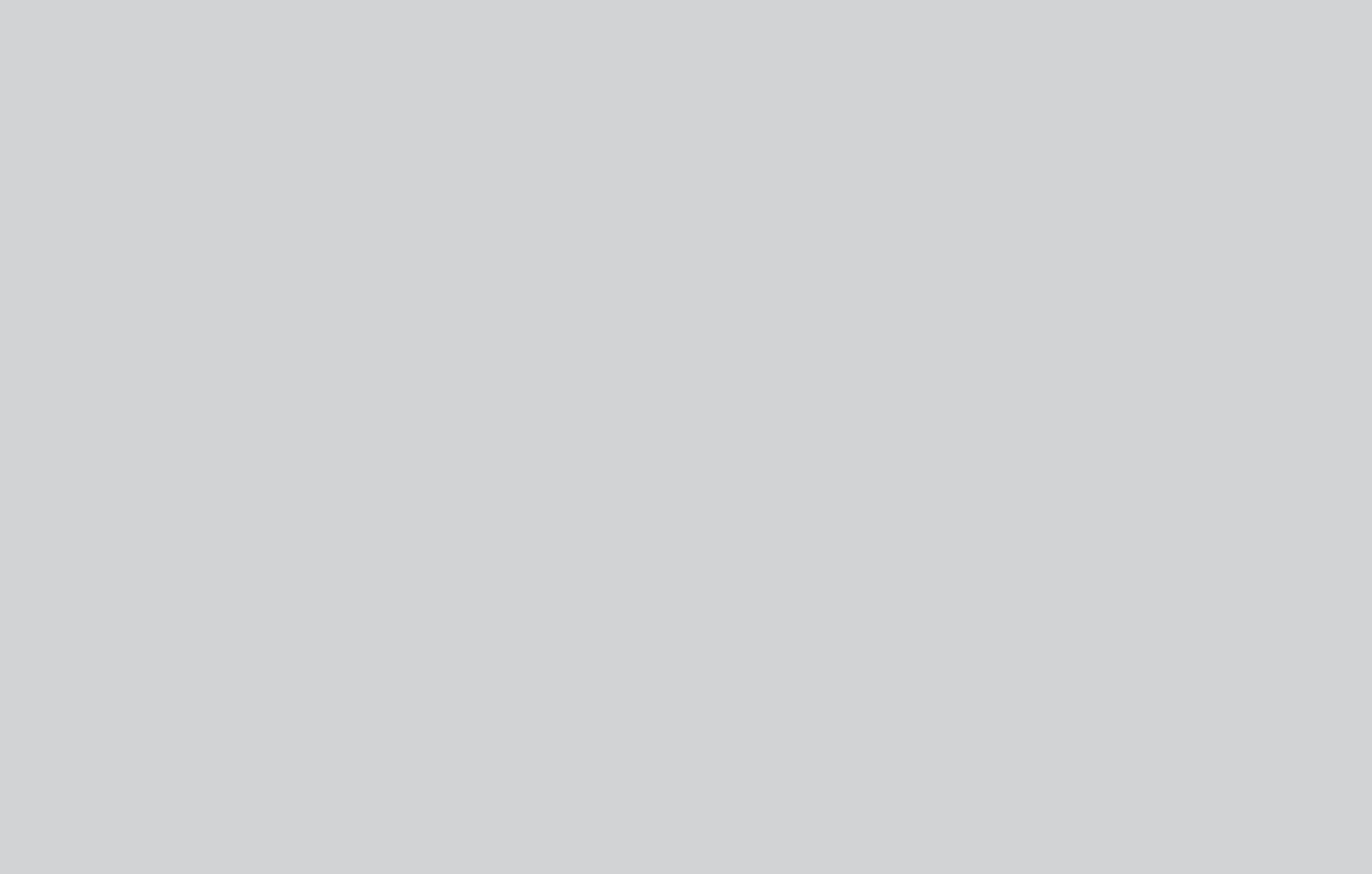
صـــورة زمنيــــة

DURATIONAL PORTRAIT

A Brief Overview of Video Art in Saudi Arabia

لمحة عامة لفن الفيديو في الملكة العربية السعـــودية

أثــر ATHR

صــــورة زمنيــــة

DURATIONAL PORTRAIT

Assistant Curator Tara Aldughaither مساعد النسق الفني تــارا الـدغيثر

29th January - 18th April 2020 ۲۰۲۰ ینـــــایر – ۱۸ ابـــــریل ۲۹

CONTENTS

Participating Artists	09
Introduction	10
Beginnings (1993- 1997 -1999)	13
Identity (2001-2010)	23
Connection (2011-2015)	45
Recovery (2016-2020)	73
Biographies	109

PARTICIPATING ARTISTS

Ayman Yossri Daydban

Deeya Yousef

Ayman Zedani

Moath Alofi

الفنــانين الشــاركين

Qamar Abdulmalik	Abdulkarim Alqassem	طرفه فهد	سارة ابو عبدالله
Sarah Abu Abdullah	Ftoon Mansour	سارة براهيم	فی احمد و ماجدة مجدی
Fai Ahmed & Magda Magdy	Khalid Ameer	عزيز جمال	 رند العربي
Rund Alarabi	Dana Awartani	احمد ماطر	 فاطمة البنوى
Fatima Al Banawi	Sultan Bin Fahad	ایاد مغزل	ريم البيات
Reem Al Bayyat	Sarah Brahim	 انہار سالم	حيا الصويان منال الضويان
Zahar Al-Dabbagh	Abdulrahman Gazzaz [Bricklab]	فيصل سمرة	د. عبير الفتني
Manal Al Dowayan	Lina Gazzaz	حمزة صيرفي	عبد القثامي فهد القثامي
Dr. Abeer Al Fatni	Ajlan Gharem	بکر شیخون بکر شیخون	عهد العدادي مروة القيط
Fahad Al Gethami	Abdulnasser Gharem		مروہ بھی ت ریم الناصر
Marwah Al Mugait	Dr Effat Fadag	مهند شونو ئاد مین	
Reem Al Nasser	Tarfa Fahad	ألاء طربزوني	أروى النعمي
Arwa Al Neami	Mohammed Hammad	أيمن يسري ديدبان	عبدالله العثمان
Abdullah Al Othman	Aziz Jamal	ضياء يوسف	عبد الكريم القاسم
Balqis Al Rashed	Ahmed Mater	زهر الدباغ	بلقيس الراشد
Nasser Al Salem	Eyad Mghazel	محمد حمّاد	ناصر السالم
Suliman Al Salem	Anhar Salem	قمر عبداللك	سليمان السالم
Rashed Al Shashai	Faisal Samra	سارة الغشيان	سامي التركي
Sami Al Turki	Hamza Serafi	عبد الناصر غارم	حسين الاسماعيل
Mohammad Alfaraj	Bakr Sheykhoun	فتون منصور	معاذ العوفي
Sara Alghesheyan	Muhannad Shono	عجلان غارم	دانة عورتاني
Hussain Alismail	Alaa Tarabzouni	لينا قزاز	سلطان بن فهد
			• •

عبد الرحمن قزاز [Bricklab]

أيمن زيداني

.. محمد الفرج د. عفت فدعق

Text by Tara Aldughaither

"New artistic mediums are rare, and by any measure, video ranks among the defining inventions of any kind in the 20th century. Once relegated to alternative spaces because some didn't believe it could even be called art, video is now seen in museums and galleries across the world and counts as one of the major mediums of our time." ¹ And that is certainly true in the case of Saudi Arabia, where video art is the most widespread practice playing a critical role in shaping contemporary artistic practices. The lens, screen and its adjunct technological infiltrations, leave us with a set of subjects that speak to an uncharted continuum of histories. Durational Portrait addresses these uncharted subjects in Saudi society by following a historic timeline in four movements; Beginnings (1997,1999, 2000), Identity (2001-2010), Connection (2011-2015) and Recovery (2016-2020).

As the fastest spreading medium of content consumption, the moving image played a key role in shaping society's beliefs and behaviors. The works in the show illustrate how artists apply video to reflect, deflect and circumvent a timeline of social, technological and global developments. The works prompt us to consider how society could be influenced, even changed, by the very medium it consumes.

In no way do the works presented in this exhibition, offer a comprehensive survey of video art from Saudi Arabia. However, as the first show dedicated to its history in the Kingdom, the exhibit pays tribute to this dominant medium with some never-before seen works by artists who helped establish it as an art form, while exploring the medium's development amongst subsequent generations and technologies.

In his seminal book The Society of the Spectacle, the notable philosopher and filmmaker Guy Debord considers that "the spectacle is not a collection of images, but a social relation among people, mediated by images."

رأى الفيلسوف والخرج السينمائي الشهير جي ديبورد في كتابه "مجتمع الاستعراض" أن "اللشهد ليس عبارة عن مجموعة من الصور، بل هو علاقة احتماعية بين الناس، تتمّ بوساطة الصور". جُمعت الأعمال في هذا العرض لتشكل صورة زمنية لجتمع أصبح الفيديو فيه شاهدًا من خلال أعين الفنانين.

كتابة تارا الدغيثر ترحمة سهي كبارا

"إن الوسائط الفنيّة الحديدة نادرة، وعلى الرغم من كلّ الاعتبارات، يعدُّ الفيديو من ضمن الاكتشافات المحددة للقرن العشرين. فقد تمّ تصنيفه ضمن الوسائط البديلة لأن البعض لم يؤمن بأنه "فنّ" بحد ذاته، لكن اليوم بات الفيديو يُعرض في التاحف والعارض في جميع أنحاء العالم وبات يُعدُّ من الوسائط الفنيّة الرئيسية في عصرنا."

وهذا بالتأكيد أمر مماثل بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حيث أصبح فيّ الفيديو من الوسائط الأكثر انتشارًا، كما يؤدي دورًا أساسيًا في تشكيل المارسات الفنيّة العاصرة. تتركنا العدسة والشاشة، وعمليات التسلل التكنولوجية التي تليها، أمام مجموعة من الواضيع التي تتناول سلسلة متواصلة من التواريخ. بتطرق العمل الفني صورة زمنية إلى تطوّر فن الفيديو ضمن الحتمع السعودي من خلال اتباع جدول زمني تاريخي ينقسم إلى أربع مراحل؛ البدايات (١٩٩٣، ٩٧، ٩٩)؛ الهوتّة (٢٠١٠-٢٠١٠)؛ التواصل (۲۰۱۱-۲۰۱۷)؛ التعـافي (۲۰۱۲-۲۰۲۷).

لعبت الصورة التحركة دورًا رئيسيًا في تشكيل معتقدات الجتمع وسلوكياته كونها أسرع وسيلة للاستهلاك. وتوضح الأعمال العروضة كيفيّة تطبيق الفنانين لفنّ الفيديو الذي يعكس بدوره الجدول الزمني للتطورات العالية الاجتماعية والتكنولوجية، ويقوم بتحويلها والتحايل عليها. وتدفعنا الأعمال إلى التفكير في كيفية تأثر الجتمع، وحتى تغييره، نتيجة الوسيلة التي يستهلكها.

لا تعتبر الأعمال العروضة مسحًا شاملاً لفن الفيديو في الملكة العربية السعودية. ومع ذلك، وبما أنه العرض الأول من نوعه والخصص لعرض تاريخ أعمال الفيديو في الملكة، فإنّه يشيد بهـذه الوسيلة المهيمنـة مـن خـلال تقديـم بعـض الأعمـال الـتي لم يسبق عرضها لفنانين ساهموا يتأسيس الفيديو كنوع من الفنون، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تطور هذه الوسيطة عبر الأحيال ومن خلال التقنيات التتالية.

^{1.} Artnews, Alex Greenberger, In Ambitious New Book, Curator Barbara London Charts Video Art's Rise as One of Today's Dominant Mediums, January 13, 2020.

⁽آرت نيـوز، أليكـس غرينبرغـر، "في كتـاب طمـوح جديـد"، تنسـيق باربـرا لنـدن، رســم بيـاني لتطـور الفيديـو كأحد الوسائط الحالية الهيمنية، ١٣ ينابر ٢٠٢٠).

البـــــدايات

BEGINNINGS

When television was first broadcast on national Saudi channels in 1965, some conservative clerics declared it sacrilegious. Nevertheless, television was seen as important to the creation of a modern state and spread across the country's cities as well as rural areas. As with the introduction of any new technology, over time, people grew familiar and accustomed until TV became a necessary part of daily life. Three decades later, in the 90s, further investment was made and satellite became widespread as the population's interest in international news was boosted when it increasingly covered the region due to the Gulf War. Owing to what had then been a longtime religious stance against visual representations of life, as well as a historical near absenteeism in the production of paintings, sculptures and photographs – the new mass mediated moving images marked a radical time in Saudi Arabia's social access to and interaction with visual culture. Our society was endowed with an ether of food for sight, containing; news, films, music videos and talk shows. advertisements and interviews — to name only a few practices which resulted with the invention.

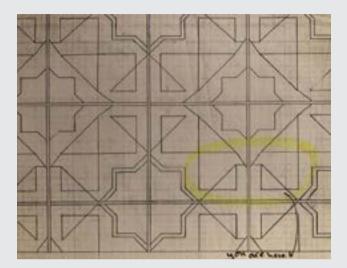
With the availability of handheld cameras, artists applied video as a tool for representation, experimentation and expression, allowing for an early process of interactivity to occur within the Saudi public art space.

Video was considered an especially subversive tool for content creation by the large portion of society during this time. With the absence of cinema, TV was the main source of social reflection. If the channel was not Saudi, it was broadcasting a foreign language, life and culture; and no matter how it influenced the viewer, this influence would simply not mirror in public space. Those who did not deem the camera irreverent used video as a recording tool, a process of collecting

memories (as with photography) or for the purpose of documenting *places* and *acts of making* as an educational tool. Many such videos exist which have not been collected for this particular exhibition due to them falling outside of the artists' definition or intent of making an artwork.

The earliest sourced work for this exhibition is Faisal Samra's first experimentation titled *Metamorphosis*, recorded in 1997. Although this piece has never been shown, it points to an early moment in Samra's practice of playing with light and color to distort familiar figures in various emotional states.

In 1999, one of the first deliberate manifestations of a video art installation occurred in Jeddah's short-lived gallery Arabesque by the artist Abeer Al Fatni in collaboration with Ayman Yossri Daydban and Mahdi Al Juraibi. Al Fatni's video installation *Al Kussara*, was exhibited as part of a group show titled *Shared Spaces*. Al Fatni collected rocks from the seashores and placed them on the floor, in front of a looped film of clips found online from a Spanish news channel; depicting roads and mountains as they explode to make way for a new infrastructure. The work was exhibited with handwritten text by the artist expressing a deep condolence for land and identity.

In 1998, Jeddah's Salon for Art and Culture held a discussion about art in the digital sphere. The seminar was organized in conjunction with a group exhibition for Jizani artists titled 'Darb Al Naja', featuring one computer-generated painting by the artist Khalid Ameer. This marks one of the few historically documented instances in which 'new media' was first recognized as an art form in Saudi Arabia, raising debates on whether the medium would end what we term *al-fann al-tashkeeli*, literally translating to *plastic arts*. A decade later, Al Ameer creates the video *Earth Juice*, on show in the exhibition. It is a playful yet dark work combining video with computer-generated image in dedication to Earth Day.

Finally, Dr. Effat Fadag's piece *You Are Here* which was presented at her graduation show in 2000, was part of a larger installation in which the artist built a room based on Islamic geometry and presented this video in the center. The video is experienced by peeking into the corner of a geometric shape, to find an image of salt poured onto a puddle in rhythmic and gentle flow. This deeply spiritual work attempting to capture the essence of her identity as she studied abroad, could not have rid her, or any of us in the Arab and Muslim world, from the collective tragedy that was to occur the year following.

14 DURATIONAL PORTRAIT BEGINNINGS 15

عندما بدأ التلفزيون السعودي بثّه للمرة الأولى في الملكة العربية السعودية عام ١٩٦٥، ادعى رجال الدين خلوده. ومع ذلك، كان التلفزيون مهمًا لإنشاء دولة حديثة والانتشار في جميع أنحاء مدن البلاد وصولاً إلى الناطق الريفية. وكما هو الحال مع أي أداة جديدة، اعتاد الناس على انتشار التلفزيون وأصبح مألوفًا بالنسبة لهم حتى بات جزءًا ضروريًا من الحياة اليومية. وبعد مرور ثلاثة عقود، في التسعينيات، تمّ الاستثمار في مجالات جديدة، فتوسع انتشار القمر الصناعي بشكل كبير لاهتمام الشعب بالأخبار الدوليّة التي سيطرت على النطقة بسبب حرب الخليج، ونتيجة الوقف الديني القديم في ذلك الوقت والذي كان ضدّ التمثيل

البصري للحياة، بالإضافة إلى الغياب التاريخي في إنتاج اللوحات،

والنحوتات، والصور الفوتوغرافية الذي بقى كذلك حتى وقت

وقد شكلّ العرض الأوّل للصورة المتحركة تحولاً جذريًا في تعرّف الملكة العربية السعودية على الثقافة البصرية والتفاعل معها. وعليه، توّفر غذاء جديد للعين انتشر بسرعة في مجتمعنا، وتضمن: الأخبار، والأفلام، ومقاطع الموسيقى المصوّرة، والبرامج الحواريّة، والإعلانات، والمقابلات، وهذه بعض المارسات التي نتجت عن اختراع كاميرا الفيديو الحمولة باليد.

ومع توّفر الكاميرات للحمولة، استخدم الفنانون الفيديو كأداة للتصوير، والتجريب، والتعبير، ما يتيح حصول تفاعل مبكر في ساحة الفن السعودي.

خلال تلك الفترة، نظرت شريحة كبيرة من المجتمع إلى الفيديو كأداة تخريبية لإنشاء المحتوى. مع غياب السينما، كان التلفزيون الصدر الرئيسي للتفكير الاجتماعي. إذا لم تكن القناة تقدم بحثًا سعوديًا، فهي كانت تعرض لغة وحياة وثقافة أجنبية؛ ببساطة ثقافة لن يعكسها المجتمع في الأماكن العامة. أولئك الذين لم يفضلوا الكاميرا، استخدموا الفيديو كأداة تسجيل، وكعملية لجمع الذكريات (كما هو الحال مع التصوير الفوتوغرافي) أو لغرض توثيق الأماكن، وصنع الحرف كأداة تعليمية. يوجد العديد من مقاطع

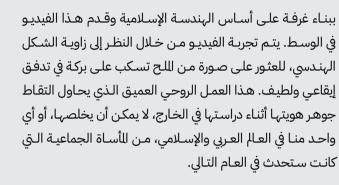
الفيديو التي لم يتمّ جمعها لهـذا العـرض لأنهـا لا تتوافـق مـع مبـدأ الفنانـيّن أو نيّتهـم لإبـداع عمـل فـنيّ.

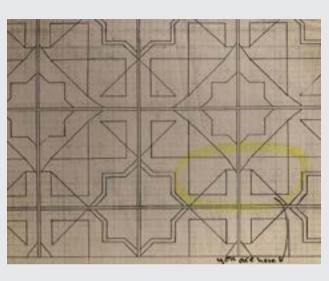
إن أوّل عمل فيديو تمّ الحصول عليه لهذا العرض، يعدُّ أوّل تجربة فيديو لفيصل سمرة بعنوان "التحول"، والذي قام الفنّان بتسجيله عام ١٩٩٧. على الرغم من أن هذا العمل لم يُعرض قط، إلّا أنه يشير إلى بدايات ممارسة سمرة الفنيّة في التلاعب بالضوء والألوان لتشويه شخصيّات مألوفة في حالات عاطفية مختلفة.

في العام ١٩٩٩، ظهرت واحدة من ضمن للظاهر الأولى الواعية لتركيب الفيديو في معرض "أرابيسك" في جدة، وهو فيديو قصير للفنانة عبير الفتني بالتعاون مع الفنّانين أيمن يسري ديدبان ومهدي الجريبي. كما تمّ عرض تركيب الفيديو"الكسارة" لعبير الفتني كجزء من معرض جماعي بعنوان "مساحات مشتركة". تمّ تطبيق الونتاج عليها، وكانت هذه الفيديوهات قد حمّلت عبر الإنترنت مقاطعًا للجبال والتلال التي تمّ تفجيرها لإفساح الجال لشقّ الطرقات. وعُرض الفيديو على شاشة تلفزيون موضوعة على الأرض ومواجهة لكومة من الصخور التي تمّ جمعها، والتي وجدتها الفنانة على شاطئ البحر.

في عام ١٩٩٨، عقد "صالون جدة للثقافة والفنون" مناقشة حول الفنّ في المجال الرقمي. وقد نُظّمت الندوة بالتزامن مع معرض جماعي لفنانين من جيزان بعنوان "درب النجاة"، والعرض يضمّ لوحة فنيّة تمّ إعدادها بواسطة الكمبيوتر للفنان خالد الأمير. هذه إحدى الحالات القليلة المؤثقة تاريخياً والتي تمّ فيها التعرف للمرة الأولى على "وسائل الإعلام الجديدة" كشكل فنيّ في الملكة العربية السعودية، ما يثير جدلاً حول ما إذا كان هذا الوسيط سينهي ما نسميه "الفن التشكيلي". بعد عقد من الزمن، قام خالد الأمير بتسجيل فيديو "عصير الأرض" للعرض في العرض. إنه عمل ممتع، ولكنّه مظلم يجمع بين الفيديو والصورة التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر في تكريم ليوم الأرض.

أخيرًا، كانت مقالة الدكتورة عفت فدع "أنت هنا" التي تم تقديمها في معرض تخرجها عام ٢٠٠٠، جزءًا من تركيب أكبر قام فيه الفنان

فيصل سمرة

د. عبير الفتني

*Metamorphosis*Early video art experimentation of footage of a fountain.

Metamorphosis, 1997 Mp4 Digitized from HDV 2:23

التحوّل فيديو فنّى تجريبي يُظهر لقطات تصويرية لنافورة مياه. تحوّل ،۱۹۹۷ ۲:۲۳ د

Al Kussara

Collection of documentary clips showing exploding mountains to make way for roads and infrastructure. The work alludes to the destruction of identity in expense of power.

الكسار

مجموعـة مـن القاطـع الوثائقيـة الـتي تظهر عملية هـدم الجبـال لكي تحلّ محلهـا الطرقـات والبـنى التحتية. ويعكـس هذا العمـل مبدأ تدمـير الهوية مقابل تعزيز السلطة. AL Kussara, 1999 Collected footage found online, Collected rocks 59:21

> الكسارة ،۱۹۹۹ مونتاج فديوهات من الانترنت ۲۹:۲۱ دقیق

2000

د. عفت فدعق

You Are Here

This piece, through Islamic geometry patterns, looks inwards as much as outwards to discover oneself. It invites the viewer to engage in a visual dialogue to discover the journey of self-reconstruction by understanding the depth of meaning, moving from one dimension to the next, studying the relationship between the body and the soul.

نت هنا

مـن خـلال أنمـاط هندسـية إسـلامية، يغـوص هـذا العمـل في الشـكل وللضمـون بهـدف البحـث عن الـذات. ويدعو الشـاهد إلى الشـاركة في حوار بـصريّ مـن أجـل خـوض رحلـة إعـادة بنـاء الـذات مـن خـلال فهـم المعنى بعمـق، والانتقـال مـن بعـدٍ إلى آخـر ودراسـة العلاقة بـين الروح والجسـد. You Are Here, 2000 Mp4 video digitized from HDV footage of AVCHD

> آنت **هنا،** ۲۰۰۰ فلم مرقم ۹۰:۳ د

الهـــــويّــة

IDENTITY

IDENTITY

At the turn of the century, the dot.com crash pointed to the emergence of the single most influential social and economic engine that is the internet, creating networks between people near and far. Little did we know that in the year following, the Muslim identity would come under global scrutiny with 9/11, having a direct impact on Saudi's economic, political and educational policies – amongst many other layers of change. Once again, as with the Gulf War, many TV stations around the world turn their electronic gazes towards our country and people. This turn added immense pressure on our society's self-image and global representation.

As the internet grew to become the largest networking platform, chaos and unrest manifested online. The medium was largely exploited by radical groups and governments around the world, including our own, began to apply cybercrime laws.

Dialogue around virtue, morality and identity become widespread, and many people begin to look inwards to document as well as express their concerns about the world, and their place in it. Handheld cameras evolved into the more accessible form of a phone camera, facilitating a less effortful process of recording and retrieving visual.

While image production and distribution become a globally swift exchange, an identity crisis drafts over Islamic and Arab people, forcing society to take on a more mindful, borderline paranoid, form with every word or action taken. Artists are pushed towards actively changing or confronting issues, and an exponential increase in performance and *documentation* materialize as main features of video art.

One such example is the 2002 mixed media video by Bakr Sheykhoun titled *Amjaad*, which was created using a light box, paper, pen and video playing the

renowned anthem *Amjaad Al 'Arab* or Glorious Arabs – originally written in unity with the Palestinian cause and played frequently on radio stations before the Nakba of 1967.

The scene opens and pauses at three lines reading: International Propriety, H.U.M.A.N. Rights, The World Order (...), after which punctuations are added to the last label, indicating the topic from which the coming dialogue would transpire. The artist's hand enters the frame with a pen, focusing on the act of writing, a historicizing act usually performed by victors. In *Amjaad*, the dialogue is taken up by two young men, one slightly optimistic or pragmatic and the other apathetic and pessimistic, characters reflecting the general atmosphere of Arab people at the time.

Third World Citizen, Faisal Samra, 2003, Mp4 video digitized from HDV, 4:31 min

In the same year, Faisal Samra records *Orange of Sands*, a visual study of color and light with the natural canvas of Jordan's Wadi Rum painted with beams of sun. Although not shown in the exhibit, the importance of *Third World Citizen*, a multimedia video

work created in 2003, speaks of the global North/ South divide through a stop motion development of a synthetic global map as it is being painted to reveal a bull mounting a deer. The painting is then divided into black and white sections with two arrows pointing at one another in the middle, arrestingly referring to the twin towers. Three years later, in 2005, Samra is driving back home in a tired mental state, suddenly becoming aware of what billboards, ads and the city signify around him – demanding his attention. Feeling suffocated, Samra reaches home and goes directly to his studio. He then sets his Sony camcorder on a table, collects unprimed painting canvases, and records himself performing with them. Improvisations sparks a seven-year production of pieces in which the artist creates characters and distorts them. His internationally recognized series Distorted Reality includes digital photography, performance, and video installations and computer-generated visuals.

This piece is exhibited in dialogue with Sami al Turki's *Billboards*, created four years later and depicting yet another cathartic performance of the artist as he uses an iron rod to bang on the billboard in ritualistic fashion.

Ahmed Mater's, *The End*, is one of many videos that artists were not able to retrieve during our research. Due to its artistic significance, we here share found stills. Mater created the work in 2002 with the Palestinian poet Ashraf Fayadh and constitutes the artist's first foray into video art. The video was originally played on a VCD player and depicted a news channel in which Fayadh intervened with a fake crawler stream reading lines such as "the capital stumbles", "evacuating civilians...to another city", "to another city...live!", "earth's health worsening".

