

A BRIEF AUDIOVISUAL HISTORY OF POPULAR MUSIC IN SAUDI ARABIA

فناافون

FENAAPHONE

رحلة سمعية بصرية موجزة عن تاريخ الموسيقى الشعبية في المملكة العربية السعودية

رحلة سمعية بصرية موجزة عن تاريخ الموسيقى الشعبية في المملكة العربية السعودية

معرض فناء فون
FENAAPHONE EXHIBITION

18 سبتمبر – 12 أكتوبر
18 sept. – 12 oct.
2023

A BRIEF AUDIOVISUAL
HISTORY OF POPULAR
MUSIC IN SAUDI ARABIA

Unpacking a treasure trove of collected items from the 1950s to the modern day, through FenaPhone we examine the emergence of a Saudi popular music scene and investigate some of the reasons for its lasting success.

We present a curated dialogue in five sections by exploring the unique and expanding ephemera acquired by Saudi artist Dr. Saad Al Howede over the past decade.

Folk to Formal explores the earliest music and its structural shifts; *Tuning from Within* expands on the beginnings of the local music industry; *We Are Now Live* walks us through a maturing regional and global music scene; *Make it Pop!* showcases the influence of print and its critical coverage of events; and finally, *Voices of the Current* considers the scene in contemporary times.

With FenaPhone, we invite viewers to reflect on Saudi popular music through the ages and to consider its importance today.

Curation: Sawtasura
Scenography: StudioBound
Collection courtesy of Dr. Saad Al
Howede from Studio Wasm

يكشف معرض «فناء فون» عن كثر دفين من المقتنيات القيّمة والفريدة التي جمعها الفنان السعودي الدكتور سعد الهويدي خلال العقد الماضي، بعضها يعود إلى الخمسينيات وبعضها يمتدّ إلى يومنا الحاضر؛ فيجول بنا في أروقته المتناغمة على ألحان الموسيقى الشعبية السعودية والأغنية السعودية لنسر نشأة هذا اللون الموسيقي في المملكة وأسباب رواجه المستمر.

يُخاطب المعرض زوّاره من خلال خمسة أقسام مختارة تطلّ على القطع المعروضة كلّاً من عدسة مختلفة. فيستعرض القسم الأول «من الموسيقى الأداية التقليدية إلى الموسيقى الرائجة» أولى تجليات الموسيقى السعودية وتحوّلاتها؛ ويتناول القسم الثاني، «التحوّل من الداخل»، التحولات في المشهد الموسيقي؛ ثمّ يصبّنا القسم الثالث بعنوان «إلى العالمية» في جولة على تجارب مثيرة للمشهد الموسيقي الإقليمي والعالمي، بينما يعرّج القسم الرابع، «الموسيقى الشعبية صوتاً وصورة»، على تأثير الصحافة المطبوعة ودورها الرائد في الترويج للفعاليات الموسيقية. وأخيراً، ينقلنا القسم الخامس «أموات من الحاضر» إلى واقع الموسيقى في الحقبة المعاصرة.

يدعو معرض «فناء فون» زوّاره إلى التأمل في تطوّر الموسيقى الأداية التقليدية السعودية عبر التاريخ، ومعرفة دورها في بناء المشهد الثقافي المعاصر.

القيّم الفني على المعرض: موت المورة
سينوغرافياً: استديو باوند
عُرّضت المجموعة بإذن من الدكتور سعد
الهويدي من استوديو وسم

FOLK TO FORMAL

(PRE-1960s)

