REFUSING TO BE STILL

رفض الجمود

RAWAYA YALLASH

العربية للعود
SARA

Refusing to Be Still
Published by The Saudi Art Council (2018)

Edited by
Vassilis Oikonomopoulos

The Saudi Art Council Chairwoman
HRH Princess Jawaher bint Majed bin Abdulaziz

The Saudi Art Council Vice-Chairman
Mohammad Hafiz

The Saudi Art 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
Alaa Al-Saggaf
Ghazl Bakhsh
Mohanna Melybari
Turki Mohammed
Hanaa Fawaz

Media & PR Partner
Kholoud Attar

Curator
Vassilis Oikonomopoulos

Editorial Coordinator
Amy Arif

Translators
Mohamed Saleh
Amy Arif

Catalogue & Website Design
Marios Diamantis

Co Graphic Designer for Catalogue & Exhibition
Alaa Al Saggaf

Cover
Marios Diamantis, Art Direction
Ryan Hopkinson, Photography

Jeddah Photography
Jon Soriano

Web Developer
Octav Nicolae

Printer
Al Amal Integrated Marketing

Construction Manager
Omar Ali El Homaissi

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

Interior Design Consultant
Nawaf Al-Nassar

Merchandiser
SPARK

VIP Logistical Organiser
Concept Shop

Strategic Partners
الشركاء الاستراتيجيين

UBS Saudi Arabia

إثراء ithra

Van Cleef & Arpels

محمد يوسف ناغي للسيارات
Mohamed Yousuf Naghi Motors

With support from
بدعم من

رفض الجمود
الناشر المجلس الفني السعودي (٢٠١٨)

تحرير
فاسيليس أويكونوموبولوس

رئيسة
المجلس الفني السعودي
صاحبة السمو الملكي الأميرة
جواهر بنت ماجد بن عبدالعزيز

نائب رئيسة
المجلس الفني السعودي
محمد حافظ

أعضاء
المجلس الفني السعودي
آية علي رضا
سارة علي رضا
سارة بن لادن
عيسى بوقري
رنيم فارسي
نواف النصار
حمزة صيرفي
حياة شبكشي
بسمة السليمان
فيصل تمر
عبدالله التركي
نادية الزهير

فريق
المجلس الفني السعودي
ندى شيخ ياسين
آلاء السقاف
غزل بخش
مهنا مليباري
تركي محمد
هناء فواز

الإعلام والعلاقات العامة
خلود عطار

قيم المعرض
فاسيليس أويكونوموبولوس
منسقة التحرير
إيمي عريف

المترجمين
محمد صالح
إيمي عريف

مصممة جرافيك المعرض والكتالوج
آلاء السقاف

مصمم الكتالوج والموقع الالكتروني
ماريوس ديامانتيس

الغلاف
ماريوس ديامانتيس، التوجيه الفني
ريان هوبكنسون، التصوير الفوتوغرافي

التصوير الفوتوغرافي في جدة
جون سوريانو

مطوّر الموقع الالكتروني
أوكتاف نيكولاي

الطباعة
الأمل المتكامل للتسويق

مدير البناء
عمر علي الحميصي

فريق مؤسسة المنصورية
ريما خضر تقي الدين
عبد اللطيف المنتاخ
سارة وركي
صابر اليماني

مستشار العمارة والتصميم
نواف النصار

مروج السلع
سبارك

المنظم اللوجستي لكبار الشخصيات
عنوان الأفكار

REFUSING TO BE STILL

「21,39」

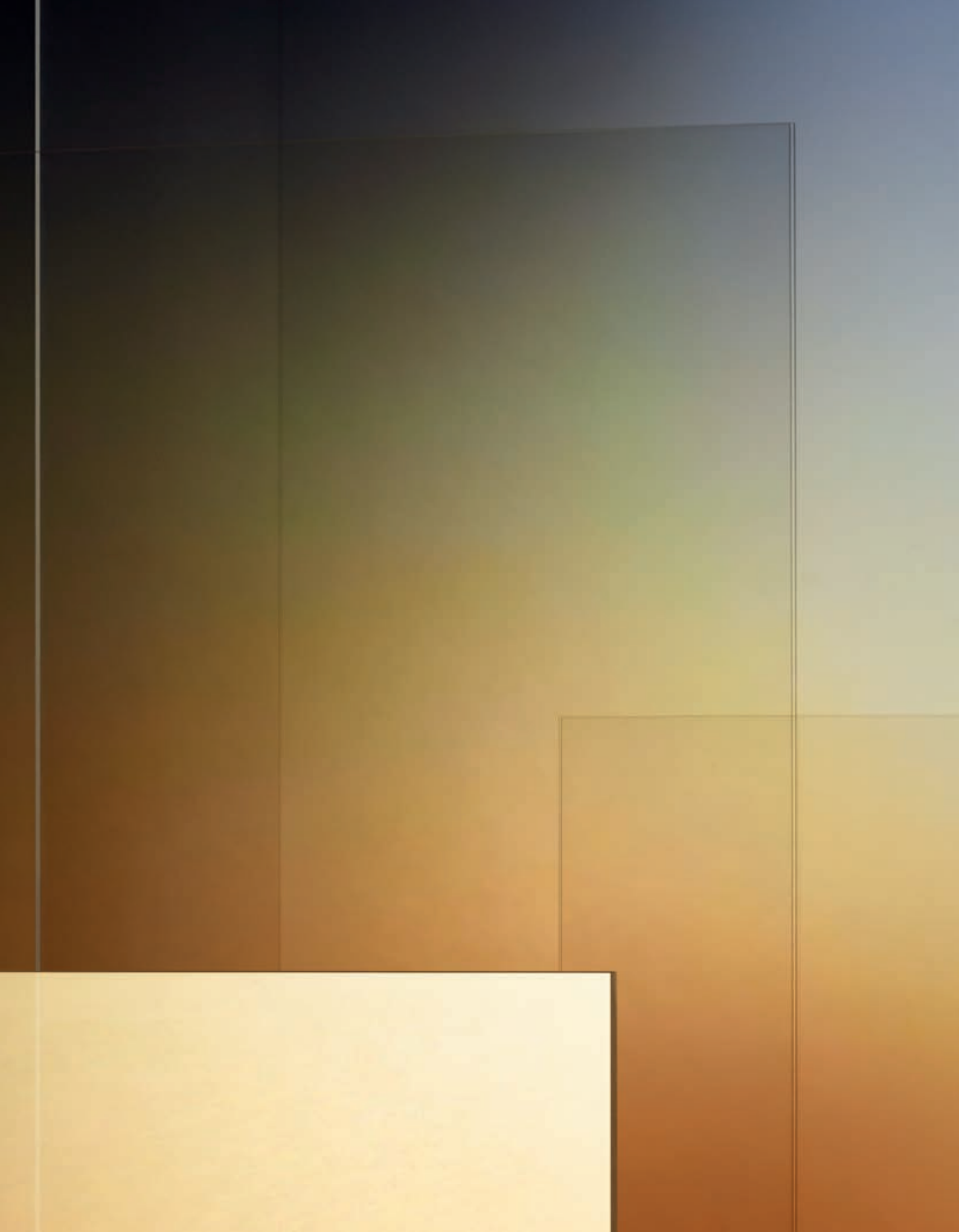
رفض الجمود

Contents

19 Foreword by the Chairwoman of the Saudi Art Council
21 Sponsors' Forewords
31 Curator's Acknowledgements
33 *Refusing to Be Still*
49 Participating Artists

المحتوى

١٩ كلمة رئيسة المجلس الفني السعودي
٢١ كلمة الرعاة
٣١ كلمة شكر وتقدير من قيم المعرض
٣٣ رفض الجمود
٤٩ الفنانين المشاركين



Foreword by the Chairwoman of the Saudi Art Council

It is my pleasure to introduce the fifth edition of 21,39 — Jeddah Arts entitled *Refusing to Be Still*, and curated by Vassilis Oikonomopoulos. Oikonomopoulos is a renowned name in the art world, who was able to transport a fresh outlook on the versatility of the city of Jeddah by creating a multidimensional experience, reflecting a modern day Saudi.

This initiative has come far since we first began with only the support of a community that shares the vision of shedding light on those who encompass what it takes to make waves on a global creative platform. Together we have been striving to bridge gaps through cultural exchange by practicing the universal language of art.

By refusing to be still, and moving forward into new currents, we believe in sailing into the waters of the future without abandoning the identity of who we are as both a young and yet authentic kingdom.

Jawaher bint Majed bin Abdulaziz

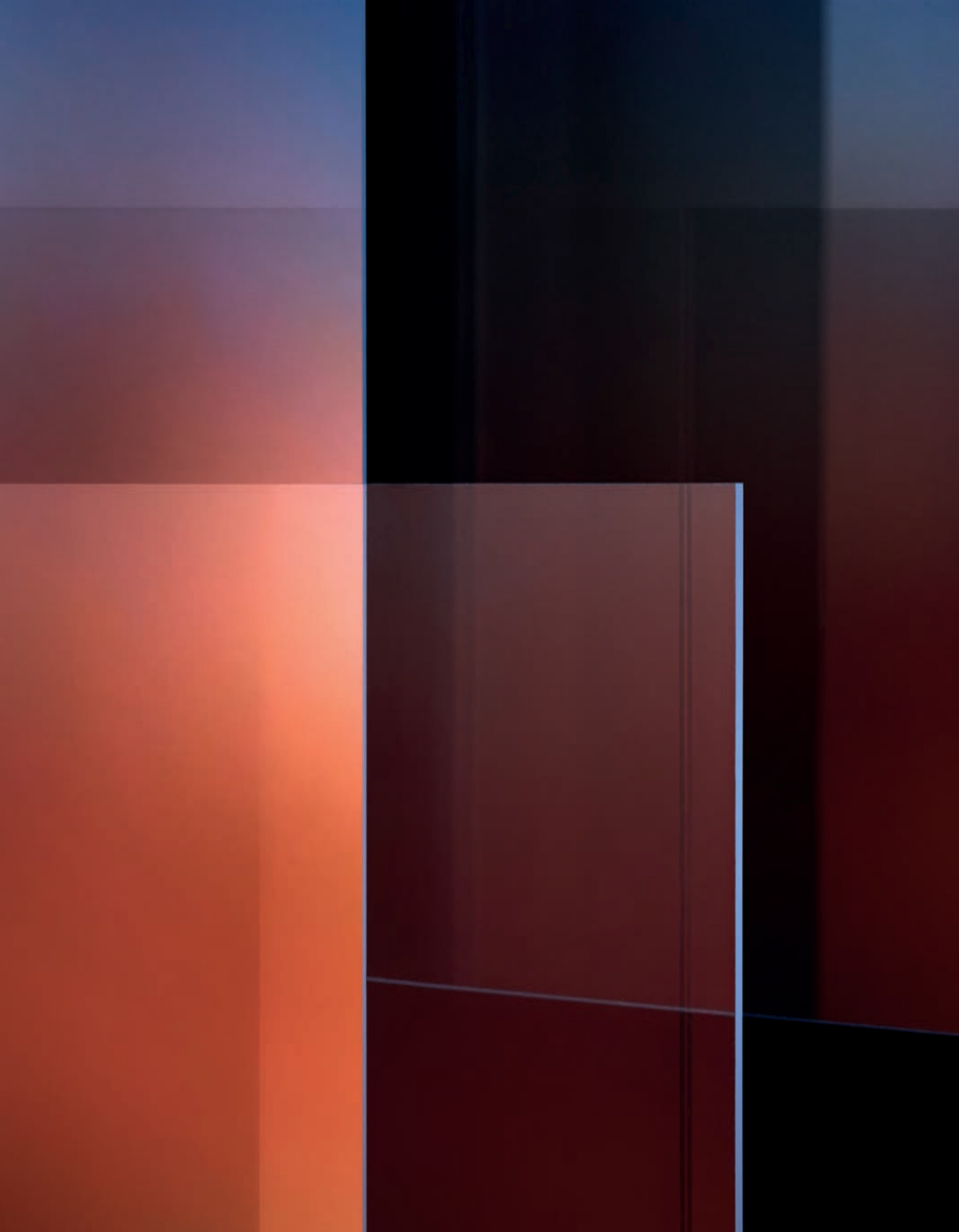
كلمة رئيسة المجلس الفني السعودي

يسعدني أن أقدم لكم النسخة الخامسة من معرض ٢١،٣٩ فن جدة لهذا العام بعنوان «رفض الجمود» من تنسيق فاسيليس أويكونومبولوس، وهو شخصية بارزة في مجال الفنون. نجح أويكونومبولوس بنقل رؤية جديدة لتفرّد مدينة جدة من خلال خلق تجربة متعددة الأبعاد تعكس المشهد السعودي الراهن وآفاقه.

لقد خطت مبادرتنا خطواتٍ ثابتةً منذ إنطلاقتها بدعم من المجتمع الذي يؤمن معنا بضرورة إسقاط الضوء على أولئك الذين يملكون معرفة ما ينبغي عمله لصنع موجات على نطاق المشهد الإبداعي العالمي. معاً تمكنّا من عبور الجسور من خلال تبادل الثقافات والحديث بلغة الفن العالمية التي يفهمها الجميع.

إن «رفض الجمود» هي حركة للأمام نحو تيارات جديدة، نؤمن فيها أننا نسبح في بحور المستقبل، دون أن نبتعد عن شواطئ الهوية، لنؤكد على روحنا الشابة التي تحتفظ في نفس الوقت بالأصالة والعراقة التي تتميز بها المملكة.

جواهر بنت ماجد بن عبدالعزيز



Sponsors' Forewords

كلمة الرعاة

UBS
Saudi Arabia

UBS is proud to partner with the Saudi Art Council

Art continually shows us what is possible through excellence, innovation and creative thinking. This is the spirit that our firm passionately stands for. The Saudi Art Council and its platforms exemplify these values that UBS holds dear, which is why we are delighted to partner with them, supporting the thriving art community in Saudi Arabia and the region.

UBS is committed to collaborating with the places in which we live and work. Through our long-standing involvement with contemporary art around the globe, we strive to connect with these communities in new and exciting ways. It is our way of better understanding how the world works, one brush stroke at a time.

UBS's partnership with The Saudi Art Council helps showcase the Kingdom's splendid and rich culture from past to present. This year's theme, *Refusing to Be Still*, is one that particularly resonates with us and our clients. Like them, we look for continuous dialogue with the constantly evolving world around us. This innovative theme inspires our clients and all art enthusiasts to participate in the dynamic world of contemporary art, and to actively help our clients in their collecting activity.

The Saudi Art Council's ability to recognize and create themes that consistently renew interest in art within the many diverse and complex communities of Jeddah and beyond is truly remarkable. We look forward to enjoying this edition of 21,39 — Jeddah Arts and our valued partnership with The Saudi Art Council.

Ali Janoudi
Vice-Chairman of the Board, UBS Saudi Arabia
Head Wealth Management, Central East Europe, Middle East and Africa, France and Benelux International

Mahmoud Abdulhadi
CEO UBS Saudi Arabia

Abdallah Najia
Head Wealth Management Saudi Arabia

يسرّ يو بي إس أن تكون شريكًا للمجلس الفني السعودي

إن الفن يؤكد على ما يمكن فعله من خلال التفوق والتجديد والتفكير الإبداعي. إنها الروح التي تدافع عنها شركة يو بي إس بكل حماس، بينما يقدم المجلس الفني السعودي ومنصاته مثالاً حياً لتلك القيم الرفيعة التي تؤمن بها شركتنا، وهو السبب الذي يجعل شراكتنا مع المجلس من دواعي سرورنا، ويعزز من دعمنا للمجتمع الفني في المملكة العربية السعودية والمنطقة بشكل عام.

إن شركة يو بي إس ملتزمة بالتعاون مع الأماكن التي نعمل ونعيش بها، لذلك نسعى إلى التوصل مع مجتمعات الفن الحديث حول العالم بطرق جديدة ومثيرة من خلال تعاوننا معها على مدار فترة طويلة. إنها طريقتنا للتوصل إلى فهم أعمق للآلية التي يدور بها العالم، تمريرة فرشاه واحدة في الوقت.

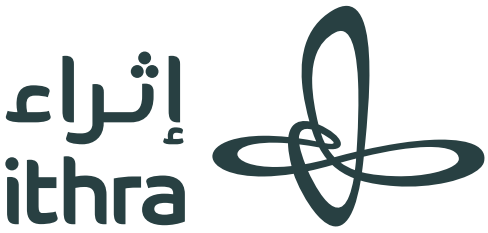
لقد ساعدنا التعاون مع المجلس الفني السعودي في عرض الثقافة العريقة والغنية للمملكة من الماضي وحتى والحاضر. وتمس قضية هذا العام لمعرض «رفض الجمود» أحد أهم القضايا التي تعنينا وتعني عملائنا. فنحن أيضا نبحث عن الحوار مع العالم المتغير باستمرار من حولنا. فهذه القضية الجديدة تلهم عملائنا وجميع المهتمين بالفنون للمشاركة في العالم الدينامي للفن المعاصر، ومساعدتهم في أنشطتهم الاقتنائية على نحو فعّال.

إن قدرة المجلس الفني السعودي على تمييز وخلق قضايا تجدد الاهتمام بالفنون من خلال مجتمعات كثيرة متعددة ومركبة في جدة وما حولها هي قدرة رائعة حقا. نتطلع للاستمتاع بالدورة الحالية من معرض ٢١،٣٩ فن جدة وثمار شراكتنا القيمة مع المجلس الفني السعودي.

علي جانودي
مساعد رئيس مجلس إدارة شركة يو بي إس، المملكة العربية السعودية. رئيس إدارة الثروة لمناطق وسط وشرق أوروبا، الشرق الأوسط وإفريقيا، فرنسا ودول البنلوكس العالمية

محمود عبد الهادي
رئيس مجلس إدارة يو بي إس في المملكة العربية السعودية

عبدالله نجا
رئيس إدارة الثروة يو بي إس في المملكة العربية السعودية


إثراء
ithra

Ithra is proud to be the strategic sponsor for this year's 21,39 — Jeddah Arts exhibition

The King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra) is proud to be the strategic sponsor in this year's Saudi Art Council's 21,39 — Jeddah Arts.

The Saudi Art Council, in its continued role in spotlighting the Kingdom's expanding arts scene, has become a cultural industry leader gathering Saudi Arabia's art community and promoting its steady growth. The event is widely recognized as a platform for contemporary artists to celebrate their work with diverse audiences, and in particular, with the Saudi community in Jeddah.

At Ithra, we share the Council's vision to enable and showcase Saudi talent on both the local and global stage. Our vision of becoming an enabler of the creative industry drives us to connect and support the emerging creative scene in the Kingdom. Ithra's pioneering vision, which manifests itself in its iconic building, aims to empower human development in Saudi Arabia and beyond by inspiring people to learn, create and collaborate in the creative and cultural industries.

We thank the Saudi Art Council for their continuous efforts in supporting the Kingdom's role in the global art scene.

يسعد مركز إثراء لكونه الراعي الاستراتيجي لمعرض ٢١،٣٩ فن جدة لهذا العام

يسعد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» أن يكون الراعي الاستراتيجي لفعّالية المجلس الفني السعودي، وهو معرض ٢١،٣٩ فن جدة لهذا العام.

وتهدف الرعاية إلى دعم دور المجلس المتواصل في تسليط الضوء على الساحة الفنية في المملكة، ويعتبر المجلس الفنّي السعودي رائدًا في صناعة الثقافة السعودية من خلال توفير حاضنة للمجتمع الفني السعودي وتعزيز نموه المستمر.

ونحن في «إثراء» نشارك المجلس رؤيته في أهمية إبراز المواهب السعودية وعرضها على الساحة المحلية والعالمية، وذلك عن طريق نشر المعرفة ودعم الإبداع والتواصل الحضاري.

ونود تقديم جزيل الشكر والتقدير للمجلس الفني السعودي على جهوده المتواصلة في دعم الفنون السعودية وإبرازها عالمياً.

Van Cleef & Arpels

In partnership with the Saudi Art Council for the third consecutive year

High Jewelry Maison Van Cleef & Arpels proudly announces their partnership with the Saudi Art Council for 21,39 — Jeddah Arts for the third consecutive year, showcasing their extraordinary craftsmanship and savoir-faire of the master jewelers. As a passionate supporter of the arts, the Maison is glad to take part in the fifth edition of this annual contemporary art exhibition organized by the Saudi Art Council, which starts on the 7th of February 2018 in the thriving city of Jeddah. This year's theme *Refusing to Be Still* aims to enrich the Jeddah art scene, providing a display of outstanding work of more than thirty Saudi and international artists through a series of special exhibitions, workshops and educational forums.

شراكة مع المجلس الفني السعودي لمعرض ٢١،٣٩ فن جدة للسنة الثالثة على التوالي

تعلن دار فان كليف أند أربيلز للمجوهرات الراقية عن شراكتها مع المجلس الفني السعودي لمعرض ٢١,٣٩ فن جدة للعام الثالث على التوالي، حيث تسلّط الضوء على مهارتها الحرفية المذهلة ومعرفتها المتعمّقة في صناعة المجوهرات. بصفتها داعمة للفنون، يسرّ الدار الإشتراك في الدورة الخامسة من هذا المعرض العصري للفنون الذي ينظّمه المجلس الفني السعودي بدءاً من السابع من فبراير ٢٠١٨ في مدينة جدة المزدهرة. هذا العام، ينظّم المعرض تحت عنوان «رفض الجمود» وهو يهدف إلى تعزيز الساحة الفنية في جدة، موفراً عرضاً لأعمال مذهلة يقدّمها أكثر من ثلاثين فناناً سعودياً وعالمياً خلال سلسلة من العروض الخاصة، وورش عمل فنية ومنتديات تثقيفية.

محمد يوسف ناغي للسيارات
Mohamed Yousuf Naghi Motors

Ongoing support for the world of art and culture

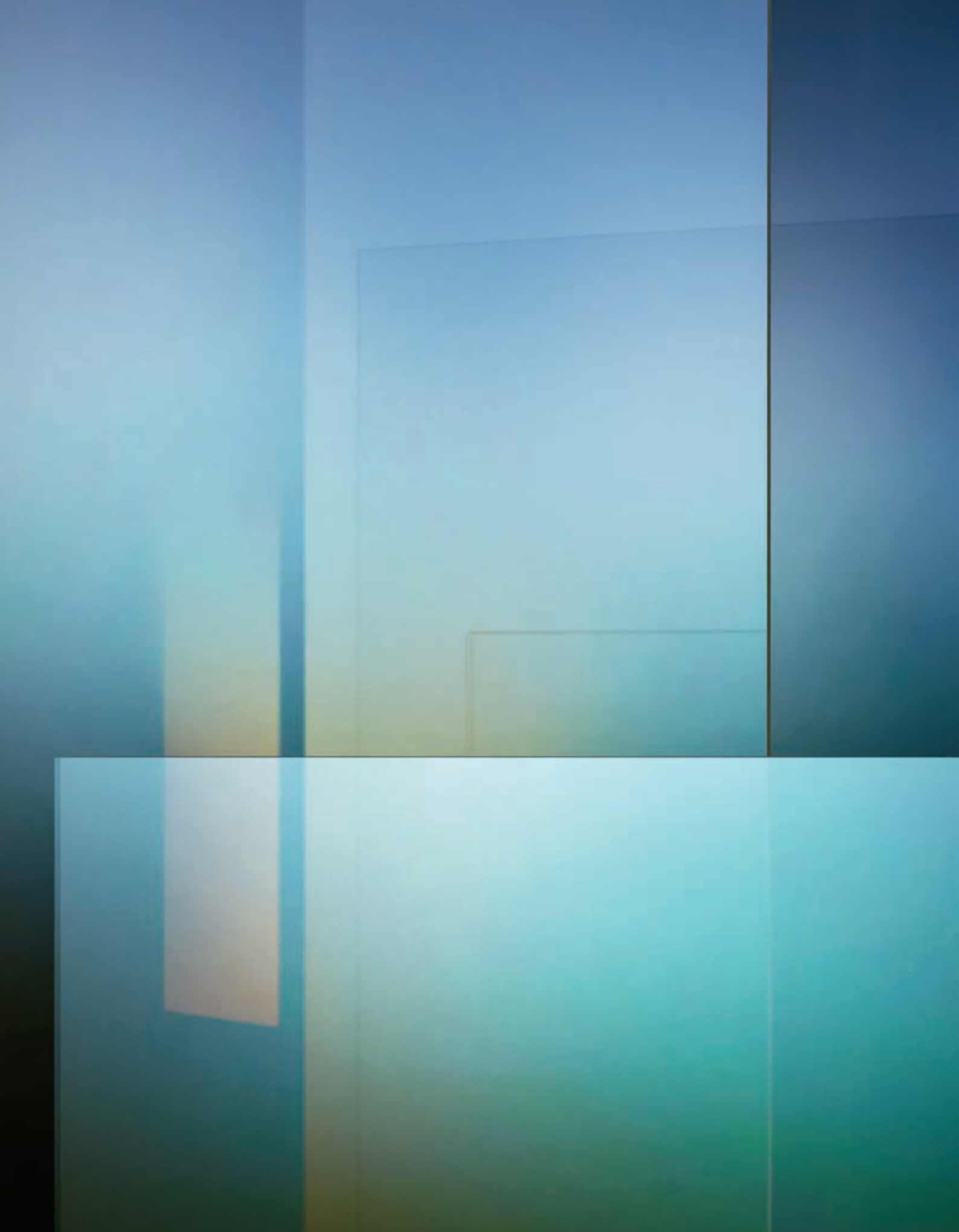
Maintaining long-term sustainable partnerships by offering ongoing support to the world of art and culture has been a long standing principle that resides at the core of BMW as a brand, both on a global and local level. This includes everything from developing new formats that promote the exchange of ideas and thoughts within art fairs between their visitors and the art community, to providing VIP shuttle services to visitors. Globally, BMW has shown its support through strategic sponsorships with the most important and prestigious art fairs around the world, such as Art Basel in Switzerland, the Frieze Art Fair in London and the International Art Fair in Seoul.

Inspired locally by Vision 2030 and BMW Contemporary, a highly exclusive art initiative in the Middle East, Mohamed Yousuf Naghi Motors, the BMW Group importer in Saudi Arabia, is proud to partner with the Saudi Art Council for the *Refusing to Be Still* exhibition, this year's edition of 21,39 — Jeddah Arts. This will be its fifth edition of this remarkable initiative, an annual programme of special exhibitions, workshops, and educational forums situated in various locations throughout the city of Jeddah, Saudi Arabia, running from February 7th to May 5th, 2018.

الدعم المستمر لعالم الفن والثقافة

إن الحفاظ على الشراكات الطويلة الأمد من خلال توفير الدعم المتواصل لعالم الفن والثقافة هو مبدأ مترسخ في قلب علامة "بي ام دبليو" التجارية سواء على المستوى العالمي أو المحلي. ويشمل ذلك تبادل الأفكار في المعارض الفنية بين الزوار والمجتمع الفني، وتوفير خدمات نقل الزوار من كبار الشخصيات. وقد أظهرت "بي ام دبليو" دعمها عالمياً من خلال الرعاية الاستراتيجية لأهم الفعاليات والمعارض الفنية وأعرقها كمعرض "أرت بازل" في سويسرا و معرض "فريز أرت فير" في لندن والمعرض الفني الدولي في سيول.

وعلى الصعيد المحلي، والتزاماً منها برؤية ٢٠٣٠ و "بي ام دبليو كونتمبوراري"، وهي مبادرة فنية حصرية في الشرق الأوسط، تفتخر شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لسيارات "بي ام دبليو" في المملكة العربية السعودية، التعاون مع المجلس الفني السعودي ضمن إطار معرض «رفض الجمود» في النسخة الخامسة من معرض ٢١،٣٩ فن جدة لهذا العام، وهو برنامج سنوي يشمل معارض مميزة وورش عمل ومنتديات تثقيفية تقام في مختلف المناطق في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. يفتح المعرض أبوابه يوم ٧ فبراير وسيستمر حتى ٥ مايو ٢٠١٨.



Curator's Acknowledgements

This exhibition owes its existence to the members of the Saudi Art Council and individuals whose generosity has allowed us to bring such exceptional artworks to a wider public. I would like to express my deepest thanks to all the members of the Saudi Art Council and in particular its Chairwoman, HRH Princess Jawaher bint Majed bin Abdulaziz, for their commitment to contemporary artistic practices, and their trust and support of my work. I am equally thankful to the team of the Saudi Art Council, and particularly Nada Sheikh-Yasin, who worked tirelessly on this project.

I am deeply grateful to the Consul General of Germany in Jeddah and his wife, Holger and Claudia Ziegeler for hosting a number of the artists in Germany. I am also grateful to Karim Maatoug and Benjamin Negre from the General Consulate of France in Jeddah for hosting artists in Lyon and forging cultural exchanges. Their knowledge and support has enriched this exhibition.

To stage an exhibition requires a trusted network of collaborators and friends. I am indebted to Chris Dercon, Hamza Serafi, Mohammad Hafiz, Faisal Tamer, Sara Alireza, Sara Binladen, Zahid Zahid, Nawaf Al-Nassar, Maya El Khalil, Jessica Morgan, Ahmed Mater, Abdulrahman Gazzaz, Maryam Bilal, Afia Bintaleb, Qaswra Hafez, Marios Diamantis, Octav Nicolae, Ryan Hopkinson, Jon Soriano, Sarah Titheridge, Jamie Dyson and Turki Mohammed, who offered invaluable advice and support at different stages of the project. This exhibition benefited from the combined efforts of various teams and I would like to thank Amy Arif and Omar Ali El Homaissi in particular.

I end my acknowledgements with my deep appreciation to all the artists who trusted me with their work and their ideas. Their dedication to this exhibition has been exemplary and their intelligence and creativity will enhance the world of art for years to come. It has been a privilege and pleasure to work with all of them.

Vassilis Oikonomopoulos

كلمة شكر وتقدير من قيم المعرض

يعود الفضل في إقامة هذا المعرض للمجلس الفني السعودي وللأفراد الذين سمح لنا كرمهم بعرض هذه الأعمال الاستثنائية لجمهور عام. أود أن أتقدم بعميق امتناني لجميع أعضاء المجلس الفني السعودي وبخاصة لصاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت ماجد بن عبد العزيز لالتزامهم وتفانيهم بالفن المعاصر، وثقتهم ودعمهم لعملي. كذلك أتقدم بخالص الشكر لفريق عمل المجلس الفني السعودي، وبخاصة ندى شيخ ياسين التي لم تدخر أي جهد في العمل على هذا المشروع.

كذلك فأنا ممتن بشدة للقنصل الألماني العام في مدينة جدة وزوجته، هولغر وكلاوديا تسيغيلير لاستضافتهم عدداً من الفنانين من ألمانيا. وأتقدم بالشكر كذلك لكريم معتوق وبينجامين نيغر من القنصلية العامة لفرنسا في مدينة جدة لاستضافة الفنانين المشاركين في ليون وتوفير إمكانية التبادل الثقافي. لقد كان لمعرفتهم ودعمهم أثر كبير على هذا المعرض.

إن عملية تنسيق معرض تتطلب شبكة موثوقة من المتعاونين والأصدقاء، لذا فأنا مدين بالشكر لكريس ديركون وحمزة صيرفي ومحمد حافظ وفيصل تمر وسارة علي رضا وسارة بن لادن وزاهد زاهد ونواف النصار ومايا الخليل وجيسيكا مورغان وأحمد ماطر وعبدالرحمن قزاز ومريم بلال وعافية بن طالب وقسورة حافظ وماريوس ديامانتيس وأوكتاف نيكولا وريان هوبكينسون وجون سوريانو وسارة تيثريدج وجيمي ديسون وتركي محمد الذين قدموا نصيحتهم الغالية ودعمهم في مراحل مختلفة من هذا المشروع. كذلك فقد استفاد المعرض من المجهود المشترك الذي بذلته فرق عمل مختلفة، أود أن أشكر منها إيمي عريف وعمر علي الحميصي على وجه الخصوص.

نهايةً أتقدم بخالص التقدير لجميع الفنانين الذين وثقوا فيّ بأعمالهم وأفكارهم، فقد كان إخلاصهم لهذا المعرض نموذجي، وسوف تثري استنارة عقولهم وإبداعهم عالم الفن لسنوات قادمة. لقد حظيت بشرف ومتعة التعامل معهم جميعاً.

فاسيليس أويكونوموبولوس

REFUSING TO BE STILL

رفض الجمود

Thesis on the Concept of an Exhibition

أطروحات حول فكرة المعرض

The generation of ideas, concepts and artistic forms is an endless negotiation and a continuous dialogue. Like an evolving reality, artistic practices are constantly transforming, refusing to stand still and become permanent. In a fast-forming landscape of events, which characterises the contemporary moment in Saudi, the 2018 edition of 21,39 – Jeddah Arts investigates the multifaceted practices that emerge in this continuously active landscape.

