

VIEW FROM INSIDE

Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art

3rd March - 2nd April 2015

www.abudhabifestival.ae

Under the Patronage of
His Excellency Sheikh Nahayan Mubarak Al Nahyan
UAE Minister of Culture, Youth & Community Development

FOUNDER'S FOREWORD

Each year, artists and audiences gather for the Arabian Gulf's largest exploration of arts and culture. In doing so, the Abu Dhabi Festival upholds the values upon which the United Arab Emirates was founded; tolerance, respect and understanding.

I would like to take this opportunity to thank His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, for his support; and to His Excellency Sheikh Nahayan Mubarak Al Nahyan, UAE Minister of Culture, Youth & Community Development, Patron of Abu Dhabi Festival, and Patron & President of the Abu Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF), for his guidance. And to our network of partners and supporters that encompass the world, we share our deepest thanks.

Year after year, the Festival and the Abu Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF) has demonstrated a commitment to the visual arts as a catalyst for knowledge and creativity. Through the exploration of ideas and perspectives, whether on canvas or c-print, artists have the unique ability to open the doors to dialogue and debate. Their multifaceted role - as observers, commentators, historians and archivists - helps strengthen society and allows us, the viewers, to examine our thoughts and explore our surroundings.

In today's ever-complex world, it is more important than ever to seize that which the visual arts can offer; the opportunity to stand back from the world around us, and explore the many parallels, commonalities and differences that shape us as individuals, communities, nations and regions.

The Abu Dhabi Festival has presented groundbreaking retrospective, collective and solo exhibitions by leading artists since its fifth edition in 2008. In 2015, we maintain our track record as a 'Festival of Firsts' with the first ever presentation by FotoFest in the Middle East. 'View From Inside' is a landmark exhibition in the history of contemporary art from the Arab world. The original US edition as the 2014 FotoFest Biennial and this specially curated exhibition for the UAE capital shall strengthen international recognition of this region's dynamic and diverse visual arts scene and its inspirational protagonists.

To complement the outstanding collection curated by Wendy Watriss and Karin Adrian von Roques, which includes seminal works by several leading Emirati artists, the Abu Dhabi Festival is pleased to present 'Emirati Insights'; a selection of photography, video and mixed media art by other UAE arts practitioners who are exploring perspectives and documenting the details related to the articulation and exploration of cultural identity.

The Abu Dhabi Festival is a beacon of creativity and an advocate of cross-cultural understanding. From modest beginnings, its impact today resonates far beyond the field of culture; helping to unite, empower and, above all, inspire. For these are the elements upon which society can flourish.

Her Excellency Hoda I. Al Khamis-Kanoo
Founder, Abu Dhabi Music & Arts Foundation

CURATORS' FOREWORD

Wendy Watriss,
Curator & Co-Founder, FotoFest International
Organiser & Co-Curator, View From Inside

The power of art as a visual language transcends time, space and borders. With ongoing cultural and political conflicts in the world today, it is clear that the role of art cannot be underestimated. The Abu Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF) with Her Excellency Hoda I. Al Khamis-Kanoo as its Founder and Artistic Director recognised the significance of the arts at a very early stage and the importance of giving life to the principles of education and engagement through all the arts.

In ADMAF, the visual arts play an integral role, not only throughout the Abu Dhabi Festival but also in the Foundation's ongoing education and community programmes involving artists and young people across the United Arab Emirates. FotoFest International was founded 30 years ago with similar principles; a strong commitment to intercultural dialogue and internationalism through art and the consistent presentation of important ideas and issues of social justice through the photographic arts. The creation of new opportunities for artists to present their work and further their professional development has been a core mission of FotoFest since its beginning. Creative and public education has accompanied all of FotoFest's programming for the past three decades.

FotoFest has created and sustained an important international platform with these goals. With photography and media arts as its primary vehicles, FotoFest has worked with visual artists in over 60 countries. Its collaborations with artists, curators and public participants in the arts have generated groundbreaking dialogues about the role of art and its inter-relationship to human experience across the world.

View From Inside and the collaboration between FotoFest and Karin Adrian von Roques, who decided at an early age to dedicate her work to projects promoting understanding between the

Western and Islamic worlds, is a strong example of the importance of inter-cultural connection. The co-founders of FotoFest had a long-standing interest in Arab culture, its contributions to world civilisation and the complexities of its position in the modern world. Beyond the programmes FotoFest had done in the late 1990s and 2005 related to the Arab world, FotoFest co-founders wanted to look more deeply inside the contemporary Arab art world(s) and the works of Arab artists. *View From Inside* could not have come to life without our collaboration, which brings together over 20 years of Arab art experience and 30 years of work in photography and the photo-related media arts.

Karin Adrian von Roques brings to *View From Inside* a rare combination of hands-on expertise and personal knowledge of the contemporary Arab art world and its artists. Given the longevity of her professional involvement in the cultures of the Middle East and North Africa and her work with individual artists working there, it would have been impossible for FotoFest to replicate the breadth and depth of her experience in the space of one to two years. In turn, FotoFest brought to this collaboration and its curatorial work a long history of personal and institutional experience with inter-cultural dialogue across the world.

It is the aim of this collaboration between FotoFest and Karin Adrian von Roques, as lead curator of *View From Inside*, to add new chapters to the long narrative of fostering greater cultural awareness between the Arab region and Western audiences.

The diverse range of works that is exhibited here is deliberately difficult to categorise because we imposed no specific curatorial agenda on this project other than to show high quality contemporary work by leading Arab artists from the Middle East and North Africa. Many of these works explore similar concepts and themes. They are themes that are not unfamiliar in the West or in the rest of the world. What differentiates these works is the particular ways in which individual Arab artists address the concerns and issues of their own cultures.

Although the emphasis of the exhibition is on the medium of photo-related art, very few of the artists are exclusively photographers. Most of the 38 artists in this exhibition see photography, video and mixed media as part of a larger creative horizon with multiple possibilities. They express their artistic ideas through other mediums as well, such as painting, collage, writing, performance and three-dimensional installation.

The *View From Inside* exhibition for Abu Dhabi Festival 2015 is taken from the central exhibition programme of the 15th International FotoFest Biennial (2014) in Houston, Texas. This exhibition is about the artists and what is important to them. It is not about the curator's voice. The title *View From Inside* means that the works on exhibit are the voices of artists, artists who are deeply involved with Arab cultures, individually and collectively. Out of the diversity of these voices, the exhibition presents a multi-layered dialogue with seminal happenings in the Arab world.

It is a privilege to be able to bring this exhibition to the Middle East where so many of these artists work and live. In cooperation with ADMAF, we hope not only to strengthen existing interest in Arab art but also generate new recognition for Arab artists through the presentation of *View From Inside* at the 2015 Abu Dhabi Festival.

It is a time of positive growth in Arab art, institutionally and individually. Throughout the world, people are talking about the Saadiyat Island Cultural District of Abu Dhabi; Abu Dhabi Art and Art Dubai have become major commercial art fairs of global renown; New York University Abu Dhabi has a growing art programme; and the number of commercial art galleries in the Middle East also showing in London, Basel, Paris, Miami and New York is growing. The Metropolitan Museum of Art and the Museum of Fine Arts, Houston have recently created and filled full-time positions for curators of Arab and Islamic art. In the US, recognition of contemporary Arab art has grown exponentially in the past year with shows in Houston, New York City, Los Angeles and Boston.

View From Inside is presenting some of the very best of contemporary visual art at the Abu Dhabi Festival 2015. It is the hope of FotoFest and ourselves, as co-curators of this project, that *View From Inside* will enrich the 2015 Festival and its presence in Abu Dhabi will create public dialogue, deepen our own education and most importantly, add to the lustre of the artists themselves.

Our thanks to Her Excellency Hoda I. Al Khamis-Kanoo and the ADMAF team for the opportunity to present this exhibition in the UAE capital. We also thank Omar Donia, Founder and Editor of Contemporary Practices for his strong support as a partner in this project and for his promotion of the arts of the Middle East. Special thanks go to all the participating artists in this exhibition in Abu Dhabi and Houston. *View From Inside* would not have happened without their creativity and talents.

Karin Adrian von Roques,
Curator & Specialist in Contemporary Arab Art
Lead Curator, View From Inside

VIEW FROM INSIDE

Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art

مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون

ADMAF

ABOUT ABU DHABI MUSIC & ARTS FOUNDATION (ADMAF)

PRESIDENT & PATRON

H.E. Sheikh Nahayan Mubarak Al Nahyan
UAE Minister of Culture, Youth & Community Development

HONOURABLE PATRONS

H.H. Sheikhha Shamsa bint Hamdan Al Nahyan - H.H. Sheikhha Sheikhha bint Saif Al Nahyan

FOUNDER

H.E. Hoda I. Al Khamis-Kanoo

ADVISORS

H.E. Saqr Ghobash Saeed Ghobash
H.E. Khaldoon Al Mubarak
H.E. Zaki Anwar Nusseibeh
H.E. Noura Al Kaabi
H.E. Razan Al Mubarak
H.E. Reem Al Shemari
H.E. Dr. Maha Taysir Barakat
Sheikha Noor Fahim Al Qasimi
Princess Irina zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Ian Stoutzker CBE
Terence D. Allen
Salem Brahimi
Mary Corrado
Bashir Al Haskouri
Frauke Heard-Bey
Mohamed A. L. Kanoo
Shaikha Al Maskari

LEGAL COUNSEL

Mr. Raymond Mouracade, Jurisgulf

ADMAF seeks to nurture the arts, education, culture and creativity for the benefit of society and the advancement of Abu Dhabi's cultural vision. Established in 1996, it delivers initiatives for audiences of all ages, backgrounds and nationalities through annual educational and community programmes, special projects and the Abu Dhabi Festival, often in partnership with national and international institutions.

ADMAF invests in the visual arts sector in a number of ways. It contributes to the professional development of artists through The Nationals' Gallery, which seeks to enhance and elevate the UAE art scene through consultations, discussions, grants, commissions and exhibitions as well as an online directory of artists' profiles. In schools and universities, initiatives such as the Total-Abu Dhabi Festival Visual Arts Award, the Christo & Jeanne-Claude Award as well as workshops and lectures with national and international artists inspire and inform the next generation. In celebration of International Museum Day, ADMAF stages a large-scale exhibition of works that reference the rich history of the United Arab Emirates, Middle East and North Africa.

ADMAF also tackles social issues through the visual arts. 'Silent Voices' is an annual exhibition by the human trafficking survivors of Ewa'a Shelters for Women & Children. Emirati artist-led workshops in orphanages across the UAE build children's cultural identity as well as creativity and soft skills.

Finally, the ADMAF Art Collection seeks to present the creativity of the UAE through Emirati contemporary artworks. Through the visual arts, ADMAF is empowering a nation and securing a brighter future for its communities and its artists.

Visit www.admaf.org

ABOUT ABU DHABI FESTIVAL

PATRON

H.E. Sheikh Nahayan Mubarak Al Nahyan
UAE Minister of Culture, Youth & Community Development

The Abu Dhabi Festival is a unique experience that celebrates the UAE as a capital of culture and creativity. Since its launch in 2004, it has become one of the most prominent arts festivals in the Arab world, and a key player on the worldwide festival circuit. It unites artists and engages the citizens, residents and visitors of the UAE through meaningful and memorable experiences.

The theme of its 12th edition was 'Idea: The Seed of Invention'. Throughout history, mankind has witnessed how the power of artistic expression and cross-cultural dialogue has fuelled the pursuit of progress. The generation of new ideas marks the reclamation of a long tradition of Arab thinking. By creating the perfect conditions, the Abu Dhabi Festival is cultivating the desert so that every individual throughout the nation can access the inspiration necessary to germinate their ideas and see the seeds of their creativity blossom. Nurturing such innovation is essential to the future of the UAE.

This year's Festival presented a panorama of exhibitions, concerts, performances and events. Accompanying the main programme of internationally acclaimed artists, the Festival engaged universities, schools and public spaces to inspire, inform and engage citizens and residents.

For over a decade, the Abu Dhabi Festival has taken children and young people on a voyage of discovery. The Founder of the UAE, the late Sheikh Zayed once said, 'Future generations will be living in a world that is very different from that to which we are accustomed. It is essential that we prepare ourselves and our children for that new world.' With this in mind, the 2015 Abu Dhabi Festival welcomed thousands of students, young people and their families to free events throughout the UAE to engage, inspire and excite.

The visual arts have played a major role throughout ADMAF's 19-year history as a developmental tool in education, as a means to strengthen civil society, and as a platform to celebrate the depth of artistic expression.

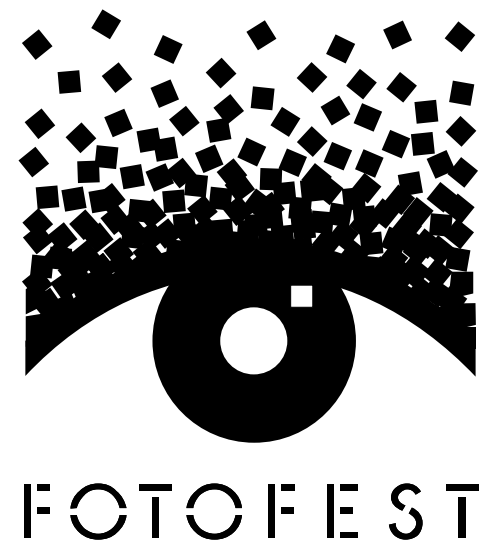
Since 2008, the Abu Dhabi Festival has staged major exhibitions that explore the work of leading practitioners from the Middle East and Arab world, including Nja Mahdaoui (Tunisia), Dia Al Azzawi (Iraq), Parviz Tanavoli (Iran), Adam Henein (Egypt), Rachid Koraïchi (Algeria) and Hassan Massoudy (Iraq). In 2013, to commemorate its 10th anniversary, the Abu Dhabi Festival presented the Arab world premiere of '25 Years of Arab Creativity: The Contemporary Arab Art Scene' in partnership with Institut du Monde Arabe. In 2014, it staged the first ever retrospective of the US sound artist Bill Fontana including two commissions inspired by the natural and urban landscapes of the Emirate of Abu Dhabi.

The Festival's exhibition, accompanied by publications, guided tours and commissions of new work, plays a vital role in the growth of the nation's artistic practice.

Visit www.abudhabifestival.ae

'View From Inside: Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art' was presented as part of the Abu Dhabi Festival 2015 at The Gallery, Emirates Palace from 20th March to 20th April 2015 and was accompanied by guided tours, conversations and a colloquium in partnership with New York University Abu Dhabi.

ABOUT FOTOFEST INTERNATIONAL

CHAIRMAN & CO-FOUNDER

Fred Baldwin

CURATOR & CO-FOUNDER

Wendy Watriss

EXECUTIVE DIRECTOR

Steven Evans

FotoFest International, an international, non-profit, photographic arts and education organisation based in Houston, Texas. It supports year-round art events and a classroom-based education programme, 'Literacy Through Photography', which uses photography to strengthen student writing and learning skills, reaching over 1,500 students a year in Grades 3-12.

In 1986, FotoFest created the first and longest running international biennial of photography and photo-related art in the USA. Its acclaimed Biennial and related art programmes are known for their commitment to social issues and the presentation of important contemporary and historical art work that is not widely known to mainstream arts organisations. FotoFest also works with internationally known artists in commissioning new exhibitions and special projects.

All FotoFest programming is a platform for art and ideas. A core part of its programming is to create new opportunities for artists as well as cross-cultural and international exchange through photography. In addition to its exhibitions, FotoFest supports one of the world's most respected international portfolio reviews for artists as part of its Biennial programmes. It organises conferences around art and civic issues, artist forums, workshops, collectors' events and a well-known International Fine Print Auction as part

of the Biennial. With the Biennial, FotoFest also publishes a four-colour catalogue and hardcover exhibition book.

FotoFest has curated and supported ground-breaking exhibitions of photo-related art from Latin America, China, Middle East and North Africa, Japan, Russia, Central and Eastern Europe, Korea, Japan, UK, Germany, Denmark and France. It has created innovative presentations on Latino photography in the USA; contemporary Arab photography and video; African-American women artists; new talent from Texas; artists working with digital technologies; and contemporary US photography. FotoFest's exhibition programmes have addressed issues such as 'Water – *The Global Crisis*'; 'Artists Responding to Violence'; 'The Global Environment'; *the events of 9/11*, and 'Guantánamo – *Issues of Social Justice*'.

FotoFest is a member of The Festival of Light, an international network of photography events, which it helped to initiate in 2000 and has a membership of 23 photography festivals from 18 countries across the world.

Visit www.fotofest.org

 FotoFest International

 @FotoFest_Intl

FotoFest International thanks the following major sponsors and partners for the original development and organisation of View From Inside

SPONSORS

- Art Jameel - Abdul Latif Jameel Community Initiatives
- The Houston Endowment Inc.
- The Cullen Foundation, Houston
- The Brown Foundation Inc., Houston
- National Endowment for the Arts, USA
- The City of Houston through the Houston Arts Alliance
- Ayyam Gallery, Dubai and London
- Middle East Trading Ltd, Jeddah, Saudi Arabia
- Athr Gallery, Jeddah, Saudi Arabia
- The Levant Foundation, Houston
- The Crane Foundation, Houston
- Edge of Arabia, London
- JP Morgan Chase Foundation
- FotoFest Board of Directors
- Judith and Gamble Baldwin
- Mary Lawrence Porter
- Tamer SA'AD Group – Jeddah, Saudi Arabia
- The Wortham Foundation, Houston
- Texas Commission on the Arts
- Berloni Gallery, London
- The Eleanor & Frank Freed Foundation, Houston

PARTNERS

- Contemporary Practices Art Journal
- Museum of Fine Arts, Houston
- Art in America, New York
- Schilt Publishing, Amsterdam NL
- Rice University – Humanities Research Center
- Rice University – James Baker III Institute for Public Policy
- Rothko Chapel, Houston
- Arab American Cultural and Community Center, Houston
- Arab American Educational Foundation

The authors of all the works featured in this publication assert their statutory and moral rights to be identified as the authors of the works in this publication.

A record of this book is available in the British Library, Library of Congress, Bibliotheque National de France, Bibliotheca Alexandria, Al Noor Library, among others.

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

Graphic design by French Vision

Edited by Lisa Ball-Lechgar

ISBN 978-9948-17-447-9

© Abu Dhabi Music & Arts Foundation

ADMAF
P.O. Box 47488
Abu Dhabi
United Arab Emirates
Tel: +971 (0) 2 333 6400
www.admaf.org

Strategic Partners

Corporate Partners

Main Partner

Community & Education Partner

Education Partners

Community Partner

Official Airline Partner

Festival Awards Partner

Official TV Partner

Official Media Partners

Official Venue

Official News Broadcaster

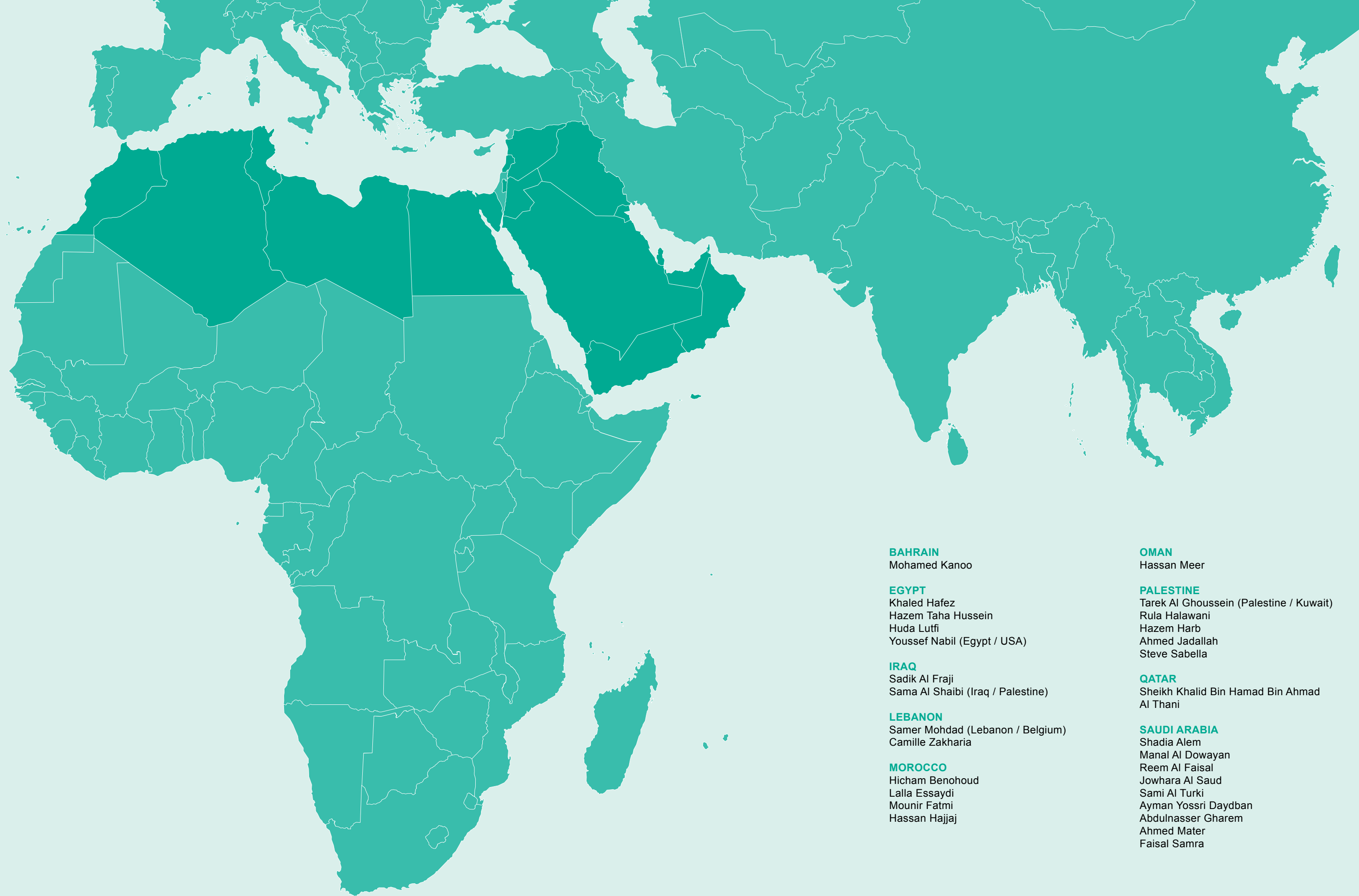

Supporters

CONTENTS

24	View From Inside by Wendy Watriss	132	Rula Halawani (Palestine)
28	On Art and Photography: A Situation Report by Karin Adrian von Roques	134	Hazem Harb (Palestine)
38	Recommended Reading	136	Hazem Taha Hussein (Egypt)
42	View From Inside: Artists' Biographies	140	Ahmed Jadallah (Palestine)
54	Curators' Biographies	144	Mohamed Kanoo (Bahrain)
58	Ebtisam Abdulaziz (UAE)	146	Mohammed Kazem (UAE)
62	Ammar Al Beik (Syria)	148	Huda Lutfi (Egypt)
66	Manal Al Dowayan (Saudi Arabia)	152	Ahmed Mater (Saudi Arabia)
70	Reem Al Faisal (Saudi Arabia)	154	Hassan Meer (Oman)
74	Sadik Al Fraji (Iraq)	158	Samer Mohdad (Lebanon / Belgium)
78	Tarek Al Ghousein (Palestine / Kuwait)	162	Youssef Nabil (Egypt / USA)
82	Boushra Al Mutawakel (Yemen)	166	Steve Sabella (Palestine)
86	Jowhara Al Saud (Saudi Arabia)	168	Faisal Samra (Saudi Arabia)
90	Sama Al Shaibi (Iraq / Palestine)	170	Khalil Abdul Wahid (UAE)
94	Karima Al Shomaly (UAE)	172	Camille Zakharia (Lebanon)
96	Sheikh Khalid Bin Hamad Bin Ahmad Al Thani (Qatar)	178 Emirati Insights	
100	Sami Al Turki (Saudi Arabia)	183	Shamma Al Amri
104	Shadia Alem (Saudi Arabia)	184	Ammar Al Attar
108	Tammam Azzam (Syria)	186	Yousif Al Harmoudi
112	Hicham Benohoud (Morocco)	188	Fatima Bint Hazza Bin Zayed Al Nahyan
114	Ayman Yossri Daydban (Saudi Arabia)	190	Farah Al Qasimi
116	Lalla Essaydi (Morocco)	191	Alia Al Shamsi
120	Mounir Fatmi (Morocco)	192	Hamdan Buti Al Shamsi
122	Lamya Gargash (UAE)	194	Afra Bin Dhaher
124	Abdulnasser Gharem (Saudi Arabia)	195	Lateefa Bint Maktoum
128	Khaled Hafez (Egypt)	196	Maitha Demithan
130	Hassan Hajjaj (Morocco)	197	Reem Falaknaz
		198	Saeed Khalifa

BAHRAIN

Mohamed Kanoo

EGYPT

Khaled Hafez
Hazem Taha Hussein
Huda Lutfi
Youssef Nabil (Egypt / USA)

IRAQ

Sadik Al Fraji
Sama Al Shaibi (Iraq / Palestine)

LEBANON

Samer Mohdad (Lebanon / Belgium)
Camille Zakharia

MOROCCO

Hicham Benohoud
Lalla Essaydi
Mounir Fatmi
Hassan Hajjaj

OMAN

Hassan Meer

PALESTINE

Tarek Al Ghoussein (Palestine / Kuwait)
Rula Halawani
Hazem Harb
Ahmed Jadallah
Steve Sabella

QATAR

Sheikh Khalid Bin Hamad Bin Ahmad
Al Thani

SAUDI ARABIA

Shadia Alem
Manal Al Dowayan
Reem Al Faisal
Jowhara Al Saud
Sami Al Turki
Ayman Yossri Daydban
Abdulnasser Gharem
Ahmed Mater
Faisal Samra

SYRIA

Ammar Al Beik
Tammam Azzam

UNITED ARAB EMIRATES

Ebtisam Abdulaziz
Khalil Abdul Wahid
Karima Al Shomaly
Lama Gargash
Mohammed Kazem

YEMEN

Boushra Al Mutawakel

VIEW FROM INSIDE

By Wendy Watriss

“A world, where a family from South Arabia could move to Spain and after six centuries return nearer to its place of origin and still find itself in familiar surroundings, had a unity which transcended divisions of time and space; the Arabic language could open the door to office and influence throughout the world; a body of knowledge was transmitted over the centuries by a known chain of teachers, that preserved a moral community even when rulers changed; places of pilgrimage, Mecca and Jerusalem, were unchanging poles of the human world even if power shifted from one city to another...”

Albert Hourani,¹
A History of the Arab Peoples

In this quote from his classic book - *A History of the Arab Peoples*, the Lebanese scholar Albert Hourani talks about the Arab world of the 13th and 14th centuries. It describes a history that had defined a key part of the world for 400 years and one which continues to this day in unexpected ways. In reading his study, one marvels at the density and multiplicity of civilisations, religions and communities of people who have occupied, re-occupied and moved across the lands that lie between Asia, the Russian Steppes, Western Europe and North-west Africa.

It is a permeable land, more open to the movements of people West, East and South than most. It has few natural barriers against conquest - no vast oceans, impassable mountains or broad dry steppes. Even the Arabian Peninsula, distanced by desert from the centres of ancient civilisations for many years, is itself easily approachable from the Mediterranean, the Arabian Gulf or the Red Sea.

It is a region of trade and commerce, a pathway from West to East and vice versa, marked by great caravan routes and ancient marketplaces such as Palmyra and Aleppo. In the ‘cradle of civilisation’ as this region is known, its populations developed advanced forms of writing, organised systems of agriculture, the wheel, centralised governments, the foundations of codified laws, mathematics and astronomy. By the 10th century, it was the birthplace and centre for the world’s three great monotheistic religions - Judaism, Christianity and Islam.

The ever-changing complexity of the region is reflected in the many ways in which scholars and statesmen have struggled

to describe its shape and boundaries – the Fertile Crescent, Mesopotamia, then early kingdoms such as Egypt, Sumeria, Akkadia, Assyria, Ur, Babylon and the Kingdom of Judah among others and later the dynasties of the Umayyads, the Abbasids and the Ottoman Empire. Today, there are still the varied and enduring forms of the term *East*, which more often than not, mirror the areas of interest to the British Empire in the 19th century.

In the late 1800s, British advisors and diplomats verbally ‘partitioned’ part of the world that lay East of the British Isles as ‘Near’, ‘Far’ and ‘Middle’ East. As first defined, the *Near East* encompassed the lands of the Ottoman Empire at its farthest reach; from the outskirts of modern-day Vienna to the Southernmost point of the Arabian Peninsula, to Egypt in the West and the borders of Iraq in the East. At the end of World War I and after the fall of the Ottoman Empire however, the term *Near East* came to refer primarily to the ancient lands and earlier histories of the region. The term *Middle East* became prevalent in diplomatic circles for the lands that now extend from the Black Sea and modern-day Turkey to Iraq and the Arabian Peninsula, West through Egypt and the Maghreb.

In recent years, new terminologies and acronyms have come into vogue, created by scholars of Arabic culture and geographers studying the region: MENA for the Middle East and North Africa, extending from Morocco to Iran; and more recently MENASA, for the Middle East, North Africa and South Asia. For those who dislike the euro-colonialist connotations of the term Middle East, there are WANA (West Asia and North Africa) and the lesser-known NAWA (North Africa-West Asia).

View From Inside deals with the Arab world of the Middle East and North Africa. Given its natural resources, geographical position, and multi-civilisation history, it is hardly surprising that this region has been central to world affairs for centuries. Of 15 major ethnic groups in this region, the Arabs are the largest, linked more often by language than political, geographical or cultural commonality.

As the full title of this project indicates, *View From Inside: Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, focuses on work by Arab artists. The term Arab is elusive and often described as pan-ethnic, linked primarily by language

but also, arguably, by certain shared political and cultural experiences in the years from post-World War I to the present. These experiences include: Post-colonialism (both Ottoman and European) marked by the imposition of new nation states and new political borders by external powers; the discovery of oil and the impact of its exploitation; rapid urban and economic development that has brought about new forms of globalisation; cycles of civil conflict and war. These phenomena changed much of the Arab world and they, in turn, were shaped by pre-existing economic, religious, political and social systems in the region.

These histories and the cultural changes they have helped generate were important considerations in the development of *View From Inside* but they did not pre-determine the curatorial criteria for the selection of the artists and artworks therein. It is clear, nevertheless, that these events have been a strong influence on the creation of these artworks and the lives of these artists and what they consider to be their important work. As lead curator Karin von Roques states in her essay in this book, the purpose of *View From Inside* is not to impose a curatorial overview or theme on the artwork but rather to respond to what leading Arab artists themselves are saying.

Their artworks reveal very strong connections between contemporary experience and the histories of the cultures from which they come - their relationship to Arab society today. They show deep concern about what is happening to that world, spiritually, politically, economically and intellectually. With passion, irony and anxiety, they address issues of change, identity, power, gender and the transformation of their social and physical environment. It is about their voice.

The voices of the Arab world have never been isolated from the outside world. For centuries, they have been at the centre of it. The reality of the modern Arab world not only continues this historical experience, it expands it. Most of the artists in this book have studied art abroad and travelled widely. They are very much part of the larger world. They grew up when satellite television, digital technology, the Internet and social media became widespread in the Arab world. They work across many disciplines, and they are among the first generation of Arab artists to experiment with photography and the newer media as a creative art form.

Photography, film and video, as mediums for creative expression, are essentially global in their origins and their practice. Since its discovery and development in the first half of the 19th century, photography has always been closely connected to the international marketplace and often defined by it. Within six to 12 months of France's announcement of the invention of the daguerreotype in 1839, studios for daguerreotype portraits were established and promoted by commercial entrepreneurs in almost every major port city, on every continent, throughout the world. Superficially, the style and format of 19th century portraiture were largely the same everywhere. Clothing, studio props and backdrops might vary slightly but the overall approach was repeated in all cultures, the Middle East as well.