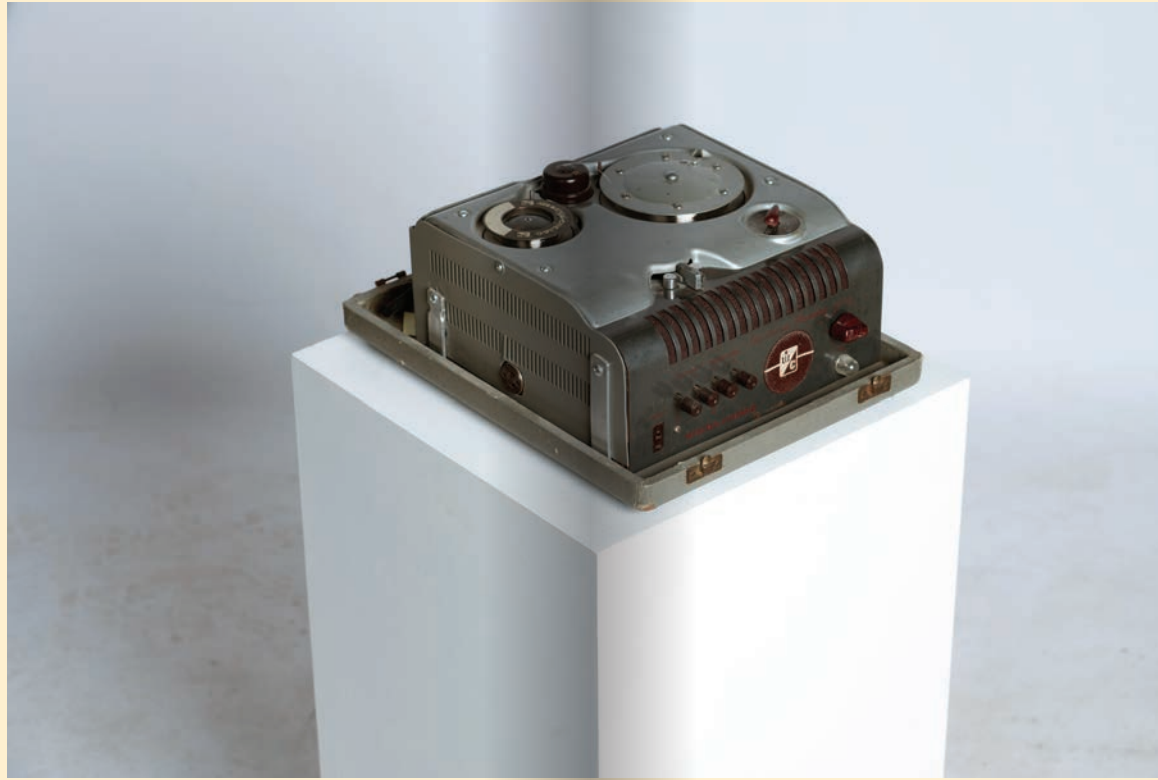
The Saudi Song is a genre that arose during a period of significant urban, social, and infrastructural development and a need for a new style of music to move and unite a prospering nation. Worldwide, the musical pillars of rhythm and lyric are rooted within native forms of poetry and composition performed initially to serve various social functions, including nightly entertainment, eulogy, and rites of passage such as marriage or death.

In Saudi and regional music, the introduction of the oud to these occasions is a long-disputed and almost mythological topic. In *The King of Tarab for the Arabs*, Tariq Abdul Hakim introduces many theories behind the oud's origin while expanding on its uses, technicalities, and widespread emergence across the popular music scene as it travels through the region.

Fahad bin S'ayyed, Mukhled Atheyabi, Abdullah Alsalloum, Musfer Algathami, Taher Alahsa'l, and Bashir Shannan are all great examples of folk musicians whose use of the oud distinguished their work. Their music was recorded and distributed in the early 1960s yet is not readily found in the Kingdom today. Hence, the importance of archiving musical records as a part of our heritage.

Other contemporary folk music recordings can be found from as far back as the late 19th century. In common with early visual records of the region, those maintained largely result from orientalist explorations and studies before native stewardship took hold in various ways.

In this section, we have a rare magnetic wire recording of folk artist Isaa Al Ahsa'l as he performs the song *On the Road of Prayers* at some point during the 1950s. Precise information about when and where this recording was made is unknown. However, we can learn from the sound that it was recorded in an informal setting and performed with the standard folk instruments of human voice, string, and percussion. At the time, it was rare for the oud to be heard.

The transformation of this folk form developed from an event that occurred sometime in the middle of the last century in Taif's Army Club. During a ceremony held and attended by King Abdulaziz Al Saud and his sons, the orchestra, led by Tariq Abdul Hakim, performed enthusiastic and emotional songs. So impressed was the crowd that the Minister of Defense at the time, Prince Mansour bin Abdulaziz, requested Tariq be sent to Egypt on a musical scholarship.

Upon graduating and returning to the Kingdom in 1954, Tariq founded the Saudi Army Music School in Taif.

This period in Saudi Arabia's musical history heralded the establishment of alternative radio stations – such as Abdallah Al Ouaid's *Al Tami Radio* – through which a new local audience of listeners emerged.

التقليدية، كالموت البشري والآلات التوترية والإيقاعية، علمًا أن موسيقى العود لم تكن شائعة آنذاك.

ولعل نشأة هذا النوع من الموسيقى الأدائية تعود إلى حفل نظمته النادي العسكري في الطائف في منتصف القرن الماضي تقريبًا، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد العزيز آل سعود وأبنائه الذين تواجدوا بين الحاضرين، حيث عزفت الفرقة الموسيقية بقيادة طارق عبدالحكيم أغاني إيقاعية ووجدانية نالت استحسان الجمهور، وهو ما حث وزير الدفاع الأمير منصور بن عبدالعزيز إلى طلب ابتعاث طارق إلى مصر في منحة لدراسة الموسيقى.

