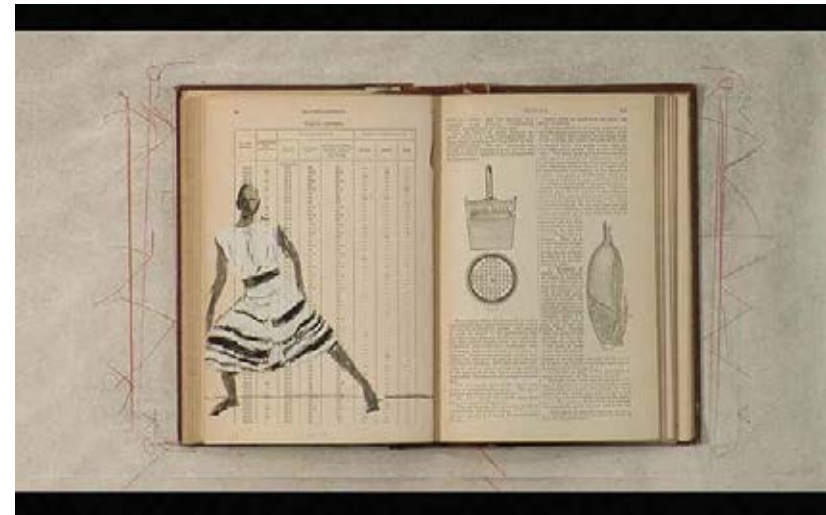

South African artist William Kentridge (born in Johannesburg, 1955) is renowned for his animated expressionist drawings and films exploring time, the history of colonialism and the aspirations and failures of revolutionary politics. Kentridge has participated in Documenta (2012, 2002, 1997) as well as the Venice Biennale (2015, 2005, 1999 and 1993). In 2010, Kentridge received the prestigious Kyoto Prize in recognition of his contributions in the field of arts and philosophy. In 2011, he was elected as an Honorary Member of the American Academy of Arts and Letters, and received the degree of Doctor of Literature honoris causa from the University of London. In 2012, Kentridge was elected member of the American Philosophical Society and of the American Academy of Arts and Sciences, and was named as Commandeur des Arts et Lettres by the French Ministry of Culture and Communication. In 2013, William Kentridge was awarded an Honorary Doctorate in Fine Arts by Yale University. In 2014 he received an Honorary Doctorate in Literature from the University of Cape Town, and in 2015 was appointed as an Honorary Academician of the Royal Academy in London.

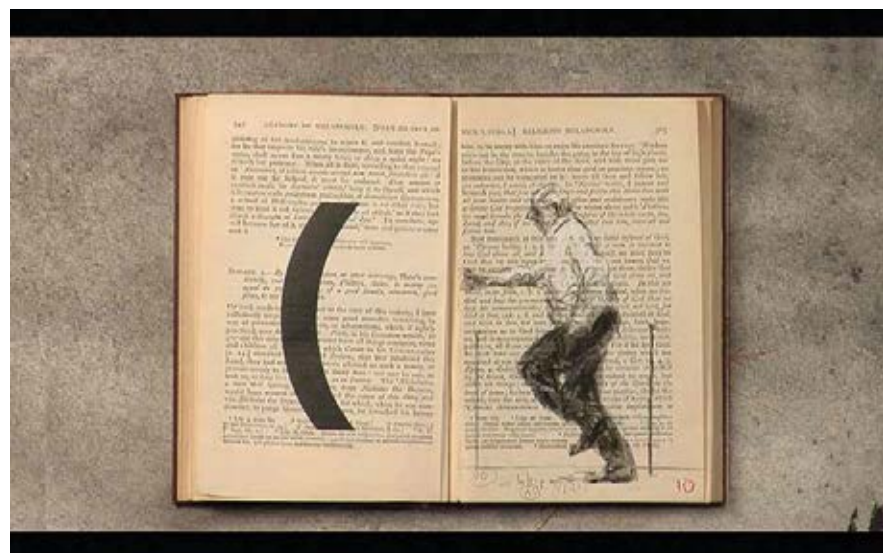
يشتهر الفنان الجنوب أفريقي ويليام كينترج (مواليد جوهانزبرج، عام ١٩٥٥) برسومه التعبيرية المتحركة وأفلامه التي تستكشف الزمن وتاريخ الاستعمار وفشل السياسات الثورية. اشترك كينترج في دوكمونتا (٢٠١٢، ٢٠٠٥، ١٩٩٧) بالإضافة إلى بينالي فينيسيا (٢٠١٥، ٢٠٠٥، ١٩٩٩ و١٩٩٣). حصل كينترج عام ٢٠١٠ على جائزة كيونو الرفيعة تقديرا على مساهماته في مجال الفنون والفلسفة. رشح عام ٢٠١١ كعضو شرفي في الأكاديمية الأمريكية للفنون والأدب وحصل على لقب الدكتوراه الفخرية من جامعة لندن. رشح عام ٢٠١٢ كعضو في الجمعية الأمريكية للفلسفة و الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم ولقب Commandeur des Arts et Lettres من قبل وزارة الثقافة الفرنسية. حصل كينترج على الدكتوراه الفخرية في الفنون الجميلة من جامعة يال و في ٢٠١٤ على دكتوراه فخرية في الأدب من جامعة كيب تاون و عين أكاديمي شرفي في الأكاديمية الملكية بلندن.

William Kentridge, *Tango for Page Turning*, 2012/2013
Single channel HD video, Music by Phillip Miller, Edition of 9
Courtesy of the artist and Marian Goodman Gallery

ويليام كينترج، «تانجو للتعليق الصفحات»، ٢٠١٢/٢٠١٣
فيديو على قناة واحدة HD، موسيقى من تأليف فيليب ميلر، نسخة من ٩
مهداه من الفنان وماريان غودمان جاليري

Tango for Page Turning (2012-13), is an animated film by William Kentridge. Through his prolific practice, the artist has been advancing an original approach to stop-motion animation, promoting "an understanding of the world as process rather than as fact." Showcasing the artist's distinct practice of animation through drawing, erasure, and stop-motion, *Tango for Page Turning* belongs to a body of work created for a multimedia chamber opera. Entitled *Refuse the Hour* (2013), it was written by Kentridge in collaboration with composer Philip Miller and choreographer Dada Masilo. In this single-channel video, two animated characters are superimposed on the pages of a 19th century chemistry folio. The figures are modeled after Kentridge and Masilo. They appear dancing to the sound of a stuttering score. In further advancing the topic of cultural transfer, Miller intermixes the recorded voice with an English version of Hector Berlioz's song "Le Spectre de la Rose." The song itself is derived from the poetry of Théophile Gautier. *Tango for Page Turning* illustrates Kentridge's interest in literature, science, and the performing arts.

«تأنجو للقلب الصفحات» (٢٠١٢-١٣) فيلم رسوم متحركة لويليام كينترج. ومن خلال عمله المثمر، تقدّم الفنّان بمقاربة أصلية لتقنية إيقاف الحركة، تعرّز «فهم العالم كعملية بدلاً من أن يكون حقيقة». وفي هذا الصدد، يبيّن عمل كينترج بقوة مفهوم «سفر» الذي يدعم المعرض. ويظهر الفيلم عمل الفنّان المميّز في الصور المتحركة عبر الرسم، والمحو، وإيقاف الحركة. وينتمي «تأنجو للقلب الصفحات» إلى مجموعة أعمال استحدثت من أجل أوبرا للحجرة متعدّدة الوسائط باسم إرفض الساعة (٢٠١٣) لكنترج بالتعاون مع الملحن فيليب ميلر ومصممة الرقصات دادا ماسيلو. وفي هذا الفيديو ذات القناة الواحدة، تظهر شخصيتي رسوم متحركة تشبه كينترج وماسيلو، على صفحات ملف كيمياء من القرن التاسع عشر. وتبدو الشخصيتان ترقصان على أنغام تسجيل متلعثم. وفي سياق النقل الثقافي، يدمج ميلر الصوت المسجّل بنسخة إنجليزية لأغنية «لو سيكتر دو لا روز» لهكتور برليوز المشتقة من شعر تيوفيل غوتيه. ويعكس الفيلم اهتمام كينترج بالأدب والعلم والفنون المسرحية، إضافة إلى بحثه المستمر في الوقتية والعلاقة بين التقدّم التكنولوجي والهياكل الإمبراطورية.

Iranian-born, New York based filmmaker Shirin Neshat is world-famous for her immersive multi-channel video installations that tackle issues of gender and culture. Over a prolific career spanning well over two decades, Neshat has mounted numerous solo exhibitions at galleries and museums internationally, including the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington D.C.; The Detroit Institute of Art, Detroit; Stedelijk Museum, Amsterdam; the Serpentine Gallery, London; Hamburger Bahnhof, Berlin; and the Musée d'art contemporain de Montréal. A major retrospective of her work was exhibited at the Detroit Institute of Arts in 2013. Neshat was awarded the Golden Lion Award, the First International Prize at the 48th Venice Biennial (1999), the Hiroshima Freedom Prize (2005), and the Dorothy and Lillian Gish Prize (2006). Neshat is currently working on her second feature-length film. In 2009, she directed her first feature-length film, *Women Without Men*, which received the Silver Lion Award for "Best Director" at the 66th Venice International Film Festival.

المولودة بإيران والعاملة بنيويورك صانعة الأفلام شيرين نشاط اشتهرت بأعمال الفيديو الخاصة بها المعروضة على عدة قنوات والتي تتناول مواضيع الجندر والثقافة. على مدار سيرة فنية غزيرة امتدت أكثر من عقدين، أقامت نشاط عدة معارض فردية في متاحف ومعارض عالمية كثيرة من بينها متحف وحديقة نحت هيرشورن بواشنطن العاصمة ومؤسسة ديترويت الفنية ومتحف شتيدليك بأمستردام ومعرض سيرينتاين بلندن ومحطة هامبورغ ببرلين ومتحف الفن المعاصر بمونتريال. وأقيم معرض استرجاعي هامر في مؤسسة ديترويت للفنون في ٢٠١٣. فازت نشاط بجائزة الأسد الذهبي، الجائزة العالمية الأولى بينالي فينيسيا (١٩٩٩) وجائزة هيروشيما للحرية (٢٠٠٥) وجائزة دوروثي وليميان غيش (٢٠٠٦). تعمل نشاط حاليا على فيلمها الطويل الثاني وأخرجت في عام ٢٠٠٩ أول فيلم طويل لها، "نساء بلا رجال" والذي حصل على جائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج في مهرجان فينيسيا السينمائي السادس والستون.

Shirin Neshat, *Rapture*, 1999
Two-channel black-and-white video and sound projection; 13 minutes, loop
Photo by Larry Barns
Courtesy of the artist and Barbara Galdstone Gallery, New York and Brussels

شيرين نشاط، «إنشفاق»، ١٩٩٩
عرض صوت وصورة أبيض وأسود على قناتين، ١٣ دقيقة في حلقة
تصوير لاري بارنز
مهداه من الفنانة ياربارا غلادستون جاليري، نيويورك وبروكسل

قصة «إنشقاق» لشيرين نشاط تستكشف موضوع الأجناس، ولكنها هنا ترتبط بشكل خاص بأفكار حول الطبيعة والثقافة، ويُخرج العمل المنمَّق مواضيعه النسائية من محيطها المدني المعتاد ويضعها في بيئات ريفية. وصُمِّمت «إنشقاق» كعرضين متواجهين وتتطلب من المشاهد أن يُنقل انتباهه بين صورتين من أجل متابعة الحركة. فما تعرضه نشاط فعلاً هو مباراة رمزية بين مجموعة من الرجال في قمصان بيضاء يحتلون قلعة ومجموعة من النساء يرندن الحجاب الأسود في الطبيعة. وتمثل القلعة مكاناً ذكورياً يُميّز يُحتجَز فيها الأفراد بعددٍ غريب ولا متناهي من الجدران والحواجز. وعن طريق التباين، تظهر النساء أولاً وهنَّ يصلن في صحراء قاحلة، وتُهرَّج بهاجرن إلى شاطئ البحر حيث يدافع قارب ثقيل ويبحرن بعيداً في رحلة نحو وجهة مجهولة. فتنتقل هذه الحكاية لقطة رمزية عن «سفر» حيث تعتبر مغادرة المرأة لفترة مجازية عن التحرير، تجسّد الشجاعة والحق في تقرير المصير.