The city of Jeddah is a complex and multidimensional system. It is a fervent microcosm, a contemporary patchwork of generations, diversity and contradictions, which has remained so invisible but also so open. It has managed to remain open enough to resist the apotheosis and meltdown of mediocrity, which has so beautifully quashed plenty of other places. *Refusing to Be Still* encourages the viewer to delve into the rich textures and captivating contexts that define the genetic make-up of this city. Each artwork aims to offer a distinct perspective on cultural systems, behaviours and practices, world views, ethics and social organisations that relate to the city, the artists and the world.

Newer and more established artistic voices, working across diverse media and exploring the many layers of reality of the city, filled up the exhibition will their highly idiosyncratic reflections on different forms of production, local heritage and global and emerging issues. Themes such as history and tradition, heritage and preservation, nature and artificiality, solid forms and unstable media play a central role in the resolution of this project. *Refusing To Be Still* has multiple meanings: from the endless exploration of ideas to the never-ending thought processes arising in the most unexpected of places, from nomadic identities to time-based media and social media platforms that change the ways in which identity is being understood and constructed, from the production of lived experience in precarious conditions and notions of safety and security in moments of uncertainty, to the beauty of forgotten layers of perception, the exhibition uncovers histories, moments and practices that are more current than ever, in a context that is advancing and transforming faster than ever before.

The plurality of practices and cultural complexity of the local terrain, alongside fast-paced processes of development currently at play in the region, are approached as a creative context, informing the types of practice, diversity of materials, and exploration of methods of production in the works on display. Considering characteristics of urban experience, such as movement, transiting through spaces and production of subjectivity in constantly evolving domains, the exhibition represents the different ideas that emerge in local and international contexts and shapes new formats for engaging with reality. Cross-pollinating the local with views and concerns

إن توليد الأفكار والمفاهيم والقوالب الفنية يشكّل جدلاً لا نهائيا وحواراً مستمرًا. فالأعمال الفنية دائمة التحول، رافضة للجمود والاستقرار، شأنها في ذلك شأن الواقع المتطور حولنا. وفي ظل مشهد الأحداث السريع التكوّن الذي يشكل اللحظة الراهنة في السعودية، تطرح دورة عام ٢٠١٨ من معرض ٢١،٣٩ فن جدة فحصاً للإنتاج الفني ذات الأوجه المتعددة الذي يظهر في سياق هذا الواقع المتغير النشيط.

إن مدينة جدة هي منظومة معقدة متعددة الأبعاد، عالم مصغّر متوهّج ومزيج معاصر من الأجيال والتنوع والتناقضات، ظلت مختفية بشدة، ولكنها في الوقت نفسه منفتحة. لقد ظل هذا المزيج مفتوح بالدرجة التي تسمح لمدينة جدة بمقاومة التأوج والانهيار بسبب الضحالة وهو أمر تصدي له مدن أخرى كثيرة بنوع من الجمال. يشجع معرض «رفض الجمود» المشاهد على الخوض في الأنسجة الغنية والسياقات الآسرة التي تبرز آلية نشوء هذه المدينة. إن كل عمل فني في هذا المعرض يُعبّر عن وجهة نظر محددة إما في نظم ثقافية مختلفة أو سلوكيات وممارسات أو في رؤى للعالم واخلاقيات ومنظومات اجتماعية تربط المدينة والفنانين بالعالم.

يمتلئ المعرض بإبداعات فنية أكثر حداثة ونضوجاً تعمل من خلال وسائط سمعية وبصرية لتستكشف من خلالها الطبقات الكثيرة لواقع المدينة، وتضخ إنعكاسات شديدة التفرد حول القوالب المختلفة للإنتاج الفني وللموروث الثقافي والقضايا العالمية والمستحدثة، حيث تلعب قضايا مثل التاريخ والتقاليد، والموروث وحمايته، والطبيعة والاصطناعية، والقوالب الجامدة والوسائط المتغيرة دوراً محورياً في إنتاج هذا المشروع. إن «رفض الجمود» يحمل معانٍ متعددة: بين الاستكشاف اللانهائي للأفكار وحتى العمليات الفكرية المستمرة التي تظهر في الأماكن الأقل توقعاً، وبين الهويات المترحلة وحتى الوسائط الزمنية ومنصات الإعلام الاجتماعي التي غيرت امكانية فهم وصياغة الهوية، وبين صنع التجربة الحياتية في أحوال غير مستقرة ومفاهيم السلامة والأمن في لحظات عدم اليقين وحتى جمال الطبقات المنسية من الإدراك، ، فالمعرض يكشف سير تاريخية ولحظات وممارسات ذو حداثة راهنة داخل سياق يتطور ويتحول بشكل سريع.

يقوم المعرض بتناول السياق الإبداعي الذي يتميز بتعددية الأساليب للانتاج الفني إلى جانب التعقيد الثقافي للواقع المحلي والتطور السريع الذي يحدث في المنطقة، حيث يقوم هذا السياق بالتأثير على أنواع الممارسات الفنية وتنوع المواد المستخدمة فيها، وكذلك على عملية استكشاف الأساليب المختلفة للانتاج مما يظهره الأعمال المعروضة. ومع الأخذ في الاعتبار خصائص التجربة الحضرية، مثل الحركة، والتنقل بين الأماكن، وإنتاج الذاتية في نطاقات دائمة التطور، فإن المعرض يمثّل أفكاراً مختلفة تنشأ في إطار سياقات محلية ودولية وتشكّل قوالب جديدة للتعامل مع الواقع. إن تلقيح الواقع المحلي برؤى واهتمامات قادمة من جغرافيات مختلفة أمر أساسي يجعل من المعرض مساحة ديناميكية أو جدلية لروابط تتضمن مفاهيم وموروثات ولحظات وممارسات عالمية، ويوفر مداخل جديدة لرؤية وتجربة اللحظة الراهنة من خلال الفن. يتخذ معرض «رفض الجمود» ثلاث مواقع مختلفة متميزة

كأماكن عرض تم اختيارها بعناية لوقارها التاريخي، ساعياً في ذلك إلى تفعيل اللحظة الراهنة، بينما ينظر المعرض في الوقت ذاته إلى التاريخ والماضي الحديث وكذلك المستقبل. يربط المعرض كمساحة عرض بين إنتاج الأفكار، ويعرض جيلاً جديداً من الأفكار والمفاهيم الفنية كعملية نشوء الطفرات تتناول حتمية التحول المستمر.

إن من خلال تقييم التاريخ، وتفعيل عمليات إبداعية عن طريق تقديم تواصل متاح بين اللحظات المختلفة في الزمن، تحمل المساحات والأماكن في طياتها إمكانية بزوغ قوالب جديدة للتعبير. ففي سياق الانتاج الثقافي، لا يطرح فهم التطور خطاً محدداً أو قالباً متجذر، وإنما يطرح ما يشبه الهيكل السحابي القابل للتمدد، والذي يتحرك ببوصلة أزمنة وأماكن مختلفة، وكذلك قوالب متنوعة بين الاستمرار والانقطاع، فهو هيكل قادر على التغير باستمرار، وإعادة صياغة نفسه. تتضمن أعمال الفنانين في سياق كهذا حركة جدلية وأهمية مستدامة، والقدرة على استخدام الماضي والحاضر، وكذلك التوازيات التاريخية ومستقبل الأفكار على حد سواء. إن هذا النظام الذي يكاد أن يكون منفصم يصبح بيئة ملحة ومثمرة، حيث يضع الخيال الخام والإبداع الفريد مدينة جدة في وضع مختلف عن أي مكان آخر. فالقوى والطاقات التي تتحرك في هذا المشهد الثقافي تتطرح وتحيي عملية إنتاج الفنون، كما تمتلئ أعمال الفنانين بالعاطفة والحماس الشديد بين التجريبي والراسخ، والمتحول والملهم، والغامض والمتقاعس لكنه حاضر ومستجد، فعملية الانتاج الفني هنا تحتفي بالاشتباك المعبر وبذل الجهود من أجل فهم وطرح وتناول الاهتمامات والانعكاسات والسرديات التي تشكّل الواقع.

يسلط المعرض الضوء على قدرة الفن على التحول والتغير المستمر، فالفنانين دائما ما يتدربون، حتى في أوقات السكون حيث يبحثون عن أفكار. إن العمل الفني هو ممارسة مستمرة من التجريب من خلال الوسائط والقوالب والأساليب والمواد. يغيّر الفنانون الطرق التي نستوعب بها الواقع، مستقطرين في ذلك الطاقات والمفاهيم. يقومون بإعادة النظر في القديم والجديد، وفيما يمكن أن تعنيه مفاهيم الحركة والمرونة، وكيفية تخيلنا لإمكانيات مختلفة نتعرض إليها، لنمسك بطيف واسع من التعبير الإبداعي الآني والحداثي ذي المضمون. وبينما يتناسق المكان مع الزمان في إطار استكشاف التنوع في الإبداع، فإن «رفض الجمود» يجمع فنانين تتضمن مسيرتهم الفنية وحياتهم سياقات ومدن متعددة، حيث يبدو الفنانين السعوديين وزملائهم العالميين المشاركين في المعرض مثالاً للتعدد والحوار الفني المستمر في إطار الواقع المعاصر المتسّم بالحركة. إن ممارساتهم الفنية لا تبدو معرّفة بمكان أو زمان ما، وإنما دائمة التغير والحركة والطفرات، رافضة للجمود.

يكشف المعرض عن فكرته من خلال ثلاث مواقع في مدينة جدة. تقع القاعة الرئيسية للمعرض في جولد مور مول، الذي يضمن المقر الرئيسي للمجلس الفني السعودي. توسّعت دورة عام ٢٠١٨ من معرض ٢١،٣٩ فن جدة لتشمل الصرح التاريخي رباط الخنجي في البلد، (البلدة القديمة بمدينة جدة)، وكذلك المنشأة الصناعية المهجورة التي كان يشغلها مصنع البيبسيكو السابق في حي الروضة، وهي مساحة مثيرة للإعجاب لم تُفتح

stemming from different geographies is essential, and the exhibition is set as a dialectical space of connections that span transnational understandings, histories, moments and practices, and provides renewed approaches to viewing and experiencing the current moment through art.

Unfolding in three distinct venues, specifically selected for their historical gravitas, *Refusing to Be Still* activates the current moment in time, looking simultaneously at the historical, the more recent past and at the future. The exhibition as a stage connects the production of ideas, and manifests the generation of artistic ideas and concepts as a process of mutation, devoted to the inevitability of continuous transformation.

By evaluating history, and activating creative processes by advancing the possible connections between moments in time, spaces and places bear the potential for novel forms of expression to emerge. In the context of cultural production, this understanding of progress and advancement suggests neither a line, nor a rhizome formation, but an expansive cloud-like structure that encompasses different times, spaces and forms of continuity and discontinuity, and is able to constantly change and reform itself. The works of contemporary artists in such a context contain a dialectical movement and ongoing relevance, and an ability to manipulate the past, the present, as well as historical associations and the future of ideas. This almost schizophrenic system becomes the most vital and productive environment. Pure imagination and unparalleled creativity sets Jeddah apart from any other place. The forces and energies that operate in this cultural landscape inform and vitalize artistic production. Experimental and affirmative, transformative and inspirational, unresolved and reluctant but always present and emerging, the work of artists is passionate and full of enthusiasm, a process that celebrates meaningful engagement and efforts to understand, present and discuss the concerns, reflections and narratives that shape reality.

The theme of the exhibition highlights the capacity of art to always mutate, change and transform. Artists constantly practice—even at moments of stillness, artists are seeking ideas. The work of art is a continuous mode of experimentation with media formats, techniques and materials. Artists are changing the ways we experience reality, filtering energies and concepts. They rethink the old and the new, what it means to be mobile and flexible, how we can imagine the different possibilities and potentials offered to us, and how we can grasp the full spectrum of creative expressions that are immediate, contemporary and topical. As an exploration of diversity in creative, temporal and spatial coordinates, *Refusing to Be Still* brings together artists whose life and career includes multiple contexts and cities.

In a contemporary reality defined by movement, Saudi and international artists participating in the exhibition are examples of pluralism and ongoing artistic dialogue. Their practices are not necessarily defined by a place or a time, they are instead their antithesis, always changing, always moving, mutating, and never being still.

The exhibition unfolds in three different locations in the city of Jeddah. The main exhibition space is located at Gold Moor Mall, which also houses the headquarters of the Saudi Art Council. For the 2018 edition of 21,39 — Jeddah Arts, the exhibition expanded to the historical edifice of Rubat Al-Khunji in Al-Balad, the old city of Jeddah, and the currently disused industrial facility of PepsiCo in the area of Al Rawdah, an impressive space that has never been opened to the public. Engaging with these locations, *Refusing to Be Still* seeks to explore the different layers and multiple narratives that define the reality of the city. Approaching the city itself as a fertile ground for the emergence of artistic concerns, it seemed urgent to address its cultural complexity through the different layers of architectural and urban history. The three spaces function like atmospheric zones, related but also distinct. They are all associated with a different moment of the city's history – the historical past, considered to be the realm of tradition, and the industrial past, a more recent moment characterised by global industry and machine production, as well as the present moment, the white-walled gallery whose narrative is renewed alongside the script of every exhibition presented within its walls. All three are automatically given a future reference, too, as interconnected nodes in a conceptual, expositional system, which heralds a new generation of ideas and new perceptions of the city, its contexts and cultural landscapes.

Gold Moor Mall presents works that explore a multi-dimensional understanding of action as a form-giving force, and the transformative capacities of art. For this location, a number of works have been carefully selected for the ways in which artists have used them, to advance art historical narratives, and stylistic influences and concepts. Ibrahim Abumsmar's canvas-wrapped objects open up a window into the artist's personality and life. They bring to mind the ways in which the body functions in the world, and the objects we create for our everyday needs. The shapes, forms and uses are inextricably linked to specific realities. By positioning them in the gallery space, the artist is also complexifying one of the most powerful elements in modern art history. Since these are the artist's own objects, then the installation is also a self-portrait, a type of artwork glorified by painters in the twentieth century. The transformation of material here is telling: the canvas is no longer used as a two-dimensional surface, performing instead a sculptural spin.

للجمهور من قبل. يبحث معرض «رفض الجمود» عن استشكاف الطبقات المختلفة والسرديات المتعددة التي تحدد واقع المدينة من خلال ربط تلك المواقع الثلاث. كما أنه قد بدا تناول التعقيد الثقافي من خلال الطبقات المختلفة للعمارة والتاريخ الحضري أمرا ملحاً، من خلال التعامل مع المدينة نفسها كأرض خصبة لبزوغ اهتمامات فنية. ففي توظيفها للعرض تشبه الثلاث مواقع مناطق مختلفة في الغلاف الجوي، مرتبطة لكنها في الوقت نفسه مستقلة بذاتها. ترتبط المواقع جميعاً بلحظات مختلفة من تاريخ المدينة، الماضي التاريخي الذي يعد عالم التقاليد، ثم الماضي الصناعي، وهو اللحظة الأكثر حداثة المرتبطة بالصناعة العالمية والإنتاج الصناعي، وأخيرا اللحظة الراهنة التي تتجسد في مساحة العرض ذي الحوائط البيضاء التي تتجدد سرديتها وفقاً لأفكار كل معرض تقدمه. ومن خلال ذلك تتلقى المواقع الثلاث تلقائياً مرجعية مستقبلية، مثل عُقَد مترابطة في نظام عرض مفاهيمي يبشر بجيل جديد من الأفكار ومفاهيم جديدة للمدينة وسياقاتها ومشاهدها الثقافية.

يقدم جولد مول مور أعمال تستكشف فهم متعدد الأبعاد للفعل كقوة محركة لخلق القالب الفني، والإمكانيات التحولية لذلك. اختيرت الأعمال لهذا الموقع بعناية من حيث تميزها بمحاولة الفنانين من خلالها تطوير السرديات التاريخية الفنية، والتأثيرات والمفاهيم الأسلوبية. فالأدوات المغطاة التي يعرضها إبراهيم أبو مسمار تفتح نافذة على شخصية وحياة الفنان. توقظ تلك الأدوات في الذاكرة الطرق التي يؤدي بها الجسد وظائفه في العالم، والأدوات التي نخلقها لاحتياجاتنا اليومية. نرى هنا الأشكال والقوالب الفنية والاستخدامات وقد ارتبطت على نحو وثيق بواقع وبحقائق معينة. يطرح الفنان من خلال وضع وتقديم هذه الأشكال والأدوات في مساحة المعرض اشتباكاً مع أكثر العناصر قوة في تاريخ الفن الحديث، حيث أن تلك الأدوات هي أدوات شخصية يستخدمها الفنان. بالتالي يعتبر العمل المركب وكأنه بورتريه شخصي، وهو أحد أهم القوالب التي تطرقها الفنانون في القرن العشرين. إن التحول في المادة هنا شديد الأثر: فالقماش لم يعد يستخدم كسطح للرسم في بعدين، بل إنه يستخدم كخامة للنحت.

أما عبد الكريم قاسم فقد أبدع عملاً مركباً يتضمن أدوات عضوية وأدوات مجهزة سلفاً قد عثر عليها الفنان، فالعمل عبارة عن أجزاء من قنابل وجدها قاسم في أماكن مختلفة من البلاد، فحوّلها إلى أعمال نحتية. تتناول شظايا قاسم معان شخصية وجمعية، بينما يعلق على تاريخ الفن، وتحديداً في إطار مدرسة الفن "المجهز سلفاً" (ready-made)، ومدارس المينيمالية وفن الأرض. يلعب كل من الاصطناعي والطبيعي أدواراً رئيسية في عمله، حيث يبدو تعليق الفنان على نضالنا المستمر من أجل الانتصار على الطبيعة واضحاً من خلال عمله المدهش. يبدو كذلك واضحاً طاقة الإبداع في أعمال بدر علي النابضة بالحياة والتي تخوض استكشافات للتجريد الذي يجمع بين تأثيرات من الفنانين الأوروبيين من المرحلة الكلاسيكية، وأعمال كبار فنانين عصر النهضة الأوروبية، ليظهر بذلك خصائص أثيرية وحضور غامر. إن مهارة الفنان في الحصول على التأثير الرخامي، الذي تم انتاجه من خلال الارتجال في استخدام الألوان الزيتية والمعالجات الكيميائية داخل حوض استحمام كبير غير مستخدم في جدة، ليست سوى تعبير فريد من نوعه للمدخل التجريبي لصناعة الفن

Abdelkarim Qassem has created a powerful installation which incorporates found and organic elements. Fragments of bombs the artist has sourced in different parts of the country have been turned into sculptural objects. Commenting on the history of ready-made in art, but also minimalism and land art, Qassem's shrapnels address both personal and collective layers of meaning. The artificial and the natural are two key elements in his composition, and our continuous struggle to conquer nature is commented upon in Qassem's striking installation. Meanwhile, the power of creativity can be seen in Badr Ali's vibrant explorations of abstraction that combine influences by European classical painters and the work of Old Masters, demonstrating strong ethereal qualities and an immersive intensity. The artist's marbling technique, improvised with the use of paints and solvents and created in a bathtub in Jeddah, are unique manifestations of the experimental attitudes in contemporary production and the reinventing of traditional styles. Mohammad Zaza, on the other hand, has created a painting of monumental proportions, which mixes the figurative with the abstract, and the conceptual with emotional and the spiritual into an ever-evolving dialogue with each other.

The manner in which styles are evolving and changing is evident in the work of two artists who were originally trained as calligraphers. Abdulaziz Al-Rashedi and Nasser Al-Salem use their background to re-evaluate the creative possibilities of text, meaning and form. Al-Rashedi has created a large-scale composition. His work is constructed and designed based on calligraphic principles, which he then expands into a highly idiosyncratic combination of forms and shapes, following a performative, action-based process. Al-Salem, on the other hand, uses a verse from the Holy Qu'ran, which he recreates in the form of constellations. The complex system of letters which he devises explores the fragmentation and de-materialisation of language—a process of change and transformation.

The dialogue between artists from different parts of the world has been a strong direction from the beginning of the exhibition. In the rapidly connected contemporary world, international dialogue is an essential element that amplifies the connections between locations but also artistic practices. The depth and significance of local ecosystems gains more prominence when cross-pollinated with ideas. The production of concepts and the creation of new artistic communities is at the core of contemporary cultural landscapes, and *Refusing to Be Still* plays a role in advancing these dialogues. This can be seen in the work of James Richards and Ayman Yossri Daydban. Daydban's poster cut-outs draw attention to the abstract qualities of a popular medium and its transformation. The cut-out posters become

المعاصر، وإعادة صياغة الأساليب التقليدية. على الجانب الآخر فإن محمد ظاظا أبدع لوحة بأبعاد ضخمة، تجمع بين التجسيد والتجريد، وبين الفن المفاهيمي والعاطفي الروحاني، في حوار مستمر بينهما.

إن الطريقة التي تتطور وتتحول بها الأساليب تتضح في أعمال فنانين تدربوا بدايةً كفناني خطوط، وهما عبد العزيز الرشيدي وناصر السالم، اللذان استخدما خلفيتهما الفنية في إعادة تقييم الإمكانيات الإبداعية للنص والمعنى والشكل. لقد استخدم الرشيدي سطحاً كبير الأبعاد في عمله، متخذاً كنقطة انطلاق مبادئ الخط العربي، ثم يتوسع بها لخلق مزيج متفرد من الأشكال والقوالب، متبعاً أثناء ذلك أسلوب مبني على الحركة . أما ناصر السالم على الجانب الآخر فإنه يستخدم آية من القرآن الكريم، يعيد كتابتها على شكل مجموعة من الكواكب. تستكشف المنظومة المعقدة للأحرف التي يستنبطها في النهاية عملية تفكيك وإعادة التفكير في اللغة، وهي عملية تغيير وتحول.
إن الحوار بين الفنانين من أماكن مختلفة من العالم كان دافعاً قوياً منذ بداية المعرض. ففي عالم معاصر متواصل بسرعة خارقة، فإن الحوار العالمي قد أصبح عنصراً هاماً يعزز الروابط ليس بين الأماكن الجغرافية فحسب، وإنما بين الممارسات الفنية أيضاً. إن عمق ودلالة الأنظمة البيئية المحلية تكتسب المزيد من الأهمية حينما يتم تبادل وتلقيح الأفكار. فعملية صناعة المفاهيم وخلق مجتمعات فنية جديدة هو جوهر المشهد الثقافي المعاصر، ولاشك أن «رفض الجمود» يلعب دوراً هاماً في تطوير هذه الحوارات. من الممكن ملاحظة ذلك في عمل جيمس ريتشاردز.

تلقي أفيشات أيمن يسري الضوء على الخصائص التجريدية للوسيط الشعبي الشائع وتحولاته، فتصبح تلك اللافتات أعمالاً نحتية تخلق ظلاً وتقلب اللغة السينمائية التي كانت تلك الأفيشات جزءاً لا يتجزأ منها على رأسها. من جانبه يعرض جيمس ريتشاردز في عمله «رماية» مزيجاً من التجريد والتعبير التكنولوجي الذي يعكس آفاقا جديدة لفكرة مادة المصدر وصناعة الذاتية، فالصور الرقمية المسقطة على الحوائط هي جزء من ذلك العمل المصمم بعناية، والمشتبك مع المشاهد بصرياً بحيث أنه لا يثبت على حال بسبب مدته المفتوحة.

إن مختارات إمي كات من صور لمشاريع متعلقة بتاريخ جدة والحياة في دبي تتناول أسئلة حول صناعة واقع المستقبل، حيث تتزاوج صور المدينتان فتطرح أسئلة حول قضايا التطور والتنمية. على الرغم من أن الطريقة التي تحيا بها دبي كثيرا ما تبدو نموذجاً إقليمياً لمدينة عصرية، إلا أنها قد لا تكون الطريقة المثلى لمدينة مثل جدة. في هذه اللحظة الراهنة تتسائل صور كات عن أي نوع من الواقع يمكن خلقه لمدينة جدة. كذلك تخلق أعمال كات حواراً فنياً مع عمل نوره العيسى الذي يتميز بالشاعرية الشديدة والتعبير القوي في تناوله لشعائر الحج والرحلة المقدسة، والذي يمثل جزءاً من هوية المدينة وشفرتها الوراثية لكونها البوابة إلى مكة المكرمة. يوجد كذلك تقاطعات وأسئلة عبر السياقات في أعمال محمد منيصير، الذي أبدع تركيبة قوية لقارات خيالية، معقباً على تجربة العالم من حولنا والقوى التي تشكّل وتتحكم في وجودنا. كما نرى الصلة بين التحولات التي نفرضها نحن البشر على العالم، وتأثير ذلك على الطبيعة وعلينا من خلال

sculptures that produce shadows, reversing the cinematic language of which they are originally part. James Richards' *Archery*, a combination of technological abstraction and representation, offers new perspectives into the idea of source material and the production of subjectivity. Digital images projected onto walls are part of this carefully choreographed and visually engaging piece that never remains the same due to its open duration.

Emy Kat's selection of images from projects that relate to the history of Jeddah and life in Dubai explores questions about the production of a future reality. Juxtaposing the two places, the images question the idea of progress and development. How Dubai – which is often seen as a model city in the region – functions, might not be the most relevant direction for places such as Jeddah. At this particular moment in time, Kat's output asks: what kind of reality can be created for the city of Jeddah? His work is in dialogue with Nora Alissa's highly evocative and powerful representations of pilgrimage and spiritual journeys, which are part of the identity and the DNA of the city as the gateway to Mecca. Connections and questions across contexts are also posed in the works of Mohamed Monaiseer, who has created a powerful composition of imaginary continents, commenting on the experience of the world around us and the forces that control and shape our existence. The connection between the transformation of the world by us humans and the effect this has on nature is part of Hrair Sarkissian's installation that presents the now extinct bird species of the Northern Bald Ibis. The last seven members of the species were killed during the destruction of Palmyra, in Syria. Sarkissian brings to the fore the multiple layers of natural and human destruction and explores the many ways in which artists approach history and historical events.

Within this framework, the works of Ilona Kálnoky and Kostis Velonis celebrate the plurality of contexts, familiar connections and concerns around the production of forms, myths and realities and enter the domain of our present understanding of culture as a never-ending, abundant form of discourse.

The relationship between history, nature and continuity, as well as the production of identity and the places and moments that contribute to it, are the subject of Moath Alofi's video installation. Filming in isolated areas near the city of Madinah and focusing on places of historical, archeological and geological significance, the artwork addresses the multiplicitous and often unexplored layers of human experience and identity.

A further group of artists draws on questions about history and contemporaneity, the future of tradition and the ways in which heritage can be productively activated without resorting to clichés. Filwa Nazer has created a large scale work exploring the history

العمل المركب الذي يقدمه هراير سركيسيان والذي يعرض الطائر المنقرض أبو منجل الناسك. لقد قُتلت آخر سبع طيور من هذا النوع أثناء الدمار الذي حل بتدمر في سوريا. يوضح سركيسيان الدمار البيئي والإنساني المتعدد الطبقات، ويستكشف الطرق الكثيرة التي يمكن للفنان أن يتطرق من خلالها إلى التاريخ والأحداث التاريخية.

وفي نفس السياق تحتفي أعمال كل من إيلونا كالنوكي وكوستيس فيلونيس بتعددية السياقات والترابطات المألوفة والتساؤلات حول قضية صياغة القوالب والأساطير والواقع، بينما تدخل تلك الأعمال إلى نطاق الفهم المعاصر للثقافة بوصفه نطاقاً لا نهائياً، وقالب مكتظ بالحوارات.

تأتي العلاقة بين التاريخ والطبيعة والاستمرار، وهكذا عملية صياغة الهوية وكذلك الأماكن واللحظات التي تساهم في هذه الصياغة، كقضية يتناولها معاذ العوفي في عمله الفيديو المركب. فمن خلال تصويره في أماكن منعزلة بالقرب من المدينة المنورة، مركزاً اهتمامه على الأماكن ذات الأهمية التاريخية والأثرية والجيولوجية، يطرح عمله قضية الطبقات المتعددة والغير المستكشفة احياناً للتجربة الإنسانية والهوية.

هناك مجموعة أخرى من الفنانين تشير إلى قضايا التاريخ والمعاصرة، ومستقبل التقاليد، والأساليب التي يمكن بها تفعيل الموروث كي يصبح مثمرا، دون اللجوء إلى الكليشيهات. خلقت فلوه ناظر عملاً مركبا بأبعاد كبيرة يستكشف تاريخ أحد أحب فرق كرة القدم في البلاد، وهو نادي الاتحاد. يعكس تاريخ الفريق بجانب النصر والهزيمة خيالاً وهوية جمعية. وعلى نفس المنوال تستكشف نجود السديري مستقبل تقاليد النسيج من خلال عمل مركب نحتي يتضمن طبقات شخصية وأشعار كجزء من الحلول الفنية التي توصلت إليها. أما عهد العمودي فتخلق عملاً مركباً مدهشاً يبدو كجسر يعبر بنا الحدود بين الداخل والخارج، يدرس المجتمع المعاصر والعناصر التي تميّزه، والتي تأتي من تقاليد ثقافية متعددة.

كذلك فإن بعض الأعمال تعكس الظروف الاجتماعية والحضرية والثقافية المتغيرة بسرعة كبيرة في المدينة، مثل العمل المركب الذي يقدمه أحمد عنقاوي، والذي يركز على تناول العمليات المادية للحركة باستخدام قالب بسيط البنية للوصول إلى لنتيجة معقدة متعددة الطبقات. إن النظام المستمر الذي ابتكره عنقاوي يغوص بعمق في تمثيل حركة الأنظمة البيولوجية والفيزيائية في الزمن الحقيقي. تضخ مضخة سائلاً ملوناً خلال دائرة متصلة من الأنابيب الشفافة لتخلق بذلك أنماط متغيرة باستمرار، مثل المدينة، أو المكان، أو الفكرة التي لا تثبت على حال. وفي وسط ذلك الجدل، يعرض عمل أيمن زيداني، الذي يقدمه في جولد مور مول وكذلك في المكان المفتوح في "البلد" التحول الحضري والمعماري في المدينة القديمة، حيث يحفز الأسلوب المينيمالي في عمله النحتي المركب المشاهد إلى أن يتأمل من خلاله ويطرح أسئلة حول المساحة التي يشغلهما الثقافة والتاريخ.

آية حيدر تقدم عملاً ملفتاً للنظر يتكون من عَقد مطرز يدوياً محرر باللغة الأردية. يعكس العمل العلاقة بين المفاهيمية

of one of the country's best loved football teams, Al-Ittihad. The history of the team, alongside victories and losses, resonates with a collective imaginary and identity. Similarly, Nojoud Al-Sudairi explores the future of the weaving tradition through a sculptural installation that includes personal layers and poetry as part of its resolution. Ahaad Alamoudi creates a spectacular installation that bridges the boundaries between inside and outside, examining contemporary society and elements originating from diverse cultural traditions defining it.

Another number of works reflect on the rapidly changing social, urban and cultural conditions of the city. Ahmad Angawi's installation focuses on presenting physical processes of movement, using a structurally simple format to achieve a complex and layered outcome. The continuous system he has created goes deeply into presenting the real-time motion of physical and biological systems. A pump shooting coloured liquid into a continuous circuit of transparent tubing creates a constantly changing pattern, like a city, a place, or an idea that never stands still. At the centre of these negotiations, the work of Ayman Zedani, which is presented both in Gold Moor Mall and in an outdoor space in Al-Balad, depicts the urban and architectural transformation of the old city. The minimalist style of his sculptural installation invites the viewer to look through it and investigate the space of history and culture it aims to reveal.

Aya Haidar has created a remarkable piece, consisting of a hand-embroidered contract in Urdu reflecting the relationship between conceptualisation and production of an artwork. The experimental attitude defining the work also responds to social and cultural layers that form human relations and characterise the social consequences of culture, from the handmade to the paradigm of cultural commodities. Investigating changing landscapes, urban identity and social realm, Saleh Serafi has produced a work that plays with the perception of reality, questioning the world we live in, the natural and the artificial. The video projection runs throughout the day in real time, and inserts into the space of Gold Moor Mall an eternal reality of the always changing city itself, bridging the boundaries of inside and outside.