The End, Ahmed Mater, 2001 (video lost)

These pieces reflected on the psychological pressures of global capitalism, which seemed to destroy the environment as well as identity. Global capitalism at the same time endorsed dialogue between East and West on the common ground of contemporary art.

In 2008, two group exhibitions showcasing contemporary Arab art open in Paris then London consecutively. The first is a dedicated space in the Grand Palais International Contemporary Art Fair, in which Faisal Samra presents the first editions of *Distorted Reality* for the first time on an international level. The other is Edge of Arabia's official launch in London's Brunei Gallery, showcasing seventeen Saudi artists and marking an important date from which Saudi conceptual art emerges to the world.

In the same year, Abdelkarim Qassem, an artist and psychologist in the Saudi army, carries a JVC pocket camera with him to his post in a southwestern town and documents a state of *Evacuation*. The hidden lens finds the artist confronting an eerie question graffitied on the wall "is there repentance before death?".

25

The question points to an impending fate translating, nearly a decade later, to his piece 'The Final Scene'.

The years leading up to regional unrest drift under shifting currents of economic, intellectual and identity trepidations. In 2010, the artist, writer and film director Deeya Youssef creates *The Poem*, a deeply personal video work exploring poetry as a mirror to our deepest desires. The artist described, in conversation, that poetry is the action we take as an attempt to calm our unquenchable longing to reach a distant horizon, but never getting it. In one of the first Saudi examples of music and stop-motion, the work offers a beautiful canvas on which to reflect one's physical and spiritual restrictions as an individual, anticipating an imminent and sterile spring.

مع نهاية هذا القرن، أشار انهيار موقع "دوت كوم" إلى بروز الحرك الاجتماعي والاقتصادي الأكثر نفوذاً، والذي أحدث صخباً كبيرًا وهو الإنترنت، حيث بنى شبكات تواصل بين الناس القريبين والبعيدين. لم نكن نعرف أنه في السنة التالية ستتعرض الهويّة الإسلامية للتدقيق العالمي نتيجة أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠٩، ما سيكون له تأثير مباشر على المجتمع السعودي مع حدوث تغييرات في السياسات التعلقة بالاقتصاد، والتعليم، وقطاعات أخرى. لمرة أخرى، كما الحال مع حرب الخليج، فإن العديد من محطات التلفاز في جميع انحاء العالم تحول نظراتها نحو السعودية. نتج عن هذا ضغط هائل على صعيد الصورة الذاتية لمجتمعنا والتمثيل العالمي في آنه.

مع تطوّر شبكة الإنترنت لتصبح أكبر منصة للتواصل، ظهرت الفوضى والاضطرابات على الإنترنت. فقد تمّ استغلال هذه الوسيلة بشكل كبير من قبل الجماعات التطرفة، وبدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حكومتنا، في تطبيق قوانين الجرائم الإلكترونية. وخلال هذه الفترة، انتشر الحوار حول القيّم الأساسيّة، مثل الفضيلة والأخلاق والهوية، وبدأ العديد من الفنانين في التعمق للتوثيق والتعبير عن مخاوفهم التي تتعلق بما يحصل في العالم ومكانهم ضمن ذلك.

تطوّرت كاميرات الهاتف المحمولة وأصبحت بمتناول الجميع ما سهلٌ عملية تسجيل واستعادة الذكريات المرئية. في حين تحوّل صنع الصور وتوزيعها إلى تبادل سريع الحدوث على الستوى العالمي، تفشت أزمة الهوية بين الشعوب الإسلامية والعربية، ما أجبر المجتمع أن يصبح أكثر وعياً. دُفع الفنانين نحو التغيير النشط، ومواجهة الماكل، وتحقيق زيادة هائلة في الأداء، والتوثيق كملامح رئيسية لفن الفيديو.

أحد الأمثلة على ذلك هو شريط الفيديو الذي أعدّه بكر شيخون عام ٢٠٠٢ بعنوان "أمجاد" مستخدمًا وسائل مختلطة تضمّ صندوقًا خفيف الوزن، وورقة، وقلم، وفيديو يعزف النشيد الشهير "أمجاد يا عرب أمجاد" الذي تمّ تأليفه أصلاً كوقفة تضامن ووحدة مع القضيّة الفلسطينيّة، وتمّ تشغيله في كثير من الأحيان على محطات الراديو قبل النكبة عام ١٩٦٧.

يفتتح الشهد ويتوقف مؤقتًا مظهرًا ثلاثة أسطر كتب عليها: "الملكية الدولية"، "حقوق الإنسان"، "النظام العالمي"، وبعد ذلك يتمّ إضافة علامات الوقف إلى العنوان الأخير، ما يشير إلى الوضوع الذي سينتج عنه الحوار القادم. يركز الجزء المتبقي من الفيديو على فعل الكتابة، وهو فعل تاريخي يؤديه عادةً المنتصرون. في هذا العمل "أمجاد"، يقود الحوار شابان، أحدهما متفائل بعض الشيء أو براغماتي، أمّا الآخر فشخصية لامبالية ومتشائمة تعكس الأجواء العامة في الدول العربيّة في تلك الفترة.

مواطن العالم الثالث، فيصل سمرة، ٢٠٠٣، فلم مرقم، ٣٠١٤ د

في العام نفسه، سجّل فيصل سمر عمله "رمال برتقالية"، وهو عبارة عن دراسة بصريّة للألوان والضوء مع قماش طبيعي من وادي رم في الأردن مطليّ بأشعة الشمس. على الرغم من عدم عرض العمل "مواطنة العالم الثالث" في العرض، وهو عمل فيديو تمّ إعداده بوسائط متعددة في عام ٣٠٠٧، ليتناول الفجوة بين الشمال والجنوب في العالم من خلال رسوم على قماش خريطة عللية اصطناعية تظهر ثورًا يتعدى على غزال... بعد ثلاث سنوات، علية اصطناعية تظهر ثورًا يتعدى على غزال... بعد ثلاث سنوات، في عام ٢٠٠٥، خلال عودة سمرا إلى الوطن وهو بحالة ذهنية متعبة، أدرك فجأة ما تشير إليه اللوحات الإعلانية، والإعلانات، والدينة من حوله، إنّها تطالب باهتمامه. شعر بالاختناق، لذلك توّجه فور وصوله إلى الاستوديو الخاص به. ثمّ وضع كاميرته المسجلة ماركة "سوني" على طاولة، وجمع لوحات زيتيّة غير مكتملة،

وسجّل فيديو وهو يرسم عليها. استمرّ الارتجال في إنتاج الأعمال الفنيّة لمدة سبع سنوات قام خلالها الفنّان بابتكار شخصيّات وتشويهها. تتضمن سلسلة "حقيقة مشوهة" المعترف بها دوليًا صورًا رقميةٌ، وآداء، وتراكيب فيديو، وصورًا مرئية تمّ إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر.

يعرض هذا العمل وكأنه في حوار مع لوحات سامي التركي الإعلانية، وقد تمّ إعداده بعد أربع سنوات وهو يعكس الأداء الشفاف للفنان الذي يستخدم عصا حديدية يضرب بها على لوحة الإعلانات بأسلوب شعائري.

النهاية، أحمد ماطر ، ٢٠٠١، الفلم مفقود

يعدُّ عمل أحمد ماطر، "النهاية"، أحد مقاطع الفيديو العديدة التي لم يستطع الفنانون استردادها أثناء بحثنا. نظرًا لأهميته الفنية، فإننا نشارك هنا صورًا تمّ العثور عليها لمطلبات التركيب المتعلقة بالعمل. ابتكر ماطر العمل عام ٢٠٠٢ بالتعاون مع الشاعر الفلسطيني أشرف فياض، ويشكل هذا العمل أوّل غزو لماطر في عالم الفيديو. تمّ تشغيل الفيديو في الأصل على مُشغل قرص عالم الفيديو. تمّ تشغيل الفيديو في الأصل على مُشغل قرص مضغوط لتظهر صوّر قناة إخبارية أنشأ من خلالها فياض شريط أخبار مزيّف يتضمن العبارات التاليّة:"العاصمة تسقط"، "إجلاء الدنيين ... إلى مدينة أخرى ... على الهواء!"، "تدهور في صحة الأرض".

تسلط هذه الأعمال الضوء على الضغوط النفسية للرأسمالية العالمية، والتي بدت تدمر البيئة بالإضافة إلى الهوية. أيّدت الرأسمالية العالمية في الوقت نفسه الحوار بين الشرق والغرب مستندة على الفن العاصر كأساس مشترك.

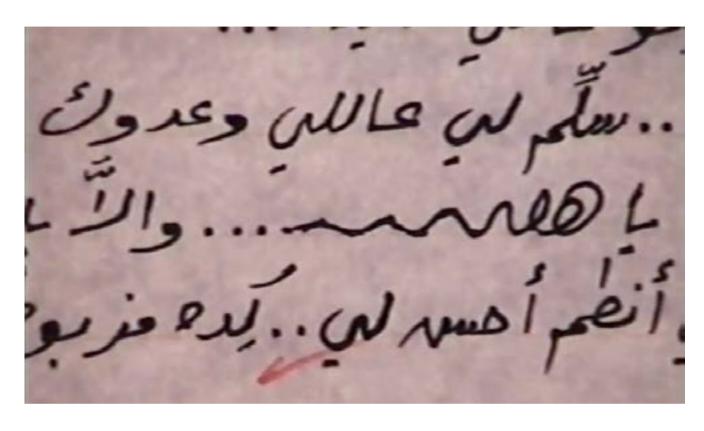
في عام ٢٠٠٨، تـمّ افتتاح معرضين جماعيين يعرضان الفنّ العربي المعاصر في باريس، ثمّ في لندن. المعرض الأول هو مساحة مخصصة في معرض "جراند بالي" الدولي للفن المعاصر، حيث يقدم فيصل سمرة النسخة الأولى من عمله "الواقع المشوه" لأول مرة على المستوى الدولي. والآخر هو الإطلاق الرسمي "لإيدج أوف أرابيا" في معرض "بروناي في لندن"، حيث قام سبعة عشر فناناً سعوديًا بعرض أعمالهم، وقد شكلّ هذا المعرض مفصلاً تاريخيًا مهمًا للفنّ الفاهيمي السعودي الذي برز عاليًا.

في العام نفسه، حمل عبد الكريم قاسم، وهو فنان وعالم نفسي في الجيش السعودي، كاميرا جيب "جي في سي" معه إلى موقعه في بلدة تقع جنوب غرب البلاد ليوثق حالة الإخلاء. تجد العدسة الخفيّة أن الفنان يواجه سؤالًا غريبًا على الحائط "هـل هنـاك توبة قبـل للوت؟". يشـير السـؤال إلى للصـير الوشـيك، وقـد ترجـم عبـد الكريـم قاسم هذه الجملة بعد حوالي عقد من الزمن في عمله "اللشهد الأخير".

نتج عن السنوات الماضية العديد من الاضطرابات الإقليمية في ظل تيارات متغيرة ونتيجة الخاوف الاقتصادية والفكرية والهوية. عام ٢٠١٠، قامت الفنانة والكاتبة والخرجة السينمائية ضياء يوسف بإنشاء "القصيدة" ، وهو عمل فيديو شخصي عميق يستكشف الشعر كمرآة لأفق الحرية غير القابلة للتحقيق. تصف الفنانة كيف أن الشعر هو الفعل الذي نتخذه في محاولة لتخليص أنفسنا من التوق الجامح للوصول إلى أفق بعيد، ولكن بلا جدوى. في أحد الأمثلة السعودية الأولى حول الوسيقى وتوقف الحركة، يقدم العمل لوحة فنيّة جميلة تعكس القيود الجسدية والروحية للفرد، مع توقع ربيع وشيك وعقيم.

الى وية تارا الدغيثر كتابة تارا الدغيثر

نتج عن السنوات الماضية العديد من الاضطرابات الإقليمية في ظل تيارات متغيرة ونتيجة المخاوف الاقتصادية والفكرية والهوية. عام ٢٠١٠، قامت الفنانة والكاتبة والخرجة السينمائية ضياء يوسف بإنشاء "القصيدة"، وهو عمل فيديو شخصي عميق يستكشف الشعر كمرآة لأفق الحرية غير القابلة للتحقيق. تصف الفنانة كيف أن الشعر هو الفعل الذي نتخذه في محاولة لتخليص أنفسنا من التوق الجامح للوصول إلى أفق بعيد، ولكن بلا جدوى. في أحد الأمثلة السعودية الأولى حول الوسيقى وتوقف الحركة، يقدم العمل لوحة فنيّة جميلة تعكس القيود الجسدية والروحية للفرد، مع توقع ربيع وشيك وعقيم.

Amjad

Amjad is a short film comprising of text being written by hand, with the title card, "International Legitimacy, H.U.M.A.N. Rights, World Order".

أمحاد

"أمجـاد" فيلـم قصـير يتضمّـن نصًّـا مكتوبًـا بخـطٌ اليـد، وبطاقـة تحمـل عنـوان: "الشرعيـة الدوليـة: حقـوق الإنســان، النظـام العالــي". Amjad, 2002

Projector paper, glass box, backlight, pen. mp4 digitized from HDV 4:32

م**جاد ،** ۲۰۰۲ ورقـة ضـوئي ، صنـدوق زجاجـي ، إضـاءة خلفيـة ، قلـم. فلـم مرقـم ۲۳:۵ د

Orange of Sand

A moving study of color and light, *Orange of Sands* was shot in Jordan's Wadi Rumm using a handheld camera in the early hours of the morning.

مال برتقالية

دراســة مؤثــرة للّــون والضــوء. تــمّ تصويــر "رمــال برتقاليــة" في وادي رم في الأردن باســتخدام كامــيرا محمولــة باليــد في ســاعات الصبــاح الأولى. Orange of Sand, 2002 Mp4 video digitized from HDV, 2:34

> **رمال برتقالیة**، ۲۰۰۲ فلم مرقم ۲:۳۶ د

فيصل سمرة

أيمن يسري ديدبان

Improvisations

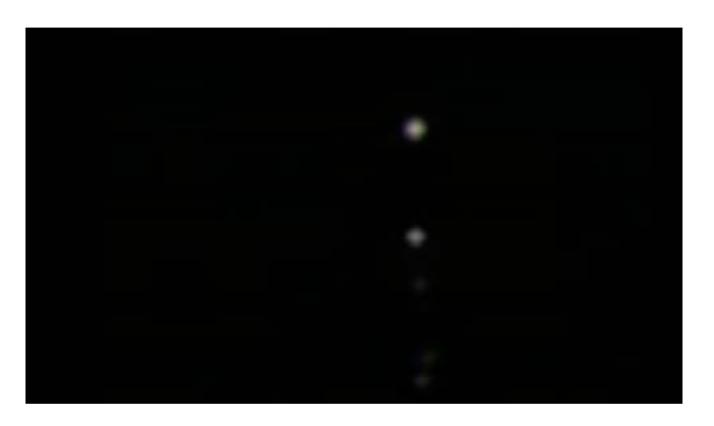
This is the first work in the prominent series *Distorted Reality.* The artist began by placing a video camera at a fixed point in his studio and improvising performances with untreated painting canvases which he used to construct and destroy theatrical characters. Samra creates symbolic cues with turbans, veils, masks, believing that they reflect the act of masking and the effect of being engulfed by an encroaching hypothetical (illusory) reality.

الإرتجال

إنه العمل الأول من سلسلة الأعمال البارزة "الواقع المسوّه". ثبت الفنان آلة تصوير في نقطة معيّنة في الأستوديو الخاص به، واقام بارتجال الأداء على لوحات رسم بيضاء تمّ استخدمها لبناء شخصيّات مسرحية وتدميرها. وقام سمرا بإبداع إشارات رمزية من عمائم وأحجبة وأقنعة، إيماناً منه بأنّها تعكس مبدأ الإخفاء وتأثير الانغماس على الواقع الافتراضي (الوهمي).

Improvisations, 2005 Mp4 video digitized from HDV 9:58 min

> **إرتجال،** ۲۰۰۵ فلم مرقم ۹:۵۸ د

Hopes

This work was originally part of an early 2000s show containing installation works. It was created shortly after the death of Saddam Hussein and depicts a dark celebration of the time.

بال

فيديــو "آمــال" لأيمن يسري ديدبان كان في الأصل جــزءًا من برنامج في أوائل هــذا القــرن، ويتضمّن أعمــالاً تركيبية. وتــمّ انتاجه بعد موت صدام حســين بفــترة وجيزة وهو يظهــر احتفالاً مبهــًا بتلك الحقبة. Hopes, 2007 Mp4 video digitized from HDV 3:47

> **آمال ،** ۲۰۰۷ فلم مرقم ۳:٤۷ د

34 DURATIONAL PORTRAIT 35

SAMI AL TURKI

سامي التركي

Running

We are born, bred and bleed. Choosing unknown paths on the adventure of life, finding options midway, avoiding more damage, our consciousness hovers around; we are who we are at the core even if we try to change it momentarily. In a further dimension after time and space where the psyche finds its home, there lies the undeniable truth of existence. "You meet your destiny on the road you take to avoid it" C. Jung

ه وب

المــير"- سي يونــغ.

نولـد، ونتكاثـر، ونـنزف. نختـار طرقـات مجهولـة في مغامـرة الحيـاة، ونجـد خيـارات في منتصـف الطريق، ونتجنـب للزيد من الأضرار، بينمـا يحوم وعينا مـن حولنـا. ونحـن لسـنا الا انعكاسًـا لـا هـو موجـود في أعماقنـا، حتى ولو حاولنـا تغيـيره مؤقتًـا. ففـي بعـد آخـر يتخطّـى الزمـان والـكان، حـين تجد النفـس دارهـا، تكمـن حقيقـة الوجود الـتي لا يمكـن انكارها:
"فأنـت تقابـل مصـيرك علـى نفـس الطريـق الـذي سـلكته لتجنّـب هـذا

Running, 2008 Video 7:53 min

> **هروب،** ۲۰۰۸ فلم ۷:۵۳ د

Billboards

This short film series captures a man as he stands behind an oversized billboard, slowly beating its framework with an iron rod. The iron beating is performed in response to the fast-moving impressions of the board's messages as one drives by them at night. The noise and rhythm of the artist's ritualistic motions are like a dance carrying him into a local landscape where he plays with a twig in simple pleasure.

لوحات إعلانية

يظهـر هـذا الفيديـو رجـلاً في الجـزء الخلفي من لوحـة إعلانية كبـيرة، يضرب ببـطء إطارهـا بعصا حديديّة ردًّا علـى الانطباعات السريعـة للمارّين ليلا عن الرسـائل العروضـة علـى اللوحـة. ويبـدو أن وتيرة الـضرب بالحديـد تتحوّل تدريجيًا إلى رجـل يلعـب بصمت بغصـن وهو جالـس في الطبيعة. Billboards, 2009 Video 3:12 min

> **وحات إعلانية،** ۲۰۰۹ علم ۲:۱۱ د

36 DURATIONAL PORTRAIT IDENTITY 37

عبدالكريم القاسم

فهد القثامي

Evacuation

Footage of the artist confronting a wall graffiti which states 'Is there redemption before death', while strolling in an evacuated city near a war zone in the south of the Kingdom.

4:34 min

Evacuation, 2009

إخلاء، ۲۰۰۹ فلم ۳٤:ع

خلاء

لقطـات للفنّـان أمام جـدار يُظهر رسـومات تحمـل عبارة "هـل من خلاص قبـل الــوت؟" فيمـا كان يتجـوّل في مدينــة تــمّ إخلاؤهـا بالقرب من سـاحة حــرب في جنــوب الملكة.

Confusion

Confusion explores anxiety as the most common neurotic disorder and a trait of the contemporary age. Al-Gethami's woven compilation of media, images and videos looks at how the psychological instability existing with global problems is imposed, manifesting the human state of confusion and stress.

Confusion, 2009 Video 3:59

> تشویش، ۲۰۰۹ فلم ۳:۰۹ د

ويش

Past Tense

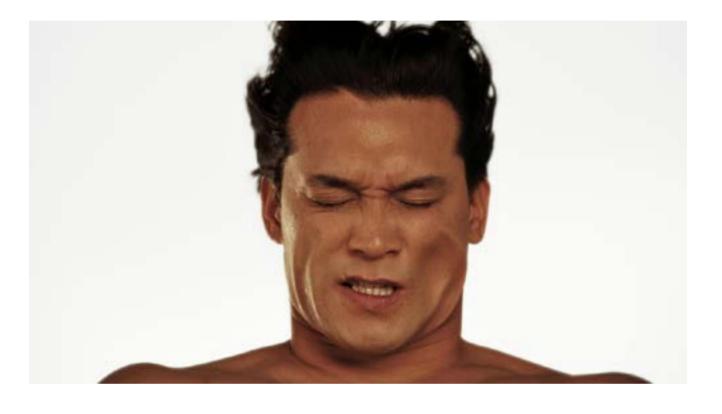
Past Tense depicts an act of one washing their hands repeatedly at different speeds and from different angles, on a loop, giving the viewer the opportunity to decide at what point the film truly reaches completion. The indefinite end is decided by spectators, where the artist explains that "the act is in the past, but it is a continuous past. Although this type of verb doesn't exist in Arabic language it can be captured through art".

فعل ماض

يصـوّر العمّــل الفـنيّ "فعـل مـاض" شـخصاً يغسـل يديـه مـرات عـدّة بسرعـات مختلفة ومـن زوايا مختلفة وباسـتمرار، تاركًا للمشـاهد الفرصة ليقـرّر مـتى ينتهـى الفيلـم فعـلا. فيقـرّر الشـاهدون النهايـة غـير الحدّدة حيـث يشرح الفنّــان أنّ "الفعل حصل في الماضي لكنّه ماض مســتمر. ومع أنّ هــذا النــوع من الأفعــال غير موجود في اللّغةَ العربيــة، إلّا أنّه من المُكن تجسـيده من خـلال الفنّ".

Past Tense, 2010 Video 2:41

فعل ماض، ۲۰۱۰ فلم ۲:٤۱ د

Resistance

"I believe that we are conflicted, all the time, with the act of resistance, individually and collectively, starting from our small, day to day, desires up to a nation's struggle for their rights." This was the last video created for Samra's Distorted Reality Series.

القاومة

"أؤمن بأننا في تعارض دائم مع فعل القاومة، أفرادًا وجماعات، بدءًا من رغباتنا اليومية الصغيرة، وصولاً إلى كفاح أمّة بأكملها من أجل حقوقها". هذا كان الفيديو الأخير في مسلسل "الواقع الشوّه" لفيصل سمرا..

Resistance, 2010 Video Performance 5:22 min

أول عرض في الملكة

DEEYA YOUSEF

ضياء يوسف

The Poem

An excerpt of a passage from Deeya Yousef's poem *Mystery, The Mystery of Trying to Form a Horizon*, is brought into the visual world with this short film. Depicting a monochromatic caged bird flitting about in stop motion, the video refers to a secret desire in poetry to possess or control the elements of freedom, a desperate and unfruitful attempt.

القصيدة

مقتطف من قصيدة "اللّغز: لغز محاولة تشكيل الأفق" لضياء يوسف، يتجسّد في العالم البصري من خلال هذا الفيلم القصير الذي يُظهر رغبة سرّية في أن تسيطر القصيدة على عناصر الحريّة من خلال عرض رسوم متحركة لطائر أحادي اللـون سـجين وهـو يتحرّك في محاولـة يائسـة وغير مثمرة. The Poem, 2010 Stop Mp4 Motion video 3:05 min

> القصيدة، ۲۰۱۰ فم ذات لقطات متوقفة ۲:۰۵ د

42 DURATIONAL PORTRAIT 43

التــــواصل

CONNECTION

An uprising which began in Tunis causes a chain of unpredicted demonstrations across the region known as the Arab Spring. This collective movement sprouts conversations across social media and is alleged to have been partially caused by it. In Saudi Arabia, the movement encouraged people to publicly express their opinions, for the first time sharing a 'public' space in the virtual realm. Among the many transformations in Arab cultural dialogue was the spark of a street art movement, a reignition of folk music and a general gear towards community and its social performance. The video sharing platform, Youtube, became a primary source of Arab expressions with uploads soaring to 200% in Saudi Arabia in 2011. Citizen-run comedy and animation channels take over, empowering video artists along with them. Observable elements of performance and participation now become permanent features of video art in Saudi Arabia.

We open this period with Hamza Serafi *The People Want*, a video inspired by the Egyptian uprising showing un-popped corn going off one by one as an oil pan is heated. Serafi captures the suspense and humor of this absurd time in the Arab world through a common and imported food product.

With instant messaging and a swifter network of communication, a social phenomenon that had never occurred in Saudi manifests online; fluid and charged engagement between men and women virtually transgresses the private and public social divide. Social media has become the most important tool for the inclusion of women in public dialogue.

Sarah Abu Abdullah creates a seminal work, *Saudi Automobile*, which premiered at Sharjah Biennial 2011. This distinguished work shows the artist painting a wrecked car with pink, a symbol of femininity. The uncut shot rolls until Abdullah finishes painting the

car and then sits in the driver's seat, commenting on the prohibition of women's driving in Saudi Arabia, an issue which was considered in government dialogue for the first time during this year.

In the same year, critical dialogue and documentation of new media arts in the Arab World commences with the launch of the online forum *Ibraaz*. Four years later, the forum publishes *Uncommon Grounds: New Media and Critical Practices in North Africa and the Middle East*, a book in which only one Arab Gulf artist participates; Sarah Abdu Abdullah. Here, I wish to point to the unique faculty of Saudi art. While a lack of methodical writing practices on the aforementioned subject matter is evident, our findings hope to further interest towards the critical edifice of a Saudi contemporary art history, particularly in the study of new media arts and its potentials.

The year following, the influential artist Manal Al Dowayan creates a multimedia assemblage of works titled If I Forget You Don't Forget me, in which the artist retrieves objects, photographs and memories belonging to her father after his passing. The installation includes a series of interviews conducted with close friends or family of the departed to, all of whom help document an important aspect of the artists' childhood community and her upbringing amidst the Eastern Provence's oil industry.

"I save images, and preserve objects, I fill pages with notes and detailed descriptions. To obscure, to delete, to censor, to erase, and to forget a war is waged on memory! What remains when this war is lost?"

With leading Saudi female artists such as Al Dowayan, more women emerge onto the contemporary art scene. Indeed, recording from inside, around or about vehicles becomes a common motif in Saudi video art.

Ahmed Mater's powerful piece *Disarm* is shot with a survey camera from a helicopter hovering above the city of Mecca as it undergoes a large expansion. The blue tinge produced by the camera's ultra violet transmission serves in indicating human movement from high grounds without target, hence to disarm a weapon. Mater's utilization of a camera originally created to attack for the melancholic purpose of documenting grand change in the holiest of Muslim cities, denotes the evident, irreversible change that is to come to our people. We present this back to back with his short *Ghost*, which celebrates the living tradition of folk music, still active in his hometown of Tabuk, south of Saudi Arabia.

Feminine examples of video art created for delicate instances of joy, recovery and reawakening begin to appear in 2014.