Photography expanded so fast throughout the world that the historical context in which it developed never allowed photography to evolve individualised roots in different social communities or formulate modes of creative expression that reflected specific histories and social values. It didn't develop gradually, over centuries, the way music, poetry, dance, storytelling, painting, pottery and other forms of creative expression had done in individual places. Photography and the related media that followed it were global from the start.

This is not to say that the use of these media is homogeneous. Creative people around the world have found ways of course to subvert the globalised and mechanistic character of photography and related technologies by shaping and adapting them to their own purposes and experiences. Contemporary Arab artists, like artists everywhere, take creative ideas, influences and tools from all kinds of sources, at home and abroad but they use these influences in specific and individual ways, addressing personal experience and the realities of their own surroundings. The global and local are always inter-twined. 'Difference', so to speak, in the work of contemporary Arab artists shows itself in the specificity and direction of the individual artist's focus - the circumstances of their own lives, how they have experienced Arab culture(s) and the collective realities of life in this world today. This is the '*View From Inside*'.

The artists in this book and the accompanying exhibition are leading artists from the Arab world and their works have been widely exhibited in Europe. Only a handful of the artists, however, have shown widely, if at all, in the United States. While most of the artists continue to live and work in the Middle East and North Africa, many do not live in their countries of origin for reasons of regional economics and conflict. Most of the artists, even those living outside the Middle East or North Africa, remain closely connected to Arab culture, its history and what is happening in Arab societies today. In their life and work, however, these artists straddle many worlds: The openly internationalised world of the art market and digital media; the specific traditions of family and home; the collective and individual contradictions of increased secularisation in modern society in juxtaposition with growing religious fundamentalism, not only in their own countries but throughout the world.

In initiating in this project, FotoFest's purpose has to expand the global visibility and recognition of contemporary Arab photographic and media-related art.

In initiating in this project, FotoFest's purpose has to expand the global visibility and recognition of contemporary Arab photographic and media-related art. It is part of FotoFest's 30-year history of

engaging important art from around the world. The first presentation of this project was in 2014 at the FotoFest International Biennial of Photography and Photo-related Art in Houston, Texas, the first and longest-running event of its kind in the United States and one of the first in the world.

In organising *View From Inside*, FotoFest commissioned and collaborated with Karin Adrian von Roques, a pioneering curator in the Arab world and an expert in classical Islamic art as well as contemporary Arab art. She has worked to promote an understanding of Arab art and culture across the world for over 20 years. She is the lead curator for the *View From Inside* exhibition and the lead essayist for this book.

The cooperation and involvement of all the artists in this project have been essential to the production and completion of this exhibition and book as well as their accompanying educational programs. Galleries, art institutions and individuals throughout Europe, the Middle East, North Africa and the US have provided invaluable time and access to the artists and artworks represented here.

The original organisation and presentation of this project was made possible by multi-national support from the Middle East and the US. Of particular importance were: The Houston Endowment for the Arts, Inc; The Cullen Foundation (Houston); The Brown Foundation, Inc. (Houston); Art Jameel and Fady Jameel; the National Endowment for the Arts (Washington D.C.); City of Houston through the Houston Arts Alliance; Ayyam Gallery (Dubai and London); Athr Gallery (Jeddah); Middle East Trading Ltd; Edge of Arabia (London); The Levant Foundation (Houston); and The Crane Foundation (Houston); Tamer SA'AD Group (Jeddah) and Berloni Gallery (London). Special publications support came from the Eleanor and Frank Freed Foundation in Houston. Contemporary Practices Art Journal has been a special media partner throughout the history of this project in the US and the Middle East.

The presentation of *View From Inside* at the Abu Dhabi Festival 2015 has been made possible by the Abu Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF), its founder Her Excellency Hoda I. Al Khamis-Kanoo and ADMAF's partners. We are extremely grateful to have this opportunity to bring FotoFest International and this programme to the Middle East.

Wendy Watriss, 2015

Co-Founder & Curator, FotoFest International
Organiser & Co-Curator, *View From Inside*

i Albert Hourani (1915-1993), the Lebanese-British professor at Magdalen College, Oxford, was a seminal and esteemed 20th century historian and scholar of Arab history. One of his best-known books, *History of the Arab Peoples*, investigates a theory of history and the rise and fall of political power described by the 14th century Arab scholar and historian Ibn Khaldun (1302-1446), who is often referred to as one of the founders of modern historiography. In Ibn Khaldun's work, the concept of *asabiyyah*, loosely translated as *social cohesion or solidarity*, is the bonding that develops among human beings to create community, a sense of kinship. It can exist at many levels, from nomadic societies to empires and nation states. A familiar term in the pre-Islamic times, it was later popularised by Ibn Khaldun in his famous book *Muqaddimah* (1337), in which he describes *asabiyyah* not only as a basic characteristic of human society but also an important motivational force of history. This concept has attracted the attention of scholars investigating modern globalism and the character of contemporary secularised societies today.

ON ART AND PHOTOGRAPHY A SITUATION REPORT

By Karin Adrian von Roques

View from Inside casts light on a region whose contemporary art and photography have not, until recently, attracted broad international attention. I speak here of what is now called the MENASA region, which includes countries from the Middle East, North Africa and South Asia. In this book done for the presentation of the *View from Inside* exhibition at the Abu Dhabi Festival 2015, we are dealing with works that are mainly from the Middle East and North Africa.

This book presents an unusually broad and varied selection of contemporary Arab photography, video and mixed media art, giving insights into important aspects of Arab thought and life. The selection reflects a generation of Arab artists whose work developed, so to speak, when technologies such as satellite television, the Internet, photo digital processes and social media first became widely available in the Arab world.

“Photography acts as a magic key to any cultural society. The medium is special as it permits a complete freedom of speech, and without any need of a translator, the message is universally recognised. One of the best aspects of photography today is that it is supported by the Internet, especially through social media platforms. We are now able to share our snapshots of society around the world instantly.” This is the response of the Saudi artist Abdalnasser Gharem when asked the question of what photography means to him.¹

For the Saudi female artists Shadia Alem and Manal Al Dowayan, as for many other artists in this book, *“Photography in the first place [is] a medium of self-expression.”*²

Photography, before it was seen as an artistic means of expression, had to go through a series of stages during its development as a fine art form. In its beginning, it was very far from being recognised as art. In the mid-20th century, Henri Cartier Bresson stated, *“Photography is a craft. Many want to make art out of it, but we are simply workmen who must do their job well.”*³ When he made this statement, a controversial discussion was still going on as to whether or not photography was art.

The so-called ‘original sin of photography’⁴ came about as a result of Pictorialism, a photographic movement between 1895 and the end of World War I that aimed to establish photography as a full-fledged means of artistic expression. In the end, it was Pictorialism

that gave art photography its initial breakthrough. Today, there is no doubt as to the artistic character of the medium of photography, which had been so controversial for so long: photography now has a firm place within the various art movements in Europe and the Americas. But what importance does photography have in the Arab lands, where the prohibition of images is often considered formative.

Since the time of Aristotle⁵ the camera obscura had been known in the Orient as well as in the Occident. The Iraqi mathematician, astronomer, and philosopher Abu Ali Al Hasan Ibn Al Haytham⁶ had already in 980 A.D. made tests with the camera obscura and written his highly regarded Book of Optics. However, it is the daguerreotype, developed in Europe in the mid-1800s that was particularly important in launching the development of modern photography.

From the beginning, photography had a presence in Arab countries, especially via Western travellers, who for many reasons journeyed with cameras. How photography itself was used in Arab countries at that time and how it was received often depended on how the Islamic ban on creating images was perceived and interpreted, and how attitudes varied about visual depictions.

Aniconism, or the Islamic proscription of images, generally had a large influence on how the visual arts developed in Arab countries, in contrast to art in Europe and the Americas. Many Europeans and Americans believe that the prohibition of images basically meant that no images could be depicted. In Islamic art, however, pictures did exist, even figurative portrayals. Islam does not forbid artistic activity per se.

Even if single suras⁷ are repeatedly cited to support this ban on images, there is in the Qur’an no explicit or binding prohibition of images. Nowhere is there a concrete reference to the forbidding of images. It is the hadith that is concerned with the problematics of images. The hadith is a corpus of the Qur’an from the second half of the ninth century that consists of six collections of the Prophet Mohammed’s words and actions that were reported by his companions. As a source of the belief and the law of Islam, it determines, among other forms of behaviour, what can be visually depicted and what cannot. According to the hadith, only inanimate beings or objects may be portrayed: plants and trees, but not

animals. This distinction may seem difficult to understand, but it is explained by the religious laws regarding the non-depiction of God and His attributes⁸ and the interpretation of what these attributes are. God is transcendent. He cannot be represented or depicted. He is not only transcendent but also ineffable.

The formulation of a ban on images lies in the emphasis on the oneness of God. It is understood that man shall make no image of God, but also none of man, whom God created in His own likeness. The deciding factor is God’s attributes. There are 99 names for God who is, among other things, Creator, Maker, Fashioner of Form, and Provider. An artist who creates a picture might think of himself as a creator and might want to imitate God’s form-giving role. The fear was that pictures could lead to thoughts of individual creative power. But creation is seen as God’s privilege alone. The portrayal of living beings in a picture resembles an act of godlike creation. Indeed, a quotation from the hadith understands it precisely to be so, *“Whoever makes a picture in this world will be asked to breathe life into it on the Day of Resurrection, but he will not be able to do so. Woe unto you. If you must absolutely do so, then take on the trees or any object that has no breath of life.”*⁹

From the 13th century on, Islamic visual art began to develop and flourish.

From the 13th century on, Islamic visual art began to develop and flourish. With the ban on portraying living beings, artists consciously developed a new aesthetic that rejected perspective, corporality, semblances to living persons, and light and shadow (a rejection seen in the example of miniature painting). It did not try to emulate the world of appearances in the Aristotelian or Platonic sense. Within the development of the art of the arabesque, every kind of mimesis was abandoned. Above all, sculpture was avoided, since it was equated with idols, which were strictly forbidden.

The ban on images, with all its complex and contradictory interpretations, continues to the present. Although for the past hundred years or so there has been a painting tradition in Arab countries that developed from the influence of Europeans, problems still arise, here and there, when an artist does figurative art. Photography is not completely excluded from this ideological perspective.

As mentioned earlier in this essay, photography reached Arab lands in the 19th century, where it was treated differently from

region to region. Since there were boundaries as to what could or couldn't be photographed, art photography evolved cautiously and did not have the development or continuity it had in Europe or the Americas. There were many different reasons for this.

Portrait photography is a good example of how artists dealt with these complexities. Portrait photography for representative purposes caught on in many places throughout the Arab world. In the 19th century, among the first Arabs to use photography, were men such as the Egyptian Mohammed Sadiq Bey¹⁰ and the doctor from Mecca, Al Sayyid Abd Al Ghaffar,¹¹ who took as their subjects views of Mecca and Hajj pilgrims as well as their contemporaries. But these early images were principally documents of the time and not meant to be personal artistic statements. In the 19th century, there were also many photography studios that were established in Syria, Egypt, and Lebanon. Nevertheless, there were restrictions on photographic representations and restrictions on images are a subject that still exists.

Two leading female Saudi artists, Jowhara Al Saud and Shadia Alem, have focused on this subject in their works. In *View From Inside*, Jowhara Al Saud's work *Out of Line*, which recalls souvenir photos, blanks out features on the pictured faces. Her works may remind viewers of those series of Persian miniatures from the 14th and 15th centuries in which faces of the figures represented were in later centuries whitened out, crossed out, or scratched out. Jowhara describes her pictures as beginning "... *an exploration of censorship in Saudi Arabia and its effect on visual communication. While there is a lack of consistency from region to region, images are overall highly scrutinised and controlled. Some superficial examples of this would be skirts lengthened and sleeves crudely added with black markers in magazines or blurred-out faces on billboards. I have tried to apply the language of the censors to my personal photographs. I began making line drawings, omitting faces and skin. Keeping the essentials preserved the anonymity of my subjects and allowed me to circumvent, and comment on, some of the cultural taboos associated with photography.*"

Art history in Arab countries evolved in a different way than in the West. As stated earlier, painting and sculpture in Arab culture were uncommon forms of expression, especially in countries with

a distinctly Bedouin background. In Arab thought, the word, as in poetry, has a more significant role as an expression of art. The Word enjoys high prestige and high esteem. One reason for this is that it is linked to the Qur'an, the Islamic book of revelation, whose poetic language, especially its rhythm, was meant to be recited. Secondly, for peoples that lead a great part of their nomadic life in the desert, the Word (i.e. language) makes for light baggage.

The development of Arab visual art in the context of global modernism began at the beginning of the 20th century. It was a direct result of the increase in mutual exchange and influence between Orient and Occident, which began with Napoleon's military campaign in Egypt in the 18th century. The profound changes that the 19th and early 20th centuries brought about as a consequence of industrialisation, colonisation of Arab states, and stronger economic interest in the use of the Orient's resources made themselves felt in all areas of the Western and Oriental worlds, including art. In the development of European modernism, interconnecting cultural influences from many foreign cultures, especially those of the Islamic Orient, were very important. Conversely, the development of Arab modernism is not imaginable without the manifold influences of the Western world.¹²

The move toward modernism and the development of visual art in the Arab countries did not proceed without antagonism and conflict among different groups. Some people wanted to maintain Arab cultural legacies traditions, such as classical calligraphy. Others wanted to demonstrate that modernisation and renewal were necessary to their artwork and to the modern Arab awareness of global aesthetic discourse.

After World War II, the situation began to change in many Arab countries in favour of a more liberal treatment of artists who produced forbidden pictures particularly with reference to human figures in paintings. Artists began to experiment more and tried out new forms of expression, techniques, and materials, increasingly freeing themselves from European models and reflecting critically on their own history and conditions. They took up traditional art forms, such as calligraphy or ornamental art, and interpreted them in new ways, translating them into a contemporary formal and symbolic language.

More recently, the 1990s were marked by new technological achievements, such as mobile phones, satellite television, and the Internet. The possibilities that these technologies offered inaugurated a new age. A whole generation of young artists in Arab countries increasingly turned to the use of these new media. Above all, the Internet made possible an almost unrestricted access to the world without having to leave one's home base. It provided a way to be informed about what was current in the international art scene. Photography, photo-related installations, and video art were able to flourish and expand, and many Arab artists turned to the possibilities these media allowed for self-expression.

In considering what characterises contemporary Arab art and what distinguishes it from Western art, many questions arise. Is there a pictorial world in Arab art that can only emerge against a background of Islamic traditions? What are the sources of inspiration for Arab artists? What roles fall to Islamic religion, to the respective histories of the region, or to the aftereffects of Europe's colonial policies? How much are individual situations, such as exile, "commuting" between homeland and foreign country, or global nomadism, reflected in Arab art today?

Of course, the particular cultural background, a country's history, the individual's biography, personal impressions, etc., all play a role in artistic production, and they are expressed in both painting and photography. To understand an artwork, one must find out what issues artists are engaged in as regards form and content. With the new media and the technical possibilities available to artists today, the emphasis given to different subjects has changed. For example, the question of national identity seems to make little sense in view of globalisation, and national borders become less meaningful with the Internet as a major means of communication.

In their works, Arab artists today reflect the particular history of their country and their engagement with the diverse influences of the cultures and religions that have shaped them. The works reflect their attempt to cope with the contradictions, and the paradoxes that have come about through the very deep changes that their societies have experienced, such as the political and social upheavals of the last decades and a desire to find their place in the larger world.

Realising the incredible number of subjects that artists have at their disposal, the question that was asked in the curating of this

exhibition was whether or not there should be a principal theme or concept to the exhibition. In the time that we spent sifting through the works of more than a hundred artists, this curatorial question was asked many times. In the end, the diversity of themes important to the artists themselves became decisive in determining not to hold this project to a single subject, but instead to allow for multiplicity. In surveying all the works, it became clear, however, that there were many overlapping themes between individual artists and how diversely interwoven they are.

The theme of identity is evident in many of these works in quite individual and different ways - in works like those by Faisal Samra's *Distorted Reality*, Mohamed Kazem's *Autobiography*, Mohamed Kanoo's *A Question of Identity*, Hicham Benohoud's self-portraits *Inter-version*, or in many of the multidisciplinary works, such as *Autobiography 03-05*, by Ebtisam AbdulAziz. In this context, the photos in the *Self-Portrait* series by Youssef Nabil are particularly evocative. Each of the works in this series illuminates an aspect of the existential questions: Who am I? What makes up my identity? Where do I belong? Nabil's series is a metaphor for the traveller in the world who has no real home here on earth; he always remains a passer-by, a transient. His work asks the existential question that most human beings sooner or later ask themselves: "*Where is my home?*" Home is somewhere, but when it is somewhere else, there is no satisfying or secure answer to this question. The result is a strong sense of our mortality. Youssef Nabil rarely portrays himself in a classical way, and although he gives them a name, the places where he photographs himself cannot really be identified. He could be anybody and the places could be anywhere. He is always a stranger in his photographs.

With a similar orientation, Camille Zakharia takes up the theme of identity in *Stories from the Alley* and pursues it in relation to the consequences of globalisation. An immigrant himself, Zakharia explains: "*In recent history, many families left their countries in the Arab world for economic or political reasons to find a new home.*" *Stories from the Alley* is a project which consists of a number of photo collages describing a journey through part of a village in Bahrain as an example of a city undergoing changes as part of globalisation and at the same time becoming the artist's new homeland. The work of Camille Zakharia is far more than an autobiographical documentation of stages of his life. It documents, among other things, a change going on in the whole world wherein home or homeland no longer has the same meaning as they did before.

In its broadest sense, cultural identity is the subject of the elaborately staged images by Lalla A. Essaydi and Hassan Hajjaj. Both artists are from Morocco and use props from Moroccan traditions and mix them with elements from the Western world, a world in which they themselves primarily live today. In his photographic work, Hajjaj poses people from his daily world in theatrical narratives: women in a funky djellabah (robe) women wearing a veil of Louis Vuitton, or men with crazy babouche footwear or riding motorcycles. Of his work, Hajjaj says, “*I feel like it is a celebration of my culture, everything, from the food, the smells, colours, sounds, hot, noisy, sunny world.*”

Lalla A. Essaydi returns to the scenes of her childhood in Morocco in order to understand the woman she is now. Her photos and her personal story are linked to her reflection on the life of Arab women. “*My work documents my own experience growing up as an Arab woman within Islamic culture, now seen from a very different perspective,*” she says. “*It is the story of my quest to find my own voice, the unique voice of an artist, not an attempt to present myself as a victim, which would deprive me of the very complexity I wish to express.*”

As we looked through the works, it became evident how many Arab artists are working with conflict-charged themes - how many deal with the distressing after-effects of political events such as civil war, or how the loss of one’s native country has brutally and abruptly changed the life of many an artist. All of these subjects are perceptible in the works. What is common in many of these works is that the events they build on have often been brought about by drastic change. In fact, if we had wanted to have a heading for the Biennial that linked all the themes, then the title could have been Change because so many of the artists are responding to change in their works: change brought on by political conflicts, by war and destruction, by exile and the loss of one’s homeland, and by disenfranchisement and repression. But there is also change that comes from the breakneck speed with which cities have arisen out of the desert and the modern transformation of society that has been promoted by so many Arab states, above all the Gulf States, over the past 10 to 15 years.

The Saudi artist Sami Al Turki takes the desert as the platform for his ideas. His Washaeg series alludes to the desert as an empty place - a void that acts as a projection screen for one’s

visions, but also one’s fears. The desert has become an arena for weird development and cities such as Dubai, which was built in the desert, but exists between the Orient and the Occident. What was long-seen as an utopia has become a place of large-scale irrigation systems, re-vegetation projects, and tall buildings. The tractors and construction-site equipment in Sami Al Turki’s series Constructakons materialise like fictional creatures from another world. The artist describes them as “*the soldiers that built Dubai.*”

Tarek Al Ghousein in many of his works deals with landscapes in transition. In his complex images from his *D Series*, he explores the desert landscape through examining the relationship between the subject and space, particularly the relationship between the solitary figure and the temporary boundaries that define a place. He explains that the series “*...has allowed me to explore how the individual both affects and is affected by space.*”

In the context of works documenting change in landscapes through human intervention, the desert photographs of Sheikh Khaled Al Thani are a stark contrast. The character of the desert as a vast and inviolate space stretches through his homeland Qatar in all directions. Al Thani, who knows more about the desert than most people, shows the viewer the living beauty of what may seem, at first glance, a lifeless landscape of sand and dunes.

All these changes and transformations are accompanied by major uncertainties, for it often seems that traditions have been abandoned in favour of so-called modern forms of life that lack depth. One reaction is to cut oneself off from the innovations and try to hold on to old traditions. Hassan Meer and Lamya Gargash have done a series of works that evoke nostalgic feelings for what is being lost and slowly finds foothold only in memory. As life in the Gulf States changed with the oil boom, people often left their old houses and moved to new ones. In Hassan Meer’s eyes, modernism has found its way, uncontrolled, into his grandfather’s house, obliterating the past. Emirati artist Lamya Gargash documents the majlis¹³, the place where the social life of Arab families has traditionally played out. “*It is amazing,*” she says, “*to be able to expose spaces that reflect our very private culture. It is also interesting to see the change that has occurred amidst their walls where a hybrid culture is formed.*”

The struggles of humanity and the individual experience of change, such as the loss of people close to oneself and personal confrontations with death and human struggle, are another dimension of change and memory. Sadik Al Fraji focuses on such experiences in many of his multimedia works, such as *Sisyphus Goes on Demonstration* (in this exhibition) and *The House That My Father Built*. In the *Sisyphus* video, he uses the Greek myth of endless but futile struggle as a metaphor for recent events in the Arab world. In both his video-animations and his large print works, Al Fraji presents moving evocations of humanity’s struggles with destiny. They are the expressions of love and loss, personal and collective, reflecting the experience of the artist who left Iraq to live as an expatriate in The Netherlands. “*Where do memories come from? Where do they go, how do they suddenly return,*” he asks, “*so strong and so intense?*”

Beyond memory there is the present that people address, when they confront their own rights and realities and when they stand up for change, as so many did during the Arab Spring. Women have been an important voice in the Arab protests starting in 2011 and they have been in the forefront of addressing women’s position in society. Yemeni artist Boushra Al Mutawakel’s work deals with the complexity of the hijab, or veil. She does not want her photos to simply serve the stereotyped ideas that predominate in the West, and she argues that often women who wear a hijab are not necessarily subject to repression. She was inspired to do her works on the veil by a lecture on women given by the feminist writer Nawal El Saadawi,¹⁴ who remarked that women who wear a hijab hide their true identity just as those who hide their faces under makeup. This talk prompted Al Mutawakel to begin an on-going project on the veil. “Until then”, she says, “*I had been reluctant to create work on the hijab, or veil, primarily because it is such a powerful iconic image that conjures such strong emotions. Also I felt it had been used and overused, and I wanted to stay clear of creating stereotypical, clichéd work. After 9/11, however, I felt compelled to create images about the veil, particularly since Islam, Muslims, and their beliefs and way of life had taken centre stage internationally. I found that we, as Arabs and Muslims, are either demonised or romanticised. Part of this paradoxical portrayal is the way*

Middle Eastern women have been portrayed artistically and/or in the media: as exotic, beautiful, and mysterious, or as helpless, opposed, and ugly. Part of this portrayal, in many cases, has included the hijab.”

Women are the centrepiece in the work of Saudi artist Manal Al Dowayan, who explores the life of Arab women caught between tradition and modernism. In *A State of Disappearance*, she says, “*[I use] typical media images that I have collected over the past two years and place them with descriptions that have always been linked to the persona of the woman - Love, Courage, Happiness, and Intelligence - creating a struggle between the words and the images they lay on. They are awkwardly linked to each other, highlighting the negligence in how women are portrayed...*”

The rapidity of change in many Arab societies has caused some people to hold tight to tradition because of the sense of safety it gives them. Manal Al Dowayan is of the opinion that traditions can be good for a healthy society as long as forces of repression and control do not abuse them. She thinks that women can accomplish a great deal since they make up such a large part of Arab society.

Beyond memory there is the present that people address, when they confront their own rights and realities.

Another source of conflict is the enduring Palestinian conflict. It is central to the works of Rula Halawani, Hazem Harb and Steve Sabella. The wall erected in 2002 by the Israelis on Palestinian territory in the West Bank and around

East Jerusalem, divides not only a region but also an entire course of streets and residential areas. The effects of all this become clear in the photographs of Rula Halawani. Not only does the wall limit freedom of movement, but for many Palestinians it also destroys any hope for an end to the conflict. “*When the wall reached the Qalandia checkpoint, they started building it right in the middle of that road, my road to work,*” Rula Halawani remembers. “*I always fantasised that one day we would plant trees in the middle of that road. Once it reached Qalandia, the wall reached me and found my fear.*” The ominousness, the fear mongering, and the stifling claustrophobia of the wall are all highlighted in her works.

In *Me and the Other Half*, Palestinian artist Hazem Harb creates a staged conceptual work to, as he says, “*defy the wall that stands on Palestinian land ... and protest against the deterioration of the Palestinians’ quality of life, surrounded by concrete barriers that*

extend into every aspect of their lives.” Appropriating the structure of the wall, he photographs himself climbing a ladder to see over a wall to “tell the story of the other side ... reaching out for the horizon, a horizon that was deliberately obstructed.”

Steve Sabella, who was born in 1975 and grew up in Jerusalem, left the city of his birth in 2007. Not until he was abroad did he become aware of how much he had suffered under the existing conditions in Jerusalem, under the occupation. Outwardly, he now leads a seemingly normal life, but he finds himself in “mental exile.” The “mental exile” followed his “physical exile,” and the feeling of alienation never leaves him. In hindsight, even Jerusalem seems to him like a city in which he was in exile. The series *In Exile*, exhibited in Abu Dhabi, is his first work about Jerusalem. It is made up of unsettling photo collages. This series was followed by four others: *In Transition*; *Euphoria*; *Beyond Euphoria*; and *Metamorphosis*. Together these works illustrate the different phases of Steve Sabella’s attempt to free himself from his trauma and his transformation process. “*Metamorphosis*,” he says, “*is a long process in the reconstruction of the self. It should be done with the core ingredients that have shaped one’s life and perceptions, especially for those who come from conflict zones.*”

Lebanese artist Samer Mohdad has also intensively explored the question of Arab identity. On his many trips through Arab countries, reflected in his works *Mes Arabies*, he has studied the differences, conformities, and contradictions between the traces of past civilisations and the character of present-day daily life in modern Arab society. “*Seen from the outside*,” he says, “*the Arab world looks like a powder keg, ready to explode at any moment, and Islam seems to be the dominating power. But Islam and injustices committed in its name have often been misinterpreted. If only we look at things simply, Islam is nothing other than the third monotheist religion born in the region.*”

Shaped by the civil war in Lebanon as a child living through daily bombardments, Samer Mohdad has also done a series of photos in West Beirut and South Lebanon between 1985 and 1992, published under the title *War Children*, that are reflections of what he himself experienced. Another series entitled *Return to Gaza* documents the fate of Palestinians who were taken by Israeli forces from Gaza

into the no-man’s-land of Mardsch as Sohur in South Lebanon in 1992 only to return to Gaza at the end of 1993 and 1994.

While Samer Mohdad generally puts his personal experiences into the broad context of Arab culture, Ahmed Jadallah focuses his work on news, documenting what is actually happening, as it happens, across the Arab world. He is a world famous photojournalist, whose photographs are direct testimonies of social protest and conflict and what happens around these phenomena. Through his photography, which is often made at great personal risk, he tries to draw public attention to the human experience and the nature of political conflict, including the character of social activism, human suffering, and the abuse of human rights. One of his aims is to show viewers the difficult situation of civilians and protagonists caught in zones of conflict or war.

“*To exist is to oppose, since life basically is subversive power*,” reads a quotation from the Moroccan artist Mounir Fatmi. In his provocative installations and videos, he attacks all forms of repression, violence, and totalitarian systems of rule, as well as the disregard for ethical values. His installation *Save Manhattan* interprets

9/11 in many different ways, including the questioning of self, of one’s identity and that of the other, and the antagonisms that grow from existential and perceived differences. “*We are witnessing a permanent state of insecurity in which every certainty can be deconstructed, and there is neither centre nor transcendence. Through this vision of basic human imperfection, the necessity to fight, to dialogue, and to engage oneself is confirmed*,” he says.

The installation and video works by Egyptian artists Huda Lutfi and Khaled Hafez presented in Abu Dhabi reference social change in Egypt as well as the early phases of the Egyptian revolution in January 2011. On December 17, 2010, in Sidi Bouzid, Tunisia, the vegetable seller Mohamed Bouazizi, protesting against the caprice and chicanery to which the authorities repeatedly subjected him, set himself on fire. “*His deed*,” the Libyan writer Ibrahim Al Koni commented, “*was the spark that lit the blaze and, in the end, changed the entire Arab world.*”¹⁵ Indeed, a completely unforeseen wave of rebellion and protests soon broke out in almost all Arab states. A process was set in motion that has not yet ended, and the results are not yet foreseeable.

With his video, *Third Vision*, Khaled Hafez comments on his own experience and Egyptian history in his lifetime. “*The use of stock photographs, images and audio in this assemblage creates a hybrid story that actually took place in my personal life in the same timeline as seen on screen*,” the artist comments. “*I used the modern and changing social and military histories of Egypt to create the principal structure of this work.*” Khaled Hafez is well known for his series of videos on the political history of Egypt, including the recent protests in Cairo as seen in his work *Video Diaries* commemorating the death of the popular artist Ahmed Bassiouny in the Tahrir Square demonstrations.

Huda Lutfi’s conceptual installation *Cactus Walk*, also relates to the protests in Tahrir Square. She juxtaposes photographic images on the sculptures of men’s and women’s feet evoking the idea of having to move over a thorny path of difficulty and pain as Egypt experienced in the process of its recent revolutionary events. As cactus is also a plant, which can survive under the harshest conditions, this work is also a symbol for strength and perseverance.

Works by Hazem Taha Hussein are also a response to the scenes and incidents of Tahrir Square. In *Facebook Napoleon*, he juxtaposes European colonialism and conquest of the 19th century with images of modern Egyptian history. The centrepiece of all the images is Napoleon on horseback, the artist’s reference to the famous painting *Bonaparte Crossing the Alps* by Jacques Louis David. “*The original function of the painting which was a part of Napoleon’s propaganda to contribute to his rise of power*”, Hazem Taha Hussein explains, “*is to legitimate his [Napoleon’s] regime and establish his image for posterity. It has been used as it is. The propaganda scheme this time is aimed at portraying the fake Napoleon as bringing victory and power to Egypt. The images in this series show how the fake Napoleon with his men succeeded in creating a negative and disturbing atmosphere in Egypt. It reflects the daily effort to control every strategic position in the country and to isolate all other political forces.*”

The images behind the figure of Napoleon in this work reference the unexpected and unaccepted violence, and the overreaction of the police and the military against civilians in Cairo.

In contrast to Egypt, the conflict in Syria has become a long-term civil war of horrifying physical destruction and the loss of many lives. Tammam Azzam, who lived in Damascus up to the beginning of what looked like an insurrection against a long and unpopular regime, left Syria with his family when his studio was destroyed during the on-going conflict. His series *The Syrian Museum* is his form of protest and an expression of his rage and sorrow over the escalating situation in his homeland, where not only material values but also idealist ones are being shattered. Tammam Azzam uses overlays of artworks by great European painters to counter this destruction. In his work *Goya’s The Third of May 1808*¹⁶, he shows the destruction of the city and the terrible suffering of civilians. On the other hand, Gustav Klimt’s *Kiss*¹⁷ symbolises the love and that also characterise the inter-relationships that people have with one another in contrast to the hatred that the regime seems to harbour for its citizenry.