Two other venues aim at expanding the conversation about transformation, change, movement and transnational dialogue. Rubat Al-Khunji celebrates the diversity of Jeddah and its rich history. With an architectural installation, the historic building invites audiences back into its premises, animating it once again after many years. The work of Bricklab, an architecture, research and design studio founded by Abdulrahman and Turki Gazzaz, reinvigorates the spaces of the building, introducing a different nature. The idea of nature as culture, and that plants and flora can present us with a different history of the world,

وإنتاج العمل الفني، حيث يعكس المدخل التجريبي الذي يتميز به العمل الطبقات الاجتماعية والثقافية التي تحدد العلاقات الإنسانية وتحدد التبعات الاجتماعية لصناعة الثقافة، من الصناعة اليدوية وحتى نموذج السلع الثقافية. أما صالح صيرفي فيناقش المشاهد المتغيرة والهوية الحضرية في الواقع الاجتماعي من خلال تقديمه عملاً يلعب على عملية تصوّرالواقع، متسائلاً خلاله عن العالم الذي نعيش فيه بين الطبيعي والاصطناعي، فيدور شريط الفيديو طوال يوم كامل في الزمن الحقيقي، ليضيف إلى جولد مور مول واقعاً أبدياً للمدينة ذاتها المتغيرة دائماً، ليضع جسراً يربط بين الحدود الفاصلة بين الداخلي والخارجي.

يوجد موقعان آخران يهدفان إلى توسيع دائرة الحوار حول التحول والتغيير والحركة وحوار الشعوب العابر للحدود، فيحتفي رباط الخنجي بالتنوع الذي تتمتع به مدينة جدة بتاريخها العريق، حيث يدعو المبنى التاريخي مشاهديه إلى أروقته من خلال عمل معماري مركب يعطي المكان حيوية بعد مرور سنوات طويلة. يمنح عمل بريك لاب، وهو استوديو تصميم وبحث وعمارة أنشأه كل من عبد الرحمن وتركي قزاز، طاقة جديدة للمساحات في المبنى، مقدماً طبيعة مختلفة له، حيث تبرز فكرة الطبيعة كثقافة، بينما تقدم النباتات والزهور تاريخا مختلفا للعالم يتخلله مفهوم هذا العمل المركب. يصاحب عمل بريك لاب فيديو فاتن لعلي كازما بعنوان «آمن» تم تصويره بالكامل على نهر جليدي نرويجي داخل مستودع البذور العالمي، موفراً أفقاً مناسباً للمفهوم وراء العمل المركب داخل رباط الخنجي. يطرح الفيديو في تركيبته مع عمارة المكان أسئلة حول الطبيعة والمستقبل ومسئولياتنا والأساليب التي تتغير بها الأمور على نحو خاطف.

أما الموقع الأخير لمعرض هذا العام، فهو مصنع بيبسيكو المهجور، والذي يمكن رؤيته بوصفه صرح حضري أكثر حداثة في جدة. يقع المبنى على جانب أحد أكثر الشوارع ازدحاماً في المدينة، فيبدو وكأنه وحش نائم، مساحة ضمة مليئة بزجاجات مشروبات غازية فارغة. إن الحجم المذهل للمبنى يجعل منه موقعاً مثالياً لتقديم الأعمال الفنية السمعية البصرية مثل الأفلام وأعمال الفيديو. من هذا المنطلق تم اختيار عملين لفنانين عالميين يعيشون في شيانغ ماي وفي تورونتو يناقشان قضايا الحياة كما نعرفها في المدن والأماكن المختلفة. اختيار موقع المصنع يطرح سيناريو مثالي لتقديم أفكار حول أوضاع المدينة الحضرية وتأثيرها على الإنتاج الفني والثقافي المعاصر، حيث أن نطاق الأعمال، التي تتناول كلاها مدناً، قد اختيرت لقدرتها على خلق توازيات واتاحة الفرصة للمشاهدين لتناول مدينتهم أيضا. يقدم الفيديو المعبّر لابيشاتبونغ ويراسيثاكول واقع مكان يضربة البرق باستمرار، بينما يستكشف عباس أخافان على الجانب الآخر قرب المشاعر المشتركة ما بين الخوف والاحتفال، والظروف والتصرفات التي تحدد وتفصل بينهما. يعكس ذلك الاختيار تعددية الخبرات والسياقات الثقافية التي يضعها الفنان داخل عمله.

يقف «رفض الجمود» دليلا على العملية الإبداعية التي لا تتوقف أبدا. فالمعارض، شأنها في ذلك شأن المفاهيم والأفكار، دائما ما تقع بين التجديد والموجود بالفعل أو بين الواقع والخيال كنوع من الطقوس وكعملية محفوفة بالمخاطر. في مكان تصبح فيه

permeates the concept of this installation. Bricklab's piece is accompanied by a mesmerising video by Ali Kazma entitled *Safe*. This video was shot entirely in a Norwegian glacier and in the interior spaces of the Global Seed Vault, thus providing a fitting perspective to the concept behind the architectural installation in Rubat Al-Khunji. In combination with the architecture, the video poses questions about nature, the future, our responsibilities and the ways in which things rapidly change.

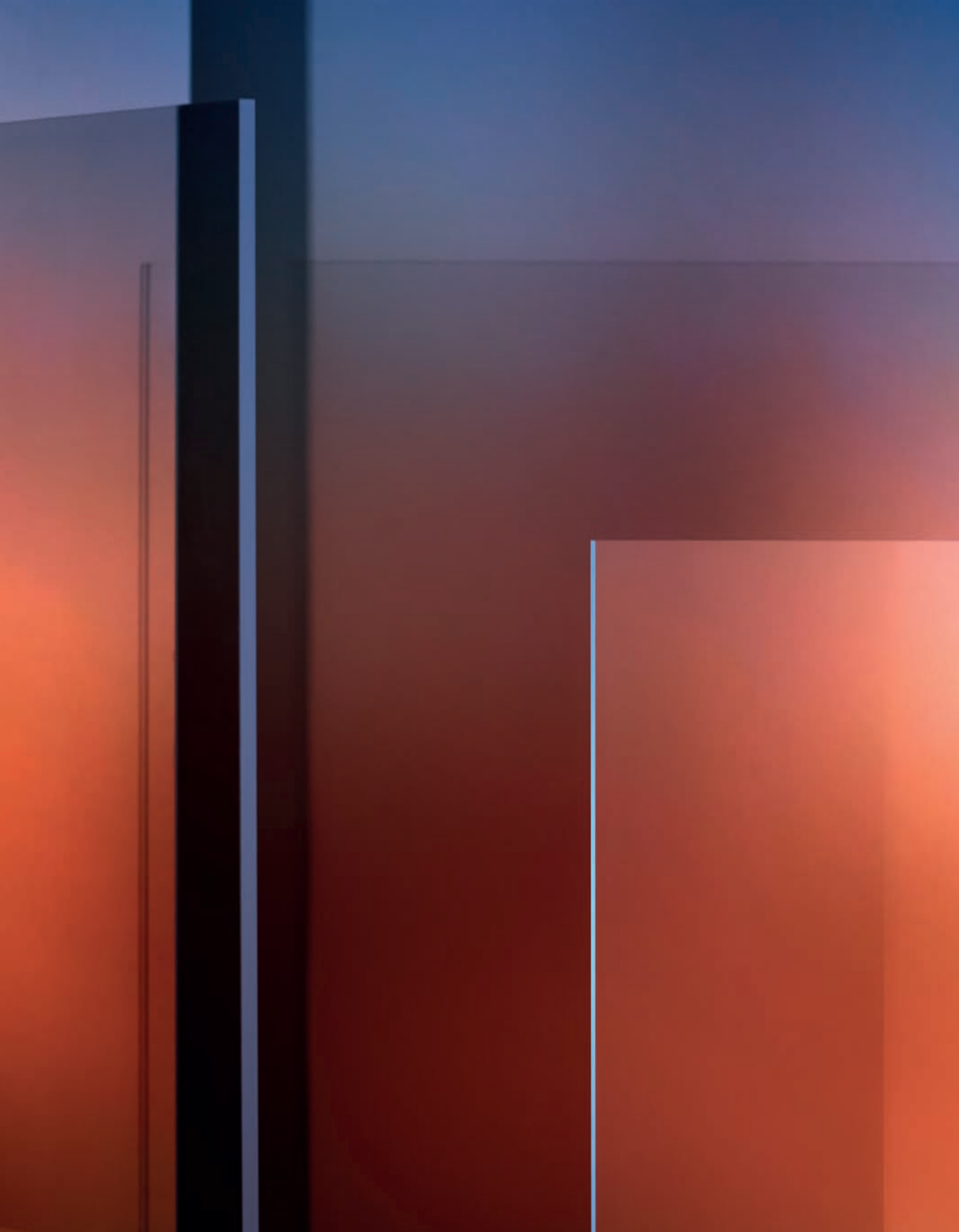
The final site of this year's exhibition, a decommissioned PepsiCo Factory, can be seen as one of Jeddah's more recent urban monuments. Lying on the side of some of the busiest roads in the city, the former industrial unit is a sleeping giant, an enormous space currently filled with empty soft drink bottles. The spectacular size and volume make it a perfect location for the presentation of films and video works. The inclusion of two works by international artists based in Chiang Mai and Toronto, and whose works deal with concerns around life as we know it in cities and diverse localities, is the perfect scenario for advancing ideas about the city's urban condition and its impact on contemporary artistic production and culture. The range of works, all of which examine cities, were chosen for their capacity to make parallels and allow viewers to examine their own city. Apichatpong Weerasethakul's evocative video presents the reality of a place constantly hit by lightning, while Abbas Akhavan, on the other hand, explores the proximity between fear and celebration, and the conditions and behaviours that define and separate the two. The selection reflects the plurality of experiences and cultural contexts, which artists are illustrating with their work.

Refusing to Be Still is the evidence of a creative process that never stops. Like concepts and ideas, exhibitions are always situated between the new and the already existing, between reality and imagination—they are a form of ritual as well as a risk-taking process. In a place whose codes become interchangeable, and where ideas constantly circulate in every possible form and through a variety of media, these works explore the old and the new, the permanent and the temporary, as well as the emotional, aesthetic and experiential layers of creativity. A desire to present the uncompromising and fascinating energies, forces and power of this context has been the defining factor in the resolution of this project.

Vassilis Oikonomopoulos
Curator

القواعد قابلة للتبادل، وتدور فيه الأفكار باستمرار بكل الأشكال الممكنة ومن خلال وسائط مختلفة، تستكشف أعمال المعرض طبقات الإبداع القديم والحديث والدائم والمؤقت، وكذلك العاطفي والجمالي والتجريبي. إنها رغبة لتقديم طاقات وقدرات وقوى مدهشة عنيدة للسياق الذي ظل عاملاً محدداً في تصميم هذا المشروع.

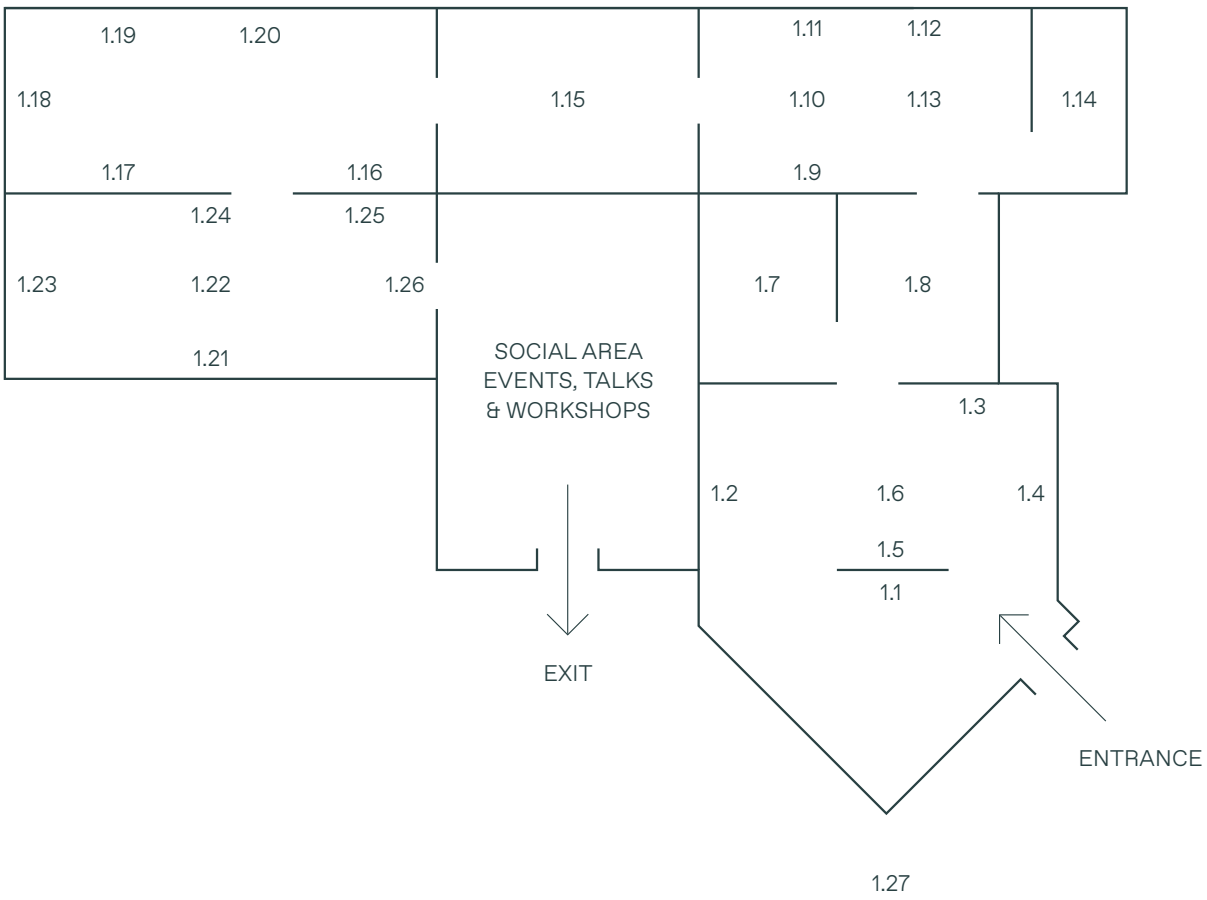
فاسيليس أويكونوموبولوس
قيم المعرض



Participating Artists

الفنانين المشاركين

1.


1.19
1.20
1.11
1.12
1.18
1.15
1.10
1.13
1.14
1.17
1.16
1.9
1.24
1.25
1.23
1.22
1.26
1.7
1.8
1.21
SOCIAL AREA
EVENTS, TALKS
& WORKSHOPS
1.3
1.2
1.6
1.4
1.5
1.1
EXIT
ENTRANCE
1.27

Gold Moor Mall
The Saudi Art Council

1.1 Mohammad Zaza
1.2 Abdulaziz Al-Rashedi
1.3 Ibrahim Abumsmar
1.4 Nasser Al-Salem
1.5 Badr Ali
1.6 Abdelkarim Qassem
1.7 James Richards
1.8 Ayman Yossri Daydban
1.9 Nora Alissa
1.10 Kostis Velonis
1.11 Emy Kat
1.12 Mohamed Monaiseer
1.13 Ilona Kálnoky
1.14 Hrair Sarkissian
1.15 Moath Alofi
1.16 Nojoud Al-Sudairi
1.17 Hatem Al-Ahmad
1.18 Ahaad Alamoudi
1.19 Hussein Al-Mohassen
1.20 Filwa Nazer
1.21 Aya Haidar
1.22 Ayman Zedani
1.23 Ahmad Angawi
1.24 Nidhal Chamekh
1.25 Eva Taulois
1.26 Saleh Serafi
1.27 Bricklab*

* Bricklab's work is exhibited across two sites, please refer to page 192 for details

١.١ محمد ظاظا
١.٢ عبدالعزيز الرشيدي
١.٣ إبراهيم أبو مسمار
١.٤ ناصر السالم
١.٥ بدر علي
١.٦ عبدالكريم قاسم
١.٧ جيمس ريتشاردز
١.٨ أيمن يسري
١.٩ نوره العيسى
١.١٠ كوستيس فيلونيس
١.١١ إمي كات
١.١٢ محمد منيصر
١.١٣ إيلونا كالنوكي
١.١٤ هراير سركيسيان
١.١٥ معاذ العوفي
١.١٦ نجود السديري
١.١٧ حاتم الأحمد
١.١٨ عهد العمودي
١.١٩ حسين المحسن
١.٢٠ فلوه ناظر
١.٢١ آية حيدر
١.٢٢ أيمن زيداني
١.٢٣ أحمد عنقاوي
١.٢٤ نضال شامخ
١.٢٥ صالح صيرفي
١.٢٦ إيفا تولوا

* أعمال بريك لاب معروضة في موقعين مختلفين، الرجاء الرجوع إلى ص. ١٩٢ للتفاصيل

جولد مور مول
المجلس الفني السعودي

1.1 MOHAMMAD ZAZA
The Incapable

١.١ محمد ظاظا
العاجز

THE INCAPABLE (2018)
Acrylic paint on canvas
2200 x 4500 mm

Courtesy of the artist
and Hafez Gallery, Jeddah
Commissioned by the Saudi
Art Council for 21,39 (2018)

العاجز (٢٠١٨)
ألوان أكريليك على قماش
٤٥٠٠ × ٢٢٠٠ مم

حقوق ملكية العمل للفنان
ولحافظ جاليري، جدة
بتكليف من المجلس الفني
السعودي لمعرض ٢١،٣٩ (٢٠١٨)

Mohammad Zaza

Born in 1987
Lives and works in Lausanne, Switzerland
and Brussels, Belgium

Mohammad Zaza is an artist of Syrian descent who was born in Riyadh. His practice is concerned with the evolution of painting. He is known for infusing his paintings, which often display surrealist tendencies, with different styles, such as abstraction and figuration. His subject matter ranges to incorporate personal and existential influences but also social commentary and spirituality.

THE INCAPABLE is a painting in three parts. The entire composition is of monumental proportions. Central to the conceptual underpinnings of the composition are the emotional, psychological states and the everyday relationship with spiritual practices. Shown across a blue background, alongside architectural elements, the painting describes an evolving process filled with movement and motion. Representing different cycles and moments, the painting suggests the passage through a variety of mental and psychological conditions, which form part of a spiritual journey. It invites viewers to reflect on their personal relationship with such practices and how they connect to a state of renewal and self-understanding.

محمد ظاظا

ولد عام ١٩٨٧
يعيش ويعمل في لوزان، سويسرا، وفي بروكسيل، بلجيكا

ولد محمد ظاظا في مدينة الرياض، لكنه ينتمي إلى أصول سورية. تتناول أعماله تطور فن التصوير. يتميز فنه، الذي كثيرًا ما ينزع إلى السريالية، بغرس أساليب مختلفة بداخله، مثل التجريد والتجسيد. تتأثر موضوعاته بمضامين شخصية ووجودية وكذلك اجتماعية وروحانية.

يتكون عمل «العاجز» وهو عمل ذو حجم ضخم، من ثلاثة أجزاء. يظهر في منتصف الأسس المفاهيمية للعمل الحالات العاطفية والنفسية، والعلاقة اليومية بالممارسات الروحانية. يصف العمل عملية متطورة مليئة بالحركة والحيوية على خلفية زرقاء بجانب عناصر معمارية. تقترح اللوحة معبراً خلال حالات عقلية ونفسية متنوعة، بينما تقدم دورات ولحظات مختلفة، لتشكّل جزءاً من رحلة روحانية. يدعو العمل المشاهدين ليعكسوا علاقتهم الشخصية مع ممارسات كهذه، وكيفية تواصلهم مع حالة التجدد والفهم الذاتي.

1.2 ABDULAZIZ AL-RASHEDI

Cipher

١.٢ عبدالعزيز الرشيدي

صفر

CIPHER (2018)
Ink on paper
1500 x 5000 mm

Courtesy of the artist
and Athr Gallery,Jeddah
Commissioned by the Saudi
Art Council for 21,39 (2018)

صفر (٢٠١٨)
حبر على ورق
١٥٠٠ × ٥٠٠٠ مم

حقوق ملكية العمل
للفنان ولأثر جاليري، جدة
بتكليف من المجلس الفني السعودي
لمعرض ٢١،٣٩ (٢٠١٨)

Abdulaziz Al-Rashedi

Born in 1983
Lives and works in Madinah, Saudi Arabia

Abdulaziz Al-Rashedi is a trained calligrapher, and is considered one of the foremost calligraphers of his generation in Saudi Arabia. His work encapsulates key elements of calligraphic traditions, which he transforms into compositions of colour and form. As an educator, Al-Rashedi is an important figure, particularly in Madinah, where he is currently Professor of Arts Education.

For *Refusing to Be Still*, Al-Rashedi challenges his own practice, exploring the possibilities of experimental techniques, while taking his calligraphy background as the starting point. Working on a large-scale surface, a new and radical choice in the context of his practice so far, he expands the performative and gestural potentials of his output. Working within a larger pictorial surface, he pays close attention to the complexity of the formal organization of colours and forms within the picture, often employing strong monochromatic strokes, lines and paint splashes. By using different colour palettes throughout his process, Al-Rashedi emphasizes the vibrancy of forms. He is consistently concerned with matters of language and representation of thought. Utilising unorthodox tools to apply paint onto the surface, he advances the possibilities of calligraphy to record singular actions as they slowly unfold.

عبدالعزيز الرشيدي

ولد عام ١٩٨٣
يعيش ويعمل في المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

عبد العزيز الرشيدي هو خطاط محترف، ويعد أحد أفضل خطاطي جيله في السعودية. تتضمن أعمال الرشيدي العناصر الأساسية في تقاليد الخط العربي، التي يحولها إلى تركيبات من اللون والشكل. يعد الرشيدي تربويا بارزا في المدينة المنورة، حيث يعمل أستاذا في تدريس الفنون.

يقدم عبدالعزيز الرشيدي لمعرض«رفض الجمود» تحدياً جديداً لعمله الفني، مستكشفاً إمكانيات الأساليب التجريبية، بينما يتخذ الخط العربي نقطة للبداية. قام الرشيدي بإنتاج هذا العمل على سطح كبير الأبعاد، وهو أمر يختلف جذرياً عن سياق أعماله الفنية حتى الآن، ليوسع بذلك الإمكانيات الأدائية والإيمائية لفنه. يولي الفنان اهتماماً كبيراً لتعقيد التنسيق التقليدي للألوان والأشكال في إطار الصورة، مستخدماً أشكالاً وخطوطاً ورذاذاً أحادي اللون في أحيان كثيرة. وحينما يستخدم الرشيدي طيفاً مختلفاً من الألوان خلال عمليته الفنية، فإنه يعزز بذلك حيوية الأشكال. يهتم عبد العزيز الرشيدي دائماً بقضيتي اللغة، وعرض الفكرة أو التمثيل. وبينما يستخدم وسائل غير تقليدية لوضع الألوان على سطح اللوحة، فإنه يطور إمكانيات الخط في تسجيل الحركات المفردة أثناء ظهورها شيئاً فشيئاً.

1.3 IBRAHIM ABUMSMAR
Literally

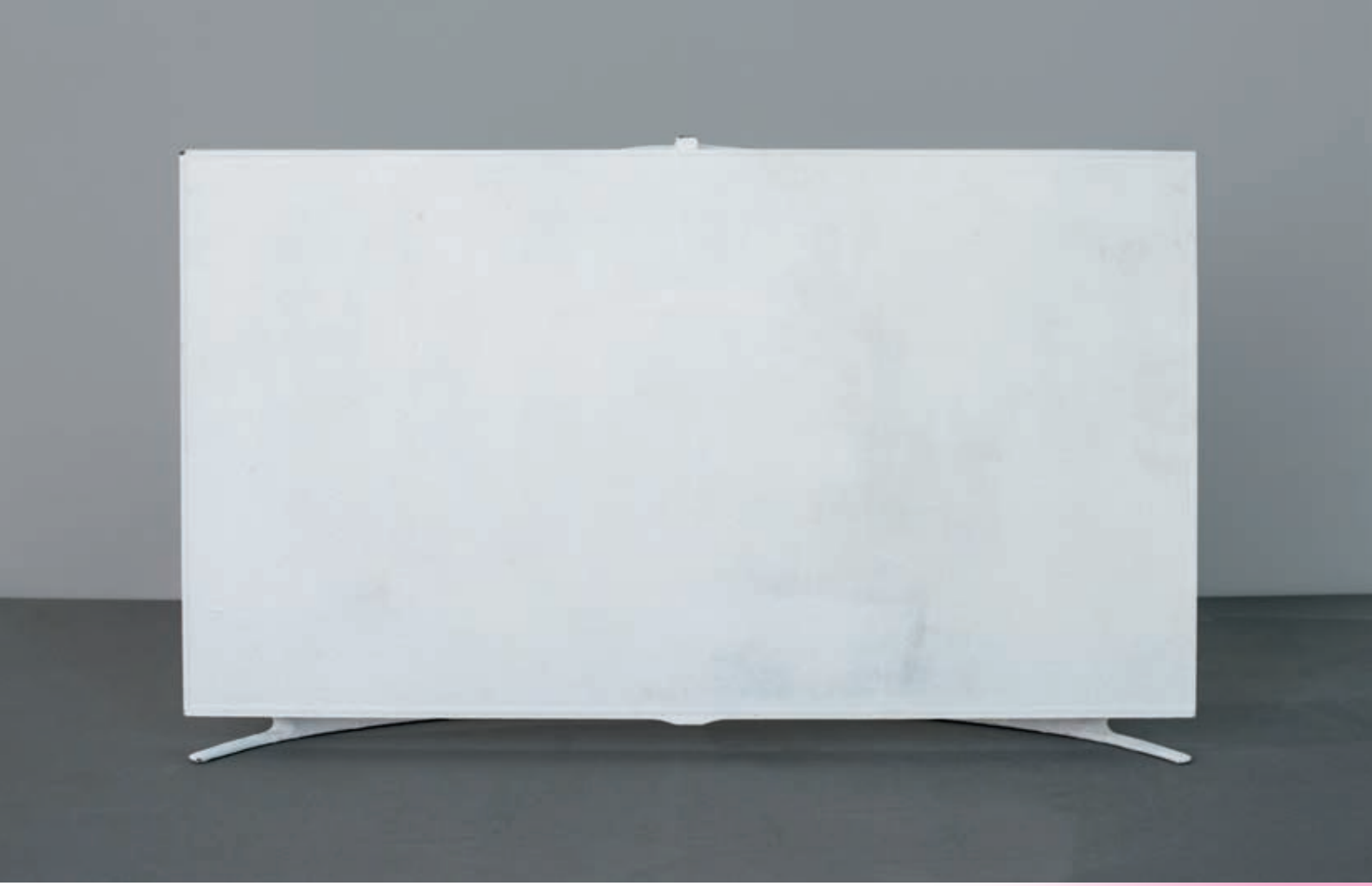
١.٣ إبراهيم أبو مسمار
حرفياً

LITERALLY (2018)
Various objects, canvas
Overall dimensions variable

Courtesy of the artist
and Athr Gallery, Jeddah

حرفياً (٢٠١٨)
أدوات متفرقة وقماش
الأبعاد النهائية مختلفة

حقوق ملكية العمل للفنان
ولأثر جاليري، جدة



Ibrahim Abumsmar

Born in 1976
Lives and works in Abha, Saudi Arabia

Ibrahim Abumsmar has been trained in portraiture, oil painting, sculpture, design, photography, calligraphy and interior architecture at Beit Al-Ghouri. He has also studied fine art at Helwan University in Cairo, Egypt. Through sculpture and installation, he appropriates everyday objects, and subsequently transforms them with the intention of questioning the essence of their identity. Abumsmar's sculptures challenge the nature and use of the object and suggest that everyday objects are more symbolic than practical.

In *LITERALLY*, a large array of household objects, including a helmet, a lighter, a coffee pot and rulers, among other types of objects are displayed on a plinth. The objects belong to the artist and each one of them has been used by him either for work or in his domestic environment. The objects have been covered entirely in canvas. Although their shape renders them clearly discernible, the surface of the canvas creates a sense of uniformity. The installation challenges the viewer's sense of reality. The complex allegory that Abumsmar stages offers a critical reflection on concepts such as personal identity, self-representation, and our relationship with the material world. From an art historical perspective, Abumsmar challenges the conceptual foundations of self-portraiture, a key idiom of visual articulation that has defined the history of modern painting and still holds a distinctive position in contemporary production. Dismantling the power of painting his own portrait, *LITERALLY* is a work infused with the artist's own identity. Reversing the function of the canvas, Abumsmar explores and experiments with the possibilities of the medium and its sculptural capacities.

إبراهيم أبو مسمار

ولد عام ١٩٧٦
يعيش ويعمل في مدينة أبها، المملكة العربية السعودية

تدرب إبراهيم أبو مسمار على التصوير الزيتي والنحت والتصميم والتصوير الفوتوغرافي والخط والعمارة الداخلية في بيت الغوري، كما أنه درس في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان في القاهرة. يتناول الفنان من خلال النحت والأعمال المركبة الأدوات الحياتية اليومية، ويحوّلها بغرض طرح أسئلة حول جوهر هوية تلك الأدوات. تتحدى منحوتات أبو مسمار الطبيعة واستخدام الأدوات، ويطرح فهماً جديداً لها بشكل رمزي أكثر مما هو عملي.

في عمله «حرفياً»، نرى عدد من الأدوات المنزلية بما في ذلك غطاء حماية للرأس وقداحة وكوب للقهوة ومسطرات بحيث عرضت جميعاً على قاعدة تمثال. تعود تلك الأدوات للفنان، حيث استخدم معظمها للعمل أو للاستخدام الاعتيادي في المنزل. يغطي تلك الأدوات بالكامل قطع من القماش الكتاني، وعلى الرغم من أن أشكال الأدوات واضح، إلا أن القماش يمنحها جميعاً لوناً من التجانس، بحيث يتحدى هذا العمل المركب إحساس المشاهد بالواقع.

إن الرمز المركّب الذي يعرضه أبو مسمار يطرح إنعكاساً نقدياً حول مفاهيم مثل الهوية الذاتية والتعبير عن الذات، وعلاقتنا بالعالم المادي. بل إن أبو مسمار يتحدى الأسس المفاهيمية لفن البورتريه الذاتي من وجهة النظر تاريخ الفن، فالبورتريه الذاتي هو أحد المصطلحات الرئيسية في فن التعبير البصري الذي قام بتحديد مسار تاريخ فن التصوير المعاصر، ولازال يشغل مكانة متميزة في إنتاج الفن المعاصر. بعيداً عن فكرة تفكيك قوة رسم أبومسمار لصورته الذاتية، فإن «حرفياً» هو عمل منغمس في هويته الذاتية، يستكشف ويجرب فيه الفنان إمكانيات الوسيط الفني، وحدود قدراته في مجال النحت، من خلال إعادة صياغة وظيفة قماش الكتان.

1.4 NASSER AL-SALEM
He Rules All Affairs

١.٤ ناصر السالم
يدبّر الأمر

HE RULES ALL AFFAIRS (2018)
2 inkjet prints on paper
6000 x 1500 mm each

Courtesy of the artist
and Athr Gallery, Jeddah
Commissioned by the Saudi Art
Council for 21,39 (2018)

يدبّر الأمر (٢٠١٨)
لوحتين مطبوعتين بأسلوب نفث الحبر
كل منها ١٥٠٠ × ٦٠٠٠ مم

حقوق ملكية العمل للفنان ولأثر جاليري،
جدة. بتكليف من المجلس الفني السعودي
لمعرض ٢١،٣٩ (٢٠١٨)

Nasser Al-Salem

Born in 1984
Lives and works in Jeddah, Saudi Arabia

Nasser Al-Salem has been formally trained in calligraphy and architecture, both disciplines that have had a strong impact in the development of his practice. With a career that has firmly established his name within the current generation of contemporary artists in Saudi Arabia, his broad-ranging and research-based practice encompasses installation, sculpture, printmaking and painting. He engages with new perspectives towards the written word and calligraphy, pushing the boundaries of traditions and exploring their conceptual potentials. His knowledge of Islamic art and architecture allows him to rethink and reinvent their contemporary relevance and explore new areas of meaning, juxtaposing the old and the new.

For *Refusing to Be Still*, Al-Salem addresses the power of words and the production of meaning. Often using sentences from the Holy Qur'an, his multimedia installations reflect the complexity, affirmative notions and contemplative qualities of this religious text. In this work, Al-Salem expands on the interpretation of Surat Al Sajda (the Protestration), which attests: "He arranges [each] matter from the heaven to the earth; then it will ascend to Him in a Day, the extent of which is a thousand years of those which you count. [32:5]"

Al-Salem deconstructs the verse "He arranges [each] matter" into a letter or groups of letters, which are then repeated or duplicated and scattered across the surface of the paper. The expansion of the letters on the papers represents the continuous expansion of the universe and the constant movement that characterises it in its entirety. Here, each letter is a unique element of formal organisation within a system. Al-Salem is not only concerned with the way the system expands, but is also interested in exploring notions of matter within such a system, such as the endless motion and vastness of the universe, the intense diversity of nature and the world and the logic that affirms the belief in God.