بعد تخرّج عبد الحكيم وعودته إلى المملكة عام 1954، أُسّس مدرسة موسيقى الجيش السعودي في الطائف.

مهّدت هذه الفترة من التاريخ الموسيقي للمملكة لتأسيس محطات إذاعية بديلة ما لبثت أن استقطبت فئة محلية جديدة من الجمهور، ومنها مثلًا إذاعة طامي التي أسّسها عبد الله العويّد.

من الموسيقى الأدائية التقليدية إلى الموسيقى الرائجة (مرحلة ما قبل الستينيات)

فنشأت الأغنية السعودية بالتراف مع النهضة الحضارية والاجتماعية وتطوّر البنى التحتية في المملكة، حيث برزت الحاجة إلى نوع جديد من الموسيقى قادر على مواكبة ازدهارها. فمن أنواع الشعر والألحان الأميلة عالمياً، استلهمت العناصر الموسيقية كالإيقاع والقائد الغنائية، وترسّخت مظاهرها في المناسبات الاجتماعية كأمسيات السمر، والرتاء، والأحداث الحياتية كالزواج أو الموت.

اختلفت السردية المتناقلة حول بدايات عزف العود في تلك المناسبات في المملكة وفي المنطقة ككل، وكادت تكون أقرب إلى الخرافة مع غياب الشواهد التاريخية القاطعة. ففي كتاب العود ملك الطرب عند العرب، يقدم طارق عبد الحكيم الكثير من النظريات حول أصول آلة العود، والمناسبات التي عُزفت فيها، وتقنيات العزف عليها، ومرادح توسع انتشارها في مشهد الموسيقى الشعبية في المنطقة.

وقد رافق العود أعمال نخبة من رواد الموسيقى الأدائية التقليدية أمثال فهد بن سعيد، ومخلد الذيابي، وعبد الله السلوم، ومسفر القثامي، وظاهر الأحسائي، وبشير شنان الذين سجلت أعمالهم ووُزعت في مطلع الستينيات، ولكنها فُقدت في المملكة اليوم لتعذر حفظها؛ ومن هنا أهمية أرشفة التسجيلات الموسيقية حفاظًا على التراث الموسيقي.

وعُثر على تسجيلات أخرى للموسيقى الأدائية التقليدية تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر كان قد وثقها المستشرقون إلى جانب التسجيلات البصرية الأولى في المنطقة خلال رحلاتهم الاستكشافية والدراسات التي أجروها قبل انتقال مهام الحفظ والتوثيق إلى جهات إشرافية وطنية.

يعرض هذا القسم شريطًا مغناطيسيًا يحمل تسجيلًا نادرًا للفنان الأدائي عيسى الأحسائي وهو يؤدي أغنية على طريق الدعيّ في الخمسينيات. وبينما لا تتوفر أي معلومات دقيقة حول تاريخ هذا التسجيل أو مكانه، يمكن الاستدلال من الصوت على أنّه سُجّل خلال مناسبة شعبية، وهو ينطوي على العناصر القياسية للموسيقى الأدائية

TUNING FROM WITHIN (MID-1960s TO LATE 1970s)

By the mid-1960s, nationalized media platforms encouraged the opening of record stores, affording the culture of music its first populace and, for the first time, taking music beyond traditional neighborhoods where it was customarily enjoyed in parks, small alleys, and on rooftops.

The first phases of Saudi Arabia's urban sprawl brought with it an influx of city-dwellers, which grew this new music's audience.

As witnessed through the vinyl records displayed in the exhibition, three main regions were involved with the production of Saudi vinyl: Lebanon, Greece, and Pakistan. Their distribution was primarily facilitated by Kuwait's *Bou Zaid Phone* – a studio that provided recording, production, and distribution to Arab artists – Saudi accounted for the largest share of its non-Kuwaiti records.

In this section, we draw from *The History of Arts*, referencing *Bou Zaid Phone's* establishment in the 1950s, its zenith a decade later, and its subsequent decline and closure in the 1990s. The second page displays legal documents concerned with the exchange of creative rights between artist and studio, shifting the production process from private homes towards the commercial sphere.

Highlighted is the emergence of a competitive streak in establishing private artist-owned studios and a local wave of Saudi-owned record companies in spaces such as Mohammed Abdu's *Sawt Al Jazira*, Abadi Al Jawhar's *Awtar*, and *Funoon Al Jazira*. The latter's ownership was ultimately transferred to Rashed Al Majed.