Shirin Neshat's *Rapture* is a narrative that explores the topic of gender, but here it relates specifically to ideas around nature and culture. Highly stylized, the work removes its female subjects from their customary urban setting and places them in rural environments. Designed as two projections installed facing one another, *Rapture* requires the viewer to shift his/her attention between two images in order to follow the action. What Neshat ultimately presents is an allegorical duel between a group of white-shirted men occupying a fortress and a group of black-veiled women outside in a natural landscape. The fortress represents a typically masculine space in which individuals are confined by an endless and absurd series of walls and barriers. By way of contrast, the women are depicted first praying in the barren desert, then migrating to the seaside where they commence pushing a heavy boat and sail away, a kind of journey towards an unidentifiable destination.

Belgian artist Hans Op de Beek (born in Turnhoutin, 1969) is renowned for his multi-disciplinary practice, which is underpinned by his ongoing reflection on the tragicomic ways in which humans stage and organize their lives. His installations, videos, sculptures and drawings transport the viewer into an imaginary world that blends reality and fiction. Often making use of seemingly banal images, Op de Beek touches on big, universal themes, seeking to find a balance between banality and the extraordinary. Op de Beek's recent solo exhibitions include *Staging Silence (2)*, Folkwang Museum, Essen, Germany (2016); *Hans Op de Beek: Quiet Scenery and Wandering Extras*, Sammlung Goetz, Munich, Germany (2014); *Hans Op de Beek: Sea of Tranquility*, Tampa Museum of Art, Tampa, FL and FRAC Paca, Marseille, France (2013); *The Settlement*, Emscherkunst, Essen, Germany (2013); and *Hans Op de Beek: Parade, De Warande*, Turnhout, Belgium (2013). He recently completed a permanent installation at Red Star Line Museum in Antwerp, Belgium. Op de Beek had several other solo exhibitions in other major art institutions such as the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington D.C. (2010); Centro de Arte Caja de Burgos, Burgos, Spain (2010); and the Museum of Contemporary Art Antwerp, Antwerp, Belgium (2006). In 2015, Op de Beek wrote, directed and created the set and costume designs for his first fully-fledged play that was commissioned by the Schauspiel Frankfurt.

يشتهر الفنان البلجيكي هانز أوب دي بيك (مواليد تورنهوتين عام 1969) بتعدد مجالات ممارسته الفنية والتي ترسخ في تأمله المستمر في الطرق الدرامية الهزلية التي ينظر الإنسان بها حياته. تنقل أفلامه وفيدويواته ورسوماته وتركيباته المشاهد لعالم خيالي يمزج بين الحقيقة والخيال وكثيرا ما يستخدم صور تبدو تافهة فيتطرق أوب دي بيك إلى مواضيع هامة وشاملة حيث يسعى ليجد توازن بين التافه والاستثنائي. تتضمن معارض أوب دي بيك الفردية معرض تمثيل الصمت (2) بمتحف فولكفانغ ياسين في ألمانيا (2016) هانز أوب دي بيك: منظر هادئ والزوائد المتجولة، ساملونج جويتز، بميونخ في ألمانيا (2014) هانز أوب دي بيك: بحر من الهدوء متحف تامبا للفنون بفلوريدا و FRAC باكا بمارسيليا في فرنسا (2013) هانز أوب دي بيك: موكب، دي فاراندني بترنهوت في بلجيكا (2013). وأكمل مؤخرا تركيب دائم في متحف ريد ستار لاین بآنتورب في بلجيكا. عرض هانز أوب دي بيك في معارض فردية في مؤسسات فنية هامة أخرى مثل متحف وحديقة نحت هيرشورن بواشنطن العاصمة (2010) سنترو دي آر تي كاخا دي بورغوس ببورغوس في أسبانيا (2010) ومتحف آنتورب للفن المعاصر في بلجيكا (2006). في عام 2015 كتب وأخرج وصنع ديكور وملابس أول مسرحية متكاملة له وكلف بها من قبل شاولسبيل فرانكفورت.

هانز أوب دي بيك، «تمثيل الصمت (2)»، 2013
صورة من فيلم، عرض فيديو ذو قناة واحدة، 20 دقيقة 48 ثانية
مهداه من الفنان ماريان بويستي جاليري وجاليريا كونتينيو

Hans Op de Beek, *Staging Silence (2)*, 2013
Film still, Single-channel video installation, 20 minutes and 48 seconds
Courtesy of the artist and Marianne Boesky Gallery and Galleria Continua

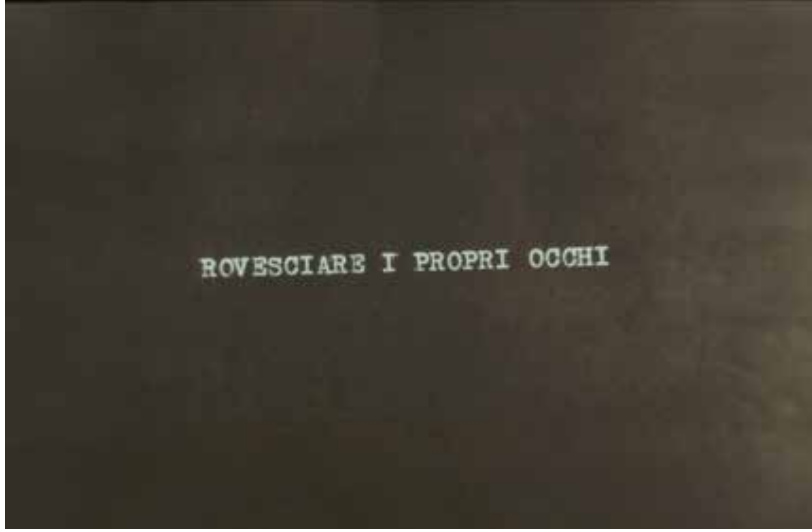
Hans Op de Beeck's film *Staging Silence (2)* is based around abstract, archetypal settings that lingered in the memory of the artist as the common denominator of the many similar public places he has experienced. The video images themselves are both ridiculous and serious, just like the eclectic mix of pictures in our minds. The decision to film in black and white heightens this ambiguity: the theatre like approach of the video invokes the legacy of slapstick, as well as the insidious suspense and latent derailment of film noir. The title refers to the staging of such dormant decors where, in the absence of people, the spectator can project himself as the lone protagonist. Memory images are disproportionate mixtures of concrete information and fantasies, and through Op de Beeck's highly imaginative reconstruction, they materialize before the spectator's eyes through anonymous tinkering and improvising hands. Arms and hands appear and disappear at random, manipulating banal objects, scale representations and artificial lighting into alienating yet recognizable locations. These places are nothing but animated decors for possible stories that evoke visual propositions to the spectators, enticing them to embark on their own contemplative journeys.

يستند فيلم «عرض الصمت (2)» لهانز أوب دي بيك على إعدادات توارثية وتجريدية بقيت في ذاكرته كالفاسم المشترك بين عدّة أماكن عامة متشابهة كان قد عرفها. وعلى هذا النحو، يعرّف التركيب ذات القناة الواحدة عن مفهوم «سفر» وكأنّه رحلة لإسترجاع الذكريات أي عمل إنعكاس وتفكير داخلي. وصور الفيديو نفسها مضحكة وجدّية، تماماً كخليط الصور الإنتقائي في عقولنا. ويعظّم قرار التصوير بالأسود والأبيض هذا الغموض؛ فالمقاربة المسرحية لهذا الفيديو تستدعي إرث الكوميديا التهريجية، إضافة إلى التشويق المكر وخروج الفيلم النوار عن السكّة. ويشير العنوان إلى عرض هذه الديكورات الساكنة حيث يتمكّن المتفرّج من أن يَصوّر نفسه بطلاً وحيداً وسط غياب الناس. فصور الذاكرة مزيج غير متناسق من أوهام ومعلومات ملموسة تتجسّد، عبر إعادة إعمار أوب دي بيك الواسعة الخيال، أمام عيون المشاهد من خلال ترقيع مجهول الهوية وأيدي إرتجالية. وتظهر وتختفي اليدين والذراعين بشكل عشوائي، فتتلاعب بأغراض تافهة ونطق التمثيل والإضاءة الإصطناعية لتصبح مواقع غريبة يمكن رغم ذلك تحديدها. وليست هذه الأماكن سوى ديكورات متحرّكة لقصص محتملة، تثير مقترحات بصرية للمتفرّجين، وتغريهم لينطلقوا في رحلة تأملية خاصّة بهم.

Italian artist Giuseppe Penone (born Garessio, 1947) is one of the world's leading figures of contemporary art. He studied at the Accademia di Belle Arte in Turin where he lives and works. His sculptures, installations and drawings have always been distinguished by his radical choice of unconventional materials and the use of processes that are an integral part of his work. His practice adheres closely to the concrete, visual, tactile and olfactory qualities of the materials, explored in his unconventional installations. In 2016, Penone was awarded with the prestigious Praemium Imperiale International Arts Award for Sculpture. In the same year, his work was the subject of a major exhibition at the Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (MART). Penone's work has also been recently exhibited at the Rijksmuseum Gardens in Amsterdam, the Nasher Sculpture Center, Dallas (2015); Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne (2015); Beirut Art Center (2014); Musée de Grenoble (2014); Kunstmuseum Winterthur (2013); Whitechapel Gallery, London (2013). In 2007, Penone represented Italy at the 52nd Venice Biennale. His large-scale sculptures can be seen in several prestigious gardens such as the gardens of the Château de Versailles (2013); Madison Square Park, New York (2013); Giardino di Boboli, Forte di Belvedere, Firenze (2014); La Venaria Reale, near Turin (2015).

الفنان الإيطالي جوزيبي بينوني (مواليد غاريسيو عام ١٩٤٧) أحد أهم رموز الفن المعاصر في العالم. درس في أكاديمية الفنون الجميلة بتورين حيث يقيم ويعمل. إمتازت دائماً منحنواته باختياراته الراديكالية لمواد غير تقليدية واستخدامه للعمليات كجزء لا يتجزأ من أعماله. تتمسك أعماله بالخواص المادية والبصرية والحسية والشمية للمواد المستخدمة في تركيباته غير الاعتيادية. حصل بينوني عام ٢٠١٦ على جائزة البريميوم إمبرالي العالمية في النحت وفي نفس العام كانت أعماله موضوع معرض هام في متحف الفن الحديث والمعاصر في ترنتو وروفرينو. عرضت أيضاً أعمال بينوني في حدائق متحف الرايكس بأمرستردام ومركز ناشر للنحت (٢٠١٥) ومتحف الإقليمي للفنون الجميلة بلوزان (٢٠١٥) مركز بيروت للفنون (٢٠١٤) متحف غرينوبل (٢٠١٤) متحف الفن بفينترهور (٢٠١٣) و معرض وايتشابل بلندن (٢٠١٣). في عام ٢٠٠٧ مثل إيطاليا في بينالي فينيسيا الثاني والخمسون. تعرض منحواته الضخمة في حدائق فيرساي (٢٠١٣) وحديقة ماديسون بنيويورك (٢٠١٣) وحديقة بوبولو بقلعة بلفيديري بفلورنسا (٢٠١٤) وقصر فيناريا بالقرب من تورين (٢٠١٥).

جوزيبي بينوني، «أن يعكس المرء عينه»، ١٩٧٠
عرض شرائح صور، ٧ شرائح، نسخة من ٥
مهداه من الفنان وماريان غوودمان جاليري

Giuseppe Penone, *To reverse one's eyes (Rovesciare i propri occhi)*, 1970
Slide projection, 7 slides, Edition of 5
Courtesy of the artist and Marian Goodman Gallery

Rovesciare I propri occhi / To reverse one's eyes (1970), is a series of black and white photographs that immortalize Giuseppe Penone's groundbreaking performance of the same name. A key exponent of the radical *Arte Povera* movement, Giuseppe Penone gained critical attention with this unsettling performance, which involved the artist wearing mirrored contact lenses and blinding himself to his surroundings. The artist emphasized his body's connection to the earth by using the touch of the ground under his feet to gain his bearings and move himself through space. The photograph presents us with this transformation, where Penone's eyes, no longer acting as a window into his soul, reflect and show us the surrounding landscape. Penone effectively blinded himself to the world so that he could turn into his inward vision, simultaneously allowing the viewer to see his/her surroundings as reflected in the artist's eyes. The image, in this sense, works as an allegory for the nature of photography itself, Penone succinctly summarizing that the 'ability to see future images collected by the past is entrusted to the uncertain outcome of a photographic recording.'