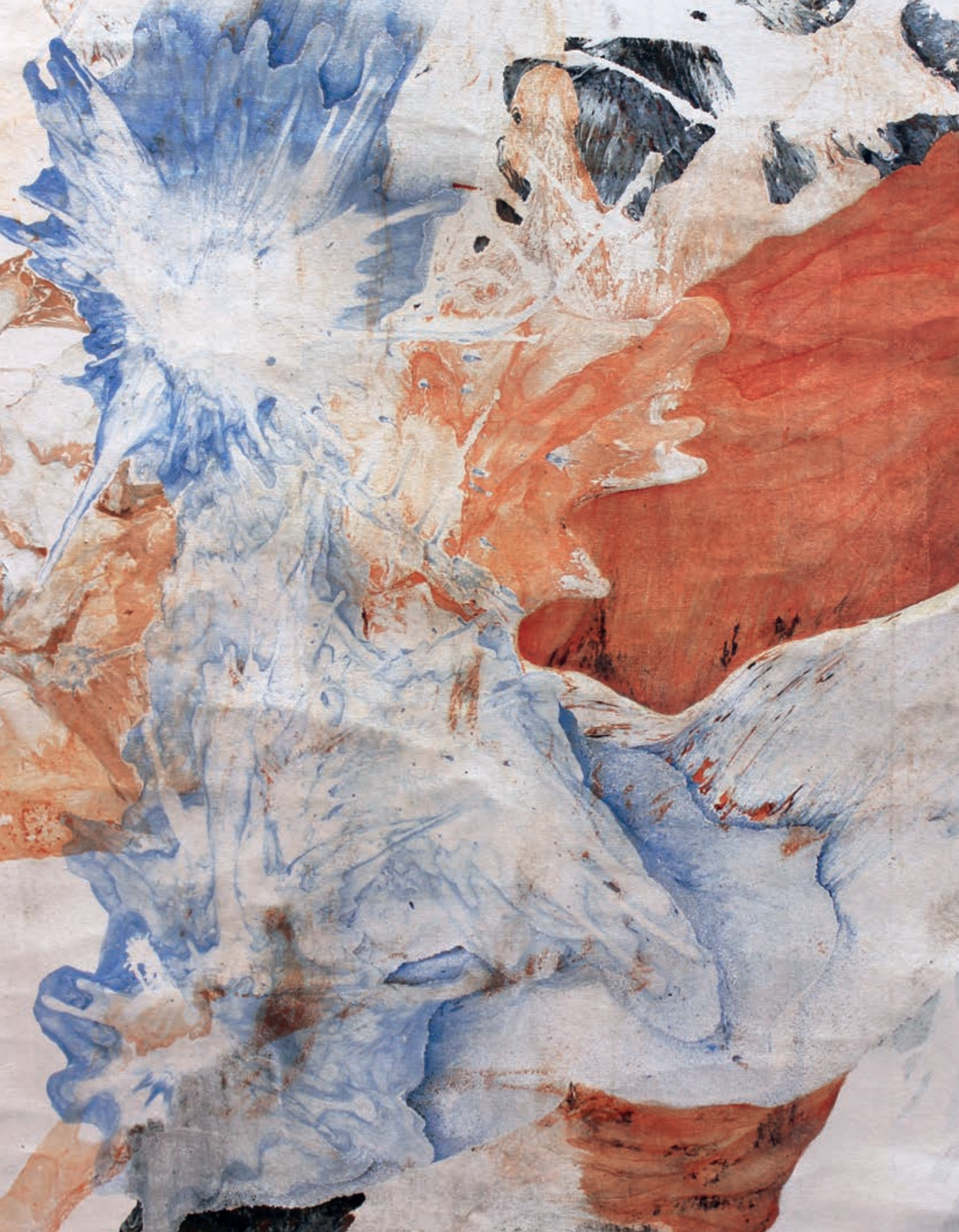
ناصر السالم

ولد عام ١٩٨٤
يعيش ويعمل في جدة، المملكة العربية السعودية

تدرّب ناصر السالم على الخط العربي والعمارة بالأساس، وهي المواد التي تركت أثراً قوياً على تطور أعماله، التي تتضمن الأعمال المركبة والنحت والطباعة والتصوير والمبنية على البحث في نطاقاً واسعاً للمجالات. فلقد أثبت السالم جدارته بين أبناء الجيل الحالي، ليصبح أحد الأسماء اللامعة. يرتبط فنه بتناول آفاق جديدة للكلمة المكتوبة والخط العربي بشكل عام، حيث يسعى إلى إزاحة حدود التقاليد واستكشاف الإمكانيات المفاهيمية. تسمح له معرفته بالفن الإسلامي والعمارة الإسلامية بإعادة التفكير وإعادة صياغة علاقتهما النسبية بما هو معاصر، وبالتالي استكشاف مساحات جديدة من المعنى، والتزاوج بين القديم والجديد.

يقدم السالم لمعرض «رفض الجمود» عملاً يناقش قوة الكلمات وصناعة المعنى. تعكس أعماله المركبة متعددة الوسائط باستخدام آيات القرآن الكريم التعقيد والمفاهيم الإيجابية والأفكار التأملية للنص المقدس. في هذا العمل تتوسع ترجمة السالم لسورة السجدة: «يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض ثمّ يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. (٣٢:٥)».

يفكك السالم جملة "يدبر الأمر" إلى حرف أو مجموعات من حروف، التي تعاد وتتضاعف وتتناثر على سطح الورقة. يعكس تناثر تلك الحروف التضاعف المستمر للكون، والحركة الدائبة التي تميز أبديته. هنا يصبح كل حرف منظومة مستقلة بذاتها بداخل المنظومة الكبرى. إن السالم لا يهتم بالأسلوب الذي تتمدد به المنظومه فحسب، وإنما يهتم كذلك باستكشاف أفكار ومفاهيم المادة في إطار المنظومة، مثل الحركة اللانهائية والاتساع الأبدي للكون والتنوع الكبير في الطبيعة والعالم والمنطق الذي يؤكد على الإيمان بالله.



1.5 BADR ALI
Dreamscape
Dreamscape II
Dreamscape IV

١.٥ بدر علي
عالم الأحلام
عالم الأحلام ٢
عالم الأحلام ٤

جولد مور مول — ١.٥ بدر علي

DREAMSCAPE (2017)
Oil paint on primed cotton
1000 x 750 mm

DREAMSCAPE II (2017)
Oil paint on primed cotton
900 x 730 mm

DREAMSCAPE IV (2017)
Oil paint on primed cotton
1450 x 990 mm

Courtesy of the artist

عالم الأحلام (٢٠١٧)
ألوان زيتية على قطن مجهز
٧٥٠ × ١٠٠٠ مم

عالم الأحلام ٢ (٢٠١٧)
ألوان زيتية على قطن مجهز
٧٣٠ × ٩٠٠ مم

عالم الأحلام ٤ (٢٠١٧)
ألوان زيتية على قطن مجهز
٩٩٠ × ١٤٥٠ مم

حقوق ملكية العمل للفنان

Badr Ali

Born in 1992
Lives and works in London, UK

Soaking, scrubbing and splashing paint on canvas and other primed surfaces are some of the techniques with which Ali likes to experiment. Dedicated to the evolution of abstract language, his practice consists of dynamic compositions in vivid or more muted colours. In an attempt to complexify the established art historical paradigm, Ali is interested in depicting the sublime. Here, he refers to a seventeenth century style in painting, in which the sublime has long been understood to mean a quality of greatness or grandeur that inspires awe and wonder. The current relevance of the sublime through ethereal atmospheres and environments are characteristics of his output. Influenced by European classical painters and Old Masters, Ali seeks to address the amorphous drama and emotional complexity reflected in historic and modern works of art.

The series of works included in this exhibition were produced in Jeddah in 2016. In an attempt to source raw and unprimed canvases, Ali visited the local fabric market of Souk Al-Shati. Unable to find what he was looking for, he decided to settle for heavy unwaxed tarpaulin, a water-resistant material normally used for the fabrication of tents. To achieve a marbling effect, Ali then thinned down oil paint with solvents in an abandoned bathtub. Having experimented with marbling extensively, he is generally interested in the material properties of media, in addition to the dialogue between traditional and experimental painting techniques. His paintings reflect a deep understanding of layering, incorporating elements of control and free-flowing movement of material. Household environments and everyday processes become part of Ali's output, evoking the high tradition of art while epitomising contemporary conceptual styles and the joyfulness of everyday life.

بدر علي

ولد عام ١٩٩٢
يعيش ويعمل في لندن، المملكة المتحدة

يعتمد علي في رسمه التجريبي الذي يصيغه على القماش والمسطحات المجهزة على النقع والحكّ ورش الألوان وغيرها من الأساليب الفنية، مكرّسا بذلك تطور لغة التجريد في الفن، حيث تتضمن أعماله تركيبات دينامية في ألوان مكتومة أو فاقعة. وفي محاولته لتعقيد نموذج الفن التاريخي المستقر، يهتم علي بإظهار ما يسمى في علم الجماليات بالسمو، فيرجع أحياناً إلى أسلوب تصويري من القرن السابع عشر، حيث كان مفهوم السمو هو خاصية العظمة والجلال التي تلهم الخوف والإعجاب. أما المرجعية الراهنة لقيمة السمو الآن فهي الحالات والأجواء الأقرب إلى الأثيرية، وهو ما نلمحه في عمل علي. تأثر الفنان بكبار الرسامين الأوروبيين من المرحلة الكلاسيكية، بينما يبحث هو عن قضايا الدراما والتعقيد العاطفي الذي ينعكس في الأعمال الفنية التاريخية والراهنة.

يقدم المعرض مجموعة من لوحاته رسمت في جدة عام ٢٠١٦. أثناء محاولات الفنان للحصول على أسطح خام فارغة، قام بزيارة سوق الشاطيء المحلي لبيع المنسوجات. وحينما لم يتمكن من الحصول على غايته، قرر أن يستقر على مشمع ثقيل غير لامع مضاد للماء يستخدم في صناعة أقمشة الخيام. وللحصول على تأثير الرخام اللامع، عالج علي الألوان الزيتية في حوض استحمام كبير غير مستخدم. لم تكن هذه تجربته الأولى للحصول على تأثير الرخام، بل استخدم سبلاً شتى لذلك من قبل، لذلك فهو مهتم بالخصائص المادية للوسيط، إلى جانب الحوار بين التقليدي والتجريبي في أساليب الرسم المختلفة. تتسم رسومات علي بالفهم العميق لوضع طبقات الرسم، باستخدام عناصر للتحكم والسريان الحر للمادة. من خلال ذلك تصبح البيئة المنزلية والعمليات اليومية جزءا من إنتاج علي، مطوراً بذلك تقليداً رفيعاً للفن بينما يلخص القوالب المعاصرة التي تتفاعل مع متعة الحياة اليومية.

1.6 ABDELKARIM QASSEM
Time and State

١.٦عبدالكريم قاسم
الزمن والحالة

TIME AND STATE (2018)
Ceramic, metal, soil and water
Overall dimensions variable

Courtesy of the artist
and Athr Gallery, Jeddah

الزمن والحالة (٢٠١٨)
خزف، معدن، تربة وماء
الأبعاد الكلية متغيرة

حقوق ملكية العمل للفنان
ولأثر جاليري، جدة

Abdelkarim Qassem

Born in in 1982
Lives and works in Abha, Saudi Arabia

Abdelkarim Qassem is among a group of young Saudi artists whose work redefines stereotypical ideas about the production of art in Saudi Arabia. He was part of the artistic collective *Shata*, which was established in 2004 and is considered the first of its kind in the country. Originally trained as a psychologist, Qassem's work adopts a psychoanalytical and psychological approach in depicting the changing conditions of life through the prism of recent developments in Saudi Arabian society.

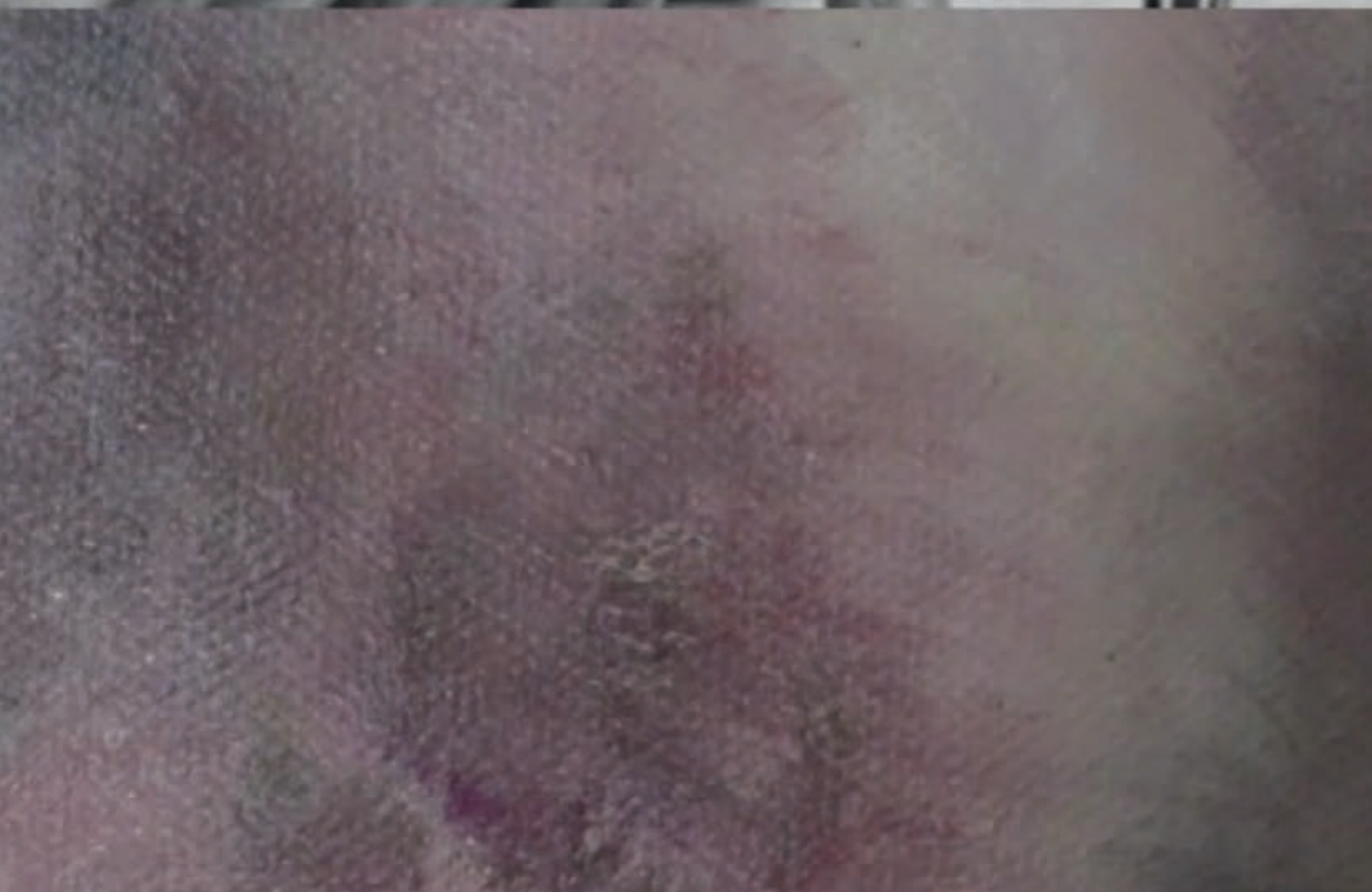
TIME AND STATE is a study of metal fragments of military equipment found in the desert that deals with the effects of conflict, warfare and trauma. The metal fragments have a particular metaphorical or biographical resonance, referring to Qassem's own explorations of the desert and the disconnected human condition that characterises contemporary life. Qassem focuses mainly on found objects that represent abstract, sculptural or minimalist qualities. The fragments he collects can be seen as a process of social, cultural but also personal archaeology. They reflect the duality of different ecologies, the natural world and human intervention, and in the hands of the artist become a potent exploration of human actions and the many ways in which man transforms his environment. Taken away from their original context, the objects have a neutral quality. Viewed cumulatively they invite the viewers to become participants in a shared examination and analysis of the history and trajectory of these objects from their original domain to the expositional space of the gallery. The imagery suggests the psychological implications of the pursuit to colonise even the most remote environments. At the same time, the installation takes an uncanny look at the way we approach forms, tempered by a sense of concern in which the familiar can become enigmatic or sinister.

عبدالكريم قاسم

ولد عام ١٩٨٢
يعيش ويعمل في مدينة أبها في المملكة العربية السعودية

ينتمي عبد الكريم قاسم إلى مجموعة من الفنانين السعوديين الذين تعيد أعمالهم تعريف الأفكار المقولبة حول إنتاج الفن في المملكة العربية السعودية. كان عضواً في المجموعة الفنية "شطا" التي تأسست عام ٢٠٠٤ لتصبح الأولى من نوعها في المملكة. درس عبد الكريم قاسم علم النفس، ولذا تتميز أعماله بمدخل تحليلي نفسي يرصد تغير ظروف الحياة في المملكة العربية السعودية من منظور التغيرات الأخيرة في المجتمع السعودي.

«الزمن والحالة» هي دراسة لأجزاء معدنية من مخلفات معدات عسكرية وجدت في الصحراء، حيث تتناول هذه الدراسة تأثير الصراعات والحروب والصدمات. تحمل الأجزاء المعدنية أصداء معان رمزية وربما شخصية ترجع إلى رحلات استكشاف الفنان للصحراء والظروف الإنسانية المتقطعة التي تميز الحياة المعاصرة. إن قاسم يركز بشكل أساسي على الأشياء التي يعثر عليها والتي تحمل صفات بسيطة رمزية تجريدية، حيث أنه من الممكن التعامل مع الأجزاء التي يجمعها في سياق مجتمعي وثقافي، وكذلك في سياقات شخصية وأثرية. تعكس تلك الأجزاء الصفات المختلفة للبيئات المتباينة والعالم الطبيعي والتدخل الإنساني، كما أنها تتحول بين يدي الفنان إلى اكتشاف مهم للفعل الإنساني والطرق الكثيرة التي يتمكن من خلالها الإنسان أن يغيّر بيئته. وبينما تُنزع تلك الأجزاء من سياقاتها الأصلية، تصبح ذات صفات محايدة، أي أنها تعرض على نحو تراكمي مختبري وتدعو المشاهدين إلى المشاركة في اختبار وتحليل تاريخ ومسار هذه الأدوات من بيئتها الأساسية إلى مساحة العرض. إن المشهد يطرح قضية التداعيات النفسية للسعي وراء استيطان أكثر البيئات بعداً، في الوقت ذاته فإن العمل المركب يلقي نظرة نافذة إلى الأشكال تكتنفها العناية والحساسية بحيث تتحول الأشياء الاعتيادية إلى أشياء غامضة أو مشؤومة.



1.7 JAMES RICHARDS
Archery

١.٧ جيمس ريتشاردز
رماية

ARCHERY 2017
Three-channel video
projection, stereo sound
Open duration

Courtesy of the artist
and Rodeo, London

رماية (٢٠١٧)
إسقاط فيديو مكون من ثلاث
قنوات، لون وصوت (ستيريو)
المدة مفتوحة

حقوق ملكية العمل للفنان ومعرض
روديو، لندن

James Richards

Born in 1983
Lives and works in Berlin, Germany and London, UK

James Richards creates highly emotive works fusing fragments of found material with self-generated imagery and musical compositions in order to construct collages of rhythm, sound, movement and sequence.

ARCHERY is a series of three portrait-oriented video projections that combine footage from newscasts and medical documentaries from Richards' personal collection together with the artist's own filming of close-ups of historical paintings, strobe lights in the nightclubs of Berlin, and animations of slow breathing and moving in nature. Considered by the artist to be more like paintings than moving images, the video projections become a lyrical meditation on the world and lived experience. Alongside the projections is an audio track, recorded live with the Welsh singer Kirsten Evans, and later digitally rendered with instrumental accompaniment. The audio was developed as part of the six-channel audio installation entitled *Migratory Motor Complex*, which was part of James Richards' solo exhibition at the Welsh Pavilion of the 57th Venice Biennale.

The title *ARCHERY* refers to the sensation of being inside the installation, with image and sound crossing paths and moving towards the viewer from different angles, each element with its own temporal rhythm so that the symphony never repeats the same moment twice. The result is a kaleidoscopic and highly sensual experience.

جيمس ريتشاردز

ولد عام ١٩٨٣
يعيش ويعمل في برلين، ألمانيا، وفي لندن، المملكة المتحدة

يصنع جيمس ريتشاردز أعمالاً شديدة العاطفية تمزج ما بين شذرات من مواد عثر عليها، وكذلك صور ومقطوعات موسيقية قام بتأليفها بنفسه، تشكل جميعاً قصاصات من الإيقاع والصوت والحركة والتسلسل.

«رماية» هو مجموعة من ثلاث إسقاطات فيديو تجمع بين مادة فيلمية من الأخبار وأفلام وثائقية طبية من مجموعة مقتنيات ريتشاردز الشخصية، وبين ما صوّره الفنان من لقطات قريبة للوحات تاريخية وأضواء قوية من ملاه ليلية في برلين وكذلك رسوم متحركة لتنفس بطئ وحركة في الطبيعة. تصبح إسقاطات الفيديو، والتي يعتبرها الفنان أقرب إلى اللوحات أكثر منها إلى الصور المتحركة، نوعاً من التأمل الشاعري للعالم والتجربة الحياتية. ويصاحب عرض الفيديو شريط صوتي تم تسجيله على الهواء مع المغنية كيرستين إيفانز من ويلز، ومعالجته لاحقاً بواسطة رقمية بمصاحبة آلات موسيقية. كما أنه تم انتاج الشريط الصوتي بالأساس كجزء من عمل مركب متكون من ٦ قنوات صوتية بعنوان «مجمع السيارات المهاجرة»، والذي كان جزءاً من المعرض الفردي لريتشاردز في جناح ويلز في إطار الدورة الـ٥٧ لبينالي فينيسيا.

يعود اختيار إسم «رماية» إلى إحساس الوجود بداخل العمل المركب بين الصورة والصوت اللذان يعبران من خلال المشاهد من زوايا مختلفة، بينما يمتلك كل عنصر منها إيقاعه الخاص ونسيجه المميز، بحيث لا تكرر السيمفونية نفس اللحظة مرتين، فتكون النتيجة مثل المشكالي الذي ينتج أشكالاً وألواناً مدهشة لا تتشابه أبداً مع بعضها البعض، ما يفضي إلى تجربة حسية للغاية.

شمس البرودي
حسن يوسف
... وكان
الـ
الألوان الطبيعية
عبد المنعم ابراهيم

1.8 AYMAN YOSSRI DAYDBAN

Untitled

١.٨ أيمن يسري

بدون عنوان

UNTITLED (2018)
31 posters
985 x 890 mm

Courtesy of the artist
and Athr Gallery, Jeddah
Commissioned by the Saudi Art
Council for 21,39 (2018)

بدون عنوان (٢٠١٨)
٣١ ملصق
كل منه ٨٩٠ × ٩٨٥ مم

حقوق ملكية العمل للفنان
ولأثر جاليري، جدة. بتكليف من
المجلس الفني السعودي
لمعرض ٢١،٣٩ (٢٠١٨)

عادل إمام
وليد ... والدين

Ayman Yossri Daydban

Born in 1966
Lives and works in Jeddah, Saudi Arabia

Daydban was born in Palestine, but has lived his entire life in Saudi Arabia. His practice can be seen as a reflection of his own life and personal trajectory, and is consistently concerned with matters of identity and belonging. In his work, Daydban often articulates the deconstruction of the Palestinian national narrative through highly personal explorations. His work challenges the formal language of minimalism and surrealism to expose the contradictions that characterise the contemporary world. Through photography, printing and multimedia installations, Daydban questions the processes behind the formation of narratives, memories and histories.

Using cinematic posters from 1960's Egypt, Daydban has created a large-scale installation that reflects on the notion of the iconic image, a visual representation constructed over time by a society and shared in the collective imagination. Daydban manipulates the original material, cutting out any references to facial or bodily characteristics. Through this process, he questions how these images are created, circulated and then elevated into established narratives and cultural tropes. This is a striking use of cultural objects produced for mass consumption and traditionally associated with the public sphere. This transformation by the artist reverses the posters' messages, inviting viewers to reflect on their own identity. Mixing historical and popular aesthetics and turning them into a powerful contemporary installation, the work provides an insight into the artist's subjective responses to mass-produced culture, the partiality and limitations of those who have compiled it, and their continuous relevance within the construction of contemporary subjectivities.

أيمن يسري

ولد عام ١٩٦٦
يعيش ويعمل في جدة، المملكة العربية السعودية

ولد أيمن يسري في فلسطين، لكنه عاش طوال حياته في المملكة العربية السعودية. يبدو نشاطه الفني انعكاساً لحياته ومساره الشخصي، بحيث ارتبط باستمرار بقضايا الهوية والانتماء. كثيرا ما يؤكد يسري في عمله على تفكيك السردية الوطنية الفلسطينية من خلال استكشافات شخصية للغاية. تتحدى أعماله اللغة التقليدية للمينيمالية والسريالية في فضح التناقض الذي يتميز به العالم المعاصر. يناقش يسري العمليات التي تقف خلف نشوء السرديات والذكريات والتاريخ من خلال التصوير الفوتوغرافي والطباعة والأعمال المركبة باستخدام وسائط متعددة.

في استخدامه لأفيشات السينما المصرية في مرحلة الستينات من القرن العشرين، خلق يسري عملاً مركباً ضخماً يعكس فكرة الصورة الأيقونية، وهو تجسيد بصري تم خلقه عبر الزمن من قبل المجتمع فهو جزء من الخيال الجمعي. يعالج يسري المادة الأصلية، ويقطع منها كل الأجزاء التي تتضمن تعبيرات الوجه أو الجسد، ومن خلال هذه العملية يناقش كيفية خلق ونشر وتعميم هذه الصور لتصبح سرديات ومرجعيات ثقافية. إن ذلك الاستخدام للأدوات الثقافية المصنوعة من أجل الاستهلاك الجماهيري والتي عادةً ما ترتبط تقليدياً بالمساحات العامة هو استخدام صاعق. تمكنت هذه الإعادة للصياغة من قلب مضمون الرسالة التي تحملها هذه الأفيشات إلى العكس، لتدعو المشاهدين إلى محاولة عكس ذلك على هويتهم. العمل يوفر من خلال المزج بين الجماليات التاريخية والشعبية وتحويلها إلى عمل مركب قوي المضمون، رؤية داخلية لرد الفعل الذاتي من جانب الفنان على الثقافة الاستهلاكية الواسعة الانتشار، وكذلك على انحياز وتجزيء صانعي هذه الجماليات وعلاقتهما المستمرة في إطار بناء الذاتيات المعاصرة.

1.9 NORA ALISSA
Epiphamania
Epiphamania Revisited
Al-Balad: ‘A Blurred Perception’

١.٩ نوره العيسى
«ابيفامينيا»
إعادة زيارة «ابيفامينيا»
البلد: رؤية غير واضحة

UNTITLED (2012-2013)
From the series Epiphamania
2 inkjet prints on paper
600 x 600 mm

UNTITLED (2012)
From the series Epiphamania Revisited
2 inkjet prints on paper
600 x 600 mm each

UNTITLED (2011,2013)
From the series Al-Balad: 'A Blurred Vision'
2 inkjet prints on paper
600 x 600 mm each

Courtesy of the artist
and Hafez Gallery, Jeddah

بدون عنوان (٢٠١٢-٢٠١٣)
من مجموعة «إيبيفامينيا»
صورتين فوتوغرافيتين
مطبوعتين على ورق بأسلوب
نفث الحب
كل منها ٦٠٠ × ٦٠٠ مم

بدون عنوان (٢٠١٢)
من مجموعة إعادة زيارة
«إيبيفامينيا»
صورتين فوتوغرافيتين
مطبوعتين على ورق بأسلوب
نفث الحب
كل منها ٦٠٠ × ٦٠٠ مم

بدون عنوان (٢٠١١، ٢٠١٣)
من مجموعة البلد: رؤية غير
واضحة
صورتين فوتوغرافيتين
مطبوعتين على ورق بأسلوب
نفث الحب
كل منها ٦٠٠ في ٦٠٠ مم

حقوق ملكية العمل للفنانة
ولحافظ جاليري، جدة

Nora Alissa

Born in 1985
Lives and works in Jeddah, Saudi Arabia

Nora Alissa is known for her subtle, contemplative approach to photography. Her engagement with the performative experience of pilgrims and the spiritual power of their religious journey has been the primary focus of her work. Fusing the movement of people with layers of architecture and landscape is characteristic of her conceptual approach to documenting the transitory nature of the events she photographs.

For *Refusing to Be Still*, Alissa presents a selection of works from different series that relate to the exploratory ways through which the artist reflects on tradition, spirituality and the rituals that have remain unchanged for centuries. Alissa focuses on the human element of the sacred process. The manipulation of the image attempts to deconstruct the materiality of space and bodies to achieve an effect akin to the immaterial qualities of the devotional act. Using similar techniques of layering information, Alissa has also focused on historical areas of Saudi Arabia, such as Al-Balad, the old city of Jeddah. In this body of work, she depicts the identity of the old city, with its souqs, buildings, nature and people in an attempt to explore the variety and power of spiritual and psychological juxtapositions defining the reality of experience. Reflecting on coexistence and transience, her work is a testament to the strength of human spirit, rituals and the energy of the everyday.

نوره العيسى

ولدت عام ١٩٨٥
تعيش وتعمل في جدة، المملكة العربية السعودية

تتميز نوره العيسى بمدخل تأملي بالغ الرقة للتصوير الفوتوغرافي. فارتباطها بتجربة أداء مناسك الحج، والقوة الروحانية لتلك الرحلة الدينية أولوية تركيزها في عملها، أي أنها تمزج حركة البشر مع طبقات العمارة والمشهد المحيط، وهو ما يحدد مفهوم مدخلها إلى توثيق الطبيعة الانتقالية للأحداث التي تصورها.

تقدم العيسى لمعرض «رفض الجمود» مجموعة مختارة من الأعمال المرتبطة بالطرق الاستكشافية التي تعكس بها الفنانة التقاليد، والروحانيات، والمناسك التي ظلت ثابتة بلا تغير عبر قرون من الزمان. تركّز العيسى على العنصر البشري في المناسك الدينية. يسعى في أعمالها التلاعب بالصورة إلى تفكيك مادية الفراغ والأجسام للوصول إلى تأثير أقرب إلى الخصائص الروحانية للعمل التعبدي. وباستخدامها أساليب مماثلة لعملية تفكيك المعلومات، ركّزت العيسى على مناطق تاريخية من المملكة العربية السعودية مثل البلد وهي المدينة القديمة في جدة. في متن هذا العمل، تصوّر الفنانة هوية البلدة القديمة بأسواقها وبناياتها وطبيعتها وسكانها في محاولة لاستكشاف التنوع وقوة التجاورات الروحانية والنفسية التي تحدد واقع التجربة. إن عمل نوره العيسى هو شهادة على قوة الروح الإنسانية والطقوس وطاقة كل يوم، يدعو المشاهد للتفكير في فكرة التعايش المشترك وسرعة الزوال.

1.10 KOSTIS VELONIS
Puppet Sun

١.١٠ كوستيس فيلونيس
دمية الشمس

PUPPET SUN (2017)
Marble, metal, wood
750 x 240 x 200 mm

Courtesy of the artist,
NEON and Kalfayan Galleries
Photo Panos Kokkinias

دمية الشمس (٢٠١٧)
رخام، معدن، خشب
٢٠٠ × ٢٤٠ × ٧٥٠ مم

حقوق ملكية العمل للفنان
ومعارض كلفيان، أثينا

Kostis Velonis

Born in 1968
Lives and works in Athens, Greece

Kostis Velonis' work, which spans across media to include sculpture, installation and painting, examines the borders between artistic practice, social reality and politics. Velonis is known for challenging the primacy of material and reinventing new forms that move freely among media and techniques. He is recognised for combining existing objects to create new sculptural forms and installations. His quest for innovation is supported by in-depth research into the historical, architectural, cultural and social parameters of artistic concepts and ideas.

PUPPET SUN is a composition in the shape and dimensions of a children's toy, which represents the sun's position at midday. The sun as a life-giving element and as the centre of the solar system occupies a dominant position in nature. In Velonis' installation, the sun is made out of wood. It rests on a marble base, which acts as its support. The scale and material of the composition create a new reality, turning the sun into an approachable object rather than a distant force. The artist regularly explores the domain of children's play, toys and domesticity in his practice. This strategy reflects his interest in the theme of mainstream education, traditions and the construction of identity. Experimenting with forms, histories and diverse narratives, Velonis examines the conceptual potentials of contemporary art at the intersection of the personal and the collective.