We display here a series of vinyl from the then-popular *Ash-Sharq Records* and *Donia Al Fann* in partnership with *Suhail Distribution*, with its oil rig and palm tree graphics referencing its location in the Eastern city of Dammam, although at the time, still importing vinyl from Greece.

In the early 1960s, Tariq Abdul Hakim traveled to Beirut with forty-two Saudi folk and modern compositions. His trip, intended for recording music for Saudi radio, opened a decade-long channel of influence with musicians and singers in Lebanon.

In 1964, Tariq was among the company of pioneering artists, including Sabah, Wadiah al Safi, and Farid Atrash. Atrash requested that Tariq sing a Saudi folk song. Tariq chose the words of Antarah bin Shadad in the poem *La wa Aйнаik*, impressing the crowd so much that this song was then arranged and recorded by Wadiah Al Safi.

WOMEN IN MUSIC

This period shows a parallel in women's access to recording studios. In many instances, women played a pivotal role in the music scene as writers and instrumentalists. From the 1960s, musicians such as Toha had been actively composing and playing their music in the informal contexts of folk celebrations.

Examples of Toha's records in this collection go as far back as the 1970s when vinyl was pressed in Greece and distributed in the Kingdom, revealing her early popularity and participation in the scene despite a focus on performing in the folk form. Women's albums from the 1970s onwards, including from al Jawhara, Ashwaq al Hasan, and Mary Saeed, accompany an early Sanyo playing device in the exhibition.

السعودية، إلا أنه خرج منها يتعاون مثير دام عقدًا من الزمن مع نخبة من الموسيقيين والمطربين المؤثرين في لبنان.

في العام 1964، جلس عبد الحكيم مع بعض كبار الفنانين من بينهم مباح ووديع الصافي وفريد الأطرش الذي تمتّ عليه إسماعهم أغنية أدائية تقليدية سعودية، فاختار قصيدة لا وعينيك لعنترة بن شداد فلاقته ثناء ومدحًا منهم حتى إن وديع الصافي عمد إلى توزيعها موسيقيًا وتسجيلها بصوته.

حضور المرأة في المشهد الموسيقي

تزامنت تلك الفترة مع ترسخ حضور المرأة في استديوهات التسجيل، حيث كان لها دور محوري على الساحة الموسيقية في الغناء والتأليف والعزف. فاعتبارًا من الستينيات، عكفت فنانات وفي مقدمتهنّ توحة على تأليف الألحان وعزفها في الحفلات التقليدية غير الرسمية.

تتضمن هذه المجموعة أمثلة عن تسجيلات لتوحة تعود إلى السبعينيات حيث كانت الأسطوانات تُصنع في اليونان وتوزع في المملكة، في دلالة على شعبية هذه المطربة وحضورها المبكر على الساحة الموسيقية رغم ميغتها الأدائية التقليدية في الغناء. ومن بين المعروضات، مشغل موسيقى قديم من علامة «سانيو» وألبومات غنائية لمطربات السبعينيات منهنّ الجوهرة، وأشواق الحسن، وماري سعيد.

التحوّل من الداخل (من منتصف الستينيات إلى أواخر السبعينيات)

بحلول منتصف الستينيات، شجّعت وسائل الإعلام التابعة للدولة على افتتاح متاجر التسجيلات الغنائية، فأمدّت المشهد الموسيقي الثقافي بجمهوره الأول من المستمعين، وانتقلت الموسيقى للمرة الأولى إلى خارج الأحياء التقليدية وشاع عزفها في المنزهات والأرقة، وعلى أسطح المباني.

وكانت المملكة تشهد أولى مراحل التمدّد العمراني الذي فاعف أعداد السكان في المدن، فتوسّعت القاعدة الجماهيرية لهذا النوع من الموسيقى.

وكما يظهر من خلال الأسطوانات المعروفة، كان لثلاثة بلدان هي لبنان، واليونان، وبكستان دور بارز في إنتاج الموسيقى السعودية. ومن مركزه في الكويت، سهّل استوديو بوزيد فون أيضًا نشر الموسيقى السعودية من خلال خدمات التسجيل، والإنتاج، والتوزيع لبعض الفنانين العرب- حيث شكّلت تسجيلات الفنانين السعوديين الحمة الأكبر من تسجيلات الفنانين غير الكويتيين في الاستوديو.