Tarfah Fahad's *Nostalgia* sequence which follows the ephemeral journey of a bubble floating through space in a childlike spirit. It is filmed from inside a car, shot with a mobile camera on a day out with friends and family. In 2015, she records a short titled *Outbah*, which documents a local social practice of burning cloth onto the arms' skin until it is marked, believed to have strengthened the arm through numbing its nervous system. The intimate portrayal of hands and arms reclaims a memory shared with her by her mother, revealing that some women would secretly practice this burning of skin to imitate the games of men and little boys — echoing a desire to attest strength.

In the same year, Marwah Al Mugait conceives of *Oudah* (return), a film shot entirely underwater in collaboration with Raha Moharrak, the first Saudi woman to climb Mount Everest. Originally exhibited as a video installation projected in a fish tank, *Oudah* is a work that portrays a process of healing. The video

depicts a gentle womb-like atmosphere and a rhythmic sound of underwater inhalation, telling the tale of the artist as she seeks to dive into the depths of her subconscious and reconcile with suspended childhood memories. The work is an early example of Al Mugait's ongoing practice of collaborating with performers, growing in number with every year. Her work uniquely considers place, movement and cinematography. She describes the camera as a participatory performer in the process of production.

While video works at this time were applied to address issues faced in public and private spaces, an artist who has been dubbed a social mover, amongst many contested titles, vigorously emerges from the ambiguous private/public virtual domain of social media. Balqis Al-Rashid's ongoing online performance series *A State of Play*, started on Instagram in 2014 and quickly gained mass following.

When Instagram reposted her hula-hoop routines in 2016, her online presence became viral. With over 4 million views, her performance caused both contention and excitement amongst Saudi's virtual social domain. Regardless of differing opinions, the commotion resulted in her being invited to appear in the-then pioneering activities of Saudi Youtubers on their show Khambalah, she made a performative appearance in the 2018 film Joud, as well as received invitations to several international art residencies. Between the artists presented in this exhibition, al Rashed has achieved the most viewership. Her use of video to mediate her practice to Saudi society is essential, and breaks the borders between contemporary art spaces and publics - earning her designation as a true forerunner and social mover in the framework of contemporary performance in Saudi art.

For this exhibition we present specially curated QR codes linked to a virtual takeover of the artists Instagram page for the duration of the show. (Disclaimer: The Gallery is not responsible for any content posted after the show's duration.)

Anhar Salem's engagement with online platforms, as an artist, began in 2013. Her hyper consumption of film coupled with access to online interactions and discussions encouraged her use of video to document a changing environment around her and others close to her, forming an important part of her video art works. In 2015, Salem created a vimeo account and began sharing her home-made videos with her friends, who feature in many of her works. Salem's works can be collectively described as perspective shifters, as they portray an everyday, normal feelings between an otherwise overly fashioned art scene. She is now a frequent video content generator, with her latest short film The Sleeping Sun Station premiering in Jeddah's concurrent Red Sea Film Festival. As with Balqis Al-Rashed, it could be argued that the social media networks discover artists like Salem. Her joyful inclusion of music and dance are demonstrative of the youth's desire to break free from social barriers and expectations by taking charge of narrating their own stories.

Echoing these artists' arrival into the Saudi contemporary arts, a dramatic shift in dialogue surrounding morality and virtue marks the end of this period. Women are elected in Saudi municipals for the first time, and actions towards limiting the Authority of Commission for Promoting Virtue and Prevention of Vice are taken, leading us to an era of wayward recoveries, as well as a dominant surge of video art productions

بدأت الثورة في تونس ونتج عنها سلسلة من الظاهرات القويّة غير التوقعـة في جميـع أنحـاء العـالم العـربي والـتي علرفـت باسـم "الربيـع العربي". انتشر مع هذه الحركة الجماعية محادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي الملكة العربية السعودية، وقـد شـجّعت هـذه الحركـة النـاس على التعبـير عـن آرائهـم علنًـا، والشـاركة للمـرة الأولى مسـاحة تعبير"عامـة" في الجـال الافـتراضي.

من بين التغييرات الثقافية العديدة التي طرأت على الحوار في الشرق الأوسط هي بروز حركة الفن في الشارع، وإعادة السيطرة على الوسيقي والمسرح الشعبي، والتوجه نحو المجتمع والأداء الذي انعكس بشكل كبير على الشهد الفنيّ العربي. أصبحت منصة، "يوتيوب" لمشاركة الفيديوهات مصدرًا رئيسيًا للتعبير العربي حيث وصلت التحميلات عام ٢٠١١ إلى ٢٠٠٪ في الملكة العربية السعودية. ويديـر الواطنـون قنـوات الكوميديـا والسـاحات الحيويّـة، داعمـين بذلك فنانين الفيديو. والجدير بالذكر أن عناصر الأداء والشاركة الرئية قد أصبحتا من الظاهر الثابتة لفن الفيديو في الملكة العربية

نفتتح هذه الرحلة مع أعمال حمزة الصيرفي "الشعب يريد"، وهو شريط فيديو مستوحى من الثورة الصرية يُظهر حبوب الفشار تنفجر الواحدة تلو الأخرى وكأنها في مقلاة من الزيت الساخن. يصوّر الصيرفي التشويق والفكاهة في هذا الوقت العبثي الذي يمرّ به العالم العربي من خلال منتج غذائي مشترك ومستورد.

من خلال الراسلة الفورية وشبكة الاتصال السريعة، برزت ظاهرة اجتماعية لم تحدث قط في السعودية عبر الإنترنت؛ وهي الانخراط الافتراضي المشحون والسلس بين الرجال والنساء والذي تعدى الفجوة الاجتماعية الخاصة والعامة. لتصبح وسائل التواصل الاجتماعي أهـمّ أداة لدمج المرأة في الحوار العـام.

برزت سارة أبو عبد الله مع عملها البارز "السيارة السعوديّة"، الذي احتلّ الركز الأوّل في بينالي الشارقة ٢٠١١. يُظهر هذا العمل التميز الفنّانـة وهـي ترسـم سـيارة محطمـة مطليّـة باللـون الـوردي الـذي

يرمـز للأنوثـة. يسـتمرّ العـرض حـتّى تنتهـى سـارة مـن طـلاء السـيارة، ثمّ تجلس في مقعد السائق، معلقة على حظر قيادة المرأة في الملكة العربية السعودية، وهي مسألة تمّ بحثها في حوار حكومي لأوّل مرة خلال ذاك العام.

(٢٠١٥-٢٠١١)

في نفس العام، بدأ الحوار الناقد والتوثيق للفنون الإعلامية الجديدة في العالم العربي مع إطلاق منتدي "إبراز" الإلكتروني. بعد أربع سنوات، نشر المنتدى كتابًا بعنوان: "أسباب غير مألوفة: ممارسات جديدة وممارسات نقدية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط "، وهو كتاب شاركت فيه سارة عبدالله وحدها كفنانة من الخليج العربي. هنا، أوّد أن أشير إلى دور كليّات الفن السعودي الميزة. في حين يبقى جليًا الافتقار إلى ممارسات الكتابـة النهجيـة حول الوضوع الذكور، إلّا أننا نتأمل زيادة الاهتمام بالكانة النقدية لتاريخ الفنّ السعودي المعاصر، وخاصة تدريس الفنون الإعلامية الجديدة وإمكاناتها.

في العام التالي، ابتكرت الفنانة المؤثرة منال الضويان مجموعة من الأعمال التي تحمل عنوان "إذا نسيتك، لا تنساني" ، حيث استرجعت الفنانة الأشياء والصور والذكريات التي تتعلق بوالدها بعد وفاته. تشمل الأعمال سلسلة من المقابلات التي أجرتها الفنانة مع الأصدقاء القربين لوالدها الراحل و أفراد من العائلة، وكلَّهم جاءوا ليوثقوا جانباً هاماً من المجتمع في النطقة الشرقية التي تعدُّ منبع النفط.

مع بروز الفنانات السعوديات الرائدات، مثل منال الضويان، تصبح النساء أكثر نشاطًا في المشهد الفني العاصر. في الواقع، أصبح التصويـر مـن داخـل السـيارة، أو مـن حولهـا أو حـتّي التطـرق إليهـا فكرة شائعة في فـنّ الفيديـو السـعودي.

تمّ تصوير عمل أحمد ماطر المؤثر "نزع السلاح" بكاميرا مسح من طائرة هليكوبتر تحوم حول مدينة مكة الكرمة أثناء توسعتها الكبيرة. اللون الأزرق الذي ينتج خلال انتقال الضوء فوق البنفسجي للكاميرا يساعد المستخدمين على التعرف إلى الحركة

CONNECTION

البشرية من مناطق مرتفعة دون التصويب، وبالتالي نزع سلاح. إن استخدام ماطر للكاميرا التي تمّ تصميمها في الأصل لماجمة البشر، لسبب حزين وهو توثيق التغيير الكبير في أقدس المدن الإسلامية، يدلّ على التغيير الواضح الذي لا يمكن الرجوع عنه والذي سيؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية السعودية. نعرض هذا العمل تباعًا مع فيلمه القصير "الشبح" الذي يحتفل بالتقاليد الحيّة للموسيقى الشعبية، والذي لا يزال متعارفًا عليه في مسقط رأسه "تبوك"، جنـوب الملكـة العربيـة السـعودية.

في عام ٢٠١٤ ، بدأت أمثلة أنثوية تظهر على ساحة فنّ الفيديو الذي تمّ إعداده لحالات الفرح الحساسة، وبدأت الصحوة عام ٢٠١٤.

ومن الأمثلة الدقيقة على ذلك، عمل طرفة فهد "حنين" الذي اتبع رحلة سريعة الزوال لفقاعة تطفو في الفضاء بروح طفولية. تمّ تصوير الفيلم من داخل سيارة باستخدام كاميرا محمولة في يوم كانت فيه طرفة بصحبة بعض الأهـل والأصدقـاء. في عـام ٢٠١٥، سجّلت فيلمًا قصيرًا بعنوان "عطبة"، يوّثق ممارسة اجتماعية محليّة لحرق القماش على جلد الذراعين حتّى يترك علامة، ويُعتقد أنه يقوىّ الذراع من خلال تخدير نظامه العصبي. يسترجع التصوير الحميم لليدين والذراعين ذكريات عاشتها مع الدتها التي كشفت لها أن بعض النساء مارسن سراً هذا لتقليد ألعاب الرجال

في نفس العام، صوّرت مروى القيط فلمها بعنوان "عودة"، وهو فلم تمّ تصويره بالكامل تحت الماء بالتعاون مع رها محارق، أول شابة سعودية تصل إلى قمّة جبل إفرست. تمّ عرض "عودة" في الأصل كتركيب فيديو في حوض للأسماك، وهو عبارة عن عمل يصوّر عملية التشافي. يصوّر الفيديو جوًا لطيفًا يشبه الرحم، ويبث صوتًا إيقاعيًا للاستنشاق تحت الماء، ويحكي حكاية الفنانة وهي تسعى إلى الغوص في أعماق وعيها والتصالح مع ذكريات الطفولة العلقة. يعدُّ هذا العمل مثالًا مبكرًا على المارسة الستمرة التي تتبعها القيط في التعاون مع فناني الأداء، حيث يتزايد عددهم كلّ

عام. يتأمل عملها المكان، والحركة، والتصوير الفوتوغرافي بأسلوب فريد وكأن هـذه العنـاصر هـي ممثـل آخـر يشـارك في عمليّـة الإنتـاج كما تصفها مروة.

في حين استخدمت أعمال الفيديو في هذا الوقت لتصحيح المشكلات التي تواجهها الفنّانـة بلقيـس الرشـيد في الأماكـن العامـة والخاصة، وعليه، حصلت على لقب "الحرك الاجتماعي" من بين العديد من الألقاب الأخرى المتنازع عليها. برزت بلقيس بقوة من للجال الافتراضي الخاص/العام الغامض لوسائل التواصل الاجتماعي. واشتهرت عام ٢٠١٤ بآدائها المستمر على "إنستجرام" بعنوان "حالة اللعب".

عندما أعاد "إنستجرام" نشر الفيديو الخاص بها عام ٢٠١٦، انتشر وجودها على الإنترنت، وحصلت بلقيس على متابعة وإعجاب الآلاف من مستخدمي "إنستجرام" وتفاعلهم، لكن ما استدعى الانتباه أكثر، هو حصولها على الإعجاب والإنقاد من السعوديين الموجوديـن في هـذا العـالم الافـتراضي.

بغض النظر عن الآراء المختلفة، أدّت الضجة الإجتماعية إلى تلقيها عدة دعوات خاصة للمشاركة في المشهد الإبداعي الناشئ في الملكة العربية السعودية. تمّت دعوة بلقيس للظهور في الأنشطة الرائدة آنذاك لـ Youtubers السعودية، وقد ظهرت بشكل رائع في فيلم "جود" (٢٠١٨)، كما تلقت دعوات لثلاث إقامات فنيّة دولية. من ضمن الفنانين المشاركين في هذا المعرض، حققت الراشد أكبر عدد من الشاهدين، فاستخدامها الفيديو كواسطة فنيّة لنقل ممارستها للمجتمع السعودي هو أمر أساسيّ، ويكسر الحدود بين المساحات الفنيّة العاصرة والجمهور ما يصنفها كرائدة حقيقيّة ومحركة اجتماعيـة في إطـار أدائهـا المعـاصر في الفـن السـعودي.

نقدم في هذا العرض رمز الاستجابة السريع (QR) الذي تمّ إنشاؤه خصيصًا لصفحة الإنستغرام الخاصة بالفنانين طيلة فترة العرض. (إخلاء السئولية: العـرض غـير مسـؤول عـن أي محتـوى ينـشر بعـد مدة العرض.)

(٢٠١٥-٢٠١١)

بدأت أنهار سالم مشاركة النصات عبر الإنترنت، كفنانة، في عام ٢٠١٣. وشجع استهلاكها الفرط للفيلم وحصولها على تفاعل كبير وتعليقات عبر الإنترنت على استخدام الفيديو لتوثيق البيئة التغيرة حولها وحول بعض القربين منها، ما شكلّ جزءًا هامًا من أعمالها في مجال فن الفيديو. في عام ٢٠١٥ ، أنشأت أنهار حساب vimeo في مشاركة مقاطع الفيديو محلية الصنع مع أصدقائها. هي الآن تنتج باستمرار محتوى الفيديو، وقد عرضت أحدث أفلامها القصيرة "محطة الشمس النائمة" في مهرجان البحر الأحمر السنمائي. كما هو الحال مع بلقيس الراشد، يمكن القول أن شبكات التواصل الاجتماعي تكتشف الفنانين مثل أنهار السالم. إن إدراجها المتع للموسيقى والرقص يدلّ على رغبة الشباب وتوقهم للتحرر من القيود والتوقعات الاجتماعية من خلال تحمّل مسؤولية سرد قصصهم.

مع تردد أصداء وصول هؤلاء الفنانين إلى الشهد الفني السعودي المعاصر، الأمر الذي مثّل تحولًا كبيرًا في الحوار التعلق بالأخلاق والفضيلة نهاية هذه الرحلة. تمّ انتخاب النساء في البلديات السعودية للمرة الأولى، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من سلطة هيئة الأمر بالعروف والنهي عن النكر، مما يقودنا إلى عصر جديد، وكذلك زيادة كبيرة في إنتاج فن الفيديو.

عبد الكريم القاسم

The People Want

حمزة صيرفي

Serafi was inspired by the protests in Tahrir square, Cairo, and the quiproquo between the old regime and the demonstrators about US influence on the country. "Because they were shouting in the square: 'The people want to change the system'. The people of the old regime told the demonstrators that they were 'eating Kentucky', which was a big insult for them. They were demonstrating for their rights, and they were being accused of being fed American chickens. I went to Kentucky and they have this product called 'Popcorn Chicken', and that is what inspired me to create this video."

ما يريده الشعب

يركّز الفيلم المستوحى من الانتفاضة في مصر على مقلاة موضوعة على موقد مع الزيت الساخن وفيها حبوب ذرة غير مقلية بعد. "لأنهم كانوا يصرخون في الساحة: الشعب يريد تغيير النظام". وأخبر أبناء النظام القديم التظاهرين بأنّهم "يأكلون دجاج الكنتاكي"، الأمر الذي اعتبروه إهانة كبيرة لهم. كانوا يتظاهرون من أجل حقوقهم، وكانوا منّهمين بأنّه يتمّ إطعامهم دجاج أمريكي. وذهبت إلى كنتاكي حيث لديهم ما يسمّى بالفشار الدجاج، ومن هنا استوحيت فكرة هذا الفيديو".

The People Want, 2011 Video 1:30 min

> **ما يريده الشعب، ٢٠١١** فلم ١:٣٠ د

Tiling the Sea

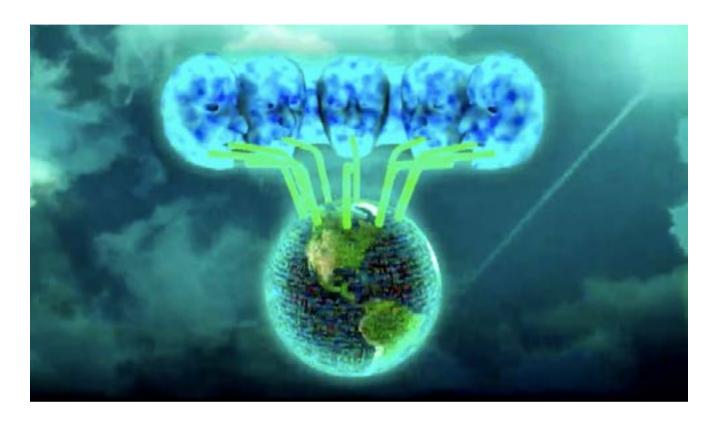
In its plan to enhance its chances of remaining longer on Earth's surface, humankind announces the following Project: *Tiling the Sea*. The film follows two men whose aim is to tile existing beaches to the maximum extent possible.

تبليط البحر

تعلن البشرية عن إطلاق مشروع "تبليط البحر"، كجزء من خطّتها لتعزيز فرصها في البقاء لمدّة أطول على سطح الأرض. ويركّز الفيلم على رجلين يهدفان إلى تبليط ما تبقّى من الشواطئ إلى أقصى درجة ممكنة. *Tiling the Sea*, 2011 Video Performance 5:17

ط البحر، ۲۰۱۱ _۱ آداء c د

54 DURATIONAL PORTRAIT CONNECTION 55

Earth Juice

An early example of Saudi digital artwork created for Earth Day, it combines video and computer-generated images.

عصير الأرض

مثلٌ عن عمل فنّي رقمي قديم ليوم الأرض، يجمع الفيديو والصور للنتجة عن طريق الكمبيوتر. Earth Juice, 2011 Video montage with computer generated image 2:12 min

> عصير الأرض، ۲۰۱۱ مونتاج من الصور الرقمية وفلم ۲:۲۲ د

Saudi Automobile

Painting a wrecked car like icing a cake, as if beautifying the exterior would help fix the lack of functionality within the car. "This wishful gesture was the only way I could get myself a car - cold comfort for the current impossibility of my dream that I, as an independent person, can drive myself to work one day."

– Sarah Abu Abdallah

Saudi Automobile, 2011 Video Installation 10:00 looped

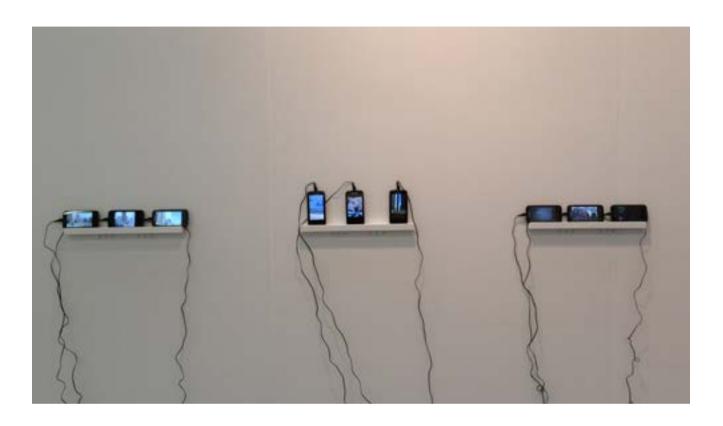
> **يارة سعودية،** ٢٠١١ بديو آداء د

السيارة السعودية

طلاء سيارة معطّلة كتزيين قالب حلوى، وكأنّ تجميل الخارج يمكنه الساعدة في إصلاح القصور في وظائفها. "كان هذا العمل الطموح الطريقة الوحيدة لأملك سيارة بنفسي، راحة باردة مقابل الإمكانية الستحيلة حاليًا وهي حلمي بأن أتمكّن كإنسان مستقلّ أن أقود سيارتي إلى العمل يوماً" – سارة أبو عبدالله

MANAL AL DOWAYAN

منال الضويان

Ground Zero

Collected footage from phones of laborer workers at the site of Mecca during its expansion. The video depicts the rise of the Makkah Royal Hotel Clock Tower's crescent moon monument in contrast to the human scale.

تتساقط الأوراق في كلّ الفصول

لقطات مجمّعة من هواتف العاملين في الموقع خلال عملية التوسعة في مكّة الكرمة. ويظهر الفيديو ارتفاع هلال فندق برج مكة اللكي، في تناقض مع القياس البشري. Ground Zero, 2012 Collected phone footage 19:57 min

> غير قابل للنقاش، ٢٠١٢ لقطات تم تجميعها من هواتف عمال ٢٥: ١٥ د

If I Forget You, Don't Forget Me

Through captured conversations and objects, Al Dowayan creates a hybrid experience that blurs the borders that separate the installation, the object and the photograph, taking the viewer along a journey that intensifies sensory reactions to what is a "collective memory" of a group. The series of interviews document the journey of four individuals from the oil generation who came from different facets of life and met at the single point that brought them together.

إذا نسيتك فلا تنساني

من خلال تصوير محادثات وأشياء، تخلق الضويان تجربة هجينة تطغى على الحدود التي تفصل بين التركيب، والشيء، والصورة، آخذة الشاهد في رحلة تعزّز ردود الفعل الحسية لما يعرف بـ "الذاكرة الجماعية" للمجموعة. وتوثّق سلسلة القابلات رحلة أربعة أفراد من جيل النفط، أتوا من جوانب مختلفة من الحياة والتقوا عند نقطة واحدة. If I Forget You, Don't Forget Me (interviews). 2012

Video interviews from top left to right: Mrs. Mona Attiya interview: 18:56 min Ms. Samia and Mr. Ali Dialdin Interview: 20:19 min Ms. Muneera AlManea interview: 29:03 min Mr. Nasir AlAjmi interview: 25:30 min

> إن نسيتك لا تنساني، ۲۰۱۲ مقابلات منى عطية: ۱۸:۲۹ د سامية و علي ضياء الدين: ۲۹:۳۱ منبرة النبع : ۲۹:۳۳ د ناصر العجمي : ۲۰:۳۰

AHMED MATER

أحمد ماطر

Ghost

Heading southeast of Mecca, Mater encounters ceremonial drummers at a traditional wedding. Following the ebb and flow of one drummer's trance-like state, Mater recalls ominous tales of jinn, the restless spirits that live in the desert near "the dead city of Jahura".

شىح

يلتقي ماطر في طريقه إلى جنوب شرقي مكّة عازفي طبول تقليديين في زفاف تقليدي. وبعد التبدّل المتكرّر لحالة النشوة التي كان يعيشها أحد العازفين، يستذكر ماطر حكايات مشؤومة عن الجن، تلك الأرواح الضطّربة الـتي تعيش في الصحراء بالقرب من "مدينة جاهورا اليتة". Ghost, 2013 Video Documentation 3:00 min

> **أشباح، ٢٠**١٣ فلم توثيقي ٣ د

Disarm

Mater records a city that continues to change both physically and geopolitically. The photographs and videos in these works were taken from an army helicopter on the lookout for unsanctioned pilgrims concealed by the mountainous terrain, and offer an acute commentary on the militarization of the sacred city.

نزع السلاح

يصوّر ماطر مدينة تتغيّر باستمرار من ناحية الشكل والجيوسياسية. وتمّ التقاط الصور والفيديوهات الظاهرة في العمل من مروحية للجيش كانت تبحث عن الحجّاج غير المرّح عنهم الختفين بين التضاريس الجبلية. وتمنح هذه الصور الشاهد تعليقًا صارمًا عن عسكرة الدينة المقدّسة. Disarm, 2013 Survey Camera Documentation 21:34 min

> ِ**ع السلاح،** ۲۰۱۳ وثیق بکامیرا استقصائیہ ۲۱:۳۰د

60 DURATIONAL PORTRAIT CONNECTION 61

ARWA AL NEAMI

أروى النعمي

Never Never Land 'Bumper Cars'

Bumper Cars is a series of short videos that were originally presented with a photographic series titled Never Never Land, exploring the shifting relationship the artist had with theme parks upon growing up. The work documents women's public decorum as they are 'playing', commenting on driving and freedom of mobility.

أرض الخيال: "سيارات التصادم"

"سيارات التصادم" هي سلسلة فيديوهات قصيرة عُرضت في الأصل مع سلسلة فوتوغرافية بعنوان "أرض الخيال"، تغوص في العلاقة التغيّرة التي جمعت الفنّان بمدينة اللاهي خلال نشأته. ويوثّق العمل تصرّفات "الحشمة" التي تظهرها المرأة في الأماكن العامة وهي "تلعب"، متطرّقا إلى مسائل القيادة وحرّية التنقّل. Never Never Land 'Bumper Cars', 2014 Video Documentation 9:28 min

أرض الخيال: "سيارات التصادم" ، ٢٠١٤ فيديو توثيقي ٩:٢٨ د

Shadeed Aleltesaq

A seemingly hidden camera follows the path of a woman going to look for 'skinny jeans'. The title is a play on the meaning behind attaining an impossible beauty goal.

مديد الإلتصاق

تلاحق كاميرا، يبدو وكأنّها مخفية، طريق امرأة تبحث عن "بنطال جينز ضيّق". وفي العنوان لعب على الكلام يعكس العنى الخفي وراء تحقيق هـدف جمـالى مسـتحيل. Shadeed Aleltesaq, 2015 Go pro video 1:30 min

> **شدید الالتصاق،** ۲۰۱۵ فیدیو ۱:۳۰ د

62 DURATIONAL PORTRAIT CONNECTION 63

An Adornment of Stars

"All I can do is what I always do during times of confusion or uncertainty; I look to the Qur'an for answers"

Inspired by the infamous Muallaqat poems that were hung on Mecca's Ka'ba, and the tawaf [circumambulation], this work reflects on the cyclical nature of spiritual pursuit and of questions the mysterious balance of universe.

حلة من النجوم

"كلّ ما يمكنني أن أقوم به هو ما أقوم به عادةً في أوقات الحيرة أو عدم اليقين: أبحث عن الإجابة في القرآن".

عمل من وحي قصائد "العلّقات" الشهيرة التي عُلّقَت على الكعبة في مكّة والطوّاف، يعكس هذا العمل الطبيعة الدورية لرحلة البحث عن الروحية ويطرح تساؤلات حول التوازن الغامض للكون.