كوستيس فيلونيس

ولد عام ١٩٦٨
يعيش ويعمل في أثينا، اليونان

تمتد أعمال كوستيس فيلونيس لتشمل عدداً من الوسائط بدءاً من النحت والأعمال المركبة، وانتهاءاً بالتصوير، يتقصى من خلالها الفنان الحدود الفاصلة بين الممارسات الفنية والواقع الاجتماعي والسياسة. يشتهر فيلونيس بتحديه لأولوية المادة، واختراع أشكال جديدة تتحرك بحرية بين الوسائط والأساليب الفنية. كما يُعرف عنه مزجه للأدوات الموجودة فعلياً لخلق أشكال نحتية وأعمال مركبة جديدة. ترتبط نزعته للتجديد ببحث عميق في العوامل التاريخية والمعمارية والثقافية للمفاهيم والأفكار الفنية.

يبدو عمله المركب «الشمس الدمية» من حيث الأبعاد والشكل، كدمية للأطفال تمثل موقع الشمس في وسط النهار. الشمس مانحة الحياة ومركز المجموعة الشمسية تشغل موقعاً مهيمناً في الطبيعة. في عمله المركب، صنع فيلونيس الشمس من الخشب ووضعها على قاعدة من الرخام. يخلق كل من الحجم والمادة التي صنع منها العمل واقعاً جديداً، يحول الشمس إلى كائن ودود أكثر منها قوة بعيدة. لقد اعتاد الفنان استكشاف مجال دمى الأطفال وألعابهم وألفة حياتهم المنزلية في أعماله. تعكس استراتيجيته اهتماماً بموضوع التعليم السائد والتقاليد وعملية بناء الهوية. يستكشف فيلونيس الإمكانيات المفاهيمية في الفن المعاصر وتقاطعها مع الشخصي والعام من خلال تجاربه مع الشكل والتاريخ والسرديات المتنوعة.

1.11 EMY KAT
Annex of Khuzam Palace
The Void

١.١١ إمي كات
ملحق قصر خزام
الفراغ

METAL STRUCTURE (2015)
From the series The Void
C-print on aluminum
1500 x 1870 mm

SOIL 7645 (2015)
From the series The Void
C-print on paper
900 x 670 mm

THE NEST (2015)
From the series Annex
of Khuzam Palace
C-print on paper
900 x 670 mm

MASTER BEDROOM (2015)
From the series Annex
of Khuzam Palace
C-print on paper
670 x 900 mm

GUEST SINKS (2015)
From the series Annex
of Khuzam Palace
C-print on paper
670 x 900 mm

Courtesy of the artist

هيكل معدني (٢٠١٥)
من سلسلة "الفراغ"
طباعة بالتحميض الكيميائي على ألومينيوم
١٨٧٠ × ١٥٠٠ مم

التربة ٧٦٤٥ (٢٠١٥)
من سلسلة "الفراغ"
طباعة بالتحميض الكيميائي على ورق
٦٧٠ × ٩٠٠ مم

العش (٢٠١٥)
من سلسلة "ملحق قصر خزام"
طباعة بالتحميض الكيميائي على ورق
٦٧٠ × ٩٠٠ مم

غرفة نوم رئيسية (٢٠١٥)
من سلسلة "ملحق قصر خزام"
طباعة بالتحميض الكيميائي على ورق
٩٠٠ × ٦٧٠ مم

حمامات الضيوف (٢٠١٥)
من سلسلة "ملحق قصر خزام"
طباعة بالتحميض الكيميائي على ورق
٩٠٠ × ٦٧٠ مم
حقوق ملكية العمل للفنان

Emy Kat

Born in 1959
Lives and works in Paris, France

Daily life in Saudi Arabia and the Middle East, as seen through the lens of urban transformations and changing cityscapes is a recurrent motif in Emy Kat's practice. Kat has extensively documented abandonment and modernization in Saudi Arabia and other places in the region, both of which form a central part of the process of realising utopian visions in the countries of this area. His research has also focused on the transformation of heritage sites, landscapes and cultural practices.

Kat juxtaposes a selection of images he has photographed in the United Arab Emirates and Saudi Arabia. Experimenting with different scales and dimensions, the artist consciously mixes distinct geographies with images of nature, decay and urbanism. His intention is to mark the transitions that are currently shaping the entire Middle East, transforming traditional societies to advanced systems permeated by the codes of globalisation, soaring architecture and excess. Reflecting on the dual processes of progress and neglect, whose boundaries can sometimes be blurred, the selection of images presented in the exhibition pose a number of pertinent questions. While societies advance and the development of future domains are inevitable, Kat asks what is the desire for progress that informs the local terrain, and how does the sense of euphoria that underlines future possibilities threaten or coexist with what was there before?

إمي كات

ولد عام ١٩٥٩
يعيش ويعمل في باريس، فرنسا

تمثل الحياة اليومية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط لحناً متكرراً يلتقطه إمي كات من خلال عدسة التحولات الحضرية والتغير في المشهد المعماري للمدينة. لقد وثق كات الكثير من المواقع المهجورة ومواقع التحديث في المملكة العربية السعودية وفي المنطقة برمتها، وهي القضية التي تشكّل جزءاً محورياً من تحقيق الرؤى الطوباوية لدول المنطقة. كما تركّز أبحاثه على التحولات في المواقع التراثية، والمناظر الطبيعية والممارسات الثقافية.

يزاوج كات مجموعة مختارة من الصور التي التقطها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فيمزج بين الجغرافيات المتميزة والمشاهد الطبيعية، بين التحلل والحضر من خلال ممارسة التجريب باختيار مقاييس وأبعاد مختلفة للصور. يسعى الفنان بذلك إلى رصد التحوّلات الراهنة التي تشكّل الشرق الأوسط برمته، وتحوّل مجتمعات تقليدية إلى أنظمة متقدمة تخضع لقوانين العولمة ويميّزها المعمار الشاهق والتبذير. يطرح اختيار الصور المعروضة في المعرض عدداً من الأسئلة وثيقة الصلة بقضايا العمليات الثنائية للتقدم والإهمال التي تكاد الحدود بينهما تتماهى في بعض الأحيان. فبينما تتقدم المجتمعات ويصبح تطوير المجالات المستقبلية أمراً لا مفر منه، يتساءل كات حول الرغبة في التقدم التي تحرك المجتمع المحلي، وعن التهديد أو القدرة على تعايش حالة اليوفوريا أو النشوة التي تصاحب الإمكانيات المستقبلية مع ما كان موجوداً من قبل!

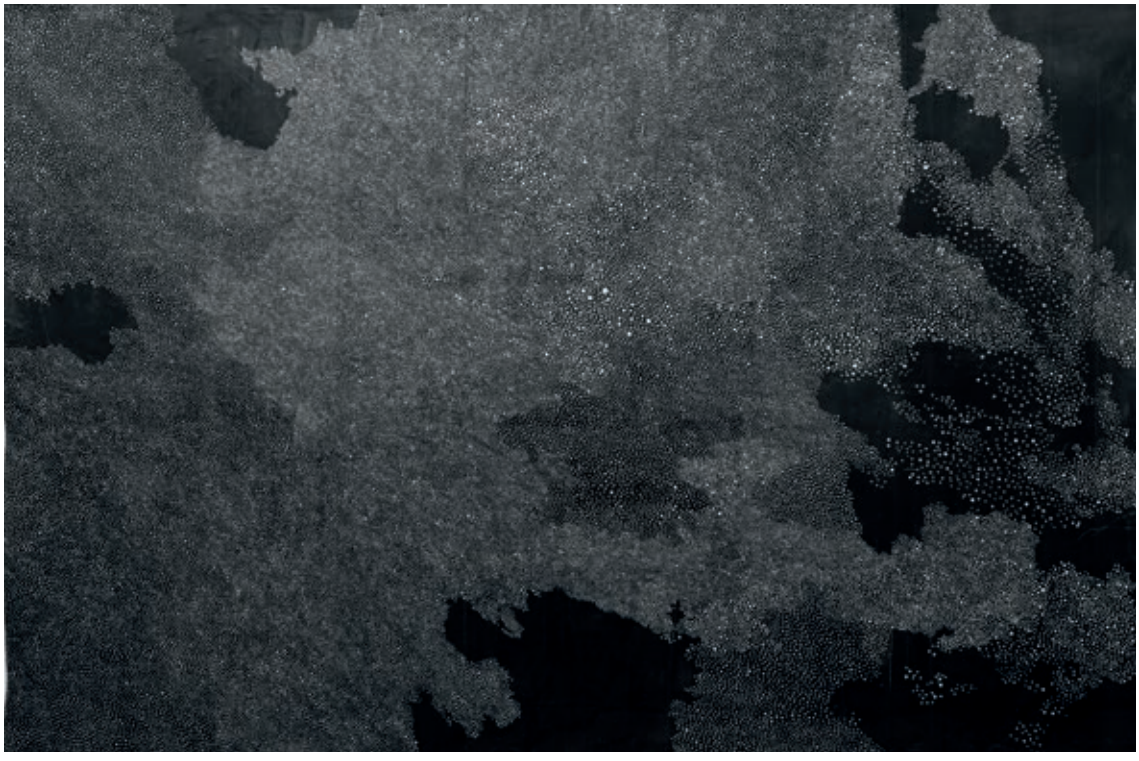
1.12 MOHAMED MONAISEER

Invasion

١.١٢ محمد منيصير

غزو

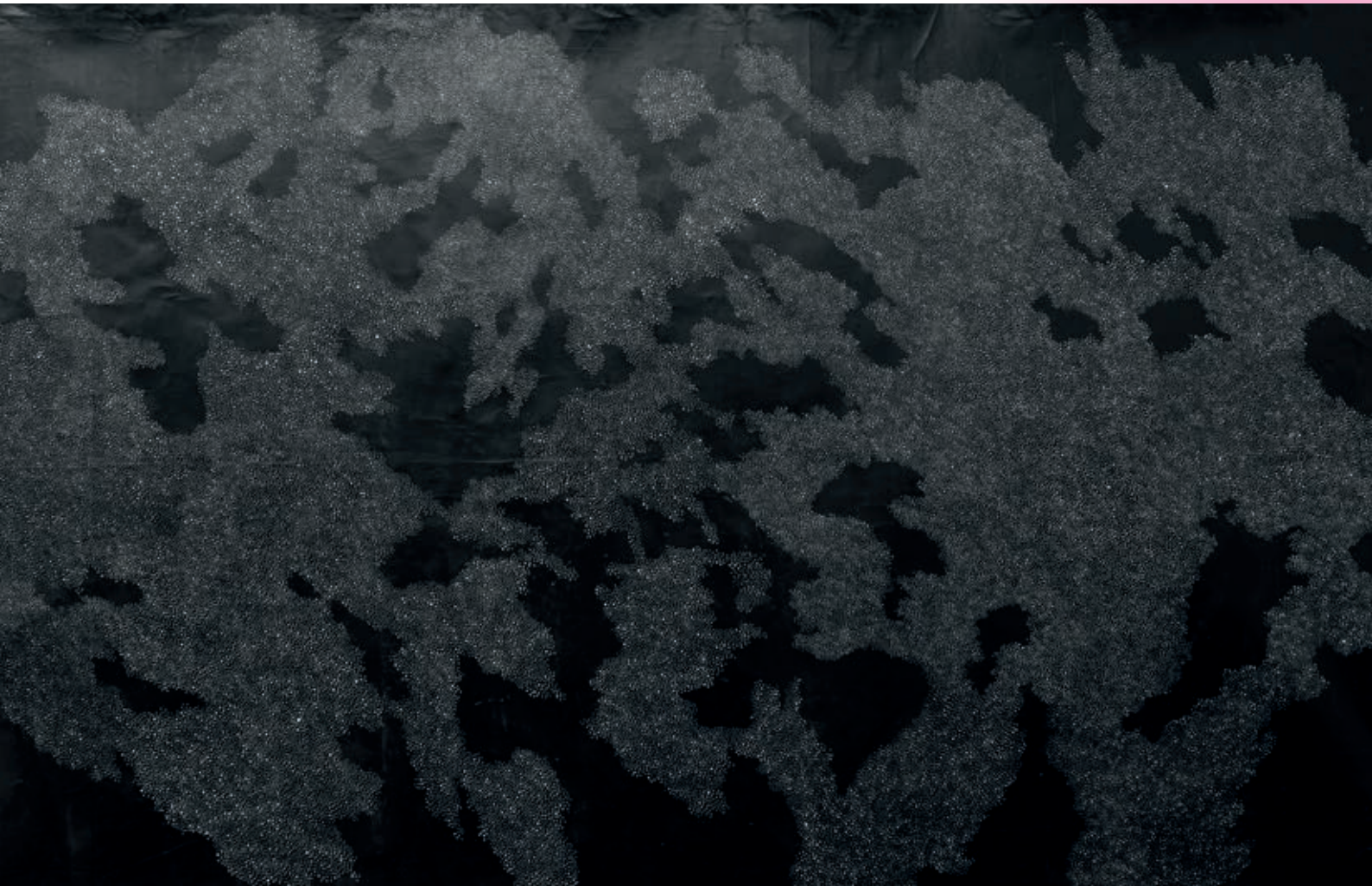
جولد مور مول — ۱.۱۲ محمد منیصیر

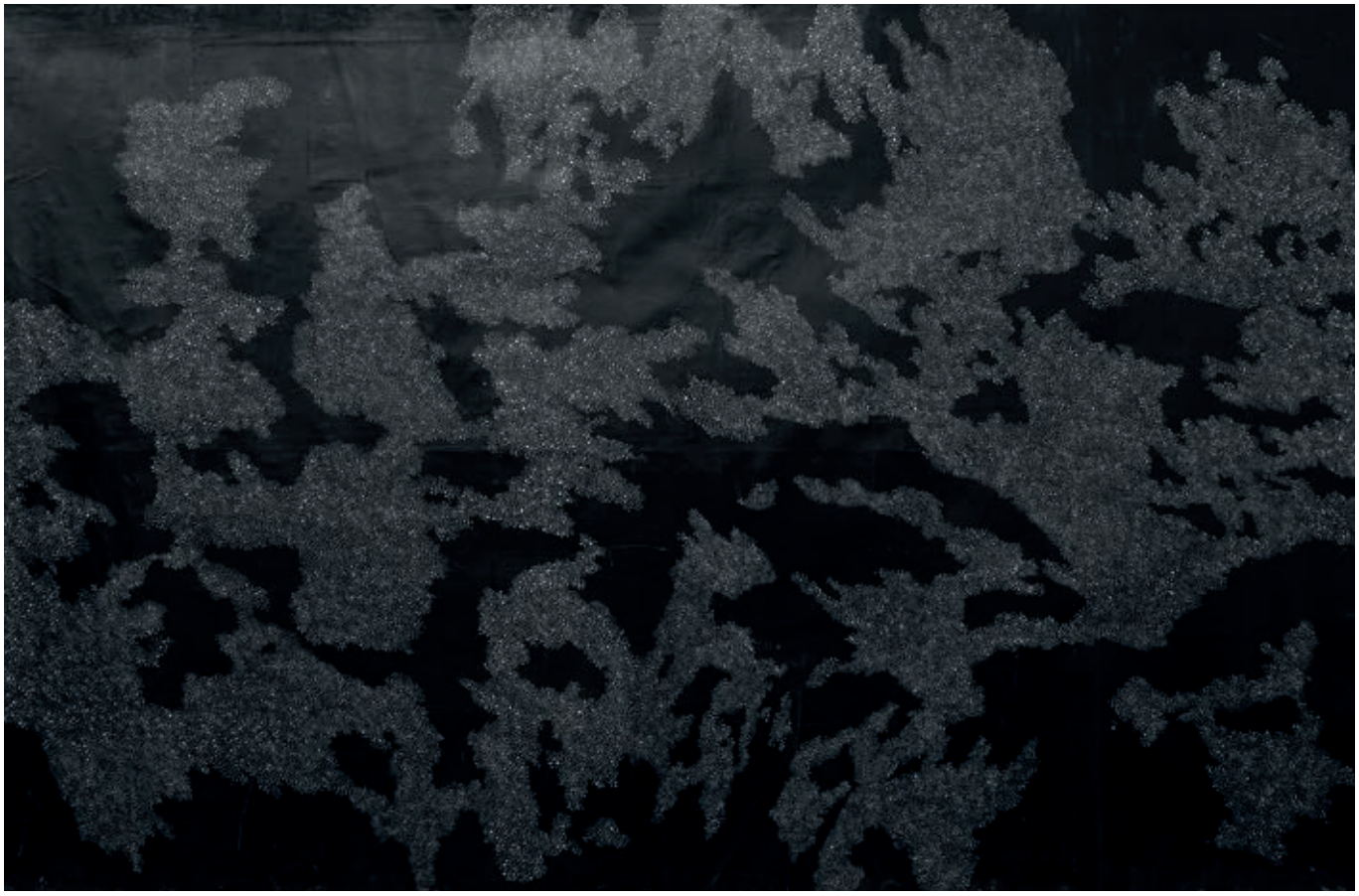


INVASION (2017)
6 panels, acrylic paint
on cotton fabric
1630 x 2590 mm each
and 1650 x 2370 mm

Courtesy of the artist
and Athr Gallery, Jeddah

غزو (٢٠١٧)
٦ لوحات، ألوان أكريليك على
قماش قطني
كل منها ٢٥٩٠ × ١٦٣٠مم،
ثم ٢٣٧٠ × ١٦٥٠ مم
حقوق ملكية العمل للفنان ولأثر
جاليري، جدة





Mohamed Monaiseer

Born in 1989
Lives and works in Cairo and Alexandria, Egypt

Mohamed Monaiseer's source material is based on concepts and phenomena such as spirituality, memories and images that reflect his personal experiences and thoughts. His concerns encompass a variety of subjects ranging from the evolution of humanity, and the history of thought and philosophy, to the production of systems of belief and culture. His work is mainly realised in two-dimensional media, such as painting and drawing.

Employing widely heterogeneous techniques and materials, such as acrylic or oil paint on cloth, textiles and canvas, Monaiseer has developed a highly idiosyncratic voice and a unique abstract vocabulary. His particular perspectives and world-view characterise the frank emotional intensity and intellectual power of his artworks.

INVASION is a series of six unframed cotton surfaces, painted in black and white acrylic paint. The white areas represent the formations of imaginary continents divided but also connected by the expansive layer of black paint. The continents are created using a pointillist technique, which creates an almost illusionistic view of space that gives the impression of movement and vibration. The result is a dynamic effect that highlights the relationship between the two planes — foreground and background. Monaiseer explores concerns about geography, space and identity related to violence and slavery. *INVASION* addresses the untold stories of colonisation and slave trade, as well as ideas such as memory and loss, marginal identities and the history of suppression, emphasizing their constant presence in the history of humanity. Monaiseer's imaginary continents introduce a sense of the untamed nature and perseverance of the mind, which even in the most hostile conditions is able to escape in order to overcome difficulties and injustice.

محمد منيصير

ولد عام ١٩٨٩
يعيش ويعمل في القاهرة والاسكندرية، مصر

يستند محمد منيصير في مادته إلى مفاهيم وظواهر مثل الروحانية والذكريات والصور التي تعكس تجاربه وأفكاره الشخصية. تتمحور اهتماماته حول مجموعة من الموضوعات بدءاً من تطور البشرية وتاريخ الفكر والفلسفة إلى آلية إنتاج نظم الاعتقاد والثقافة. ينفذ منيصير جميع أعماله من خلال وسط ثنائي الأبعاد مثل التصوير والرسم مستخدماً أساليب ومواد متنوعة مثل ألوان الأكريليك والألوان الزيتية على قماش أو أنسجة أخرى.

لقد تمكن منيصير من خلق مفردات فنية شكّلت صوتاً شديد التميّز وتجريد متفرّد، حيث تؤثر ملامح رؤيته للعالم على الكثافته العاطفية الصريحة والطاقة العقلانية التي تتميز بها أعماله الفنية.

عمل «غزو» هو واحد من خمس لوحات غير مؤطرة مرسومة بلوني أكريليك أبيض وأسود. تمثل المساحات البيضاء تكوين قارات خيالية منقسمة، لكنها في ذات الوقت متصلة بطبقة متمددة من اللون الأسود. القارات مرسومة بأسلوب التنقيط، الذي يخلق صورة وهمية تبدو وكأنها من الفضاء، ويعطي انطباعاً بحركة واهتزاز الصورة. تبدو النتيجة صورة دينامية تعكس العلاقة بين مستويين المقدمة والخلفية. يتسكشف منيصير اهتمامه بالجغرافيا والفضاء والهوية المرتبطة بالعنف والعبودية. يتناول «غزو» سرديات الاستعمار وتجارة العبيد الغير مروية، وكذلك أفكاراً مثل الذاكرة والفقد، والهويات الهامشية وتاريخ الاضطهاد، موضحاً حضورهم المستمر في تاريخ البشرية. تعرض كواكب منيصير الخيالية إحساساً بالطبيعة غير المروّضة، ومثابرة العقل، الذي يتمكن من الهروب حتى في أكثر الظروف عدائية، بغرض التغلّب على المصاعب والظلم.

1.13 ILONA KÁLNOKY
Cube #3, Cube #4

١.١٣ إيلونا كالنوكي
مكعب رقم ٣، مكعب رقم ٤

CUBE #3 (2018)
Clay, 120 x 120 mm

CUBE #4 (2018)
Clay, 120 x 120 mm

Courtesy of the artist

مكعب رقم ٣ (٢٠١٨)
فخار، ١٢٠ × ١٢٠ مم

مكعب رقم ٤ (٢٠١٨)
فخار، ١٢٠ × ١٢٠ مم

حقوق ملكية العمل للفنانة

Ilona Kálnoky

Born in 1968
Lives and works in Berlin, Germany

Ilona Kálnoky began her career as a ceramist before studying sculpture at the Kunsthochschule Weissensee in Berlin. Her work challenges the boundaries of sculpture and questions the materiality and properties of her media. Process and transformation are central to her work and are expressed through a wide spectrum of materials. A bold exploration of abstract forms and the endless passage from art to artificiality are characteristic of her practice.

Her enigmatic clay cubes induce in the viewer a heightened awareness of their materiality. The contrasting black and white colour of the sculptures invite the viewer to look closer at their shape and form. They epitomise what it means to create sculptures in an experimental manner, incorporating in the creative process elements of unpredictability. Kálnoky fires the clay sculptures in a pit she makes herself, allowing in this way the environmental and soil conditions to play a role in the final outcome. This connection to the earth resonates in the form, which is captivating in its simplicity. Expanding the definition of art and the creative process, the cubes also reflect the geological layers that are part of their composition. They capture the idea of geological and creative motion in practice, expanding the definition of how art is made.

إيلونا كالنوكي

ولدت عام ١٩٦٨
تعيش وتعمل في برلين، ألمانيا

بدأت إيلونا كالنوكي مسيرتها الفنية كخزافة، حيث درست فن النحت في مدرسة فايسينزيه للفنون بمدينة برلين. تتحدى أعمالها حدود فن النحت وتناقش مسألة الأهمية النسبية وخصائص الوسائط التي تستخدمها. تشغل قضايا التفاعل والتحول مركز الصدارة في محاور أعمالها وتعبر عن تلك القضايا من خلال طيف واسع من المواد. تتميز أعمالها بالقدرة على الاستكشاف الجريء لقوالب التجريد وفتح ممر لانهائي بين الفن والاصطناع.

إن مكعبات كالنوكي الفخارية الغامضة تحفز في المشاهد وعياً متزايداً وإدراكاً لمادية المكعبات نفسها، في الوقت الذي تدعوه فيه ألوان الأبيض والأسود المتناقضة إلى النظر بتمعّن إلى الشكل والقالب. فهي تلخّص ما تعنيه بخلق منحوتات على نحو تجريبي، مستخدمة في عملية الخلق تلك عنصر المفاجأة. تحرق كالنوكي المنحوتات الفخارية في حفرة تحفرها بنفسها، لتسمح بذلك لظروف البيئة والتربة أن تلعب دوراً في المنتج النهائي، فارتباط المنحوتات بالأرض تتردد أصدائه في القالب الآسر ببساطته. تعكس تلك المكعبات الفخارية الطبقات الجيولوجية التي تعد جزءاً من العمل، لتوسّع تعريف الفن والعملية الإبداعية برمتها. إنها تمسك بفكرة الحركة الجيولوجية والإبداعية فتوسع بذلك تعريف صناعة الفن.

1.14 HRAIR SARKISSIAN
Final Flight

١.١٤ هرايرسركيسيان
الطيران الأخير

جولد مور مول — ١.١٤ هراير سركيسيان

FINAL FLIGHT (2018)
Archival inkjet print,
7 hand painted resin/bone casts of a 3D model skull,
aluminum relief
850 x 1850 mm
260 x 60 x 60 mm each
1250 x 2300 x 5 mm

Courtesy of the artist
and Kalfayan Galleries,
Athens – Thessaloniki
Commissioned by the Saudi Art Council for 21,39 (2018)

الطيران الأخير (٢٠١٨)
طباعة نافثة بأحبار أرشيفية،
٧ قوالب من الراتنج والعظم ملونة باليد من الجماجم مصنعة خلال نموذج ثلاثي الأبعاد، الألومينيوم مطوع للنحت
١٨٥٠ × ٨٥٠ مم،
كل منه ٦٠ × ٦٠ × ٢٦٠ مم،
٥ × ٢٣٠٠ × ١٢٥٠ مم

حقوق ملكية العمل للفنان
ولمعارض كلفيان - أثينا وثيسالونيكي
بتكليف من المجلس الفني السعودي
لمعرض ٢١،٣٩ (٢٠١٨)

Hrair Sarkissian

Born in 1973
Lives and works in London, UK

Hrair Sarkissian is an artist born and raised in Damascus. He uses photography to rethink and re-evaluate history and socio-cultural practices and their narratives. His interest lies in engaging the viewer in a process of questioning what lies underneath the surface of things, drawing attention to multiple narratives. His approach consistently refers to elements of architecture, landscape, interior and exterior spaces with a desire to explore questions of identity, perception and memory. Through the unfolding of unknown layers and stories, Sarkissian looks at the intertwining of collective and personal experiences and the ways in which we narrate the past and construct the present.

FINAL FLIGHT is a work commissioned for *Refusing to Be Still*. It incorporates photography, sculpture and video. At the heart of the artwork is the history of the artist's native country of Syria, and the recent years of civil war. The story focuses on one of the rarest birds in the world, the Northern Bald Ibis. After having been declared extinct from the wild in 1989, a surviving colony of seven Northern Bald Ibises was discovered in the Syrian desert near Palmyra. The colony was studied and protected until the war broke out in the country, and then disappeared again around the time Palmyra was destroyed in 2014.

Also referred to as the ancient guide to hajj, the Ibis has significant symbolic and cultural value tied to the region. In Islamic tradition, it was believed that Northern Bald Ibises, which are long-range migratory birds, guided the pilgrims during their hajj towards Mecca. Starting from Palmyra in July, they would fly southwards for several days along Western Saudi Arabia before continuing their flight towards Yemen and then over the Mandeb Strait, crossing Djibouti and Eritrea until they reached their final destination in the Ethiopian highlands. Despite intensive conservation efforts in Syria, the last time a Northern Bald Ibis was sighted was in 2014. The story of the Northern Bald Ibis reflects the current situation in Syria, a country in the grip of a brutal war, and the story of its people. The meaning of the work expands to include the trauma imbued by continued violence and aggression

هرایر سرکیسیان

ولد عام ١٩٧٣
يعيش ويعمل في لندن، المملكة المتحدة

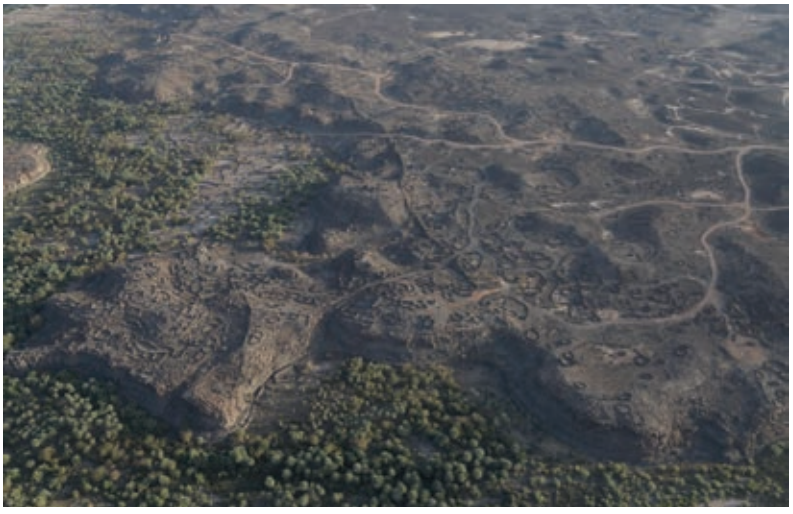
ولد هرایر سرکیسیان وترعرع في دمشق. يستخدم سرکیسیان التصوير الفوتوغرافي كي يعيد التفكير وتقييم التاريخ والممارسات الاجتماعية الثقافية وسردياتها. يدور اهتمامه حول إشراك المشاهد في عملية استكشاف الموجود تحت أسطح الأشياء، ولفت الأنظار إلى سرديات متعددة. ينطلق مدخله باستمرار إلى عناصر من العمارة والمناظر الطبيعية والمساحات الداخلية والخارجية برغبة في استقصاء قضايا الهوية والاستيعاب والذاكرة. ينظر سرکیسیان إلى جدل التجارب الجمعية والشخصية، والطرق التي نحاور بها الماضي لخلق الحاضر، من خلال كشف طبقات وقصص متراكمة خفية.

يقدم سرکیسیان عملاً بعنوان «الطيران الأخير» بتكليف من أجل معرض «رفض الجمود»، وهو عمل يجمع ما بين التصوير الفوتوغرافي والنحت والفيديو. يقع في منتصف هذا العمل تاريخ سوريا، وهي وطن الفنان، والحرب الأهلية المندلعة هناك منذ سنوات. تركز القصة على أحد أندر فصائل الطيور في العالم، أبو منجل الناسك، حيث أعلن عن اكتشاف سرب من هذا الطائر (الذي أعلن عام ١٩٨٩ عن انقراضه من الطبيعة) في الصحراء السورية بجانب تدمر. تمت دراسة هذا السرب، وحمايته حتى اندلعت الحرب السورية، واختفى الطائر من جديد في الوقت الذي دمرت فيه مدينة تدمر عام ٢٠١٤.

كان أبو منجل الناسك يعتبر الدليل القديم للحج، حيث كان هذا الطائر يمثل رمزاً وقيمة ثقافية مرتبطة بالإقليم، ففي إطار التقاليد الإسلامية كان من المتعارف عليه أن أبو منجل الناسك الشمالي هو نوع من الطيور المهاجرة لمسافات بعيدة، التي كانت ترشد الحجاج إلى طريق الحج نحو مكة المكرمة، بادئة الرحلة من تدمر في يوليو، ثم تهاجر لأيام عبر غرب شبه الجزيرة العربية، ثم تهاجر إلى اليمن فمضيق باب المندب، عابرة جيبوتي، فإريتريا حتى تصل إلى مرتفعات إثيوبيا، حيث موطنها الأصلي. وعلى الرغم من الجهود المكثفة للحفاظ على الطائر في سوريا، إلا أن عام ٢٠١٤ كانت المرة الأخيرة التي شوهد فيها هذا الطائر في السماء السورية. تعكس قصة أبو منجل الناسك الوضع الراهن في سوريا، التي تقع تحت وطأة حرب ضروس، وقصة المواطنين السوريين الذين يعانون ويلات هذه الحرب. يمتد معنى هذا العمل ليشمل المآسي التي يخلفها العنف والاعتداء المستمرين.

1.15 MOATH ALOFI
Mihlaiel

١.١٥ معاذ العوفي
مهلائيل



MIHLAIEL (2018)
Video, projection, colour, sound
Duration: 11 min 30 sec

Courtesy of the artist
and Athr Gallery, Jeddah
Commissioned by the Saudi Art
Council for 21,39 (2018)

مهلائيل (٢٠١٨)
فيديو، إسقاط، ألوان، صوت
المدة: ١١ دقيقة و٣٠ ثانية

حقوق ملكية العمل للفنان ولأثر جاليري، جدة
بتكليف من المجلس الفني السعودي
لمعرض ٢١،٣٩ (٢٠١٨)

Moath Alofi

Born in 1984
Lives and works in Madinah, Saudi Arabia

Since 2013, Moath Alofi has embarked on a photographic journey to explore the multiple layers of the fast expanding city of Madinah, which is the second-holiest city in Islam after Mecca and is the burial place of the Prophet Muhammad (pbuh). Alofi's practice engages with the documentation of the city's rich cultural heritage, and shifts between making work about the urban landscape, its nature, its history and its people. With an intense drive for exploration of hidden and sometimes uninviting places, Alofi uses various techniques and strategies in order to navigate the complex landscape of his native city.