في هذا القسم، نعرف من «تاريخ الفنون» مراجع توثق الخطّ الزمني لإستوديو بوزيد فون، بدءًا من تأسيسه في الخمسينيات، إلى ذروة الازدهار خلال أقلّ من عقد واحد من الزمن، وصولًا إلى أفول نجمه وإغلاقه في التسعينيات. تعرض الصفحة الثانية الوثائق القانونية المبرّمة بين الفنانين والاستوديو لحفظ حقوق الملكية الفكرية على الأعمال الإبداعية، في دلالة على انتقال عملية الإنتاج من خاصة إلى تجارية.

ويسلّط القسم الضوء على بروز المنافسة في تأسيس الاستوديوهات الخاصة المملوكة للفنانين، وعلى نشأة بعض شركات التسجيل المحلية المملوكة للسعوديين ومنها موت الجزيرة لمحمد عبده، وأوتار وفنون الجزيرة لعبادي الجوهرة اللتين انتقلت ملكيتهما لاحقًا إلى راشد الماجد.

نعرض هنا مجموعة من الأسطوانات التي تحمل توقيع شركتي توزيعات الشرق ودنيا الفن الأكثر رواجًا في تلك الفترة، بالشراكة مع شركة سهيل للتوزيع الفني. تحمل هذه الأسطوانات رسومات لمنمات نبطية وأشجار نخيل كرمز لموقع الشركة في مدينة الدمام الشرقية، رغم استيراد الأسطوانات من اليونان آنذاك.

في مطلع الستينيات، زار طارق عبد الحكيم بيروت وفي جعبته اثنتان وأربعون لحناً تتنوع ما بين أدائية تقليدية وحديثة. وإذ كان مقصد الرحلة تسجيل تلك الأعمال لصالح الإذاعة

WE ARE NOW LIVE (1983 ONWARDS)

A film of Mohammed Abdu's 1983 London concert launches our exploration into audiovisual and print material of the 1980s. The focus of the press and its eagerness to understand the impact of emerging media helped foster a dynamic connection between cultural audiences.

The delightful studio-shot portraits and documentation of the artist Abu Bakr Salem as he prepares for a concert in London are exhibited alongside a 1987 interview in which he addresses his loyalty and passion for preserving the 'Khaleeji' song - highlighting the dynamism and influence of Saudi artists in the formation of this music's popularity.

Several opinion pieces also offer an insight into the passion society developed for decoding contemporary artists' dialogue. The emergence and inclusion of novice poets and consequent lyrical shifts in song stand witness to the increased advocacy for poetry as a form of creative authorship.

Commercially, advertisements for listening and televisual devices are displayed alongside opinion pieces responding to how the ancient art form of sung poetry was changing, pushed by the tides of modernism. Such analogies point to an organized and dynamic market driven primarily by a society of intellectuals, artists, and writers within the Kingdom.

Significantly, this also marks an era of contrasts between public and private music culture across the Kingdom. Despite shifting social opinions surrounding music at home, many regional and international stages enthusiastically welcomed Saudi talents to new and expanded horizons, a testament to the Saudi's rootedness and strength in musical expression.

إلى العالمية (عام 1983 وما بعده)

من خلال فيلم ممّور لحفل محمد عبده في لندن عام 1983، نتعرّف على دور المواد السمعية والبصرية والمطبوعات في تطوّر المشهد الموسيقي في الثمانينيات، حيث ساعد تركيز الصحافة ومثابرتها على فهم تأثير وسائل الإعلام الناشئة في إثراء التفاعل الحيوي بين الجماهير الثقافية.

عُرّضت بورتريهات مُلتقطة في الاستوديو للفنان أبو بكر سالم ووثائق أخرى تظهر استعداده لحفل في لندن، إضافة إلى مقابلة أجريت معه عام 1987 عرّ فيها عن ولائه وحرصه على الحفاظ على الأغنية «الخليجية»، تأكيدًا على الدور الحيوي للفنانين السعوديين وتأثيرهم على دوام شعبية هذا النوع الموسيقي.

وتعطي عدّة مقالات رأي أيضًا فكرة عن الشغف المتنامي في المجتمع تجاه إسهامات الفنانين المعاصرين في المشهد الموسيقي الذي بات متأرجحًا ما بين الأملية والحداثة، ويشهد بروز الشعراء المبتدئين وما تلا ذلك من تحولات في الشعر الغنائي على تزايد شعبية الشعر كأحد أنواع المؤلفات الإبداعية.

عُرّضت إلى جانب مقالات الرأي إعلانات ترويجية لأجهزة سمعية وتلفزيونية، في دلالة على التحولات التي أُلحقتها تيارات الحداثة بفن الشعر الغنائي القديم. تدل هذه العناصر على وجود سوق منظمة وحيوية على رأسها ثلّة من المفكرين والفنانين والمؤلفين السعوديين.