«أن يعكس المرء عينيه» (1970) عبارة عن مجموعة من الصور بالأبيض والأسود تخلّد أداء جوزيبي بينوني الرائد الذي يحمل الاسم نفسه. وكون بينوني ممثلاً أساسياً لحركة «آرتي بوفيرا»، جذب الأنظار إليه في هذا الأداء المقلق الذي إرتدى فيه عدسات لاصقة عاكسة، مسبباً العمى لنفسه أمام محيطه. وشدّد الفنان على إتصال جسده بالأرض عبر إستخدام لمس الأرض تحت قدميه ليكسب وضعيته وينقل نفسه عبر المكان. وتبيّن لنا الصورة هذا التحوّل حيث تعكس عين بينوني، التي لم تعد بمثابة نافذة لروحه، المناظر الطبيعية المحيطة بها. وأعمى الفنّان نفسه عملياً أمام العالم ليصبح هو نفسه رؤيته الباطنية، فيسمح في الوقت عينه للمشاهد برؤية ما يحيط به على النحو الذي يظهر فيه في عيون الفنّان. وفي هذا المعنى، تعمل الصورة كرمزٍ لطبيعة التصوير نفسها. ويلتخص بينوني الأمر بإيجاز معتبراً أنّ «القدرة على رؤية الصور المستقبلية التي جمعها الماضي منوطة بنتائج غير مؤكّدة للتصوير الفوتوغرافي».

Albanian Artist Anri Sala (born in Tirana, 1974) who lives and works in Berlin, is a celebrated video artist whose work highlights his evolving interest in how sound and music can engage with architecture and history. His films often make use of multi-disciplinary mediums, using the object and audio to create transcending experiences. Sala has exhibited internationally for many years, with solo shows at Haus der Kunst, Munich (2014); the 55th Venice Biennale (2013); the Centre Georges Pompidou, Paris (2012); the Serpentine Gallery, London (2011); the Contemporary Arts Center, Cincinnati (2009); the Museum of Contemporary Art, North Miami (2008); and the Fondazione Nicola Trussardi, Milan (2005), among other venues. Sala has received the Vincent Award (2014), the 10th Benesse Prize (2013), the Absolut Art Award (2011), and the Young Artist Prize at the Venice Biennale (2001). He has taken part in many group exhibitions and biennials, including the 12th Havana Biennial (2015), the Sharjah Biennial 11 (2013), the 9th Gwangju Biennial (2012), dOCUMENTA (13) (2012), the 29th São Paulo Biennial (2010), the 2nd Moscow Biennial of Contemporary Art (2007), and the 4th and 8th editions of the Berlin Biennial in 2006 and 2014.

الفنان أنري سالا (مواليد تيرانا عام 1974) يقدر ويعمل ببرلين، فنان فيديو شهير تبرز أعماله اهتمامه المتجدد بكيفية اشتباك الصوت مع العمارة والتاريخ. تستعين أفلامه بوسائط متعددة حيث تستخدم الموضوع والصوت لخلق تجارب متجاوزة. عرض سالا أعماله حوال العالم لسنتين في معارض فردية في هاوس در كونست بميونخ (2014) بينالي فينيسا الخامس والخمسون (2013) مركز جورج بومبيدو في باريس (2012) سيربانانتين جاليري بلندن (2011) مركز الفن المعاصر بسنسناتي (2009) متحف الفن المعاصر بشمال ميامي (2008) ومؤسسة نيكولا تروساردي بميلانو (2005) بالإضافة لمعرض أخرى. تلقى سالا جائزة فينيسنت (2014) وجائزة بينيسي العاشرة (2013) جائزة أسولوت للفن (2011) وجائزة الفنان الشاب في بينالي فينيسا (2001) واشترك في عدة معارض جماعية وبيناليات مثل بينالي هافانا الثاني عشر (2010) بينالي الشارقة 11 (2013) بينالي غوانجو التاسع (2012) دوكومنتا (13) (2012) بينالي ساو باولو التاسع عشر (2010) بينالي موسكو الثاني للفن المعاصر (2007) والدورة الرابعة والثامنة من بينالي برلين عامي (2006) و (2014).

Anri Sala, *1395 Days Without Red*, 2011
HD video projection, color, sound:discrete 5.0, 43 minutes and 46 seconds
Edition of 6
Courtesy of the artist and Marian Goodman Gallery

أنري سالا، «١٣٩٥ يوم بدون أحمر»، ٢٠١١
فيديو HD بالألوان، الصوت: discrete ٥.٠، ٤٣ دقيقة و ٤٦ ثانية
نسخة من ٦
مهداه من الفنان وماريان غودمان جاليري

Anri Sala's *1395 Days without Red* is characteristic of his non-linear films where music and silence replace language and words, assigning the viewer the task of making out the meaning of what they see. The forty-six minute long film probes into the unnerving days of the siege of Sarajevo, which took place from April 1992 to February 1996, and lasted for 1395 days. During this period, snipers were hunting down civilians around the clock leading to the demise of thousands of people. Sarajevans were advised not to wear bright colors that might alert snipers to their movements, hence the reference to red in the title. The film captures the trauma inflicted by the conflict. Following the theme of *safar*, it follows the journey of one woman who traverses the streets of the city. After each intersection, she catches her breath and continues, breathing in, breathing out. She sight-reads a score as she moves across the city and she sight-reads the city as the music courses through her mind. Like an implausible score in which two instruments react to different stimuli but harmonize nonetheless, her humming and the orchestra culminate in an overarching composition of perseverance against despair.

إنّ «١٣٩٥ يوم دون الأحمر» لأنري سالا مميزة خاصة بين أفلامه غير الخطيّة، حيث تحلّ الموسيقى والصمت مكان اللغة والكلمات، فتكلّف المشاهد مهمّة تفسير ما يراه. ويحقّق هذا الفيلم، الذي يمتدّ على ٤٦ دقيقة، في الأيام الموتّرة في خلال حصار سراييفو الذي بدأ في أبريل ١٩٩٢ حتّى فبراير ١٩٩٦ واستمرّ لمُدّة ١٣٩٥ يوماً. وفي خلال هذه الفترة، كان القناصة يلاحقون المدنيّين على مدار الساعة، ما أدّى إلى وفاة الآلاف من الناس. وتمرّ نصح سگان سراييفو بعدم ارتداء الألوان الزاهية التي قد تلفت إنتباه القناصة إلى تحركاتهم، ومن هنا نفهم الإشارة إلى اللون الأحمر في العنوان. ويجسد هذا الفيلم الصدمة التي سببها الصراع. وتبعاً لموضوع «سفر»، يظهر العمل رحلة امرأة تعبر شوارع المدينة وتلتقط أنفاسها بعد كل تقاطع، ومن ثمر تواصل، وتقرأ أغنية وتؤدّيها على الفور وهي تتنقّل في المدينة وتغني هذه الأخيرة وكأنّها دورات موسيقية في رأسها. وتماماً كأغنية لا تُصدّق تتفاعل فيها ألّتان مع محفّرات مختلفة ولكن بتناغم، يبلغ طينيتها والأركسترا ذروتها في مقطوعة مثابرة ضدّ اليأس. ففيلم «١٣٩٥ يوم دون الأحمر» لسالا هو في آن واحدٍ «سفر» إلى وجهة محدّدة وأيضاً من خلال الذاكرة الجماعية لمدينة، وهو يشهد على شمولية الإحساس الإنساني في أوقات المحن العظيمة.

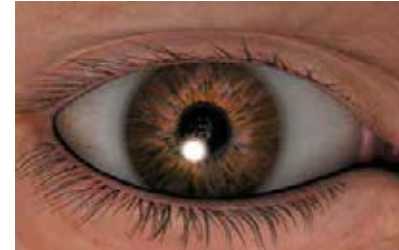

Singaporean multi-disciplinary artist Ho Tzu Nyen (born in Singapore, 1976) is celebrated for creating films, videos and performances that are often related to historical and philosophical texts and artifacts. In addition, he has recently developed environmental multimedia installations. Through his multilayered practice, he appropriates the structures of epic myths, invoking their grandeur while revealing them to be not merely stories, but discursive tools. He is particularly concerned with those moments when contemporary figures imagine and invent the past in order to serve the needs of the present.

Ho's work has been exhibited in leading venues across the globe. His Recent solo exhibitions include MAM Project #16 at the Mori Art Museum (2012), the Singapore Pavilion at the 54th Venice Biennale (2011) and Earth at Artspace, Sydney (2011). Group exhibitions that he has taken part in include Homeworks 6, Beirut (2013); 5th Auckland Triennial (2013); No Country at the Guggenheim Museum in New York (2013); the 6th Asia-Pacific Triennial (2009); the 1st Singapore Biennale (2006); the 3rd Fukuoka Asian Art Triennale (2005); and the 26th Sao Paulo Biennale (2004). His performances have been presented at Theater der Welt (2010), the Kunsten Festival des Arts (2006, 2008) and the Singapore Arts Festival (2006, 2008). His first feature film HERE premiered at the 41st Directors Fortnight, Cannes Film Festival (2009) and his medium length film, EARTH, premiered at the 66th Venice International Film Festival (2009). Ho has also participated in other leading international film festivals including the Sundance Film Festival (2012).

يشتهر الفنان السنغافوري متعدد المجالات هو تزو نيين (مواليد سنغافورة ١٩٧٦) بصنع أفلام وفيديوهات وعروض أدائية كثيرا ما تكون متصلة بنصوص والمصنوعات التاريخية والفلسفية بالإضافة إلى تطويره منذ قريب، تركيبات بيئية ذات الأوساط المتعددة. يستأثر من خلال ممارسته الفنية المركبة، بهيكل الملاحم الأسطورية، فيستند على عظمتهم بينما يكشف أنهم ليسوا مجرد حكايات ولكن وسائل استطراد. يهتم بشكل خاص بتلك اللحظات التي يقوم فيها الأشخاص البارزين المعاصرين بتخيل وإعادة صياغة الماضي ليلبوا حاجات الحاضر.

عرضت أعمال هو في أماكن رائدة حول العالم. تضمن معارضه الفردية الأخيرة مشروع مام رقم ١٦ في متحف موري (٢٠١٢) الجناح السنغافوري في بينالي فينيسيا الخامس وأربعون (٢٠١١) والأرض ومساحة الفن بسيدني (٢٠١١) والمعارض الجماعية التي شارك فيها تضمن: أشغال داخلية ٦ ببيروت (٢٠١٣) ترينالي أوكلاند الخامس (٢٠١٣) لا بلد في متحف غوغنهايم في نيويورك (٢٠١٣) ترينالي آسيا والمحيط الهندي السادس (٢٠٠٩) بينالي سنغافورة الأول (٢٠٠٦) ترينالي فوكوكا للفن الآسيوي الثالث (٢٠٠٥) بينالي ساو باولو السادس والعشرين (٢٠٠٤) قدمت عروضه في تياتر در فيلت (٢٠١٠) مهرجان كونسنت للفنون (٢٠٠٦، ٢٠٠٨) مهرجان سنغافورة للفنون (٢٠٠٨، ٢٠٠٩). العرض الأول لفيلمه الطويل الأول "هنا" حدث في أسبوعي المخرجين الرابع عشر في مهرجان كان (٢٠٠٩) وفيلمه ذو المدة المتوسطة "الأرض" عرض لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي (٢٠٠٩). شارك هو أيضا في مهرجانات سينمائية عالمية رائدة مثل مهرجان صندانس السينمائي (٢٠١٢).