For *Refusing to Be Still*, the artist delves into video installation, the first such project for Alofi. In recent years, and through his practice of aerial photography, he discovered a series of structures on the surface of the desert outside Medina that can only be seen from the sky. The structures were given the name *Desert Kites* by pilots who first saw them from the air in the 1920s. Recent research has identified them as structures used for hunting herds of migrating animals. In his video, Alofi incorporates footage of the Desert Kites with footage of the volcanic desert surface, including underground caves, deserted settlements and dry lakes, which constitute the extremely unique and at times inhospitable natural landscape. Through this, Alofi questions the multi-layered puzzle of contemporary history, and guides the viewer through unexpected places by tracing a story of symbiosis and transformation. Looking at the past but also at geological elements, he asks viewers to immerse themselves in the transformative possibilities and new understandings that unexplored territories can reveal about who we are.

معاذ العوفي

ولد عام ١٩٨٤
يعيش ويعمل في المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

بدأ معاذ العوفي منذ عام ٢٠١٣ رحلة تصوير فوتوغرافي لاستكشاف المدينة التي يعيش فيها، وهي المدينة المنورة، بغرض استكشاف الطبقات المتعددة للتطور المتسارع للمدينة. تعد المدينة المنورة ثاني المدن قدسية في الإسلام بعد مكة، وبها دفن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم). تتخصص أعمال العوفي في توثيق التراث الثقافي للمدينة، والتحول بين أعمال تتنوع بين تناول المشهد المعماري الحديث، والطبيعة، والتاريخ، والبشر. يحركه في ذلك دوافع استكشاف الأماكن المختفية وغير المطروقة، حيث يستخدم مهارات واستراتيجيات مختلفة للحركة داخل المشهد المعقّد لمدينته.

يعرض الفنان في إطار معرض «رفض الجمود» عمل فيديو مركب للمرة الأولى بالنسبة له. لقد اكتشف العوفي في السنوات الأخيرة من خلال تصويره الفوتوغرافي الجوي مجموعة من الهياكل في الصحراء خارج المدينة لا يمكن رؤيتها إلا من السماء. أطلق الطيارون الذين رؤوا هذه الهياكل من السماء للمرة الأولى في العشرينات من القرن الماضي إسم طائرات الصحراء الورقية.

أوضحت الأبحاث الأخيرة أن تلك الهياكل مخصصة لصيد أفواج الحيوانات المهاجرة. يعرض العوفي في عمله الفني السمعي البصري مشاهد لطائرات الصحراء الورقية بالتوازي مع مشاهد للأسطح الصحراوية البركانية، بما في ذلك كهوف تحت الأرض، ومستوطنات مهجورة، وبحيرات جافة والتي تعرض مشهداً طبيعياً فريداً وأحياناً قاس. يناقش العوفي من خلال ذلك غموض الألغاز متعددة الطبقات للتاريخ المعاصر، ويرشد المشاهد، من خلال أماكن غير متوقعة، إلى قصة التكافل والتحول. ينظر معاذ العوفي إلى التاريخ، لكنه ينظر أيضا إلى العنصر الجيولوجي في المشهد، ويطلب من المشاهدين أن ينغمسوا بدورهم في الإمكانيات التحولية والفهم الجديد لما يمكن أن تخبرنا الأماكن غير المستكشفة عمّن نكون.

1.16 NOJOUD AL-SUDAIRI
Hangings

١.١٦ نجود السديري
معلّقات

جولد مور مول — ١.١٦ نجود السديري

I. *THE SANDSTORM PASSED AND I WAITED EAGERLY FOR RAIN ANOTHER SANDSTORM FOLLOWED* (2018)
Natural and synthetic fibres, 2700 x 330 mm

II. *HE WHO HAS AN UNTROUBLED MIND, HAS NOT DIVED INTO THE ABYSS OF UNCERTAINTY* (2018)
Natural and synthetic fibre, 1800 x 440 mm

III. *IF IT WERE NOT FOR SENECTITUDE, POVERTY, AND DEATH, AN ABUNDANCE OF GREATNESS WOULD FALL UPON MAN*
(2018) Natural and synthetic fibre, 1200 x 300 mm

IV. *AFFECTION IS WEARISOME" SALMA SAID AS I, GREW WEARY OF PARTING HER* (2018)

Natural and synthetic fibre
1300 x 270 mm

Courtesy of the artist
Commissioned by the Saudi Art Council for 21,39 (2018)

١. فات العجاج وقلت بالخير متبوع
وأثر العجاجة مقتفيها عجاجة
(٢٠١٨)
أقمشة طبيعية وصناعية
٣٣٠ × ٢٧٠٠ مم

٢. المستريح اللي من العقل
خالي...
ما هو بلجات الهواجيس غطاس
(٢٠١٨)
أقمشة طبيعية وصناعية
٤٤٠ × ١٨٠٠ مم

٣. لولا الهرم والفقر والثالث الموت
يا لآدمي بالكون يا عظم شانك
(٢٠١٨)
أقمشة طبيعية وصناعية
٣٠٠ × ١٢٠٠ مم

٤. سلمى تقول ان المودة غرابيل
وانا على سلمى عليل الضمايز
(٢٠١٨)

أقمشة طبيعية وصناعية
٢٧٠ × ١٣٠٠ مم

حقوق ملكية العمل للفنانة، بتكليف
من المجلس الفني السعودي
لمعرض ٢١،٣٩ (٢٠١٨)

Nojoud Al Sudairi

Born in 1994
Lives and works in Riyadh, Saudi Arabia

Nojoud Al Sudairi has been trained as an artist and an architect, while having simultaneously developed a practice focusing on painting, drawing and sculpture. She is interested in textiles, which she uses extensively to create artworks that often have a particular metaphorical or biographical resonance, referring to issues of identity, gender and her own personal experiences.

Her laboriously handcrafted sculptures and installations are often made in natural and synthetic fibers that are woven together. For *Refusing to Be Still*, Al Sudairi has created a sculpture using a combination of handwoven fabric and wood. The weavings communicate layers of four poems written by the artist's grandfather, Mohammed bin Ahmed Al-Sudairy, a prominent cultural and literary figure known for his poetry. By reconstructing verses into visual structures, the hanging textiles transform the experience of poetry into flexible means of exploring space. Taking inspiration from a literary work and transforming its meaning into a different medium, the artist creates a visual interpretation of oral influence, while simultaneously exploring modes of abstraction combined with autobiographical and poetic references. The many layers in the woven sculptures that form a part of the installation create an impression of fluidity and movement. Suspended in space, they emphasise the diversity, complexity and power of the written word and the sensory qualities of poetry, while examining its potentials when it is transformed into a sculptural object.

نجود السديري

ولد عام ١٩٩٤
تعيش وتعمل في الرياض، المملكة العربية السعودية

تلقت نجود السديري تعليمها كفنانة ومعمارية، بينما طورت بالتوازي أعمالها في مجال التصوير الزيتي، والرسم، والنحت. تهتم بالمنسوجات والأقمشة، التي تستخدمها على نطاق واسع في أعمالها الفنية التي كثيرا ما تحمل بعداً مجازياً أو إسقاطاً ذاتياً، لتناقش قضايا الهوية، والقضايا الجندرية، والقضايا المتعلقة بتجربتها الشخصية.

عادة ما تتكون الأعمال النحتية لنجود السديري وأعمالها المركبة مصنعة يدوياً من مزيج الأقمشة الطبيعية وأخرى اصطناعية. تقدم الفنانة لمعرض «رفض الجمود» عملاً نحتياً يتكون من مزيج القماش المنسوج يدوياً والخشب. تتفاعل المنسوجات من خلال أربع قصائد كتبها جد الفنانة، محمد بن أحمد السديري، وهو شخصية عامة في مجال الثقافة والأدب معروف بأشعاره. وبينما تنخرط أبيات القصائد في تراكيب بصرية، تنقل المنسوجات المعلقة تجربة الشعر إلى أساليب مرنة لاستكشاف الفراغ، فالفنانة تخلق ترجمة بصرية للتأثير الشفهي، مستقية الإلهام من عمل أدبي، لتحول معناه إلى وسيط مختلف، في الوقت الذي تستكشف فيه أنماطا من التجريد الممتزج بالمرجعيات الذاتية والشعرية. إن الطبقات الكثيرة في عمل النحت المنسوج، التي تكون جزءا من العمل المركب، تخلق انطباعاً بالسيولة والحركة، وتعكس جميعاً، من خلال تعليقها في الفراغ، مفاهيم التنوع والتعقيد وقوة الكلمة المكتوبة والخصائص الرفيعة للشعر العربي، بينما تختبر إمكانياته حين يتحول إلى عمل منحوت.

1.17 HATEM AL-AHMAD
Paintings

١.١٧ حاتم الأحمد
لوحات

SMOKERS SERIES (2017)
Acrylic paint on canvas
700 x 610 mm

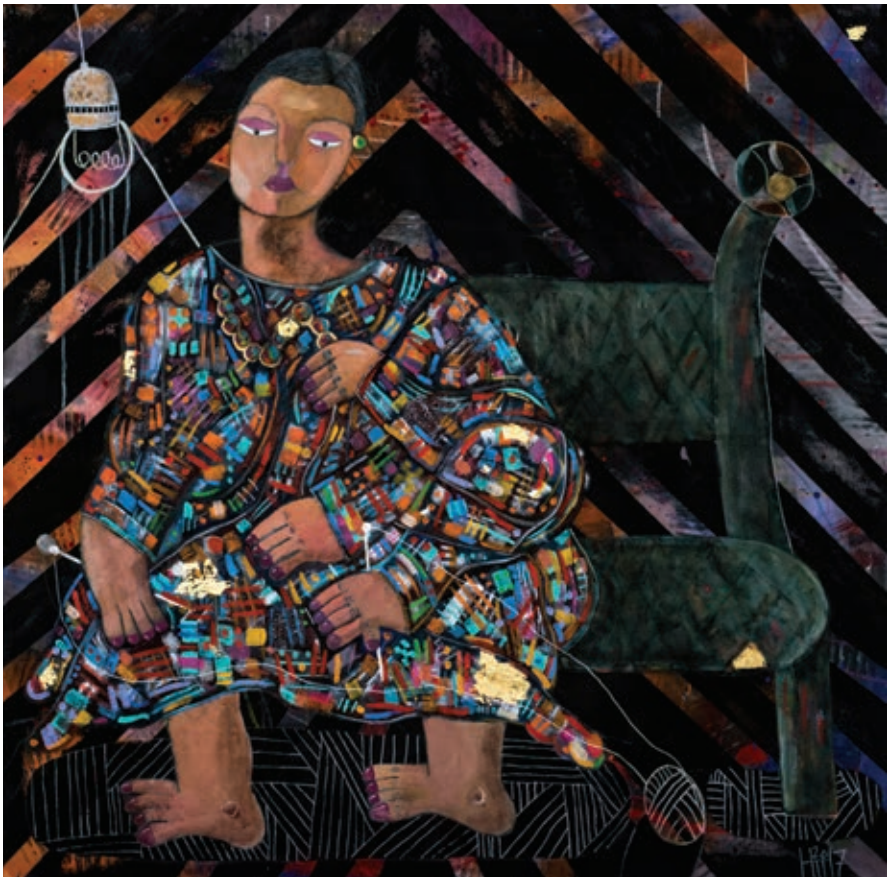
CONSTRUCTIVE INSTICT (2017)
Acrylic paint on canvas
1400 x 1400 mm

Courtesy of the artist

مجموعة المدخنين
ألوان أكريليك على قماش
٧٠٠ × ٦١٠ مم

غريزة بنّاءة
ألوان أكريليك على قماش
١٤٠٠ × ١٤٠٠ مم

حقوق ملكية العمل للفنان



Hatem Al-Ahmad

Born in 1998
Lives and works in Abha, Saudi Arabia

Hatem Al-Ahmad is one of the artists associated with the Almoftaha Village, a cultural centre in the city of Abha. Known for his unique style in painting, Al Ahmad combines the legacies of surrealism, figuration and Pop with Saudi visual traditions, incorporating the colours and detailing of local arts and crafts in his work. Fascinated with everyday reality, he regularly paints portraits that weave through different narratives and episodes of daily life. The use of colour in his compositions reflects his own sensibilities and psychological states, exploring the ambiguity of his imagination and its representation on the pictorial plane.

The figures in his paintings, sometimes in the guise of characters, display complex allegorical ideas. Reflecting on society and the condition of the world that surrounds him, his paintings seem to present both aesthetic and personal preoccupations.
The use of substances and their relation to creativity, the positive role of women in society, and dreams and innocence are some of the subjects emphasised in the group of paintings presented in the exhibition. Referencing social practices and historical traditions from diverse contexts, Al Ahmad creates transhistorical and transnational bridges, engaging with multiple contexts at the same time. Part of his objective is to allow the viewer to question culture and materiality and the condition of contemporary society.

حاتم الأحمد

ولد عام ١٩٩٨
يعيش ويعمل في مدينة أبها، المملكة العربية السعودية

حاتم الأحمد هو أحد الفنانين المرتبطين بقرية المفتاحة، وهي مركز ثقافي في مدينة أبها. يشتهر الأحمد بأسلوبه الفريد في التصوير الزيتي، حيث يجمع الفنان في أعماله بين موروثات السريالية، والتجسيد، وفن البوب، والتقاليد البصرية السعودية، مستخدماً الألوان والتفاصيل المستخدمة في الفن المحلي والصناعات اليدوية المحلية. يرسم الأحمد بانتظام بورتريهات تنسج سرديات مختلفة وحلقات من الحياة اليومية، التي ينعكس عليها بالغ التأثر بالواقعية الحياتية اليومية. كذلك يعكس استخدامه للألوان حساسيته وحالاته الوجدانية، بينما يستكشف الغموض الداخلي في خياله الشخصي وتمثيله على المستوى البصري.

تتنكر الشخصيات في لوحات الأحمد وراء رموز وأشكال، وتعرض أفكارا مجازية، لتعكس المجتمع وظروف العالم المحيط به، حيث تبدو أعماله تعبيراً عن استغراقه في جمالياته وفي أفكاره الذاتية. تتناول مجموعة لوحاته في المعرض قضايا مثل استخدام المادة، وعلاقتها بالإبداع، والدور الإيجابي للمرأة في المجتمع، والأحلام والبراءة، مستخدماً في أعماله مرجعيات اجتماعية وتقاليد تاريخية من سياقات متنوعة، يخلق الأحمد من خلالها جسوراً عابرة للتاريخ والقومية، تربط عدداً من السياقات في ذات الوقت. يشكل جزء من أهدافه إتاحة الفرصة للمشاهد أن يناقش الثقافة والمادية وظروف المجتمع المعاصر.

1.18 AHAAD ALAMOUDI
Those Who Do Not Know of Falcons Grill Them

١.١٨ عهد العمودي
اللي ما يعرف الصقر يشويه

جولد مور مول — ١.١٨ عهد العمودي

THOSE WHO DO NOT KNOW OF FALCONS GRILL THEM (2018)
Video, colour, sound, sand and other organic material
Duration: 7 min

Courtesy of the artist and Hafez Gallery, Jeddah
Commissioned by the Saudi Art Council for 21,39 (2018)

اللي ما يعرف الصقر يشويه (٢٠١٨)
فيديو، ألوان، صوت، رمل ومواد عضوية أخرى
المدة: ٧ دقائق

حقوق ملكية العمل للفنانة،
بتكليف من المجلس الفني السعودي لمعرض ٢١،٣٩ (٢٠١٨)

Ahaad Alamoudi

Born in 1991
Lives and works in Jeddah, Saudi Arabia

Ahaad Alamoudi is a multidisciplinary artist whose works includes ethnographical research that focuses on the intersection between the past and contemporary history of Saudi Arabia. Alamoudi is concerned with how communities measure and promote heritage through archiving and how different historical narratives are weaved throughout families and collective contexts. Her practice often encompasses various elements and media, including video, performance and sculpture. She uses the Internet extensively as a resource to explore the multifaceted representations of Arab identity today.

THOSE WHO DO NOT KNOW OF FALCONS GRILL THEM is a video installation that reflects on the fast-paced changes that characterise Saudi Arabia and Saudi society at the moment. In her work, Alamoudi represents the constant progression, evolution and speed of change that is part of the process of realising a new vision for the country. She is inspired by elements such as movement and flight, which become a testament to the forward motion of a changing social landscape. Reflecting on the co-existence of traditional and modern convictions, Alamoudi uses the images of falcons as a symbolic reference to natural and rational forces at interplay. A dance performance evokes through movement and gestures a depiction of progression and change. Using diverse influences and merging cultural narratives, Alamoudi creates an intense work heralding the strengths and complexities of a society at a very specific moment in its history.

عهد العمودي

ولدت عام ١٩٩١
تعيش وتعمل في جدة، المملكة العربية السعودية

عهد العمودي هي فنانة متعددة التخصصات تعمل في مجال البحث الإثنوجرافي الذي يركز على التقاطع بين الماضي والتاريخ المعاصر في المملكة العربية السعودية. تهتم العمودي بالكيفية التي تقيس بها المجتمعات ميراثها وتنشره من خلال ممارسات الأرشفة، والكيفية التي تنسج بها السرديات التاريخية عبر العائلات والسياقات الجمعية. تستخدم أعمالها في معظم الأحيان أشكال مختلفة من الأدوات والوسائط، بما في ذلك الفيديو، والأداء والنحت. كما أنها تستخدم الإنترنت على نحو واسع كمصدر لرصد الأوجه المتعددة للتعبير عن الهوية العربية في عصرنا الحاضر.

عمل الفيديو المركب «اللي ما يعرف الصقر يشويه» الذي تقدمه العمودي يعكس التغيرات المتسارعة التي تمسّ المملكة العربية السعودية والمجتمع السعودي في اللحظة الراهنة. تعرض الفنانة في عملها التقدم المستمر، والتطور الدائم، وسرعة التغيير التي أصبحت جزءاً من الرؤية الجديدة لمستقبل المملكة. تلهمها في ذلك عناصر مثل الحركة والطيران اللذان أصبحا دليلاً على حركة المشهد الاجتماعي المتغير. تسقط العمودي مفاهيم التعايش بين التقليدي والمعتقدات الحديثة من خلال استخدامها لصور الصقور كرمز مرجعي لتقاطع القوى الطبيعية والقوى العقلانية، بينما يستحضر الأداء الراقص من خلال الحركات والإيماءات تصوراً عن التغيير والتقدم. تستخدم الفنانة تأثيرات متعددة وسرديات ثقافية متمازجة، لتخلق عملاً مكثفاً، مكتظاً بالقوى والتعقيد في المجتمع السعودي في لحظة فارقة في تاريخه.

1.19 HUSSEIN AL-MOHASSEN
Portrait
Untitled

١.١٩ حسين المحسن
بورتريه
بدون عنوان

PORTRAIT (2017)
Mixed media on paper
750 x 520 mm

PORTRAIT (2017)
Mixed media on paper
300 x 300 mm

PORTRAIT (2017)
Mixed media on paper
750 x 520 mm

Courtesy of the artist

بورتريه (٢٠١٧)
وسائط مختلفة على ورق
٥٢٠ × ٧٥٠ مم

بورتريه (٢٠١٧)
وسائط مختلفة على ورق
٣٠٠ × ٣٠٠ مم

بورتريه (٢٠١٧)
وسائط مختلفة على ورق
٥٢٠ × ٧٥٠ مم
حقوق ملكية العمل للفنان

Hussein Al-Mohassen

Born in 1971
Lives and works in Qatif, Saudi Arabia

Hussein Al-Mohassen's work is imbued with his constant preoccupation with life, popular culture, the production and dissemination of images, and the experience of the everyday. He employs vibrant colours, but he also uses black and white hues extensively in his compositions in order to express the conditions surrounding human existence. Influenced by graffiti and spray painting, Al-Mohassen transports the immediacy and impact of street art onto his work, extending its dynamism into the gallery setting.

In this series, which includes portraits alongside abstract compositions, Al-Mohassen combines simplicity and contradiction. The series is best understood in relation to his interest in exploring layers of truth, feelings of love and human relationships. At the heart of each composition lies the artist's urge to question notions of reality and imagination in the domain of personal relations. Intertwining complex layers of colour with semi-figurative works, Al-Mohassen attempts to represent the positive journey of humanity and the possibilities for multiple interpretations of reality. Colour and beauty play an important role in the resolution of his output and together they form a narrative reflecting his concerns and preoccupations.

حسين المحسن

ولد عام ١٩٧١
يعيش ويعمل في القطيف، المملكة العربية السعودية

تمتلئ أعمال حسين المحسن بانشغاله المستمر بالحياة، والثقافة الشعبية، والإنتاج وانتشار الصور والتجربة الحياتية اليومية. يستخدم الفنان ألوانا نابضة بالحياة، لكنه أيضا يستخدم درجات الأسود والأبيض بكثافة في تركيباته للتعبير عن الظروف المحيطة بالوجود الإنساني. تأثر المحسن بفن الجرافيتي والرذاذ بالطلاء، لذلك فهو ينقل عفوية وآنية فن الشارع إلى عمله الفني، ليستخدم هذه الدينامية داخل ظروف قاعة العرض.

في مجموعته التي تتضمن بورتريهات إلى جانب تركيبات تجريدية، يمزج المحسن بين البساطة والتناقض، ما يجعل أفضل مدخل لفهم هذه المجموعة من خلال علاقتها باهتمامه باستكشاف طبقات الحقيقة، ومشاعر الحب، وسائر المشاعر الإنسانية. ففي جوهر كل عمل من تلك الأعمال نرى سعي الفنان إلى تناول مفاهيم الواقع والخيال في مجال العلاقات الشخصية. فبينما تتجادل الطبقات المركبة من الألوان في أعماله شبه الرمزية، يحاول المحسن التعبير عن الرحلة الإيجابية للإنسانية وإمكانياتها في ترجمة الواقع على نحو متعدد. إن اللون والجمال يلعبان دوراً هاماً في إيجاد حلول لناتج أعماله، ومعاً يكونان سردية تعكس اهتماماته ومحاور تفكيره.

1.20 FILWA NAZER
The Anatomy of Winning

١.٢٠ فلوه ناظر
تشريح للفوز

جولد مور مول — ۱.۲۰ فلوه ناظر

THE ANATOMY OF WINNING (2018)
3 panels, archival inkjet print and collage on Somerset paper, 1850 x 960 mm each

Courtesy of the artist and Hafez Gallery, Jeddah
Commissioned by the Saudi Art Council for 21,39 (2018)

تشريح للفوز (٢٠١٨)
٣ لوحات ومطبوعات أرشيفية (من طباعات نافثة الحبر) وكولاج على ورق سومرست
كل لوحة ٩٦٠ × ١٨٥٠ مم

حقوق ملكية العمل للفنانة ولحافظ جاليري، جدة
بتكليف من المجلس الفني السعودي لمعرض ٢١،٣٩ (٢٠١٨)

Filwa Nazer

Born in 1972
Lives and works in London, UK
and Jeddah, Saudi Arabia

Filwa Nazer is known for her complex assemblages that incorporate photographic and collage elements. Her work explores themes that draw directly upon the emotional and psychological experiences that define life and culture in Saudi Arabia, often influenced by socio-political developments and questions around the production of feelings of escapism. Research lies at the centre of Nazer's practice, and she engages extensively with subtle, contemplative approaches such as writing and spontaneously sketching diverse subjects that eventually enter her visual vocabulary.

THE ANATOMY OF WINNING is a triptych of works on paper in which historical images of the Saudi Arabian football club Al-Ittihad are manipulated to appear blurry, almost disappearing, and reduced to simply faint landscapes or outlines on the surface of the paper. In certain parts, collaged elements of negative space and more recent images of footballers traverse the surface. Snapshots of the club's officials and the team's handling of trophies and cups are overlapped, presenting a trajectory of moments of celebration that follow winning campaigns. The panels do not provide an easily legible space. The contrasted collage disrupts the abstract composition of the background image, thus disorientating the flow of its visual narrative, and opening up a space where different interpretations can be imagined.

Founded in Jeddah in 1927, Al-Ittihad is the oldest football club in Saudi Arabia. Literally meaning "the Union", it is recognised as the people's club. Its popularity transcends class and ethnic backgrounds and reflects the city's historical identity as a multicultural place defined by progressive ideas and openness. *THE ANATOMY OF WINNING* traces past moments of glory, struggles and events that marked the club and its history. The work explores the ways in which the history of Al-Ittihad reflects the evolution of the city's society, its values and memories that still define its present-day reality.

فلوه ناظر

ولدت عام ١٩٧٢
تعيش وتعمل في لندن، المملكة المتحدة، وفي جدة،
المملكة العربية السعودية

تشتهر فلوه ناظر بتركيباتها المعقدة التي تضم عناصر فوتوغرافية إلى جانب الكولاج. تتطرق أعمالها إلى قضايا ترتبط مباشرة بالتجارب العاطفية والنفسية التي تميّز الحياة والثقافة في المملكة العربية السعودية، حيث تتأثر بالتطورات الاجتماعية والسياسية والقضايا المرتبطة بخلق مشاعر الهروب من الواقع. يشغل البحث في صدارة أعمال ناظر، حيث تشارك على نحو مكثف في مداخل منهجية تأملية تدفعها نحو الكتابة ورسم الاسكتشات التي تتناول مواضيع متنوعة تدخل إلى حيز مفرداتها البصرية.

«تشريح الفوز» هي مجموعة ثلاثية من الأعمال المرسومة على الورق لصور لفريق كرة القدم السعودي نادي الاتحاد، عولجت بحيث تبدو ضبابية، وتكاد تختفي لتبدو كمناظر طبيعية أو كخطوط عريضة على سطح الورقة. تجتاز الصورة في أماكن معينة عناصر من الكولاج للمساحات السلبية إلى جانب صور حديثة للاعبي كرة. كما يتقاطع مع ذلك صور مقتطفة لمسئوليين رسميين من النادي، وصور للحظات حصول الفريق على الجوائز والكؤوس، ليقدم ذلك سيلاً من أحداث الاحتفال التي تعقب حملات الفوز.لا تترك اللوحات مساحة سهلة للقراءة، فالكولاج المتناقض مع الصور يعيق التكوين التجريدي للخلفية، فيغير اتجاه سير السردية البصرية، ويفتح مساحة خيالية لترجمات مختلفة.

نادي الاتحاد السعودي هو أقدم فريق لكرة القدم في المملكة العربية السعودية، حيث تأسس عام ١٩٢٧ في جدة، ويعد الفريق الشعبي للمملكة. تمتد شعبيته عبر الطبقات الاجتماعية والفوارق العرقية، ويعكس الهوية التاريخية لمدينة جدة كمكان متعدد الثقافات، يتميز بالانفتاح على الأفكار الجديدة والمتقدمة، لذلك فإن «تشريح الفوز» يتقصى لحظات للفوز سبقت، والصراعات، والأحداث التي تمثل محطات بارزة في تاريخ الفريق والنادي. يتناول العمل الأساليب التي يعكس بها تاريخ نادي الاتحاد تطور مجتمع المدينة، وقيمها، وذكرياتها التي لازالت تحدد الحاضر والواقع اليومي الراهن.

گواہ کی موجودگی میں

اس معاہدے کو ۲۱ اکتوبر، ۲۰۱۷ کو بنایا گیا ہے

درمیان

بیگم آیا حیدر ، اب آرٹسٹ" کے طور پر حوالہ دیا جائے گا اور
مسٹر علمدار حسین سوجد حسین ، اب کاریگر" کے طور پر حوالہ دیا جائے گا؛

کہاں

ا) آرٹسٹ آرٹ ورک کے پیداوار اور نگرانی کے کاروبار میں ہے
ب) کاریگر آرٹسٹ کے نقطہ نظر کو دستی طور پر تیار کرنے کے کاروبار میں ہے

تفصیل

۱) **تصاویر کی ملکیت.** مکمل کام، اور اس کی کاپی رائٹ، صرف آرٹسٹ کی ملکیت ہوگی.

۲) **حوالہ کی شرائط.** کاریگر آرٹسٹ سے درخواست کرتے ہے کہ اسے اپنے پیدائش کے نام سے بلایئے، ع
بجائے تصنیفی نام صادق' کے.

۳) **کام کے اوقات.** کاریگر ہر ہفتے ۵۰ گھنٹوں سے زیادہ کام نہیں کریں گے ، ہر روز وقت ۱۰:۰۰
سے ۲۰:۰۰ بجے تک ، اتوار سے جمعرات تک ، ساتھ ایک گھنٹہ دوپہر کے کھانا کا بریک بغیر رکاوٹ

٤) **مدت** .اس معاہدہ کی کڑھائی ہوئی نقل کے ساتھ ساتھ اس کے بارڈر کی وسیع سجاوٹ ایک مکمل نلیاں ک
میں، مکمل کرنے کے لئے ۸ ہفتے ، ۲۲ اکتوبر سے ۲۲ دسمبر تک ۲۰۱۷ دےگے ہے

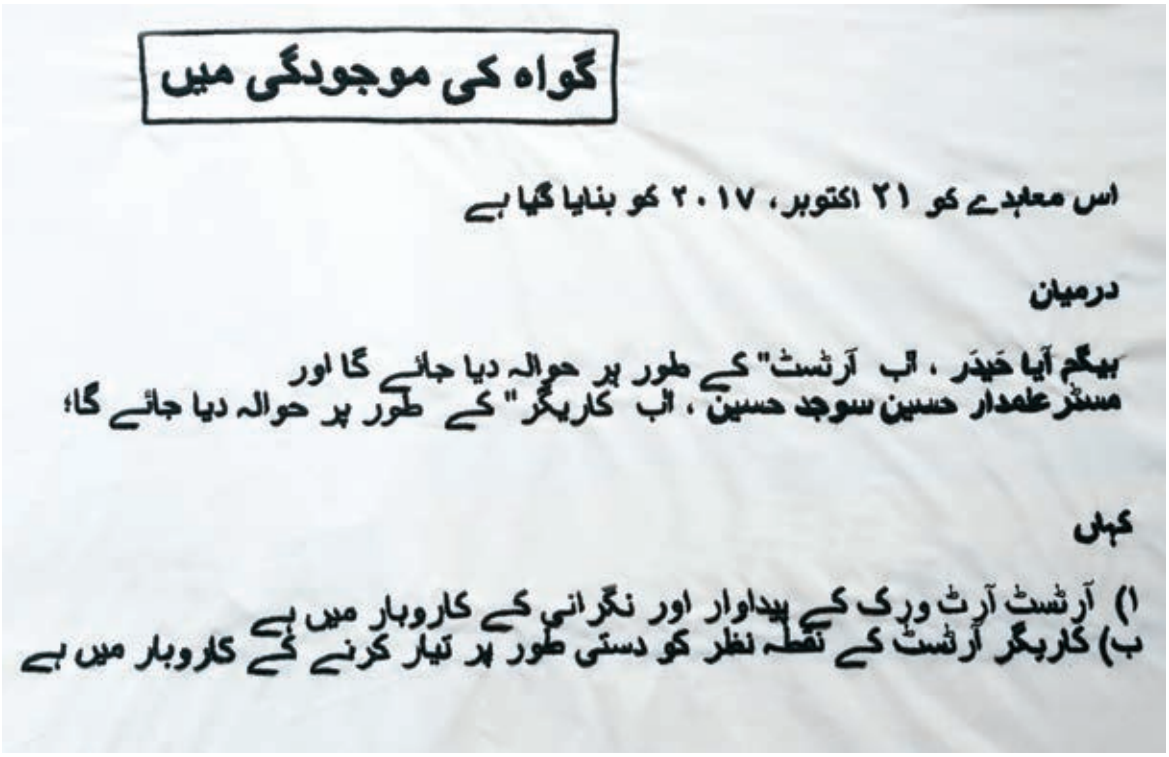
۵) **صحت کا بیمہ.** کاریگر کو مکمل صحت کی کوریج ان کی ملازمت کے دوران دی جائے گی.

٦) **کام کی جگہ.** کاریگر کی کام کی جگہ اسکی رہائش گاہ ہے جوجدبہ، سعودی عرب میں واقع ہے. ان کا ذا
کو ضرورت ہو گی ایک بولڈ مستحکم سیٹ کے ساتھ بلند کام کی میز اور تکیہ تہہ زمین ، ائر کنڈیشنگ اور .
گھنٹہ بجلی تک رسائی.