An Adornment of Stars, 2014 Video 1 hour

> <mark>علة من النجوم،</mark> ٢٠١٤ ئيديو الكتروني ساعة

Oudah

Originally exhibited as a video installation projected in a fish tank, *Oudah* is a work that portrays a process of healing. Al Mugait developed the work by seeking reconciliation with suspended childhood memories, answering unanswered questions and sinking deep in the layers of the subconscious, in order to transform the emotional struggle into a visual journey. *Oudah* was produced in collaboration with Raha Moharrak; the first Saudi woman to conquer Mount Everest, as she performs an ethereal and delicate aesthetic of strength.

Oudah, 2014 Video Performance 5:03 min

> **عودة،** ۲۰۱۶ فيديو آداء ۳:۰ د

بودة

في الأساس تمّ تقديم عمل "العودة" كتركيب فيديو يتمّ عرضه في حوض للأسماك، وهو عبارة عن عمل يصوّر عمليّة الشفاء. وقد طوّرت مروة العمل من خلال السعي لتحقيق الصالحة مع ذكريات الطفولة العلقة، والإجابة على الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها بعد، والتعمق في طبقات اللاوعي،وذلك من أجل تحويل الصراع العاطفي إلى رحلة بصرية. تم إنتاج "العودة" بالتعاون مع "رها محرق" وهي أوّل شابة سعودية تصل إلى قمّة جبل إيفرست، وكأنها تؤدي لوحة جمالية أثيرية من القوة.

TARFA FAHAD طرفه فهد

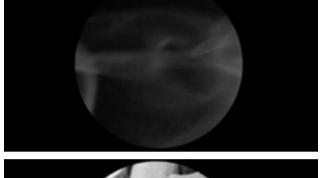
Nostalgia

A film following the journey of a transparent balloon, its shape frozen, as it journeys on the road for days. Reminiscent of childhood elements, *Nostalgia* tests notions of familiarity, attachment, movement and displacement as we grow older in relation to our natural memory.

حنين

يواكب الفيلم رحلة بالون شفاف ومتجمّد يجول على الطرقات لمدّة أيام. ويتناول "حنين" في مضمونه عناصر الألفة والتعلّق والحركة والنزوح ما يذكّرنا بطفولتنا كلما تقدّمنا بالسنّ نسبة لذاكرتنا الطبيعية. Nostalgia, 2014 Video 3:00

> **حنین،** ۲۰۱٤ فیدیو ۳ د

Al Otbah, 2015 Video and Paper Installation 31:30 loop

> العطبة، ۲۰۱۵ فیدیو وترکیبة ورق

Al Otbah

"I grew up seeing her hands with these marks and thought they were beauty marks, these two round circles...every time I would ask my mother the story behind these two marks, we both sink into memories of her childhood again and again, only to find out its the marks of the strong and the powerful, the traces of patience and strength...a mark kids would make to their arms to prove that they are able to handle a heavy weight day with a steady, strong arm."

- Tarfa Fahad Al Saud

Al Otbah, is a cloth that burns until brought to the arm's skin, it was a practice believed to strengthen nerves in the arm... a childhood game, a myth, and a mark to brag about for its wearer.

عطبة

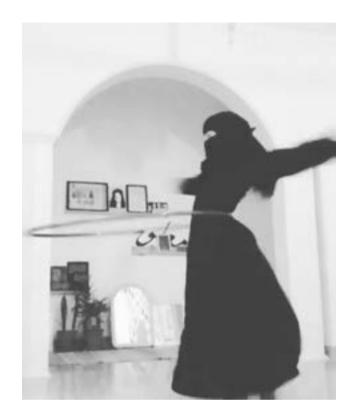
"منذ صغري، وأنا أرى هذه العلامات على يديها ظنّا أنّ هاتين الدائرتين علامات جمال... وفي كلّ مرّة سألت فيها أمّي عن قصّة العلامتين، كنّا نغوص سويّا في ذكريات طفولتها، مرارا وتكرارا، فنكتشف أنّهما تعودان للأقوياء وتدّلان على الصبر والقوّة... هذه علامات يصنعها الأطفال على أذرعهم ليبرهنوا أنّهم يستطيعون أن يتحمّلوا ثقل يوم صعب بذراع ثابتة وصلبة".

– طرفة فهد.

العطبة قطعة قماش تحترق حتى تلامس جلد الذراع، إذ كان يُعتقد أن ذلك يعزّز الشرايين فيها ... لعبة طفولية، خرافة، وعلامة يمكن لصاحبها أن يتباهى بِها.

66 DURATIONAL PORTRAIT CONNECTION 67

BALQIS AL RASHED بلقيس الراشد

A State of Play; Recovery

Balgis Al Rashed is a visual and performance artist whose presence and creative journey are entwined with videos presented on the social media platform Instagram.

حالة آدائية؛ الإسترداد

بلقيـس الراشــد هــي فنانــة بصريّــة ومؤديّــة اســتعراضية ويرتبــط وجودها ورحلتها الإبداعية بمقاطع فيديو معروضة على تطبيق التواصل الاجتماعي"الإنسـتجرام".

First Instagram Post, 2014 Online Video Performance 0:15 sec

الأداء الأول على الإنترنت ، ٢٠١٤ آداء على شبكة تواصل ١٥: ث

Once We Fell from The Sky and Landed in Babel, 2015 Video Performance 6:52 min

سقطنا من السماء وهبطنا في بابل، ٢٠١٥ فيديو آداء ١٥: ث

69 68 DURATIONAL PORTRAIT CONNECTION

Cities of Salt: Moments from 'Now'

This video is a composition of footage shot by Alfaraj throughout the years to form a visual diary. It is an ongoing project by the artist.

مدن من ملح / لحات من الآن

هذا الفيديو هو عبارة عن تركيب لقطات قام الفرج بتصويرها على مرّ السنين، فتجسّدت في مذكّرات صوريّة. وهذا العمل هو مشروع مستمرّ للفنّان. Cities of Salt: Moments from 'Now' , 2015 Video Montage 45:18 min (ongoing project)

> دن من ملح / لحات من الآن، ۲۰۱۵ فیدیو مدونات شخصیة ۲۵:۱۸ د (مشروع مستمر)

70 DURATIONAL PORTRAIT 71

التعـــــافي

RECOVERY

(2016-2020)

Text by Tara Aldughaither

Nearly two-third of the Saudi population is under the age of thirty. Since 2016, a drastic shift in socio-economic policy initiates a process of recovery. Many artists reflect a strong desire to retrieve time...time that seems to have capsuled our heritage and culture in a periodic flurry of unceasing and unpredictable events.

Our experiences in time and space are now constantly spread across physical and virtual memories, challenging our consciousnesses and ideas of Self. Coupled with the historic changes in Saudi Arabia, video now becomes the main tool from which society participates in the forming of a new social dynamic.

The autonomy granted in instant access, sharing and selection of content, empowers visual artists with a sped-up process of production, display and response, generating an array of participatory artistic expressions. With the simultaneous empowerment of audiences, and higher frequency of dialogue amongst Saudi citizens and the world, the formation of a narrative becomes central to visual storytelling, pushing artists to either heighten or re-construct many former ideas about identity.

In 2017, the ban on women's driving is formally lifted and the largest number of video art works sourced in this exhibition are created.

Meditative and repetitive motions are magnified in this segment of collected works.

Recapping Fahad Al Guthaimi's work *Past Tense*, the two-channel video *Play* is created nearly a decade later. The artist Aziz Jamal intends to seize a familiar and daily action through the process of washing a brightly colored house-shaped soap bar. The playback screen remarks an act of memory retrieval, playing

alongside one another, these visual passages probe viewers to think about time and place with an alternative perspective.

Vague and in-between states of mind is a theme that is both echoed in Suliman Al Salem and Alaa Tarabzouni's 2019 works. Although technically disparate, both *Bait Al Wurud* and *Untitled Conditions* reflect on contemplative states of mind. While Sarah Brahim extends this phenomenon to a short film which she produced, directed and performed in *The Space Between*, which follows a constructed character as she performs contemporary movements that ebb and flow amid unrest and tranquility.

The foremost example of our collective desire to seize, recover and play with fleeting moments is captured in Ayman Yossri Daydban's latest production, *Casting Voice and Image*; an interactive piece where the video camera acts as a mediator between the participatory subject, text and the observer.

The piece consists of two participatory iterations; one that can be read and another which can be acted – both of which are responded to by the casting direction of the artist resulting, in storyboard zine and a video art work. Through this process, the work recreated itself, echoing the infinite speed and quantity of contemporary visual productions in which individual presence is performed.

In the act of documenting the present as it becomes the past "a contemporary moment" is formed – breaking all textual and social meanings with it. The participant's 'condition' of reading or performing transforms him or her into that of a social actor. *Casting Voice and Image* comments on the individual's shifting roles within this transformative and contemporary society

which highly depends on presence through the camera. Daydban's conceptual practice is heavily drawn from cinematic theories that question sociological behavior — deconstructing social performances through the use of image and text.

The piece is timely in its premier as it unlocks a new window of engagement for the contemporary arts, attracting film audiences as they simultaneously engage with Jeddah's Red Sea Film Festival.

Abstract applications of art have had an enormous role to play in the history of Saudi expressions. Only half a century ago, pictures were considered sacrilegious. Many pictorial reproductions of life would have been destroyed. Today, video works are applied as a creative tool which enables artists to explore a range of possibilities expressing intangible realities. In many ways, video seamlessly lends itself to abstract and conceptual expression in the context of Saudi art.

Collectively, the works in this exhibition offer a durational portrait of a society to which, through the eyes of artists, the medium becomes witness.

74 DURATIONAL PORTRAIT RECOVERY 75

(۲۰۲۰- ۲۰۱٦)

ما يقرب ثلثي سكان السعودية هم دون سن الثلاثين. منذ عام ١٠٦٦ ، التحول الجذري في السياسة الاجتماعية والاقتصادية حث على بدء عملية التعافي. يعكس العديد من الفنانين رغبة قوية في استعادة الوقت ... يبدو أن الوقت قد جمد تراثنا وثقافتنا في موجة دورية من الأحداث المتواصلة وغير المتوقعة

يتمكن الفنانين الرئيين بتسريع عملية الإنتاج والعرض والاستجابة وذلك من الاستقلالية المنوحة من الوصول الفوري والمساركة واختيار الحتوى. يولد ذلك زيادة ملحوظة في الخرجات الفنية. تصبح التكوينات السردية أساسية لرواية القصص الرئية ، حيث يسعى الفنانون إما إلى زيادة أو إعادة بناء أي أفكار مسبقة عن الهوية

تنتشر تجاربنا المتعلقة بالزمان والكان باستمرار من خلال الذكريات الفعلية والافتراضية، ما يتحدى وعينا وأفكارنا حول الذات. بالاقتران مع التغييرات التاريخية في الرؤية السعودية، أصبح الفيديو الآن الأداة الرئيسية التي يتشارك المجتمع من خلالها فنياً لإنشاء هذه الرؤية.

في عام ٢٠١٧، تمّ رفع الحظر الفروض على قيادة المرأة رسميًا، وتمّ إنشاء أكبر عدد من أعمال الفيديو التي حصلنا عليها لهذا المعرض.

يتمّ تضخيم الإجراءات التأملية في هذا الجزء من الأعمال الجمعة في العرض، فمع بلوغ الصحوة كهدف واضح، انعكست رغبة قوية في استعادة الوقت ... الوقت الذي يبدو أنه قد أغرق تراثنا وثقافتنا في موجة دورية من الأحداث التواصلة وغير التوقعة.

مع استعادة أعمال فهد القثيمي، "فعل ماض"، تمّ تأليف مسرحية فيديو من قناتين بعد حوالي عقد من الزمن. يعتزم الفنان عزيز جمال تسليط الضوء على نشاط يومي مألوف من خلال تصوير عملية غسل قطعة صابون زاهية اللون وعلى شكل منزل. تشير شاشة إعادة التشغيل إلى عملية استرجاع للذاكرة، تعمل جنبًا إلى جنب مع بعضها، وتقوم هذه القاطع الرئية بالتحقق من الشاهدين للتفكير في الزمان والكان من خلال منظور بديل.

الغموض والحالات التداخلة بين الفكر هو الوضوع الذي تمّ تناوله في أعمال سليمان السالم وآلاء طرابزوني عام ٢٠١٩. على الرغم من التباين من الناحية الفنيّة، فإن كلّ من "بيت الورود" و"ظروف بلا عنوان" يعكس حالات ذهنية تأملية. بينما تكمل سارة إبراهيم بهذه الظاهرة عبر فيلم قصير أنتجته وأخرجته وأدته بعنوان" السافة ما بين"، والذي يتبع شخصية مبنية وهي تؤدي حركات معاصرة تنحسر وتتدفق وسط الاضطرابات والهدوء.

يتبلور الثال الأسمى لرغبتنا الجماعية في الاستيلاء على لحظات عابرة واستعادتها والتمتع بها في أعمال أيمن يسري ديدبان، وهو "كاتستينج الصوت والصورة"؛ وهو عبارة عن مقطع تفاعلي حيث تعمل كاميرا الفيديو كوسيط بين موضوع الشاركة والنص والشاهد.

يتألف العمل من مرحلتين من التمثيل. مرحلة يمكن قراءتها والثانية يمكن تأديتها، وقد أعطى الفنان توجيهاته فيما يخص مرحلتي الكاتسنج لتؤلف هذه التوجيهات كتالوج القصص الصورة. من خلال هذه العملية، أعاد العمل صياغة نفسه، مرددًا السرعة والكمية اللانهائية للإنتاج المرئي العاصر الذي يتم فيه الحضور الفردي.

في عمل توثيق للحاضر لأنه يصبح الماضي بتوجيه من الفنان تم إعداد عمل "لحظة معاصرة" - كاسرا جميع العاني النصية والاجتماعية من خلاله. إن شرط "قراءة" الشاركين أو أدائهم يحوله/ يحوله/ يحولها إلى حالة ممثل اجتماعي. يعلق "كاتستينج الصوت والصورة" على الأدوار التغيرة للفرد في هذا المجتمع التحويلي وللعاصر الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الوجود من خلال الكاميرا. ممارسة أيمن الفاهيمية مستمدة من النظريات السينمائية التي تشكك في السلوك الاجتماعي - تفكيك العروض الاجتماعية من خلال استخدام الصورة والنص.

يأتي هذا الفيديو في الوقت الناسب حيث أنه يفتح نافذة جديدة للمشاركة في الفنون العاصرة، ويجذب جماهير السينما الذيـن يحضرون مهرجـان البحـر الأحمـر السينمائي في جـدة.

كان للتطبيقات التجريدية للفن دور هائل في تاريخ التعبير في الملكة العربية السعودية. منذ نصف قرن فقط، كانت الصور تعتبر مقدسة. فقد كان يتمّ التخلص من العديد من النسخ التصويرية للحياة. أمّا اليوم، فيتمّ تطبيق أعمال الفيديو كأداة إبداعية تمكن الفنانين من استكشاف مجموعة من الاحتمالات التي تعبر عن حقائق غير ملموسة. في نواح كثيرة، فرض الفيديو نفسه كوسيلة سلاسة للتعبير المجرد والفاهيمي في سياق الفن السعودي.

بشكل جماعي، تقدم الأعمال في هذا العرض صورة زمنية لجتمع أصبح الوسيط شاهداً عليه من خلال عيون الفنانين.

BALQIS AL RASHED بلقیس الراشد

Feature on Instagram's main page, 2016

Online Video Performance [Post goes viral with 4,943,019 views]

عرض على صفحة إنستجرام الرئيسية ٢٠١٦، آداء على شبكة تواصل

A State of Play, 2017 Video Performance 7:07 min

حالة آدائية، ٢٠١٧ فيديو آداء ٧:٠٧ د

A State of Play: What You See is What You Get, 2018 Video Performance 3 min

حالة آدائية بعنوان "ما تراه هو ما تحصل عليه، ۲۰۱۸ فيديو آداء ۳ د

Norms of Life, 2019 Video Performance 6:52 min

معاییر الحیاة، ۲۰۱۹ فیدیو آداء ۲:۰۲ د

79 78 DURATIONAL PORTRAIT **RECOVERY**

ANHAR SALEM

أنهار سالم

Dust

This video is a composition of footage shot by Alfaraj throughout the years to form a visual diary. It is an ongoing project by the artist.

Flow

An experimental film about a short trip with a group of girls from southern Jeddah. Through the act of photography itself, the director reconsiders the places familiar to her in the southern market in the country, within the context of escaping and running from certain authority.

Two Guitars

The Mustangs' *Two Guitars* plays, the artist performs another act of running, but in limited space.

Dust, 2016 Video/iphone6 Plus 2:45 min

> **غبار،** ۲۰۱٦ فيديو ۲:٤٥ د

Flow, 2017 Video/iPhone 6 Plus 11:50 min

Two Guitar, 2017 Video/iPhone 6 Plus 2:17 min

> **تدفق،** ۲۰۱۷ فیدیو ۰۵:۱۱د

جیتارتان، ۲۰۱۷ فیدیو ۲:۱۷د

ببار

في يوم من أيام الماضي، استمعت فتاتان إلى أغنية وتشاركتا السمّاعات، فيما لعب طفلان بحنفية الياه. تحاول الفنّانة التفريق بين العالمين عبر استخدام التصحيح الإيقاعي بين النغمتين.

ندفق

"تدفق" فيلم تجريبي حول رحلة قصيرة مع مجموعة فتيات من جنوب جدّة. ومن خلال التصوير بحدّ ذاته، تعيد الفتّانة النظر في الأماكن الألوفة لهـا في السـوق الجنوبيـة في البـلاد، في إطـار الهـرب والإبتعـاد عـن سـلطة معـنـة.

قيتارتان

من خلال أغنية "قيثارتان" لفرقة "ذا ماستانغز"، تقوم الفتّانة بأداء الهرب مرّة أخرى ولكن ضمن مساحة محدودة.

ABDULLAH AL OTHMAN

عبدالله العثمان

The Search for an Automobile Involved in the Failure of a Girl's Heart

A performance art in the streets of Riyadh comprising a search for a car that caused failure of a girl's heart and affected the natural pace of life.

البحث عن سيارة ساهمت في تعطيل قلب فتاة

يظهر الفيديو أداء العثمان في شوارع الرياض، ويتضمّن بحثًا عن سيارة تسبّبت بتعطيل قلب فتاة وأثّرت على وتيرة الحياة الطبيعيـة. The Search for an automobile involved in the failure of a girl's heart, 2017
Video Public Intervention
2:12 min

البحث عن سيارة ساهمت في تعطيل قلب فتاة ، ۲۰۱۷ فيديو آداء في مساحة عامة ۲۱:۱۲ د

Jumping Off a Pepsi Can

In *Jumping Off a Pepsi Can*, the artist frames himself as the subject, performing a solitary, absurd act - that of jumping off a soda can. The work was inspired by a story in which an artist survives a jump off a building as his performance. Al-Othman takes an equally serious approach to his own jump, the building intensity to balance on the surface area of the can top, and then to find the nerve to finally jump.

القفز من على حافة عبوة بيبسي

يصوّر الفنان نفسه في العمل على أنّه الوضوع الأساس، فيقوم بعمل انفرادي وغريب، وهو القفز من على حافّة عبوة مشروب غازي. والعمل مستوحى من قصّة ينجو فيها الفنّان في أدائه من القفز من على مبنى. ويعتمد الفنّان مقاربة بالجدّية نفسها لقفزته، وينظر في قوّة المبنى وسطح العبوة وإيجاد الجرأة للقفز.

Jumping Off a Pepsi Can, 2017 Video Performance 2:12 min

> لقفز من عبوة بيبسي، ٢٠١٧ فيديو آداء ٢:١١ د

I Went Away and Forgot You

" I went away and forgot you. A while ago I remembered. I remembered I'd forgotten you. I was dreaming... "

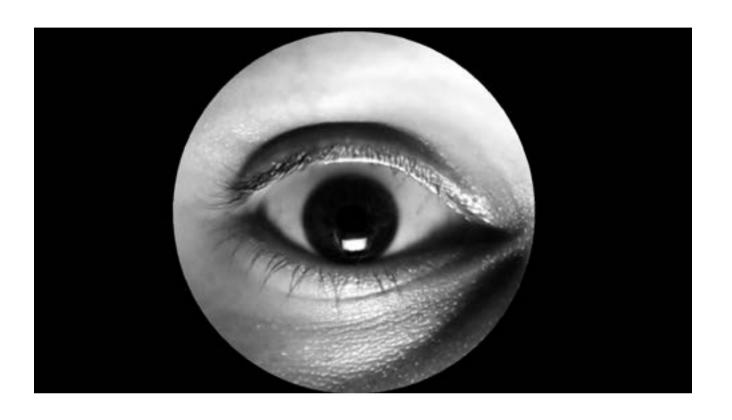
A large geometric floor design assembled with locally sourced sand is plotted onto an abandoned house in Old Jeddah where her grandparent's generation used to live. The artist is seen sweeping away and destroying the work symbolically commenting on modern day destruction of cultural identity and heritage.

ذهبتُ بعيدًا

يتمّ تركيب أرضية واسعة باستخدام رمال محلية، لتشكل لوحة هندسية في منزل مهجور في جدّة القديمة حيث أقام أجداد الفنّانة. ويمكننا رؤية الفنّانة تدمّر وتتخلّص من هذا العمل، فتعلّق بشكل رمزي على الدمار العاصر للهوية الثقافية والتراث.

I Went Away and forgot you... 2017 Video Performance 22:11 min

> **ذهبتُ بعیدًا، ۲۰۱۷** فیدیو آداء ۲۲:٤۷ د

Stream

Stream is an art installation and a continuous study on the impact of smartphones on the consumption of art. The introduction of smartphones began a shift in human behavior, where the consumption and production of massive data grew co-dependence with this newfound technology.

ٿ ۲.۰

"البثّ" هو عبارة عن تركيبة فنيّة ودراسة مستمرة حول تأثير الهواتف الذكية على الإستهلاك الفنّي. فقد أنتج بروز هذه الهواتف تغيرًا في السلوك البشري بحيث بات استهلاك وإنتاج البيانات الضخمة يعتمدان سويا على التكنولوجيا الجديدة. Stream 2.0 (V1) Video Projection 60 min

> بث ۲۰۰، فیدیو منعکس ضوئیا ساعة مستمرة

عجلان غارم

The Final Scene

Footage of a ride on an unpaved, empty road on a barren land. This work depicts Al Qassem's ongoing experience in the southwestern conflict zones, serving as a psychologist in the army.

المشهد الأخير

يسجّل القاسم لقطات لرحلةٍ في أرض جرداء على طريق فارغة وغير معبّدة. ويصوّر هذا العمل مسيرته المستمرّة كطبيب نفساني في الجيش في مناطق النزاع الجنوبية الغربية. The Final Scene, 2017 Phone Video 1:14 min

> ا**لشهد الأخير،** ٢٠١٧ فيديو هاتف ١:١٤ د

Paradise Has Many Gates

Paradise Has Many Gates is Ajlan Gharem's first installation work - a 10 x 6.5-meter mosque constructed from industrial steel accompanied by this video work.

للجنّة عدّة أبواب

"للجنّة عدّة بوابـات" هـو التركيب الفـيّ الأوّل لغـارم. يمثّل المسجد قنـاة للقـوّة الرمزيـة الـتي يتمتّع بهـا الكبـار، مـن الأخ الكبـير إلى الأب، والإمـام الجـار، وأخـيرا الدولـة. فالمسجد هـو السـاحة العامـة المتجسّـدة مـن جديـد، وحضورهـا إلزامـي، علـى الأقـلّ اجتماعيًـا. Paradise Has Many Gates, 2017 Video Performance 4:48 min

> للجن**ة عدة أبواب،** ۲۰۱۷ فيديو آداء ۲.٤۲ د

Converting Light to Idea

DURATIONAL PORTRAIT

This body of work examines the process of vision physiologically and spiritually. Light and vision have been related to knowledge since time immemorial; however, it was through Islamic philosophy and Ibn al-Haytham, founder of modern optics, that the phenomena became synonymous with scientific discovery. The Shell Script is a short footage of light reflections resulting from the movement of seashells at the shore. Deconstructed into a sequence of still images, these reflections illustrate a form of visual, scriptural information.

من الضوء إلى الفكرة

يفحص هذا العمل الفيِّ عملية الرؤية من الناحية الفسيولوجية والروحية. فلطللاً كان الضوء والرؤية مرتبطين بالعرفة. ولكن لم تصبح هذه الظاهرة مرادفًا للإكتشاف العلمي إلّا من خلال الفلسفة الإسلامية وابن الهيثم، مؤسّس علم البصريات الحديثة.

Converting Light to Idea, 2017 Video multimedia 1:17 loop

2017

من الضوء إلى الفكرة، ٢٠١٧ فيديو (حبر على ورق ملون) ١:١٧ د

Mehla'il

Mihlaiel questions the layered puzzlement of contemporary history by guiding the viewer through unexpected, forgotten locales. By exploring abandoned spaces, dormant volcanoes, and prehistoric structures, the work questions the extent of symbiosis and transformation modernity has played unto them.

للائيل

يطرح مهلائيل تساؤلات حول طبقات التاريخ العاصر الركّبة من خلال أخذ الشاهد إلى مواقع منسية وغير متوقّعة. فمن خلال استكشاف الأماكن المهجورة والبراكين الخامدة ومباني ما قبل التاريخ، وينظر العمل في مدى تأثير التكافل والتحوّل الناتجين عن الحداثة على تلك الواقع. **مہلائیل،** ۲۰۱۷ قیدیو توثیقی ۱۲:۳۰ د

Mehla'il, 2017

11:30

Documentary Video

RECOVERY 89

FATIMA AL BANAWI

The Fifth Sun

The Fifth Sun speaks of our relationship to the world, where it is depicted as a large suspended drum, or 'Daff', as it is called in Saudi Arabia. The impact of ink onto the surface of this world are the markings left by our actions upon our planet, causing it to shake and reverberate across an illustrated landscape.

الشمس الخامسة

يتحدّث عمل "الشمس الخامسة" عن علاقتنا مع العالم الذي يظهر على أنّه طبل كبير معلّق أو ما يُعرف بالدّف في الملكة العربية السعودية. وإن آثار الحبر على سطح العالم ليست إلّا علامات ناتجة عن أعمالنا في هذا الكوكب، ما دفعه إلى الإهتزاز ليتردّد صداه في مناظر طبيعية مصوّرة. The Fifth Sun, 2017 Video Installation 7:51 min

> الشمس الخامسة، ۲۰۱۷ فیدیو مرکب ۷:۰۱ د

A Blink of an Eye

As part of The Other Story Project Performance Series, *A blink of an Eye* presents five stories from the collection weaved together to address five normal lives that have changed or would change at a blink of an eye. Saying yes, changing a conviction, discovering a passion, saving a life, losing a voice; what else happens at a blink of an eye?

غمضة عين

كجزء من سلسلة أداء مشروع "القصة الأخرى"، يقدّم عمل "غمضة عين" خمس قصص من الجموعة التي تتناول خمس حالات تغيّرت أو قد تتغيّر فيها الحياة الطبيعية بغمضة عين. الإجابة بـ "نعم"، تغيير القناعة، اكتشاف شغف، إنقاذ حياة، وخسارة صوت: ماذا يمكن أن يحصل بغمضة عين؟

A Blink of an Eye, 2017 Video Installation 7:31 min

> بغمضة عين، ٢٠١٧ فيديو وطوف ٧:٣١ د

Meaningless Objects

A social experiment explores the tension between objects, display and the simultaneous experience of art and visual culture. Combining reproductions of objects from diverse sources, the work challenges beliefs and values that define contemporary cultural production and our experience of the world. The objects are charged with symbolism associated with exchange, society and our relationship to materiality and history. The elements question cultural interaction, popular images and high art and reveal the effects of individual approaches, activating a socio-political aesthetic experiment.