Ho Tzu Nyen, 2 or 3 Tigers, 2015
Audio-video installation, 4 synchronized channels of HD video, 12 channel sound
(4 x 5.1 system), 20 minutes
Courtesy the artist and Michael Janssen gallery

هو تزو نيين، «تمريرين أو ثلاث نمور»، ٢٠١٥
تركيب فيديو - صوتي، ٤ قنوات فيديو متزامنة HD، ١٢ قناة صوت (نظام
٤ X ٥.١)، ٢٠ دقيقة
مهدها من الفنان ومايكل جستن جاليري

2 or 3 Tigers by Ho Tzu Nyen takes on a journey through time. For centuries, the Malayan tiger ruled over the dense tropical forests of Southeast Asia, just as it possessed the imagination of its people in folk culture. In the 19th Century, with the arrival of British colonialism, a period of ecological upheaval ensued in which Malayan tigers were massacred. *2 or 3 Tigers* departs from this moment, taking its cue from an 1888 wood engraving entitled *Road Surveying Interrupted in Singapore*. The picture illustrates the first recorded meeting of a white man and a Malayan tiger in Singapore in 1835. The man is George Dromgold Coleman, government superintendent of public works in Singapore. Accompanied by a body of convicts, he set out to survey a part of the forest, when a tiger attacked him and his entourage, along with the machine used for the survey. This aggressive confrontation between the ostensibly civilizing colonizer and the colonized savage, between the so-called modern and the pre-modern, lies at the heart of Ho Tzu Nyen's piece. Upon entering the space, the viewer finds him/herself trapped between two large animations: one is modeled after a Malayan tiger, the other after the figure of Coleman. As the two projections unfold, the tiger gradually assumes the person of Coleman while the latter transforms into the tiger facing him. Through this digital metamorphosis Ho Tzu Nyen pays homage to the ambiguous and symbiotic relationship between tiger and man in ancient Malayan folk culture where Shamans, vagrants, and sometimes descendants of royal blood were believed to have the gift (or the curse) of turning into tigers. In addition, he overlays these Malayan histories and stories of tigers onto another great history of anthropomorphic metamorphosis – that of cinematic animation, where the line between humans and animals have always been a permeable one, from the early 'cartoons' of Felix the Cat, Walt Disney's Mickey Mouse and Donald Duck to recent CG (computer graphics) iconic creations such as *The Planet of the Apes*.

تقلنا الرسوم المتحركة المؤثرة ذات القناتين الإثنتين لهو تزو نيين، إلى سنغافورة في أواخر القرن الـ١٩. ويرتبط عمل «نمرين أو ثلاثة» بالدلالات الرمزية لـ «سفر». فسيطر نمر الملايا لعدة قرون على الغابات الاستوائية الكثيفة في جنوب شرق آسيا، وسيطرت أيضاً على مخيلة الناس في الثقافة الشعبية. وفي القرن الـ١٩، مع وصول الإستعمار البريطاني، ولدت فترة ثورة بيئية بعد أن دُبخت هذه النمر. ويبدأ «نمرين أو ثلاثة» من تلك اللحظة، بإيحاء من منحوتة خشبية تعود إلى العام ١٨٨٨ وتدعى «إيقاف مسح الطريق»، في سنغافورة. وتُظهر الصورة أول لقاء جمع رجل أبيض ونمر ملايا وتم تصويره في سنغافورة عام ١٨٣٥. وهذا الرجل يدعى جورج درومغولد كولمان وهو مدير حكومة الأشغال العامة في سنغافورة. وبينما كان يفحص جزءاً من الغابة بمرافقة مجموعة من المحكومين، هاجمهم نمر وانقضى كذلك على آلة المسح. وتكمن هذه المواجهة العدائية بين المستعمر الحضاري ظاهرياً ووحشية المستعمر، أي بين ما يُعرف بالعصرية وما قبل العصرية، في قلب قطعة هو تزو نيين. وعند دخول المكان، يجد المشاهد نفسه محاصراً بين فيلمين من الرسوم المتحركة، أولهما يشبه نمر ملايا والثاني كولمان. وفيما يتكشف العرضان، يتقبل النمر تدريجياً شخص كولمان بينما يتحول هذا الأخير إلى النمر الذي يواجهه. فمن خلال هذا التحول الرقمي، يحيي هو تزو نيين العلاقة الغامضة والتكافلية بين النمر والرجل في الثقافة الشعبية القديمة في الملايا، حيث كان يُعتقد أنّ الشامان والمتشردين وفي بعض الأحيان متحدرين من سلالة ملكية، يملكون هبة (أو لعنة) التحول إلى نمر. وإضافة إلى ذلك، يغطي حكايات ملايا التاريخية وقصص النمر بتاريخ رائع للتحول المجسم، تحوّل في الرسوم المتحركة السينمائية، حيث كان الخطّ الفاصل بين البشر والحيوانات دائماً قابلاً للإختراق، من أولى الرسوم المتحركة كـ«فيليكس القط»، و«ميكى ماوس» و «دونالد داك» لوالث ديزني، وحتى رسومات الحاسوب الجديدة كتلك في «كوكب القروء».

Yang Fudong (born in Beijing, 1971) is considered one of China's most important contemporary artists. He studied painting at the Academy of Fine Art in Hangzhou. He now lives and works in Shanghai. His work was exhibited in China through the most important avant-garde exhibitions of the late 1990s and has consequently been shown in many countries including solo presentations in major institutions such as Parasol Unit, London (2011); National Museum of Contemporary Art, Athens (2010); Asia Society, New York (2009); Kunsthalle Wien, Vienna (2005); Castello di Rivoli, Torino (2005); Renaissance Society, Chicago (2004). Yang Fudong has participated in prestigious international art events including: Sharjah Biennial, UAE (2013); Venice Biennale, Italy (2003 and 2007); The Asia Pacific Triennial of Contemporary Art, Australia (2006); Documenta XI, Germany (2002). In 2016 Yang Fudong exhibited in Qatar Museums, Doha in a group exhibition titled 'What About the Art? Contemporary Art from China', group show curated by Cai Guo-Qiang. In 2013, Kunsthalle Zurich and Berkeley Art Museum & Pacific Film Archive co-organized his first retrospective exhibition. His exhibition Filmscapes, travelled to ACMI, Melbourne (Australian Centre for the Moving Image) and Auckland Art Gallery Toi o Tamaki.

ولد يانج فودونج في بكين عام ١٩٧١. يعتبر أحد أهم الفنانين المعاصرين في الصين. درس التصوير في أكاديمية الفنون في هانغتشو. يقيم ويعمل الآن يانج فودونج بشنغهاي. عرضت أعماله في الصين في أهم المعارض الطبيعية في التسعينيات ومن ثم عرضت في عدة بلاد منها معارض فنية في مؤسسات هامة مثل وحدة باراسول بلندن (٢٠١١) المتحف القومي للفن المعاصر بأثينا (٢٠١٠) جمعية آسيا بنيويورك (٢٠٠٩) كونستهيال فين، بفيينا (٢٠٠٥) كاستيللو دي ريفولي بتورينو (٢٠٠٥) جمعية الرينيسانس بشيكاغو (٢٠٠٤). شارك يانج فودونج في عدة أحداث فنية هامة مثل بينالي الشارقة بالإمارات العربية المتحدة (٢٠١٣) بينالي فينيسا بإيطاليا (٢٠٠٣ و ٢٠٠٧) وترينالي آسيا والمحيط الهادي للفن المعاصر بأستراليا (٢٠٠٦) دوكيومنتا ١١ بألمانيا (٢٠٠٢). عرض يانج فودونج أعماله في متحف قطر بالدوحة في معرض جماعي تحت عنوان "ماذا عن الفن؟ فن معاصر من الصين" ونسق المعرض من قبل تساي جوه تشانغ. نظمت كونستهيال بزيورخ ومتحف بركلي للفنون أول معرض استرجاعي له. سافر معرضه "مشاهد سينمائية" لمركز أستراليا للصورة المتحركة بملبورن ومعرض أوكلاند الفني توي أو تاماكي.

يانج فودونج «يجانغ/الليل آت»، ٢٠١١
فيديو، قناة واحدة، فيلم ٣٥ مم أبيض وأسود تم تحويله HD، الصوت ٥.١، المدة ١٩ دقيقة و ٢١ ثانية
نسخة من ١٠
مهداه من الفنان وماريان غودمان جاليري

Yang Fudong, *Yejiang/The Nightman Cometh*, 2011
Video, single channel; 35mm black and white film transferred to HD; 5.1 sound track; 19 minutes and 21 seconds
Edition of 10
Courtesy of the artist and Marian Goodman Gallery

Yang Fudong's film *Yejiang / The Nightman Cometh* (2011), is one of the few single-channel projections created by the artist in recent years. Executed in his signature enigmatic style, the film unfolds in the realm of historical fantasy. Staged in a theatre-like set of a snow-covered landscape, it depicts the psycho-emotional journey of an injured Chinese warrior. It is getting dark, and the ancient warrior must decide whether or not he escapes the scene or continues to fight. Three ghostly figures hailing from starkly different historical periods come to him. They each represent a diversity of conflicting feelings and thoughts echoing the warrior's existential crisis. Evading any narrative thread, the film concludes with the warrior's exit as he rides away into the snow. While the film borrows from historical and allegorical genres, Yang considers it to be a work of neo-realism, merging qualities of classical Chinese painting with French Nouvelle Vague. Its fluid temporarily links to *safar*. As the characters, places and periods appear and reappear, their existence is strung between the past, the present, and the night-falling future.

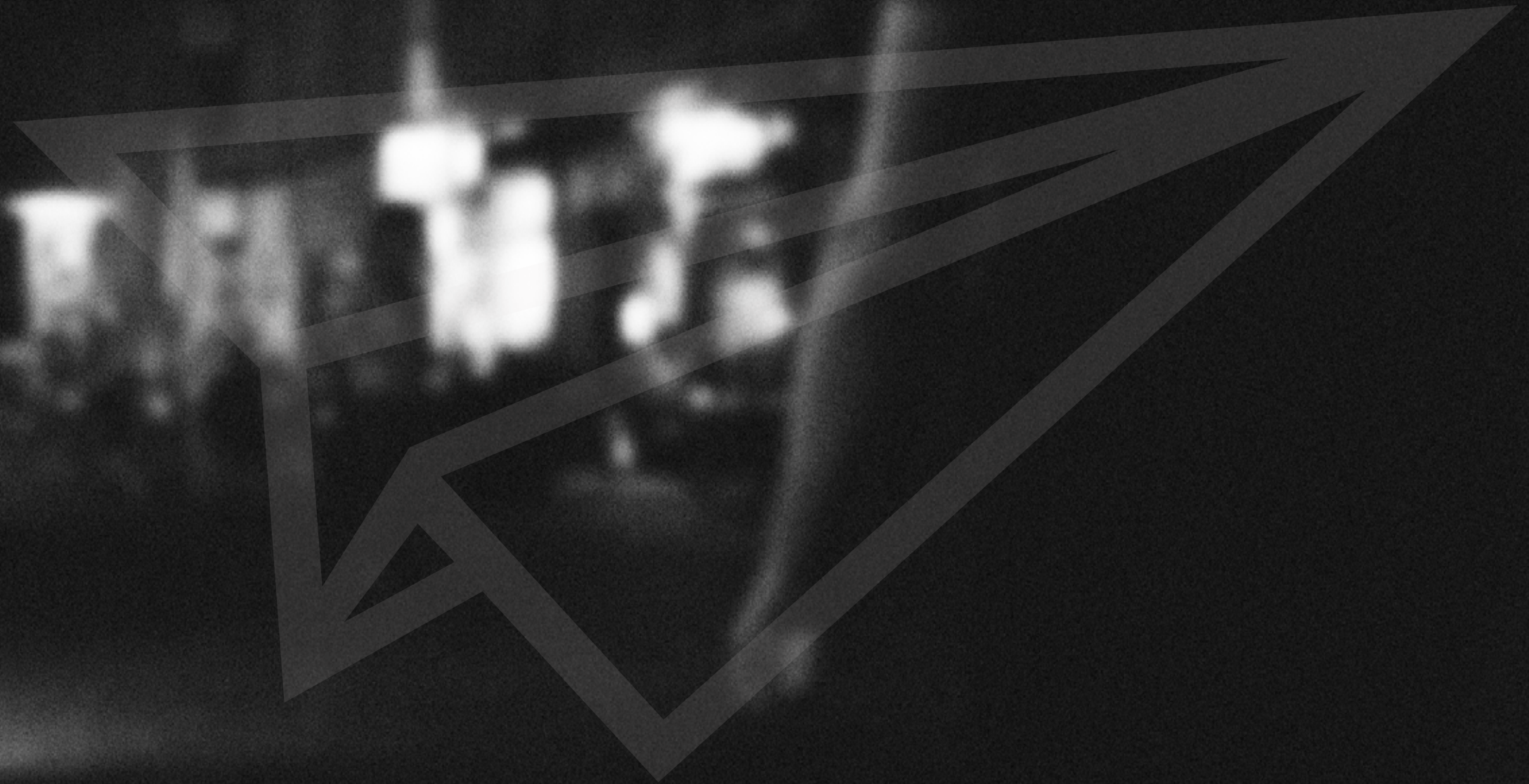
إنّ فيلم «يجيانغ» أو «يأتي الحارس الليلي» (٢٠١١) ليانغ فودانغ هو أحد عروض القناة الواحدة القليلة التي ابتكرها الفنّان في السنوات الأخيرة. وينكشف الفيلم في عالم الخيال التاريخي، بأسلوب فودانغ الغامض والمتميّز. ويُعرض في موقع شبيه بالمرح تملؤه المناظر الطبيعية المغطاة بالثلوج، وهو يصوّر الرحلة النفسية والعاطفية التي يعيشها محارب صيني جريح. وعند حلول الظلام، على المحارب أن يقرّر ما إذا كان يريد الهرب أو الإستمرار في معركته. وتأتي إليه ثلاث شخصيات طيفية من فترات تاريخية مختلفة تماماً، تعبّر كلّ منها عن تنوّع في المشاعر المتضاربة والأفكار التي تعكس أزمة المحارب الوجودية. ويُختتم الفيلم بخروج المحارب وهو يتنهد في الثلج، ويتعدّد بذلك العمل عن الخيط السردية. في حين أنّ الفيلم يستند إلى أنواع تاريخية وإستعارية، يعتبره يانغ عملاً ينتمي إلى الواقعية الجديدة ويمزج ميزات الرسم الصيني التقليدي بالموجة الفرنسية الجديدة. وترتبط وقتيّته بـ «سفر». فعندما تظهر الشخصيات والأماكن والفترات بشكل متكرّر، يتأرجح وجودها بين الماضي والحاضر والمستقبل الذي يقع ليلاً.