۷) **چھٹیوں کا الاؤنس.** کاریگر کو دو مہینے میں ٤ دن کی ادائیگی کی چھٹی ملے گی ، اختتام ہفتہ کے خصو
الگ الگ یا مجموعی طور پر لے جایا جا سکتا ہے، کم سے کم ایک مکمل ہفتے کے نوٹس کے ساتھ براہ راس
کو مطلع کیا جائے.

1.21 AYA HAIDAR
In Witness Whereof

١.٢١ آية حيدر
شاهد على ذلك

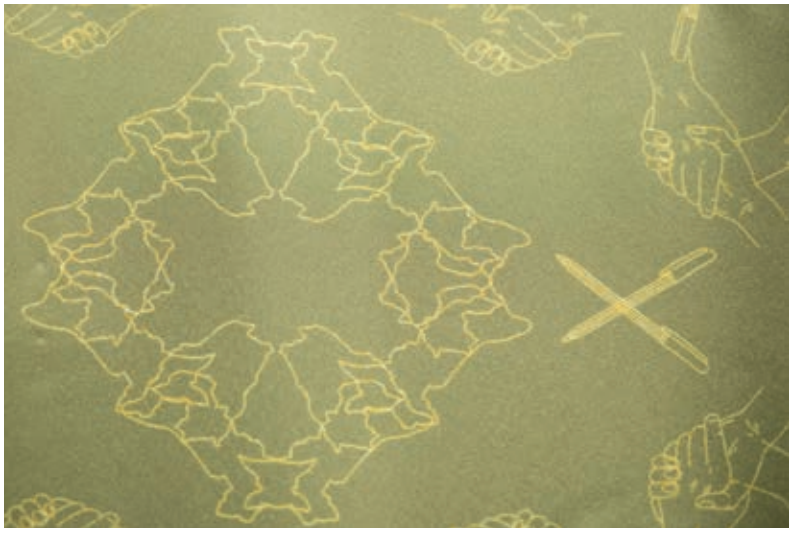


IN WITNESS WHEREOF
(2018)
Thread, fabric
3000 x 1500 mm

Courtesy of the artist
and Athr Gallery, Jeddah
Commissioned by the Saudi
Art Council for 21,39 (2018)

شاهد على ذلك (٢٠١٨)
خيط وقماش
١٥٠٠ × ٣٠٠٠ مم

حقوق ملكية العمل للفنانة ولأثر
جاليري، جدة. بتكليف من المجلس
الفني السعودي لمعرض ٢١،٣٩
(٢٠١٨)



Aya Haidar

Born in 1985
Lives and works in London, UK

Aya Haidar engages with the fundamental elements of language that contribute to the development of stories. Her practice is diverse in both subject matter and approach, often shifting between making work that explores wider concepts such as loss, migration and memory, while continually returning to creating more personal work, placing herself at the centre of her output. With a constant desire to create new narratives, Haidar experiments with different media and techniques. Her work pushes the boundaries of representation and authorship, incorporating multiple elements, materials, traditions and crafts.

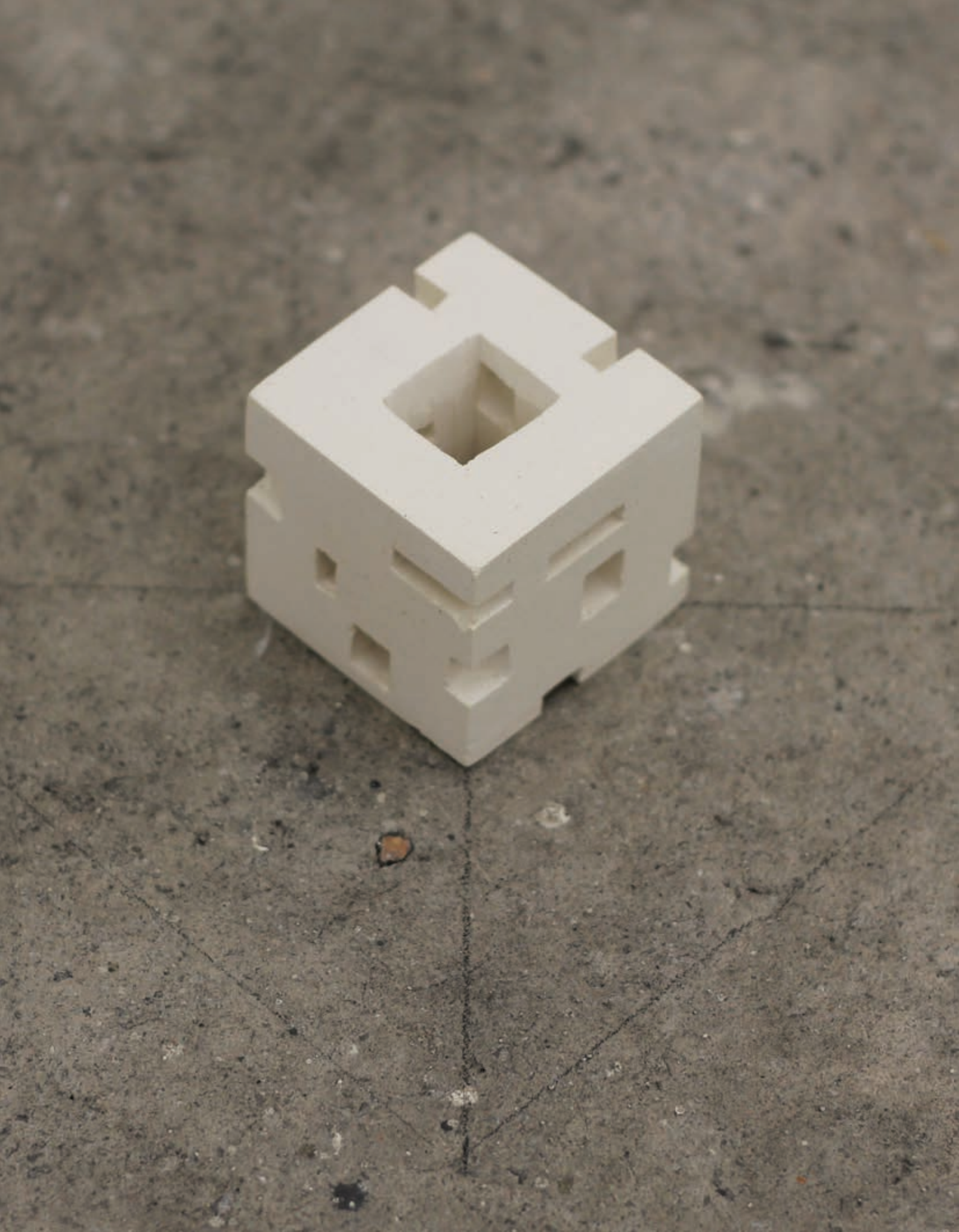
IN WITNESS WHEREOF is a work specifically commissioned by the Saudi Art Council for *Refusing to be Still*. It consists of a hand embroidered wall hanging, which was made by sowing black thread onto white cotton fabric. The fabric is surrounded by a bespoke repeat-pattern border made up of individual signifiers, which represent the various components related to the story of the production of the artwork. The work is about a contractual agreement between the artist and a Pakistani craftsman based in Jeddah named Alamdar Houssein Soujad Houssein. The agreement is laboriously hand embroidered by the craftsman onto the white cotton fabric. It outlines the mutual understanding between both parties about protection of labour rights, working environment, working hours and salary, as well as to ownership of artwork and visibility of labourer. It is produced in Urdu, the worker's native language. The artwork questions the layers of human exchange in the process of creating an artistic, conceptual product. It comes to symbolise the content of relationships that exist between ideas and their realisation, highlighting issues related to the authorship of an artwork in contemporary, creative economies, where the artist often devises the concept but does not participate in the production of the artwork.

آية حيدر

ولدت عام ١٩٨٥
تعيش وتعمل في لندن، المملكة المتحدة

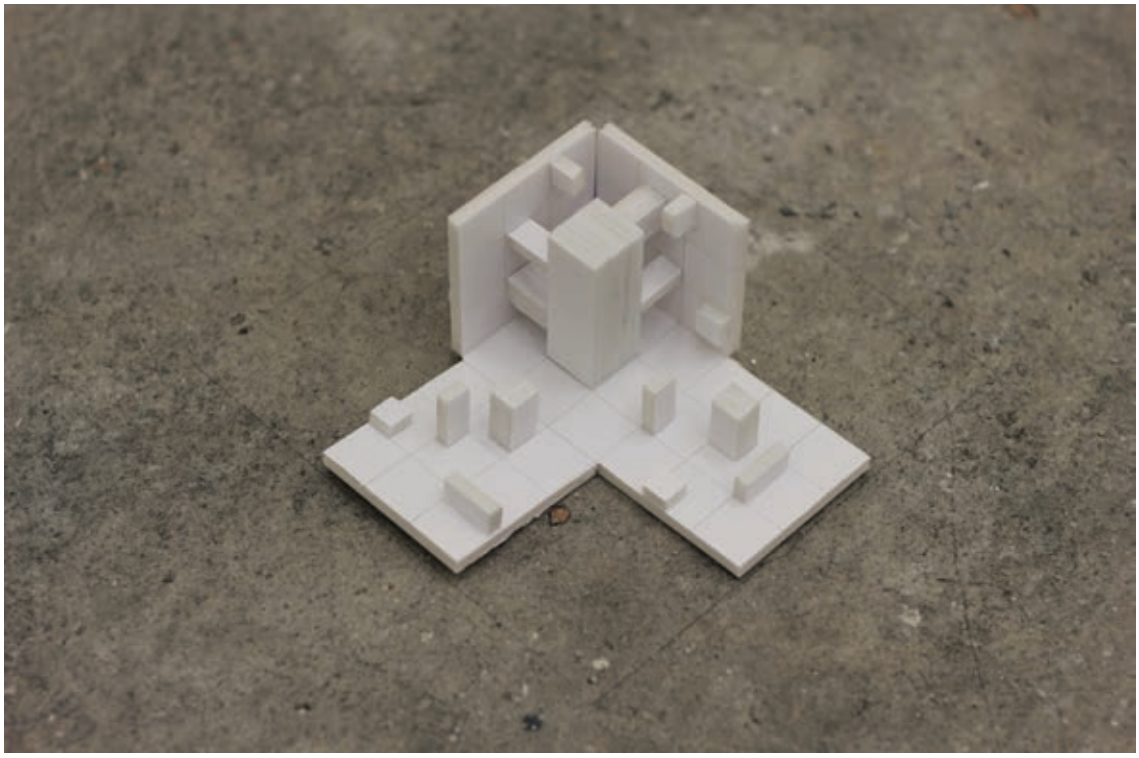
تتعامل آية حيدر في أعمالها الفنية مع العناصر الأساسية الخاصة باللغة، والتي تساهم في تطوير قصصها. تتميز في ممارستها الفنية الواسعة بالمضمون وكذلك المدخل له، واللذان كثيراً ما يتبادلان أماكنهما فيجعلا العمل يستكشف مفاهيم أوسع مثل الفقد والهجرة والذاكرة، بينما تعود باستمرار إلى خلق أعمال أكثر ذاتية، واضعة نفسها في مركز تلك الأعمال. كذلك تستمر حيدر في تجاربها مع وسائط والأساليب المختلفة لخلق سرديات جديدة. إن أعمال آية حيدر توسع من حدود التعبير والتأليف، من خلال استخدامها مواد وعناصر وتقاليد وحرف متعددة.

تشارك آية حيدر بعمل بعنوان «شاهد على ذلك»، وهو عمل قام بتكليفه المجلس الفني السعودي تحديدا لمعرض «رفض الجمود». يتكون العمل من معلّق مطرز يدوياً، عبارة عن خيط أسود تمت خياطته على نسيج قطني أبيض. ويحاط هذا النسيج الأبيض بنمط مكرر يمثّل أجزاء مختلفة متعلقة بقصة إنتاج العمل الفني. يعرض العمل عقد الاتفاق بين الفنانة وعامل حرفي باكستاني يعيش في مدينة جدة إسمه علمدار حسين سجاد حسين. وقد طرز الحرفي هذا العقد بمشقة على النسيج القطني الأبيض. يعرض العقد الاتفاقية والتفاهم المتبادل بين الطرفين حول حماية حق العمل، وظروف العمل، وساعات العمل والراتب، وكذلك ملكية العمل الفني ومدى قيد العامل. كتب العقد باللغة الأردية، اللغة الأم للعامل. يناقش عمل «شاهد على ذلك» طبقات التبادل البشري أثناء عملية صناعة عمل فني له مفهوم. يرمز العمل لمضمون العلاقة القائمة بين الأفكار وعملية تجسيدها، مع إلقاء الضوء على القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية للعمل في ظل الاقتصاديات الإبداعية المعاصرة، حيث يخلق احياناً الفنان مفهوم العمل، دون أن يشارك فعلياً في صنعه.



1.22 AYMAN ZEDANI
Bāb

١.٢٢ أيمن زيداني
باب

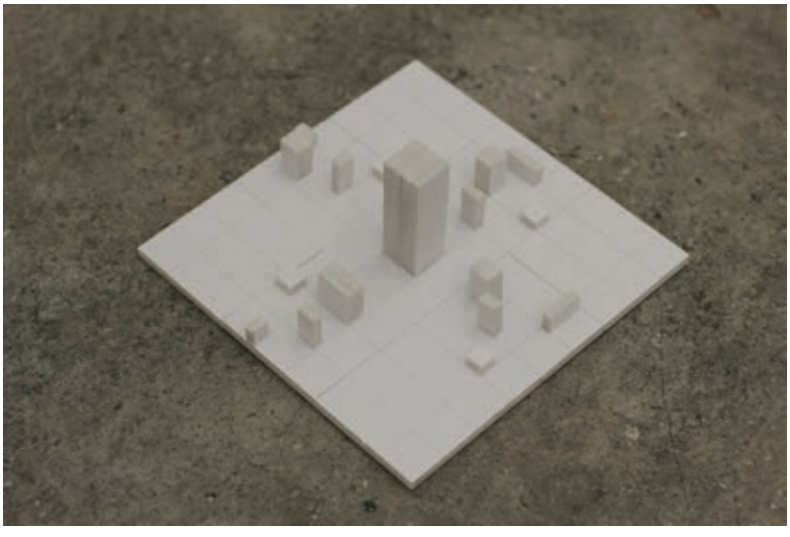


BĀB (2018)
Concrete
54 objects, 90 x 90 x 90 mm each
1 object, 900 x 900 x 900 mm

Courtesy of the artist
Commissioned by the Saudi
Art Council for 21,39 (2018)

باب (٢٠١٨)
خرسانة
٥٤ قطعة كل منها ٩٠ × ٩٠ × ٩٠ مم
قطعة واحدة أبعادها ٩٠٠ × ٩٠٠ × ٩٠٠ مم

حقوق ملكية العمل للفنان
بتكليف من المجلس الفني السعودي
لمعرض ٢١،٣٩ (٢٠١٨)



Ayman Zedani

Born in 1984
Lives and works in Sharjah, United Arab Emirates

Experimentation with different media coupled with a fascination with scientific processes and the properties of unconventional materials are all features that characterize the work of Ayman Zedani. The nature of representation as it emerges through the manipulation of elements, objects, shapes and forms defines his experimental attitudes. Encompassing sculpture, photography, painting, digital techniques and illustration, his projects are informed by abstraction and the complexity of experiential phenomena, such as the reflection of light or the evaporation of water. His works celebrate the diversity of ideas that can be found through experimentation, and they often depict novel layers within accepted traditions and narratives.

For *Refusing to Be Still*, Zedani has expanded his research into the history of Al-Balad, the old city of Jeddah. Topography, architecture and the urban terrain of Al-Balad have provided information for the production of a series of sculptures that expand on the formal language of minimalism to expose issues such as preservation, destruction, repurposing and restructuring. The history of sites and buildings, and the creation of the built environment with its attendant role in creating identities and subjectivities define Al-Balad's lived experience. In this work, Zedani addresses questions of space and representation, the elements that define the performance of the everyday, and relationships between objects, physical reality and the space of experience. Approaching Al-Balad as a laboratory of information offers new perspectives on similar processes currently taking place throughout the Middle East.

أيمن زيداني

ولد عام ١٩٨٤
يعيش ويعمل في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

تتميز أعمال أيمن زيداني بالتجريب من خلال وسائط مختلفة إلى جانب سحر التفاعلات العلمية وخصائص المواد غير التقليدية، حيث تحدد موقفه التجريبي طبيعة تعبيره عن الجوهر الفني، بينما يظهر من خلال معالجته للعناصر، والأدوات، والأشكال والقوالب. تتضمن أساليبه التعبيرية النحت والتصوير الفوتوغرافي والتصوير الزيتي، والممارسات الرقمية والرسم التوضيحي، لذلك تتسم مشاريعه بالتجريد والتراكيب المعقدة للظواهر التجريبية، مثل انعكاس الضوء، أو تبخير الماء. كذلك تتضمن أعماله تنوعاً في الأفكار التي يستقيها من التجربة، والتي كثيرا ما تكتشف طبقات جديدة في إطار التقاليد والسرديات.

يوسّع زيداني لمعرض «رفض الجمود» رقعة أبحاثه لتشمل تاريخ البلد، المدينة القديمة في جدة. شملت أبحاث زيداني الطوبوغرافيا، والعمارة والتضاريس الحضرية للبلد، ما أسهم بمعلومات لإنتاج مجموعة من أعمال النحت التي تمتد عبر لغة مينيمالية تقليدية، ولتعبر عن قضايا مثل الحفاظ على التراث، الهدم، إعادة الصياغة، وإعادة الهيكلة. إن تاريخ المباني والمواقع وخلق البيئة المبنية بالفعل مع الحفاظ على دورها المصاحب في خلق الهويات والذاتيات هي ما يميز التجربة الحياتية للبلد. يتناول زيداني قضايا الفراغ والتعبير، والعناصر التي تحدد الأداء اليومي، والعلاقات بين الأدوات والواقع المادي ومساحة التجربة. إن تناول البلد بكونها مختبر للمعلومات يطرح آفاقا جديدة لذات العمليات التي تحدث الآن في الشرق الأوسط.

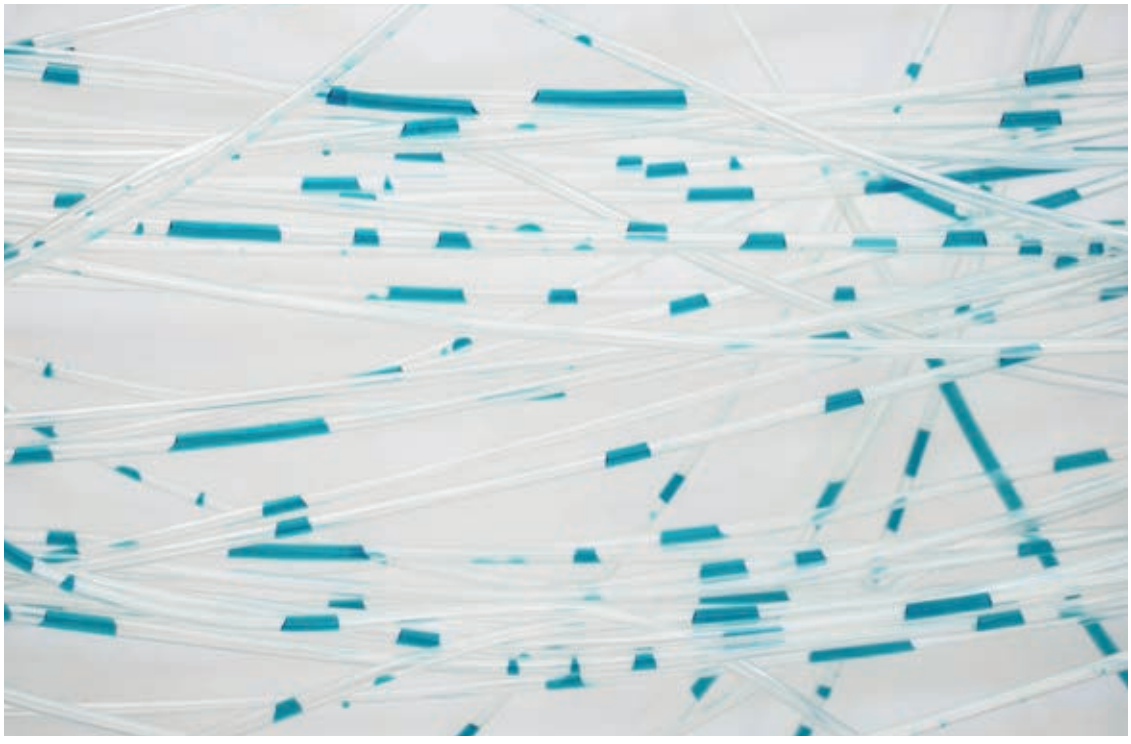
1.23 AHMAD ANGAWI
Flow

١.٢٣ أحمد عنقاوي
تدفق

FLOW (2018)
Transparent PVC tubes, liquid, motor
Dimensions variable

Courtesy of the artist
Commissioned by the Saudi Art Council for 21,39 (2018)

تدفق (٢٠١٨)
أنابيب بولي كلوريد فينيل شفافة، سائل، محرك
الأبعاد متغيرة
حقوق ملكية العمل للفنان
بتكليف من المجلس الفني السعودي لمعرض ٢١،٣٩ (٢٠١٨)



Ahmad Angawi

Born in 1981
Lives and works in Jeddah, Saudi Arabia

A conceptual artist, designer and educator, Ahmad Angawi's practice engages with the diverse culture of Hijaz. Angawi is known for his interest in traditional architecture, heritage and design principles, developing projects inspired by these disciplines, while also aiming to advance the manifestation of historical aesthetics and practices into contemporary and innovative ideas.

For *Refusing to Be Still*, Angawi has created a complex sculptural installation that explores the interaction of physical and artificial systems and processes. *FLOW* consists of transparent PVC tubes enmeshed in a specific pattern. The tubes are filled with coloured liquid, which flows through them following a certain rhythm. The movement of the coloured liquid reflects on the dynamism of the forces that define everyday reality. From the passing of time, which is felt in the rhythmic movement of the artwork, to the intensity of the city, which can be related to the same process of constant motion, *FLOW* combines many elements and incorporates many layers. Movement, sound and repetition are some of the features of the work that are understood in relation to the notion of unstable processes and continuous transformation. Fluidity and formlessness can be seen as an expression of the multiple, ever-changing fragments of the world around us, and in extension identity, time and space, which can often be considered as static.

أحمد عنقاوي

ولد عام ١٩٨١
يعيش ويعمل في جدة، المملكة العربية السعودية

يرتبط فن أحمد عنقاوي بالثقافة المتنوعة لمنطقة الحجاز، حيث أنه فنان مفاهيمي، ومصمم ومعلّم. يشتهر عنقاوي باهتمامه بالعمارة التقليدية، والتراث ومبادئ التصميم، وتطوير مشاريع لا تستلهم هذه المبادئ فحسب، وإنما تهدف في الوقت نفسه إلى دفع مظاهر الجماليات والممارسات إلى واجهة الأفكار المعاصرة والحداثية.

يقدم عنقاوي لمعرض «رفض الجمود» عمل مركّب ومعقد يدعو فيه إلى التأمل في حركة الماء والهواء نسبة إلى عامل الزمن والمساحة. ويستكشف من خلاله التفاعل بين الأنظمة والعمليات الطبيعية والفيزيائية والاصطناعية. يتكوّن «تدفق» (٢٠١٧) من أنابيب شفافة مرتبطة ببعضها البعض على شكل محدد يتعلق بهندسة المكان، مملوءة بالماء، والذي يتحرك بداخلها بنبض معين، بحيث تعكس حركة الماء والهواء ديناميكية القوى التي تحدد الواقع الحياتي اليومي. يمزج «تدفق» بين عدد من العناصر التي تمثل طبقات متراكمة، من مرور الوقت الذي نشعر به في تدفق حركة العمل الفني، إلى زخم المدينة الذي يمكن ربطه بالحركة المستمرة. يتسم العمل بخصائص الحركة والصوت والديمومة، تربطه بمفهوم العمليات غير المستقرة والتحول المستمر، فالسيولة وغياب الشكل يمكن رؤيتها في إطار التعبير عن أجزاء متعددة، دائمة التغير، من العالم المحيط، أو على امتداد الخط تفاعل الهوية والزمن والمكان التي تعتبر في أحيان كثيرة أمور ثابتة.

21

1.24 NIDHAL CHAMEKH
Le Battement des Ailes

١.٢٤ نضال شامخ
ضربة الأجنحة

LE BATTEMENT DES AILES A (2017)
Ink, graphite and transfer
on cotton paper
1000 x 1400 mm

LE BATTEMENT DES AILES C (2017)
Ink, graphite and transfer
on cotton paper
1000 x 1400 mm

Courtesy of the artist
and Selma Feriani Gallery, Tunis

ضربة الأجنحة أ (٢٠١٧)
حبر وفحم وورق محسس
على ورق قطني
١٤٠٠ × ١٠٠٠ مم

ضربة الأجنحة ج (٢٠١٧)
حبر وفحم وورق محسس
على ورق قطني
١٤٠٠ × ١٠٠٠ مم

حقوق ملكية العمل للفنان سلمى
فرياني جاليري، تونس

Nidhal Chamekh

Born in 1985
Lives and works in Paris, France

Nidhal Chamekh's work reveals an astute awareness of cultural, social and anthropological developments. Using a variety of media including sculpture, installation, collage, drawing and painting, Chamekh's work examines the evolution of cultural practices while rendering the multifaceted aspects of the human condition with extraordinary power and imagination. He is known for his series of pencil drawings, which articulate complex narratives relevant to contemporary society and the world we live in.

Chamekh is often influenced by popular culture in Tunisia and his experience living in Europe. In his work *LE BATTEMENT DES AILES* (The Beat of the Wings), Chamekh uses a number of pictorial devices and symbols to comment on the history of injustice and violence in Tunisia. Heterogeneous elements and images are placed together in the form of a visual dialogue. The messages deliver a commentary on the current state of society, including the condition of capitalism and notions of control. The series raises the matter of social evolution and how the unconscious is bombarded by subliminal messages and instructions on a daily basis.

نضال شامخ

ولد عام ١٩٨٥
يعيش ويعمل في باريس، فرنسا

يكشف عمل نضال شامخ عن وعي فطن بالتطورات الثقافية والاجتماعية والأنثروبولوجية، فهو يستخدم وسائط متنوعة مثل النحت، والأعمال المركبة، والكولاج، والرسم والتصوير الزيتي. يختبر عمل شامخ بقوة وخيال غير اعتياديين تطور الممارسات الفنية مستدعياً الجوانب متعددة الأوجه للظرف الإنساني. اشتهر برسوماته بالقلم الرصاص التي تبرز سرديات معقدة للمجتمع المعاصر والعالم الذي نحيا فيه.

كثيرا ما يتأثر شامخ بالثقافة الشعبية في تونس وتجربته الشخصية في الحياة بأوروبا، ففي عمله «ضربة الأجنحة» يستخدم شامخ عدد من الأساليب التصويرية والرموز ليعلق على تاريخ الظلم والعنف في تونس. فهو يضع عناصر وصور مختلفة جنباً إلى جنب على هيئة حوار بصري، بحيث يوصل رسالات تعلق على الوضع الراهن في المجتمع التونسي، بما في ذلك وضع الرأسمالية ومفاهيم السيطرة. تطرح تلك المجموعة قضية التطور الاجتماعي وكيفية قصف العقل الباطن يومياً برسائل وتعليمات لاشعورية.

1.25 EVA TAULOIS
Un tapis en été
Un tapis en automne

١.٢٥ إيفا تولوا
سجادة في الصيف
سجادة في الخريف

جولد مور مول — ١.٢٥ إيفا تولوا

UN TAPIS EN ÉTÉ (2017)
Carpet, acrylic painting
4000 x 2500 mm

UN TAPIS EN AUTOMNE (2017)
Carpet, acrylic painting
4000 x 2500 mm

Courtesy of the artist

سجادة في الصيف (٢٠١٧)
سجادة، ألوان أكريليك
٢٥٠٠ × ٤٠٠٠ مم

سجادة في الخريف (٢٠١٧)
سجادة، ألوان أكريليك
٢٥٠٠ × ٤٠٠٠ مم
حقوق ملكية العمل للفنانة

Eva Taulois

Born in 1982
Lives and works in Nantes, France

Eva Taulois' practice draws on the formal vocabulary of minimalism while remaining emphatically within contemporary approaches to geometric abstraction. In her work, she uses a wide array of references that range from architecture to traditional textile techniques and industrial design. She creates highly dynamic and unconventional installations, which are the result of research in sociological, geographical and historical subjects. The outcome displays an enduring interest in composition and structure, exploring the tensions and limitations of two and three-dimensionality and physicality.

Taulois' piece for *Refusing to Be Still* consists of two vibrantly coloured rugs made with abstract patterns. Respectively titled *UN TAPIS EN ÉTÉ* and *UN TAPIS EN AUTOMNE*, the rugs refer to an invitation Taulois received from the French city of Lyon to exhibit her work there. As a result, she decided to connect the piece she would produce with the famous local tradition of floral silk weaving and painting for which Lyon was famous in the seventeenth century. This gesture questions the recurrence of patterns in the artist's work, the intertwining and ambiguity between art and craftsmanship, and the processual qualities of artistic concepts. In the context of of Jeddah, the meaning of this work extends to incorporate the changing realities associated with progress and traditions in the local Saudi Arabian context.

إيفا تولوا

ولدت عام ١٩٨٢
تعيش وتعمل في نانت، فرنسا

تشير أعمال إيفا تولوا إلى مفردات مينيمالية تقليدية، لكنها في الوقت نفسه تظل بصرامة داخل إطار المدخل المعاصر للتجريد الهندسي. تستخدم تولوا في أعمالها طيف واسع من المرجعيات التي تمتد من العمارة إلى تقنيات النسيج التقليدية والتصميم الصناعي، حيث تبدع أعمالاً مركبة دينامية وغير تقليدية، تأتي نتاجاً للبحث في مجالات علم الاجتماع والجغرافيا والتاريخ. من هنا جاءت أعمالها معبّرة عن اهتمام مستمر بالتركيبة والهيكل، مع استكشاف التوترات بين الثنائية والثلاثية على مستوى الأبعاد، وكذلك على المستوى المادي.

يتكون عمل تولوا لمعرض «رفض الجمود» مجموعتين من السجاجيد صنعت بقوالب تجريدية. وسميت المجموعتين على التوالي «سجادة في الصيف» و «سجادة في الخريف»، وتعود السجاجيد إلى دعوة تلقتها تولوا من مدينة ليون الفرنسية كي تعرض أعمالها هناك، فكانت النتيجة أنها قررت أن تربط القطعة التي كانت سوف تصنعها لهذا المكان من خلال الرجوع إلى التقاليد المحلية الشهيرة في النسج الحريري ورسم الزهور الذي تشتهر به ليون منذ القرن السابع عشر. طرحت تلك الفكرة قضية تكرار ظهور النماذج في أعمال الفنان، وكذلك التشابك والغموض بين الفن والحرفية، والخصائص التي تميز عمليات إنتاج المفهوم الفني. وفي سياق مدينة جدة، يمتد معنى هذا العمل ليشمل تغيير الواقع المرتبط بالتطور وعلاقته بالتقاليد في السياق السعودي.

1.26 SALEH SERAFI
Flawed Reality

١.٢٦ صالح صيرفي
واقع معيب

FLAWED REALITY (2018)
Video, projection,
colour and sound (stereo)
Duration: 8 hours

Courtesy of the artist,
Commissioned by the Saudi Art
Council for 21,39 (2018)

واقع معيب (٢٠١٨)
فيديو، إسقاط، لون وصوت
(ستيريو)
المدة: ٨ ساعات

حقوق العمل للفنان
بتكليف من المجلس الفني السعودي
لمعرض ٢١،٣٩ (٢٠١٨)

Saleh Serafi

Born in 1989
Lives and works in Jeddah, Saudi Arabia

Working mainly with video, Saleh Serafi explores the boundaries between reality and our experience of it. The subjective nature of events, the flawed perception of grand narratives, our relationship with truth, cultural normality and emotional fluctuations are all themes that characterise his work.

Serafi's video installation for *Refusing to Be Still* alludes to the impossibility of depicting reality without resorting to some kind of fiction. The work is a time-based video portrait of a construction site in Jeddah, which plays host to a staged campsite. The images are accompanied by a diverse soundtrack that incorporates sounds from the city. The video, which runs through an entire day as a live feed, highlights the process of mutation of our perception of our surroundings, commenting on the notion that the only true unobscured fact is that even our most inner fundamental ideas are fabricated. Serafi casts doubt on the authenticity of what we see and what we experience and our limitations in having a complete understanding of things. What is happening in the presented live feed is not the question. The question becomes what lies beyond the borders of this framed reality.