The changes represented in so many of these artworks have not spared Islam’s holiest site, Mecca. Mecca with its black Ka’bah¹⁸, a cuboid building at the centre of the inner courtyard of Al Masjid Al Haram, Islam’s most sacred mosque, has for centuries drawn thousands of Muslim pilgrims. According to legend, the Ka’bah was rebuilt in the middle of the desert by Abraham and his son Ishmael at God’s behest. It was a quiet place where believers

could come together to be close to God, a place that reveres monotheistic belief. In time, Mecca became a city around it. But today the area around the Ka’bah has become the target of speculators who argue that accommodation must be made for the growing numbers of pilgrims to Mecca by tearing down whole city blocks and erecting gigantic hotel complexes and apartment buildings surrounding the grounds of the mosque. In his photographic work *Desert of Pharan*, the Saudi artist Ahmed Mater makes apparent what is happening in Mecca today. “*Makkah [Mecca] is rarely seen as a living city with its own inhabitants and its historical development through time*,” he comments. “*It is almost exclusively seen as a site of pilgrimage, as a timeless symbolic city. The denial of the real city with its typical urban problems - traffic, lack of public space, infrastructural deficiencies - allows those who preside over its destiny to implement the current plans for massive transformation.*”

Tammam Azzam uses overlays of artworks by great European painters to counter this destruction.

Shadia Alem, another Saudi artist, also takes up the subject of the changes in Mecca in *The Supreme Ka'aba of God* with questions like “Does modernity destroy and is it in conflict with spirituality?” and “Will materialism displace the supreme values in our lives and hearts?” She says, “I was born in what is called the first belt around the Holy Mosque, which is the most precious and thus subjected to the most drastic change. I am witness to the change taking place in Mecca city all through the last decade, and the disfiguration of the place where I was born and raised.” With her work, Shadia Alem wants to put in focus the towering, reaching-to-the-sky, glass-and-steel formations, overpowering Al Ka'bah, which is now sinking deep below the giant, massive, crowded skyscrapers, cranes and scaffolds, creating a continuous battle between construction and destruction.” She says she tries not to judge, but rather to express the sadness she felt while working on this project.

In contrast, Reem Al Faisal's photographs hope to convey something of the spirit of Mecca as a holy place. Belief is the strong force that propels thousands of pilgrims to take on hardships in order to take part in the ritual of the Hajj or the Umrah, the major and minor pilgrimages.¹⁹ Before God, everyone is considered equal, expressed by the fact that all pilgrims, before they reach the sacred site, must enter the Ihram state of purity, which lasts till the end of the pilgrimage.²⁰ Because everyone in that state of purity wears the white Ihram robe, there is no difference between rich and poor, young or old, influential or insignificant. Each year, between three to four million pilgrims come to Mecca for the Hajj.

Reem Al Faisal's *Hajj* photographs show us the vast numbers of people who have come together to reflect on their Maker and on the essential aspects of their belief. In this context, they are able, at least potentially, to return to their own *fitrah*, a state that corresponds to the phrase used by the famous French theologian John Calvin: “sensus deitatis.”²¹ Every person has an innate knowledge of God that each becomes conscious of and marked by responsible actions, prompting compassion. The vast number of people circling around the Ka'bah, fulfilling the different rituals of the Hajj, reminds us of an organism of which individual people are the smallest part. The Ka'bah is like a magnet, a concept that is also expressed in one of Ahmed Mater's work entitled *Magnetism*. In the Qur'an, Sura 5, Aya 97, it says: “God has laid down that the Ka'bah, the Inviolable Temple, shall be a symbol for all mankind; and so too the sacred month of pilgrimage [the Hajj] and the garlanded offerings are symbols meant to make you aware that

God is aware of all that is in the heavens and all that is on earth, and that God has full knowledge of everything.”²²

Each artwork and each theme in this book and accompanying exhibition represents a special and individual position. Each work stands for itself and stands for others, contributing to a deeper and more nuanced understanding of the art of the Arab lands today. In this essay, I have chosen to write about only certain examples of the artworks and themes in this book and exhibition. Not all have been mentioned or closely described. Yet each artist and each work is important.

The art of the Arab lands today is a scene shaped by changes that have taken place over the past 10-15 years and, especially most recently, changes that the artists have lived, studied, and formulated in their works. Photography and video art have been the modern media that have given artistic concepts a particularly strong voice and given many viewers new access to the imagery of our time.

Although the emphasis here is on the medium of photography and photo-related art, very few of these artists are exclusively photographers. Most of these artists see photography, video, and mixed media as powerful creative tools, and they understand the multiple functions these media can have, but they also express their artistic ideas through other mediums, such as painting, collage, and three-dimensional installation. Camille Zakharia, who uses photo collage for some of his works, explains: “*Through the use of montage, I have rebelled against the photo medium itself, challenging its already tenuous reputation to represent reality as it is, and in so doing, I have liberated myself from the traditional photo process.*”

The title *View From Inside* means that the works on display are the voices of the artists. Out of the diversity of these voices, the book and exhibition create a broad and impressive idea about the Arab art scene. It sheds light on a region whose art is not yet sufficiently explored, but which is well on its way to international recognition.

Karin Adrian von Roques, 2013-2014

Independent Curator and Lead Curator for *View From Inside*
Adapted from original essay done for the FotoFest book *View From Inside*, Schilt Publishing, NL 2014

Essay translated from German by Jeanne Haunschild

NOTES TO THE TEXT

- 1&2 These and other quotations in the essay by participating artists are from artist statements provided to the author or from conversations with the author between 2011 and 2014.
- 3 <http://www.art-directory.info/photography/henri-cartier-bresson-1908/> (accessed January 19, 2014). Henri Cartier-Bresson (1908-2004) was a French photographer who is considered to be one of the fathers of photojournalism.
- 4 *Sündenfall der Fotografie* (in English, 'original sin' of photography) was a term used often in Germany by photographers in commentaries in late 19th and early 20th-century texts about the radical change in photography. By turning away from the sharpness of imagery, using soft-focus lenses and manipulating the chemical and printing processes, photographers were trying to create a painterly way of seeing. Soft focus and dramatic lighting were used to create this painterly quality in the work. Photographers began to explore the expressive potential of photography and found their inspiration in different art movements such as Impressionism. This approach to photography became a movement known as Pictorialism.
- 5 Aristotle (384–322 BC), the Greek philosopher and student of Plato's, wrote about physics, metaphysics, politics, ethics, and poetry, among others. He had a profound influence on the philosophical and theological thinking in Islamic and Jewish traditions in the Middle Ages, as well as on Christian theology.
- 6 Ali Al Hasan Ibn Al Haytham (965–1040), an Iraqi mathematician, astronomer and philosopher, made significant contributions to the principles of optics and wrote his highly regarded *Book of Optics* (Kitab Al Manazir), among other things.
- 7 The Qur'an, or Koran, the Holy Book of the Muslim people, is divided into chapters, which are called *suras* (singular *sura*, plural *suras*). The *suras* are again divided into verses, which are called *ayat* (singular *aya*, plural *ayat*). The Qur'an was revealed in Arabic speech from God to the Prophet Mohammed through the Angel Gabriel over a period of 23 years (609 to 632). The Qur'an has 114 *suras* and 6,220 *ayat*, according to Meccanic counting. There have been different ways of counting the *ayat*, so the given number may vary.
- 8 The non-depiction of God is also addressed in the Christian religion with respect to idolatry and other gods: “*You shall not make for yourself a carved image - any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth; you shall not bow down to them nor serve them. For I, the LORD your God, am a jealous God...*” (Exodus 20: 4-5). “*Cursed be the man who makes a carved or cast metal image, an abomination to the LORD, a thing made by the hands of a craftsman, and sets it up in secret. And all the people will reply Amen...*” (Deuteronomy 27: 15).
- 9 From the Sahih Bukhari, one of the six major hadith collections compiled by the Imam and scholar Muhammad Al Bukhari (810–870). Sahih is the Arab word for “authentic.”
- 10 Mohammed Sadiq Bey (1832–1902) from Egypt was one of the first photographers to take photos of Mecca and Medina. He is famous for his panorama views that he put together from three single frames. Original glass plates of Mohammed Sadiq Bey's early photos can today be found in the Reiss Engelhorn Museum in Mannheim, Germany.
- 11 A doctor from Mecca, Al Sayyid Abd Al Ghaffar (c.1880s. Exact dates unknown) was one of the first photographers in the 19th century to take pictures of Mecca.
- 12 The ideal of contemporary European art (i.e. the rejection of merely reproducing the world of appearances) corresponds to the aesthetics of classical Islamic artworks. This aesthetic 'revolution', if you like, had already taken place in Islamic art many centuries earlier.

- 13 *Majlis* is an Arabic term that means “place of sitting.” *Majlis* is often used as a word for a room in a private house where guests are received. The term *majlis* is also used for public waiting rooms or for official gatherings.
- 14 Nawal El Saadawi, an Egyptian physician, psychiatrist and feminist writer, was born in 1931 in Kafr Tahla, Egypt. In 1955, she graduated as a medical doctor from Cairo University. She is a co-founder and president of The Arab Women's Solidarity Association and co-founder of the Arab Association for Human Rights. Her writing is mainly about women in Islam. She is especially vocal in criticising female genital mutilation.
- 15 Ibrahim Al Koni, a Libyan writer and Arabic novelist, was born in 1948 in Ghadamis in the Libyan Fezzan region. He spent his childhood in the desert being brought up in the tradition of the Tuareg, a nomadic Berber people. In the 1970s, he went to Moscow to study comparative literature at the Maxim Gorky Literature Institute. He has published more than 80 books, among others the novel *Gold Dust*, which, like his other novels, was inspired by the desert. The quote is from Al Koni's interview with Susanne Schanda, titled “*The Destructive Nature of Tyranny*,” for Quantara.de, available at <http://en.quantara.de/content/interview-with-the-libyan-writeribrahim-al-koni-the-destructive-nature-of-tyranny> (accessed January 13, 2014).
- 16 *The Third of May 1808*, painted by the Spanish Romantic painter Francisco Goya (1746–1828), is an archetypal image of the horrors of war. It was completed in 1814.
- 17 The popular painting *The Kiss* was painted by the Austrian Symbolist painter Gustav Klimt (1862–1918) between 1907 and 1908.
- 18 The Ka'bah, a cuboid building in Mecca, Saudi Arabia, is the holiest shrine in Islam and where Muslims turn to pray. According to legend, the Ka'bah was built by Adam after his expulsion from Paradise; it was destroyed by the Flood and reconstructed by Abraham and his son Ishmael (Qur'an, Sura 2, Ayat 120-134).
- 19 The Umrah is a pilgrimage to Mecca that can be undertaken at any time of the year, while the Hajj is the pilgrimage that Muslims embark on only at a specific date in the year. The Hajj is a religious duty and belongs to the Five Pillars of Islam.
- 20 Before crossing the pilgrimage boundary during the Hajj or Umrah, the Muslim pilgrim has to perform the cleansing rituals and to put on the prescribed robes or the sacred dress, consisting of two lengths of white cotton, one wrapped around the waist and the other thrown over the left shoulder.
- 21 John Calvin (1509–1564), the influential French theologian and a polemic and apologetic writer about the Protestant Reformation, thought that images of God led to idolatry. He was the first to use the phrase “sensus deitatis,” which means a person's intuitive sense of God's existence. For Calvin, there were no genuine atheists.
- 22 The Austro-Hungarian-born Islamic scholar, diplomat, linguist, writer, and translator Muhammad Asad (1900–1992) also comments: “The noun Ka'bah, by which, owing to its shape, the sanctuary has always been known, denotes any cubical building. It would seem that he who first built the Ka'bah (for, since the time of Abraham, it has been rebuilt several times, always in the same shape) consciously chose the simplest three-dimensional form imaginable, the cube, as a parable of man's humility and awe before the idea of God, whose glory is beyond anything that man could conceive by way of architectural beauty. This symbolism is clearly expressed in the term *qiyam* (literally support or mainstay), which, in its abstract sense, signifies “a standard by which [men's] affairs are made sound or improved: (Razi); hence my rendering of *qiyam li'n-nas* as “a symbol for all mankind.” From Muhammad Asad, *The Message of The Qur'an*, English trans., Second Ed. (London: The Book Foundation, (1980)

© Karin Adrian von Roques, 2015

RECOMMENDED READING

Publication selection made by Karin Adrian von Roques, Lead Curator, and FotoFest Curator, Wendy Watriss

Selections are English-language publications.
Editors: Kumar Jamdagni and Polly Koch

BOOKS ON ARAB PHOTOGRAPHY

Al Thani, Sheikh Hassan, A Vision of Yemen. Milan, Italy: Skira Editore, 2006.

Bright, Susan, Auto Focus – The Self-Portrait in Contemporary Art. London, Thames & Hudson, 2010.

Golia, Maria, Photography and Egypt. London, Reaktion Books, 2009.

Gresh, Kristen. She Who Tells a Story: Women Photographers from Iran and the Arab World. Boston, MA: MFA Publications, 2013.

Graham-Brown, Sarah. Images of Women: The Portrayal of Women in Photography of the Middle East 1860-1950. New York, NY: Columbia University Press, 1988.

Hammami, Rema and Emmanuel d'Autreppe. Rula Halawani: Palestine. Brussels: La Lettre Volée, 2008.

Issa, Rose and Krifa, Michket: Arab photography now. Heidelberg, Berlin: Kehrer, 2011

Khatibi, Abdelkebir, Nabil Naoum, and Brahim Alaoui. Regards des photographes arabes contemporains. Paris: Institut du monde arabe, 2005.

Krifa, Michket. Women by Women: 8 Women Photographers from the Middle East. Frankfurt: Fotografie Forum Frankfurt, 2004.

Krifa, Michket. Rencontres Internationales de la Photographie (Arles), 2003: Youssef Nabil.

Krifa, Michket. Rencontres Internationales de la Photographie (Arles), 2002: Jananne Al Ani, Zineb Sedira, Raeda Saadeh.

Lionis, Chrisoula, ed. Beyond the Last Sky: Contemporary Palestinian Photography and Video. N.p.: Australian Centre for Photography, 2012.

Moignard, Marie. A History of Moroccan Photography. Paris: le Cherche Midi, 2009.

Porter, Venetia, Tim Smith, Raja Alem, and Linda Komaroff. Ahmed Mater. London: Edward Booth-Clibborn, 2010.

Schenk, Brigitte, Lily Farhoud, Andreas Blühm and Mathaf al-Shāriqah lil-Funūn. Focus Orient. Cologne: Sharjah Art Museum, 2008.

Tarragon, Jean-Michel de, et al. Photographies d'Arabie: Hedjaz 1907-1917. Paris: Institut du Monde Arabe/Fondation Al Turath, 1999.

Watriss, Wendy, Karin Adrian von Roques, Claude Sui, Mona Khazindar and Samer Mohdad (authors). View From Inside. Houston, TX and Amsterdam, NL: FotoFest International and Schilt Publishing Inc., 2014

Weiss, Marta, ed. Light from the Middle East: New Photography. Göttingen, Germany: Steidl, 2012.

Wieczorek, Alfried, Claude W. Sui and Michael Tellenbach. To the Holy Lands: From Mecca and Medina to Jerusalem – Photographs of the 19th Century. Munich and New York, NY: Prestel 2008.

Zaatari, Akram, Karl Bassil, Zeina Maasri and Walid Raad (eds.). Mapping Sitting: On Portraiture and Photography. Beirut: Mind the Gap/Arab Image Foundation, 2005.

Zaatari, Akram, ed. The Vehicle: Picturing Moments of Transition in a Modernizing Society. Beirut: Mind the Gap/Arab Image Foundation, 1999.

BOOKS ON ARAB ART

von Roques, Karin Adrian and Ronte, Dieter: Languages of the Desert – Contemporary Arab Art from the Gulf States. Bonn: Dumont 2005.

Amirsadeghi, Houssein, Salwa Mikdadi and Nada M. Shabout, eds. New Vision: Arab Contemporary Art in the 21st Century. London: Thames & Hudson, 2011.

Booth-Clibborn, Edward and Stephen Stapleton, eds. Edge of Arabia: Contemporary Art from the Kingdom of Saudi Arabia. London: Booth-Clibborn Editions, 2011.

Boullata, Kamal. Palestinian Art. London: Saqi Books, 2009.

Downey, Anthony, and Lina Lazaar, eds. The Future of a Promise. Tunis: Ibraaz Publishing, Kamel Lazaar Foundation, 2011.

Eigner, Saeb: Art of the Middle East: Modern and contemporary art of the Arab World and Iran. London: Merrell, 2010.

Erduman, Deniz, ed. A Written Cosmos: Arabic Calligraphy and Literature Throughout the Centuries. Cologne: DuMont Literatur and Kunst Verlag, 2004.

Farjam, Lisa and Saatchi Gallery. Unveiled: New Art from the Middle East. London: Booth-Clibborn, 2009.

Hemming, Henry and Venetia Porter. Edge of Arabia: Contemporary Art from Saudi Arabia. London: Edge of Arabia CIC, 2010.

Lloyd, Fran and Keelan, Siamee H. Contemporary Arab Women's Art – Dialogues of the Present. London: WAL, 1999.

Melis, Wim, ed. Nazar: Photographs from the Arab World. Groningen, The Netherlands: Noorderlicht, 2004.

Muller, Nat, essay in Sloman, Paul, ed. Contemporary Art in the Middle East. London: Black Dog Publishing, 2009.

Naef, Silvia. Y a-t-il une "question de l'image" en Islam? Paris: Téraèdre, 2004.

Porter, Venetia. Word into Art: Artists of the Modern Middle East. London: British Museum Press, 2006.

Ronte, Dieter, and Karin Adrian von Roques, eds. Languages of the Desert: Contemporary Arab Art from the Gulf States. Cologne: DuMont Literatur and Kunst Verlag, 2005.

Sans, Jerome, ed. In the Arab World... Now. Paris: Editions Galerie Enrico Navarra, 2007.

Sloman, Paul: Contemporary Art in the Middle East. London: Black Dog Publishing Limited, 2009.

von Roques, Karin Adrian. *Written Images: Contemporary Calligraphy from the Middle East*. Hong Kong: Sundaram Tagore Gallery, 2012.

von Roques, Karin Adrian, and Dieter Ronte. *The Present out of the Past Millennia – Contemporary Art from Egypt*. Bonn: Wienand Verlag 2007.

BOOKS ON ARAB CULTURE

Porter, Venetia. *Hajj: Journey to the Heart of Islam*. London: Roli Books, 2012.

Raad, Walid. *The Truth Will Be Known When The Last Witness Is Dead: Documents in the Fakhouri File in The Atlas Group Archive*, 2 volumes. Cologne: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2004.

MONOGRAPHS, ARAB PHOTOGRAPHERS

Al Faisal, Reem and Seyyes Hossein Nasr. *Hajj*. Reading, United Kingdom: Garnet Publishing, 2009.

Al-Ghoussein, Tarek. *In Absentia*. Dubai: The Third Line, 2008.

Al-Ghoussein, Tarek. *Transfigurations*. London: Black Dog Publishing Ltd, 2014.

Amer, Ghada, Faten Hamama, Shirin Neshat, and Octavio Zaya. *Youssef Nabil: I won't let you die*. Ostfildern, Germany: Hatje Cantz Verlag, 2008.

Azzam, Tammam and Mayanah Farat (author). *Tammam Azzam*. Dubai: Ayyam Gallery, 2011

Azzam, Tammam and Alicia Hughes (author). *Tammam Azzam*. Dubai: Ayyam Gallery, 2014

Booth-Clibborn, Edward and Stephen Stapleton. *Abdulnasser Gharem – Art of Survival*. London: Booth-Clibborn Editions, 2011.

Davies, Lillian. *Mounir Fatmi – Suspect Language*. Milan: Skira, 2013.

Essaydi, Lalla and Amanda Carlson. *Converging Territories*. New York, NY: Powerhouse Books, 2005.

Essaydi, Lalla. *Crossroads*. London: Waterhouse & Dodd, 2008.

Essaydi, Lalla and Fatema Mernissi. *Les Femmes du Maroc*. New York, NY: Powerhouse Books, 2009.

Fatmi, Mounir, Thomas Boutoux, Barbara Polla, Lillian Davies, Michèle Cohen Hadria, Thierry Raspail (authors). *Ghosting*. Paris: Studio Fatmi Publishing, 2011.

Davies, Lillian. *Mounir Fatmi, Suspect Language*. Milan, Italy:

Skira Editore, 2012.

Gargash, Lamya. *Presence*. Dubai: The Third Line, 2008.

Hemming, Henry. *Abdulnasser Gharem Art of Survival*. London: Booth-Clibborn Editions, 2011.

Issa, Rose, ed. *Hassan Hajjaj: Dakka Marrakesh*. London: Beyond Art Production, 2008.

Kanoo, Mohamed. *Stop*. Dubai: Meem Gallery, 2012.

Kazem, Mohammed, Reem Fadda, Abdel Lhozam, Paulina Kolczynska, and Hassan Sharif (authors) with Sultan Sooud Al-Qassemi. *Walking on Water*, Mohammed Kazem. Bologna, Italy: DAMIANI, 2013.

Lambelet, Philippe. *Samer Mohdad – Les enfants, la guerre Liban 1985-1992*. Lausanne: Agence vu, 1993.

Lufti, Huda. *Huda Lufti*. Dubai: The Third Line, 2012.

Mater, Ahmed, and Stephen Stapleton. *Ahmed Mater*. London: Booth-Clibborn Editions, 2010.

Mohdad, Samer. *Assaoudia [Saudi Arabia]* Arles: Actes Sud, 2005.

Mohdad, Samer. *Les Mutations de Beyrouth, [The Mutations of Beirut]* Arles: Actes Sud, 2012

Mohdad, Samer. *Mes Arabies, [My Arabias]* Arles: Actes Sud, 1999

Mohdad, Samer. *Les Enfants de la Guerre, Liban 1985-1992, [Children of War, Lebanon 1985-1992]* Lausanne: Musée d'Elysée, 1993

Mohdad, Samer *Retour à Gaza, [Return to Gaza]* Lausanne: Musée d'Elysée, 1996

Nabil, Youssef. *I won't let you die*. Berlin: Hatje Cantz, 2008.

Nabil, Youssef. *Sleep in my Arms*. London: Michael Stevenson/ Autograph ABP, 2007.

Nabil, Youssef, and Hans Ulrich Obrist. *Youssef Nabil*. Paris: Flammarion, 2013.

Neshat, Shirin. *Youssef Nabil: I won't let you die*. Ostfildern, Germany: Hatje Cantz, 2008.

Sabella, Steve, Hubertus von Amelnunxen and Kamal Boullata (authors). *Steve Sabella, Photography 1997-2014*. Ostfildern, Germany: Hatje Cantz Verlag, 2014.

Samra, Faisal, Azimi, Roxana Azimi and Gilles de Bure (authors). *Faisal Samra*. Milan, Italy: Skira Editore, 2012.

CATALOGUES

Catalogue of FotoFest 1996, Essay "*Kurdistan in the Shadow of History*," Susan Meiselas Houston: 1996

Downey, Anthony and Lina Lazaar, eds. *The Future of a Promise: Contemporary Art from the Arab World*. Tunis: Ibraaz Publishing, 2011.

Eltorie, Aida, ed. *Cave: Contemporary Arab Video Encounter*. Sharjah, United Arab Emirates: Maraya Arts Center, 2010.

Sabella, Steve. *Steve Sabella, Fragments*. London: Berloni Gallery, 2014.

Station Museum. *Iraqi Artists in Exile*. Houston, TX: Ineri Publishing, 2012.

Station Museum. *Made in Palestine*. Houston, TX: Ineri Publishing, 2003.

NEWSPAPERS & MAGAZINES

Grundey, Adam. "*Abdulnasser Gharem and the Art of War*." *Rolling Stone Middle East*, March, 2011. pp 25.

Hemming, Henry. "*Abdulnasser Gharem: Profile*." *Canvas Magazine*, November-December 2011.

Porter, Venetia. 'The Modern Art of the Middle East,' in Robert Hefner, ed. *The New Cambridge History of Islam*, vol 6. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. pp. 597-624.

Sabella, Steve. "*Is The United Arab Emirates Constructing its Art History? The Mechanisms that Confer Value to Art*." *Contemporary Practices Art Journal IV*, 2009.

Sabella, Steve. "*Reconsidering the Value of Palestinian Art & Its Journey Into the Art Market*."

Contemporary Practices Art Journal VII & VIII. November 2010 & March 2011.

Sabella, Steve. "*Valued in the West, Sold in the East*." *Contemporary Practices Art Journal V*, 2009

ARTISTS' BIOGRAPHIES

EBTISAM ABDULAZIZ

Ebtisam Abdulaziz is a multidisciplinary Emirati artist and writer based in the UAE. She has a Bachelor's degree in science and mathematics. She incorporates issues of identity and culture into many of her installations, videos, photographs, performance pieces, and works on paper.

She has exhibited as part of *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas, USA; the inaugural UAE and Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage (ADACH) Pavilions at the 53rd Venice Biennale; the Sharjah Biennial 10 (2011) and Sharjah Biennial 7 (2005). Her work has appeared in the exhibitions: *2014 Past Forward, Contemporary Art from the Emirates*, Cafritz Galleries, White-Meyer House, Washington, DC (2014); FIAC, Art Fair, The Third Line booth, Paris, France (2014); *Three Generations*, ADMAF/Sotheby's, London (2013); *Emirati Expressions*, Manarat Al Saadiyat, Abu Dhabi (2013); *Languages of the Desert: Contemporary Arab Art from the Gulf States*, Kunstmuseum Bonn, Germany (2005), Institut du Monde Arabe, Paris (2006) and Abu Dhabi Cultural Foundation, UAE (2007); Dubai Next (2008), a collaboration between the Dubai Culture and Arts Authority and Vitra Design Museum, Basel, Switzerland; *Arab Express* (2012), Mori Art Museum, Tokyo; *25 Years of Arab Creativity* (2012 & 2013), Institut du Monde Arabe, Paris and Abu Dhabi Festival, UAE; and *Inventing the World: The Artists as Citizen*, Biennale Regard, Benin (2012).

Abdulaziz is a member of the Emirates Fine Arts Society and Tashkeel editorial team. She was a participant in the 2007 Emirates Foundation Grant Programme art panel and was selected as one of the artists for a 2013 UAE artist-in-residency programme. She currently lives and works in Sharjah, UAE.

Visit www.thethirdline.com/artists/ebtisam-abdulaziz/selected-work/

AMMAR AL BEIK

Born in 1972 in Damascus, Syria, Ammar Al Beik lives and works in Berlin, Germany. In 1990, he enrolled at the University of Damascus to study business administration. After leaving the programme, he worked for over a decade at Studio Haig, a professional photography studio and camera repair shop in Damascus, Syria, where he gained technical and artistic training in photography and film.

An internationally renowned filmmaker, his work has been shown at numerous international festivals including the Sao Paulo International Film Festival; EDINDOCS Documentary Film Festival, Edinburgh; Berlin International Film Festival; and Locarno International Film Festival, Switzerland. His film *They Were Here* (2000) has won awards at film festivals in Qatar, Tunisia, and Egypt. *I Am the One Who Brings Flowers to Her Grave* (2006) has also won numerous awards, including best documentary at the 2006 Venice International Film Festival. Al Beik was the first Syrian filmmaker to receive this prestigious award.

In 2011 he presented *The Sun's Incubator*, a work exploring the domestic effects of the Arab Spring, at the 68th Venice International Film Festival. In 2014, he exhibited in *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas, USA.

He is represented by Ayyam Gallery where his solo exhibitions have encompassed photography, video and installation. The exhibition *Boya Boya Boya* (2013) at Ayyam Gallery (Dubai) featured his series of works on found objects inspired by Marcel Duchamp. Past exhibitions at Ayyam Gallery include *Oil Leaks* (2011), *Coloured Earth... Black Chainsaw* (2010), *A Small Wedding* (2010); and *Solo*

Exhibition (2008). An edition of *Basic Instinct* from the series *Lost Images* (2008) was recently acquired by the Los Angeles County Museum of Art.

Visit www.ayyamgallery.com/artists/amm-al-beik

MANAL AL DOWAYAN

Manal Al Dowayan is a conceptual artist whose artistic practice encompasses a variety of mediums - photography, video, neon and large-scale participatory, multi-disciplinary installations. She focuses on issues of active forgetting, archives and collective memory. She has participated in several residencies including: Delfina Foundation in London; The Townhouse Gallery in Cairo; and Mathaf Project Space in Doha, Qatar.

Al Dowayan was born and raised in the Eastern Province of Saudi Arabia. Over the course of her education, she studied at different art institutions in Saudi Arabia, Dubai, Bahrain and London. She has shown in many local and international exhibitions including P3 New Orleans - The American Biennale in 2014; collateral exhibitions in the Venice Biennale in 2011 and 2009; and the Berlin Biennial in 2010. Her artworks are part of the permanent collections of the British Museum; Los Angeles County Museum; Mathaf Museum of Modern Arab Art, Doha; Abdul Latif Jameel Foundation, London; Delfina Foundation, London; Nadour Foundation, Germany; and Barjeel Art Foundation, Sharjah, UAE.

She is currently on a research fellowship (2014-2015) with New York University Abu Dhabi. In 2015, she was commissioned by the Rolls Royce Foundation and invited to the Robert Rauschenberg Residency in Florida. In 2009, she was a resident artist at the Delfina Foundation and attended the Clore Leadership Programme in London. In 2010, she was a resident artist at Cuadro Fine Art Gallery in Dubai, and in 2011 she was a resident artist/intern at Townhouse Gallery in Cairo. Al Dowayan is currently part of the Cultural Leadership International Programme of the British Council.

Al Dowayan has participated in numerous touring group exhibitions, including the British Council's *Common Ground Project* (2006); the Saudi-Italian artist exchange *Nawafith* (2007-2009); the annual *Freedom to Create* (2011), Cape Town; and *Edge of Arabia* exhibitions mounted by the collective of that name (2008-2011). She exhibited in *View From Inside, Arab Photography, Video and Mixed Media Art* at the international FotoFest 2014 Biennial in Houston, Texas. She has exhibited regionally and internationally in Spain, the Netherlands, Italy, Belgium, Germany, Turkey, Korea, India, Bahrain, UK, USA, UAE and Saudi Arabia. She is represented by Cuadro Gallery in Dubai.

Visit www.manaldowayan.com

REEM AL FAISAL

Reem Al Faisal is a fine art and social documentary photographer, political journalist and gallery owner. In 2015, she plans to open a new art and photography gallery in Jeddah, Saudi Arabia, where she was born. She is the granddaughter of the late King Faisal Bin Abdul Aziz Al Saud.

She began photographing at an early age and left her studies in Arabic literature at King Abdul Aziz University, Jeddah, to attend Spéos, a photography school in Paris. In a 1996-1999 touring exhibition, her black and white series *Port of Jeddah* was exhibited in France, China, Saudi Arabia and Egypt. It was the first time the port of Jeddah had been photographed, and photographed by a woman.

Reem Al Faisal is considered as a pioneer of art and photography in Saudi Arabia and the Middle East. She has exhibited her artwork, particularly the *Haji* series, throughout the world. Some of her recent group exhibitions include *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas, USA; *The*

Middle East Revealed, a Female Perspective (2014), Howard Greenberg Gallery New York; *St. Road* (2013), MODEM Centre for Modern and Contemporary Arts, Debrecen, Hungary; *25 Years of Arab Creativity* (2003), Naila Art Gallery, Riyadh, Saudi Arabia; *Domination, Hegemony, and the Panopticon* (2012), Traffic, Dubai; *Edge of Arabia London* (2008), Brunei Gallery, London; and *Images from the Arab World* (2007), National Museum of Singapore. In 2012, a solo exhibition of her work, *Reem Al Faisal Photography*, was held at Le Violon Bleu, Tunis, Tunisia.