أشياء لا معنى لها

تجربة اجتماعية تكتشف التوتربين الأشياء، والعرض، والتجربة التزامنة بين الفن والثقافة البصرية. عبر جمع نسخ لأشياء من مصادر مختلفة، يتحدّى العمل العتقدات والقيم التي تحدد الإنتاج الثقافي العاصر وتجربتنا في العالم. فالأشياء التي تتمتع بالرمزية الرتبطة بالتبادل والمجتمع وعلاقتنا باللادية والتاريخ. وتطرح هذه العناصر تساؤلات بشأن التفاعل الثقافي، والصور الشعبية، والفن الرفيع، وتكشف عن آثار القاربات الفردية، مفعّلة بذلك تجربة جمالية اجتماعية سياسية.

Meaningless Objects, 2018 Video Installation with cement, Resin, Natural/Synthetic Pigments 20:58 min

<mark>مواد بلا معن، ۲۰۱</mark>۸ فيديو منعكس ضوئيا مع مجسمات من السمنت، ملونة ۲۵:۰۲ د.

SARA ALGHESHEYAN

Barbie Haram, 2018 Film 2:18 min

سارة الغشيان

اربي حرام ، ۲۰۱۸ علم ۲۰۱۷ .

Barbie Haram

The artist uses 8mm film in videos that emphasize her upbringing in relation to the art of cinema. In this particular video, Alghesheyan depicts her mother's reaction the day she brought home her first Barbie doll. *Barbie haram* is not only a nostalgic narrative of a young girl's experience, but it's also an audiovisual landscape of diverse opinions, interwoven to portray conflicting perspectives. Alghesheyan seeks to highlight the generational gap between mother and daughter, recollections of societal values, and memories of a child observing debates of "right" and "wrong" through media and television. The work is a time-capsule capturing the visceral experience of being a child, rethinking play in Saudi Arabia during the early aughties

الباربي حرام

تستخدم الفنانة شريط ٨ مم في مقاطع فيديو تشدد من خلالها على تربيتها فيما يتعلق بفن السينما. في هذا الفيديو بالذات، تصوّر دة فعل والدتها في اليوم الذي أحضرت فيه أول دمية باربي. "الباربي حرام"، ليست هذه الرواية مجرد قصة حنين لتجربة فتاة صغيرة، إنه مشهد سمعي بصري لآراء متنوعة، ومتداخلة لتصوير وجهات نظر متعارضة. تسعى الغشيان إلى تسليط الضوء على الفجوة بين جيل الأم وجيل ابنتها، وعلى ذكريات القيم للجتمعية، وذكريات طفلة تراقب النقاشات التعلقة بـ "الصواب" و "الخطأ" من خلال وسائل الإعلام والتلفزيون. العمل هو عبارة عن كبسولة زمنية تلتقط التجربة العميقة بأن تكون طفلاً، وتدعو إلى إعادة التفكير في اللعب في الملكة العربية السعودية في أوائل الثمانينيات.

Philosophical Suicide

Philosophical Suicide is an audiovisual video applying sound and narrative to explore both the possibilities and the alienating limitations of language. Composed of montage-like fragments, it deconstructs the absence of meaning and the systematic failure of (mis) communication that governs our everyday life.

لانتحار الفلسفى

لانتحار الفلسفي هو مقطع فيديو سمعي بصري يطبق الصوت والسرد لاستكشاف كل من الاحتمالات والقيود الغريبة للغة. يتألف من شظايا تشبه للونتاج، فإنه يفكك غياب للعنى والفشل للنهجي للتواصل (الخاطئ) الذي يحكم حياتنا اليومية. Philosophical Suicide, 2018 Video Montage 2:27 min

> ا<mark>لانتحار الفلسفي ، ٢٠١٨</mark> مونتاج فيديو صور وصوت ٢٢:٢٧د

Chanting

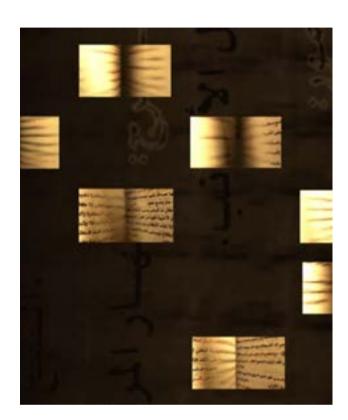
Through performance, Althaedi uses material derived from nature in ways to create layers of new and redefined identity that sits in between the past and the present. Using henna in all its forms, as brittle leafs, bright green powdered keef, and then with added water these colours change into deep browns and black paste. The artist takes us through the journey of creating these forms of henna and smearing it onto herself.

صنعة من الأحلام

من خلال الأداء، تستخدم منصور المواد المستمدة من الطبيعة بهدف إبداع طبقات من الهوية الجديدة والعاد تعريفها والتي تقع بين الماضي والحاضر. من خلال استخدام الحنّة بجميع أشكالها، منها الأوراق الهشة، الكيف الأخضر الفاتح البراق، وبعد ذلك مع إضافة الماء تتغير هذه الألوان إلى اللون البني الغامق والعجينة السوداء. تأخذنا الفنانة في رحلة لصنع أشكال الحنّة واستخدامها لها. Chanting, 2018 Video Performance 7 min

> **ترنیم**، ۲۰۱۸ فیدیو لآداء ۷ د

ALAA TARABZOUNI آلاء طربزوني

A Thousand and (One) Question, 2019 Video 4:00 min

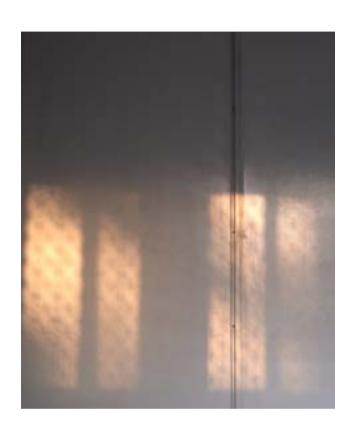
ألف سؤال وسؤال، ۲۰۱۹ فيديو ع د

A Thousand and (One) Question

A Thousand and (One) Question is a video collage of 40 pages and texts from a small but dense book titled More than 1000 Answers for Women, published in 2004 and compiled by clerics. The artist suggests how finding oneself through the writings of others can shape one's identity.

ألف سؤال وسؤال

"ألف سؤال وسؤال" عبارة عن سلسلة من أعمال الكولاج مجمعة عبر شريط فيديو ومؤلفة من 5 صفحة ونصّ من كتاب صغير ولكنه مركز بعنوان "أكثر من ١٠٠٠ جواب للمرأة" نُشر عام ٢٠٠٤. قام بجمع هذه الصفحات رجال الدين / الكهنة الذكور لخدمة البطريركية، وقد زعم مؤلفوها السلطة الإلهية في تنظيم الأسئلة وتشكيل ما يعتقدون أنها إجابات مناسبة فيما يتعلق بكيفية تصرف المرأة في مجالاتها الاجتماعية والشخصية. على الرغم من أن معظم الادعاءات والتعليمات الواردة في هذه "الإجابات" لا تستند في الواقع إلى المراجع الكتابية والروحية الفعلية للإيمان، فهي ليست سوى الشكل البطريركي العالمي الأزلي للهيمنة من خلال نقاط الضعف في الإيمان. عند صحوة هذا النظام، قد يحدث التضليل، ويبدأ الاضطراب والفوضي ويضطر الأفراد إلى التشكيك في الوضع الراهن، وفي نهاية المطاف التشكيك في أصالة ماضيهم وحاضرهم وحقيقة مستقبلهم. ومن الثير للاهتمام، أنه وحتى الآن لا وجود لكتاب بعنوان "أكثر من ١٠٠٠ جواب للرجال".

Bait Al Wurud, 2019 Video Projection 12 min

ب**یت الورود،** ۲۰۱۹ فیدیو منعکس ضوئیا ۱۲ د

Bait Al Wurud

Bait Al Wurud was intended as a commentary on disputes on inheritance but evolved into a meditation on loss. It depicts a shadow through a window of a sunset at the artist's grandfather's house. The film captures the feelings of longing and dread, manifesting through capturing the sunsets shadow on the wall: a phenomenon that happens daily in the house, even when no one is around to see it.

بيت الورود

كان من الفترض أن يكون "بيت الورود" بمثابة تعليق على الخلافات حول مسألة الميراث، ولكنّه تطوّر فأصبح تأملاً في الخسارة. ويظهر العمل الظلّ عبر نافذة تطلّ على مشهد غروب الشمس في منزل جدّ الفنانة. ويجسّد الفيلم مشاعر الشوق والرهبة من خلال لقطة ظلّ غروب الشمس على الحائط: ظاهرة تتكرر يوميًا في النزل، ولو لم يكن أحد موجود ليراها.

The Space Between

Brahim's research and work are about the internal and external conflicts between two cultures she identifies with: Saudi Arabia and the United States. Connecting music and dance as an expression of shared heritage, she examines the ideas of nationality, borders, home, language, belonging, and societal differences and similarities, exposing the humanity behind the cultures to bring understanding and healing. *The Space Between* is a rhythmic narrative expressed through the memories of an individual's lived experience.

الفراغ ما بين

يدور بحث إبراهيم حول النزاعات الداخلية والخارجية بين ثقافتين تنتمي إليهما: الملكة العربية السعودية والولايات التحدة. من خلال ربط الموسيقى بالرقص كتعبير عن الإرث الشترك، تقوم الفنّانة بالنظر في مسائل الجنسية، والحدود، والديار، واللّغة، والإنتماء، والإختلافات والتشابهات المجتمعية، وتكشف الوجه الإنساني وراء الثقافات والذي يهدف إلى تحقيق التفاهم والشفاء. "المسافة الفاصلة" سرد إيقاعي يتبلور من خلال ذكريات الفرد لتجربة حيّة.

The Space Between, 2019 Video Performance 14:47 min

> **الفراغ ما بين،** ٢٠١٩ فيديو آداء ١٤:٤٧ د

The Condition

The Condition is a visual representation of a state of mind. It is a statement of the existing condition, between a steady, current and variable state, between a permanent and a temporary one. The Condition interacts with the surroundings and each creates a different feeling of its own. These conditions call for attention to the nature of the situation and the feeling evoked, how to distinguish between the two. The artist poses his permeating question: what the next condition is?

الحالة

"الحالة" تمثيل مرئي لحالة ذهنية وتعبير عن الحالة الراهنة، بين حالة راهنة ثابتة ومتغيرة، وبين حالة دائمة وأخرى مؤقتة. تتفاعل كلّ حالة مع محيطها فتولّد شعوراً مختلفًا خاصًا بها. وتتطلّب هذه الحالات تنبّهاً لطبيعة الوضع والشعور الناتج عنه وكيفية التمييز بينهما. ويطرح الفتّان هنا سؤاله للنتشر في كلّ مكان: ما هي الحالة التالية؟

The Condition, 2019 Video 1:23 min

> **حالة**، ۲۰۱۹ فيديو ۲:۲:۱د

Mahjoub Shareef

This work is a visualization of Mahjoub Sharif's poem in which he shares his belief in his cause and message, echoing the stance taken by the people of Sudan during the events that unfolded in 2019. The poem was written in response to rumors of his death. Using mixed media, the work portrays the perspective of the Sudanese nation whose cyber efforts helped deliver their story to the world. Script is a short footage of light reflections resulting from the movement of seashells at the shore. Deconstructed into a sequence of still images, these reflections illustrate a form of visual, scriptural information.

محجوب شريف

هذا العمل تصوّر لقصيدة محجوب شريف التي يشارك من خلالها إيمانه بقضيته ورسالته. وقد كُتبت القصيدة كردّ على شائعات وفاته. وباستخدام وسائل الإعلام الختلطة، يجسّد العمل وجهة نظر أمّة سودانية تعيش في المجر، وتحاول من خلال الإنترنت أن توصل صوتها إلى العالم.

Mahjoub Shareef, 2019 Video Montage 2:24 min

> محجوب شریف، ۲۰۱۹ مونتاج فيديو وصور ۲:۲٤ د

Outside Inside

This series of filmic sequences focuses on the movement of hands and fingers as they grapple with various contraptions. Walls, locks and gates depict isolation and protection and an attempt to break through. At times, the movement is repeated in continuous strokes akin to gentle caresses, while others the action become erratic as if embroiled in a fight. The variance in rhythm evokes a range of emotions that oscillate between submission and resistance, docility and rebellion.

من الخارج إلى الداخل

تركز سلسلة اللّقطات على حركة اليدين والأصابع وهي تصارع مختلف الآلات الغريبة. فتصوّر الجدران والأقفال والبوابات الإنعزال والحماية ومحاولة الاختراق. وتتكرّر الحركة أحياناً في ضربات مستمرّة تشبه لسات ناعمة، فيما تصبح حركات أخرى أقلّ انتظاماً كما لو أنّها تدخل في عراك. ويولّد التباين في الإيقاع مجموعة من الشاعر التي تتأرجح بين الخضوع والقاومة، والطاعة والتمرّد. Outside Inside, 2019 Video Installation 0:55, 1:15, 1:30

> من الخارج إلى الداخل، ٢٠١٩ میدیو مرکب ۰۵:۰ د، ۱۵:۱د، ۳۰:۱د

> > 101

محمد حماد

#INFINITESINCE83, 2019 Video 7:20 min

> #**لانهایةمنذ۸۳**، ۲۰۱۹ فلم ۷:۲۰ د

#INFINITESINCE83

#INFINITESINCE83 is an experimental short film serving an introspective examination of the artists life in immigration before returning during the socio-economic change that is Vision 2030. A collage of footage from his travels abroad interface with a lifetime of family photos narrated by voice messages from his mother. The film is an immersive audio-visual experience that demonstrating the strong cultural roots that latch onto the immigrating Saudi travelers wherever they may go.

The film contains many references to Saudi culture over the generations. The film opens with the logo of the former Saudi TV 2 channel which launched in 1983, the same year as the artist's birth, and closes in 2017, the year he moved back to Saudi. The channel was the Saudi English language channel, refereeing to an expatriate upbringing. The title of the film #INFINITESINCE83 is a reference to the pre-internet era in which the artist was born as he immortalizes it through the hashtag of the internet era.

INFINITESINCE^#

INFINITESINCEAM هو فيلم قصير تجريبي يقدم فحصًا تدريجيًا لحياة الفنان في الهجرة قبل أن يعود خلال التغير الاجتماعي-الاقتصادي الذي يُعرف باسم ٢٠٠٣. تتقاطع مجموعة من لقطات من رحلاته إلى الخارج مع تاريخ من الصور العائلية التي ترويها الرسائل الصوتية من أمه. الفيلم عبارة عن تجربة سمعية وبصرية غامرة توضح الجذور الثقافية القوية التي تمس للسافرين السعوديين الهاجرين أينما ذهبوا.

يحتوي الفيلم على العديد من الإشارات إلى الثقافة السعودية عبر الأجيال. يبدأ الفيلم بشعار القناة الثانية للتلفزيون السعودي والتي تم إطلاقها عام ١٩٨٣، وهو نفس العام الذي ولد فيه الفنان ، واختتم عام ٢٠١٧ ، وهو العام الذي انتقل فيه إلى السعودية. كانت القناة هي القناة السعودية باللغة الإنجليزية، حيث كانت تحكم في تنشئة الغتربين. عنوان الفيلم # ١٩٨٣ INFINITESINCE هو إشارة إلى عصر ما قبل الإنترنت الذي ولد فيه الفنان وهو يخلده من خلال علامة التجزئة في عصر الإنترنت.

الانتحار الفلسفي هو مقطع فيديو سمعي بصري يطبق الصوت والسرد لاستكشاف كل من الاحتمالات والقيود الغريبة للغة. يتألف من شظايا تشبه المونتاج، فإنه يفكك غياب العنى والفشل المنهجي للتواصل (الخاطئ) الذي يحكم حياتنا اليومية.

The Old Ones, 2019 VR 4 min

> **القدماء،** ۲۰۱۹ تجربة واقع إفتراضي عد

The Old Ones

The Old Ones, is an immersive VR and video installation that builds on a series of experiments, and investigations conducted by the artist over the past couple of years. It sheds light on the consumption of nature in the contemporary gulf. The virtual space is a speculative landscape that the viewer can experience from a 4th-dimensional perspective. A fictional representation of an ancient land where the desert, home as we know it, used to be very much green and vibrant with vegetation. The project, in part, is a homage to these ancient lands that made the gulf what it is today, and in the other part, to encourage the process of healing for earthbound inhabitants.

القدماء

القدماء (٢٠١٩)، عمل فني تركيبي مبني على الواقع افتراضي بالإضافة إلى فيلم يرتكز على سلسلة من التجارب التي أجراها الفنان على مدى العامين الماضيين؛ ليلقي الضوء على استهلاك الموارد الطبيعية في دول الخليج.

يجسد الفضاء الافتراضي مشهدًا تأمليًا يمكن أن يراه الشاهد من منظور رباعي الأبعاد، ويقدم العمل تمثيلاً تخيليًا للأرض القديمة المتمثلة في الصحراء، والتي كانت -كما نعرفها-، شديدة الخضرة وزاخرة بالحياة والنباتات.

يُعنى المشروع -في جزء منه- بتكريم واستذكار ماضي الأراضي التي كوّنت الخليج على ما هو عليه اليوم، وفي الجزء الآخر، يُعنى بتشجيع السكّان على زيادة تواصلهم مع الأرض. عزيز جمال

Play

The video to seize a familiar and daily action through the process of washing a brightly colored houseshaped soap bar. The playback screen remarks an act of memory retrieval, playing alongside one another, these visual passages probe viewers to think about time and place with an alternative perspective.

لعب

يلتقط الفنان حركة مألوفة ويومية خلال عملية غسل الصابون على شكل منزل مشرق. يشيرا الشاشتين إلى عملية استرجاع للذاكرة ، تعمل جنبًا إلى جنب ، تقوم هذه القاطع الرئية بالتحقق من الشاهدين للتفكير في الزمان والكان بمنظور بديل. *Play*, 2019 Two-channel video installation 18 min

> لعب، ۲۰۱۹ فیدیو ذات شاشاتان ۱۸ د

ain Al Sabaghiya, 2019 Video Performance 6:50 min

> الصباغية، ۲۰۱۹ و آداء د

A DIY of a Dream

QAMAR ABDULMALIK

قمر عبداللك

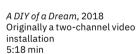
The artist recalls personal experiences that occurred at the Egyptian Embassy, at Counter #6, the division that handles Palestinian refugees who carry Egyptian travel documents. The artist sets a mood of dream and hope played in irony portraying the endless dilemma of those who struggle with identity and citizenship.

installation 5:18 min

صنعة من الأحلام، ٢٠١٨

صنعة من الأحلام

في 'صنعة من الأحلام'، تتذكر الفنانة التجارب الشخصية التي حدثت في السفارة الصرية، عند الكاو نتر رقم ٦، في القسم الذي يتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون وثائق سفر مصريـة. تقـدم الفنانـة عملهـا في جوٍّ من الحلم والأمل وبأسلوب ساخريصف العضلة التي لا نهاية لها لأولئك الذين يعانون من مشاكل الهوية والواطنة.

Rosary

Rosary explores the complex process of grief through a series of filmic portraits with repetitive sound and word.

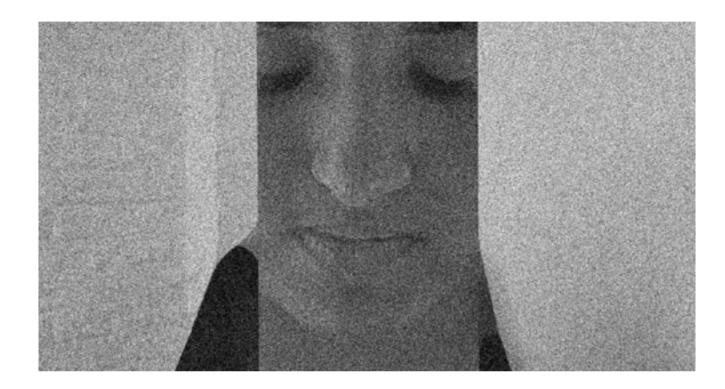
Rosary, 2020 9:47 min

تنظر "مسبح" في عملية الحزن العقّدة من خلال مجموعة صور سنيمائية وعبر تكرار أصوات وكلمات. **مسبح،** ۲۰۲۰ فیدیو ۷۵:۶۷

106 107 DURATIONAL PORTRAIT RECOVERY

أيمن يسري ديدبان

سلطان بن فهد

Casting Voice and Image

Casting Voice and Image is an interactive work where the video camera acts as a mediator between the participatory subject, text and the observer.

The piece consists of two participatory casting iterations; one that can be read and another which can be acted – both of which are responded to by the direction of the artist resulting in a catalogue of storyboards.

كاستينج الصوت والصورة

يليه، "كاستينج" للصوت والصورة، وهو عمل تفاعليّ حيث تعمل كاميرا الفيديو كوسيط بين موضوع الشاركة والنصّ والشاهد. يتألف العمل من مرحلتين من الكاتسنج. مرحلة يمكن قراءتها والثانية يمكن تأديتها، وقد أعطى الفنان توجيهاته فيما يخص مرحلتي الكاتسنج لتؤلف هذه التوجيهات كتالوج القصص الصورة. Casting: Voice and Image, 2020 Participatory Video Installation Ongoing duration

> تجارب آداء صوت وصورة، ۲۰۲۰ فیدیو تفاعلي مشروع مستمر

Labor I

This video installation shows two channels displaying an intimate portrayal of various individuals both men and women representing the household servants who would have worked at the palace. The lens focuses on their hands as they intimately and elaborately ready and groom themselves with elaborate costumes custom-made from historical source images. The artist had found photos of dinner tables set in the palace and was particularly intrigued by the figures of the servants in their embellished dress standing on the sidelines.

العمل الاؤل

يعرض هذا الفيديو صورة حميمة لختلف الأفراد من الرجال والنساء يمثلوا خدم العائلات الذين عملوا سابقًا في القصور اللكية. وتركّز العدسة على أيديهم فيما يجهّزون أنفسهم بكلّ اتقان وخصوصية ويرتدون ملابس صنعت خصيصًا لهم مستوحاة من صور تاريخية. وأكثر ما أثار اهتمام الفنان كان شخصيات الخدم واقفين على الجوانب في ثيابهم الزينة.

Labor I, 2020 Video 1:16

> ب**دي العاملة، ۲۰۲۰** ديو ناد

108 DURATIONAL PORTRAIT RECOVERY 109

السيــر الــــذاتيّة

BIOGRAPHIES

TARA ALDUGHAITHER

تارا الدغيثر

Tara Aldughaither is an independent curator, writer and budding sonic artist.

Tara's inherent passion for music and performance integrated with an education in cultural communication, and curatorial studies – both of which heavily centered around critical writing and creative content. This merge found her practice forming a special interest in curating, writing about and making art that mirrors the influence of intangible culture on society.

Before moving back home to Khobar, Saudi Arabia, she lived and worked in Muscat, Oman where she conducted small-scale public interventions as well as experimented with a podcast titled *TaraTalks*, a platform interviewing and holding discussions around independent arts and culture initiatives in the region. These experimental initiatives focused on community involvement and are developed through a grass-rooted approach to supporting arts and culture in the context of the Arab Gulf. During her time in Muscat, she managed the first cultural exchange

program between Oman and Bosnia & Herzegovina which produced a specially tailored mini-podcast series about Oman's culture to special need audiences in the city of Zenica. Aldughaither's independent practice is fully focused on empathy-driven initiatives that are informed by the sonic and performative elements of any context – with a special focus on retrieving women's folk culture and exploring its role in contemporary spaces.

إن حبّ تارا وشغفها للتأصل بالوسيقى والأداء وجد دعم مع تخصصها في مجال الاتصالات، وعلوم التنسيق الفنيّ، فكلا الاختصاصين يركزان على الكتابة الناقدة والمحتوى الإبداعي. أدّى هذا الزيج إلى اهمامها بممارسة التنسيق الفنيّ، والكتابة عن الفنيّ، وإنتاج فنّ يعكس تأثير الثقافة غير اللموسة على الجتمع.

قبل عودتها إلى مدينتها، الخبر في النطقة الشرقية، عاشت تارا وعملت في مسقط، سلطنة عمان، وهناك كانت تجري مداخلات عامة على نطاق صغير، كما أطلقت مدونة صوتيّة بعنوان "محادثات تارا" "TaraTalks" وهي منصة تجري من خلالها الحوارات والناقشات حول الفنون والبادرات الثقافيّة المستقلة في النطقة. وقد ركّزت خلال هذه البادرات التجريبية على المشاركة المجتمعية، وتطوير المارسة الشعبوية لدعم الفنون والثقافة على صعيد منطقة الخليج العربي.

كما أدارت تارا أوّل برنامج تبادل ثقافيّ بين سلطنة عمان والبوسنة والهرسك، وقد نتج عنه سلسلة مصغرة ومصممة خصيصًا للجماهير من أصحاب الهمم في مدينة زينيتسا في البوسنة لتعريفهم على ثقافة مسقط، عمان.

تُركز الدغثير بشكل كامل من خلال ممارستها الفنيّة الستقلة على الشاريع الناتجة عن التعاطف، والتي يتمّ بنائها من خلال العناصر الأدائية والسياقات الصوتيّة للمكان التي تنتج به تلك المساريع؛ كما تسلط الضوء بشكل خاص على أهميّة استعادة الثقافة الشعبية للمرأة والتعرّف على دورها في الساحات العاصرة.

الفنانين المساركين

SARAH ABU ABDALLAH (1990) QATIF

Sarah Abu Abdallah's work challenges the impossible by piecing together improbable elements and connections as a gesture of hope and outlet for new narratives through video, installation, poetry, images and conversations. Initially trained as a painter, Sarah Abu Abdallah was later attracted to the documentary capacities of the camera, as well as the possibilities inherent in video and performance, leading her to create multimedia works. Through references to gender roles and the female experience, Abu Abdullah's explores issues of obscurity and value, probing the social and cultural conditions of contemporary Saudi Arabia.

Abu-Abdallah earned a Masters in Digital Media Art Studies at the Rhode Island School of Design in Providence, USA, and BFA from The College of Art and Design at the University of Sharjah.

FAI AHMED (1994) RIYADH

Fai Ahmed is a digital artist and graphic designer based in Saudi Arabia. Her multimedia works explore the aesthetics of digital error, motion and perception. Artistically, Ahmed is interested in presenting the juncture between ideas and the process of artistic creation at the same time; revealing the tensions and difficulties of the occupation. She debuted as an artist in Saudi Arabia in 2018, participating in various shows including Saudi Art Initiative, International Video Art Forum and Art In Generosity II.