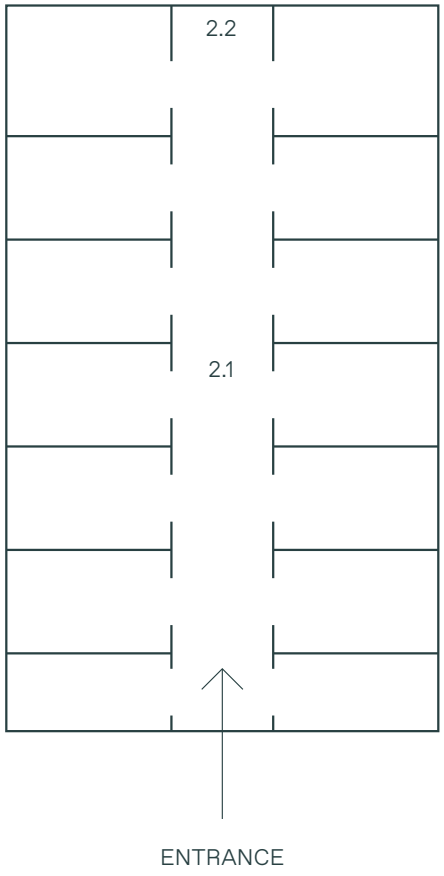
صالح صيرفي

ولد عام ١٩٨٩
يعيش ويعمل في جدة، المملكة العربية السعودية

يعمل صالح صيرفي بشكل أساسي في مجال الفيديو، حيث يسعى لاستكشاف الحدود بين الواقع وتجربتنا له. تتطرق أعمال صيرفي إلى قضايا مختلفة كثيرة مثل الطبيعة الذاتية للأحداث، والاستيعاب المبتسر للسرديات الواسعة، وعلاقتنا بالحقيقة، والاعتيادية الثقافية، والتذبذب العاطفي.

يشير عمل الفيديو المركب الذي يقدمة صيرفي ضمن معرض «رفض الجمود» إلى استحالة تصوير الواقع دون اللجوء إلى شئ من الخيال، حيث أنه فيديو (مستند لإطار زمني) يمثل بورتريه لموقع بناء في مدينة جدة، يصبح مضيفاً لمخيم. يصاحب الصور شريط صوت متنوع يتضمن أصواتاً من المدينة. يدور الفيديو لمدة يوم واحد فهو بث حي من الموقع، ليلقي الضوء على عملية تحول استيعابنا للمحيط، ويعلّق على فكرة أن الحقيقة العارية الوحيدة هي أن حتى أكثر أفكارنا الداخلية الجذرية هي الأخرى مفبركة. صيرفي يلقي بظلال من الشك على موثوقية ما نراه وما نمر به من تجارب ويؤكد على محدوديتنا في الحصول على فهم كامل للأشياء، فلا تصبح المسألة ما يحدث في ذلك البث المباشر، وإنما في ما يحدث وراء ذلك الواقع المؤطر.

2.


2.2
2.3
2.1
ENTRANCE

Rubat Al-Khunji Al-Balad

2.1 Bricklab
2.2 Ali Kazma
2.3 Ayman Zedani*

* Ayman Zedani's work is exhibited across two sites, please refer to page 164 for details

رباط الخنجي البلد

٢.١ بريك لاب
٢.٢ علي كازما
٢.٣ أيمن زيداني*

*تعرض أعمال أيمن زيداني في موقعين، الرجاء الاطلاع على صفحة ١٦٤ للتفاصيل

2.1 BRICKLAB
Indeterminate Plateaus

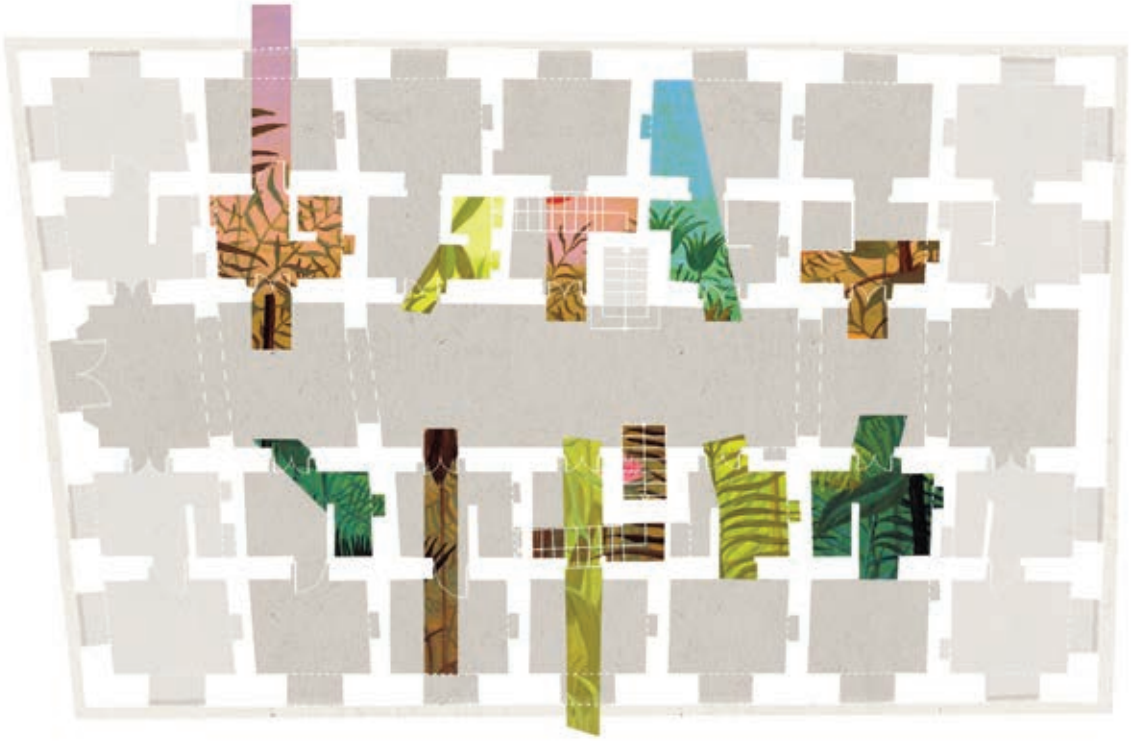
٢.١ بريك لاب
المرتفعات المبهمة

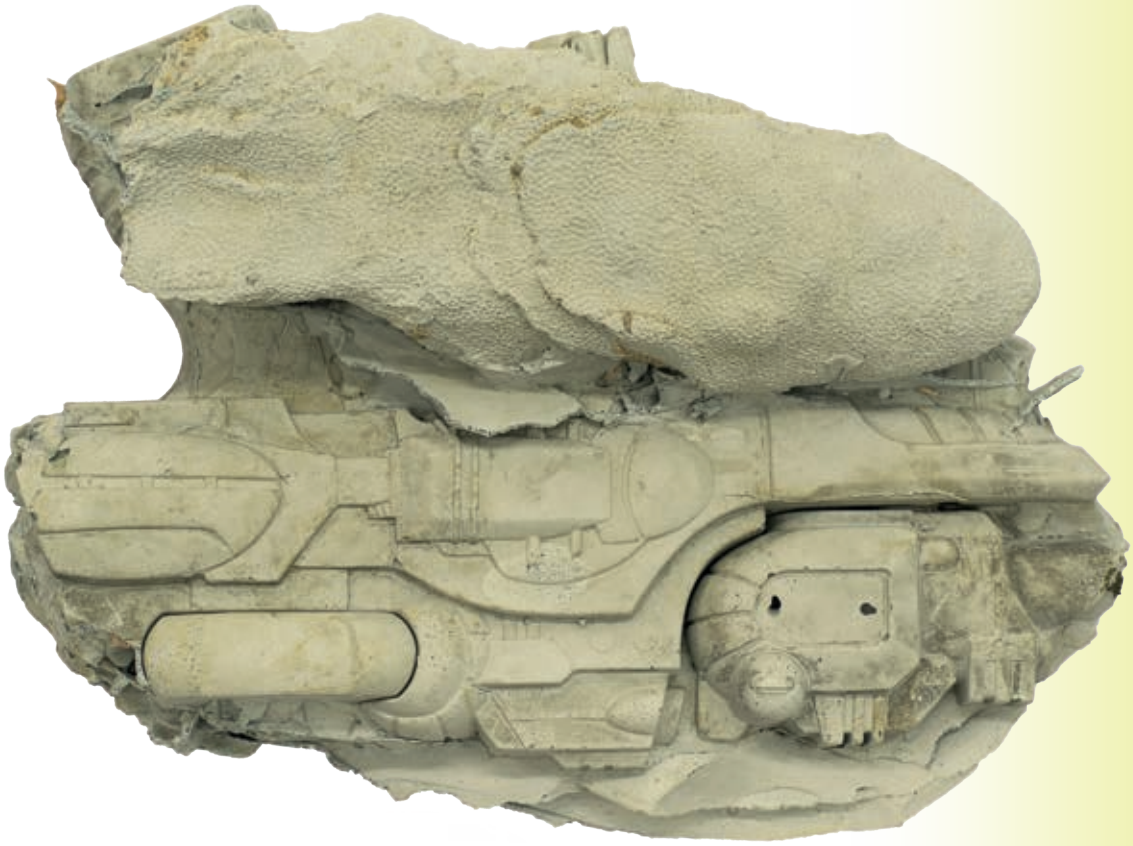
INDETERMINATE PLATEAUS (2018)
Architectural installation, concrete, plants, seeds and other material

Courtesy of the artists
Commissioned by the Saudi Art Council for 21,39 (2018)

المرتفعات المبهمة (٢٠١٨)
عمل مركب معماري، نباتات، بذور ومواد أخرى

حقوق ملكية العمل للفنانين
بتكليف من المجلس الفني السعودي
لمعرض ٢١،٣٩ (٢٠١٨)





Bricklab

Established in Jeddah in 2015 by Abdulrahman Gazzaz and Turki Gazzaz, Bricklab is dedicated to the examination of design as a discipline that intersects with social, political, economic and cultural networks. The studio focuses on architecture and design while constantly working on research projects that fertilise architecture with understandings from different disciplines, such as art, product design and visual cultures. Their work questions the constantly changing nature of art and design and the dynamic elements that shape our experience of the physical world.

For *Refusing to Be Still*, Bricklab have taken on an ambitious commission. The architects have intervened in the building of Rubat Al-Khunji, in the district of Al-Balad, the old town of Jeddah. The architectural intervention aims at rethinking and reconfiguring the building in an unconventional way, creating a space for the presentation of artworks in the courtyard. The ground floor rooms of the building have been adapted to host a variety of plants in custom-made spaces. The project's goal is to generate discussion about what architecture can do in a historical context, where extremely relevant notions such as tradition, future use, preservation and dereliction often collide. The architects are treating the commission not just as an architectural object, but as something that injects intensity into a city and contributes to an ever-evolving culture of dialogue about past, present and future.

Deeply embedded into the exhibition's central conceptual landscape, the plants used by Bricklab pose their own key questions. Engaging with the human dimensions of local history and global issues such as transnational trade, movement of individuals and populations, and environment and nature, the plants construct a portrait of the city of Jeddah and its history. They highlight the idea of nature as culture, allowing viewers to explore the possibilities for alternative ways of connecting contexts and understanding the evolution of life and aesthetics.

بريك لاب

يتخصص بريك لاب، الذي أسسه كل من عبدالرحمن وتركي القزاز عام ٢٠١٥، في التصميم التجريبي كتخصص يتقاطع مع الشبكات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. يركز الاستوديو أنشطته على العمارة والتصميم، بينما يعمل باستمرار في مشروعات بحثية تعزز مفاهيم العمارة استقاء من تخصصات أخرى مختلفة مثل الفن، وتصميم المنتجات والثقافات البصرية. يتناول مجال عملهم طبيعة التحول المتغير للفن والتصميم والعناصر الدينامية التي تشكل تجربتنا في العالم المادي.

أخذ بريك لاب على عاتقه تكليفاً طموحاً من أجل معرض «رفض الجمود». فقد قام المعماريون بعرض عمل تدخلي في بناية رباط الخنجي في البلد، وهي المدينة القديمة في جدة. يهدف هذا التدخل المعماري إلى إعادة صياغة وتوظيف المبني بطريقة غير تقليدية، من خلال خلق مكان لعرض الأعمال الفنية في الفناء. تم تعديل غرف الدور الأرضي في المبنى بحيث تستوعب ألوانا مختلفة من النباتات في أماكن مخصصة لذلك. يهدف المشروع إلى طرح نقاش حول ما تستطيع العمارة تقديمه في السياق التاريخي، حيث عادةً ما تتصادم قيم التقاليد، والاستخدام المستقبلي، والحماية والإهمال. إن المعماريين لا يتعاملون مع تكليف المعرض بهذا العمل بوصفه منشأ معماري فحسب، وإنما بوصفه شيئاً يضخ قيمة مكثفة إلى المدينة، ويساهم في ثقافة حوار دائمة التطور بين الماضي، والحاضر والمستقبل.

حتى النباتات التي تمثل عنصراً هاماً في جوهر المفهوم الأساسي للتصميم، تطرح بوضعها داخله أسئلتها الخاصة، لتربط بين الأبعاد الإنسانية للتاريخ المحلي وقضايا عالمية مثل التجارة عابرة الحدود، وحركة الأشخاص والسكان والبيئة والطبيعة، أي أن النباتات ذاتها تكوّن لوحة لمدينة جدة وتاريخها. يبدو المغزى الأساسي للفكرة هو سماح الطبيعة كثقافة للمشاهدين باستكشاف إمكانيات بدائل أخرى للقاء السياقات المتصلة، وفهم تطور الحياة والجماليات.

2.2 ALI KAZMA
Safe

٢.٢ علي كازما
آمن

SAFE (2016)
Video, projection, colour and sound
Duration: 3 min 18 sec

Courtesy of the artist

آمن (٢٠١٦)
فيديو، إسقاط، لون وصوت
المدة: ٣ دقائق و ١٨ ثانية

حقوق ملكية العمل للفنان ولجاليري
نيف، اسطنبول

Ali Kazma

Born in 1971
Lives and works in Istanbul, Turkey

Ali Kazma is a video artist whose work primarily focuses on documentary studies, exploring sociological aspects of contemporary culture. His practice interrogates conditions of labour, industrial processes of production and the current state of the world. Kazma's videos are characterised by their rhythmic quality and meditative atmosphere. Interested in the unseen, Kazma masterfully produces videos narrating the inherent dynamism of unseen processes that play an integral part in the production of contemporary subjectivity and identity.

SAFE is a single-channel video projection documenting the space of the Global Seed Vault situated in the Svalbard Islands, between Norway and the North Pole. The Global Seed Vault is designed to serve as a depository for seeds in case of a man-made or natural catastrophe. It is built deep inside a glacier, in what can be described as an alien, futuristic structure. The video offers a unique perspective of the spaces of the Vault and its surrounding landscape. Constructed in the most hostile environment, the Vault itself is a testament to the fascinating and paradoxical nature of human existence. Its necessity came to attention when its resources were used in 2015 to supply seeds for plant species that became almost extinct in Aleppo during the war in Syria. The contemplative and reflective framing of the shots illustrates the striking physicality of the space, amplifying its metaphysical experience.

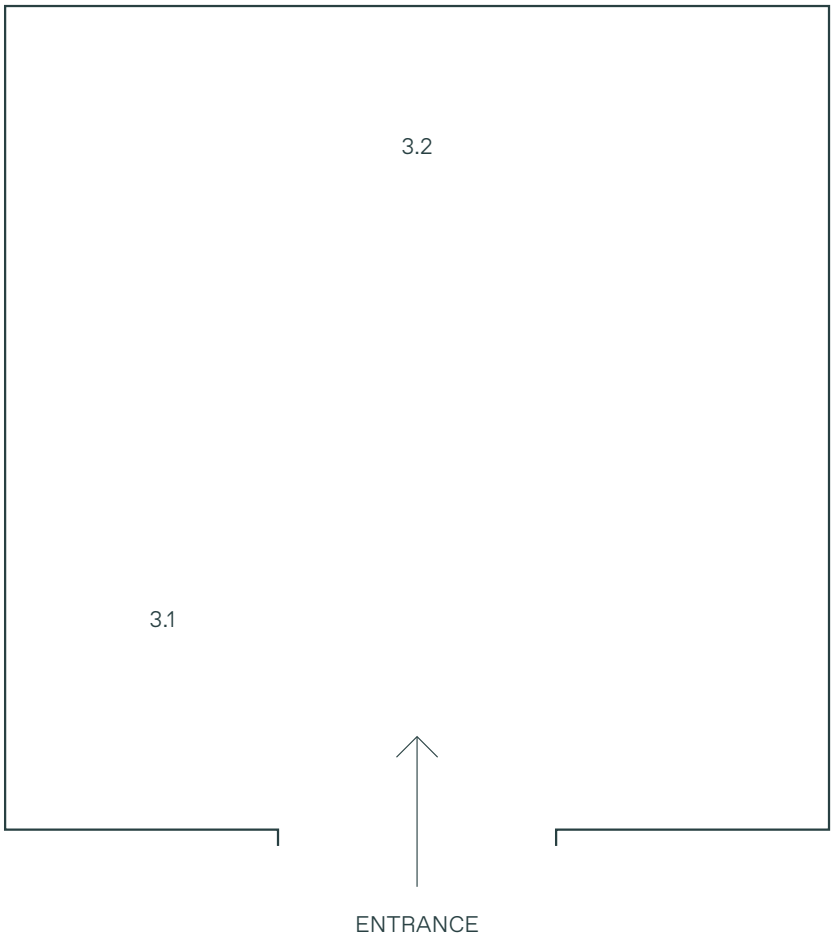
علي كازما

ولد عام ١٩٧١
يعيش ويعمل في إسطنبول، تركيا

علي كازما هو فنان متخصص في فن الفيديو، يركز في أعماله على الدراسات الوثائقية، مستكشفاً القضايا الاجتماعية للثقافة المعاصرة. تستقصي أعماله ظروف العمالة، والعمليات الصناعية للإنتاج والحالة الراهنة في العالم. تتميز أعمال كازما بخاصية الإيقاع والجو الأميل للتأمل. يهتم الفنان بما هو خفي، حيث يتمكن ببراعة صنع أفلام تسرد الدينامية المتأصلة للعمليات الخفية التي تلعب دوراً تكاملياً في صناعة الذاتية والهوية المعاصرة.

يقدم كازما عمل بعنوان «آمن»، وهو عرض على قناة واحدة، يوثق مستودع الحبوب العالمي الذي يقع في جزر سفالبارد بين النرويج والقطب الشمالي. صُمِم هذا الموقع ليصبح مستودعاً للحبوب في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بفعل الإنسان. وقد بُني المستودع بداخل جبل جليدي، حيث يمكن وصف تصميمه بأنه يشبه مبنى فضائي مستقبلي. يعرض الفيديو رؤية متفردة لموقع المستودع ومشاهد المحيط الجغرافي. فالمستودع في حد ذاته، وقد بُني في بيئة مستعرة العدائية، هو شهادة على الطبيعة المدهشة والمتناقضة للوجود الإنساني. اتضحت ضرورة هذا المستودع، ولقيت اهتماماً حينما استخدمت مصادره عام ٢٠١٥ لتوفير الحبوب لزراعة أنواع نبات كانت قد أصبحت تقريباً منقرضة في حلب أثناء الحرب في سوريا. تظهر كادرات الفيديو المفعمة بالتأمل خصائص فيزيائية مبهرة للمكان، تبرز الطبيعة الغيبية للتجربة.

3.


3.2
3.1
ENTRANCE

PepsiCo Factory
Madinah Street

3.1 Apichatpong Weerasethakul
3.2 Abbas Akhavan

مصنع بيبسيكو
طريق المدينة المنورة

٣.١ أبيتشاتبونغ ويراسيثاكول
٣.٢ عباس أخافان

3.1 APICHATPONG WEERASETHAKUL
Phantoms of Nabua

٣.١ أبيتشاتبونغ ويراسيثاكول
أشباح نابوا

PHANTOMS OF NABUA (2009)
Video, projection, sound and colour
Duration: 10 min 56 sec

Courtesy of the artist
and kurimanzutto, Mexico City

أشباح نابوا (٢٠٠٩)
فيديو، إسقاط، صوت ولون
المدة: ١٠ دقائق و ٥٦ ثانية

حقوق ملكية العمل للفنان
وكوريمانزوتو، مدينة ميكسيكو

Apichatpong Weerasethakul

Born in 1970
Lives and works in Chiang Mai, Thailand

Weerasethakul is an internationally recognized contemporary filmmaker. In some ways inspired by surrealism, his practice draws heavily on local traditions of his native Thailand, as well as society, history and science fiction. He is known for his experimental attitudes towards filmmaking that combine reality with folklore legends, personal memories and re-imagining of histories. Weerasethakul won the Palme d'Or at the Cannes Film Festival in 2010 for his film *Uncle Boonmee Who Can Recall his Past Lives*. His 2004 film, *Tropical Malady*, won the Jury prize at the same festival, while 2002's *Blissfully Yours* won the award in the section Un Certain Regard.

PHANTOMS OF NABUA is part of the multi-platform Primitive project, which focuses on a concept of remembrance and extinction and is set in the Northeast of Thailand. In *PHANTOMS OF NABUA*, Weerasethakul documents an empty playground in the evening. A makeshift screen shows a portrait of a village continuously struck by lightning. A group of teens emerge from the dark with a football raging with fire. They kick the ball until they burn the screen in the end, revealing the ghostly white beam of the projector. *PHANTOMS OF NABUA* has a strong autobiographical layer and can be seen as a portrait of the artist's home. The work presents a set-up of lights: on the one hand, artificial light creates a sense of comfort and familiarity, and on the other hand, fire suggest transformation and destruction.

أبيتشاتبونغ ويراسيثاكول

ولد عام ١٩٧٠
يعيش ويعمل في شيانغ ماي، تايلندا

ويراسيثاكول هو فنان معاصر بارز ومعروف عالمياً في مجال صناعة الأفلام. يتميز أحيانا بتأثّره بالسيريالية، وتميل أعماله بشدة إلى التقاليد المحلية إلى بلده الأم تايلاند، وإلى المجتمع والتاريخ وكذلك الخيال العلمي. اشتهر بمدخله التجريبي نحو صناعة الأفلام، ومزجه بين الواقع والأساطير الشعبية، والذكريات الشخصية وإعادة تخيل التاريخ. فاز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي عام ٢٠١٠ عن فيلمه «العم بونمي، الذي يستطيع استحضار حيواته السابقة». كما فاز فيلمه «مرض استوائ» عام ٢٠٠٤ بجائزة لجنة التحكيم في نفس المهرجان، بينما فاز فيلمه «لك بسعادة» بجائزة قسم «نظرة ما» في مهرجان كان أيضا عام ٢٠٠٢.

عمله «أشباح نابوا» هو جزء من مشروع «بدائي» المتعدد المنصّات، يركز على مفهوم التذكّر والانقراض، وتدور أحداثه في الشمال الشرقي من تايلاند. في هذا الفيلم يعرض ويراسيثاكول ملعباً فارغاً في المساء، ثم تعرض شاشة مؤقتة صورة لقرية يصعقها البرق باستمرار. يظهر من وسط الظلام مجموعة من المراهقين ومعهم كرة مستعرة بالنيران، يركلون الكرة حتى تشتعل الشاشة، ليظهر الشعاع الشبحي الأبيض من مسلط الصورة. يتضمن «أشباح نابوا» مستوى واضحاً من السيرة الذاتية التي يمكن رؤيتها لموطن الفنان، في الوقت الذي يمثّل فيه العمل مجموعة من الأضواء: بعضها صناعي، يستحضر حالة من الارتياح والألفة من ناحية، والآخر طبيعي، فالنار تستحضر التحوّل والدمار.

3.2 ABBAS AKHAVAN
August 2006

٣.٢ عباس أخافان
أغسطس ٢٠٠٦

AUGUST 2006 (2006)
Video, projection, colour and sound
Duration: 7 min 43 sec

Courtesy of the artist
and The Third Line, Dubai

أغسطس ٢٠٠٦ (٢٠٠٦)
فيديو، إسقاط، لون وصوت
المدة: ٧ دقائق و ٤٣ ثانية

حقوق ملكية العمل للفنان ولجاليري
الخط الثالث، دبي

Abbas Akhavan

Born in 1977
Lives and works in Toronto, Canada

Spanning video, sculpture, performance and site-specific installations, Abbas Akhavan's work has received extensive international recognition. In his work, Akhavan creates complex narratives influenced by the history and specificity of the sites with which he engages. He often redefines the relationships between artworks and space, and time and architecture, blurring the boundaries between art and life. Concepts such as the private and the public domains, domesticity, hospitality and hostility, privacy and surveillance, as well as the development of societies, civilisations and economies are some of the elements that have informed his practice.

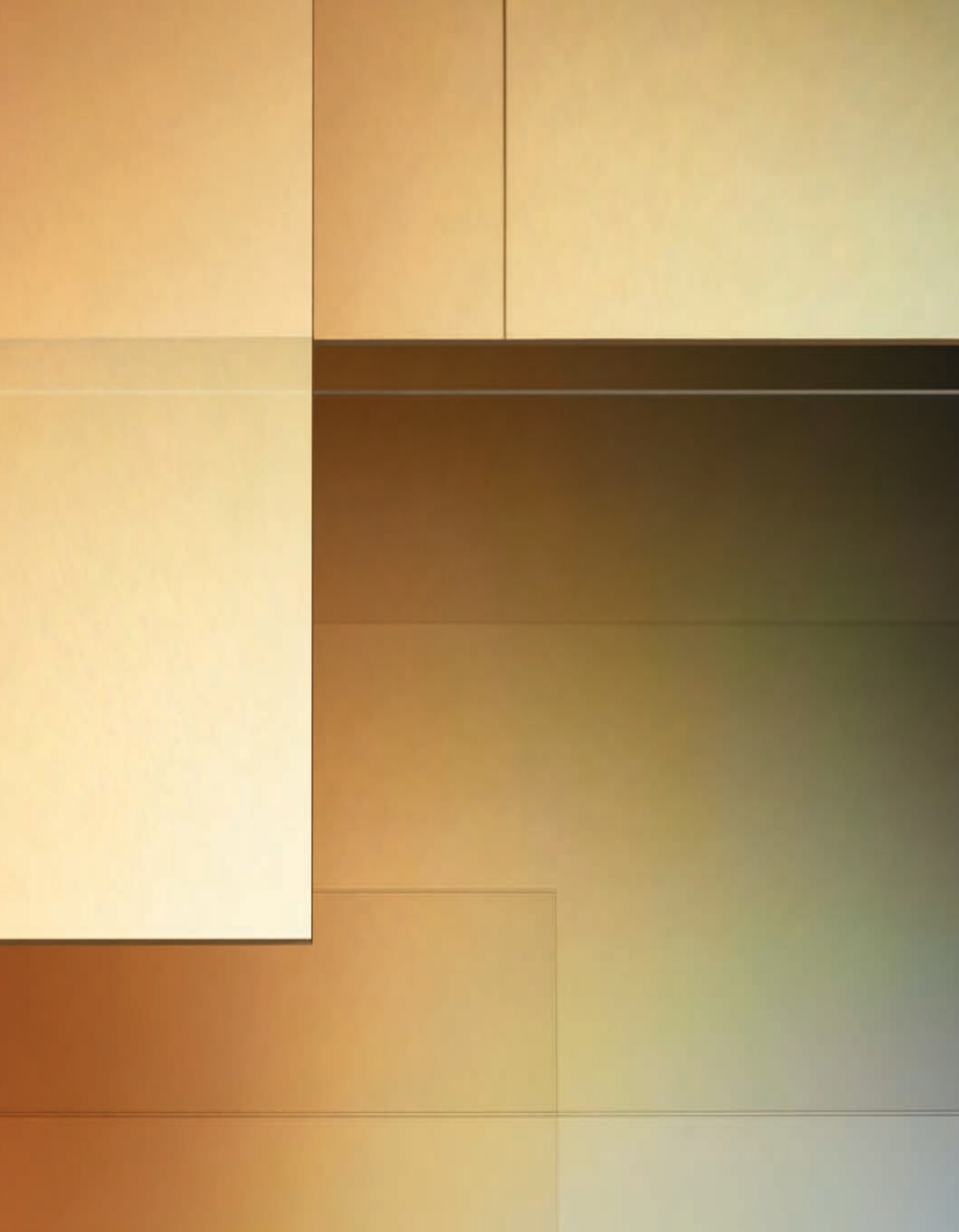
AUGUST 2006 is a single-channel video with sound. As the title suggests, the video was shot in Vancouver, Canada in August of 2006. It begins with images of a crowd running to the sound of successive explosions. Shot on a handheld camera, the images are shaky and disorienting. Onlookers are discernible on the right and left side of the frame, and as the video progresses, a city street becomes more visible. The fast-paced movement and dramatic sounds produce an unsettling feeling suggestive of a situation of emergency or conflict. As the camera turns upwards, flashes of light can be seen over the buildings. The intensity of the explosions amplifies the sense of urgency. The camera then approaches the gathered crowd, and fireworks can be distinguished. The video examines the proximity between celebration and threat. A moment of festivity is documented to present the blurring of the boundaries between the two moments. *AUGUST 2006* also questions the ways in which expressions of celebration and trauma are closely related and how collective memory is performed.

عباس أخافان

ولد عام ١٩٧٦
يعيش ويعمل في تورونتو، كندا

لقد حصل عباس أخافان على تقدير عالمي واسع النطاق من خلال أنشطته المتنوعة التي تشمل الفيديو، والنحت، والأداء، والأعمال الخاصة بمواقع معينة. يخلق أخافان في عمله سرديات معقدة متأثرة بالتاريخ وخاصة بتاريخ المواقع التي يعمل عليها، فهو عادةً ما يعيد تعريف العلاقة بين العمل الفني والمساحة والزمن والعمارة، ويطمس الحدود بين الفن والحياة. يتطرق أخافان في أعماله إلى مفاهيم مثل المساحات الخاصة والعامة، والألفة، والضيافة والعداء، والخصوصية والمراقبة، وكذلك تطوير المجتمعات والحضارات والاقتصاد.

عمله «أغسطس ٢٠٠٦» هو عمل فيديو من قناة واحدة. وكما يتضح من العنوان، فإن الفيديو قد تم تصويره في فانكوفر، كندا في أغسطس عام ٢٠٠٦، يبدأ بصور جمع من الناس يهرولون على وقع أصوات انفجارات متتابعة. قام الفنان بالتصوير مستخدماً كاميرا محمولة، مما نتج في اهتزاز وذبذبة وجه الصورة. بالإمكان رؤية المتفرجين على جانبي إطار الصورة، وبينما يدور الفيديو، يصبح شارع المدينة مرئياً على نحو أكثر وضوحاً. تتسبب الحركة السريعة والأصوات الدرامية في شعور غير مطمئن يعبر عن موقف أو أزمة طارئة. بينما تتحرك الكاميرا ألى الأمام، نرى ومضات من الضوء فوق البنايات. تكرس أصوات الانفجارات إحساس العجلة، ثم تصل الكاميرا إلى مجموعة من الناس، ونبدأ في تمييز ألعاب نارية. يتناول الفيديو التقارب ما بين الاحتفال والتهديد أو الخطر، لذلك قام الفنان بتوثيق لحظة الاحتفال كي يعرض تماهي الحدود بين اللحظتين. يناقش «أغسطس ٢٠٠٦» مدى التقارب بين أساليب التعبير عن الاحتفال وعن الصدمة، وكيفية تشكيل الذاكرة الجمعية.



REFUSING TO BE STILL

رفض الجمود

Sponsors

الرعاة

Support by

بدعم من

Strategic Partners

الشركاء الاستراتيجيين

Sponsors

الرعاة

This catalogue is published in conjunction with the exhibition *Refusing to Be Still*, presented from February 7th to May 5th, 2018 at:

The Saudi Art Council Headquarters
Gold Moor Mall, Jeddah

Al-Khunji Al-Kabir, Al-Balad, Jeddah

The former PepsiCo Factory, Madinah Street, Jeddah

© The Saudi Art Council, Jeddah, 2018. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior consent of the publishers.

www.21-39.com

نُشر هذا الكتالوج بالتزامن مع معرض «رفض الجمود»
المقام من ٧ فبراير حتى ٥ مايو ٢٠١٨ في:
مقر المجلس الفني السعودي، جولد مور مول، جدة
رباط الخنجي الكبير، البلد، جدة
مصنع بيبسيكو السابق، شارع المدينة، جدة

© 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 ضوئي أو تسجيل إلا بالموافقة المسبقة من الناشرين.

www.21-39.com