In describing her work, Reem Al Faial says, "*I like to define myself as a Muslim artist, springing from my native Saudi culture and history. I am an art lover in general and a photographer in particular. In our modern culture, we have been trained to focus upon the physical world that we see through our mind, will and emotions, but there's a spiritual dimension, which is expressed through beauty and creativity and this is what I try to achieve myself and to show through my work. For me, light is one of the many manifestations of God.*"

SADIK AL FRAJI

Sadik Al Fraji is a multimedia artist who explores what he describes as 'the problem of existence' through drawings, paintings, video animations, art books, graphic art and installations. The shadowy figure that is present in many of Al Fraji's interdisciplinary works represents a black void, a filter that allows him to explore the intricacies and precarious nature of modern existence. By rendering his solitary figure as a charcoal-coloured silhouette and minimising the formal properties of his compositions, Al Fraji captures the expressionist movement and subtle inflections of the body to portray psychological meaning. The artist often records his own narrative in the black and white depictions of his recurring character, particularly the loss, fragmentation, and loss of time that underline the experience of exile.

Born in Baghdad, Iraq in 1960, Sadik Al Fraji lives and works in Amersfoort, The Netherlands. He received a Bachelor of Fine Art from the Academy of Fine Arts, Baghdad in 1987 and a High Diploma in graphic design from CHK Constantijn Huygens, Netherlands in 2000.

His works have been exhibited throughout the world. His recent solo shows include Beirut Exhibition Centre (2014); Ayyam Gallery, London (2013); Ayyam Gallery, Dubai (2011); Ayyam Gallery, Damascus (2011); Stads Gallery, Amersfoort, Netherlands (2010); Station Museum, Houston, Texas (2008); Stedelijk Museum, Den Bosch (2007). Selected group exhibitions include *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas, USA; Samsung Blue Square and Busan Museum of Art, South Korea (2014); Ikono On Air Festival, online and broadcasted (2013); Mori Art Museum, Tokyo (2012); Institut du Monde Arab, Paris (2012); Centro Cultural General San Martin, Buenos Aires (2012); Museum of Modern and Contemporary Art, Algiers (2011); and Mathaf Arab Museum of Modern Art, Qatar (2010).

Al Fraji's works can be found in numerous private and public collections including the National Museum of Modern Art and The Art Centre, Baghdad; National Gallery of Fine Arts, The Shoman Foundation and The Royal Association of Fine Arts, Amman, Jordan; Novosibirsk State Art Museum, Russia; Cluj-Napoca Art Museum, Romania; Los Angeles Country Museum; and Museum of Fine Arts, Houston.

Visit www.sadik.nl

TAREK AL GHOUSSEIN

As a Kuwaiti of Palestinian origin, Tarek Al Ghousein directs much of his work to issues of identity, boundaries, place and the physical environment. Questions of loss and inaccessibility are a strong

undercurrent in much of his photography. His work explores the boundaries between landscape photography, self-portraiture and performance art. Choosing locations much in the same way a film director does, he moves between abstraction and the specific circumstances found in particular places as he creates images that rely on subtle interventions and non-invasive interactions.

Al Ghousein has exhibited extensively in Europe, USA and the Middle East. He has held solo exhibitions at Taymour Grahne Gallery, New York, USA; Roy Miles Gallery, London, UK; The Third Line, Dubai, UAE; Galerie Brigitte Schenk, Cologne, Germany; Kalfayan Galleries, Athens, Greece; and Sharjah Art Museum, UAE. His work has also been shown in numerous group exhibitions, including the 55th and 53rd Venice Biennales, Italy; FotoFest 2014 International Biennial, Houston, Texas, USA; Singapore Biennale; Sharjah Biennials 6 and 7, UAE; Gyeonggi Museum of Modern Art, Korea; Kunstmuseum Bochum, Germany; and Aperture Gallery, New York.

His work is in the collections of the Solomon R. Guggenheim Museum, New York; Victoria and Albert Museum, London; British Museum, London; Sharjah Art Foundation, UAE; Mori Art Museum, Tokyo; Det Nationale Fotomuseum, Copenhagen; Museum of Fine Arts, Houston; and Arab Museum of Modern Art, Doha, Qatar.

His second monograph *Transfigurations* was published in 2014 by Black Dog Publishing, London, UK. Al Ghousein received his BA in photography from New York University and his MA from the University of New Mexico. He is currently Professor of Visual Art at New York University Abu Dhabi.

Visit www.thethirdline.com/artists/tarek-al-ghoussein/selected-work/
www.taymourgrahne.com/artists/tarek-al-ghoussein

BOUSHRA AL MUTAWAKEL

Boushra Al Mutawakel was born in Sana'a, Yemen, in 1969. She studied in Yemen and the US, earning a BSc in international business administration from American University, Washington, D.C. As a student, she became interested in photography and worked as a photojournalist on the university newspaper and yearbook and as a photo lab assistant.

She returned to Yemen in 1994 and worked mainly as an educational adviser. She continued developing her photographic work, participating in many group exhibitions. In 1996, she became a founding member of Al Halaqa, an artists' cooperative and network in Sana'a. By 1998, she had become a full-time photographer, working with commercial and private clients. In 2001, she returned to the US and studied photography at the Portfolio Centre, Atlanta. She currently works and lives in France with her husband and their four daughters.

Al Mutawakel's photographs have been exhibited in Yemen and internationally. Among her group exhibitions are: *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas, USA; *Yemen Contemporary Art* (1995) and *Graphic Art Workshop Exhibit* (1996) at the National Art Centre, Sana'a; *Women Feed the World* (1998, commemorating United Nations World Food Day), Yemen Cultural Centre, Sana'a; and *Children with a Conscience* (2006), French Cultural Centre, Sana'a.

Her work also appeared in *Common Ground: Aspects of Contemporary Muslim Experience in Britain* (2006), South East Asia and the Middle East, with a version of the travelling exhibition shown at British Council, Abu Dhabi, UAE; *Women on the Verge* (2012), The Empty Quarter, Dubai, UAE; *I Exist (in Some Way)* (2013), The Bluecoat, LOOK/13, Liverpool International Photography Festival; and *She Who Tells a Story* (2013),

Museum of Fine Arts, Boston. Her solo exhibitions are: *The Hijab Series* (2012), Embassy of Spain, Sana'a; and *Hands* (2006), French Cultural Centre, Sana'a (2006).

In 1999, Al Mutawakel was honoured by the Empirical Research and Women's Studies Centre at Sana'a University as a pioneer and the first 'Yemeni Woman Photographer.'

Visit www.boushraart.com

JOWHARA AL SAUD

Jowhara Al Saud was born in Jeddah, Saudi Arabia, in 1978. She now lives in New York and Saudi Arabia. A photographer and multimedia artist, she earned a BA in film theory from Wellesley College, a post-baccalaureate diploma in mixed media from the School of the Museum of Fine Arts, Boston, and a MFA from the School of the Museum of Fine Arts, Boston in partnership with Tufts University. She was runner-up for the 2008 Aperture Portfolio Prize and in 2010, as well as a finalist for the Flash Forward exhibition of emerging photographers, Magenta Foundation, Toronto and the International Photography Awards, Los Angeles.

Al Saud's work has been exhibited internationally in group and solo shows. Her recent group shows include *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas, USA; *Pen to Paper* (2013), Athr Gallery, Jeddah, Saudi Arabia; *Light from the Middle East: New Photography* (2012), Victoria and Albert Museum, London; *25 Years of Arab Creativity* (2012), Institut du Monde Arabe, Paris; *Method to the Madness* (2012), Contemporary Art Platform, Kuwait City; and the 2012 Art Dubai, UAE. She has also exhibited at international art fairs in the USA, Europe, Mexico and the Middle East. From 2010 to 2011, Al Saud's series *Your Friends and Neighbours* was presented in solo exhibitions at Athr Gallery, Jeddah, Saudi Arabia; Witzhausen Gallery, Amsterdam and New York; Sultan Gallery, Kuwait City; and the ZOOM Contemporary Art Fair, Miami. Her show *Out of Line* (2008) was held at Schneider Gallery, Chicago. She shared a two-person show, *Altered States* (2009), with Curtis Mann at the Howard Yezerski Gallery, Boston. Her work is in the collections of the Victoria and Albert Museum, London; Greenbox Museum of Contemporary Art from Saudi Arabia, Amsterdam; the Museum of Fine Arts, Houston as well as many private collections across Europe, USA and the Middle East.

Visit www.jowharaalsaud.com

SAMA AL SHAIBI

Sama Al Shaibi (Palestine/Iraq) does multimedia artworks de-constructing and negotiating spaces of conflict: causation and aftermath of war and exile; clashes between the nation and its citizenry; the problematical dynamics of humans competing for land, resources and power; and the individual's internal battle for control between fear and fearlessness. Al Shaibi frequently uses her own body in her artwork to represent larger social and political issues. Using the body in juxtaposition with symbols, gestures and constructed backdrops, the body situates itself in allegorical contexts, trapped in time and space. The body is an evolving metaphor in her works.

Al Shaibi has had many international solo exhibitions and her artworks are widely exhibited in prominent international biennials, film festivals, museums, institutions, galleries and fairs, including the 55th Venice Biennial (2013); *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial Houston, Texas, USA; Honolulu Biennial 2014, Hawaii; Museum of Modern Art, New York City; Edge of Arabia, London; Institut du Monde Arabe, Paris; Headlands Centre for the Arts, San Francisco; The Bronx Museum, New York; Paris Photo, Paris; and Museum of Contemporary Art, Denver.

Sand Rushes In: Sama Al Shaibi, the artist's first monograph, is published by Aperture in conjunction with a solo exhibition at Ayyam Gallery, London. Her art residencies include Darat al Funun (Amman), A.M. Qattan Foundation (Ramallah) and Lightwork (Syracuse, New York). Al Shaibi has received two national teaching awards and awarded the title of 'University of Arizona's Distinguished Scholar.' She is the recipient of a 2014-2015 Fulbright Scholars Fellowship to the West Bank, Palestine. Al Shaibi is Chair and Associate Professor of Photography and Video Art at the University of Arizona, where she has taught since 2006. She is exclusively represented by Ayyam Gallery.

Visit www.samaalshaibi.com

KARIMA AL SHOMALY

Karima Al Shomely was born in Sharjah, UAE. She earned a BA in economics and accounting at United Arab Emirates University, Al Ain; a BFA at the University of Sharjah; and a MFA at University of the Arts Chelsea College of Arts and Design London. She is currently working on her Ph.D. in Fine Art at Kingston University, London.

Al Shomely's prints, photography and installations have been featured in many important exhibitions both in UAE and internationally. She has had several solo exhibitions, including *The Emirati Burqa: Intimate Object* (2014), Edge of Arabia Gallery, London; and *Mask* (2012), Emirates Fine Arts Society, Sharjah. Recent group exhibitions include *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas, USA; the 32nd Annual Exhibition of Emirates Fine Arts Society; *Installation*, Contemporary Art Museum, Sharjah, UAE; *Three Generations* (2013), ADMAF/Sotheby's, London; *25 Years of Arab Creativity* (2012/3), Institut du Monde Arabe, Paris and Abu Dhabi Festival, UAE; Abu Dhabi Art 2012, UAE; *The Reflective Mirror* (2010), United Nations, New York; *Across the Gulf* (2009), Brisbane Biennial, Australia; *Traversées* (2008) artParis; *Regards des Photographes Arabes Contemporains* (2005), Institut du Monde Arabe, Paris, with a touring version (2006) to Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Seville, Spain; and *Languages of the Desert: Contemporary Arab Art from the Gulf States* (2005) at Kunstmuseum Bonn, Germany, Institut du Monde Arabe, Paris (2006) and Abu Dhabi Cultural Foundation, UAE (2007).

Visit www.ikono.org/2013/08/karima-al-shomely/

SHEIKH KHALED BIN HAMAD BIN AHMAD AL THANI

Sheikh Khaled Bin Hamad Bin Ahmad Al Thani was born in 1980 in Doha, Qatar. After obtaining a degree in business from Qatar University, he turned his attention to photography, focusing on the Qatari desert. Known to be one of the most knowledgeable experts on the Qatari desert, he describes the purpose of his work as trying to reveal the unacknowledged beauty of the desert to the general public. He speaks of his photography as a “*language without subtitles*” whose mission is to establish an authentic Qatari photographic language.

Among his exhibitions are *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas, USA; *Adoration of Wilderness (Ishq Al Falaa)* (2008), Qatar Museum Authority, Doha; The Air Gallery, Mayfair, London; and *The Sultans of Silver* (2012), Empty Quarter Gallery, Dubai, UAE. He has produced a special portfolio of platinum prints of the desert with the German publisher Steidl.

SAMI AL TURKI

Sami Al Turki was born in 1984 to a Saudi father and an Irish mother. He was raised in the port city of Jeddah, Saudi Arabia then lived in Dubai, UAE, for several years while studying photography at the American University in

Dubai. His upbringing encompasses a broad engagement with different cultures and traditions, bridging the gap between East and West.

His impressions of his home country, Saudi Arabia, and the city where he studied, Dubai, are the driving forces behind his current photographic concepts. His eclectic and varied style is a reflection of both his diverse cultural background and the mix of Western and Eastern influences in Dubai.

Al Turki's work has been exhibited in many international shows, including *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas, USA; exhibitions organised by Edge of Arabia: *Grey Borders/Grey Frontiers* (2010), the 6th Berlin Biennale; *We Need To Talk* (2012), Edge of Arabia, Jeddah, Saudi Arabia; and *Rhizoma, Generation in Waiting* (2013) at the 55th Venice Biennale. His work has been exhibited by the Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage (ADACH) Platform (2009), 53rd Venice Biennale, curated by Catherine David; *25 Years of Arab Creativity* (2012), Institut du Monde Arabe, Paris; and Volta 9, Basel, Switzerland, in 2013.

He was artist-in-residence at La Cité Internationale des Arts, Paris, in 2012 and at Omi International Arts Centre, Ghent, New York, in 2013.

Visit www.edgeofarabia.com/artists/sami-al-turki

SHADIA ALEM

Shadia Alem was born in Mecca, Saudi Arabia, and raised in Al Taif City in the Al Surat Mountains of Western Saudi Arabia. In 1983 she earned a BA in art and English literature from King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia. She worked in education for 10 years with a UNESCO programme for creative teaching in kindergarten. A self-taught artist, she began painting in 1993 and started participating in local exhibitions. By 1999, her work included photography and other media. She now lives in Paris.

Alem has participated in many group exhibitions in Saudi Arabia and abroad. Her installation *Negative No More* was exhibited in *Languages of the Desert: Contemporary Arab Art from the Gulf States* (2005), Kunstmuseum Bonn, Germany; Institut du Monde Arabe, Paris (2006); and the Abu Dhabi Cultural Foundation, UAE (2007). Her work has also been shown in Edge of Arabia-organised exhibitions in London (2008), Venice (2009), Istanbul and Berlin (2010). Her installation *The Black Arch* represented Saudi Arabia in the 54th Venice Biennale in 2011.

Her photographic collage series *The Supreme Ka'aba of God*, depicting the conflict between modernity and spirituality in her birthplace of Mecca, was shown in the Athr Gallery booth at Art Dubai 2012.

Alem and her sister were the featured guests at the first Louis Vuitton Art Talk with contemporary Arabic artists at Art Dubai 2011. She exhibited in *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial Houston, Texas, USA and the *Al Hajj* (2014) exhibition at Institut du Monde Arabe, Paris.

Visit www.shadiaalem-rajaaalem.com

TAMMAM AZZAM

Born in the Syrian capital of Damascus in 1980, Tammam Azzam graduated from the School of Fine Arts at the University of Damascus with a focus on oil painting. In 2001, he obtained a fine arts certificate from Darat al Funun, Amman, Jordan.

Azzam experiments in the application of various media to create artwork that he describes as “hybrid form,” which is capable of multiplying and changing over time through the appropriation and application of different materials. His recent works use digital media and street art to examine the

ongoing political and social upheaval in Syria and the cycles of violence and destruction that are tearing apart his country. He re-configures iconic symbols into poignant reflections of the turmoil facing his countrymen and the indifference to their plight of the outside world. He recently relocated to Dubai, UAE, with his wife and children.

Azzam is represented by Ayyam Gallery. His exhibitions with the gallery include *I, The Syrian* (2013), London, Beirut, Syria (2012) and Dubai (2012); *Dirty Laundry* (2011), Dubai International Financial Centre; untitled shows in Beirut in 2013 and 2010; and *Metallica* (2010) in Damascus. His work was also featured in *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas, USA; the 2014 Alexandria Biennale; the 2014 Dak'Art: Biennial of Contemporary African Art; *Stories from the Levant* (2009), Ayyam Gallery, Dubai; and the 2013 Ljubljana Biennial of Graphic Arts, Slovenia.

His work is part of the Barjeel Art Foundation collection, Sharjah, UAE.

Visit www.ayyamgallery.com/artists/tammam-azzam/bio

HICHAM BENOHOUD

Hicham Benohoud was born in 1968 in Marrakech, Morocco and now divides his time between Morocco and France. He earned a BA in visual arts and studied education in Marrakech. He first focused on painting and taught visual arts in an elementary school in his hometown. He began to take photographs to help himself with his painting.

After a short course in photography, he began to do portraits of his students and made paintings from these photos. This work evolved into his now well-known photographic project with his students, *Salles de Classe (Classrooms)*, 1994–2001, which jettisoned him to international recognition. His artistic vocation then took priority over his teaching and in 2003, he went to Strasbourg, France, to further his education.

In his photographic artwork, Benohoud explores issues of identity and the common feelings of malaise in individuals and groups. In all these series, he applies the same theme of bodies under restraint; photographs of his own face in *Version Soft* (2002–2003), his naked body in *Half Couple* (2004), and the family circle in *30 Families* (2005). The *Kinshasa series* (2008) applies this approach to the black African continent. Colour portraits show the busts of young Congolese whose faces have been purposely misshapen by objects, like sticks and strings, pressed against them. *Intrusion* (2009) is the artist's most extreme series, showing bodily obstruction through the penetration of foreign objects into intimate parts of the human body.

Inter-version (2010) explores identity through the body and differs from most of the earlier series by its use of colour and digital manipulation. Benohoud's photographs have been exhibited in group and solo shows in Europe, the Arab world and Japan. Among recent group exhibitions are: *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas, USA; *Des artistes dans la cité* (2014), MuCEM à Marseille, France; *Paris Photo* (2014), Grand Palais, Paris; *Really Useful Knowledge* (2014), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Spain; *Le Pont* (2013), 2014 Singapore Art Fair and Dubai Art Fair; *Le Maroc Contemporain* (2014), l'Institut du Monde Arabe, Paris; *I Exist (in Some Way)* (2013), The Bluecoat, LOOK/13 Liverpool International Photography Festival; *Paris and the Contemporary Arab Art* (2012), The National Museum, Sana'a, Yemen; and the touring exhibition *Africa Remix* (2006). His solo exhibitions include a 2013 show at Galleria Six, Milan; and *LIMIT—NO LIMIT* (2009), Galerie VU, Paris.

Visit www.hichambenohoud.com

AYMAN YOSSRI DAYDBAN

A multimedia artist, Ayman Yossri Daydban was born in Palestine in 1966 and has lived all his life in Saudi Arabia. His work is often a reflection of his life; a life shaped by issues of identity and belonging and is often seen as political because much of it has focused on the deconstruction of the Palestinian national narrative. However, he describes it as deeply personal, with little political agenda beyond his search for a sense of self. He is interested in creating interactive situations rather than simply producing discrete works designed to be hung, bought and sold.

Daydban has had artist residencies at La Cités des Arts in Paris, Cuadro Fine Art Gallery and Traffic Gallery in Dubai and Ashkal Alwan, Beirut. He has participated in various group and solo exhibitions in the Arab world and internationally. His solo exhibitions include *I am Anything, I am Everything* (2012), Athr Gallery, Jeddah, Saudi Arabia; *Identity* (2011), Selma Feriani Gallery, London. Among his group shows are: *The Language of Human Consciousness* at Athr Gallery, numerous Edge of Arabia exhibitions since 2008, including the Brunei Gallery in London (2008); *The Future of A Promise*, Venice Biennale (2009 & 2011); *Transition* (2010) Berlin; *Transition* (2010), Istanbul; *Terminal* (2011) Dubai; *We Need To Talk* (2012), Jeddah; *#COMETOGETHER* (2012), London.

Other presentations include: *Bravery of Being out of Range*, Athr Gallery, Jeddah and Sultan Gallery, Kuwait; *The State*, Traffic Gallery, Dubai, *Tesselatio*, Galerie Zilberman and *The Aftermath*, Akbank Art Centre, Istanbul; *Haji: Journey to the Heart of Islam* (2012), British Museum.

Daydban launched his first public art project *Change* on billboards across Dubai and Sharjah during Art Dubai 2013. His works are part of the permanent collections of the British Museum; Al Mansouria Foundation; Abdul Latif Jameel Foundation; BASMOCA; Salsali Private Museum, Dubai; and Greenbox Museum in Amsterdam.

The artist's last name Daydban means 'watchman', a mask that observes the viewer and its surroundings while at the same time remaining detached from them. There is an unbridgeable distance or opposition between the watchman and what is being watched. Even in close proximity, they seem to be in different worlds, producing enormous tension. This can be seen as a metaphor for his life and work.

LALLA A. ESSAYDI

Lalla Essaydi was born in 1956 and grew up in Morocco and Saudi Arabia. She now lives in the USA, where she earned a BFA at Tufts University and a MFA from the School of the Museum of Fine Arts, Boston in affiliation with Tufts University. Essaydi's work encompasses painting, mixed media and video. In recent years, she has devoted herself to photography and the sumptuous explorations of the image of women in Islamic society.

In her photographs, Essaydi often combines Islamic calligraphy with representations of the female body to address the complex reality of Arab female identity. Much of her work references her childhood. She looks back at her Moroccan upbringing as an adult woman caught somewhere between past and present and as an artist exploring the language in which she speaks from this uncertain space.

"In my art," Essaydi says, "I wish to present myself through multiple lenses - as an artist, as Moroccan, as Saudi, as traditionalist, as liberal, as Muslim. In short, I invite the viewer to resist stereotypes." *

As one of the most sought after contemporary artists in the world, her work has been exhibited internationally and in the USA in many group shows including *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas, USA; 8th *International Photography Gathering* (2004), Le Pont Gallery,

Aleppo, Syria; *Through Arab Eyes* (2005), Fries Museum, Leeuwarden, the Netherlands, as part of *Nazar - Photographs from the Arab World* at the 11th Noorderlicht Photofestival, FotoFest, Houston and Aperture Foundation, New York; *Girls on the Verge: Portraits of Adolescence* (2007), Art Institute of Chicago; *Routes II* (2009), Waterhouse and Dodd, London; and *Art of Today* (2010), Museum of Fine Arts, Boston. Essaydi has also had many solo shows, including *Lalla Essaydi* (2015), Musée d'Ethnographie de Genève, Geneva; *Lalla Essaydi: Photographs 2005-13* (2015), San Diego Museum of Art, San Diego USA; *Lalla Essaydi: Writing the Self...Writing Others* (2014), Bahrain National Museum; *Lalla Essaydi* (2014), Jackson Fine Art, Atlanta; *Lalla Essaydi* (2014), Jenkins Johnson Gallery, San Francisco; *Lalla Essaydi* (2014), James Madison University, Harrisonburg; *Lalla Essaydi* (2013), Miller Yezerksi Gallery, Boston; *Universe* (2012), Sharjah Calligraphy Biennial, UAE; *Lalla Essaydi: Revisions* (2012), Smithsonian's National Museum of African Art, Washington, DC; and *Lalla Essaydi: Les Femmes du Maroc* (2011), National Gallery, Fes, Morocco. Her work is represented in a many collections, including The Louvre, Paris; Williams College Museum of Art, Williamstown, Massachusetts; British Museum, London; The Art Institute of Chicago; Fogg Art Museum, Harvard Art Museums, Cambridge, Massachusetts; Maramotti Collection of Contemporary Art, Reggio Emilia, Italy; and several private collections.

The artist's work has been featured in many publications. She is represented by Howard Yezerksi Gallery in Boston and Edwynn Houk Gallery in New York City.

Visit www.lallaessaydi.com *

MOUNIR FATMI

Mounir Fatmi was born in 1970 in Tangier, Morocco and now lives and works in Paris. He constructs visual spaces and linguistic games that are designed to free viewers from their preconceptions. His work brings to light their doubts, fears and desires. It directly addresses current events and speaks to those whose lives are affected by these events. His multimedia pieces, encompassing video, installation, drawing, painting and sculpture, deal with the desecration of religious objects, deconstruction, social justice and the end of dogmas and ideologies.

Fatmi has participated in numerous biennials, among them *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas, USA; the 52nd and 54th Venice Biennales (2007, 2011); Sharjah Biennial 8, UAE (2007); 10th Biennale de Lyon, France (2009); and 5th Auckland Triennial, New Zealand (2013).

His work has appeared in many group exhibitions, including *Giving Contours to Shadows* (2014), NBK, Berlin, Germany; *Arab Contemporary, architecture, culture and identity* (2014), Louisiana Museum of Modern Art, Denmark; *Colonia Apocryfa* (2014), MUSAC, Leon, Spain; *Songs of Love and Songs of Loss* (2014), Gwangju Museum of Art, South Korea; *Body & Soul: New International Ceramics* (2013), Museum of Arts and Design, New York; *The Sea is My Land: Artists of the Mediterranean* (2013), MAXXI, Rome; *25 Years of Arab Creativity* (2013), Abu Dhabi Festival, UAE; *Traces du Sacré* (2008), Centre Georges Pompidou, Paris; and *Paradise Now! Essential French Avant-Garde Cinema 1890-2008* (2008), Tate Modern, London.

His solo shows include *Walking on the Light* (2014) Centre de Création Contemporaine, Tours; *They were Blind, They only Saw Images* (2014), Galerie Yvon Lambert, Paris; *Spot On* (2013), Museum Kunstpalast, Düsseldorf, Germany; *History Is Not Mine* (2013), Paradise Row Gallery, London; *The Blinding Light* (2013), Galerie Analix Forever, Geneva; *Oriental Accident* (2012), Lombard-Freid Projects, New York; *Between the Lines* (2011), Galerie Hussenot, Paris; *Sans Histoire* (2007), Musée

National; *Pablo Picasso, La Guerre et la Paix*, Vallauris, France; and *Obstacles* (2003), Migros Museum für Gegenwartskunst, Zürich. In 2015, he presents a solo exhibition *Permanent Exiles* at MAMCO, Geneva.

In 2010, he was awarded a Cairo Biennale Jury Prize for his video *Beautiful Language*, and received the Grand Prize at Dak'Art 2006 for *Of History*, an installation and series of videos about the Black Panther Party.

Visit www.mounirfatmi.com

LAMYA GARGASH

Lamya Gargash was born in 1982 in Dubai, UAE. She earned a BS in visual communication from the American University of Sharjah, UAE, in 2004 and a MA in communication design from University of Arts Central Saint Martins College of Arts and Design, London, in 2007. She lives and works in Dubai.

Concerned with the social dynamics of an ever changing and constantly self-renewing architecture, Gargash documents forgotten spaces in public life and the intimate interiors of private life in Emirati society. At the 53rd Venice Biennale (2009), her series *Familial*, which documents every one-star hotel in the UAE, was featured in the UAE's first Venice Biennale exhibition, *It's Not You, It's Me*. Her first artist book, *Presence* (The Third Line, 2006), is a photographic series documenting recently vacated houses and structures in the UAE that have been abandoned or left for demolition.

In 2004, she received first prize in the Emirates Film Competition, as well as a Special Recognition award in Dubai Media City's Ibd'a Media Students Awards for her movie *Wet Tiles*. Her work has been included in several group exhibitions and film festivals, including *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial Houston, Texas, USA; *I Exist (In Some Way)* (2013), The Bluecoat, Liverpool, UK, in partnership with Look/13, Liverpool Arabic Arts Festival, Belgian Nomadic Arts Centre and Moussem International Photography Festival; *A Light Unto Nations Photography Show* (2007), Toronto, Canada. Gargash has participated in film festivals such as Locarno Film Festival, Switzerland; Osaka Film Festival, Japan; Amsterdam Arab Film Festival, The Netherlands; Paris Arab Film Festival, France and Dubai International Film Festival, UAE.

Her series *Presence* was presented in solo shows at Galerie Brigitte Schenk, Cologne, Germany in 2010 and Galleria Marabini, Bologna, Italy, in 2011. Another series, *Through the Looking Glass*, was presented in a solo exhibition at The Third Line, Dubai, in 2012.

Visit www.lamiagargash.com

ABDULNASSER GHAREM

Abdulnasser Gharem is a Riyadh-based conceptual artist who works in a multitude of fields, challenging the perception of art and visual culture in his native Saudi Arabia. He works with photography, video, performance and sculpture as he examines the nature of contemporary life. In his performances, he playfully uses public space as a platform to construct social critiques. He often involves the surrounding community in his projects and welcomes collaboration.

As a Lieutenant Colonel in the Saudi Army, Gharem frequently deals with themes of control, authority and the militarisation of the Arab world in his works. He also has a strong interest in preserving and respecting the history upon which traditional art is built. He often presents conceptual work that references heritage in the framework of political and social issues.

Born in Khamis Mushait, Saudi Arabia in 1973, Gharem received his artistic training from Al Meftaha Arts Village in Abha in 2003 after attending the King Abdulaziz Military Academy and the Leader Institute in Riyadh. Following the famous sale of his work *Message/Messenger* at the record-breaking 2011 Christie's Auction in Dubai, Gharem co-founded the non-profit organisation Edge of Arabia to help promote arts education and create an international platform for contemporary Saudi art.

His works are included in public collections across Europe and the Middle East and he has exhibited at the Venice, Berlin and Sharjah Biennials. He has held solo shows at Ayyam Gallery Dubai (2014); Edge of Arabia, London (2013); Side by Side Gallery, Berlin (2013); XVA Gallery, Dubai (2010); King Fahd Art Village, Abha (2006, 2004); and Atelier, Jeddah (2004, 2003).

He has exhibited in numerous international venues: *View From Inside, Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas USA; Ikono On Air Festival, online and broadcasted (2013); *Haji: Journey to the Heart of Islam* (2012), British Museum, London; *Light from the Middle East: New Photography* (2012), Victoria & Albert Museum, London; Edge of Arabia, London (2012); *La voce delle immagini* (2012), Palazzo Grassi, Venice; *Taswir - Pictorial Mappings of Islam and Modernity* (2009), Berliner Festspiele at the Martin-Gropius-Bau, Berlin; Mori Art Museum, Tokyo (2012); Katara Galleries, Doha (2012); Contemporary Istanbul (2012); and the Venice Biennale (2011). In 2011, Booth-Clibborn Editions (London) published the artist's first monograph, *Abdulnasser Gharem: Art of Survival*.

Visit www.abdulnassergharem.com

KHALED HAFEZ

Khaled Hafez was born in Cairo in 1963, where he continues to live and work. After earning a medical degree in 1987 and a MSc in 1992, he gave up medical practice in the early 1990s for a career in the arts. In 2009, he earned a MFA in new media and digital arts from Donau-Universität Krems, Austria and completed his studies at Transart Institute, New York. Hafez's practice spans painting, installation art, photography, video, and experimental film.

His works have been shown in numerous international group exhibitions, including the 55th Venice Biennale (2013); 11th Havana Biennial (2012); Rencontres de Bamako 2011, the 9th African Photography Biennial in Mali; 8th Bienal do Mercosul (2011), Porto Alegre, Brazil; Manifesta 8 (2010), Murcia, Spain; 12th International Cairo Biennale (2010); Dak'Art 2004 and 2006, the 6th and 7th Biennale de l'art africain contemporain, Dakar, Senegal; Singapore Biennale 2006; Sharjah Biennial 8 (2007), UAE; Third Guangzhou Triennial (2008), China; and 2nd Thessaloniki Biennale (2009), Greece.