واللافت أن ثقافة الموسيقى في المملكة في تلك الحقبة تنوعت ما بين وسائل إعلام خاصة وأخرى عامة. وفي الوقت الذي كانت فيه الموسيقى تشهد تحولات كهذه، لقيت المواهب السعودية كذلك ترحيبًا في مسارح إقليمية ودولية كثيرة أطلقتها إلى آفاق أوسع. وإن دلّ ذلك على شيء، فهو يدلّ على عراققة الموسيقى السعودية وجذورها الضاربة في عمق التاريخ.

MAKE IT POP! A DECADE OF SAUDI POP STORIES IN ARAB PRINT

Here, we display selected magazines published in Cairo (*Al Cinema Wa Al Nas*) and Lebanon (*Fann, Alwan*), highlighting events and reports between 1982 and 1992. It is worth noting that this marks a time when such magazines were considered novel items to fill a gap in Saudi's visual print platforms. Many of the selected articles point to Etab, whose contributions to the popular scene expanded the image of Saudi music across the region, embodied by her charming persona. Alongside, we exhibit locally produced posters with graphic illustrations representing visual print within the Saudi market.

ETAB: QUEEN OF SAUDI POP

A socialite in Cairo – and champion of women in music and the arts – Etab is a Saudi who achieved regional stardom as a singer and actress. She was a precursor of the female-led popular music scene from within, bearing witness to her timeless symbol of success amongst women.

While all women singers in this exhibition began performing in weddings before making it to recording studios or, occasionally, going live on stage, Etab is the only one to have risen to stardom across all media of the time. She is by far the Queen of the Saudi popular song. Other Saudi women artists have yet to match her accomplishments and global reach.

الموسيقى الشعبية موثًا ومورة المطبوعات العربية تتناول عشر سنوات من قصص الموسيقى الشعبية السعودية

نعرض هنا مجموعة من المجلات المختارة المادرة في القاهرة (السينما والناس)، ولبنان (فن، ألوان)، والتي تغطي مجموعة من التقارير والفعاليات بين عامي 1982 و1992. وفي تلك الفترة، اعتبرت المجلات وسيلة حديثة لسدّ النقص في وسائل الإعلام المطبوعة في المملكة. والكثير من المقالات المختارة يذكر المطربة عتاب التي أسهمت بحفورها الآسر والمحّيب على ساحة الموسيقى الشعبية السعودية في نشر هذا النوع الموسيقي في المنطقة وتعزيز صورته. وعدا عن المقالات، يتضمّن المعرض ملصقات منقّذة مطليًا تحمل رسومات جرافيكية في لفتة تُشيد بانتشار المطبوعات البصرية في السوق السعودية.

عتاب: ملكة الموسيقى الشعبية السعودية

عتاب فنانة سعودية معروفة في الوسط النخبوي في القاهرة، وهي داعمة لحضور المرأة في الموسيقى والفن، وهي التي سطع نجمها على الساحة الإقليمية كمطربة وممثلة. هي من أوائل الداعمات لريادة المرأة في مشهد الموسيقى الشعبية، مما جعلها رمزًا أرتليًا وقُدوة للنجاح في الأوساط النسوية.

وفي حين يستعرض المعرض مطربات بدأن الغناء في حفلات الزفاف قبل شقّ طريقهنّ إلى استوديوهات التسجيل أو اعتلاء المسارح، كانت عتاب الوحيدة التي وصلت إلى النجومية عبر كافة القنوات الشائعة آنذاك، لتتال عن جدارة لقب ملكة الأغنية الشعبية السعودية. ولم تتمكن أي فنانة سعودية أخرى من مفاهاة إنجازاتها أو شهرتها العالمية.

عتاب

VOICES OF THE CURRENT

In this section, we invite a fresh take from the sawtasura team into the fold of the exhibition narrative, encouraging emerging Saudi designers, curators, and writers to engage within a space of active contribution.

RE-IMAGINING A GRAPHIC ERA

A SELECTION OF POSTERS BY ARCHIVE ASSISTANT SARA AL OURFI, DESIGNED BY LINA AMER

The concept of re-imagination arises from the intention to preserve the essence of the original design while celebrating popular artists through a youthful lens. Sara's selection drew from a conversation with Dr. Saad Howede and points to influential Saudi artists who shaped the music scene and act as visual evidence of significant changes in production, marketing, and commercial practices between the 60s and 90s.

Initially, companies like Donya Alfann opted not to include an artist's image on their posters, instead focusing on displaying the company name and distributor, with the artist's name in small text. A shift occurred when Saudi recordings gained influence in Egypt, replacing the previous dominance of Kuwait and Bahrain. The Egyptian poster designs from the 1920s and 1930s, renowned for their impact in theaters and films, played a role in shaping the new direction of poster design. Artists became essential marketing tools, and their images began to feature prominently in newspaper advertisements alongside mentions of their songs. This marked a notable transformation in the visual representation of artists and their promotional strategies.