/ المنتدى

/ The Forum / al-muntada

The Forum is a series of different activities that serves as both, a platform for the exchange of ideas and a showcase for a wide range of local and international artistic and cultural practices and initiatives. Conceived as central to the curatorial vision of the 2017 edition of Jeddah 21, 39, which fosters a thriving culture of discovery and growth, the Forum comprises three main components:

The Workshops / al-mashghal: Spanning a six-month period, these block seminars and workshops replicate, to a certain extent, a foundational visual arts course.

The Art Platform / al-minassah: Running over a four-day period, this is a series of public talks featuring professional panels, presentations and screenings by local and international artists and cultural practitioners.

The Encounters / al-multaqā: Taking place throughout the duration of the exhibition, the encounters feature ongoing screenings of the documentary series Art 21 as well as panel discussions consisting of leading figures from Saudi Arabia's diverse creative communities.

All of the above programs take place in *The Lounge / al-majlis*, a custom-made dedicated area within the heart of the exhibition space. The Lounge serves as a daily creative hub and a gathering place for local artists and creatives.

المنتدى هو مجموعة من الأنشطة التي تخدم غرضين: فإلى جانب أنه ملتقى لتبادل الأفكار، فهو أيضاً مكان لعرض طيف واسع من الحرف والمبادرات الفنية المحلية والعالمية. حيث يعدّ المركز الأساسي في رؤية تنظيم المعارض (قِيَمِيَّة المعارض) بالنسبة للموسم الفني ٢٠١٧ في مدينة جدة ٢١،٣٩، ما يعرّز ازدهار ثقافة الاكتشاف والتنمية. يتكون المنتدى من ثلاثة أجزاء:

المشغل: ويمتد عمله لستة أشهر، وهو عبارة عن مجموعة من الندوات وورش العمل تشبه إلى حد ما الدورات التأسيسية في الفنون البصرية.

المنصة: ويمتد عملها لأربعة أيام، وهي عبارة عن مجموعة من الأحاديث الجماعية التي يتم فيها استضافة متحدثين محترفين، وأطروحات وعروض فيلمية لعدد من الفنانين والعاملين بالثقافة المحليين والعالميين.

الملتقى: ويمتد عمله طوال فترة المعرض، ويقدم عرضاً مستمراً لمجموعة من الأفلام الوثائقية عن الفن ٢١ وكذلك حلقات نقاشية تديرها مجموعة رائدة من مختلف المجتمعات الفنية السعودية الإبداعية والمتنوعة.

تحدث جميع الأنشطة السابقة في **المجلس**، وهو مساحة مخصصة في قلب قاعات العرض. بحيث يؤدي المجلس وظيفة المحور الإبداعي اليومي ومكان التجمع الذي تحدث فيه كل اللقاءات والتقاطعات بين المبدعين والفنانين المحليين.

/ Block Seminar:

/ الندوات /

1- Art History:

١- تاريخ الفن

Title: A Brief History of Modern and Contemporary Arab Art
Lecturer: Bahaa Abu Daya

العنوان: نبذة عن الفن العربي الحديث والمعاصر
المحاضر: بهاء أبو دية

Description: Day 1: A chronological introduction to the history of the modern art movement in the Arab world from the late 19th century onwards, with a focus on how and where it started, sources of inspiration and subjects.

الوصف: اليوم الأول: مقدمة زمنية حول تاريخ الفينة الحديثة في العالم العربي منذ أواخر القرن الـ ١٩ وما بعده، والتركيز على كيفية نشأتها ومكان انطلاقها، بالإضافة إلى تناول مصادر الإلهام والتطرق للموضوعات المتعلقة بتاريخ الحركة الفنية.

Day 2: Presenting the contemporary art movement in the Arab world, with a focus on some of its principal themes, subjects, methods and influential artists.

اليوم الثاني: عرض الحركة الفنية المعاصرة في العالم العربي، والتركيز على المواضيع الرئيسية، والأساليب المستخدمة، والتطرق لبعض الفنانين البارزين فيه.

2- Photography

٢- التصوير الفوتوغرافي

Title: Alternate Narratives Through Portraiture
Lecturer: George Awde

العنوان: روايات بديلة من خلال البورتريه
المحاضر: جورج عودة

Description: Alternate Narratives Through Portraiture will be a two-day introductory workshop on portraiture and issues of representation. The workshop will include a lecture with a focus on non-western representations in contemporary art, focusing particularly on photographic works from the Global South & non-Western contexts. The practice-based part of the session will include an introduction to large format photography (4x5) as well as polaroid practice for all participants.

الوصف: ستعمل الندوة على التعريف بالبورتريه وطرق التمثيل. سيكتشف المشاركون/ة من خلال الندوة التمثيل في الفن المعاصر الغير غربي وتحديد المصنفات الفوتوغرافية من العالم الجنوبي والسياقات الغير غربية. الجزء التدريبي من الندوة سيتضمن مقدمة عن التصوير الفوتوغرافي بحجم كبير (٥x٤) والتدريب على البولارويدز.

3- Principles of Design

٣- مبادئ التصميم

Title: Principles of Design
Instructor: Luis Castaneda

العنوان: مبادئ التصميم
المحاضر: لويس كاستنيدا

Description: This workshop proposes one generative question - 'What is design'? The workshop intends to provide a preliminary visual response to this basic question by introducing to its participants both, a conceptual as well as a practical understanding of design within fine-art and visual communication contexts. Through research, discussion and a series of practical exercises, students will activate and combine several faculties and skills including: observation, critical thinking, imagination, and experimentation aided by different tools and materials. In addition, intuition will be considered as a vital part of their study, as it embodies the subjectivity and emotions of every designer. Several dimensions of design will be investigated: surfaces, two-dimensions, solid three-dimensions, time and space. Finally, students will produce a document of their visual studies and creativity to be exhibited and shared, with the hope that it motivates them to continue to learn and practice design.

الوصف: تطرح هذه الندوة سؤال توليدي يكمن في: «ماهية التصميم»، وتدور حول توفير جواب مبدئي بصري لهذا السؤال من خلال تعريف المشاركين على المفاهيم المعنوية الفكرية والتطبيقية للتصميم من خلال الفن والاتصالات المرئية. سيكتسب المشاركون بعض المهارات من خلال البحث والمناقشات والتمارين التطبيقية ومنها: الملاحظة، التفكير النقدي، الخيال، والتجريب بمساعدة الأدوات والوسائل المختلفة. بالإضافة إلى ذلك سيقوم المشاركون بتفعيل الحدس كجزء حيوي في تعليمهم لأنه يعمل على دمج المشاعر والتحقيق الذاتي للمصمم. سيتمكن المشاركون من التعرف على العديد من أبعاد التصميم ومنها: السطوح ثنائية وثلاثية الأبعاد، الزمن والمكان، أخيرا سيتمكن المشاركون من إنتاج عمل فني ملخص من دراستهم لتشجيعهم وتحفيزهم على الاستمرار في تعلم وممارسة لافن والتصاميم.

4- Typography

٤- الطباعة

Instructor: Huda Smitshuijzen AbiFarès

المحاضرة: هدى أبي فارس

Description: An intensive 2-day typography workshop that focuses on the experimental potential of Arabic typeface design. The workshop will lay the ground for breaking out of the traditional mold of creating Arabic letterforms and will encourage experimentation with forms, tools and lettering techniques.

الوصف: ندوة من يومين تركز على الإمكانية التجريبية من تصميم خط طباعي عربي. سيقوم هذه الورشة بتوفير الأساس المناسب للخروج عن الأشكال التقليدية لخلق الحروف العربية من خلال التجارب التي ستم باستخدام الأشكال والأدوات المختلفة وتقنيات الكتابة.

The letters will be treated as formal elements that go beyond writing and test the limits of readability. Vernacular and architectural elements from the context of Jeddah's urban landscape will form the starting ideas of the typographical explorations.

سيتم التعامل من الحرف واختبار مدى قراءتها كعناصر تشكيلية تتجاوز معاني الكتابة المبسطة. ستمثل العناصر المعمارية المستوحاة من السياق العمراني والتخطيطي لمدينة جدة أفكارا ابتدائية لاستكشاف وتجربة الطباعة.

The workshop will teach basic principles of designing an Arabic typeface. It will help participants look at their direct environment with more critical eyes. It will inform the participants of the creative possibilities of Arabic typeface design.

ستقوم الورشة بتعليم مبادئ تصميم الخط الطباعي العربي. سيتمكن المشاركون/ة من النظر إلى بيئتهم المجاورة باهتمام أكبر. أيضا سيتعرف المشاركون من خلال الندوة على إمكانيات المختلفة لتصميم الخط الطباعي الحديث.

5- Curatorial talk:

Title: Curatorial Practices / Shifting Grounds
Lecturers: Sam Bardaouil and Till Fellrath

Description: Curators Sam Bardaouil and Till Fellrath, the co-founders of the multidisciplinary curatorial platform Art Reoriented will discuss the process and methodology that they followed in organising the 2017 edition of Jeddah 21, 39. Conceived as a forum for cultural exchange, Bardaouil and Fellrath will outline the curatorial approach that they adopted in charting out the 2017 edition focusing on three main components. The first, will shed light on the collaborative process by which they worked with various Saudi artists on new commissions that were specifically created for the exhibition. The second, will shed light on the educational aspect of both, the exhibition and the series of workshops and talks accompanying it. The third, will pull out various curatorial strategies from other projects spanning more than a decade of Bardaouil and Fellrath's curatorial practice and relate them to the premise and narrative that they devised for Jeddah 21, 39. Throughout this rigorous workshop, the curators will discuss several of their curatorial projects from different parts in the world ranging from South Korea and Doha, to Spain and New York highlighting the set of skills and tasks involved in curating exhibitions within various types of institutions. The objective of this intensive workshop is to raise pertinent questions about the role of curators in an increasingly changing cultural landscape and within a variety of cultural contexts.

0- حوار عن تسيق المعارض

العنوان: تطبيقات التنسيق/ تحويل الأساسات
المحاضران: سام بردويل وتيل فيلرث

الوصف: تقدم المحاضرة من قبل منسقي المعارض سام بردويل وتيل فيلرث، مؤسساً «إعادة توجيه الفن» لتنسيق المعارض والمتاحف. سيتعرف المشاركون من خلال المحاضرة على الطريقة والمنهجية التي اتبعها كمر من سام وتيل في تسيق معرض ٢١،٣٩ لعام ٢٠١٧. حيث سيقومان بتوضيح الخطوط العريضة للمنهج الذي اعتمدها لإخراج النسخة الرابعة «سفر» والتي تتمركز في ثلاث أجزاء رئيسية. الجزء الأول سيسلط الضوء على مراحل والتعاون مع الفنانين السعوديين وتجهيز الأعمال التي عرضت في المعرض. الجزء الثاني يركز على الجانب التعليمي من البرنامج المتعلق بالمعرض وأيضاً بسلسلة البرامج التعليمية المقدمة من ورش عمل ومحاضرات خلال فترة المعرض. أخيراً في الجزء الثالث سيقوم كل من سام وتيل بتوضيح المناهج المختلفة التي قاما باستخدامها في العقد السابق من العمل على تنسيق المعارض وكيفية استخراجها للمنهجية التي اتبعها لتنسيق معرض هذه السنة ٢٠١٧. ستضمن أيضاً المحاضرة طرح عدد من المشاريع التي قاما عليها في شتى أنحاء العالم، ابتداءً من كوريا الجنوبية والدوحة إلى إسبانيا ونيويورك وشرح المهارات والمهام المختلفة المتعلقة بالتنسيق لجميع المنشآت المختلفة. تهدف هذه المحاضرة المكثفة بالتوعية بدور المنسقين في المشهد الثقافي المتغير وضمن مجموعة متنوعة من السياقات الثقافية.