He has shown his work in the group exhibitions *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial Houston, Texas, USA; *Haji: Journey to the Heart of Islam* (2012), British Museum, London; *25 Years of Arab Creativity* (2012/3), Institut du Monde Arabe, Paris and Abu Dhabi Festival, UAE; *Collection XXVII: East from 4°24'* (2011), Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Belgium; *Unveiled: New Art from the Middle East* (2009), Saatchi Gallery, London; *The Present Out of the Past Millennia* (2007), Kunstmuseum Bonn, Germany; *Tarjama/ Translation* (2009/10), Queens Museum of Art and The Herbert F. Johnson Museum of Art, Ithaca, New York; and *Resistance(s) III* (2010), Centre George Pompidou, Paris. Among his solo shows are *The Video Diaries* (2012) at the Hiroshima Museum of Contemporary Art, Japan.

Hafez is a Fulbright Fellow (2005) and a Rockefeller Fellow (2009). In 2011, he was nominated and short-listed for The Sovereign Middle East and African Art Prize and in 2012 he was nominated for the Prix Pictet Photography Prize.

Visit www.khaledhafez.com

HASSAN HAJJAJ

Born in Larache, Morocco, in 1961, Hassan Hajjaj left Morocco for London at an early age. Heavily influenced by the club, hip-hop and reggae scenes of London as well as by his North African heritage, he is a self-taught and versatile multi-disciplinary artist whose work includes portraiture, installation, performance, fashion and interior design. He is well known for his furniture of recycled utilitarian objects from North Africa and consumer objects such as upturned Coca-Cola crates used as stools and aluminum cans turned into lamps.

In 2009, Hajjaj was short-listed for the Jameel Prize at the Victoria and Albert Museum, London. His solo exhibitions include *My Rock Stars Experimental, Vol. 1*, Los Angeles County Museum, California USA; *Kesh Angels* (2014), Taymour Grahne Gallery, New York, USA; *My Rock Stars, Vol. 2*, Gusford Gallery, Los Angeles, USA; *My Vogue Arab* (2013), Aria Art Gallery, Florence, Italy; *My Rock Stars: Volume 1* (2012), The Third Line Gallery, Dubai, UAE; *Kesh Angels* (2010), Rose Issa Projects, London; and *My Beautiful Rubbish, Shown in Twice is too Much* (2010), Freies Museum, Berlin.

Hajjaj's work has also appeared in numerous group exhibitions, including *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial Houston, Texas, USA; *Light from the Middle East: New Photography* (2012), Victoria and Albert Museum, London; Photoquai 2011, Musée du Quai Branly, Paris; *Africa: See You, See Me* (2011), travelling exhibition at Fondazione Studio Maragoni, Florence, Italy and Museu da Cidade, Lisbon, Portugal (2010); *Play Ground* (2011), New Walk Museum, Leicester, UK; *Arabicity* (2010), Rose Issa Projects at Beirut Exhibition Centre; *Arabicity: Such a Near East* (2010), Rose Issa Projects at The Bluecoat, Liverpool, UK; and the 2009 Jameel Prize touring exhibition *Le Salon*, with stops in 2010 at Sakip Sabanci Museum, Istanbul; Sharjah Museum of Islamic Civilization, UAE; Beiteddine Palace, Lebanon; National Museum of Damascus, Syria; and National Museum, Riyadh, Saudi Arabia. In 2011, Hajjaj received first place in The Sovereign Foundation's Middle East and African Art Prize. He lives and works in London and Marrakech.

Visit www.thethirdline.com/artists/hassan-hajjaj/selected-work/
www.roseissa.com/artists/hassan%20h/Hassan%20Hajjaj1.html
www.gusfordgallery.com/artists/30-Hassan-Hajjaj/works/
www.taymourgrahne.com/artists/hassan-hajjaj

RULA HALAWANI

Rula Halawani was born in Jerusalem in 1964. She currently lives in the Mount of Olives district in East Jerusalem. She started working as a freelance photojournalist and worked for many newspapers and magazines. Her subjective view of the Israeli-Palestinian conflict pushed her to quit journalism in 1988 and turn exclusively to the visual arts. She earned an advanced BA in photography from the University of Saskatchewan in 1989 and a MA in photographic studies from the University of Westminster in 2001. She is Director and Founder of the photography programme at the University of Birzeit, Palestine.

Halawani makes and produces images of the changes taking place daily in the Palestinian territories. She describes herself as “*an artist, a photographer who lives and works in an intensely political environment...*

the question of making political art does not arise in the Palestinian context. Our existence is entirely defined, at all levels, by political circumstances” (Nadour Collection website).

Her photographs have been shown in solo exhibitions including *Traces* (2013), Selma Feriani Gallery, London; *Retrospective* (2009), Al Hoash Gallery, Jerusalem, Palestine; *Intimacy* (2004), Khalil Sakakini Cultural Centre, Ramallah, Palestine; and *The Warm Light Still There* (2002), Museum of Rome. She has also taken part in group exhibitions, in particular, *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial Houston, Texas, USA; *Gates to Heaven* (2014), MART Museum, Italy; She *Who Tells a Story* (2013), Museum of Fine Arts, Boston; *Arab Express: The Latest Art from the Arab World* (2012), Mori Art Museum, Tokyo; *The Wall and The Checkpoints* (2006), Darat Al Funun at The Khalid Shoman Foundation, Amman, Jordan; and Sharjah Biennials 6 and 7 (2003 and 2005), UAE. Her work is included in the collection of the Museum of Fine Art, Houston, Texas, USA.

Visit www.nadour.org/artists/rula-halawani/

HAZEM HARB

Born in 1980 in Gaza, Palestinian artist Hazem Harb currently lives between Rome, Italy and Dubai, UAE. In 2004, he enrolled at the Academy of Fine Arts in Rome and in 2009, graduated from The European Institute of Design.

The core issues of Harb's artwork are war, loss, trauma, human vulnerability and global instability. He describes the process of his work as exploring and “*using all the multimedia tools I have at my disposal.*”

In 2011, Harb was awarded a residency at The Delfina Foundation, with support from The A.M. Qattan Foundation, which had given him the Young Artist of The Year Award in 2008. Recently, his series *Beyond Memory* was acquired by two prestigious European museums; The British Museum, UK in 2013 and the Centre Georges Pompidou, Paris (2014).

Harb has participated in numerous international exhibitions which include *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas, USA; *Made by War* (2007) at the National Ethnographic and Pre-historical Museum Luigi Pigorini, Rome, Italy and most recently in *Sphere 6* at Galleria Continua's Le Moulin in 2013, a group show that coincided with five solo shows by Etel Adnan, Ai Weiwei, Anish Kapoor, Michelangelo Pistoletto and Sophie Whettnall.

Visit www.hazemharb.com

HAZEM TAHA HUSSEIN

Born in Giza, Egypt in 1961, Hazem Taha Hussein holds important academic positions in arts and communication: associate professor of visual communication design at the Faculty of Applied Arts at Helwan University, Cairo; chairman of the advertising department at Mansoura University, Mansoura City, Egypt; and head of the department of art and design at the Royal University for Women, Bahrain.

He studied in Egypt and Germany, earning a MA from Helwan University in graphics and design, and a PhD from the University of Wuppertal, Germany in design philosophy and communications theory. It is said of his work that, “*His regular confrontation with strangers have enhanced his interest in questions of identity and led him to the creation of his characteristic works to combine oriental and occidental art as he seeks to penetrate western and eastern ideas and concepts*” (Karin Adrian von Roques, “*Hazem Taha Hussein Portrait and Interview,*” Contemporary Practices 7, 65–71),

Hussein's work has been shown in solo exhibitions throughout the Middle East and Europe since 1988. His recent shows include *The Mirage II* (2013), Al Masar Gallery, Cairo; and The Concept (2010), Albareh Art Gallery, Manama, Bahrain. His group exhibitions include *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas, USA; *Land of the Hyperreal: Contemporary Art from Egypt* (2010), *Memorial Jose, Revolution Square, Havana; What's Happening Now?* (2010), Casa Arabe, Madrid, previously at Art Palace, Ministry of Culture, Cairo, in 2008; *Triogie Méditerranéenne: From Athens to Marseille to Cairo* (2008), Palais des Arts, Marseille; *The Present Out of the Past Millennia - Contemporary Art of Egypt* (2007), Kunstmuseum Bonn, Germany; *Occidentalism: The West on the Eye of Egyptian Artist* (2007), Pension Suisse, Cairo; *The Baggage* (2007), Alexandria Atelier, Egypt; *Father and Son, Mohamed Taha Hussein and Hazem Taha Hussein* (2006), French Centre, Alexandria, Egypt; *Egyptian Artists* (2005), 21 Art Gallery, Dubai, UAE; *Egyptian Art* (2001), Kunsthalle, Stockholm; 2001 Al Nitaq Festival, Cairo; 1996 Market Fair, Noteln, Germany; and *8 Egyptian Artists* (1990), Kunsthalle Augsburg, Germany. Hussein has received fellowships from the Christoph Merian Stiftung, Basel, Switzerland (1988); Egyptian Ministry of Culture (2003–2005); and German Academic Exchange Service (DAAD) (1990–1994).

Visit www.hazemtahahussein.com/home.asp

AHMED JADALLAH

An internationally known photojournalist, Ahmed Jadallah was born in Palestine in 1970. He is the oldest of four brothers who are also award-winning photographers. Jadallah studied science and worked as a teacher before joining a local newspaper in Gaza as a correspondent in 1989. He became a cameraman and producer in 1990 for CBS, where he befriended photographers and helped guide them through Gaza while they taught him photography.

Jadallah joined Reuters in 1992 during the first Palestinian intifada, then as senior photographer, before managing the Reuters Palestinian teams in coordination with the regional chief photographer. In 2003, he nearly lost his legs to a tank shell that exploded while he was photographing a Palestinian refugee camp. The image he took at this time won first prize at the 2003 World Press Photo Awards in the Spot News Singles category. He spent several months recovering from his injuries in London and later moved to Dubai, where he has worked as a senior Middle East and North Africa photographer. Jadallah continues to photograph areas of conflict in the Middle East as well as sports and other events.

His photographs have been exhibited in Ahmed Jadallah/Reuters (1995) at Visa pour l'Image Perpignan, the international photojournalism festival in France; *International Protection for Palestinian Children in the Occupied Territories* (2003), House of Commons, London; *Through Arab Eyes* (2004), Fries Museum, Leeuwarden, the Netherlands, part of *Nazar - Photographs from the Arab World* (2004), at the 11th Noorderlicht Photofestival and FotoFest, Houston (2005); *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial in Houston; *Looking Towards Palestine: Photographic Projections* (2005), La Boca, Espacio de Cultura, Madrid; and *WAR/ PHOTOGRAPHY: Images of Armed Conflict and Its Aftermath* (2012), Museum of Fine Arts, Houston. In addition to his World Press Photo award, Jadallah received first prize for Best Photographic Picture in the Middle East from the Dubai Press Club in 2001. He was named Reuters Journalist of the Year as part of the Best Team in 2004 and was awarded for bravery in Palestine in 2003. He received an honourable mention in National Geographic's All Roads Photography Award in 2006.

MOHAMED KANOO

Mohamed Abdul Latif Kanoo was born in Manama, Bahrain in 1963. He is an artist, curator and co-owner of Ghaf Gallery, which was established in 2006 as the first independent visual arts space in Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE). He earned a BA in economics and political science from the University of Texas at Austin and attended the American University, Washington D.C. where he studied monetary economics. Kanoo is self-taught painter, who initially worked in the Ben-Day dots technique, often seen in the work of Roy Lichtenstein, combined with the Pop art style of Andy Warhol. His portrait of Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the late President and Founder of the UAE was created in this style. Kanoo's work has transitioned over the years to include mixed media pieces and installations in which he often uses humour as a way to “*communicate with a broader demographic and a way of generating greater public debate and interaction with contemporary art in the Gulf.*” (Contemporary Practices, 2013).

Kanoo's work was first shown in the 2004 group exhibition, *Cosmos: A Written Word; Arabic Calligraphy Through the Ages* at the Museum for Applied Arts in Frankfurt, Germany. Other group exhibitions include: *Shemaghart*, Galeria Metropolitana, Barcelona, 2007; *Languages of the Desert: Contemporary Gulf Arab Artist Exhibition*, Abu Dhabi Cultural Foundation, 2007; First French Art Festival, Abu Dhabi, 2008; and *Shubbak*, Sotheby's, London, 2011. His solo exhibitions are *Debut in Dubai*, Artspace, Dubai, UAE, 2005; *3 Icons*, Ghaf Art Gallery, Abu Dhabi, 2007; and *Fun w/Fen* [Fun w/Art], 2012, Meem Gallery, Dubai. His series *A Question of Identity* was also shown at the FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas. His work is included in several corporate collections in UAE and Europe.

Visit http://www.meemartgallery.com/art_exhibiting.php?id=38

MOHAMMED KAZEM

Mohammed Kazem was born in Dubai, UAE in 1969. An artist and curator, he studied painting at the Emirates Fine Arts Society, Sharjah, and earned his MFA in 2012 from the University of the Arts, Philadelphia, where he was artist-in-residence in 2010. Kazem curated the Sharjah Biennial 8 in 2007 and 2007-2011, he was the curator of The Flying House, an artists' space in Dubai. During this time, he also curated exhibitions in Spain, Switzerland and the UAE. In 2012, he curated the third annual MinD (Made in Dubai) alternative art platform, titled that year *MinD—Dubai Contemporary*, at the Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage, UAE. He has his own studio, Empty 10, in Al Quoz in Dubai with artist Cristiana de Marchi.

Kazem's works have been selected for biennials and exhibitions around the world for over two decades. He was the sole artist representing the UAE at the 2013 Venice Biennale, where his huge installation, *Walking on Water*, featuring images and sounds of the sea, drew 6,000 visitors over four days. Another recent solo exhibition was *Raw Data*, 1999-2013 (2013), Maraya Art Centre, Sharjah, UAE. His work has appeared in the group exhibitions *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas, USA; *Emirati Expressions: Realised* (2013), Manarat Al Saadiyat, Abu Dhabi, UAE; PhotoEspaña 2011, Madrid; *When Ideas Become Form* (2009), Dorothea Van der Koelen Gallery, Mainz, Germany; and *Breaking News: Contemporary Art from the Middle East* (2008), F&A Projects, Le Marais, Paris, as well as exhibitions in Singapore, Germany, Switzerland, Egypt and Lebanon. He has taken part in several Sharjah Biennials and was awarded first prize for his installations in 2003 and 1999.

Visit www.mohammedkazem.com

HUDA LUTFI

Huda Lutfi is a cultural and feminist historian whose work in the field of the visual arts translates these affiliations in multiple ways. In her artwork, Lutfi excavates and makes silenced voices speak. She gives visibility to marginalized spaces in different historical and cultural contexts, expressing the politics of her engagement as a historian and artist.

Cultural hybridity, which Huda Lutfi describes as her “genealogy” lies at the heart of her work, enables her to dialogue with many artistic traditions whose commitment to liberating the human spirit she shares. In her work, Lutfi has sought to demystify and expose the politics of commodification and fetishism by deconstructing representations of women's bodies, unsettling gender constructions, and questioning the narratives of power and dominant cultural iconography. Her distinctive use of bricolage and found objects in her painting, installation art, and photo-montage has become her signature work, witnessing her move to the centre of the contemporary art scene.

Lutfi's work reflects her immersion in historical information and involvement in contemporary political and spiritual issues. Her exhibitions invoke these relationships through layering, repetition, and manipulation of icons, texts, calligraphy, images and humorous juxtapositions of objects. Her artwork combines discipline and play, constraint and freedom, repetition and creative subversion as part of the polemical nature of her artistic vision. Cairo is one of the main sources that inspire Lutfi's work; she lives and works only a stone's throw from Tahrir Square.

Born in Cairo in 1948, Huda Lutfi earned her PhD in Arab Muslim cultural history from McGill University, Canada. She is Associate Professor of History at the American University in Cairo. Lutfi's work has been exhibited in the Middle East, Europe, the US, and Asia. Among her group exhibitions are *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas, USA; *Hommage à Mustapha Hasnaoui* (2013), Galerie Frédéric Moisan, Paris; *Terms & Conditions* (2013), Singapore Art Museum; Abu Dhabi Art Fair 2012, UAE; *Frieze Art Fair 2012, New York*; and *What is Happening Now?* (2007), Palace of the Arts, Cairo. Her recent solo shows include *Huda Lutfi: 20 Years of Art* (2011), Tache Art, Cairo; *Making a Man out of Him* (2010), Townhouse Gallery, Cairo; and *Zan'it Al Sittat* (2008), The Third Line, Dubai, UAE. In 2012, The Third Line published Huda's first monograph, *Huda Lutfi: A 20 Years Retrospective Catalogue*.

Visit www.thethirdline.com/artists/huda-lutfi/selected-work/

AHMED MATER

Ahmed Mater is an artist and co-founder of Edge of Arabia. He works as an artist and medical doctor and splits his time between Abha, Jeddah and Makkah in Saudi Arabia. He is founder of the Al Meftaha Arts Village in Abha. Since co-founding Edge of Arabia in 2003, he has attracted international attention for his art, which encompasses photography, calligraphy, painting, installation, performance and video. His work explores the narratives and aesthetics of Islamic culture against the background of globalisation, consumerism and transformation. Recently, his artistic practice has delved into unofficial histories of Saudi life through examination of the differing representations of traumatic events and how they construct collective historical knowledge. He increasingly uses image and video to explore local collective memory and unofficial histories behind contemporary Saudi Arabian socio-political life.

Ahmed Mater's artworks have been shown widely across the world. His solo shows include: *100 Found Objects* (2013), Sharjah Museum, Sharjah, UAE; *Ahmed Mater* (2010), The Vinyl Factory Gallery, London; *Illumination* (2009), Artspace, Dubai; *Son of Aseer* (2006), Al Meftaha Arts

Village, Abha, Saudi Arabia; *Ahmed Mater Al Ziad Aseeri* (2006), Embassy of Saudi Arabia, London; *The End* (2004), Al Meftaha Arts Village, Abha; *Chewing (Mudgah)* (2004), Al Meftaha Arts Village, Abha; *Standing in Front of You* (2004) King Khaled University, Abha; *X-Ray Project* (2003) - 6th Saudi Malwan Contest Tour, Jeddah, Beirut, Saida and Manama; and *Landing on the Earth's Surface* (2001), Al Maseef Culture Club, Abha.

His artworks have been shown in international venues around the world, including: *Here and Elsewhere* (2014) New Museum, New York (2014); *View From Inside*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas USA; *A History* (2014) Centre Georges Pompidou, Paris; *A Crisis of History* (2014), Amsterdam; Sharjah Biennale 9 (2013); Nelson Atkins Museum, Kansas City, USA (2013); *Arab Contemporary* (2013), Louisiana Museum, Copenhagen; *Homework 6* (2013), Ashkal Alwan, Beirut; *Hajj, Journey to the Heart of Islam* (2013), Islamic Museum Qatar; *Light from the Middle East* (2013), Victoria & Albert Museum, London; Kochi Biennale, India (2012); *#COMETOGETHER* (2012), Edge of Arabia, London; *25 Years of Arab Creativity* (2012), Institut du Monde Arab, Paris; *Hajj, Journey to the Heart of Islam* (2012), British Museum, London; *Westend* (2011), Museum on the Seam, Jerusalem; *Arab Express* (2011), Mori Art Museum, Tokyo; *The Future of a Promise* (2011), 54th Venice Biennale (Collateral Event); *TRANSITION* (2010), Istanbul European Capital of Culture, Sanat Limani, Istanbul; *Grey Borders/Grey Frontiers* (2010), Edge of Arabia, Berlin; ADACH Platform For Visual Arts – 53rd Venice Biennale (Collateral Event); *Still Life: Art, Ecology and the Politics of Change* (2007), Sharjah Biennial 8; *Word into Art: Artists of the Modern Middle East* (2006), The British Museum, London.

Mater's films include *Leaves Fall in All Seasons*, 2013; *Artificial Light*, 2012; *Evolution of Man*, 2012; and *Yellow Cow*, 2010. His films have been shown in festivals in Kassel, Germany (2014); Berlin, German (2014); Rotterdam NL (2013); ICA, London (2013). In 2014, film by Mater was shown at the launch of Culturrunners by Edge of Arabia at the Rothko Chapel, Houston. In 2015, his films will be shown at FIFE/Festival International du Film d'Environnement in France and also Buenos Aires, Argentina.

His works are in the collections of many major museums: Centre Pompidou, Paris; Los Angeles County Museum of Art; The British Museum, London; Museum of Fine Arts, Houston; Smithsonian Museum, Washington DC; Victoria and Albert Museum, London; Asian Art Museum, San Francisco; Nadour Collection, Germany; The Barjeel Art Foundation, Sharjah, UAE; The Abdul Latif Jameel Foundation, London; Mathaf Museum, Doha, Qatar.

Visit www.ahmedmater.com

HASSAN MEER

Born in 1972, Hassan Meer grew up in Muscat, the capital of the Sultanate of Oman. He earned his BFA in media art in 1999 and his MA in 2000 from the Savannah College of Art and Design (SCAD), Georgia. Before studying in the US, Meer was primarily a painter; while at SCAD, he started using video, photography and installation as a new way to express his ideas, many of which are inspired by his personal experience and childhood memories.

His work has been exhibited extensively in Oman and internationally for the past 20 years. His work was shown in *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas, USA; *Reflections*, (2013) Stal Gallery & Studio, Muscat; *25 Years of Arab Creativity* (2013), Institut du Monde Arabe, Paris; and *Arab Express: The Latest Art from the Arab World* (2012), Mori Art Museum, Tokyo. Meer's series *Work Marry Remember* was presented in a solo exhibition at AB Gallery Zurich, Switzerland, in 2012.

In 2000, he founded The Circle, a collective that encourages and exhibits new art from Oman. Meer has received many awards, including Grand Prize at the festival celebrating the 40th National Day of the Sultanate, presented in 2010 by Oman's Ministry of Heritage and Culture and the Omani Association of Fine Arts, Muscat. He was also nominated for The Sovereign Middle East and African Art Prize in 2013.

Visit www.muraqqa.com/hassan-meer.html

SAMER MOHDAD

Samer Mohdad was born in 1964 in Bzebdine, Lebanon. After the Lebanese Civil War broke out, his adolescence was marked by bombs, exile, fighting and the death of close friends and acquaintances. In 1983, he moved to Belgium to complete his studies. He became a European citizen in 1992 and holds two citizenships, Lebanese and Belgian.

Mohdad studied photography at L'École Supérieure des Arts Saint-Luc Liège, Belgium. He earned a BSA in communications at Université de Liège, Belgium in 1990 and a MSc in visual communications from Capitol University, Seattle WA, in 2006. He was a photographer and author with Agence Vu, Paris, from 1988 to 2001 and published work in international magazines and newspapers. In 1997, he created the Association for the Preservation of Arab Photography in Beirut with Fouad El Khoury and Akram Zaatari. His biography says he is the legal depositary of the Arab Image Foundation (AIF), an archive for the Arab photography then unknown to most photography museums in the West. Since 2001, he has worked in photography and film for photography-related organisations in Europe and Lebanon as communications expert project manager liaison and advocate for local populations in the Arab world and Africa.

For the past 30 years, Mohdad has concentrated his work on showing the Arab world from the inside. He has authored six books, with exhibitions: *War Children: Lebanon 1985–1992* (Lausanne, Switzerland: Musée de l'Elysée, 1993); *Return to Gaza* (Lausanne, Switzerland: Musée de l'Elysée, 1996); *Mes Arabies* (Heidelberg: Umschau/Braus, 1999); *Assaoudia* (Arles: Actes Sud, 2005); *Mes Ententes* (Beirut: Arab Images Foundation, 2005); and *Beirut Mutations* (Arles: Actes Sud, 2012). His recent solo exhibitions include *Accomplished Visions: The Arabs (2011)* at Mark Hachem Gallery in Beirut, the Bordeaux submarine base in *Photographers for the History* (2013) and the 2013 Rencontres d'Arles, France. In 2013, he showed *Beirut Mutations* as part of the Marseille European Cultural Capital programme.

His photographic essay *Assaoudia* was shown at the 2011 MENASart Fair, Beirut and his work was exhibited in *Generation War*, at the 2013 Beirut Art Fair with photographs by six Lebanese photojournalists born in the 1960s. His photographic artworks were recently exhibited at FotoFest Biennial 2014 in Houston, *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial Houston, Texas, USA. Mohdad is the winner of the 2011 Pioneer Photographer Award from the National Geographic Society All Roads Photography program.

Visit <http://mohdad.arabimages.com>
Arab Images Foundation: <http://www.arabimages.com/AIF.php>

YOUSSEF NABIL

Youssef Nabil was born in Cairo in 1972; he works and lives in New York and Miami. He began his photography career in 1992 by staging tableaux in which his friends acted out melodramas recalling film stills from the golden age of Egyptian cinema. Later, while living in New York and Paris, he began photographing artists and friends, producing

both formal portraits as well as placing his subjects in the realms of dreams, pictured on the edge of consciousness and away from their public personas. He returned to Egypt in 1999 and continued to develop this approach to photography in portraits of writers, singers, and film stars of the Arab world. Nabil's distinctive technique of hand-colouring silver gelatin photographs involves taking black and white photographs, which are deliberately printed light, then applying watercolour and pencil tints. In recent years, he has started producing self-portraits that reflect his dislocated life away from Egypt. In these liminal scenes tinged with sex and death, he seems to linger between worldly realities and serene dreams, loneliness and fame.

In 2010, Nabil exhibited his first film *You Never Left*, featuring French actors Fanny Ardant and Tahar Rahim. It is set in an allegorical "other place" that is a metaphor for a lost Egypt. The film suggests a parallel between exile and death, creating a genuine self-portrait of the Cairo-born artist, both intimate and solemn. In the film, Nabil revisits the aesthetic characteristics of Egyptian cinema's golden age - the stars, the Technicolor and the type of film stock. Beginning to work with film was a major turning point in the career of an artist whose entire body of still images had been inspired by cinema.

Nabil's work has been presented in numerous solo and group exhibitions at venues in the Middle East, Europe, the US, Mexico and Africa. His most recent solo shows include *Time of Transformation* (2013), The Third Line, Dubai, UAE; *Youssef Nabil* (2012), Maison Européenne de la Photographie, Paris; and *You Never Left* (2011), Galerie Nathalie Obadia, Paris. Some of the recent group exhibitions including his work are *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas, USA; *Sous Influences: Arts Plastiques et Psychotropes* (2013), La Maison Rouge, Paris, France; *The Divine Comedy: Heaven, Hell, Purgatory Revisited by Contemporary African Artists* (2014), MMK Museum für Modern Kunst, Frankfurt, Germany; and *Ro-conoscere Michaelangelo* (2014), Gallerie dell' Accademia, Florence, Italy. He has a number of published monographs. The third monograph, *Youssef Nabil*, was published by Flammarion, Paris, in 2013.

Visit www.youssefnabil.com

STEVE SABELLA

Steve Sabella, born 1975 in Jerusalem, Palestine, is a Berlin-based artist who uses photography and photographic installation as his principal modes of expression. Sabella's solo exhibitions in 2014 include *Fragments*, Berloni Gallery, London; *Layers* at Contemporary Art Platform, Kuwait; *Archaeology of the Future*, International Centre for Photography Scavi Scaligeri in collaboration with Boxart Gallery, Verona; and *Independence* at Meem Gallery in Dubai. His first monograph *Steve Sabella - Photography 1997-2014* was published by Hatje Cantz with Akademie der Künste Berlin, with texts by Hubertus von Amelnunxen and Kamal Boullata.

In 1997, Sabella earned a photography degree at the Musrara School of Photography in Jerusalem. In 2007, he received a BA in visual studies at Empire State College of the State University of New York and a MA in photographic studies in 2008 at the University of Westminster and a second MA in art business in 2009 at Sotheby's Institute of Art. His work is held in the collections of the British Museum, London; Mathaf: Arab Museum of Modern Art, Doha; Contemporary Art Platform, Kuwait; Ars Aevi Museum of Contemporary Art, Sarajevo; Barjeel Art Foundation, Sharjah; Cuadro Fine Art Gallery, Dubai; Salsali Private Museum, Dubai; Samawi Collection, Dubai; Dr. Ramzi Dalloul, Beirut, and in several private collections.

Among the several TV documentaries and short films on Sabella's work are *Jerusalem in Exile* and *Kan Yama Kan*, two episodes in the documentary project *Beyond Blue & Gray by Eyes*, Infinite Films (2005 & 2006); *Europe Through Their Eyes* by Ma'an TV Productions (2010); *Artist of the Month*, aired on Ikono MENASA (2011); *Artist of the Month* featured on IkonoTV (2013); Arts InSight: *Who is Steve Sabella?* produced by Ernie Manouse (2014); and *In the Darkroom with Steve Sabella* by Nadia J. Kabalan (2014), official selection of the 2014 Al Jazeera International Documentary Film Festival. He also appeared as an invited speaker at TEDx Marrakech (2012).

Sabella has published many essays, including *Is the United Arab Emirates Constructing its Art History? The Mechanisms that Confer Value to Art* (2009); *'Valued' in the 'West' Sold in the 'East'* (2010); *Reconsidering the Value of Palestinian Art & Its Journey to the Art Market; The Business of Looking* (2011); *The Colonisation of the Imagination* (2012) and *Archaeology of the Future* (2014), *Hostage* (2014). His autobiography, *The Artist's Curse*, is forthcoming.

Visit www.stevesabella.com

FAISAL SAMRA

Often referred to as the 'Father of Conceptualism in Saudi Arabia', Faisal Samra was born in Bahrain in 1956 and is a Saudi national. He graduated from École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris with an Honours degree and gave drawing courses at Amman College of Fine Art, Jordan. He works in multimedia and his installation pieces are often interactive. Prior to becoming a full-time artist, Samra worked as a stage designer for Saudi television and a fine arts and graphics consultant for the Institut du Monde Arabe in Paris. He has done research on Islamic design and artisan works throughout Morocco.

Samra's work has been presented in numerous exhibitions since 1974 throughout Saudi Arabia, the UK, France, Bahrain, Lebanon, UAE, Kuwait and Jordan. Among his recent solo shows are: *Faisal Samra 39* (2014), Ayyam Gallery, Dubai, UAE; *Majazz [Metaphor]* (2013), Ayyam Gallery, Jeddah, Saudi Arabia; *Shanty* (2012), HD Galerie, Casablanca, Morocco; and *Resistance* (2011), Traffic, Dubai, UAE. His work has also appeared in group shows, including *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas, USA; *Word into Art: Artists of the Modern Middle East* (2006), British Museum, London, and travelled to Dubai; *Languages of the Desert: Contemporary Arab Art from the Gulf States* (2005), at Kunstmuseum Bonn, Germany, Institut du Monde Arabe, Paris (2006), and Abu Dhabi Cultural Foundation, UAE (2007); and *Traversées*, art Paris 08, Grand Palais, which travelled to DARB 1718, Cairo and Gallery Bab Rouah/Bab El Kebir, Rabat, Morocco, in 2009. His work is in the collections of the British Museum, London; Museo Nacional de Arte, Mexico City; Egyptian Modern Art Museum, Cairo; and the private collections of Enrico Navarra, Paris; Saeb Eigner, London; Al Mansouria Foundation, Jeddah, Saudi Arabia. Sheikha Paula Al Sabah, Kuwait; and others. A monograph, *An Image of Faisal Samra*, edited by Roxana Azimi and Gilles De Bure, was published by Skira Editore, Milan, in 2012.

Visit www.faisalsamra.com

KHALIL ABDUL WAHID

Born in Dubai, UAE, in 1974, Khalil Abdul Wahid works primarily in painting and video. He earned a BSc in workforce education and development from Pennsylvania State University in 2001. In 1990 he began studying with conceptualist artists and the Group of Five with artist Hassan Sharif at

Al Marsam Al Hur (Free Atelier). As a young artist, he won a distinguished prize at the Sharjah Biennial 3, UAE (1997); the Golden Palm Leaf at the 4th Gulf Cooperation Council Artists Exhibition, Kuwait (1996); and first prize at the Annual Exhibition of Emirates Fine Arts Society, Sharjah (1993). In 1991, his work was exhibited in the Gulf Cooperation Council Youth Exhibition in Saudi Arabia.