KHALID AL AMEER (1964) JEDDAH

Khalid Al Ameer was born in Abu Arish, a city in Jizan Province. After achieving art certificates in Riyadh and Jizan, he began to teach. His early interest in animation and digital art was made visible in the 90's, when he participated in a group exhibition in Jeddah titled Darb al Naja. In 2015, Al Ameer created a sculpture made of small wooden pieces that was entirely designed and assorted through computer programs before manifesting physically. Al Ameer's practice is constantly pushed by his own desire to learn and explore different mediums in order to depict the depth of the human psyche and imagination.

RUND ALARABI (1993) KHARTOUM

Living and working between Jeddah and Khartoum, Sudenese artist Rund Al Arabi's work encompasses the use of different media's and materials. Al Arabi's interest in merging word and image led her to explore different mediums such as photography, video and collage. She examines the human element and its traces by showing the interplay of people and spaces and how each is affected by the other, narrating stories between fiction and reality.

As an emerging artist Al Arabi's group participations include Athr's 2017 YSA and Letters: Fragments of Memory group show in Abu Dhabi's Warehouse 421 in 2018.

FATIMA ALBANAWI (1988) JEDDAH

Fatima AlBanawi is a creative writer, actress, performance and theatre director. She is the founder of The Other Story Project - a public space mover established in Jeddah in 2015, collecting nearly 5000 real-life stories from strangers before being packaged into mini productions, such as the short film "A Blink of an Eye".

Al Banawi's unique storytelling approach which is fueled by a desire to ethnographically understand society through creativity has seen her accomplish a variety of projects from publications to theatre. These efforts gained her title as a Next Generation Leader by Time Magazine. She completed a Masters in Theological Studies from Harvard University while focusing her scholarly writings on Gender and Identity in Muslim diaspora and contemporary Middle East, and shedding light on the sociology of film, literature, and issues of representation in both.

ZAHAR AL-DABBAGH (1992)

Zahar Al-Dabbagh is an interdisciplinary artist and photographer. Working mainly with the camera, she creates video and imagery using symbolism and visual poetry. Her work examines themes and meanings of identity, culture and change within the human experience, as well as spirituality in the context of culture and art.

رند العربي (١٩٩٣) الخرطوم

تعيش رند وتعمل بين جدة، الملكة العربية السعودية والخرطوم، ويشمل عملها استخدام وسائل الإعلام والواد الختلفة. اهتمامها بدمج الكلمة والصورة دفعها إلى استكشاف وسائل مختلفة، مثل التصوير الفوتوغرافي والفيديو والكولاج. تتعمق رند بالعنصر البشري وآثاره من خلال إظهار التفاعل بين الناس والسافات وكيفية تأثر كلّ منهم بالآخر، كما تروي القصص بين الخيال والواقع.

تشتمل العارض التي شاركت رند بها: "مواهب سعودية شابة"، (٢٠١٧)؛ "رسائل: أجزاء من الذاكرة" في معرض٤٢١، أبو ظبي (٢٠١٨).

فاطمة البنوي (۱۹۸۸) جدة

فاطمة البنوي هي كاتبة إبداعية وممثلة ومؤدية ومخرجة مسرحية. هي مؤسسة مشروع "القصة الأخرى" عام ٢٠١٥ في جدة، وهو عبارة عن منصة تدعو عامة الناس لمشاركة قصصهم الحقيقية التي يكتبونها دون ذكر أسمائهم، ويحتضن المشروع اليوم ما يقارب ٥٠٠٠ قصة واقعيّة قد شاركها أشخاص من العامة بأقلامهم، وقد جمعتها فاطمة لاحقًا في الفيلم القصير بعنوان "غمضة عين".

ساهم أسلوب البنوي الفريد في سرد القصص النابع عن رغبتها في فهم المجتمع عرقياً من خلال الإبداع في إنجاز مجموعة متنوعة من المساريع، إنطلاقًا من المنسورات وصولاً إلى المسرح. حصلت فاطمة من مجلة التايم على لقب "قائدة الجيل القادم" نتيجة جهودها المبذولة. هي حاصلة على ماجستير في الدراسات الدينيّة المتخصّصة في العالم الإسلامي من جامعة هارفرد، وقد ركزت خلال كتاباتها العلمية على النوع والهوية في الشتات الإسلامي والشرق الأوسط المعاصر، كما سلطت الضوء على سوسيولوجيا الأفلام والأدب وقضايا التمثيل في كليهما.

زهر الدباغ (۱۹۹۲)

زهر الدباغ هي قنانة متعددة التخصصات ومصّورة فوتوغراقية. تستخدم زهر تستخدم زهر خلال عملها الكاميرا بشكل أساسي حيث تقوم بإنتاج مقاطع فيديو وصور باستخدام الرمزية والشعر البصري. يبحث عملها مواضيع ومعاني الهوية، والثقافة والتغيير في التجربة الإنسانية، والروحانية في سياق الثقافة والفن.

سارة أبو عبدالله (١٩٩٠) القطيف

تتحدى أعمال سارة أبو عبدالله المستحيل من خلال تجميع العناصر والروابط غير العتادة كبادرة أمل ومنفذ لروايات جديدة من خلال الفيديو، والتركيب، والشعر، والصور، والحادثات. تدربت سارة في البداية كرسامة، ثمّ جذبتها القدرات التوثيقية للكاميرا، بالإضافة إلى الإمكانيات الكامنة في الفيديو والأداء، ما دفعها إلى إبداع أعمال متعددة الوسائط. من خلال الإشارة إلى أدوار الجنسين، والتجربة الأنثوية، وتستكشف قضايا الغموض والقيمة، والظروف الاجتماعية والثقافية للمملكة العربية السعودية العاصة.

في أحمد (١٩٩٤) الرياض

في أحمد هي فنانة رقمية ومصممة جرافيك من الملكة العربية السعودية. تستكشف أعمالها متعددة الوسائط جماليات الخطأ الرقمي، والحركة والإدراك. من الناحية الفنية، تهتمّ في بعرض التحوّل بين الأفكار وعملية الإبداع الفني؛ كاشفة عن التوترات وصعوبات الاحتلال. شاركت في معارض، مثل: البادرة السعودية للفنون، والنتدى الدولي لفن الفيديو، و"آرت إن جينيروزيتي ۲".

خالد الأمير (١٩٦٤) جدة

ولد خالد الأمير في أبو عريش، في منطقة جازان. ظهر اهتمامه البكر بالرسوم المتحركة والفن الرقمي في التسعينيات، عندما شارك في معرض جماعي في جدة، الملكة العربية السعودية بعنوان درب النجاة. عام ٢٠١٥، ابتكر خالد تمثالًا مصنوعًا من قطع خشبية صغيرة تمّ تصميمها وتشكيلها بالكامل عبر برامج الكمبيوتر قبل تطبيقها بشكل فعلي. تنبع ممارسة خالد الفنيّة من رغبته في التعلم واستكشاف وسائل مختلفة من أجل تصوير عمق النفس البشرية وتسليط الضوء على الخيال.

114 DURATIONAL PORTRAIT ATHR GALLERY 115

الفنانين المساركين

MANAL ALDOWAYAN (1973) DUBAI

Embracing diverse media, Manal AlDowayan's work encompasses black and white photography, sculpture, video, sound, neon and large-scale participatory installations. Her artistic practice revolves around themes of active forgetting, archives, and collective memory, with a large focus on the state of Saudi women and their representation. She has documented social groups like the oil men and women of Saudi Arabia in her project, If I Forget You Don't Forget Me, and has addressed the impact of mass media on propagating intentional erasing of identities in her project Crash, highlighting the unnamed Saudi teachers dying in car crashes across Saudi Arabia. Her participatory projects have attracted hundreds of women to use art as a new platform to address social injustice like Tree of Guardians, Esmi-My Name, and Suspended Together. Al Dowayan work has exhibited and collected by various institutions around the world.

MOHAMMAD ALFARAJ (1993) ALHASSA

Alfaraj is a Saudi self-taught filmmaker and photographer. His work focuses on documentary filmmaking and in the idea of crossing the line between truth and fiction His work explores through stories themes of identity, youth, space, and the innate and strained relationship between human and nature. Alfaraj graduated from the King Fahad University of Petroleum and Minerals with a BA in Applied Mechanical Engineering. His films have been showcased in festivals in the Gulf including Dubai Film Festival, Gulf Voices section, and Saudi Film Festival's Student Section. He debuted his first video installation, The Sun, at Safar, as part of 21,39 Jeddah Arts 2017.

DR. ABEER AL FATNI (1965) JEDDAH, CAIRO

Dr. Abeer Al Fatni is an artist, academic at Jeddah University and fashion designer. Her artistic practice shifted depending on the times. Al Fatni began with cubic drawings, and with an attempt to break the boarder of the traditional frame she began introducing elements of textile before finally landing to conceptual art. Her regional participations include the exhibition 'Shared Spaces' with Ayman Yossri Daydaban and Mahdi Al Juraibi in 2000, Bangladesh Biennale 2001, and a sculptural installation in Jeddah's Corniche in 2018 titled Tufulat Al Bahar.

REEM AL BAYYAT (1982) OATIF

Al Bayyat is a filmmaker, photographer, collage artist illustrator and fashion designer. She aspires to create audiovisual narrative incorporating all her skills in order to depict her perceptions of life and search for artistic expressions from the female point of view.

FAHAD AL GETHAMI (1982) JEDDAH

Fahad Al Gethami is a multidisciplinary conceptual artist from Taif who believes art is a responsibility and prefers not to categorize his work as he believes his practice will define itself with the passing of time. His 2013 project The Era of The Capital inspects the contemporary moment through establishing a positive connection with the viewer and critic. Fahad received the prestigious 'Okaz Artist' title at the Souk Okaz Festival in Taif and his work has been shown in various international exhibition and fairs, including Nabbat: A Sense of Being at the Saudi Pavilion in the Shanghai Expo in [2010], Abu Dhabi Art [2011], Scope Basel [2013] and Saudi Contemporary Art in Cannes, [2016].

MARWAH AL MUGAIT (1981) RIYADH

Marwah Al Mugait is a visual artist from Riyadh, Saudi Arabia. She has a BA in Business Administration from King Saud University, and pursued her master degree in Photoiournalism at the University of Westminster in [2012]. While developing her visual perspective. Al Mugait sought to capture intimate portraits of stories, presenting visual cues which reveal the subtle perspectives of her subjects' internal realms. Al Mugait focuses on exposition, shedding light on things that people overlook or discard. Her work encompasses a wide variety of themes but embodies the desire to explore the gap between different ways of communicating. Through different bodies of works, she emphasizes fluidity and turbulence and draws from a wide range of technologies to heightened the viewers sense of awareness, inviting her audience to pay attention to the delicacies of human interaction. Al Mugait's works have shown in group exhibition since 2011, since then showing in regional and international spaces including; Brunel University, London 2012, Emerge Art Fair, Washington DC 2014. Inlight Studio. group exhibition. Toronto 2014. Galerie Clairefontaine, group exhibition, Luxembourg 2015 and Epicenter, group exhibition. The Arab American National Museum, Detroit 2017.

ريم البيات (١٩٨٢) القطيف

البيـات صانعـة أفـلام ، مصـورة ، رسـامة كوليـج ومصممـة أزيـاء. تتطلـع إلى إنشـاء سرد سـمعي بـصري يضـم جميـع مهاراتهـا مـن أجـل تصويـر تصوراتهـا عـن الحيـاة والبحـث عـن تعبـيرات فنيـة مـن وجهـة نظـر الـرأة.

فهد القثامي (۱۹۸۲) جدة

فهد القثامي هو فنان مفاهيمي متعدد التخصصات من الطائف. يتفقد مشروعه لعام ٢٠١٣ "عصر رأس المال" اللحظة العاصرة من خلال إقامة علاقة إيجابية مع المشاهد والناقد. حصل فهد على لقب "فنان عكاظ" المرموق في مهرجان سوق عكاظ في الطائف، وقد تمّ عرض أعماله في العديد من العارض الدولية، بما في ذلك: "النباط: شعور بالوجود" في الجناح السعودي في معرض شنغهاي الدولي، (٢٠١٠)؛ والفنّ السعودي للعاصر في كان (٢٠١٠).

مروى المقيط (١٩٨١) الرياض

مروة القيط هي فنانة بصريّة من الرياض، الملكة العربية العربية السعوديّة. أثناء تطوير منظورها البصري، سعت القيط إلى تسليط الضوء على الحميمية في القصص، وتقديم إشارات بصرية تكشف عن وجهات نظر خفية للعوالم الداخلية لواضيعها. يجسد عملها الرغبة في استكشاف الفجوة بين الطرق القديمة والجديدة للاتصال. من خلال مجموعة متنوعة من التقنيات، تشدد القيط على الانسياب والاضطراب، لزيادة شعور الشاهدين بالوعي، ودعوة جمهورها إلى الاهتمام بدقة التفاعل الإنساني.

تمّ عرض أعمال القيط في عروض جماعية، مثل: "إنلايت ستوديو"، تورنتو، ٢٠١٤؛ "جاليري كليرفونتين"، لوكسمبورغ، ٢٠١٥؛ و"إبيسينتر"، اللتحف العربي الأمريكي الوطني، ديترويت، ٢٠١٧.

منال الضويان (١٩٧٣) دبي، الإمارات العربية المتحدة

تشمل أعمال منال الضويان التي تضمّ وسائط متعددة التصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود، النحت، الفيديو، الصوت، عروض النيون والعروض الكبيرة التشاركية. تدور مواضيع فنها في فلك النسيان الستمر، والأرشيفات، والذاكرة الجماعية مع التركيز الكبير على وضع النساء السعوديات وتمثيلهن.

قامت منال بتوثيق الفئات الإجتماعية العاملة في مجال النفط في الملكة العربية السعودية في مشروع "إذا نسيتك فلا تنساني". وتناولت تأثير وسائل الإعلام في الترويج للمحو المتعمد للهوية من خلال مشروع كراش (حادث إصطدام) الذي يلقي الضوء على قضية الدرسات السعوديات المجهولات الهوية اللواتي قضين في حوادث سير في جميع أنحاء الملكة. وقد جذبت أعمالها التشاركية إهتمام مئات النساء لإستخدام الفن كمنبر جديد لتناول قضايا الظلم الإجتماعي مثل مشاريع "شجرة الأولياء" و"إسمي" و"معلقة مع بعضها". عرضت أعمال الضويان وتمّ جمعها من قبل مختلف المؤسسات في جميع أنحاء العالم.

محمد الفرج (١٩٩٣) الإحساء

الفرج هو مخرج أفلام ومصوّر عصاميّ. يركز عمله على صناعة الأفلام الفرج هو مخرج أفلام ومصوّر عصاميّ. يركز عمله على صناعة الأفلام عمله من خلال القصص مواضيع الهوية والشباب والمكان والعلاقة الفطرية والتوترة بين الإنسان والطبيعة.

هو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة اليكانيكية التطبيقية من جامعة الملك فهد للبترول والعادن (٢٠١٧). وقد تمّ عرض عمله في مؤسسة الشارقة للفنون؛ مهرجان دبي السينمائي الدولي (٢٠١٤)؛ قسم أصوات الخليج؛ مهرجان الفيلم السعودي، فئة الطلاب، الدمام (٢٠١٥). عرض أوّل تركيب فيديو بعنوان "الشمس" في فعاليات فن جدة ٢١,٣٩ بنسخته الرابعة "سفر" لعام ٢٠١٧ وكذلك خلال فعاليات عام ٢٠١٨.

الدكتورة عبير الفتني (١٩٦٥) جدة، مصر

الدكتورة عبير الفتني هي فنانة، ومصممة أزياء، وعضو هيئة تدريس في جامعة جدة، الملكة العربية السعودية. بدأت بالرسومات الكعبة، محاولة الخروج عن الإطار التقليدي. بدأت في إدخال عناصرالنسيج قبل استكشاف الفن الفاهيمي. تشمل مشاركتها الإقليمية معرض الساحات المشتركة مع الفنانين أيمن يسري ديدبان ومهدي الجريبي، (۲۰۰۰)؛ بينالي بنغلاديش (۲۰۰۱)؛ وتركيب فنيّ نحتيّ في كورنيش جدة، الملكة العربية السعوديّة بعنوان "طفولة البحر" (۲۰۱۸).

116 DURATIONAL PORTRAIT ATHR GALLERY 117

الفنانين المساركين

HUSSAIN AL ISMAIL (1988) ADELAIDE, AUSTRALIA

Born in Al Ahsa, in Saudi Arabia's Eastern Province, Hussain Al Ismail's presence in his local art scene started as early as [2010]. Working with a variety of mediums, his works dissect and study social and religious constructs. Al Ismail has a way of directly commenting on issues through his art with a comical stance, making his work accessible to a larger number of audiences.

REEM AL NASSER (1987) JIZAN

Reem Al Nasser's work is informed by personal experiences and close observations of movement, mobility and cultural change within her surroundings. Photography, graffiti, video and sound installations bring forth untold stories. and delve into the psychological obscurity of all that is perceived as complex and absurd in human nature. Al Nasser relies heavily on anthropological research with an ethnographic visual approach. With a focus on practical social sciences as well as metaphysical ideas about time, space, and history, Al Nasser often puts herself on the forefront of case study to understand matters of culture, gender, social systems, and human relationships. Reem Al Nasser achieved a BA from Jazan University, and completed her residency at Delfina Foundation, London, [2017]. Her work has been shown in group exhibitions including: YSA 60%, Athr, Jeddah [2015], Inshalla Everything Will Be Fixed [2016], Safar, 21,39 Jeddah Arts, Jeddah [2017], The Shift, Mosaic Room, London [2017], The Clocks Are Striking Thirteen, [2018] Jeddah, Al Obour, 21,39 Jeddah Arts, Jeddah [2019]."

ABDULLAH AL OTHMAN (1985) RIYADH

"I go to a marginal area, and treat it as a center to make things, to play and to practice art in the streets, by looking deeply into people's faces and by my daily encounters and during sleep. I look for questions that lead me not to answers but to other questions."

Abdullah Al Othman is an artist and published contemporary poet. His practice in art is a continuous process of personal development and 'salvation'. All of Al Othman's works explore philosophical questions of existence and interaction with the world as an individual self, often inviting others to participate in the process of making or displaying his works.

ARWA AL NEAMI (1985) RIYADH

Arwa Al Neami was born and raised in a military base in Khamis Mushait. Her upbringing has influenced her greatly. She took an interest in art at a very early stage and began to develop herself artistically until participating in Al Miftaha Fine Art Village in Abha. Due to the traditional and conservative upbringing in the south region, Al Neami found it difficult to participate in local exhibitions as a female artist, which further influenced her and her practice. In 2012, Arwa participated in Athr Gallery's annual Young Saudi Artists exhibition. She participated in the Amood Noor exhibition in Jeddah [2013] and most recently in Words & Illuminations, an exhibition curated by The British Museum's Venetia Porter, Agial Gallery's Saleh Barakat, and Athr Gallery's Mohammed Hafiz, in Madinah, Saudi Arabia [2014]

FTOON MANSOUR (1995) RIYADH

Ftoon Mansour is a cultural mediator and multidisciplinary artist whose work aims to bridge cultural and generational gaps, shift views, as well as break stereotypes about Saudi youth.

ABDELKARIM AL QASSEM (1982) ABHA

Abdelkarim Al Qassem is a psychologist in the army and a new media artist. He joined the plastic village of al-Maftaha 1999 as a young artist studying under the pioneering Saudi artist Abdelhalim Ra'dwe. In 2003, Al Qassem joined and founded the art collective (Shatta), which centred around artistic research in contemporary art. In 2009, Qassem was required to to serve in the Yemen war. This move constituted a quantum leap in his work as an artist living and experiencing the war for the first time.

Al Qassem held his first solo exhibition titled "Light White" at the Jeddah Art Atelier. This was followed by a number of local, regional and international shows centering arts around geopolitics, history and memory.

أروى النعمي (١٩٨٥) الرياض

ولـدت أروى النعمـي في قاعـدة اللـك خالـد العسـكرية الجويـة في مدينـة خميس مشيط الواقعة في النطقة الجنوبيـة مـن الملكة العربيـة السـعودية، وكان لترعرعهـا في قاعـدة عسـكريـة تأثير واضح في نشـأتها.

أخذت أروى تهتمّ بالفن في مرحلة مبكرة جداً من عمرها وشرعت تطوّر نفسها على المستوى الفني. وقد شاركت في قرية الفتاحة للفنون الجميلة في منطقة أبها.

غير أنه بسبب التربية الحافظة والتقليدية السائدة في النطقة الجنوبية، وجدت أروى نفسها تواجه صعوبة في الشاركة في العارض الحلية ذلك لكونها أنثى، مما أثّر ايضا فيها وفي ممارستها لعملها. عام ٢٠١٢، شاركت أروى في العرض السنوي للفنانين التشكيليين السعوديين الذي أقيم في مدينة جاليري أثر. كما أنها شاركت في معرض "عامود نور" الذي أقيم في مدينة جدة عام ٢٠١٣. كما شاركت في معرض "كلمات وإضاءات"، وهو معرض نظمه المتحف البريطاني بإشراف فانيسا بوتر، بالاضافة الى معرض "أجيال" الذي نظمه صالح بركات، ومعرض "محمد حافظ" الذي أقيم في جاليري أثر في المدنية النورة في الملكة السعودية العربية عام ٢٠١٤.

فتون منصور (١٩٩٥) الرياض

فتون منصور هي وسيطة ثقافية وفنانة متعددة التخصصات حيثيه دفعملهاإلىسّـدالفجواتالثقافية والثغرات بين الأجيال، وتسليط الضوء على التغيير في وجهات النظر، وكذلك كسر الصور النمطية عن الشباب السعودي.

عبدالكريم القاسم (١٩٨٢) أبها

عبد الكريم القاسم هو عالم نفسي في الجيش السعودي، وفتّان إعلامي صاعد. التحق بقرية الفتاحة التشكيلية عام ١٩٩٩ كفنان شاب يدرس على يد الفنان السعودي الرائد عبد الحليم رعدوي. في عام ٢٠٠٣ ، انضمّ القاسم إلى الجموعة الفنية (شطا) وأسسها، والتي تركزت حول البحوث الفنية في الفن العاصر. في عام ٢٠٠٩، كان قاسم مطلوبًا للخدمة في حرب اليمن. شكلت هذه الخطوة نقلة نوعية في عمله كفنان يعيش ويختبر الحرب لأول مرة.

نظّم القاسم معرضه الفردي الأوّل بعنوان "الضوء الأبيض" في أتيليه جدة للفنون. تلا ذلك عدد من العروض الحلية والإقليمية والدولية التي تركز على فنون الجغرافيا السياسية والتاريخ والذاكرة.

حسين الإسماعيل (١٩٨٨) أديليد، أستراليا

ولد حسين في الأحساء، النطقة الشرقية بالملكة العربية السعودية، ومنذ عام ٢٠١٠ بدأ يتواجد في الشهد الفني الحلي. يستخدم حسين مجموعة متنوعة من الوسائط الفنيّة، وتقوم أعماله بتشريح ودراسة التراكيب الاجتماعية والدينية. يعلق إسماعيل على القضايا من خلال فنّه بموقف كوميدى، ما يجعله قريبًا من عدد كبير من الجمهور.

ريم الناصر (١٩٨٧) جزان

تستند ريم الناصر في أعمالها الفنيّة على تجاربها الشخصيّة، وملاحظاتها الوثيقة للحركة والتنقل والتغيير الثقافي في محيطها. وتروي قصصًا لا توصف من خلال التصوير الفوتوغرافي، والكتابة على الجدران أو ما يعُرف بالجرافيتي، وتركيبات الفيديو والصوت، كما تخوض في شؤون النطق، وفي غموض علم النفس، وتعقيدات وغرابة الطبيعة البشرية. تعتمد ناصر بشكل كبير على الأبحاث الأنثروبولوجية مع منهج بصري إثنوغرافي. وهي تركز على العلوم الاجتماعية العملية وكذلك الأفكار اليتافيزيئية حول الزمان والكان والتاريخ. تضع الناصر نفسها في مقدمة دراسات الحالة لفهم مسائل الثقافة والجندر والأنظمة الاجتماعية والعلاقات الإنسانية. العهم مسائل الثقافة والجندر والأنظمة الاجتماعية والعلاقات الإنسانية. العارض الجماعية، بما في مؤسسة دلفينا، لندن، ٢٠١٧. تمّ عرض عملها في العارض الجماعية، بما في ذلك: " -٢٠١٩ التحول التالثة عشرة"، عليري أثر، جدة (٢٠١٨)؛ "تدق الساعات الثالثة عشرة"، جاليري أثر، جدة (٢٠١٨)؛ فن جدة ٢١،٣٠ سفر؛ "التحول"، قاعة الوزاييك، لندن (٢٠١٧).

عبدالله العثمان (١٩٨٥) الرياض

"أذهب إلى منطقة هامشية، وأتعامل معها كمركز لصنع الأشياء واللعب وممارسة الفن في الشوارع، من خلال التعمق في وجوه الناس ومن خلال مقابلاتي اليومية وأثناء النوم. أبحث عن أسئلة لا تقودني إلى إجابات بل إلى أسئلة أخرى. "

عبد الله العثمان فنان وشاعر معاصر. ممارسته الفنيّة هي عملية مستمرة لتطوير الـذات و "الخـلاص". تطرح جميع أعمـال العثمـان أسـئلة فلسـفية عن الوجود والتفاعل مع العـالم كفرد، وغالبًا مـا تدعو الآخرين للمشـاركة في عملية صنع أو عرض أعماله.

الفنانين المساركين

BALOIS AL RASHED (1984) RIYADH

Balqis Al Rashed is a Riyadh-Born artist who lived in Beirut for sixteen years graduating in her BFA from American University of Beirut in Graphic Design. Al Rashed gained prolific online audiences through her performances as a hula-hoop dancer. Her online prominence led her to be invited to regional and international art residencies developing her work as a performer, video artist and online creative social mover.

Her participation in group exhibits began in Jeddah's Athr Gallery in 2011 in the show Collage/Assemblage. In 2017 she showed with Transitions at London's Menier Gallery, and in 2018 her work showed in *Not What You Think* in Vienna's Hinterland Gallery and Young Arab Artists at ArtX New York and. Most recently, she performed *Norms of Life* in Dubai's Serkal Avenue.

NASSER AL-SALEM (1984) JEDDAH

Nasser Al-Salem's artistic practice challenges the boundaries of traditional Islamic calligraphy by applying unconventional mixed media forms to it. Through minimalist and architectural methods, his work enhances the conceptual potential of this traditional art. With his calligraphic education in the Haram Al-Sharif, he achieved an 'Ijaza' certificate – the highest form of recognition and authorization to transmit the art of calligraphy. He achieved his BA in Architecture at Um Al-Kora University in Mecca. Al Salem co-founded Al-Hangar, an artist collective based in Jeddah, and is a member of the National Guild of Calligraphers as well as an active fellow of Saudi Arabia's Arts and Culture Group.

Al-Salem's work has been part of numerous international group exhibitions of the most prominent being the [2012] British Museum premier of Hajj: Journey to the Heart of Islam, Echoes, Nelson-Atkins Museum, Kansas City [2013] and the 2019 exhibit Nomadic Traces: The Journeys of Arabian Scripts in Abu Dhabi's Warehouse421, to name a few.