The 14 posters include artists such as Tariq Abdul Hakim, Talal Maddah and Mohammed Abdu, a duo that transformed the Saudi Song; Etab and Mary Saeed, who broke the norms with female voices; Rashed Al-Majed, who redefined Saudi music in the 90s; Abadi Al-Johar, one of the masters of the oud; and Hassan Masoud, who was prominent in the non-tarab scene.

أموات من الحاضر

في هذا القسم، ندعو فريق موت ومورة إلى المساهمة في المعرض بلغة عمرية ونشجع مجموعة ناشئة من المصممين وأمناء المعارض والكُتاب السعوديين على المشاركة الفعالة في هذا الفضاء التفاعلي النشط.

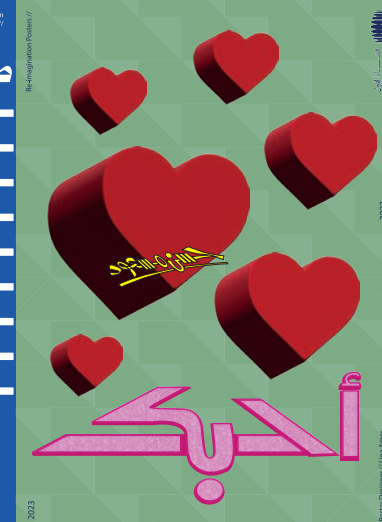
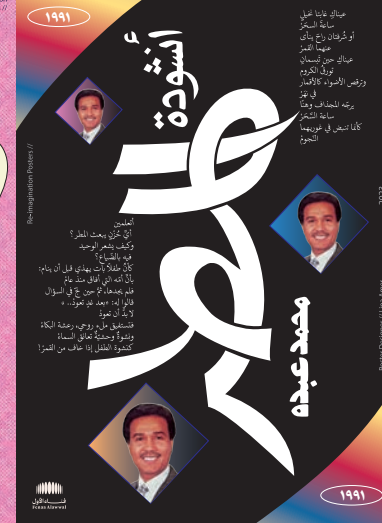
إعادة تصوّر حقبة جرافيكية برمتها

مجموعة مختارة من الملمقات أعدتها المساعدة في الأرشيف سارة العرفي، وأعدت تصميمها لينا عامر

مفهوم إعادة التصور ناشئ عن الرغبة في الاحتفاء بالفنانين الشعبيين من خلال تصاميم يقابل شبابي من دون المساس بجوهر التصميم الأصلي. اعتمدت سارة على مقابلة مع الدكتور سعد الهويدي لإعداد قائمة بملمقات عائدة إلى الفنانين السعوديين المؤثرين الذين ساهموا في رسم ملامح المشهد الموسيقي، قدّمت من خلالها دليلًا بصريًا وافيًا على التغييرات الكبيرة التي طرأت على ممارسات الإنتاج، والتسويق، والممارسات التجارية في الفترة ما بين الستينيات والتسعينيات.

في البداية، كانت الشركات ومن بينها دنيا الفن مثلاً، تفضّل عدم إدراج صورة الفنان على ملمقاتها، والتركيز بدلاً من ذلك على إبراز اسم الشركة والموزع مع ذكر اسم الفنان بحروف صغيرة. إلا أن التأثير الذي حققته التسجيلات السعودية في مصر أطلق شرارة التغيير وأزاح هيمنة الكويت والبحرين على سوق التسجيلات. كان للملمقات المصرية، التي اشتهرت بتصميمها بتأثيرها على المسرح والسينما في العشرينيات والثلاثينيات، دورٌ في رسم الاتجاه الجديد لتصميم الملمقات، حيث أصبح الفنانون عناصر تسويقية أساسية وبدأت موزعهم تُعرض بشكل بارز في إعلانات الصحف إلى جانب أسماء أغنياهم. وبشكل ذلك تحولت ملحوظًا في التعريف البصري للفنانين والاستراتيجيات الترويجية المتبعة.

وتحمل الملمقات الأربع عشرة مؤرًا لفنانين مثل طارق عبد الحكيم، والثنائي طلال المداح ومحمد عبده الذين ساهموا في تحوّل الأغنية السعودية؛ وعتاب وماري سعيد اللتين كسرتا القاعدة السائدة باعتبارهما من أولى الأموات النسائية على الساحة الفنية السعودية؛ وراشد الماجد الذي أعاد تعريف الموسيقى السعودية في التسعينيات؛ وعبادي الجوهر الذي كرس نفسه على الساحة كأحد أهم عازفي العود؛ وحسن مسعود الذي اشتهر بالأغنية غير الطربية.