Upon his return from studying in the USA, Abdul Wahid joined Mohammed Kazem in coordinating workshops at the Free Atelier. His video work began in 2002 when he combined video with painting to communicate ideas through movement and sound. His work has been shown at *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas, USA; Bidoun Video in the Art Park, Art Dubai 2010; various Sharjah Biennials, UAE; and in *Art from the Emirates*, National Museum of Denmark, Copenhagen. He has participated in most of the annual exhibitions of the Emirates Fine Arts Society in Sharjah.

Since 2008, he has been the Visual Arts Manager of Dubai Culture & Arts Authority where he works to assist young and established artists to showcase their work in exhibitions and cultural events; support local artists' participation in international exhibitions and art fairs; organise workshops for emerging and aspiring artists; and AiR Dubai, the Delfina Foundation's global residency programme for local and international artists and curators, in partnership with Dubai Culture & Arts Authority, Tashkeel, ArtAsiaPacific magazine and Art Dubai.

CAMILLE ZAKHARIA

Camille Zakharia was born in Tripoli, Lebanon in 1962 and earned a BSc in engineering from the American University of Beirut in 1985. Soon thereafter, he fled Lebanon's Civil War and resided in the US, Turkey, Greece, Bahrain and Canada. In 1995, he enrolled in the Nova Scotia College of Art and Design, Halifax, Canada, and graduated in 1997 with a BFA. He became a Canadian citizen in 1998 and currently lives and works in Manama, Bahrain.

In his vast portfolio of artwork using photomontage and collage to document his personal encounters with people, Zakharia has portrayed the both public and intimate private spaces of his life. His montages often include family photographs, fragments of personal letters, and other delicate items, which he reassembles in a way that portrays the rupture and discord of war and exile. His work has been exhibited extensively since 1985, with solo shows at EMAAR Pavilion, Dubai (2014); Cuadro Art Gallery, Dubai (2015); Katara Art Centre, Doha, Qatar (2012); Bin Matar House, Bahrain (2010); Virginia Commonwealth University School of the Arts in Qatar, Doha (2006); Saint Mary's University Art Gallery, Halifax (2006); and Wichita Centre for the Arts, Kansas (1997).

Group shows featuring his work include *View From Inside, Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art*, FotoFest 2014 Biennial, Houston, Texas, USA; *Un Arriere Gout de Paradis* (2014), Albert Kahn Museum; *Recreational Purpose* (2014), National Museum of Bahrain; *Expo Milano 2015*, (2015), Milan, Italy; *In a World of Your Own* (2013), the Bahrain Pavilion at the 55th Venice Biennale; *Light from the Middle East: New Photography* (2012), Victoria and Albert Museum, London; *The Island / A Game of Life* (2012), part of the Art, Talks & Sensations exhibition programme at Manarat Al Saadiyat, Abu Dhabi, UAE; *Alienation* (2012), Barjeel Art Foundation, Sharjah, UAE; Photoquai 2011, Musée du Quai Branly, Paris; *Where Stands History* (2011), Galerie Lucy Mackintosh, Lausanne, Switzerland; and *Subtitled: With Narratives from Lebanon* (2011), presented by the Association for the Promotion and Exhibition of the Arts in Lebanon (APEAL) at the

Royal College of Art, London. His work appeared in the exhibitions *My Father's House: The Architecture of Cultural Heritage* (2009-2010), commissioned by the British Council, London; *Jameel Prize 2009* (2009-2010), Victoria and Albert Museum, London; and *The Lands Within Me: Expressions by Canadian Artists of Arab Origin* (2001–2003), Canadian Museum of Civilisation, Ottawa.

Zakharia was short-listed for the 2009 Jameel Prize for his series *Markings*. His *Coastal Promenade* was the photographic essay for the Reclaim project, which won Bahrain the Golden Lion Award at the Venice Biennale of Architecture in 2010.

Visit www.camillezakharia.com

CURATORS' BIOGRAPHIES

Karin Adrian von Roques,

Curator & Specialist in Contemporary Arab Art
Lead Curator, View From Inside

For the past 20 years, Karin Adrian von Roques' professional focus has been modern and contemporary art from the Middle East. After finishing her studies of Islamic Art in Bonn, Germany, she became interested in modern and contemporary art from Arab countries and pioneered academic exploration and exposure of outstanding artists in this field. She began a series of strategic programmes to bring concepts central to the works of contemporary Arab artists to the attention of a broader public by means of museum and gallery exhibitions. Aware that contemporary art from Islamic countries takes place within a wider socio-political context and dialogue, von Roques has organised and participated in seminars, interviews, publications and auctions throughout the world to generate intercultural dialogue on the subject of Arab culture.

Karin Adrian von Roques has been an art advisor and art historian to numerous museums and has worked as a special consultant for Islamic exhibitions such as *From Baghdad to Isfahan - Islamic Manuscripts and Miniatures*, Musée du Petit Palais, Paris, 1994-95. In 1997 she became the Founding Director of the Hesse Museum in Lugano, Switzerland, focusing on programmes about ethics and intercultural dialogue. She has curated more than 20 international museum and gallery exhibitions, among them: *Written Cosmos - Arabic Calligraphy and Literature throughout the Centuries*, Museum of Applied Arts, Frankfurt, Germany, 2004; *Languages of the Desert - Contemporary Arab Art from the Gulf States*, Museum of Modern and Contemporary Art (Kunstmuseum) Bonn, Germany, 2005 (travelled to the Institut du Monde Arabe, Paris, France, 2006; The Cultural Foundation, Abu Dhabi, UAE, 2007; and Galleria Metropolitana, Barcelona, Spain, 2006); *The Present Out of the Past Millennia - Contemporary Art from Egypt*, Museum of Modern and Contemporary Art (Kunstmuseum) Bonn, 2007; and *The Art of Writing - Contemporary Calligraphy from Three Cultures*, Art Forum, Kurhauskolonnaden, Wiesbaden, May 2011.

Wendy Watriss

Curator & Co-Founder, FotoFest International
Organiser & Co-Curator, View From Inside

Wendy Watriss is a Co-founder of FotoFest and has served as Artistic Director and Senior Curator since 1991. She has developed over 60 international exhibits for FotoFest, including ground-breaking exhibits on Photography from China 1934-2008; early 20th century and contemporary Russian photography; multi-media/new technology installations; *AMERICAN VOICES* - Latino photographers in the US, Photography from Latin America 1865-1994; contemporary Mexican photography; the visual history of Kurdistan with Susan Meiselas; contemporary Korean photography; photography from East/Central Europe; and subjects such as the Global Water Crisis, The Global Environment, Guantánamo; Artists Responding to Violence; and Contemporary US Photography. In 2009, she was the invited curator for international exhibitions of the Guangzhou 2009 Photo Biennial at the Guangdong Museum of Art, Guangzhou, China.

From 1970-1991, Wendy Watriss worked as an award-winning international photojournalist and independent documentary photographer. She won the World Press Photo Award for Feature Stories and the Oskar Barnack Award - Leica in 1982; Interpress Photo in 1983; and Mid-America Arts/National Endowment for the Arts in 1985.

ابتسام عبد العزيز EBTISAM ABDULAZIZ

Ebtisam AbdulAziz (UAE)

Autobiography Part II, 2008

Still from video (five minutes, 54)

FotoFest International – Courtesy of the Artist and The Third Line, Dubai, UAE

ابتسام عبد العزيز (الإمارات العربية المتحدة)

سيرة ذاتية الجزء الثاني، 2008

لقطة من الفيديو (خمس دقائق، 54)

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنانة وغاليري الخط الثالث، دبي، الإمارات العربية المتحدة

Autobiography 03-07 Part 2, 2005

“There is no doubt that a person’s autobiography is based on central features, some of which are necessary and general and some of which are facts and events associated with specific ideas, opinions, behaviour and relationships with society and others. In this work, Autobiography 03-07 Part 2, which is the second and completing part of Autobiography 03-05, I mix documentation and theatrical drama.

The artist’s body, my body, becomes the central point of convergence for physical and social elements. The bright green sequences of numbers that I have printed on the black body suit are political numbers: They inform us about the place and date of my money transactions, from my bank statements collected between 2003 and 2005. The numbers are a summary of my autobiography for a certain period of time. I chose loud attention-grabbing colours for the numbers to reflect modern advertising techniques that are used to draw viewers. I employ the numbers to portray the negative aspects of today’s society where the individual is rendered useless to consumer societies that primarily pay attention to material profits. Autobiography 03-07 is a cynical critique of consumerist societies signifying the transformation of the human being into a code or a set of numbers. The artist’s body is changed into a well-known brand or an emblem printed on t-shirts and placed on giant billboards.

My works are a clear and present part of who I am in the theatre of life and in daily existence. The varieties of shapes and materials I use - photographs, video, installation, numbers, and geometric shapes - are definitely used for diverse purposes.

To me, art is all the media and principles humans use to produce a work that expresses their ideas. A work of art is the embodiment of an idea, closely related to social progress and human intellect; the more knowledgeable we become, the more that is reflected in our art. True artists will seek to express themselves with the tools of their time. Most of these works express myself as an artist and how I deal with the idea and reality of life. An artist cannot be detached from the events that surround him or her.”

Ebtisam Abdulaziz

السيرة الذاتية 03 – 07، الجزء الثاني، 2005

“لا شك بأن كتابة السيرة الذاتية لأي شخص تستند على عوامل جوهرية، بعضها ضروري والآخر عام، كما أن جزءاً منها يقوم على حقائق وأحداث تنسجم مع أفكار وآراء وسلوك وعلاقات محددة مع المجتمع وغيره. وقد عمدت من خلال هذا العمل، السيرة الذاتية 03 - 07 الجزء الثاني، وهو الجزء الأخير للسيرة الذاتية 03 - 05، إلى مزج التوثيق والدراما المسرحية معاً.

وعادة ما يصبح جسد الفنان، أي جسدي، النقطة المركزية لالتقاء العناصر المادية والاجتماعية. فتسلسل الأرقام الخضراء الزاهية التي قمت بطباعتها على سطح الحقيبة السوداء هي أرقام ذات دلالات سياسية. فهي تطلعنا على مكان وتاريخ إجراء معاملاتي المالية، وذلك استناداً على البيانات المصرفية التي جمعتها خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2005. لذا، فإن الأرقام عبارة عن ملخص لسيرتي الذاتية خلال فترة معينة من الزمن. كما أنني قمت باختيار الألوان الصاخبة التي تلفت الانتباه لطباعة الأرقام كي أجسد تقنيات الإعلان العصرية، التي تستخدم لشد انتباه المشاهدين. وقد لجأت إلى توظيف الأرقام من أجل تصوير الجوانب السلبية لمجتمعات اليوم، حيث يعتبر الفرد عديم الفائدة بالنسبة للمجتمعات الاستهلاكية التي تبدي اهتمامها بالمقام الأول تجاه الأرباح المادية. السيرة الذاتية 03 - 07 عبارة عن نقد ساخر لهذه المجتمعات الاستهلاكية، التي تعكس مرحلة تحول الإنسان إلى رمز أو مجموعة من الأرقام، والتي تغير خلالها جسد الفنان ليصبح علامة تجارية مشهورة، أو شعاراً مطبوعاً على القمصان. يتم تعليقها على لوحات الإعلانات العملاقة.

أعمالي واضحة وتقدم جزءاً من شخصيتي التي أعيشها على مسرح الحياة. وخلال وجودي اليومي، أما استخدامي المتنوع للأشكال والمواد، بما فيها الصور ومقاطع الفيديو والتراكيب والأرقام والأشكال الهندسية، فهو قائم على أغراض وأهداف مختلفة.

بالنسبة لي، الفن هو عملية استخدام البشر لجميع الوسائل والمبادئ من أجل إنتاج عمل يعبر عن أفكارهم. فالعمل الفني هو تجسيد لفكرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتقدم الاجتماعي والفكر البشري. فكلما نمت ونضجت معرفتنا، انعكس ذلك بدرجة أكبر على الفنون التي ننتجها. وعليه، يسعى الفنانون الحقيقيون إلى التعبير عن أنفسهم باستخدام أدوات ترتبط بعصرهم. معظم أعمالي أعبر فيها عن ذاتي كفنانة، وكيف أتعامل مع الفكرة وواقع الحياة. فالفنان لا يستطيع الانفصال عن سير الأحداث التي تحيط به أو بها.”

ابتسام عبد العزيز

Ebtisam AbdulAziz (UAE)
Autobiography Part II, 2008

Still from video (six minutes)

FotoFest International – Courtesy of the Artist and The Third Line, Dubai, UAE

إبتسام عبد العزيز (الإمارات العربية المتحدة)

سيرة ذاتية الجزء الثاني. 2008

لقطة من الفيديو (ست دقائق)

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنانة وغاليري الخط الثالث، دبي، الإمارات العربية المتحدة

Ebtisam AbdulAziz (UAE)
Autobiography Part II, 2008

Still from video (six minutes)

FotoFest International – Courtesy of the Artist and The Third Line, Dubai, UAE

إبتسام عبد العزيز (الإمارات العربية المتحدة)

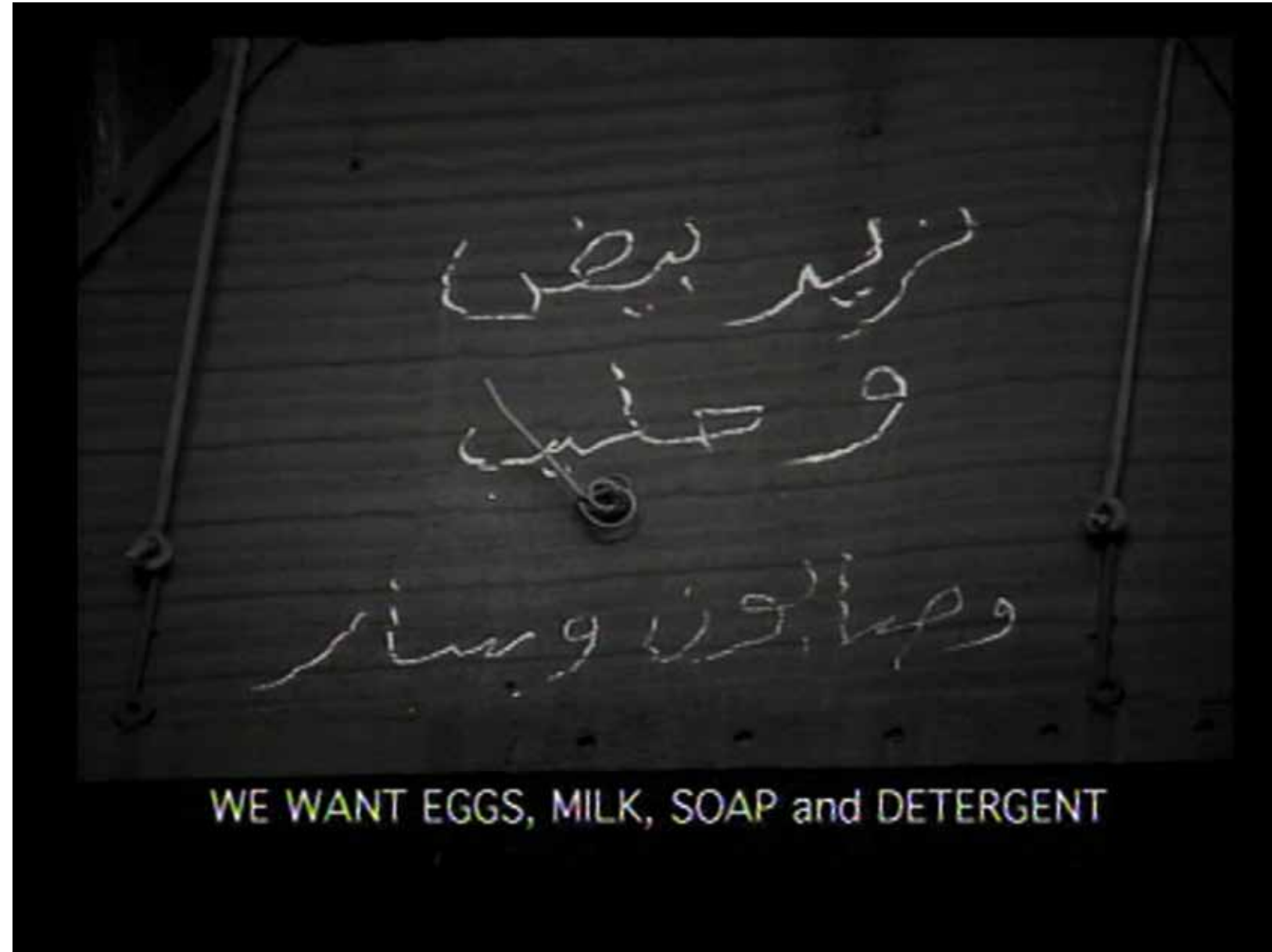
سيرة ذاتية الجزء الثاني. 2008

لقطة من الفيديو (ست دقائق)

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنانة وغاليري الخط الثالث، دبي، الإمارات العربية المتحدة

عمار البيك

AMMAR AL BEIK

Ammar Al Beik (Syria)
They Were Here, 2000

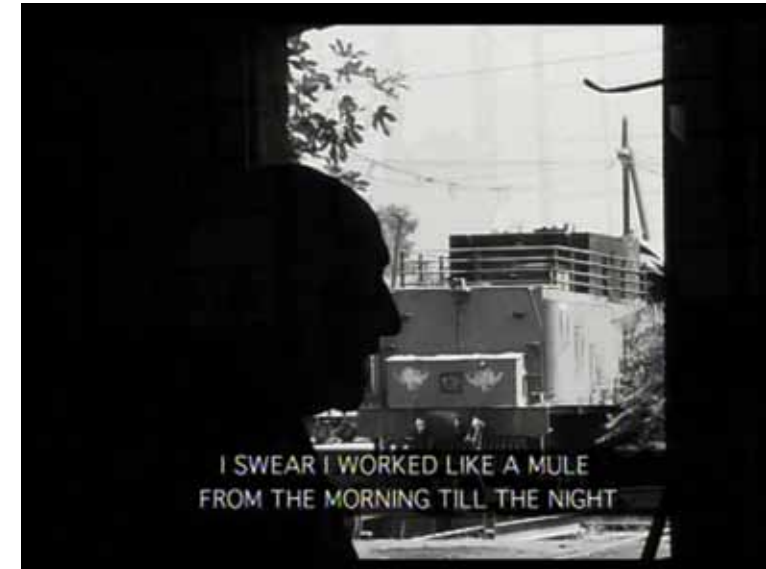
Still from video (eight minutes)

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Ayyman Gallery,
Dubai and London

عمار البيك (سوريا)
كانوا هنا. 2000

لقطة من الفيديو (ثمان دقائق)

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري أيام،
دبي ولندن

Ammar Al Beik (Syria)
They Were Here, 2000

Still from video (eight minutes)

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Ayyman Gallery,
Dubai and London

عمار البيك (سوريا)
كانوا هنا. 2000

لقطة من الفيديو (ثمان دقائق)

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري أيام،
دبي ولندن

They Were Here, 2000

“We want eggs, milk, soap and detergent’. This is a sentence written with white chalk on one of the walls of a huge factory of steam locomotives for redevelopment. In the city of Damascus, the walls of the factory space hold many human stories and the suffering of workers in all countries which have followed the Industrial Revolution but have settled for being an import economy, while manufacturing and technical development go missing.

A dictatorial regime like that of President Hafez Al Assad of Syria did not achieve growth on any level for Syria and it never achieved an agricultural or industrial revolution.

The worker turns into a machine and is forced to waste his/her efforts and energy; not for the sake of evolution but for the affirmation of mistakes in performance that have resulted from the lack of good management methodology and organisation. The workers, mostly at the age of retirement, are under-paid and overworked and they are struggling to maintain the factory in order to guarantee their earnings and protect the factory as one of the physical memories of the city. But their actions are to no avail. The political system suppresses the workers’ freedom and exploits them to the maximum without considering any feasible alternatives.

The words of the phrases spoken and retold by the workers, many of whom are close to the end of their service, darken the corners of the factory where they work and reflect their mutual distress.”

Light Harvest, 1996

“The Light Harvest is the first poem I have composed with a poetic light for the cinema, which I dream of making every day. For me, this was the breakthrough of my passion in filmmaking.

The place is a wheat mill located behind my room at my mother’s house in the old city of Damascus; in Bab Al Salam, the parallel (brother) road of Bab Touma. There, since I was a child, the sound of the wheat mill has given me one of the most essential lessons I learned about cinema.

The wheat mill was right on the side of the Barada River. I still hear the rhythm of the milling machines, which benefited from the driving force of the river, along with other equipment developed in the 1950s and powered by diesel fuel to complete the milling process. In the days of water scarcity in the movements of the river, I still hear day and night the ‘doom doom’ deep sounds of the mill. I wake up when the ‘doom doom’ stops. This habit of hearing these sounds got into my subconscious and settled there.

In the early morning, while going to school, the sounds meet images. My early visions were of the mill workers as they received new wheat and handed over the white gold, homemade flour. A very fine dust blew lightly from the frequent movements of workers when they put down the heavy wheat bags and lifted the flour bags. The white gold dust is the ‘Light Harvest’ of Syrian workers, who are eating what they have planted and reaped. The loaf of bread is made in my homeland. My neighbouring wheat mill, residing in the middle of my tired city, was my first thread to the world.”

Ammar Al Beik

كانوا هنا، 2000

“نريد الحصول على البيض والحليب والصابون والمنظفات. كتبت هذه الجملة بالطباشير البيضاء على أحد جدران مصنع ضخمة لإعادة تطوير القاطرات البخارية. ففي مدينة دمشق. تشكل جدران المصانع فضاءً يروي العديد من القصص الإنسانية. ومعاناة العمال المكتومة في جميع البلدان التي سارت في ركب الثورة الصناعية. لكن الحال استقر بها لتقوم على اقتصاد الاستيراد. وضباع أحلام التصنيع والتطوير التقني أدرج الرياح.

لم يحقق النظام الديكتاتوري للرئيس السوري حافظ الأسد أي نمو لسوريا على أي مستوى. كما أنه لم يستطع القيام بأي ثورة زراعية أو حتى صناعية.

خول العامل في سوريا إلى آلة. حيث يجبر على استنفاد جهده وطاقته لا من أجل التطور. بل للتأكيد على الأخطاء في الأداء الناتجة عن الافتقار لوجود منهجية إدارية وتنظيم جيد. فالعمال الذين بلغ معظمهم سن التقاعد يتلقون أجوراً منخفضة ويبدلون جهداً أكبر. كما أنهم يناضلون للحفاظ على المصنع من أجل ضمان حصولهم على رواتبهم. ولحماية المصنع باعتباره أحد الذكريات للموسسة للمدينة. لكن جهودهم تبذل دون جدوى. فالنظام السياسي يجمع حرية العمال ويستغلهم إلى أقصى درجة ممكنة. دون النظر إلى حلول بديلة مجدية.

جميع هذه الكلمات والعبارات مقتبسة من أفواه العمال. الذين اقتررب معظمهم من نهاية خدمته. ما يلقي بظلاله على زوايا المصنع الذي يعملون به. ويعكس محتهم المشتركة.”

حصاد الضوء، 1996

“حصاد الضوء هو أول قصيدة أقوم بتأليفها بصيغة شعرية من أجل عالم السينما. الذي أحلم وأتوق إلى الخوض فيه يومياً. بالنسبة لي. جسد هذا العمل مدى شغفي الكبير تجاه صناعة الأفلام.

المكان. مطحنة قمح تقع خلف غرفتي في منزل والدتي الواقع في مدينة دمشق القديمة. ضمن منطقة باب السلام. الطريق الموازي لمنطقة باب توما. ومنذ صغري. علمني صوت مطحنة القمح أحد أهم الدروس التي تلقيتها في عالم السينما.

تقع مطحنة القمح على الضفة اليمنى لنهر بردى. وما زال إيقاع آلات الطحن يتردد في إذني. التي تعمل بفضل القوة الدافعة لمياه النهر. إلى جانب العديد من المعدات الأخرى المتقدمة التي تعمل بوقود الديزل. حيث تمت إضافتها خلال الخمسينات من أجل إتمام عملية الطحن. حتى عند انخفاض منسوب المياه في النهر. تبقى أصداء عمل المطحنة “دوووم دوووم” تتردد عميقاً إلى سمعي ليل نهار. أما عندما تتوقف أصوات المطحنة العميقة “دوووم دوووم”. فإنني أستيقظ مباشرةً من نومي. لقد تغلغلت عادة سماع هذه الأصوات إلى منطقة اللاوعي. واستقرت بداخلها.

في الصباح الباكر. عندما كنت أتوجه إلى المدرسة. تلتقي هذه الأصوات بالصور. التي كانت تنطبع أولها لدى رؤية عمال المطحنة وهم يستلمون القمح الجديد ويسلمون الذهب الأبيض. الدقيق المصنع محلياً. بتطاير الغبار الناعم جداً في الفضاء بسبب الحركة المتكررة للعمال عند إلقائهم لأكياس القمح الثقيلة. ورفعهم لأكياس الطحين. غبار الذهب الأبيض هذا هو “حصاد الضوء” للعمال السوريين. الذين يأكلون ما يزرعون ويحصدون. فرغيف الخبز ينتجه وطني. جارتني مطحنة القمح التي تقع في وسط مدينتي المنهكة هي أولى خطواتي نحو العالم.”

عمار البيك

عمار البيك (سوريا)

حصاد الضوء. 1996

لقطة من الفيديو (أربع دقائق)

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري أيام. دبي ولندن

Ammar Al Beik (Syria)

Light Harvest, 1996

Still from video (four minutes)

FotoFest International – Courtesy

of the Artist and Ayyman Gallery,

Dubai and London

منال الدويان

MANAL AL DOWAYAN

Landscapes of the Mind, 2009

'In her series *Landscapes of the Mind*, Manal Al Dowayan reflects upon herself as a person, a representative, and a symbol of a society and nation existing in a specific geographical construct. In her landscapes, the mountains, roads, buildings and structures are covered with symbols that obscure their true existence and blur the simple reality of the visual scene. This conflict is intensified by the artist's own existence within space, rather than a particular landscape to which she belongs. The result is a surreal landscape, which allows the artist to manipulate, reinvent and repackage the reality of her geography and space without physically altering it.

Landscape is an intensely visual concept. People do not live in landscapes – they observe them. The viewer is by definition an outsider. Media images portray Saudi Arabia as a landscape of black figures floating in a space of absence. Interpretations of history and tradition emanating from memory are intermingled with stereotypes and preconceptions. Ultimately, it is a landscape in conflict with itself.

In her landscapes, Manal Al Dowayan reassesses context of space and power and confronts the forces that control the rules of existence. She adds a layer of self-reflection driven by the desire to understand who holds the power to define perspectives and stereotypes, who is the observed and the observer, the artist or the outsider?'

Excerpt from writings about Landscapes of the Mind

Manal Al Dowayan (Saudi Arabia)

Landscapes of the Mind VI, 2009

From the series *Landscapes of The Mind*

Lambda Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and

Cuadro Gallery, Dubai, UAE

المناظر الطبيعية للعقل، 2009

'تقوم منال الدويان من خلال المناظر الطبيعية للعقل بعكس ذاتها كشخص. وهي حالة وصفية ورمزية لجمع وشعب يعيش ضمن حيز جغرافي حضري محدد. فخلال هذه المساحات. تتم تغطية الجبال والطرق والمباني والمنشآت بالرموز التي تحجب وجودها الحقيقي. وطمس الواقع البسيط للمشهد التشكيلي. حيث يظهر الصراع الشديد القائم على الوجود الفعلي للفنانة ضمن واقع الحياة. عوضاً عن وجودها في مساحاتها العقلية التي تنتمي إليها. وبالنتيجة يتجسد أمامنا مشهد سريري. يتيح للفنانة القدرة على التلاعب وإعادة اختراع وتعبئة الواقع ضمن جغرافيتها وفضائها الخاص. دون تغييرها بشكل ملموس.

هذه المساحات هي مفهوم تشكيلي عميق. فالناس لا تعيش في هذه المساحات. بل تراقبها فقط وفق مبدأ المراقب الخارجي. عادةً ما تصور وسائل الإعلام المملكة العربية السعودية كمساحات مليئة بالشخصيات السوداء العائمة في فضاء النسيان. حيث يتم مزج التفسير المستندة على التاريخ والتقاليد النابعة من الذاكرة مع الصور النمطية والأفكار المسبقة. وفي نهاية المطاف. هذه المساحة ترصد الصراع مع الذات.

كما تعيد منال الدويان من خلال هذه المساحات تقييم سياق الفضاء والقوة. ومواجهة الخيوط الخفية التي تتحكم في قواعد الوجود. فهي تضيف طبقة من انعكاس الذات المدفوعة برغبة عارمة لفهم طبيعة من يتولى سلطة خديد وجهات النظر والأفكار النمطية. الذي يجسد دور المراقب والمراقب. الفنان أو الدخيل؟.

مقتطفات من كتابات تطرقت إلى مشروع المناظر الطبيعية للعقل

منال الدويان (المملكة العربية السعودية)

المناظر الطبيعية للعقل رقم 6، 2009

من مجموعة المناظر الطبيعية للعقل

طباعة لامبدا

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنانة وغاليري كوادرو، دبي، الإمارات العربية المتحدة

A State of Disappearance

"My constant questioning of the state of disappearance led me to its counterpoint - the act of preservation. I began examining the two subjects and setting them against each other. I use the Arabic language as a gateway to understanding. It provides the terminology and the lexicon, which are integral to comprehending a particular subject matter.

At the same time I explore how the media portrays Saudi women, specifically in daily newspapers where a filtered image is fed to the masses and the repetition of this image creates a gender stereotype that can dramatically alter how women and girls are viewed by society. By setting language against visual imagery, I create a tension between the written word and the visual image.

I have selected words from an ancient book written 1,000 years ago. With the passing of time and the onset of modernity, what is not useful is actively erased over time. 'The Arabic language is a living being', describes the scholar Jurji Zaidan in his book of the same title. He concluded that, 'once a word is neglected... it can disappear from the Arabic language'. I connect to the idea that repetition gives life to a word and that the repetition of a media image that is usually selected by a small group of people and distributed to a larger group and, through this process, creates a system for preserving a manipulated image that is far from reality.

I am using typical media images that I have collected over the past two years and I place descriptions that have always been linked to the persona of women; love, courage, happiness, intelligence. I create tension between the words and the images on which they lay. They are awkwardly linked to each other to highlight the negligence with which women are portrayed and the danger of continuously using this image. There is a danger of instigating what the philosopher Nietzsche termed 'active forgetting' by continuing to repeat the idea of inclusive grouping at the cost of the unique individual."

Manal Al Dowayan

حالة اختفاء، 2000

"سؤالتي المستمر في حالة الاختفاء دفعني إلى استخدام الطبايق أو التجانس. والإشارة إلى المشروع بأنه حالة حماية. لقد بدأت دراسة كلا الموضوعين. وطرحتهما للنقاش أمام بعضهما البعض. كما أنني استخدم اللغة العربية كبوابة للفهم. كونها توفر المصطلحات والمفردات التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من فهم أي موضوع.

وفي الوقت نفسه، يقوم هذا المشروع على استكشاف كيفية تصوير وسائل الإعلام للمرأة السعودية. وبشكل خاص في إيقاع الصحف اليومية التي تقوم بنقل فكرتها إلى الجماهير. وتكرار هذه الفكرة يخلق نوعاً من الصورة النمطية بين الجنسين. التي بإمكانها تغيير نظرة المجتمع تجاه النساء والفتيات بشكل كبير. ومن خلال وضع اللغة في مواجهة الصور المرئية، فإنني أتعقد خلق حالة من التوتر ما بين الكلمة المكتوبة والصورة المرئية.