SULIMAN AL SALEM (1993) JEDDAH

Suliman Al Salem is an artist who attempts to answer a permanent question about the varying human psychological conditions. His practices in art are based on technical and experimental research to understand the concept of visualizing a condition of being.

SAMI AL TURKI (1984) DUBAI

Sami al Turki is Jeddah born artist with a Saudi father and Irish mother. Turki's eclectic and varied style is a reflection of both his diverse cultural upbringing and the confused occidental vs. oriental atmosphere of Dubai City which he experienced while obtaining a BA in Photography from Dubai's American University.

Through the eye of his camera, Al Turki ventures to bring to light questions about humanity and the changing times we live in, particularly in his region. With a practice primarily focused on photographic and video works, his development has grown to an increasingly complex visual language metaphorically exploring landscapes, structure and construction.

Al Turki's first solo titled CONSTRUCTAKONS premiered in Dubai's Pavilion in [2011], followed by a number of exhibits such as Edge of Arabia's [2010] Grey Borders/Grey Frontiers. More recently, his work toured with the 25 Years of Arab Creativity of L'Institut Du Monde Arabe in Paris which was coupled by a residency at La Cite Des Arts in [2013].

MOATH ALOFI (1991) AL MADINAH

"I didn't choose to document this by chance, my love for Madinah runs deep" – MA

Since 2013, Saudi Photographer Moath Alofi has been documenting the changing landscape of the holy city of Al Madinah. Alofi views the holy city as both his studio and an open museum as he documents its urban, architectural, human and cultural transformations within the borders, forgotten villages and barren terrain surrounding the city.

Alofi holds a BA in Environmental Management and Sustainable Development from Bond University, Gold Coast, Australia and is the founder of Almthba: an interdisciplinary studio focusing on the region of Medina by promoting art and assisting researchers.

Moath presented his solo exhibition, Doors of Barlik in Jeddah's Athr Gallery [2016]. This was followed by multiple group exhibitions including the [2016 and 2017] editions of 21,39 in Jeddah, the Second Photography Biennale of the Contemporary Arab World and the Institute Du Monde Arabe, Paris [2017].

سامي التركي (١٩٨٤) دبي

ولـد سـامي الـتركي في جـدة مـن أب سـعودي وأم إيرلنديـة. إن أسـلوب تـركي التنـوع والانتقـائي هـو انعـكاس لتربيتـه الثقافيـة التنوعـة والأجـواء المختلطـة الشرقيـة والغربيـة لمدينـة دبي الـتي عـاش فيهـا خـلال دراسـته البكالوريـوس في التصويـر الفوتوغـرافي في الجامعـة الأمريكيـة هنـاك.

من خلال عدسة الكاميرا، يخطط التركي لإلقاء الضوء على الأسئلة التعلقة بالإنسانية والأوقات التغيرة التي نعيش فيها، لا سيما في منطقته. من خلال المارسة التي تركز بشكل أساسي على أعمال التصوير الفوتوغرافي والفيديو، تطوّرت أعماله إلى لغة بصرية معقدة بشكل متزايد لاستكشاف الناظر الطبيعية والهيكل والبناء.

قدمٌ معرضه الفردي الأوّل بعنوان "كونستراكشنز" في جناح دبي (٢٠١١)، تلاه عدد من المعارض، مثل: "حافة الصحراء" "إدج أوف أرابيا" (٢٠١٠) بعنوان "الحدود الرمادية". سافر مؤخراً بجولة مع معهد العلل العربي بمناسبة العيد الخامس والعشرين لتأسيسه، وانتهت الجولة بإقامة فنيّة في معهد العلل العربي (٢٠١٣).

معاذ العوفي (١٩٨٤) المدينة المنورة

"لم أكن لأختارالتوثيـق بمحـض الصدفـة، حـي للمدينـة النـورة كان عميقًـا". معـاذ العـوفي

عام ٢٠١٣، بـدأ معاذ العوفي بتوثيق الشهد التغيّر في مدينته الدينة النورة. وبالنسبة إلى معاذ، تعدُّ الدينة النورة الأستوديوالخاص به وفي نفس الوقت يعتبرها متحفًا فنيًّا مفتوحًا. وقد انطلق في رحلة بحث تصويرية تستكشف الدينة النورة التي باتت تتوسع بشكل سريع، حيث يعمل على توثيق التحولات الحضرية، والعمارية، والبشرية، والثقافية داخل حدودها وقراها النسية، وجبالها القاحلة الحيطة بها.

هو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة البيئة والتنمية الستدامة من جامعة بوند، جولد كوست، أستراليا. أسس الثبي "@Almthba" وهو عبارة عن استوديو متعدد التخصصات يشجّع الفن ويساعد الباحثين على تسليط الضوء على للدينة للنورة من خلال تعزيز الفن ومساعدة الباحثين. قدم معاذ أوّل معرض فردي له بعنوان "أبواب برلك"، أثر، جدة (٢٠١٦)؛ "الأرض وما بعد ذلك"، فن جدة (٢٠١٦)؛ «مدة (٢٠١٦)؛ "سفر"، فن جدة ١٣٠٨، جدة (٢٠١٦)؛ العاصر"، معهد العالم العربي العاصر"، معهد العالم العربي، باريس (٢٠١٧).

بلقيس الراشد (١٩٨٤) الرياض

ولـدت بلقيـس الراشـد في الريـاض، الملكـة العربيـة السـعودية وعاشـت في بيروت لسـتة عشر عامًا. وهي حاصلـة على بكالوريوس في الفنـون الجميلـة في التصميـم الجرافيـكي مـن الجامعـة الأمريكيـة في بـيروت.

اكتسبت الراشد عددًا كبيرًا من للشاهدين عبر الإنترنت من خلال أدائها كراقصة هولا هوب. وقد ساهمت شهرتها عبر الإنترنت إلى دعوتها إلى إقامات فنيّة إقليمية ودولية ما طوّر عملها كمؤدية، وفناّنة فيديو، ومؤدية إبداعية عبر الإنترنت.

بدأت مشاركتها في معارض جماعية في جاليري أثر في جدة عام ٢٠١١ في العرض كولاج/اسـامبلاج. في عام ٢٠١٧، عرضت مع "ترنزشـنز" في معـرض "منـي" في لنـدن؛ وفي عـام ٢٠١٨، عرضت أعمالهـا في معـرض "ليـس مـا تفكـر بـه" في معـرض جالـيري هنترلانـد في فيينـا، ومواهـب عربيـة شـابة في عـرب إكـس في نيويورك؛ قامت مؤخرًا بأداء "قواعـد الحيـاة" في شـارع سـيركال في دبي.

ناصر السالم (١٩٨٤) جدة

تتحدى ممارسة ناصر السالم الفنية حدود الخط الإسلامي التقليدي من خلال تطبيق أشكال وسائط مختلطة غير تقليدية عليها. من خلال أساليب الحد الأدنى والهندسة العمارية، يعزز عمله الإمكانات الفاهيمية لهذا الفن التقليدي.

درس الخط العربي في الحرم الشريف وحصل على"إجازة"، وهي أعلى رتبة للاعتراف به كخطاط والسماح له بنقل فنّ الخط. تلقّى ناصر تعليمه الأكاديمي في الهندسة العمارية في جامعة أم القرى في مكة الكرمة. هو أحد مؤسسي "مجموعة الهنجر" وهي مساحة مستقلة تجمع الفنانين ومقرها جدة. وهو عضو في النقابة الوطنية للخطاطين وكذلك زميل نشط في مجموعة الفنون والثقافة في الملكة العربية السعودية.

كما شارك السالم في العديد من العارض العالية، منها: "الحج: رحلة إلى قلب الإسلام" في التحف البريطاني (۲۰۱۲)؛ "أصداء"، متحف نيلسن-أتكنز، مدينة كنساس (۲۰۱۳)؛ "علامات رحّالة: أسفار الخطوط العربية" في معرض٤١١، أبو ظبي (۲۰۱۹) وغيرها من العارض.

سليمان السالم (١٩٩٣) جدة

سليمان السلا فنان لديه سؤال دائم عن الحال القادم ترتكز ممارساته في الفن على البحث الفني والتجريبي للوصول لفهوم الحال وصورته

120 DURATIONAL PORTRAIT ATHR GALLERY 121

الفنانين المساركين

DANA AWARTANI (1987) JEDDAH

Dana Awartani is a Palestinian-Saudi artist whose practice is rooted in the reintroduction of traditional Islamic arts.

Awartani's BA in Art and Design from Central Saint Martins and Masters at the Prince's School of Traditional Arts both matured her into an artist whose process centers around the continual act of revival of traditional arts. By revealing the contemporizing of tradition through performances, Awartani reveals intricate manuscript illuminations, parquetry, ceramics, stained glass, miniature painting, and mosaics. Awartani is furthering her commitment to rooting contemporary practices in traditional arts by completing an 'Ijaza' certificate – the highest certificate for the practice in Islamic illumination.

Awartani has exhibited her work in numerous international exhibitions including Exhibition 1 at the Institute Arab & Islamic Art in New York, USA [2017], the Marrakech Biennale, Morocco [2016], the 1st edition of the Yinchuan Biennale, China [2016], the 3rd edition of the Kochi-Muziris Biennale, Kochi, India [2016], and the 2nd edition of the Jakarta Biennale, Jakarta Indonesia [2017] – to name a few. Her work is collected by Sheikh Zayed National Museum Abu Dhabi, The Farjam Collection, The British Museum and other private international collections.

SULTAN BIN FAHAD (1971) RIYADH

Sultan bin Fahad is a Riyadh born artist who considers art as a journey between intangible memories and tangible cultures. Throughout his abstract drawings, paintings, sculptures and installations bin Fahad's central theme and object of concern remains the material culture of his native Saudi Arabia. Themes central to his practice revolve around reimagining found objects, Islam and Saudi history and identity. Connecting past to present, his stories evoke multi-layered journey(s) between the latent relationship of what is remembered and what remains silently contained within the corporeal.

Bin Fahad presented a solo exhibition titled Qounot,' at Alàan gallery in Riyadh [2016], and participated in several group exhibitions including: Dreams and Memory, Athr Gallery, Jeddah, KSA (2016), Sharjah Art Festival, Sharjah, UAE (2018); Winter at Tantoora, Al-Ula, KSA (2019); 45th Bahrain Annual Fine Arts Exhibition, Manama, Bahrain (2019) – to name a few."

SARAH BRAHIM (1992) LONDON

Sarah Brahim is a movement artist who grew up studying, choreographing, performing, and teaching jazz, ballet, and tap in Portland, Oregon. Brahim studied at the San Francisco Conservatory of Dance and in 2016 graduated from the London Contemporary Dance School (LCDS) with a BA Honors degree in Contemporary Dance.

At LCDS, Brahim explored the depth and resonance of movement, discovering her passion for improvisation, collaboration, choreographing, and healing through movement. Since graduating, Brahim has worked as a performer, choreographer, and director of movement. With writer Michelle Overby, she created Coyote Collective; a night during which artists of different mediums pair up to collaborate and perform original work together. In 2019, Brahim was awarded the American Dance Festival Studio Subsidy Grant and a Professional Development Grant from the Regional Arts and Culture Council from which she will begin to create her first evening length work.

DR. EFFAT ABDULLAH FADAG JEDDAH

Dr. Effat Abdullah Fadag spent her childhood in Dhahran. Due to her father's work in the naval force she had the opportunity to interact with different societies and cultures, moving from Dhahran to the USA, Riyadh and Jeddah.

While completing her BA, Fadag joined a movement of pioneering Saudi woman artists in Jeddah and after completing her studies became a member of the Islamic art department faculty, which gave her the opportunity to pursue her studies in the UK. In 2006, Dr. Effat returned to Jeddah and acquired her Master's and PhD, to become the first female Saudi artists with a Doctorate of Philosophy in Fine Art in the Kingdom.

Dr. Effat is an artist and academic working in the field of higher education, and is currently Associate Professor of Fine Arts at the University of Jeddah. She has been appointed curator of the 6th edition of 21,39 Jeddah Arts

سلطان بن فهد (۱۹۷۱) الرياض

ولد سلطان بن فهد في الرياض وهو يعّدُّ الفنّ بالنسبة لفهد رحلة بين الذكريات الحسيّة والثقافات اللاديّة. ويسعى من خلال رسوماته ولوحاته ومنحوتاته وتراكيبه الجردة إلى تسليط الضوء على موضوع أساسيّ وهام بالنسبة إليه وهو موضوع الثقافة اللاديّة في مسقط رأسه الملكة العربية السعودية.

تدور للحاور الرئيسية لمارسته حول إعادة تصور الأشياء للوجودة، الإسلام، والتاريخ، والهوية السعودية. ويسعى من خلال ربط الماضي بالحاضر في قصص رحلاته متعددة الطبقات إلى إثارة العلاقة الكامنة بين ما يتمّ التطرق إليه وما يبقى في صمت داخل الجسد.

قدم بن فهد معرضًا فرديًا بعنوان "قنوت" في جاليري "الآن" في الرياض، الملكة العربية السعودية (٢٠١٦). كما شارك في العديد من العارض الجماعية بما في ذلك: "الأحلام والذاكرة"، جاليري أثر، جدة، الملكة العربية السعودية (٢٠١٦)؛ "شتاء طنطورة"، العلا، الملكة العربية السعودية (٢٠١٩)؛ "معرض البحرين السنوي الخامس والأربعون للفنون التشكيلية"، المنامة، البحرين (٢٠١٩).

الدكتورة عفت فدعق، جدة

بسبب عمل والدها في القوة البحرية الملكية السعودية، أمضت طفولتها بين الظهران وجدة والرياض في الملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أتاحت تلك الرحلات في إطار عمل والدها، فرصة سانحة للانخراط في ثقافات ومجتمعات مختلفة.

خلال إكمالها لدرجة البكالوريوس انضمت فدعق إلى الحركة الرائدة للفنون البصرية للنساء السعوديات في جدة، الملكة العربية السعودية. وبعد أن أنهت دراستها التحقت بهيئة التدريس بقسم الفنون الإسلامية بكلية الاقتصاد المنزلي في الجامعة،ما سمح لها باستكمال دراستها العليا في الملكة المتحدة.

عام ٢٠٠٦، عادت الدكتورة عفت إلى جدة وحصلت على درجتي للاجستير والدكتوراه، لتصبح أوّل فنانـة سعودية تحصـل علـى دكتـوراه الفلسـفة في الفنـون الجميلـة في الملكـة.

هي فنانّة بصرية وأكاديميّة تعمل في مجال التعليم العالي، وهي حاليًا أستاذ مشارك في قسم الفنون الجميلة بجامعة جدة، الملكة العربية العربية. تم اختيارها لتسيق النخسة السادسة لفنّ جدّة ٣٩،٣٩.

دانة عورطاني (١٩٨٧) جدة

دانة عورطاني فنانة سعودية-فلسطنيّة تعود جذور ممارستها الفنيّة إلى إعادة تقديـم الفنـون الإسـلامية التقليديـة.

درست دانة أساس الفنّ والتصميم، وهي حاصلة على البكالوريوس في الفنون من جامعة سنترال سانت مارتنز، ودرجة اللجستير من كلية الأمير للفنون التقليدية في لندن. وقد ساهم ذلك بتطورها إلى فنانة تتركز عمليتها الفنيّة حول العمل الستمر لإحياء الفنون التقليدية. وتكشف عن إضاءات الخطوطات العقدة والباركيه والسيراميك والزجاج اللون والزخرفة الصغرة والفسيفساء.

وهي تسعى إلى تعزيز ممارستها وتطوير مهاراتها من خلال استكمال شهادة "إجازة"، وهي أعلى رتبة للاعتراف بها والسماح لها بنقل فنّ التذهيب الإسلامي.

وقد عرضت أعمالها في العديد من العارض الدولية، بما في ذلك: "معرض ا"، معهد الفن العربي والإسلامي في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (٢٠١٧)؛ "النسخة السادسة من بينالي مراكش"، الغرب (٢٠١٦)؛ "النسخة الأولى من بينالي ينتشوان"، الصين (٢٠١٦)؛ "النسخة الثالثة من بينالي جاكرتا"، كوتشي-موزيريس"، الهند (٢٠١٦)؛ "النسخة الثانية من بينالي جاكرتا"، جاكرتا إندونيسيا (٢٠١٧). اقتنى متحف الشيخ زايد الوطني في أبو ظبي، ومجموعة الفرجم، والمتحف البريطاني والجموعات الدولية الخاصة الأخرى أعمال عورتناني.

سارة براهيم (١٩٩٢) لندن

سارة براهيم هي فنانة نشأت على الدراسة، وتصميم الرقصات، والأداء وتعليم موسيقى الجاز، والباليه، والعزف في بورتلاند بولاية أوريغون. درست في معهد سان فرانسيسكو للرقص، وفي عام ٢٠١٦ تخرجت من كليّة لندن للرقص العاصر وحصلت على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الرقص العاصر.

في كليّة لندن للرقص العاصر، تعرفت إبراهيم على عمق الحركة وأثرها، واكتشفت شغفها بالارتجال، والتعاون، وتصميم الرقصات، والشفاء من خلال الحركة. منذ تخرجها، عملت إبراهيم كمؤدية ومصممة رقصات ومديرة للحركة. ابتكرت مع الكاتبة ميشيل أوفري، "ذئب جماعي"؛ ليلة يجتمع خلالها فنانو مختلف الوسائط للتعاون وأداء العمل الأصلي معًا. عام ٢٠١٩، حصلت إبراهيم على منحة دعم مهرجان استوديو الرقص الأمريكي ومنحة التطوير الهني من المجلس الإقليمي للفنون والثقافة التي ستبدأ عبرها إنشاء أول عمل في المساء.

الفنانين المساركين

TARFA FAHAD (1978) RIYADH

Tarfa Fahad is a Riyadh born artist whose passion for the arts led her to studying the Arts and Skills Institute in Riyadh in 2011. Overcoming life difficulties developed in her an interest in psychology and creative healing. The year following, 2012, she studied Art therapy and continues this path in achieving ceritfcates for life coaching and applying art for meditative and healing purposes.

Tarfa's work has been exhibited in Mostly Visible, Jeddah art week [2013], Art Basil Miami in [2014] and Love your heratige1-2, Riyadh in [2015-16], Saatchi, London to name a few.

ABDULRAHMAN GAZZAZ (BRICKLAB) (1985) JEDDAH

BrickLab is a Jeddah based interdisciplinary design studio established in 2015 by Abdulrahman Gazzaz with his brother Turki Gazzaz. The studio produces works that explore boundaries between art, material research, and the built environment. Their projects range from public space interventions, installations, retail, and housing – all with an aim to deepen the research aspect of each project and offer contributions with new dimensions for specific social. economic and political contexts. In [2018], Bricklab designed the inaugural Pavilion of Saudi Arabia titled "Spaces in Between" at the 16th Venice Architecture Biennale. Their art works were exhibited in 21.39 Jeddah Arts. Al Serkal Avenue during Dubai Art Week, and Salone del Mobile in Milan. The firm curated the [2019] edition of 21.39. PUBLIC/PRIVATE as well as the [2018] edition where they transformed the traditional house Rabat Khunii in Al Balad into an installation, connecting between infrastructure and plant life to reflect the presence of nature within the built environment.

LINA GAZZAZ JEDDAH

Lina Gazzaz is an independent artist living and working in Jeddah, Saudi Arabia. She received her BA in Studio Arts from Meredith College, Raleigh, North Carolina. Gazzaz has participated in multiple solo and group exhibitions in Saudi Arabia, the United States, Lebanon, UK and the UAE. Her art practice engages the figurative, experimental, and Islamic in a critically contemporary manner. Most of her work is produced with Chinese ink on watercolor paper, ink, pastel, and oil. Her multidisciplinary practice now sees her working on multiple elements including collage, urban sculpture and video.

Lina Gazzaz's has exhibited since 1998, with her work shown in multiple local group exhibitions and international shows. Her first solo premiered at Prophet Mohammed Mosque. Her next solo featured in the French Consulate of Jeddah in [2012] with the title Figures of Color. Gazzaz's shows incorporate a long-term relationship with these two venues and saw her revisit them with shows as her work developed. In 2017 her work showed in a Utah Museum of Contemporary Art under the group show titled Cities of Conviction.

لينا قزاز، جدة

لينا قزاز فنانة مستقلة تعيش وتعمل في جدة بالملكة العربية السعودية. تعتبر الرسامة التشكيلية السعودية لينا قزاز من الرسامات التميزات في مجال الفن التشكيلي. وهي حاصلة على بكالوريوس في برنامج "استوديو الفنون" من جامعة ميريديث، ولاية كارولاينا الشمالية. شاركت لينا في العديد من العارض الفردية والجامعية محليًا وعاليًا، في الملكة العربية السعودية، والولايات التحدة الأمريكية، ولبنان، والملكة التحدة، والإمارات العربية التحدة.

تُجسّد لينا من خلال أعمالها الفنيّة الإتجاه التصويري، والتجريبي، والإسلامي بأسلوب نقدي معاصر. وغالبًا ما تستخدم الحبر الصيني على الورق الخصص للألوان الائية، بالإضافة إلى الحبر، وألوان الباستيل، والألوان الزبتية. تُحضر لينا حاليًا عدة مشاريع فنيّة تتنوع بين الكولاج، والنحت الحضري، ومقاطع الفيلم (فيديو كليب).

تعرض لينا قزاز أعمالها منذ عام ١٩٩٨ في العديد من العارض الجماعية الحلية والعالية. وقد عرضت عملها الفردي الأول في مسجد النبي عجد (صلى الله عليه وسلم). أما عملها الثاني، فقد عرض في القنصلية الفرنسية في جدة (٢٠١٢) بعنوان "شخصيات من اللون".

أسست قزاز علاقة طويلة الأمد مع هذيـن الموقعـين، ولطالما كانـت تعـود إليهما لتعـرض أعمالهـا. عـام ٢٠١٧، عرضـت أعمالهـا في متحـف يوتـا للفـن العـاصر بعنـوان "مـدن الإدانـة".

طرفه فهد (۱۹۷۸) الرياض

طرفة فهد هي فنانة مولودة في الرياض، قادها شغفها بالفنون إلى متابعة دراستها في معهد الفنون وللهارات في الرياض، الملكة العربية السعودية (٢٠١١). ساهم التغلب على صعوبات الحياة في تطوير اهتمامها بعلم النفس والشفاء الإبداعي. في العام التالي (٢٠١٢) درست العلاج عن طريق الفن، وأكملت حتى حققت شهادة في التدريب على مهارات الحياة والفن التطبيقي لأغراض التأمل والشفاء.

عُرضت أعمال طرفة في "الأكثر وضوحا"، أسبوع جدة الفني، جدة (٢٠١٣)؛ آرت بازيـل ميامـي (٢٠١٤)؛ أحـب تراثـك ٢-١، الريـاض (٢٠١٥-٢٠١٦)، سـاتشي، لنـدن وغيرهـا مـن العـارض.

عبدالرحمن قزاز (بريك لاب) (١٩٨٥) جدة

أسس الأخوان قزاز، للعماريان عبد الرحمن وتركي، استوديو "بريك لاب" للتصميم عام ٢٠١٥ في مدينة جدة ليستكشفا العلاقات القائمة بين المارسة الفنيّة والبحوث المادية والدنية والبيئة العمرانيّة. ولهما مشاريع متنوعة في أحجامها، وتشمل: تدخلات الأماكن العامة، والتراكيب، والتجزئة، والإسكان، وكلّ ذلك بهدف التعمق بالجانب البحثي لكلّ مشروع وتقديم مساهمات ذات أبعاد جديدة لسياقات اجتماعية واقتصادية وسياسية محددة. عام ٢٠١٨، قام "بريك لاب" بتصميم الجناح الافتتاحي للسعودية في بينالي البندقية للعمارة بعنوان "الفضاءات البينيّة".

عرضت أعمالهما في فن جدة ٢١،٣٩؛ شارع السركال خلال أسبوع فن دبي؛ وصالون ديل موبايل في ميلانو.

قامت الشركة بتنسيق نسخة عام ٢٠١٩ لفن جدة ٢١،٣٩ "عام/ خاص"، وكذلك نسخة عام ٢٠١٨ حيث حوّلا للبنى الأثري "رباط الخنجي" في البلد إلى تركيب فنيّ، رابطين بذلك بين البنية التحتيّة والحياة النباتية لعكس وجود الطبيعة داخل البيئة العمرانية.

124 DURATIONAL PORTRAIT ATHR GALLERY 125

الفنانين المساركين

ABDULNASSER GHAREM (1973) KHAMIS MUSHAIT

Abdulnasser Gharem graduated from the King Abdulaziz Academy in 1992 before attending The Leader Institute in Riyadh. In 2003, he studied at the influential Al- Meftaha Arts Village in Abha and staged a group exhibition the next vear with the pioneering art collective Shattah. Since then Gharem has exhibited in various establishments across the world achieving world prominence while being promoted from 2nd Lieutenant to Lieutenant Colonel in the Saudi Arabian army. Gharem is a co-founder of Edge of Arabia, a now internationally recognized non-profit social enterprise for dialogue and exchange between the Middle East and West through artistic dialogue and initiatives. In 2011, Gharem made history when his installation Message/Messenger sold for a world record price at an auction in Dubai, establishing him as the highest selling living Gulf artist. The proceeds of this sale were donated to Edge of Arabia's campaign to foster art education in his native country. His first monograph 'Abdulnasser Gharem: Art of Survival' was published by Booth-Clibborn Editions in London in the same year. In 2013, Gharem moved to Rivadh and established Gharem Studio, due to the lack of wellequip studios for artists in the city. Gharem Studio began as a working space for himself and other artists maintaining its pull of artists, musicians, photographers and creative minds to this day.

AZIZ JAMAL (1992) KHOBAR

Aziz Jamal is a multidisciplinary artist who achieved a BFA at Eastern Washington University in 2018. During his studentship, Jamal found a deep affinity for collected objects and tactile methods of making. Material manifestations of the psyche root themselves in his work in humorous and contradicting ways that invite observers to laugh and contemplate their own positions. His practice often develops in an improvised and impromptu fashion that stays true to the moment and place it was conceived.

AHMED MATER (1979) RIYADH

"Ahmed Mater was born in Tabuk and grew up in Abha; the capital of Aseer (a region to the south of Saudi Arabia), far from the urban centers of Saudi Arabia, of which he remains rooted to its identity, As well as leading a young artistic collective called Ibn Aseer (Son of Aseer), Mater is an integral part of the history of Abha's Miftaha Arts Village while simultaneously studying medicine. Ahmed also co-founded Edge of Arabia in 2008. Mater's work has been widely exhibited across the globe and is collected by the British Museum (London), Victoria & Albert Museum (London), Los Angeles County Museum of Art (Los Angeles, CA), the Museum of Islamic Art (Doha), Centre Pompidou (Paris) and Smithsonian Institute (Washington DC).

His recent practice presents an unofficial history of Saudi sociopolitical life. It is concerned with the representation of traumatic events of collective historical dimensions, and the ways in which films, video, image, performance and text can document physical and psychological contention.