LISTENING TO THE PRESENT A REFLECTION AND CURATED PLAYLIST BY RESEARCH ASSISTANT NOUF ABDELKARIM

To mirror the selection of old posters, we close this essay with Nouf's reflective words as she helps us ponder the contemporary sound of Saudi Arabia's rapidly evolving music scene with a curated playlist of 14 songs.

To re-live poetry and melodies, and to contemplate...

is to believe that words have power, that their sound can pass through soul and place.

is to believe that melodies have a butterfly effect that rebalances the cosmos with every flap of a wing, and to meditate on how we hear them...

To wonder...is to be free of all restrictions...

it is to ponder on your likeness to the voice you are listening is to you?

To hope...is to live within a liminal and safe space between you and nostalgia...

it is a respectful savoring of the past, and to leave a space of experimentation that takes you on a journey where the origin of the past, the newness of today and the hopes of tomorrow are all met in one moment ...

Let these songs manifest this hope, for experience is the greatest witness!

الاستماع إلى الحاضر قائمة أغاني تأملية ومنسقة للباحثة المساعدة نوف عبد الكريم

لعكس مجموعة الملصقات القديمة، نختتم هذا المقال بكلمات نوف التأملية وهي تساعدنا على التفكير في الموت المعاصر للمشهد الموسيقي سريع التطور في المملكة العربية السعودية من خلال قائمة تشغيل منسقة مكونة من 14 أغنية.

أن تعيش الشعر شعورًا واللحن ذاكرةً، وأن تتأمل!

إذا ما افترضنا أن للكلمات سطوة، تمكن الصوت من أن يكون عابرًا للروح والمكان. وأن للحن أثر فراشة، يعيد توازن الكون مع كل رفة جناح، لذلك تأمل فيما تسمعه اليوم.

أن تتأمل،

أي أن تتحرر من كل قيد متسائلًا إلى أي مدى هذا التي تسمعه يشبهك؟ وكيف يشبهك؟

أن تتأمل،

أي أن تترك مساحة آمنة بينك وبين النوستالجيا، لاحترام الماضي ومساحة لتذوقه

أن تتأمل،

أي أن تعطي للتجربة الحق في الحضور

وأن تترك المجال للتجربة أن تأخذك إلى منطقة تلتقي فيها أصالة الماضي وحدثة اللحظة وآمال ما بعدها، واستمع لتجلياتها المختارة في هذه القائمة الموسيقية المتنامية، فالتجربة خير شاهد!

A NEW WAVE OF SAUDI MUSIC PLAYLIST

موجة جديدة من الموسيقى السعودية قائمة التشغيل

معرض مقدم من مركز فناء الأول

Exhibition presented by Fena Alawwal

القيّم الفني على المعرض

موت المورة هو مجتمع من منتجي المحتوى متعددي التخصصات الذين يروون بلغة محلية قصة تقاطع متنام بين الفنون والموسيقى والثقافة السعودية. تأسست هذه المنصة على يد تارا الدغيثر بصفتها منظمة وكاتبة وفنانة ووسيلة ثقافية، وهي تتولى إدارتها بخبرتها الممتدة على عشر سنوات في مجال الفنون..

سينوغرافيا

ستوديو باوند هو مكتب تصميم وبحوث أُسس في العام 2015 من كل من بسمه كاكبي، وحصة البدر، وحسام دقاق وهم من خريجي كلية جمعية الهندسة المعمارية في لندن. يعمل المكتب ما بين لندن والخليج على مشاريع في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع مهندسين وباحثين في قطاعات عدة.

في العام 2021، اختير ستوديو باوند لتمثيل المملكة العربية السعودية في بينالي البندقية للعمارة في دورته السابعة عشرة.

CURATION

Sawtasura is a transdisciplinary community of content producers offering a native voice at the growing intersection of Saudi arts, music, and culture. Founded by Tara Al Dughaiter, the platform is directed by her decade-long experience in the arts as an organizer, writer, vocalist, and cultural mediator.

SCENOGRAPHY

Studio Bound is a design and research practice founded in 2015 by Basmah Kaki, Hessa Al Bader and Hussam Dakkak. Graduates of the Architectural Association School of Architecture in London, the practice operates between London and the Gulf, working on projects in the private and public sectors with designers and researchers across many industries. In 2021 Studio Bound were chosen to represent Saudi Arabia at the 17th Venice Architecture Biennale.