قمت باختيار كلمات من كتاب قديم يناهز عمره الـ 1,000 سنة، والتي أضحت عديمة الفائدة واندثرت مع مرور الزمن نتيجة حداثة العصر. يشير الباحث والأديب جرجي زيدان إلى أن اللغة العربية كائن حي. في كتابه الذي يحمل العنوان نفسه. حيث خلص إلى أنه "بمجرد إهمال الكلمة ... فإنها ستختفي من اللغة العربية". رُبطت هذه المقولة بفكرة أن التكرار يبعث الحياة بالكلمة. وأن تكرار صورة ما في وسائل الإعلام. عادةً ما يتم اختيارها من قبل فئة صغيرة من الناس ونشرها على مجموعة أكبر. ستؤدي إلى خلق نظام من الصور النمطية المتلاعب بها. والبعيدة كل البعد عن الواقع.

من خلال مشروعني هذا. أقوم باستخدام صور تقليدية جمعتها من وسائل الإعلام على مدى العامين الماضيين. وأضيف إليها تعليقاً يرتبط بشخصية المرأة. على غرار الحب والشجاعة والسعادة والذكاء. حيث أقوم بخلق حالة من التوتر ما بين الكلمات والصور المرتبطة بها. وهي رابطة مريكة بحق. وذلك بهدف تسليط الضوء على الإهمال الكبير الذي يتم تصوير النساء في إطاره، والخطر الناجم عن الاستخدام المتكرر لهذه الصورة. كما أن هناك خطر التحريض المتواصل الذي أشار إليه الفيلسوف الألماني نيتشه بمصطلح "النسيان النشط". وذلك من خلال الاستمرار بتكرار نشر فكرة شاملة بين الجموع على حساب فرد محدد."

منال الدويان

منال الدويان (المملكة العربية السعودية)

ذكاء، 2013

من مجموعة حالة اختفاء

طباعة لامبدا

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنانة
وغاليري كوادرو، دبي، الإمارات العربية المتحدة

Manal Al Dowayan (Saudi Arabia)

Intelligence, 2013

From the series The State of
Disappearance

Lambda Print

Courtesy of the Artist and Cuadro
Gallery, Dubai, UAE

منال الدويان (المملكة العربية السعودية)

سعادة، 2013

من مجموعة حالة اختفاء

طباعة لامبدا

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنانة
وغاليري كوادرو، دبي، الإمارات العربية المتحدة

Manal Al Dowayan (Saudi Arabia)

Happiness, 2013

From the series The State of
Disappearance

Lambda Print

FotoFest International – Courtesy
of the Artist and Cuadro Gallery,
Dubai, UAE

ريم الفيصل REEM AL FAISAL

Reem Al Faisal (Saudi Arabia)
From the series Hajj, 1999-2003
Silver Gelatin Prints
FotoFest International – Courtesy of the Artist

ريم الفيصل (المملكة العربية السعودية)
من مجموعة الحج، 1999-2003
طباعة بجيلاتين الفضة
فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنانة

Hajj, 1999-2003

"The Hajj, a pilgrimage to the holy site of Mecca, is a religious duty for each Muslim and belongs to the five pillars of Islam. The Hajj is the pilgrimage that Muslims embark on only at a specific date in the year, while the Umrah is the pilgrimage to Mecca that can be undertaken at any time of the year.

Reem Al Faisal's photographs intend to convey something of the spirit of Mecca as a holy place. Belief is a powerful force that propels thousands of pilgrims to endure hardships in order to take part in the ritual of the Hajj or the Umrah, the major and minor pilgrimages. Before God, everyone is equal, expressed by the fact that all pilgrims, before they reach the sacred site, must enter the ihram state of purity, which lasts till the end of the pilgrimage. As an external sign of this, each one wears a white ihram robe, consisting of two pieces. In this way there is no difference between rich and poor, young or old, influential or insignificant. Reem Al Faisal's photographs show us large numbers of people who have come together to reflect on their Maker and on the essential aspects of life.

In this context, they may be able to return, at least potentially, to their own fitrah, a state that corresponds to the term *sensus deitatis* used by the famous French religious philosopher, John Calvin, to explain that every person has an innate knowledge of God and that, as she/he becomes conscious of this and marks it by responsible actions, it stimulates our compassion. Herein lies the universality of a pilgrim's journey, which is not only a Muslim concept. Pilgrimage sites, to which certain spiritual effects are attributed, turn pilgrimage into a transformative act and exist in every religion.'

Curator, Karin Adrian von Roques, from conversations with the artist.

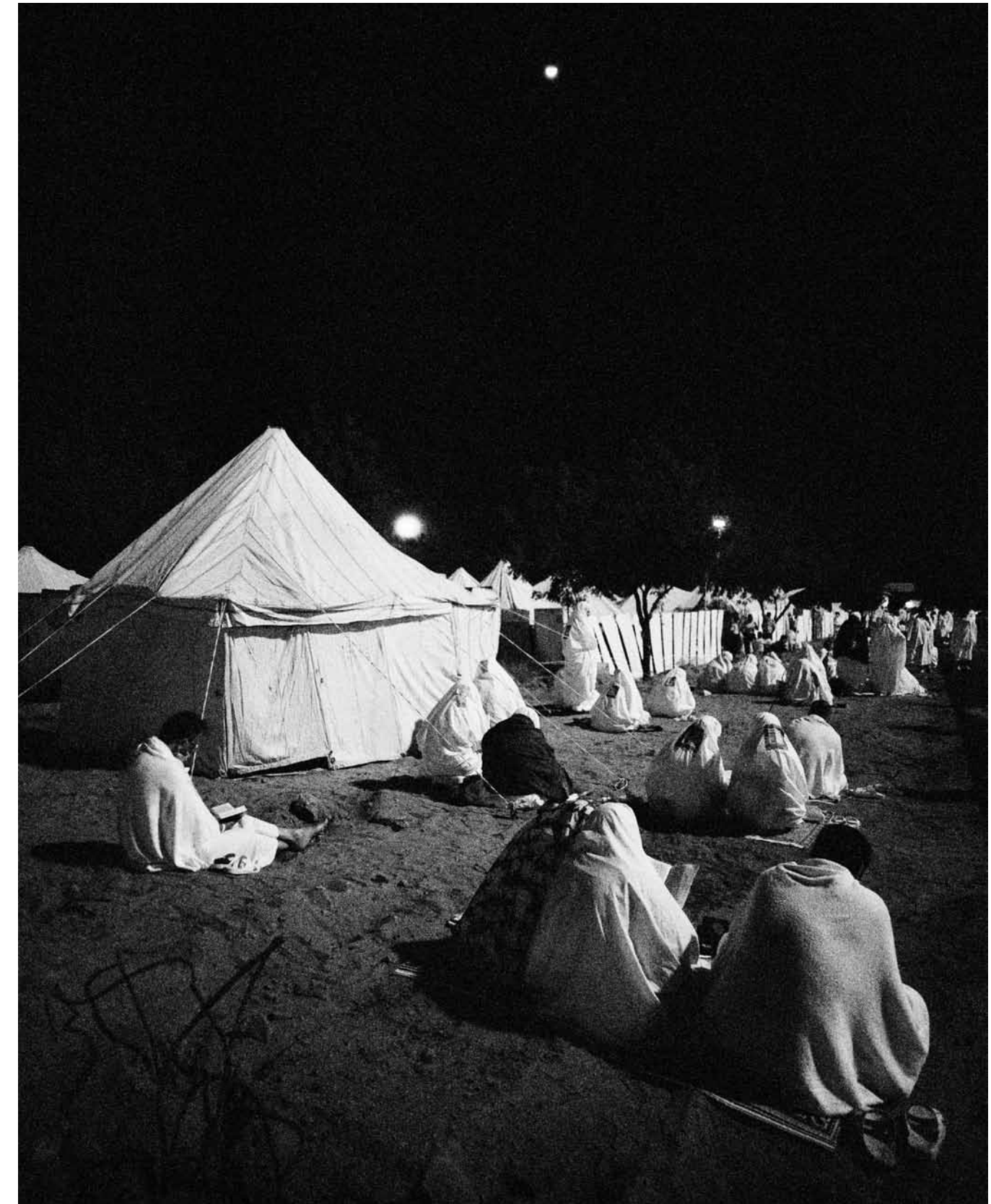
الحج، 1999-2003

"الحج إلى مكة المكرمة هو واجب ديني على كل مسلم. كما أنه ركن من أركان الإسلام الخمسة. والحج بالنسبة للمسلمين يقوم على زيارة مكة المكرمة خلال فترة زمنية محددة في السنة. في حين أن العمرة تتم بزيارة مكة المكرمة في أي وقت من السنة.

تعمل صور ريم الفيصل على تصوير الهالة الروحية لمكة المكرمة باعتبارها وجهة مقدسة. فالإيمان يولد قوة جبارة تدفع الآلاف من الحجاج لتحمل الصعاب من أجل المشاركة في شعائر الحج أو العمرة. الحج الأكبر والأصغر. يقف الجميع أمام الله عز وجل على قدم المساواة. حقيقة تعكسها قيام جميع الحجاج قبل الوصول إلى مكة المكرمة بالإحرام. وهو رمز للنقاء الجسدي والروحي يستمر حتى نهاية شعائر الحج. حيث يقوم كل حاج بارتداء لباس الإحرام الأبيض الذي يتكون من قطعتين. وبذلك يُد أنه لا يوجد فرق بين الأغنياء والفقراء، الصغار أو الكبار، العظماء أو البسطاء. وتعرض لنا صور ريم الفيصل أعداداً هائلة من الناس الذين يجتمعون لتوحيد وعبادة الخالق. وللتكفير عن ذنوبهم في للحياة.

في هذا السياق، تتاح لهم الفرصة للعودة لفطرتهم الأولى. وهي الحالة التي تتوافق مع المصطلح "الشعور بوجود الخالق". أو "Sensus Deitatis". الذي استخدمه الفيلسوف الفرنسي اللاهوتي الشهير جون كالفن. من أجل تفسير حقيقة أن كل إنسان لديه معرفة فطرية بالله. يقوم على أساسها بممارسة بعض الواجبات التي تعزز من إيماننا هذا. وهنا يكمن مفهوم الشمولية في رحلة الحج. هو لا يرتبط فقط بالدين الإسلامي الخفيف. فهناك العديد من وجهات الحج التي تحتفظ بطابع الهالة الروحية. التي تعزز من فطرة الحاج. ومن ثم جسدها بشعائر وطقوس الأديان كافة."

القيمة كارين أدريان فون روكس. مقتبس من لقاءها مع الفنانة

صادق الفراجي SADIK AL FRAJI

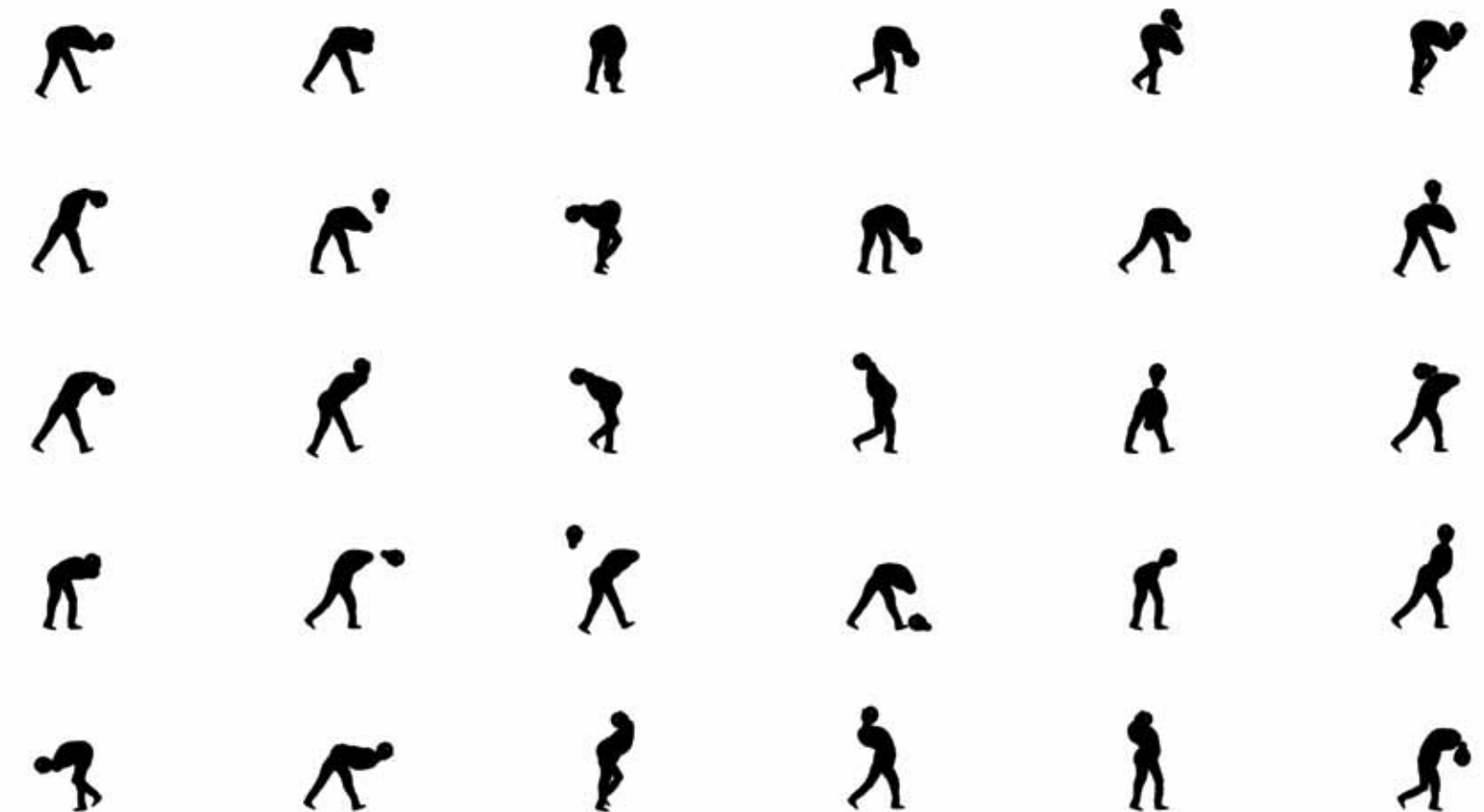

"We are all Sisyphus. Sisyphus, at this moment, has the face and tongue of an Arab. Sisyphus can go on demonstration and cry out loud against his destiny."

Sadik Al Fraji

"نحن جميعاً سيزيفوس. فسيزيفوس في هذه اللحظة أصبح لديه وجه ولسان عربي. وبإمكانه التظاهر والصراخ بصوت عالٍ ضد قدره."

صادق الفراجي

صادق الفراجي (العراق)

(الصفحة المقابلة) سيزيفوس يخرج في مظاهرة، 2012

لقطة من الفيديو (14 دقيقة و 75 ثانية)

فوتوفست انترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري أيام، دبي ولندن

Sadik Al Fraji (Iraq)

(left) Sisyphus Goes on Demonstration, 2012

Still from video animation (14 minutes, 57 seconds)

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Ayyam Gallery, Dubai and London

صادق الفراجي (العراق)

(أعلى) بدون عنوان، 2012

حبر هندي، فحم على ورق

فوتوفست انترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري أيام، دبي ولندن

Sadik Al Fraji (Iraq)

(above) Untitled, 2012

India Ink, Charcoal on Paper

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Ayyam Gallery, Dubai and London

Sisyphus Goes on Demonstration, 2014

'In Sisyphus Goes on Demonstration, Sadik Al Fraji's character assumes the path of the ancient Greek protagonist who is condemned to isolation. Sisyphus naively believes that his efforts to move a large boulder up a steep hill will produce a positive outcome but he becomes caught in a cyclical state of futile motion as he attempts to perform the impossible task. Sadik Al Fraji utilises the mythical tale as a metaphor for recent events in the Arab world.'

Created shortly after the start of the Arab uprisings that swept across North Africa and West Asia, Sisyphus Goes on Demonstration reflects a sense of foreboding as political standoffs between protestors and government forces throughout the region were later militarised and calls for political reforms never developed beyond a series of talking points. In Al Fraji's work, Sisyphus' boulder becomes a burden that is internalised, appearing to fragment or weigh down his protagonist as he marches without moving forward. The soundtrack of the video animation combines a maqam, a traditional technique of musical improvisation, as played on the Iraqi nai (flute) with a recording of recent demonstrations: a melancholic backdrop to impassioned demands.'

Courtesy of Ayyam Gallery

Untitled, 2012

'With densely applied Indian ink and charcoal as a contrast to the fragile surface of paper in this work, Sadik Al Fraji creates the illusion of a floating figure. The silhouetted man appears without eyes, ears, arms or feet; details that suggest physical disintegration or perhaps an impermanent state. Without the ability to see, touch, hear, or walk, he is alienated from others. Although unable to communicate and immobile, he stoops over as though aware of his situation and fearful of a looming force.'

The drawing demonstrates a central concept in Al Fraji's recent work, utilising aspects of the body to reveal psychological conditions.'

Courtesy of Ayyam Gallery

سيزيفوس يخرج في مظاهرة، 2014

'سيزيفوس يخرج في مظاهرة، عمل يسير بشخصية صادق الفراجي على خطى بطل الأسطورة اليونانية القديمة الذي حكم عليه بالعزلة. فقد آمن سيزيفوس بسذاجة أن جهوده الرامية إلى تحريك صخرة كبيرة إلى فوق تلة شديدة الانحدار ستؤدي إلى نتائج إيجابية، لكنه يعلق في حلقة مفرغة وعقيمة من الحركة دون جدوى في سبيل تنفيذ هذه المهمة المستحيلة. يستعين صادق الفراجي بهذه الحكاية الأسطورية كرمز لتجسيد الأحداث الأخيرة التي تعصف بالعالم العربي.'

تم إبداع هذا العمل بعد فترة قصيرة من انطلاق ثورات الربيع العربي التي اجتاحت شمال أفريقيا وغرب آسيا. حيث يعكس سيزيفوس يخرج في مظاهرة نذر الشؤم السياسية للمواجهات ما بين المتظاهرين والقوات الحكومية في جميع أنحاء المنطقة، التي تمت عسكرتها في وقت لاحق. ومن ثم تمت الدعوة إلى إجراء إصلاحات سياسية لم تتجاوز أبداً سلسلة من طرح نقاط الحوار والنقاش. ومن خلال هذا العمل، تصبح صخرة سيزيفوس عبئاً ذاتياً يعمل على إنهاك أو إثقال كاهل بطل الرواية الذي يسير في مكانه دون المضي قدماً. هذا ويحتوي الموسيقى التصويرية لفيلم الرسوم المتحركة هذا على معزوفة بوزن المقام، وهي تقنية كلاسيكية للموسيقى المرحّلة، التي تم عزفها بواسطة الناي العراقي المرافق لتسجيل آخر المظاهرات في الشارع العربي. وذلك للجمع ما بين الخلفية الحزينة والمطالب الحماسية.'

اقتباس بإذن من غاليري أيام للفنون

بدون عنوان، 2012

'قام صادق الفراجي بالمزج ما بين الحبر الهندي والفحم كعناصر متباينة على سطح الورق الهش في هذا العمل، وذلك كي يتمكن من خلق خيال شخصية عائمة، حيث يظهر لدينا رجل ظليل دون عينين أو أذنين أو ذراعين أو قدمين. حيث تشير هذه التفاصيل إلى التفكك الجسدي، أو ربما إلى حالة الفناء. وفي حال عدم القدرة على الرؤية أو اللمس أو الاستماع أو الحركة، سينتفر الجميع من هذه الشخصية. وعلى الرغم من عدم قدرتها على التواصل والحركة، إلا أنها تنحني بطريقة توحى بمعرفتها بوضعها، وخوفها من القوى الغامضة.'

توضح هذه اللوحة مفهوماً جوهرياً يتجسد في جميع أعمال الفراجي التي قام بها في الأونة الأخيرة، التي قامت على استخدام جوانب الجسد للكشف عن الحالات النفسية.'

اقتباس بإذن من غاليري أيام للفنون

Sadik Al Fraji (Iraq)

Stages of Acquiring Knowledge, 2013

India Ink, Charcoal on Rice, Chinese & Printed Paper on Canvas

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Ayyam Gallery, Dubai and London

صادق الفراجي (العراق)

مراحل اكتساب المعرفة، 2013

حبر هندي، فحم على ورق أرز وورق صيني وورق مطبوع على قماش.

فوتوفست انترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري أيام، دبي ولندن

مراحل اكتساب المعرفة، 2013

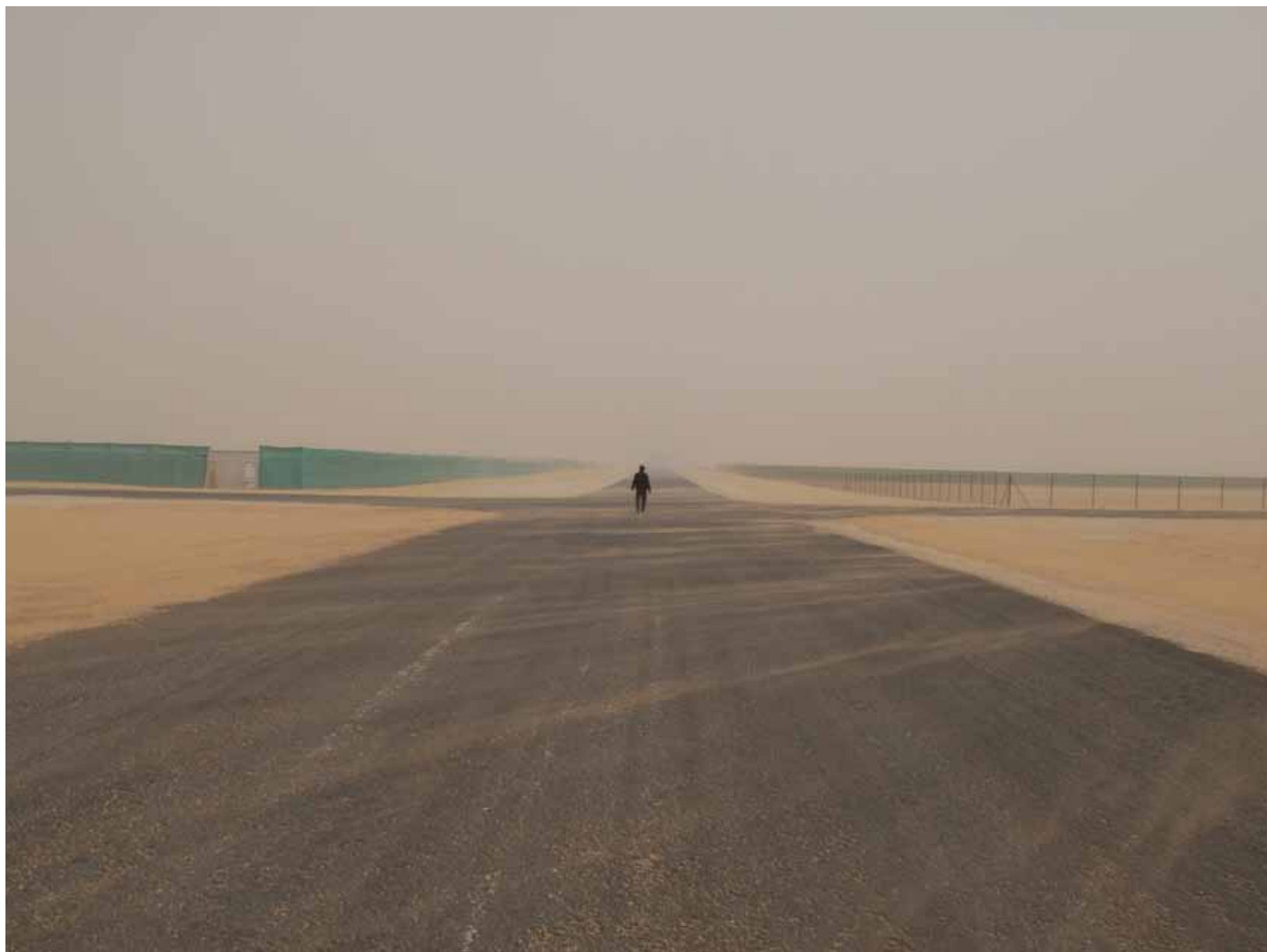
'تماشياً مع المواضيع الفلسفية التي شكلت مصدر الهام لجميع أعمال صادق الفراجي منذ حوالي الثلاثة عقود، يصف مشروع مراحل اكتساب المعرفة ثلاث مراحل من حالة الوعي. ففي اللوحة الأولى تقف الشخصية منتصباً وهي تجهل ما يحيط بها، كما لو أنها حذقت في الأرض. فهي تجسد الرضا بالجهل. أما اللوحة التالية فإنها تصور الشخصية الذكورية الغامضة خلال مرحلة الصحو من أجل الخراب الذي يواجه البشرية، وهي تجربة تمنحه وزناً جديداً من خلال وضعيته المخوفة. أما في اللوحة الأخيرة من هذه الثلاثية، تبرز شخصية الفراجي الضعيفة بقوة ضمن بيئته، يلفها التواضع نتيجة الوقوف على حقيقة البؤس السائد في العالم، فهي تنحني بأسى.'

إذن من غاليري أيام للفنون

Courtesy of Ayyam Gallery

طارق الغصين

TAREK AL GHOUSSEIN

Tarek Al Ghousein (Palestine/Kuwait)

Untitled 9, 2008

From the D series

Inkjet print

FotoFest International – Courtesy of the Artist, The Third Line, Dubai, UAE and Taymour Grahne Gallery, New York

طارق الغصين (فلسطين/ الكويت)

بدون عنوان 9، 2008

من المجموعة دي

طباعة حبر

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان، غاليري الخط الثالث، دبي، الإمارات العربية المتحدة وغاليري تيمور غرين، نيويورك

Tarek Al Ghousein (Palestine/Kuwait)

Untitled 1, 2008

From the D series

Inkjet Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist, The Third Line, Dubai, UAE and Taymour Grahne Gallery New York

طارق الغصين (فلسطين/ الكويت)

بدون عنوان 1، 2008

من المجموعة دي

طباعة حبر

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان، غاليري الخط الثالث، دبي، الإمارات العربية المتحدة وغاليري تيمور غرين، نيويورك

The D series, I and II

"The D series is an exploration that examines the relationship between the subject and space, particularly the relationship between the solitary figure and the temporary boundaries that define a place. The series has allowed me to explore how the individual both affects and is affected by space.

... The D II Series responds to several United Nations resolutions, specifically those that address issues of mapping and displacement. The series consists of 'location observations' over an extended period of time and mild interventions with the landscape. The images represent interactions between myself, the weathering process and the changing landscapes that result from development. Choosing locations much in the same way a film director does, I move between abstraction and the specific circumstances found in particular places."

Tarek Al Ghousein

مجموعة دي 1 و 2

"المجموعة دي عبارة عن رحلة استكشاف لدراسة العلاقة ما بين الموضوع والمكان. ولاسيما العلاقة ما بين الشخصية الوحيدة والحدود المؤقتة التي تحدد المكان. لقد أتاحت لي هذه السلسلة فرصة استكشاف كيف يؤثر ويتأثر الفرد بالمكان المحيط به."

"الجزء الثاني من السلسلة دي تأتي استجابةً لقرارات عدة صادرة عن الأمم المتحدة. وبخاصة تلك التي تعالج قضايا رسم الخرائط والحدود والنزوح. حيث تتألف هذه السلسلة من مجموعة ملاحظات حول المواقع تم رصدها على مدى فترة طويلة من الزمن. والتداخلات البسيطة مع المناظر الطبيعية. وتعكس الصور التفاعلات ما بيني أنا وعملية التجوية. والمناظر الطبيعية المتغيرة الناتجة عن عملية التطور. وتأتي عملية اختيار المواقع بشكل مشابه لما يقوم به مخرجو الأفلام. فأنا أنتقل ما بين التجريد والظروف المحددة التي تتواجد في أماكن بعينها."

طارق الغصين

Tarek Al Ghousein (Palestine/Kuwait)

Untitled 4 and 5, 2009

From the D II series

Inkjet print

FotoFest International – Courtesy of the Artist, The Third Line, Dubai, UAE and Taymour Grahne Gallery, New York

"Many of Tarek Al Ghousein's works address issues of identity, displacement and the structural relationship between man and nature, particularly with regard to the transformations of space and landscape. The lone silhouette of a man in the desert evokes the feelings of uncertainty and isolation that often accompany the experience of forced diaspora, experienced by many Palestinians who are separated from their homeland."

Courtesy of The Third Line, Dubai

طارق الغصين (فلسطين/ الكويت)

بدون عنوان 4 و 5، 2009

من المجموعة دي 2

طباعة حبر

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان. غاليري الخط الثالث، دبي، الإمارات العربية المتحدة وغاليري تيمور غرين، نيويورك

"تعالج الكثير من أعمال طارق الغصين قضايا الهوية والتهجير والعلاقة البيئية التي يجمع الإنسان بالطبيعة. وخاصة فيما يتعلق بعمليات تحويل المساحات والمناظر الطبيعية. فلوحة الظلال الوحيدة لرجل في الصحراء تثير مشاعر الشك والعزلة التي غالباً ما ترافقت مع تجربة الشتات القسري. التي عانى منها الكثير من الفلسطينيين جراء انفصالهم عن وطنهم الأم."

بإذن من غاليري الخط الثالث، دبي

بشري المتوكل BOUSHRA AL MUTAWAKEL

بشري المتوكل (اليمن)
 ماذا لو؟ 2008
 طباعة بجيلاتين الفضة (إصدار من 7)
 فوتوفست إنترناشيونال -
 بإذن من الفنانة

Boushra Al Mutawakel (Yemen)
 What if...? 2008
 Silver Gelatin Prints (Edition of 7)
 FotoFest International – Courtesy
 of the Artist

Boushra Al Mutawakel (Yemen)

What if...? 2008

Silver Gelatin Prints (Edition of 7)

FotoFest International – Courtesy of the Artist

بشرى المتوكل (اليمن)

ماذا لو؟ 2008

طباعة جيلاتين الفضة (إصدار من 7)

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنانة

What If...? 2008

"I first started the series on the hijab or veil while in photography school, where I attended a lecture by the Egyptian feminist writer Nawal El Sadawi. At that lecture she said that she felt that women who wore the hijab or nigab were the same as women who wore make-up in the sense that they all hide their true identities. I thought that was a fascinating perspective and so decided to interpret this photographically.

Until then I had been reluctant to create work on the hijab or veil, mostly because it was such a powerful iconic image. However, after 9/11, I was compelled to create images on the veil, particularly since Islam, Muslims, their beliefs and way of life, had taken centre-stage internationally. I found that we, as Arabs and Muslims, were either demonised or romanticised. Part of this paradoxical portrayal is the way Middle Eastern women have been portrayed artistically; as exotic, beautiful, mysterious or helpless, oppressed and ugly. Part of this portrayal, in many cases has included the hijab or veil.

As an Arab Muslim woman, living in Yemen, and one who has first-hand experience of the hijab, I have mixed feelings regarding this topic. There

are certain aspects of the hijab I like and others I don't particularly care for. I don't believe it is a black or white issue. I found the veil to be an intriguing, complex and multi-layered topic.

I want to explore the many faces and facets of the veil based on my own personal experiences and observations; the convenience, freedom, strength, power, liberation, limitations, danger, humour, irony, variety, cultural, social and religious aspects, the beauty and mystery. The hijab or veil as a form of self-expression and protection is not solely an Arab, Middle Eastern phenomenon. There are differing trends, histories and politics of the hijab/veil, as well as differing interpretations and the fear in regards to it.

I also want to be careful not to fuel the stereotypical, widespread, negative images most commonly portrayed about the hijab/veil in the Western media; especially the notion that most or all women who wear the hijab/veil are weak, oppressed, ignorant and backwards."