EYAD MAGHAZIL (1992) LONDON

Eyad Maghazil studied Architecture at King Fahad University. In 2008, he decided to pursue art and filmmaking as a full-time venture. Two years later, Mghazil co-founded UTURN entertainment, an online production company. He led the creative team and directed several viral YouTube shows.

Maghazil first exhibited his work in a group show for Young Saudi Artists at Athr Gallery in 2010, and at Art Dubai 2011.

He is invested in experimenting with virtual reality and multimedia. His latest art installations use technology as a medium to explore human behavior.

أحمد ماطر (١٩٧٩) الرياض

ولد أحمد ماطر في تبوك وترعرع في أبها عاصمة عسير (منطقة تقع في جنوب الملكة العربية السعودية) بعيداً عن الراكز الحضرية في الملكة العربية السعودية، والتي لطالما يفخر بالانتماء إليها، ترأس مجموعة من الفنانين الشباب تدعى ابن عسير. يعدُّ ماطر جزءًا لا يتجزأ من تاريخ قريّة المتاحة الفنية في أبها التي انضم اليها خلال دراسته للطب. كما شارك في تأسس "الدج أوف ارسما" "حافة الصحراء" عام ٢٠٠٨.

وقد عرضت أعمال ماطر على نطاق واسع في العلل، تضمنت: المتحف البريطاني، لندن؛ متحف فيكتوريا وألبريت ، لندن؛ متحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون، لوس أنجلوس، كاليفورنيا؛ متحف الفن الإسلامي، الدوحة؛ مركز بومبيدو، باريس؛ معهد سيمثسونيان، واشنطن.

وتعتبر أعماله الأخيرة تمثيلاً غير رسمي للحياة الاجتماعية والسياسية السعودية، فهي تهتم بعرض الأحداث الؤلة ذات الأبعاد التاريخية الجماعية، بالأساليب التي يمكن للأفلام، والفيديو، والصور، والأداء والنصوص أن توثق الصراع الجسدى والنفسى.

إياد مغازل (١٩٨٥) جدة

إيـاد مغـازل درس الهندسـة للعماريـة في جامعـة اللـك فهـد. عـام ٢٠٠٨، قـرر التفرغ للعمل بمجال الفن وصناعة الأفلام. بعد مرور عامين، شارك مغازل في تأسـيس شركـة(UTERN) الترفيهيـة، وهـي شركـة إنتاج عبر الإنترنت. قـاد الفريـق الإبداعـي وأدار العديـد مـن برامج اليوتيـوب.

عرض مغازل أعماله للمرة الأولى في معرض جماعي "مواهب سعودية شابة" في جاليري أثر ۲۰۱۰؛ وفي آرت دبي ۲۰۱۱.

لقد استثمر في تجربة الواقع الافتراضي والوسائط التعددة. استخدم التكنولوجيا في أحدث أعماله الفنيّة كوسيلة لاستكشاف السلوك البشري.

عبد الناصر غارم (۱۹۷۳) خمیس مشیط

تخرج عبد الناصر غارم من أكاديمية اللك عبد العزيز عام ١٩٩٧ ثمّ التحق بمعهد القادة في الرياض، الملكة العربية السعودية. في عام ٢٠٠٣، درس في قرية الفتاحة للفنون في أبها ونظم معرضاً جماعياً في العام التالي مع مجموعة من فنانين الفتاحة "جماعة شتى" للفنون الرائدة. منذ ذلك الحين يعرض غارم في العديد من المؤسسات في جميع أنحاء العالم محققًا نجاحًا بارزًا في العالم بعد ترقيته من رتبة الملازم الثاني إلى ضابط برتبة مقدم في الجيش السعودي. غارم هو مؤسس مشارك في "حافة الصحراء" إدج أوف أرابيا"، وهي مؤسسة اجتماعية غير ربحية معترف بها دوليًا الأن كمنصة للحوار والتبادل بين الشرق الأوسط والغرب من خلال الحوار والبادرات الفنية. في عام ٢٠١١، دخل غارم التاريخ عندما باع العمل التركيبي "رسالة / رسول" مقابل سعر قياسي عالمي في مزاد علني في دبي، ما جعله أكثر الفنانين الخليجيين شهرة، وساعده البلغ في تأسيس هيئة غير ربحية للفنون "إيدج أوف أرابيا" (حافة الصحراء) من أجل للساعدة في الترويج للفنون "إيدج أوف أرابيا" (حافة الصحراء) من أجل للساعدة في الترويج

نُشرت أول دراسة له بعنوان "عبدالناصر غارم: فن البقاء على قيد الحياة" من قِبل "بوث كلبرورن" في لندن في نفس العام. وفي عام ٢٠١٣، انتقل غارم إلى الرياض، للملكة العربية السعودية وأسس الاستوديو الخاص به كونه لم يكن هناك استوديوهات مجهزة تجهيزًا جيدًا للفنانين في الدينة. بدأ استوديو غارم كمساحة خاصة له ولغيره من الفنانين الذين حافظوا على استقطاب الفنانين والوسيقيين والصورين والعقول الإبداعية حتى بمونا هذا

عزيز جمال (١٩٩٢) الخبر

عزيز جمال هو فنان متعدد التخصصات، وهو حاصل على بكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة شرق واشنطن عام ٢٠١٨. خلال فترة دراسته وجد جمال تقاربًا عميقًا للأشياء التي تمّ جمعها والأساليب اللموسة. تتجلى مظاهر "الأنا" في عمله بطرق فكاهية ومتناقضة تدعو الشاهدين إلى الضحك والتفكير في مواقفهم. وغالبًا ما تتطور ممارسته بأسلوب ارتجالي وعفوي يتلاءم مع الزمان والمكان التي صممت خلاله.

126 DURATIONAL PORTRAIT ATHR GALLERY 127

الفنانين المساركين

ANHAR SALEM (1993) JEDDAH, PARIS

Anhar Salem is a video artist and self-learned graphic designer practicing since 2010. Her videography, editing and illustration combined makes her a multidisciplinary artist. Salem started making short films in 2014, experimenting with her phone camera and mobile applications. Her practice was inspired by documenting the changing life around her. With a delicate eye she is excels in manipulate sound and image to present a self-narrative of becoming as a Jeddah-born Yemeni artist living and working between Saudi and France.

BAKR SHEYKHOUN (1947) JEDDAH

Pioneering conceptual artist Bakr Sheykhoun began his practice by participating in local shows in Jeddah at its earliest movement in the late 1960's. He graduated from the Riyadh Institute of Art in 1969 with one of its first classes and later moved to Italy to study art until 1980. Sheikhoun has witnessed great transformations in the Saudi artistic landscape and wrote extensively on the subject matter. His particular use of the term 'post-2000' to allude to conceptual art in the region is rooted in the fast-paced advancements of technology, culture, meanings and understandings of beauty in contemporary art. His work has been shown in multiple exhibitions the earliest big premiere being in 2003's 6th Sharjah Biennial's with two installations titled *The Popcorn Machine* and *The Vent Chambers*.

FAISAL SAMRA (1955) MANAMA, BAHRAIN

Bahraini-born, Saudi national, Faisal Samra has long been considered one of the Arab Gulf's foremost artists and pioneers in the integrated application of photography, painting, sculpture, video, and performance. By distorting all sense of known figuration, his practice explores existentialist notions and has always defied traditional modes of representation. From as early as the mid 70's, Samra explored the conventional functions of media through a meticulous experimentation and research.

In 1974 Samra emigrated from Saudi to France to attend École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris.

In 1980, Samra settled in Saudi Arabia while continuing to exhibit abroad, contributing and consulting on collective exhibitions across Europe before his first solo showed at Etienne Dinet Gallery in Paris (1989). This milestone was followed by a series of critically acclaimed regional and international exhibitions in which Samra is distinguished by conceptual breakthroughs in representation of art.

Faisal's works are housed in the collections of The British Museum, London; BuchDruckKunst e.V Art Book Museum, Hamburg; the National Museum, Mexico City; the Modern Art Museum, Cairo; Almansouria Foundation, Jeddah; Jameel Art Foundation, Jeddah; Jordan National Gallery of Fine Arts, Amman; Mathaf: Arab Museum of Modern Art, Doha; and Bahrain National Museum, Manama, among others. He has participated in biennials in Singapore (2008) and Cairo (2008), and is a jury member for the Alexandria Biennale, Egypt.

HAMZA SERAFI (1960) JEDDAH

Hamza Serafi is a self-taught conceptual artist who explores his surroundings from his own perspective. His work ventures into the socio-political realm, unveiling underlying humanitarian issues. Such work is born specific to the Middle Eastern region but can be applied globally. Hamza's interventions with objets trouves present personal commentaries on various issues in and around his environment.

Hamza is a co-founder of Athr gallery in Jeddah.

فيصل سمرة (١٩٥٥) المنامة، البحرين

بالفنان البحريني النشأة السعودي الجنسية فيصل سمرة، هو أحد أبرز روّاد الفـنّ الفاهيمـي في منطقة الخليج، وأحد أهـمّ الفنانـين التجريبيـين، وناشـط فـنيّ. هـو يعمـل في مجـالات فنيّـة متنوعـة، كالتصويـر الفوتوغـرافي والرسـم والنحـت والفيديـو وفنـون الأداء.

وتركز مشاريعه على الانفصال الستمر عن الابتكارات الجمالية، وتستكشف الفاهيم الوجودية، وتتحدى الأنماط التقليدية. وقد اختبر منذ منتصف السبعينيات الأدوات الوظيفية للوسائط الفنيّة من خلال إجراء بحوث، وابتكار أعمال تركيبية بشكل متقن.

في عام ١٩٧٤، سافر إلى فرنسا للالتحاق بالدرسة العليا للفنون الوطنية في باريس التي تخرج منها. ثمّ عاد في العام ١٩٨٠ ليسقرّ في الملكة العربيّة السعوديّة، بينما واصل عرض أعماله في الخارج، والساهمة وتقديم الاستشارة بما يتعلق بالعارض الجماعية في جميع أنحاء أوروبا قبل تقديم عرضه الفردي الأول في معرض "أيتيين دينه" في باريس (١٩٨٩). وأعقب هذا الإنجاز سلسلة من العارض الإقليمية والدولية التي نالت استحسان النقاد والتي تميز سمرة خلالها باختراقات مفاهيمية في تمثيل الفن.

أعماله موجودة ضمن مقتنيات التاحف العالمية، منها: المتحف البريطاني، لندن؛ متحف معصن مقتنيات التاحف العدلية، منها: المتحف الندن؛ متحف الوطني- مكسيكو سيقي؛ متحف الفن الحديث القاهرة؛ مؤسسة المنصورية، جدة، الملكة العربية السعوديّة؛ مؤسسة فن جميل، جدة، الملكة العربية؛ المعرض الوطني الأردني للفنون الجميلة، عمان؛ المتحف العربي للفن المعاصر، الدوحة؛ متحف البحرين الوطني، المنامة وغيرها...شارك في بينالي سنغافورة (٢٠٠٨) والقاهرة (٢٠٠٨)، وهو عضو في لجنة تحكيم بينالي الإسكندرية، مصر.

حمزة صيرفي (١٩٦٠) جدة

حمزة الصيرفي هو فنان مفاهيمي عصاميّ يستكشف محيطه من منظوره الخاص. يتعمق عمله في الجال الاجتماعي السياسي، ويكشف عن القضايا الإنسانية الأساسية. وهذا النوع من العمل مخصص لمنطقة الشرق الأوسط ويمكن تطبيقه أيضًا على مستوى العالم. يساهم تناول حمزة لهذه الأمور بتقديم تعليقات شخصيّة حول العديد من القضايا تدور في بيئته وبما حولها. حمزة صيرفي هو أحد مؤسسي جاليري "أثر" في جدة.

أنهار سالم (۱۹۹۳) جدة، باريس

أنهار سالم هي فنّانة فيديو ومصممة جرافيك عصامية، وهي تمارس عملها منذ عام ١٠٠١. إن استخدامها للفيديو، والتعديل، والرسومات، يجعل منها فنانة متعددة التخصصات. بدأت عام ٢٠١٤ بإنتاج الأفلام القصيرة من خلال استخدام كاميرا الهاتف وتطبيقات الهاتف الحمول. أرادت من خلال ممارستها توثيق الحياة المتغيرة من حولها. تتميّز بقدرتها على ملاحظة التفاصيل، وقد نجحت في معالجة الصوت والصورة لتعرف عن نفسها كفنانة يمنية ولدت في جدة وتعيش وتعمل بين السعودية وفرنسا.

بکر شیخون (۱۹٤۷) جدة

بدأ الفنان الفاهيمي الرائد بكر شيخون ممارسته الفنيّة من خلال الشاركة في العارض الحلية في جدة مع بداية الحركة الفنيّة في أواخر الستينيات. تخرج من معهد الرياض للفنون عام ١٩٦٩، وهو من خريجي الدفعات الأولى، وانتقل بعد ذلك إلى إيطاليا لدراسة الفن وبقي هناك حتى عام ١٩٨٠. شهد شيخون تحولات كبيرة في المشهد الفني السعودي وتناول هذا الموضوع بشكل موّسع. يرتكز استخدامه الخاص لمصطلح "ما بعد عام ٢٠٠٠ للتلميح إلى أن تطوّر الفن الفاهيمي في المنطقة يعود إلى التقدم السريع للتكنولوجيا، والثقافة، والعاني، وإدراك الجمال في الفن العاصر. عرض بكر أعماله في العديد من العارض، وقد كانت مشاركته الأولى في بينالي الشارقة السادس لعام ٢٠٠٣ عبر عرض تركيبين بعنوان "آلة الفُشار"، و"حجرة التنفيس".

الفنانين المساركين

MUHANNAD SHONO (1977) RIYADH

Muhannad Shono attributes his early creative influences to the restrictive religious establishment that oversaw all aspects of life in the country. His encounters with censorship and iconoclasm in the Saudi context influenced the way he would look at images. The particular use of black ink to mark our figures is wielded into his practice. His rare access to comic books coupled with having been born from a migrant family had an incredibly powerful impact on how he treats language and constructs narratives throughout his work.

Shono has had four major solo exhibitions in Saudi Arabia, one of which travelled to Berlin's Künstlerhaus Bethanien in 2018 titled Ala: Ritual Machine.

His participation in group shows range between 2015 to present day and include; Own The Walls: LAND, Toronto [2017], After the Wildly Improbable, HKW Haus der Kulturen der welt, Berlin [2017], In The Open Or In Stealth, RAQS Media Collective, MACBA, Barcelona, Spain, [2018] and Bridges to Seoul, Seoul, South Korea [2019] – to name a few.

ALAA TARABZOUNI (1989) RIYADH

Alaa Tarabzouni holds a Bachelor's degree in architecture from the University of Newcastle, England, and a Master's in architecture from Pratt Institute, New York.

Tarabzouni's practice is thus concerned with urbanity and the built environment. Tarabzouni's most recent work Bait Al Wurud, showed at The Quest for Our Next Concern in Riyadh, and was a meditation on longing manifested in the recontextualization of architectural elements to the gallery space.

Tarabzouni has also showcased her work AL-SOM at Public/Private, the [2019] summer edition of 21,39 in Jeddah. It explores and considers and the nuanced effects of urban sprawl on public welfare. In 2019, alongside Afia Bin Taleb, she co-curated the group show Poached, an exhibition of progressive emerging artists alongside established practitioners, many of whom were presented for the first time in the Saudi capital.

AYMAN YOSSRI DAYDBAN (1966) JEDDAH

Ayman Yossri Daydban's multidisciplinary practice evolves around the deconstruction of various national narratives with the approach of a watchman or guard. This term translates into English from the artist's Arabic last name and mirrors his approach to questions about existence, identity and belonging related to cultural heritage, national integration, the East/West global melting pot of influence and inter-dependence and the difficulties in assimilation and translation of divergent customs and traditions.

Daydban has had numerous solo exhibitions including: Give Me The Light, Athr, Jeddah [2016]. Common Grounds, Sabrina Amrani, Madrid [2014] I am Anything, I am Everything, Athr, Jeddah [2012] and Identity, Selma Ferinani, London [2011]. He launched his first public art project Change on billboards across Dubai and Sharjah during Art Dubai [2013].

Ayman Yossri Daydban's work is collected by Guggenheim Museum, Centre Pompidou, British Museum, Al-Mansouria Foundation, the Abdul Latif Jameel Foundation, BAS-MOCA, the Salsali Private Museum in Dubai and the Greenbox Museum in Amsterdam.

أيمن يسري ديدبان (١٩٦٦) جدة

تتميّز أعمال أيمن يسري ديدبان بأنها متعددة التخصصات وتدور حول قضايا تفكك السرد الوطني مع اتباع نهج الراقب أو الحارس. يُتَرجم الصطلح "ديدبان" للغة الإنجليزية من اسم شهرة الفنان، ويعكس نهجه في الأسئلة التعلقة بقضايا الوجود والهوية والانتماء التعلقة بالتراث الثقافي والاندماج الوطني، وبوتقة الانصهار العالية بين الشرق والغرب، والتأثير للتبادل، والصعوبات في الفهم، وترجمة العادات والتقاليد التباينة.

نظّم العديد من العارض الفرديّة، منها: "أعطني الضوء" في جاليري أثر، جدة، (٢٠١٦)؛ "أرض مشتركة"، سابرينا أرماني، مدريد، (٢٠١٤)؛ "أنا أي شيء، أنا كل شيء" جدة ٢٠١٧؛ "الهوية" الذي أقيم في جاليري سلمى فرياني في لندن (٢٠١١). كما أطلق ديدبان أول مشروع فنيّ عام له بعنوان "تغيير" على لوحات الإعلانات في دبي والشارقة خلال معرض آرت دبي (٢٠١٣).

أعمال أيمن يسري ديدبان موجودة ضمن الجموعات الدائمة لمتحف "غوغينهايم"؛ ومركز "بومبيدو"؛ وللتحف البريطاني؛ ومؤسسة المنصورية؛ ومؤسسة عبد اللطيف جميل"؛ و"بسموكا"؛ ومتحف الصلصلي الخاص في دى؛ ومتحف "الغرين بوكس" (الصندوق الأخضر) في أمستردام.

مهند شونو (۱۹۷۷) الرياض

ينسب مهند شونو تأثره الإبداعي البكر إلى الؤسسة الدينية التقييدية التي تشرف على جميع جوانب الحياة في البلاد. أثرت مواجهته مع الرقابة والعتقدات التقليدية في الحياة السعودية على نظرته إلى الصور. تميّزت ممارسته الفنيّة باستخدامه الحبر الأسود بشكل خاص لتحديد الشخصيّات. كان لاطلاعه على الكتب الصورة النادرة إلى جانب ولادته لعائلة مهاجرة تأثير كبيرعلى كيفية تعامله مع اللغة وتأليف الروايات طوال فترة عمله.

أقام شونو أربعة معارض فردية رئيسية في الملكة العربية السعودية، أحدها انتقل إلى كونستلرهاوس بمدينة برلين (٢٠١٨) بعنوان: "آلة: طقوس الآلة". هو يشارك بالعروض الجماعية منذ عام ٢٠١٥ إلى يومنا هذا وهي تضمّ: "امتلك الجدران" في تورونتو، كندا (٢٠١٧م)؛ "ما بعد أقصى الستحيل" في بيت ثقافات العلل، برلين (٢٠١٧م)؛ "في العراء أو التخفي"، ،٣٨٥ Media Collective، إسانيا (٢٠١٧م)؛ "حسور إلى سبول"، حنوب كوريا (٢٠١٩).

ألاء طرابزوني (۱۹۸۹) الرياض

ألاء طرابزوني حاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة العمارية من جامعة نيوكاسل، إنجلترا، وماجستير في الهندسة العمارية من معهد برات، نيويورك. وعليه، فإن ممارسة طرابزوني معنيّة بالعمران والبيئة العمرانية. أحدث أعمال طربزوني، "بيت الورود"، الذي عرض في "البحث عن قلقنا القبل" في الرياض، الملكة العربية السعودية، وهو عبارة عن تأمل في الشوق الذي تجلى في إعادة صياغة العناصر العمارية في مساحة العرض.

كما عرضت طربزوني عملها "السم" في النسخة الصيفية الأولى لفن جدة الامرام (٢٠١٩) "عام/خاص". ويستكشف هذا العمل ويدرس تأثير التوسع العمراني على الرفاهية العامة. عام ٢٠١٩، شاركت ألاء طرابزوني عافية بن طالب في تنسيق العرض الجماعي Poached، وهو معرض ضمّ الفنّانين الصاعدين إلى جانب فنّانين مشهورين، عرضت أعمالهم للمرة الأولى في العاصمة السعودية.

130 DURATIONAL PORTRAIT ATHR GALLERY 131

الفنانين المساركين

DEEYA YOUSSEF (1979) RIYADH

Youssef is an independent Saudi artist, writer and film director who has been passionately active in the arts and cultural scene for twenty years.

Youssef's practice as an essayist and awarded script writer, began in journalism and creative content direction for an online contemporary art magazine. Her focus on visual culture, including photography led up to a wide involvement in both the management of intangible heritage and the regional film scene. Her artistic practice in video art was supported by the independent space she now runs with her husband in Riyadh SIDRA ARTS.

Her major publications include the book 'At the Start, an Idea: Reflections on Contemporary Art' published in 2013, offering with it a first time Saudi contribution to the subject matter in the Arabic language.

AYMAN ZEDANI (1984) SHARJAH

Ayman Zedani is best known for his multi-layered installations that constantly renegotiate the relationship between the human and non-human, animal and plant, organic and inorganic, land and water. His works are built on a series of experiments and investigations in relation to the new materialist philosophies from the agency of matter, to the concepts of multi-species collaboration as ways of surviving the challenges of the Anthropocene.

Amongst Zedani's regional and international group show and fair participations include recent projects

Between muddles and tangles, NYUAD gallery, Abu Dhabi (2019); Khamsa, Institut du Monde Arabe, Paris (2018); and Thalatha, Sharjah Art Museum (2017). In 2018 Zedani won the Ithra Art Prize and presented a new project in Art Dubai (2018) while having his debut solo show bahar-bashar-shajar-hajar, curated by Murtaza Vali, in Athr Gallery, Jeddah (2019).

ضياء يوسف (١٩٧٩) الرياض

ضياء يوسف هي فنانة سعودية مستقلة وكاتبة ومخرجة سينمائية نشطة على الساحة الفنية والثقافية منذ عشرين عامًا.

بدأت ضياء مسيرتها الفنيّة بكتابة النصوص والسيناريوهات، وقد حصدت جائزة في مجال الصحافة وكتابة الحتوى الإبداعي خلال عملها في مجلة فنيّة معاصرة على الإنترنت. أدى تركيزها على الثقافة البصرية، بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي، إلى مشاركة واسعة على صعيدي إدارة التراث غير المادي ومشهد الأفلام الإقليمي. تمّ دعم ممارستها الفنية في فنّ الفيديو من قبل "سدرة الفنون" وهي وكالة إبداعية متخصصة في إدارة وتنفيذ الحتوى الإبداعي واستثمار البيئة الثقافية والفنية والتي باتت تديرها اليوم مع زوجها في الرياض، الملكة العربية السعودية.

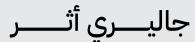
تشمل منشوراتها الرئيسية كتـاب "في البـدء كانـت فكـرة: تأمـلات في الفـن للعـاصر" الـذي نُـشر عـام ٢٠١٣، والـذي عـرض للمـرة الأولى مسـاهمة سـعودية في الموضـوع باللغـة العربيّـة.

أيمن زيداني (١٩٨٤) الشارقة

يشتهر أيمن زيداني بتركيباته التعددة الطبقات التي يتساءل من خلالها باستمرار حول نوع العلاقة بين ما هو بشري وغير بشري، والحيوان والنبات، والعضوي وغير العضوي، والأرض والياه. تعتمد أعماله على سلسلة من التجارب والتحقيقات فيما يتعلق بالفلسفات المادية الجديدة من وكالة المادة، إلى مفاهيم التعاون بين الأنواع التعددة لطرق للتغلب على تحديات الأنثروبوسين.

شارك في معارض محليّة وعاليّة جماعية تتضمن الشاريع الجديدة "الفوضى والتشابك"، رواق الفن، جامعة نيويورك أبوظبي (٢٠١٩)؛ "خمسة"، معهد العالم العربي، باريس (٢٠١٨)؛ "ثلاثة" في متحف الشارقة للفنون (٢٠١٧). فاز زيداني عام ٢٠١٨ بجائزة إثراء للفنون، وقدم مشروعًا جديدًا في آرت دبي (٢٠١٨)، وقد نظّم معرضًا فرديًا لأوّل مرة بعنوان "بحر-بشر-شجر-حجر" من تنسيق مرتضى فالي، في جاليري أثر، جدة (٢٠١٩).

ATHR GALLERY

Since its inception in Jeddah in 2009, Athr Gallery has played a pivotal role in building the Contemporary art scene in Saudi; valuing experimentation and the exploration of new ideas, disseminating the artists' role in the creative process and the impact they can have on societies.

As a relentless supporter of young as well as established artists from Saudi Arabia and the Arab region, Athr has been providing a number of opportunities for furthering knowledge and experience within its multidisciplinary space in Jeddah and beyond, such as international residencies, special commissions, international group exhibitions, symposia, funding and more.

Founded by Hamza Serafi and Mohammed Hafiz, whose passion and network allow Athr to have a deeply engaged discourse in the local art scene, they have taken on the initiative of filling the absence of public art institutions, museums and art schools to establish a sustainable art scene open to the world all while having an international presence.

منذ تأسيسه في جدة عام ٢٠٠٩، لعب جاليري "أثر" دورًا محوريًا في بناء المسهد الفنيّ العاصر في الملكة العربية السعودية؛ فقد عمل على تقييم التجارب الفنيّة، واكتشاف أفكار جديدة، وتسليط الضوء على أهميّة دور الفنانين في العمليّة الإبداعية وتأثيرها على المجتمعات.

كما يسعى جاليري "أثر" من خلال مساحته متعددة التخصصات ضمن مدينة جدة وخارجها إلى دعم الفنانين الشباب والتمرسين السعوديين والعرب بشكل مستمرّ، بالإضافة إلى توفير مجموعة من الفرص لتعزيز العرفة والخبرة التي يحتاجونها، والتي تتضمن: الإقامة الفنيّة الدوليّة، واللّجان الخاصة، والمعارض العالمية الدولية، والندوات، والتمويل وغيرها من التفاصيل للتعلقة بالساحة الفنيّة.

تأسس جاليري "أثر" على يد حمزة الصيرفي، ومحمد حافظ، وبفضل شغفهما بالفنّ وشبكة العلاقات الهامة التي يتمتعان بها تمكن "أثر" أن يحجز لنفسه مكانة هامة في المسهد الفنيّ السعودي؛ فقد أخذ كلّ من حمزة الصيرفي، ومحمد حافظ على عاتقهما البادرة لملء الفراغ الموجود في الساحة الفنيّة فيما يتعلق بمؤسسات الفنون العامة، والتاحف، والمدارس الفنيّة، والسعي لتأسيس مشهد فنيّ مستدام منفتح على العالم أجمع مع الحفاظ على التواجد الدولي.