/ Ongoing Courses

1 -Painting Course

Title: Painting as a language
Instructor: Dr. Effat Fadag

Description: This course will introduce the participants to the basic elements of painting. Participants in the course will be introduced to various painting styles. As a visual language participants will be experimenting with different techniques to produce paintings that form their individual concepts visually. The Participants will:
- Improve their observation skills.
- Understand the painting elements, equipment and essential techniques
- Improve their understanding of painting as a visual language.
- Produce paintings that visually express their individual ideas and concept.

2- Drawing Course

Title: Fundamentals of Drawing
Instructor: Samiah Mohammad Khashoggi

Description: This workshop introduces fundamental drawing methods exploring a range of tools and media such as pencil, conte', charcoal, and ink. Tips and methods will be used to enhance and develop drawing skills in tried and tested teaching approaches.

/ الدروس المستمرة

١- ورشة الرسم

العنوان: الرسم كلغة
المحاضرة: د. عفت فدعق

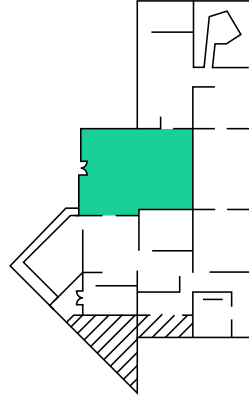
الوصف: تهدف هذه الورشة إلى التعريف بالعناصر الأساسية للرسم من خلال أساليب مختلفة للرسم. انطلاقاً من كون الرسم لغة بصرية سيتعرف المشاركون على تقنيات بصرية مختلفة لإنتاج اللوحات التي تشكل مفاهيم البصرية. سيتمكن المشاركون:
- تطوير قدراتهم في الملاحظة.
- فهم عناصر اللوحة، والتعرف على المعدات والتقنيات الأساسية.
- فهم الرسم كلغة بصرية.
- إنتاج رسومات تعبر بصريا عن أفكارهم و مفاهيمهم.

٢- ورشة الرسم

العنوان: أساسيات الرسم
المحاضرة: سامية محمد خاشقجي

الوصف: تهدف هذه الورشة إلى التعريف بأساليب الرسم الأساسية و التعرف على مجموعة من الأدوات و الوسائط مثل: قلم الرصاص (المرسام)، أقلام كونت (conte)، أقلام الفحم و الحبر. بالإضافة إلى تقديم نصائح و استخدام أساليب لتعزيز و تطوير مهارات الرسم وفق طرق مجربة و مختبرة.

<p>DAY 1 Thursday, February 2nd, 2017 10:00 – 13:00 The Lounge / al-majlis Gold Moor Mall Territories / masahat</p>		
10:00	Welcome Note / Orientation	Sam Bardaouil and Till Fellrath
10:10	Opening Presentation Jeddah 21, 39, Accomplishments and challenges in the context of the Saudi arts scene	Hamza Serafi Member of the Saudi Art Council and Curator of the 2016 edition of <i>Jeddah 21, 39</i>
10:25	Screening of <i>safar</i> short documentary	
10:30	Artist Space Presentations by three artists who look for artistic subject matter within notions of territories	Muhannad Shono Dana Awartani Majid Angawi Moderated by Till Fellrath
11:15	Q&A	
11:30	Break	
11:50	Points of View A panel on institutions as creative territories	The Hub Vilma Jurkute, Director, Al-Serkal Avenue, Dubai The Educational Program Matilda Pye, Course Leader and Mentor, Contemporary Collective, British Council Program, Saudi Arabia The Cultural Centre Nuria Medina, Coordinator of Culture and New Media, Casa Arabe, Madrid Moderated by Nada Sheikh – Yasin, Programming and Curatorial Manager, the Saudi Art Council
12:50	Q&A / Wrap Up	
13:00	End of Art Platform Day 1	

<p>اليوم الأول الخميس، ٢ فبراير، ٢٠١٧ ١٠ صباحاً - ١٠ ظهراً المجلس جولد مور مول مساحات</p>		
١٠:٠٠	كلمة الترحيب والتوجيه	سام بردويل وتيل فيلرث
١٠:١٠	عرض الافتتاح جدة ٢١، ٣٩: الإنجازات والتحديات في سياق الساحة الفنية السعودية	حمزة صبري عضو المجلس الفني السعودي وأمين معرض جدة ٢١، ٣٩ المقام عام ٢٠١٦
١٠:٢٥	عرض فيلم وثائقي قصير عن سفر	
١٠:٣٠	مساحة الفنانين عروض لثلاث فنانين يبحثون عن موضوعات فنية داخل مفاهيم المساحات وأقاليم	مهند شونو دانة عورتاني ماجد عنقاوي يدير النقاش تيل فيلرث
١١:١٥	فقرة أسئلة وأجوبة	
١١:٣٠	استراحة	
١١:٥٠	وجهات نظر ندوة عن المؤسسات كمساحات إبداعية \ المحور	ذا هاب: فيلما يوركوتا، مديرة السركال أفنيو، دبي البرنامج التعليمي ماتيلدا بي، معلمة الدورات ومرشدة، الجماعة المعاصرة (Contemporary Collective)، برنامج المعهد البريطاني بالمملكة العربية السعودية المركز الثقافي نوريا مدينة، منسقة الثقافة ووسائط الإعلام الجديدة، البيت العربي بمدريد. تدير النقاش ندى شيخ-ياسين، مديرة البرامج وتنظيم المعارض، المجلس الفني السعودي.
١٢:٥٠	فقرة أسئلة وأجوبة \ الخاتمة	
١٣:٠٠	نهاية اليوم الأول من المنصة	

<p>DAY 2 Friday, February 3rd, 2017 10:00 – 13:00 The Lounge / al-majlis Gold Moor Mall</p> <p>Forms / ashkal</p>		
10:00	Welcome Note / Orientation	Sam Bardaouil and Till Fellrath
10:10	Opening Presentation Changing Times, Evolving Institutions: How art institutions reconfigure themselves to continue being relevant	Arturo Galansino Former Curator of Exhibitions, The Royal Academy of Art, London Director, Palazzo Strozzi, Florence
10:30	Artist Space Three artists talk about their medium of choice and how they approach it	On Video Marwah Al-Mughait On Photography Moath Al-Ofi On Installation Zahra Al-Ghamdi Moderated by Sam Bardaouil
11:15	Q&A	
11:30	Break	
11:50	Points of View A panel on different forms of institutions and what they do	The Archeological Museum Dr. Delayel Al-Qahtani Chief Curator, The National Museum in Riyadh The Art Museum Vassilis Oikonomopoulos, Curator, Tate Modern The Artist Residency Aaron Cezar, Director, Delfina Art Foundation, London The Art Fair Myrna Ayad, Director, Art Dubai Moderated by Aya Alireda
12:50	Q&A / Wrap Up	
13:00	End of Art Platform Day 2	

<p>اليوم الثاني الجمعة، ٣ فبراير / شباط، ٢٠١٧ ١٠:٠٠ صباحاً - ١:٠٠ ظهراً المجلس جولد مور مول</p> <p>أشكال</p>		
١٠:٠٠	كلمة الترحيب والتوجيه	سام بردويل وتيل فيلرث
١٠:١٠	عرض الإفتاح تغيير الأزمنة وتطور المؤسسات: كيف تعيد المؤسسات الفنية تكوين نفسها لتظل ملائمة	آرتورو جالانسينو أمين المعارض الأسبق، الأكاديمية الملكية للفنون، لندن، ومدير بالازو ستروزي، فلورنسا
١٠:٣٠	مساحة الفنانين ثلاث فنانين يتحدثون عن اختيارهم للوسائط الخاصة بهم وتناولهم لها	عن الفيديو مروة المقيط عن التصوير الفوتوغرافي معاذ العوفي عن التركيب الفني زهرة الغامدي بدير النقاش سام بردويل
١١:١٥	فقرة أسئلة وأجوبة	
١١:٣٠	استراحة	
١١:٥٠	وجهات نظر ندوة عن الأشكال المختلفة للمؤسسات ونشاطاتهم	متحف الآثار د. دلالات القحطاني، مدير تسيق المعارض، المتحف الوطني بالرياض المتحف الفني فاسيليس أويكونوموبولس، أمين المعارض، نايت مودرن الإقامة الفنية أرون سيزار، مدير، مؤسسة دلفينا للفن، لندن معرض الفنون ميرنا عياد، مديرة، آرت دبي تدير النقاش آية علي رضا
١٢:٥٠	فقرة أسئلة وأجوبة \ الخاتمة	
١:٠٠	نهاية اليوم الثاني من المنصة	

<p>DAY 3 Saturday, February 4th, 2017 10:00 – 13:00 The Lounge / al-majlis Gold Moor Mall The Public / al-jumhour</p>		
10:00	Welcome Note / Orientation	Sam Bardaouil and Till Fellrath
10:10	Opening Presentation The role of art institutions in the public domain	Jean de Loisy Director, Palais de Tokyo, Paris
10:30	Artist Space Three artists share how their artistic practice is a form of social engagement	Ahmad Angawi: The House of Traditional Arts Abdullah Al-Othman: <i>The Suspended Project</i> Frop and Muso: Graffiti in Jeddah Moderated by Raneem Al-Farsi
11:15	Q&A	
11:30	Break	
11:50	Points of View A panel on creative initiatives as effective platforms for instigating public discourse	The Biennale Ellie Buttrose, Curator, Asia Pacific Triennial The Gallery Roger Tately, Director, Marian Goodman Gallery, London, Paris & New York The Exhibition Venetia Porter, Assistant Keeper, Department of the Middle East, British Museum, London The Social Media Hit Masameer Animation series on YouTube Moderated by Till Fellrath
12:50	Q&A / Wrap Up	
13:00	End of Art Platform Day 3	

<p>اليوم الثالث السبت، ٤ فبراير / شباط، ٢٠١٧ ١٠:٠٠ - ١:٠٠ مساءً المجلس جولد مور مول الجمهور</p>		
١٠:٠٠	كلمة الترحيب والتوجيه	سام بردويل وتيل فيلرث
١٠:١٠	عرض الإفتاح دور مؤسسات الفن في المجال العام	جان دي لوازي، مدير، قصر طوكيو بباريس
١٠:٣٠	مساحة الفنانين ثلاث فنانين يتحدثون عن ممارساتهم الفنية كالمشاركة الاجتماعية	أحمد عنقاوي: بيت الفنون التقليدية عبدالله العثمان: مشروع معلق فروب وموسو: الجرافيتي في جدة تدير النقاش رنيم الفارسي
١١:١٥	فترة أسئلة وأجوبة	
١١:٣٠	استراحة	
١١:٥٠	وجهات نظر ندوة عن المبادرات الإبداعية كمنصات فعالة تحفز على الحوار في المجال العام	البيئالي إيلي بوتروز، أمين المعارض لدى ترينالي المحيط الآسيوي قاعة المعارض روجر تايتلي، المدير، جاليري ماريان جودمن المعرض فينيشيا بوتر، مساعدة أمين المعارض، قسم الشرق الأوسط، المتحف البريطاني بلندن نجاح السوشيال ميديا "مسامير" سلسلة الرسوم المتحركة على يوتيوب يدير النقاش تيل فيلرث
١٢:٥٠	فترة أسئلة وأجوبة \ الخاتمة	
١:٠٠	نهاية اليوم الثاني من المنصة	

The Encounters / al-multaqa are conceived as an ongoing platform of film screenings, panel discussions, artist talks, and performances. They will take place on a weekly basis, and continue throughout the duration of the Exhibition. Integral to *safar, The Forum / al-muntada* is another means to further explore the themes that are tackled by the 2017 edition of Jeddah 21, 39, and comprises two main components. Every other week, a screening of three episodes from the acclaimed documentary Art 21 will take place in *The Lounge / al-majlis* at the exhibition space in the Gold Moor Mall. The screening of these episodes will provide the public with access to the studios of some of the world's most renowned contemporary artists. They will be followed by a moderated Q&A, which will further elaborate on the thematic and formal strands covered by the featured artists. On the weeks falling in between the screenings, a series of panels and performances entitled *Creative Practices* will take place. Each panel will feature a number of leading artists and cultural practitioners representing different creative disciplines within Saudi Arabia. These mutli-disciplinary sessions will provide the public with the opportunity to meet up-close some of the most respected local practitioners talk in the visual arts, film, theater and design talk about their work, allowing them to gain more insight into their practice, to learn from their experience, and to directly engage them in an open conversation.

أعد الملتقى كمنبر لعروض أفلام وندوات ومحاضرات فنانين وعروض أدائية. سوف تقام بشكل أسبوعي وتستمر مدة المعرض. **الملتقى**، وهو جزء أساسي من "سفر"، أسلوب آخر لاستكشاف إضافي في المواضيع المتناولة في دورة جدة ٢١، ٣٩ لسنة ٢٠١٧ ويتكون من جزئين أساسيين. يعرض كل أسبوعين في المجلس حلقة من البرنامج التسجيلي آرت ٢١ المشاد به، في معرض جولد مور مول. سوف يتيح عرض تلك الحلقات للجمهور مدخل إلى ستوديوهات بعض أشهر الفنانين المعاصرين العالميين. سوف يتبعهم جلسة أسئلة وأجوبة والتي سوف تستفيض في الأمور الشكلية والموضوعية التي يتناولها الفنانون الذين يظهرون في الحلقة. سوف تقام سلسلة من الندوات والعروض الأدائية تحت عنوان **ممارسات إبداعية في الأسابيع** التي تقع بين العروض. سوف يشترك في كل ندوة عدة فنانين بارزين وأصحاب مهن فنية يمثلون مجالات إبداعية مختلفة في السعودية. سوف تتيح تلك الجلسات متعددة المجالات للجمهور الالتقاء عن قرب بأكثر الفنانين المحليين احتراماً في مجالات الفن البصري والأفلام والمسرح والتصميم والاستماع لهم وهم يتكلمون عن أعمالهم مما يتيح لهم التعرف على ممارساتهم والتعلم من تجاربهم والاشتبك معهم في نقاش مفتوح.

The Saudi Art Council (SAC) was formed in 2013 by a group of local patrons in order to respond to the growing needs of the Kingdom's art and culture scene in Saudi Arabia.

In February 2014, 21,39 took place for the first time in Jeddah which has been long seen as the cultural forefront of Saudi Arabia. The name of the festival stands for the geographic coordinates of the city (21.5433°N, 39.1728°E). The initial event featured 40 Saudi Arabian artists across multiple generations in two seminal exhibitions: [Moallaqat] and [Past is Prologue], which saw over 15,000 visitors, including 6,000 students from 150 schools. The events included education and outreach programmes, manifesting in workshops, talks and discussions over the course of three months.

The Programme aims to build bridges, raise awareness and broaden horizons through the universal language of art. Of equal importance, the Saudi Art Council wants 21,39 to present to Saudis an opportunity to view and appreciate the artistic culture that exists and is developing in their homeland. The importance of education plays an integral role within the programme, enforcing the awareness and the teaching of art in our culture and daily lives. Together with the exhibitions, workshops and symposium, this initiative aims to continue to elevate Jeddah and its diverse community within the artistic culture throughout Saudi Arabia.

تم تشكيل المجلس الفني السعودي في عام ٢٠١٣ من قبل مجموعة من الرعاة المحليين المحبين للفن من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للمشهد الفني الثقافي في المملكة العربية السعودية. ٢١,٣٩ فن جدة هي مبادرة غير ربحية تسعى للحفاظ على الصورة الفنية وتطويرها.

نظمت أول فعالية ل ٢١,٣٩ فن جدة في شهر فبراير ٢٠١٤ في مدينة جدة والتي تمثل الواجهة الثقافية للمملكة العربية السعودية. سميت الفعالية بهذا الاسم المستوحى من الاحداثيات الجغرافية لموقع جدة والتي تتمثل في (٢١,٥٤٣٣ شمالاً و ٣٩,١٧٢٨ شرقاً).

وقد قدم هذا الحدث الثقافي ٤٠ فنان سعودي من أجيال متعددة ضمن معرضين: [معلقات] و [الماضي كمقدمة]، اللذان شهدا أكثر من ١٥٠٠٠ زائر، بما فيهم ٦٠٠٠ طالب وطالبة من ١٥٠ مدرسة. اشتمل الحدث الفني أيضاً على عدة برامج علمية تطويرية وتوعوية منها: ورش العمل والمناقشات على مدار ثلاثة أشهر.

Sam Bardaouil and Till Fellrath are independent curators and academics, and the co-founders of Art Reoriented, a multidisciplinary curatorial platform based in Munich and New York. Over the past decade they have jointly curated numerous critically acclaimed exhibitions in museums and institutions worldwide. Their curatorial projects have been praised for their rigorous inter-temporal, trans-cultural, and cross-disciplinary approach. Their work is equally rooted in the field of modernist studies, as well as global contemporary artistic practices. Some of their recent museum exhibitions include Staging film: The relation of image and space in video art at the Busan Museum of Art (2016), When process becomes form: Danseakhwa and Korean abstraction at the Villa Empain in Brussels (2016), I Spy With My Little Eye: A new generation of Beirut artists at the Mosaic Rooms in London and Casa Arabe in Madrid and Cordoba (2015), Mona Hatoum: Turbulence at Mathaf: Arab Museum of Modern Art in Doha (2014),

Songs of Loss and Songs of Love at the Gwangju Museum of Art (2014), Paul Guiragossian: The Human Condition at the Beirut Exhibition Center in Beirut (2013), and Mathaf's inaugural contemporary art exhibition Told Untold Retold (2010). Their international traveling exhibition Tea with Nefertiti: The Making of the Artwork by the Artist, the Museum, and the Public was presented at Mathaf in Doha, the Institut du Monde Arabe in Paris, IVAM in Valencia, and the State Museum of Egyptian Art in Munich (2012–2014). For the 55th Venice Biennale in 2013, Bardaouil and Fellrath were the curators of the Lebanese Pavilion, with the presentation of Akram Zaatari: Letter to a refusing pilot. In 2015/2016 they were part of the team of curatorial attachés for the 20th Sydney Biennale. Their current groundbreaking exhibition Art et Liberté: Rupture, War, and Surrealism in Egypt (1938 - 1948) opened at The Centre Pompidou in Paris in October 2016 and will be travelling to the Reina Sofia in Madrid, the K20 in Dusseldorf and the Tate Liverpool in 2017 and 2018.

(*Museum of Art*, 2014)، وكذلك «بول جبراجوسيان: حالة الإنسان» في ٢٠١٣ في مركز المعارض في بيروت (*Paul Guiragossian: The Human Condition, Beirut Exhibition Center*, 2013)، وفي ٢٠١٠ المعرض الافتتاحي لمتحف الفن المعاصر في الدوحة «محي مخفي معاد» (*Told/Untold/Retold, Mathaf, Doha, 2010*)، كما مدح النقاد معرضهما الدولي المتجول بين ٢٠١٢ و ٢٠١٤ «نرفيتي إن حكت: العمل الفني، معانيه وأهدافه من منطلق الفنان والمتحف والمجتمع» الذي قدم في متحف في الدوحة ومعهد العالم العربي في باريس ومعهد الفن الحديث في فالنسيا ومتحف الفن المصري في ميونيخ (*Tea with Nefertiti: The Making of the Artwork by the Artist, the Museum and the Public*).

وخلال معرض بينالي البندقية الخامس والخمسين عام ٢٠١٣، قاما بردويل وفيلرات بتنظيم جناح لبنان الذي قدموا فيه «أكرم زعتري: رسالة إلى طيار رافض» (*Akram Zaatari: Letters to a Refusing Pilot*). وفي ٢٠١٥/٢٠١٦ تم اختيارهم ضمن أعضاء فريق الأمانة الملتحقين المخصصين لتنظيم بينالي سيدني العشرين.

تم افتتاح معرضهم في بومبيدو باريس في أكتوبر ٢٠١٦ (*Art et Liberté: Rupture, War, and Surrealism in Egypt 1938 - 1948*) والذي سيسافر إلى رينا صوفيا في مدريد و K20 في دوسلدورف وتيت ليفربول في ٢٠١٧، ٢٠١٨.

سام بردويل وتيل فيلرات هما أمينتا المعرض وأكاديميان مستقلان قاما معاً بتأسيس *Art Reoriented* (إعادة توجيه الفن) وهو برنامج متعدد الفروع يعنى بتنظيم المعارض الفنية من مقره في ميونيخ ونيويورك. ولقد قاما خلال العقد الماضي بتنظيم عدة معارض في متاحف ومؤسسات حول العالم. نال تنظيمهما المعارض والمشروعات مديحاً وفيراً لنهجها الدقيق المتعدد الفروع عبر الزمان والثقافات. وتعتبر أعمالهم متأصلة في مجال دراسات الحدائث (إسيميا ممارسات الفن المعاصر عالمياً، من بين المعارض الحديثة التي قاما بها لأعمال المتاحف: «تقديم الأفلام: علاقة الصورة بالفضاء في فن الفيديو» في ٢٠١٦ في متحف بوزان للفن (*Staging Film: The Relation of Image and Space in Video Art, Busan Museum of Art*, 2016) و«عندما يتحول النهج إلى تكوين: دانساخوا والتجريد الكوري» في ٢٠١٦ في فيلا أميان بروكسيل (*When Process Becomes Form: Dansaekhwa and Korean Abstraction, Villa Empain, Brussels*, 2016)، و«أجسس بعيني الصغيرة: جيل جديد من فناني بيروت» في ٢٠١٥ في الموزايك رومز بلندن والبيت العربي في مدريد وقرطبة (*I Spy with My Little Eye: a new Generation of Beirut Artists, Mosaic Rooms, London and Casa Arabe, Madrid*, 2015)، و«متى حاطوم: اضطراب» في ٢٠١٤ في المتحف العربي للفن الحديث بالدوحة (*Mona Hatoum: Turbulence, Mathaf Arab Museum of Modern Art, Doha*, 2014)، ثم «أناشيد الفقدان وأناشيد الحب» في ٢٠١٤ في متحف الفن في جوانجو (*Songs of Loss and Songs of Love, Gwangju*)

Through our partnership with The Saudi Art Council and its platforms “21,39” and the Shara Art Fair, UBS is glad to support the growing art community in Saudi Arabia and the region, drawing on our many years of involvement in art around the globe.

UBS believes that good contemporary art reflects and influences trends in society, and at times may even suggest the future. We share a passion for contemporary art with many of our clients, and through our support of innovative programs that explore new art and artists, we enable our clients and art enthusiasts in general to participate in the dynamic world of contemporary art and to actively build their collections.

Our sponsorship of the “21,39” initiative for the third year running is also aimed at promoting cross-cultural understanding, and is part of our program of actively supporting exceptional cultural and artistic endeavors around the world. UBS’s partnership with The Saudi Art Council helps showcase the Kingdom’s splendid culture from the past until today. This year’s theme: Safar, explores the notion of travel and movement as a vehicle for learning and growth: an idea with particular resonance for UBS as a global firm.

The Saudi Art Council’s leadership is truly remarkable in making art an integral part of Jeddah’s social fabric, and bringing it to the broader public. Beyond representing Saudi Arabia’s rich culture, “21,39” also reflects the coming together of global artists and art forms. We look forward to honoring our partnership with The Saudi Art Council.

King Abdullah Economic City (KAEC) is the largest privately-funded new city in the world. Situated on the west coast of the Kingdom of Saudi Arabia, KAEC covers an area of 181 square kilometers of land, approximately the size of Washington DC. KAEC comprises King Abdullah Port, the Coastal Communities residential districts, the Haramain Railway district and the Industrial Valley. The city is under development by Emaar, The Economic City, a publicly listed Saudi joint-stock company established in 2006.

The City (KAEC), features a series of 8 immersive video installations by leading international video artists, marking the first such exhibition in Saudi Arabia.

Van Cleef & Arpels

The history of Van Cleef & Arpels began with a love story: in 1895, Estelle Arpels –the daughter of a dealer in precious stones – married Alfred Van Cleef, the son of a lapidary and diamond broker. In 1906, they went into business with Estelle’s brothers – Charles, followed by Julien and later Louis – to open the first Van Cleef & Arpels boutique at 22 Place Vendôme, Paris, in an area renowned for its elegance. The Maison’s legendary address remains unchanged to this day.

Its reputation grew, aided by an international clientele and Van Cleef & Arpels’ presence at prestigious international events such as the “Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes”, held in Paris in 1925. A second generation took over in the 1930s, under the artistic guidance of Estelle and Alfred’s daughter, Renée Puissant. Creative director from 1926 to 1942, her unique and original style left its mark on the Maison’s collections – in collaboration with the designer René-Sim Lacaze.

Julien Arpels’ sons Claude, Jacques and Pierre also joined the family business. Jacques took over the management in Paris in 1938 while Claude settled in New York, where he opened a Van Cleef & Arpels boutique at 744 Fifth Avenue in 1942. Pierre, their younger brother, joined the Maison in 1944 and oversaw its jewellery design.

During the first half of the century, van Cleef & Arpels developed skills that would become its signature: the Mystery Set™ technique (patented in 1933), in which metal disappears to better reveal the precious stones, the ingenious vanity case named

the Minaudière™ or the innovative Zip necklace, inspired by the zip fastener.

The elegance and inventiveness of its creations, along with its use of the rarest and most precious materials, enabled Van Cleef & Arpels to win over royal and princely families, personalities of the cinema and a cosmopolitan clientele of discerning taste. Over the decades, the High Jewellery Maison has established its reputation throughout the world. Its emblematic creations, such as the Alhambra® long necklace created in 1968, its selection of Pierres de Caractère™ – gems that instill emotion – and the savoir-faire of its Mains d’Or™, the craftsmen of Van Cleef & Arpels’s workshops, have given birth to enchanting jewellery and watchmaking collections.

Van Cleef & Arpels

بدأ تاريخ فان كليف أند اربيلز بقصة حب عام ١٨٩٥ عندما تزوجت استيل اربيلز إبنة تاجر أحجار كريمة بالفرد فان كليف إين ساقل أحجار وتاجر الماس. بدؤوا العمل مع أخوات أستيل (شارلز ثم جوليان وبعد ذلك لويس) في عام ١٩٠٦ وافتتحوا متجر فان كليف أند اربيلز في ٢٢ ميدان فاندومر في باريس في منطقة شهيرة بأنافتها ويظل العنوان المتجر الشهير كما هو حتى اليوم.

ذاع صيت المتجر بمساعدة الزبائن العالميين ومشاركة فان كليف أند اربيلز في أحداث رفيعة المستوى مثل "المعرض العالمي للفنون الزخرفية والصناعية الحديثة" المقام في باريس عام ١٩٢٥. تسلم جيل جديد في ثلاثينيات القرن العشرين تحت الرعاية الفنية لابنة استيل و ألبرت، رينيه بويسان والتي كانت المدير الفني من عام ١٩٢٦ حتى عام ١٩٤٢ وترك أسلوبها الفريد والمبتكر علامة على مجموعات الدار وبالتعاون مع المصمم رينيه سيمر لاکاز.

انضم لشركة العائلة أبناء جوليان اربيلز كلود وجون وبيير وتولى جاك الإدارة في باريس عام ١٩٢٨ بينما استقر كلود بنويورك حيث افتتح متجر فان كليف أند اربيلز في ٧٤٤ الجادة الخامسة عام ١٩٤٢. انضم بيير الأخ الأصغر للدار عام ١٩٤٤ وأشرف على تصميم المجوهرات.

خلال النصف الأول من القرن العشرين، طورت فان كليف أند اربيلز مهارات اصبحت فيما بعد سمته تقنية الميسرتري (مسجل ببراءة اختراع عام ١٩٢٣) حيث يختفي المعدن كي يظهر الحجر الكريم وعلبة المستحضرات البديعة المسماه المينودير أو عقد السوستة البديع والمستوحى من السوستة.

مكنت أناقعة وإبتكار مصنوعات فان كليف أند اربيلز، بالإضافة لاستخدامهم لأندر وأثمن مواد، من جذب العائلات الملكية ومشاهير السينما وعملاء عالميون ذوي الذوق الرفيع. لقد كون دار المصوغات الرفيع سمعتها جول العالم على مر العقود. ولدت مجوهرات وساعات فائقة بفضل إبتكاراتها المميزة مثل عقد الهامبرا الطويل الذي صنع في ١٩٦٨ ومجموعة بيير دو كاركاتير (الأحجار التي تحرك المشاعر) ومان دور، حرفيين في ورشة فان كليف أند اربيلز.

يسر يو بي إس أن تدعم المجتمع الفني الناشئ في السعودية والمنطقة من خلال شراكتنا مع المجلس الفني السعودي ومنابره مثل "٢١،٣٩" ومعرض شارة الفني بناء على مشاركتنا في الفن حول العالم منذ عدة سنوات.

تؤمن يو بي إس أن الفن المعاصر الجيد يعكس ويؤثر على اتجاهات المجتمع وقد بشر إلى المستقبل أحيانا. نشارك عملائنا الكثيرين شغفهم بالفن المعاصر ونتيح لهم ولهواه الفن المشاركة في عالم الفن المعاصر الفعال وبناء مجموعاتهم من خلال دعمنا لبرامج مبتكرة التي تستكشف فنانيين وفنون جديدة.

أيضا يهدف دعمنا لمبادرة "٢١،٣٩" للسنة الثالثة لتروج التفاهم عبر الثقافات وهو جزء من برنامجنا لدعم المساعي الفنية والثقافية الاستثنائية حول العالم. تساعد شراكة يو بي إس مع المجلس الفني السعودي على عرض ثقافة المملكة العظيمة من الماضي للحاضر. يستكشف موضوع هذا العام "سفر" فكرة السفر والحركة كأداة للتعلم والنمو وهي فكرة ذات صدى مهم بالنسبة ليو بي إس كشركة عالمية.

إن زيادة المجلس الفني السعودي البارزة في جعل الفن جزء أساسي من النسيج المجتمعي في جدة وإتاحته للجمهور العريض. تعكس "٢١،٣٩" أيضا التقاء الفنانين العالميين وأشكال الفن بالإضافة إلى تمثيل الثقافة السعودية. نحن نتطلع إلى الالتزام بشراكتنا مع المجلس الفني السعودي.

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أكبر مدينة جديدة بدعم شخصي. تقع على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية وتغطي مساحة ١٨١ كيلومتر مربع ما يقرب مساحة واشنطن العاصمة. تتكون مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من ميناء الملك عبدالله وقطاعات السكنية الساحلية وقطاع سكك حديد الحرمين والوادي الصناعي. يتم تطوير المدينة من إعمار والمدينة الاقتصادية وهي شركة مساهمة مسجلة في القطاع العام أسست عام ٢٠٠٦.

تضمن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ثمانية فيديوهات من فنانيين بارزين عالميين وهو أول معرض من هذا النوع في السعودية.

17: © The National Museum in Riyadh
24-25: © The National Heritage Board, Singapore
30: © Majid Angawi
32-39: © The Saudi Art Council
40-41: © Majid Angawi
44: © Majid Angawi
46: © Abdullah Al-Malki
47-51: © Nasser Al Salem. Courtesy Nasser Al-Salem and Athr Gallery
52: © Moath Althahiri
53-57: © Moath Al-Ofi. Courtesy Moath Al-Ofi and Athr Gallery
58-63: © Muhannad Shono
64: © Tyma Hezam
65-69: © Majid Angawi
70: © Osama Al-Ghami
71-73: © Zahra Al-Ghamdi
74: © Majid Angawi
75-79: © Marwah Al-Mugait
80: © The Saudi Art Council
81-85: © Manal Al-Dowayan
86: © Majid Angawi
87-91: © Bayan Abdullateef
92: © Majid Angawi
93-97: © Reem Al-Nasser
98-103: © Sara Abdu
104: © Majid Angawi
105: © Abdullah Al-Othman. Courtesy Abdullah Al-Othman and Athr Gallery
106-107: © Abdullah Al-Othman

108: © Awadh Al-Hamazani
109-113: © Mohammad Al-Faraj
114: © Ali Alsumayin
115: © The Sharjah Art Museum
116-117: © Ahmad Angawi
118-123: © Dana Awartani. Courtesy Dana Awartani and Athr Gallery
124-129: © Sami Alamoudi
130: © Majid Angawi
134-138: © Majid Angawi
142-147: © Douglas Gordon and VG-Bildkunst, Bonn
148-152: © William Kentrige. Courtesy William Kentrige and Marian Goodman Gallery, New York, Paris & London.
154-159: © Shirin Neshat. Courtesy Shirin Neshat and Gladstone Gallery, New York and Brussels.
160-165: © Hans Op de Beeck. Courtesy Hans Op de Beeck, Marianne Boesky Gallery and Galleria Continua.
166-171: © Giuseppe Penone. Courtesy Giuseppe Penone and Marian Goodman Gallery, New York, Paris & London.
172-177: © Anri Sala. Courtesy Anri Sala and Marian Goodman Gallery, New York, Paris & London.
178-183: © Ho Tzu Nyen
184-189: © Yang Fudong. Courtesy Yang Fudong and Marian Goodman Gallery, New York, Paris & London.
190-191: © Majid Angawi
199: © Abdulrahman Jamjoom & Muhsen Ayash
206-213: © Majid Angawi

١٠٨: © عوض الهمزاني
١١٣-١٠٩: © محمد الفرج
١١٤: © علي الصمين
١١٥: © متحف الشارقة الفني
١١٧-١١٦: © أحمد عنقاوي
١١٨-١٢٣: © دانه عورتاني. مهدى من دانه عورتاني وأثر جاليري
١٢٤-١٢٩: © سامي العامودي
١٣٠: © ماجد عنقاوي
١٣٤-١٣٨: © ماجد عنقاوي
١٤٢ - ١٤٧: © دوغلاس جوردون وفي جي - بيلدكونست، بون، ألمانية
١٤٨ - ١٥٢: © ويليام كينتريدج. مهداه من ويليام كينتريدج وجاليري ماريان جودمن، نيو يورك، باريس ولندن
١٥٤ - ١٥٩: © شيرين نشاط. مهداه من شيرين نشاط وجلادستون جاليري، نيو يورك وبروكسل
١٦٠ - ١٦٥: © هانز أوب دي بيك. مهداه من هانز أوب دي بيك، جاليري ماريان بوسكي وجاليريا كوتنينوا
١٦٦ - ١٧١: © جوزيبي بينوني. مهداه من جوزيبي بينوني وجاليري ماريان جودمن، نيو يورك، باريس ولندن
١٧٢ - ١٧٧: © أنري سالا. مهداه من أنري سالا وجاليري ماريان جودمن، نيو يورك، باريس ولندن
١٧٨ - ١٨٣: © هو تزو نيين
١٨٤ - ١٨٩: © يانج فو دونج، مهداه من يانج فودونج وجاليري ماريان جودمن، نيو يورك، باريس ولندن
١٩٠-١٩١: © ماجد عنقاوي
١٩٩: © عبدالرحمن جمجوم ومحسن عياش
٢٠٦-٢١٣: © ماجد عنقاوي

١٧: © المتحف الوطني في الرياض
٢٥-٢٤: © المجلس التراث الوطني السنغافوري
٣٠: © ماجد عنقاوي
٣٢-٣٩: © المجلس الفني السعودي
٤٠-٤١: © ماجد عنقاوي
٤٤: © ماجد عنقاوي
٤٦: © عبدالله المالكي
٤٧-٥١: © ناصر السالم. مهدى من ناصر السالم وأثر جاليري
٥٢: © معاذ الظاهري
٥٣-٥٧: © معاذ العوفي. مهدى معاذ العوفي وأثر جاليري
٥٨-٦٣: © مهند شونو
٦٤: © تيماء حزام
٦٥-٦٩: © ماجد عنقاوي
٧٠: © أسامة الغامدي
٧١-٧٣: © زهرة الغامدي
٧٤: © ماجد عنقاوي
٧٥-٧٩: © مروة المقيط
٨٠: © المجلس الفني السعودي
٨١-٨٥: © منال الضويان
٨٦: © ماجد عنقاوي
٨٧-٩١: © بيان عبداللطيف
٩٢: © ماجد عنقاوي
٩٣-٩٧: © ريم الناصر
٩٨-١٠٣: © سارة عبده
١٠٤: © ماجد عنقاوي
١٠٥: © عبدالله العثمان. مهدى من عبدالله العثمان وأثر جاليري
١٠٦-١٠٧: © عبدالله العثمان

_____ |
_____ |
_____ |

_____ |
_____ |
_____ |
_____ |
_____ |