Boushra Al Mutawakel

تعجبني في الحجاب. وأخرى لا تسترعي انتباهي. كما أنني لا أعتقد بأن هذه القضية قائمة على مفهوم مع أو ضد. أسود أو أبيض. كوني أرى الحجاب موضوعاً يثير الفضول. فضلاً عن كونه معقداً ومتعدد الجوانب.

أرغب باستكشاف العديد من الوجوه والجوانب التي تدور حول الحجاب استناداً على خبراتي وملاحظاتي الشخصية. وذلك من حيث الراحة. والحرية. والقوة. والطاقة. والتحرر. والقيود. والمخاطر. والظرف. والسخرية. والتنوع. بالإضافة إلى الجوانب الثقافية والاجتماعية والدينية. وعامل الجمال. والغموض. وجذر الإشارة إلى أن ظاهرة الحجاب أو النقاب كمشكل من أشكال التعبير عن الذات والحماية لا يقتصر على العالم العربي. ومنطقة الشرق الأوسط. فهناك العديد من التيارات والتقاليد والسياسات المختلفة المتعلقة بالحجاب أو النقاب. بالإضافة إلى وجود تفسيرات ومخاوف متنوعة بهذا الخصوص.

كما يتوجب عليّ الحرص والانتباه على عدم تأجيج الصور النمطية والسلبية الأكثر شيوعاً التي يتم تصوير الحجاب أو النقاب بموجبها في وسائل الإعلام الغربية. وخاصة الفكرة القائلة بأن معظم أو جميع النساء اللاتي يرتدين الحجاب أو النقاب ضعفاء ومضطهدات. وجاهلات ورجعيات."

بشرى المتوكل

ماذا لو...؟ 2008

"بدأت هذه السلسلة التي تدور حول الحجاب أو النقاب لأول مرة أثناء دراستي في مدرسة التصوير الفوتوغرافي. حيث حضرت حينها محاضرةً للكاتبة المصرية نوال السعداوي. التي أشارت فيها إلى أنها ترى النساء اللواتي يرتدين الحجاب أو النقاب على نفس مستوى النساء اللاتي يضعن مستحضرات التجميل. بمعنى أنهن جميعاً يخفين هوياتهن الحقيقية. رأيت حينها أن وجهة النظر هذه رائعة. وقررت أن أجسد هذه الفكرة من خلال التصوير الفوتوغرافي.

في ذلك الحين. ترددت في إبداع عمل يتطرق إلى موضوع الحجاب أو النقاب. والسبب الرئيسي يعود إلى الصورة الرمزية التي يجسدها في المجتمع. ولكن بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. اضطرت إلى إبداع صور عن الحجاب. وخاصة بعد أن استقطب الإسلام والمسلمين ومعتقداتهم ونمط حياتهم اهتماماً دولياً واسعاً. لقد وجدت بأننا. أي كعرب ومسلمين. نتسلق إما قمة التجريح أو قمة الرومانسية. ويعود السبب وراء هذا التصوير المتناقض بشكل جزئي إلى الطريقة التي يتم فيها تصوير النساء في منطقة الشرق الأوسط. وهذه الصورة تجسد خصائص الإثارة. أو الجمال. أو الغموض. أو الضعف. أو الاضطهاد. أو القبح. حيث تم إدراج الحجاب أو النقاب في كثير من الحالات من أجل تعزيز هذه الصورة.

وباعتباري امرأة عربية ومسلمة تعيش في اليمن. وعشت تجربة مباشرة مع الحجاب. تتناوب العديد من المشاعر المتداخلة فيما يتعلق بهذا الموضوع. فهناك جوانب معينة

جوهرة السعود JOWHARA AL SAUD

Jowhara Al Saud (Saudi Arabia)

Fan, 2010

From the series Out of Line

C-Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Athr Gallery,
Jeddah, Saudi Arabia

جوهرة السعود (المملكة العربية السعودية)

مروحة، 2010

من مجموعة خارج الخط

طباعة كروموجينيك

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنانة وغاليري أثر، جدة، المملكة العربية السعودية

Jowhara Al Saud (Saudi Arabia)

New Year, 2010

From the series Out of Line

C-Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Athr Gallery,
Jeddah, Saudi Arabia

جوهرة السعود (المملكة العربية السعودية)

سنة جديدة، 2010

من مجموعة خارج الخط

طباعة كروموجينيك

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنانة وغاليري أثر، جدة، المملكة العربية السعودية

Out of Line, 2009-2010

"This body of work began as an exploration of censorship in Saudi Arabia and its effects on visual communication. While there is a lack of consistency from region to region, images are highly scrutinised and controlled. Superficial examples of this would be the lengthening of skirts, sleeves crudely added with black markers in magazines and blurred out faces on billboards.

I have tried to apply the language of the censors to my own personal photographs. I began making line drawings, omitting people's faces and their skin, keeping only the essentials. I preserved the anonymity of my subjects. It allowed me to circumvent, and comment on, some of the cultural taboos associated with photography, particularly the stigma attached to the 'personal portrait', which is commonly reserved for private domestic space and not seen in the public sphere.

It became a game of how much can you tell with how little. When reduced to sketches, the images achieved enough distance from the original photographs that neither subjects nor censors could find them objectionable. For me, they became autonomous, relatable, pared-down narratives.

I've always been interested in how photography functions and I try to undermine any documentary authority it may possess as a medium. I've always felt that a photograph functions more like a memory, a singular perspective of a split second in time, entirely subjective and hence impressionistic. By etching these drawings back into film and printing them in a traditional darkroom, I'm trying to point out how malleable photography is as a medium, even before digital manipulation became so advanced and accessible. With these interventions a highly coded and self-reflexive language emerges. What also interests me is that the information omitted - faces, skin and emulsion - creates its own image, as do the censors of our cultural landscape."

Jowhara Al Saud

التناقض، 2009-2010

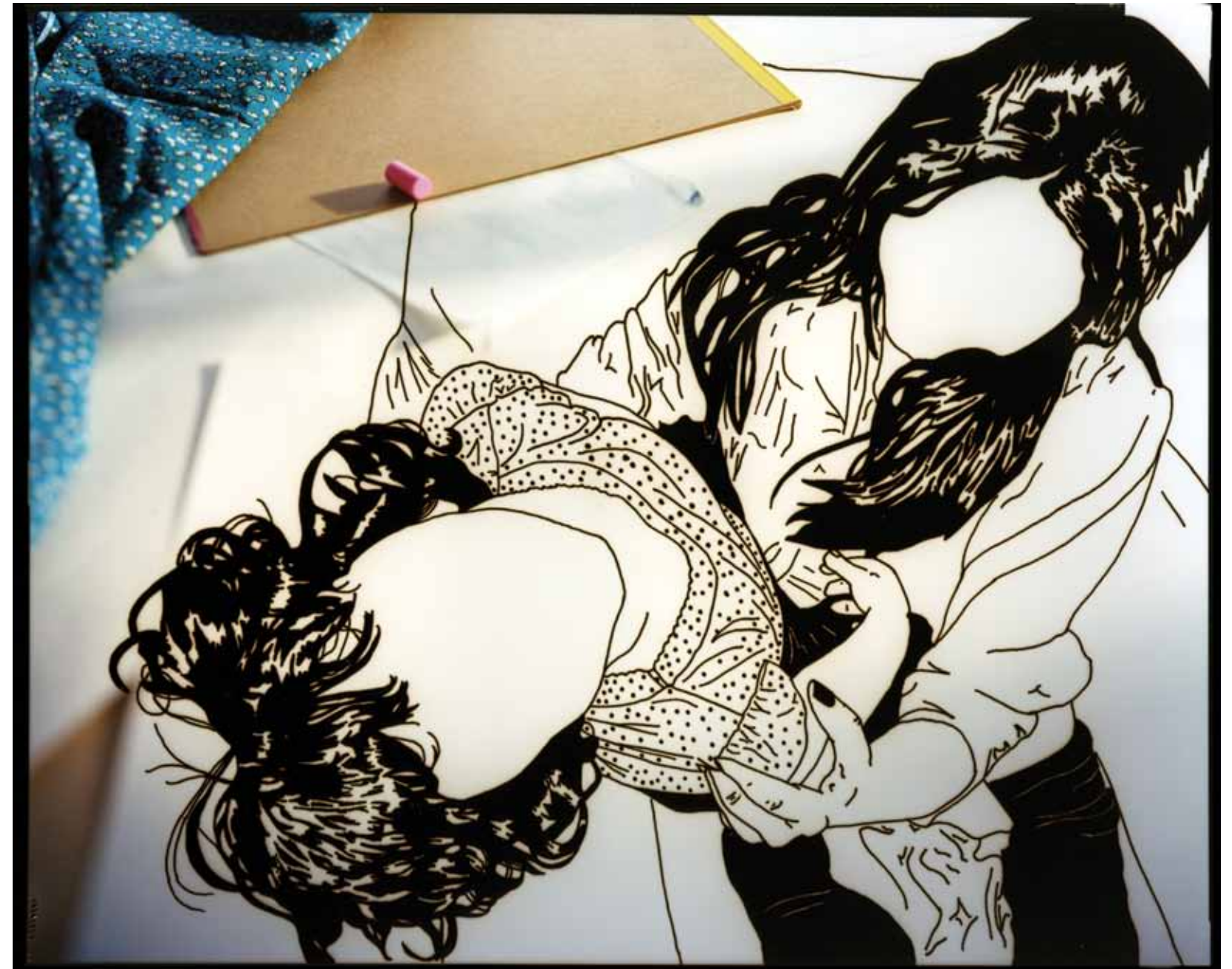
"انطلق هذا العمل كخطوة لاستكشاف سياسة الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في المملكة العربية السعودية، وأثارها المنعكسة على سبيل التواصل المرئي. وعلى الرغم من الافتقار إلى المنهجية العامة لهذه السياسة من منطقة لأخرى. إلا أنه يتم تدقيق وتمحيص الصور بدرجة عالية جداً، والتحكم بتوجهاتها. وإذا ما تطرقنا إلى الأمثلة السطحية لهذه السياسة فسنجد أنه تتم إطالة التنانير والأكمام بواسطة الأقلام السوداء في المجلات. وتمويه الوجوه الظاهرة على لوحات الإعلانات.

حاولت تطبيق وسائل الرقابة على صوري الشخصية. حيث بدأت برسم خطوط طويلة، وحذف وجوه الناس وبشورتهم الظاهرة. محافظة فقط على قوامهم الرئيسي. كما حرصت على عدم الكشف عن هوية مواضيعي. ما مكنتني من التحايل والتعليق على بعض المحرمات الثقافية المرتبطة بالتصوير الفوتوغرافي. ولاسيما النظرة السلبية المرتبطة بـ "الصورة الشخصية". التي عادة ما يتم الاحتفاظ بها في الغرف الخاصة داخل المنازل. وعدم عرضها أمام المجتمع العام.

أصبح الأمر لعبة تنطوي على ضرورة معرفة الكثير من قراءة التفاصيل القليلة. فبعد أن خضعت هذه الصور للرقابة والتعديل. حافظت على مسافة كافية عن حالتها الأصلية. في حال كانت مطابقة لجميع سياسات الرقابة التي لا يمكن الاعتراض عليها. بالنسبة لي. أصبحت هذه الصور مستقلة بذاتها. تعكس خصائص خاصة. وتروي إيقاعها المميز.

لطالما كنت دائمة الاهتمام في منهجية عمل وتوظيف التصوير الفوتوغرافي. فأنا أحاول تقويض أي سلطة توثيقية قد تمتلكها كوسيلة. كما أنني شعرت على الدوام بأن وظيفة الصورة أشبه ما تكون بالذاكرة. وجهة نظر موضوعية جداً وانطباعية وفريدة من نوعها. تلتقط خلال جزء من الثانية. ومن خلال إعادة تصوير هذه الرسومات مرة أخرى من خلال الفيلم، وطباعتها في الغرفة المظلمة التقليدية لمعالجة الصور. فإنني أحاول الإشارة إلى مدى طواعية عملية التصوير الفوتوغرافي كوسيلة. حتى قيل أن نتاج إمكانية التلاعب بالصور بواسطة التقنيات الرقمية المتقدمة جداً. وبواسطة هذه التداخلات المشفرة بدرجة عالية. والتي تعتبر انعكاساً قوياً للذات. تبرز لغة الخطاب. ما يثير اهتمامي أيضاً أن المعلومات المحذوفة. من وجوه وبشرة وتعابير. تخلق صورة خاصة بها. كما يفعل الرقباء بالشهد الثقافي لـ "جتمعتنا".

جوهرة السعود

Jowhara Al Saud (Saudi Arabia)

Sway, 2009

From the series Out of Line

C-Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and AthrGallery, Jeddah, Saudi Arabia

جوهرة السعود (المملكة العربية السعودية)

تأريخ. 2010

من مجموعة خارج الخط

طباعة كروموجينيك

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنانة وغاليري أثر. جدة. المملكة العربية السعودية

سما الشيبلي

SAMA AL SHAIBI

Sama Al Shaibi (Iraq/Palestine)

After the Vote, 2008

From the series Between Two Rivers

Archival Pigment Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Ayyam Gallery, Dubai and London

سما الشيبلي (العراق/ فلسطين)

بعد التصويت، 2008

من مجموعة بين النهرين

طباعة أرشيفية (أركيفال بيغمينت)

فوتوفست انترناشيونال - بإذن من الفنانة وغاليري أيام، دبي ولندن.

Sama Al Shaibi (Iraq/Palestine)

Razor Wire, 2008

From the series Between Two Rivers

Archival Pigment Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Ayyam Gallery, Dubai and London

سما الشيبلي (العراق/ فلسطين)

أسلاك شائكة، 2008

من مجموعة بين النهرين

طباعة أرشيفية (أركيفال بيغمينت)

فوتوفست انترناشيونال - بإذن من الفنانة وغاليري أيام، دبي ولندن.

سما الشيببي (العراق/ فلسطين)
ظَلَّ السواد، 2008
من مجموعة بين النهرين
طباعة أرشيفية (أركيفال بيغمينت)
فوتوفست انترناشيونال - بإذن من الفنانة وغاليري أيام،
دبي ولندن

Sama Al Shaibi (Iraq/Palestine)
Shadows of Black, 2008
From the series Between Two Rivers
Archival Pigment Print
FotoFest International – Courtesy of the Artist and
Ayyam Gallery, Dubai and London

Between Two Rivers, 2008

"In *Between Two Rivers*, I re-empower the image of the Iraqi women, who were subjugated to the 'selling of the war' by the West. The notion that women in Iraq who once enjoyed the greatest freedoms of the Arab world, would be liberated by war under the guise of democracy, has been well contradicted.

By inscribing the language of violence onto my own body, I reshape this argument. Tribal tattoos, scarification and historical Iraqi identity markers are subverted to speak about the once proud cradle of civilisation. I mirror suffering by physically altering my body through special effects cosmetics. The work was initially inspired by Iraqis who resisted the 'vultures' - persons who prey on the dead. Vultures deceived family members of bombing victims by claiming to have kidnapped their loved ones. Existing in a government power vacuum, desperate families paid large ransoms. Only then did the vultures callously reveal the farce. Many Iraqis have taken to using tattoos and scarification, demanding the vultures describe the hidden marks on their loved ones before they pay. It's a powerful form of resistance, a re-negotiation of power through paradoxical physical markers.

The barbed wire-barricaded landscape of Iraq is depicted by a severing gash across my cheeks. In the hyper-mediated image of a once proud moment in contemporary Iraqi history, the purple-stained fingers of women participating in the first democratic vote in 2005 are represented by a gushing wound on the finger. In other images, the markings of historical pride and contemporary peril converge, such as in the evoking of Iraq's famous landmark, the Malwiya Minaret. The structure is represented in cascading welts across my neck, as if they are layered strangulation marks. The image is dedicated to a woman in Iraq on death row, a monumental scapegoat in the dysfunctional Iraqi reality."

Sama Al Shaibi

ما بين النهرين، 2008

"أصبو من خلال ما بين النهرين إلى إعادة تمكين صورة المرأة العراقية، التي خضعت لميزان 'التسويق من أجل الحرب' من قبل المجتمع الغربي. حيث تقوم الفكرة على أن المرأة العراقية، التي تمتعت في يوم من الأيام بأعظم مستويات الحرية على مستوى العالم العربي. سيتم خربها بفضل الحرب تحت غطاء الديمقراطية. وهو تناقض جائر إلى أبعد حد.

ومن خلال نقش وحفر وتدوين لغة العنف على جسدي، فإنني أعيد صياغة هذه الحجة. حيث يتجلى الوشم القبلي، والنُدب، وعلامات الهوية العراقية التاريخية، المراقبة بمختلف الأساليب للحديث عن مجتمع افتخر فيما مضى بكونه مهد الحضارة. كما أنني أقوم بعكس وتجسيد هذه المعاناة من خلال تغيير جسدي. وذلك باستخدام مستحضرات تجميل خاصة. أما مصدر الإلهام المرتبط بتبلور فكرة هذا العمل فهم العراقيون الذين قاوموا "نسور" الحرب. وهم الأشخاص الذين يفتربسون القتلى. هؤلاء النسور خدعوا أفراد الأسر الذين سقطوا ضحايا التفجيرات بالرغم أنهم اختطفوا أبناءهم. وبسبب الوضع الراهن لفراغ السلطة في الحكومة، دفعت العائلات اليائسة مبالغ طائلة كغدية عن أبنائهم. عندها يفشي هؤلاء النسور سر وحقيقة هذه التمثيلية بكل وقاحة وفسوسة. لكن العديد من العراقيين الذين اعتادوا على رسم الوشم القبلي والنُدب. طالبوا النسور بوصف هذه العلامات الخفية الموجودة على أجسام أحبائهم قبل دفع الغدية. إنها أحد أشكال المقاومة. وإعادة رسم لطاولة التفاوض حول السلطة من خلال العلامات الجسدية المميزة. هذا، ويظهر مشهد المتاريس المحصنة بالأسلاك الشائكة في العراق بشكل واضح من خلال المرح البلوغ الذي يحفر قسمات خدي.

وفي الصورة الوسطية الهجينة التي تصور اللحظة البتيمة للفخر في التاريخ العراقي المعاصر، تمثل الأصابع الملطخة بالخبز الأرجواني للمرأة المشاركة في الانتخابات الديمقراطية الأولى التي جرت في العام 2005. من خلال جرح متدفق في الإصبع. أما في الصور الأخرى، فتظهر علامات الفخر التاريخي ومخاطر التقارب المعاصر. كما هو الحال بالنسبة لاستحضار المعالم التاريخية الشهيرة في العراق. المنذنة الملوية. ويتجسد هذا البناء من خلال الرضوض المتدرجة على امتداد رقبتني. كما لو كانت آثارا للخندق. وتعتبر هذه الصورة عن نساء العراق الحكوم عليهن بالإعدام. فهنّ كبش الفداء الأهم والأبرز على مشهد الواقع العراقي المختل."

سما الشيببي

Sama Al Shaibi (Iraq/Palestine)
To Eat Bread, 2008

From the series Between Two Rivers
Archival Pigment Print
FotoFest International – Courtesy of the Artist and Ayyam Gallery,
Dubai and London

سما الشيببي (العراق/ فلسطين)
أكل الخبز، 2008

من مجموعة بين النهرين
طباعة أرشيفية (أركيفال بيغمينت)
فوتوفست انترناشيونال - بإذن من الفنانة وغاليري أيام،
دبي ولندن

كريمة الشوملي KARIMA AL SHOMALY

كريمة الشوملي (الإمارات العربية المتحدة)
حوار داخلي، 2005
طباعة حبر
فوتوفست انترناشيونال - بإذن من الفنانة

Karima Al Shomaly (UAE)
Internal Dialogue, 2005
Inkjet Prints
FotoFest International – Courtesy of the Artist

An Internal Dialogue, 2005

'An Internal Dialogue highlights notions of human suffering through a video accompanied by a series of black and white and colour images. Through the depiction of subdued, slow and constrained physical movements, the works explore the internalised conflicts, contradictions and restrictions we struggle with through life. The slowness of the movements is a stark contrast to the painful, fast moving currents of everyday life and its events. This contrast is manifest in the composition of the images themselves. The viewer is asked to consider not just what can be seen in the images but also what cannot be witnessed; the private and constant conversation within the subject and with ourselves, as we journey through our day. This inner dialogue can be so overwhelming or comforting that the real world is temporarily forgotten. While the photographed feet highlight the physical presence of the human figure, the ropes featured in the works visually suggest and expose the secret inner conversation flowing through the mind of the subject.'

The struggle that Al Shomely is interested in is an internal one, a hidden emotional, physical and intellectual struggle. She represents it with visual imagery, presenting the viewer with an external representation of the private inner self.'

Excerpt from a text by Talal Moualla, Syrian art critic and writer

حوار ذاتي، 2005

'يسلط هذا العمل، حوار ذاتي، الضوء على مفاهيم المعاناة البشرية من خلال فيديو تتخلله مجموعة من الصور بالأبيض والأسود. ومن خلال آلية تصوير الحركات الجسدية المهزوزة والبطيئة والمقيدة، يستكشف العمل الصراعات والتناقضات والقيود الباطنية التي نتعاقد معها خلال الحياة. فبطء الحركات هو تناقض صارخ لوتيرة الحركة اليومية المؤلمة والسريعة. وللأحداث المرتبطة معها، ويتضح هذا التناقض في تكوين الصور نفسها. حيث يُطلب من المشاهد ألا تقتصر رؤيته على ما يظهر في الصور فحسب، بل على ما لا يمكن مشاهدته أيضاً، وذلك بإجراء حوار خاص ومتواصل ما بين جوهر الموضوع وذاتنا. أثناء رحلة حياتنا اليومية. وبإمكان هذا الحوار الذاتي إما أن يكون منهكاً جداً أو مطمئناً جداً لفكرة أن العالم الحقيقي منسي بشكل مؤقت، في حين جسّد القدم المصورة الوجود الملموس والمادي لشخصية الإنسان، بينما تشير الخيال إلى الإحباط البصرية للعمل، وإفشاء سر الحوار الذاتي المتدفق عبر عقلية الموضوع.'

الصراع الذي يثير اهتمام كريمة الشوملي هو الوحدة الذاتية، والعاطفة الخفية، والصراع الجسدي والفكري، التي تعمل على تصويرها بأسلوب مرئي، ووضع المشاهد أمام تمثيل خارجي للذات الداخلية*.'

مقتطفات من نص بقلم طلال معلا، كاتب وناقد فني سوري

الشيخ خالد بن حمد
بن أحمد آل ثاني
**SHEIKH KHALID BIN HAMAD
BIN AHMAD AL THANI**

Sheikh Khalid Al Thani (Qatar)

Here is My Secret, 2012

Inkjet Prints

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Steidl, Germany

الشيخ خالد آل ثاني (قطر)

هذا هو سري. 2012

طباعة حبر

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وشتيدل. ألمانيا

Sheikh Khalid Al Thani (Qatar)

Here is My Secret, 2012

Inkjet Prints

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Steidl, Germany

الشيخ خالد آل ثاني (قطر)

هذا هو سري، 2012

طباعة حبر

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وشتيدل، ألمانيا

Here is My Secret, 2012

'Sheikh Khalid Bin Hamad Bin Ahmad Al Thani describes photography as a "language without subtitles," and his project Here Is My Secret is to establish a unique and authentic Qatari photographic language.

Much of Qatar appears to be a desert stretching in all directions - a seemingly lifeless landscape of low, barren sand plains and rolling dunes. Within this desolation, there are signs of life and things of beauty, which Sheikh Al Thani reveals in his work. He has examined the Qatari landscape more closely than any other photographer. The photographs for Here is My Secret were taken between 2008 and 2012, when he traversed Qatar alone, with a Toyota four-wheel drive and his Leica camera.

Eschewing human intervention on the landscape, these images are a poetic contemplation on nature and a reflection on the larger cultural and environmental transformation that Qatar is currently undergoing. What distinguishes Sheikh Al Thani from many other photographers is that he takes his photographs of the desert in black, and white and does not use digital photography.'

Curator, Karin Adrian von Roques from conversations with the artist

هذا هو سري، 2012

يصف الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل ثاني فن التصوير بأنه لغة من غير ترجمة. ويهدف مشروعه "هذا سري" إلى إنشاء لغة تصوير فوتوغرافية قطرية فريدة من نوعها وأصيلة.

الفكرة السائدة عن قطر ترتبط بامتداد الصحراء في جميع الاتجاهات. حيث يبدو المشهد يفتقر إلى الحياة. وهو مليء بالأراضي الفاحشة، والسهول، والكثبان الرملية المتحركة. وفي قلب هذه العزلة تبرز علامات على الحياة، ودلائل الجمال، التي يكشف عنها الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل ثاني من خلال عمله هذا. حيث يقوم بدراسة واستكشاف الأراضي والبراري القطرية بشكل أدق من أي مصور آخر. هذا وقد تم التقاط صور مشروع "هذا هو سري" ما بين العامين 2008 و2012، عندما قام باجتياز الأراضي القطرية لوحده بواسطة سيارة دفع رباعية من نوع تويوتا، متسلحاً بكاميرا من نوع لايكا.

تقع المناظر الطبيعية المرصودة في هذا العمل بعيداً عن امتداد وتدخل الإنسان. لذا تعد هذه الصور وقفة شعرية تأملية حول الطبيعة، وانعكاساً للتحوّل الثقافي والبيئي الكبير الذي تشهده قطر حالياً. ما يميز الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل ثاني عن غيره من المصورين أنه يلتقط صوراً للصحراء بالأسود والأبيض، وبعدم استخدامه لتقنيات التصوير الرقمي.

القيمة كارين أدريان فون روكس، مقتبس من لقائهما مع الفنان

سامي التركي

SAMI AL TURKI

Sami Al Turki (Saudi Arabia)

Marrhaba, 2010

From the series Washaeg A

Inkjet Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Athr Gallery, Jeddah, Saudi Arabia

سامي التركي (المملكة العربية السعودية)

مرحباً، 2010

من مجموعة وشائج أ

طباعة حبر

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري أثر، جدة، المملكة العربية السعودية

Sami Al Turki (Saudi Arabia)

Kall'at Al Mulazim, 2010

From the series Washaeg A

Inkjet Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Athr Gallery, Jeddah, Saudi Arabia

سامي التركي (المملكة العربية السعودية)

قلعة للملازم، 2010

من مجموعة وشائج أ

طباعة حبر

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري أثر، جدة، المملكة العربية السعودية

Constructakons, 2011

'Constructakons developed out of Sami Al Turki's reflections on Dubai. It is also how he has coped with the contradictions and paradoxes that have come about because of the deep, rapid changes happening in Dubai and throughout the Gulf region.

What was long seen as a utopian idea - building cities in the midst of the desert, has now become possible, with large-scale irrigation systems, re-vegetation schemes and construction. The tractors and construction equipment in Al Turki's photos materialise like fictional creatures from another world. He presents the tractors, bulldozers and cranes as though they were stopped in their tracks, immobilised. He describes these machines as "the soldiers that built this city [Dubai]." It is through their excavations and movements that a place like Dubai has been built into a global city. To see these machines motionless makes it seem as if the artist has temporarily stopped time. He captures the "soldiers" parked and still, at night, creating a sense of peaceful harmony in the midst of an otherwise bustling urban jungle.'

Curator, Karin Adrian von Roques from conversations with the artist

Washaeg, 2010-2011

'Washaeg means Nexus. In his series Washaeg, Sami Al Turki reflects on his diverse cultural upbringing and the confused occidental-oriental environment of Dubai. In this series, the artist has taken the desert as the showplace for his ideas. Washaeg alludes to the desert as an empty place, a void that presents itself as a projection platform for one's visions and fears.

On the one hand, the desert can be a reference to the real dimensions in which we exist and, on the other hand, it can be an arena for the strangest of constructions; walls and buildings, for instance, which have been erected in the void of space. Dubai was built from the desert; it is a city that exists between the West and the East.

Al Turki's art is shaped and inspired by what happens around him, and he looks for powerful ways to present his environment and its subjects; he looks for the deeper, more conceptual implications of all that he photographs.

The Washaeg series speaks of an empty world with an apocalyptic vision for global culture. His lens captures both the void and the grandiose structures that have been built on it. There are fortified walls and buildings in the midst of nothingness. Nexus is a parallel universe in which real time and place do not play any role.'

Curator, Karin Adrian von Roques from conversations with the artist

إنشاءات، 2011

"خرج مشروع إنشاءات من واقع الرؤية الخاصة لمدينة دبي من عين الفنان سامي التركي. كما أنه يوضح كيفية معالجته للتناقضات والمفارقات التي حدثت بسبب التغيرات العميقة والسريعة الجارية في مدينة دبي. وجميع أنحاء منطقة الخليج.

فما كان يُنظر إليه على أنه فكرة خيالية، من حيث بناء المدن في وسط الصحراء، أصبح الآن حقيقة واقعة تسودها أنظمة الري المنتشرة على نطاق واسع. وخطط إعادة زراعة الغطاء النباتي، وتعزيز الحد العمراني. هذا ويتم جَسيد الجرارات ومعدات البناء في صور سامي التركي على أنها مخلوقات خيالية قادمة من عالم آخر. فهو يستعرض الجرارات والجرافات والرافعات كما لو أنها توقفت أثناء عملها بلحظة سكون. وجمدت. ويصف الفنان هذه الآلات بأنها "الجنود الذين قاموا ببناء هذه المدينة (أي دبي)". فمن خلال حفرياتها وحركاتها النشطة تم تحويل مدينة دبي إلى مدينة عالمية. إن رؤية هذه الآلات ساكنة بلا حركة تبيّن كما لو أن الفنان قام بإيقاف الزمن لحظة. كما قام بالتقاط صور لهؤلاء "الجنود" وهم متوقفون وساكنون في الليل. وهو ما يخلق إحساساً بالانسجام الهادئ والمسالم في خضم هذه الغابة الحضرية المزدحمة والذكية".

القيمة كارين أدريان فون روكس. مقتبس من لقائها مع الفنان

وشائج، 2010-2011

"الوشائج تعني الروابط. يقوم الفنان سامي التركي من خلال سلسلة الوشائج بعكس ملامح تربيته الثقافية المتنوعة، والبيئة الغربية والشرقية المربكة لمدينة دبي. ففي هذه السلسلة، قام الفنان باتخاذ الصحراء كموقع مناسب لاستعراض أفكاره، حيث يشير العمل إلى الصحراء على أنها المكان الخالي، والفراغ الذي يطرح نفسه كمنصة لإسقاط وعرض رؤى ومخاوف المرء.

فمن جهة، بالإمكان الإشارة إلى الصحراء بلغة الأبعاد الحقيقية التي نعيش في كنفها. لكن من ناحية أخرى، قد تصبح ساحة استعراض أغرب أنواع المباني والمنشآت والجدران. على سبيل المثال المباني التي أقيمت في فراغ الفضاء، لقد خرجت مدينة دبي وبُنيت من الصحراء، وهي مدينة تقع ما بين الغرب والشرق.

هذا وقد تشكل وانثق فن سامي التركي ما يجري حوله، فهو يسعى لاستخدام طرق قوية التعبير لعرض بيئته وموضوعها. كما أنه يتطلع إلى إحداث أثر أعمق وأكثر مفاهيمية من خلال جميع صوره.

تحدث سلسلة وشائج عن عالم فارغ يعكس رؤية سوداء تجاه الثقافة العالمية، فعدسة لفنان تلتقط صوراً للفراغ والمباني الفخمة التي تم بناؤها في حيزه. حيث جُد جدراناً ومباني متحصنة في وسط العدم. أما الروابط فهي عالم مواز لا مكان فيه للزمان والمكان".

القيمة كارين أدريان فون روكس. مقتبس من لقائها مع الفنان

Sami Al Turki (Saudi Arabia)

Constructakons 03, 2011

From the series Constructakons

Inkjet Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Athr Gallery, Jeddah, Saudi Arabia

سامي التركي (المملكة العربية السعودية)

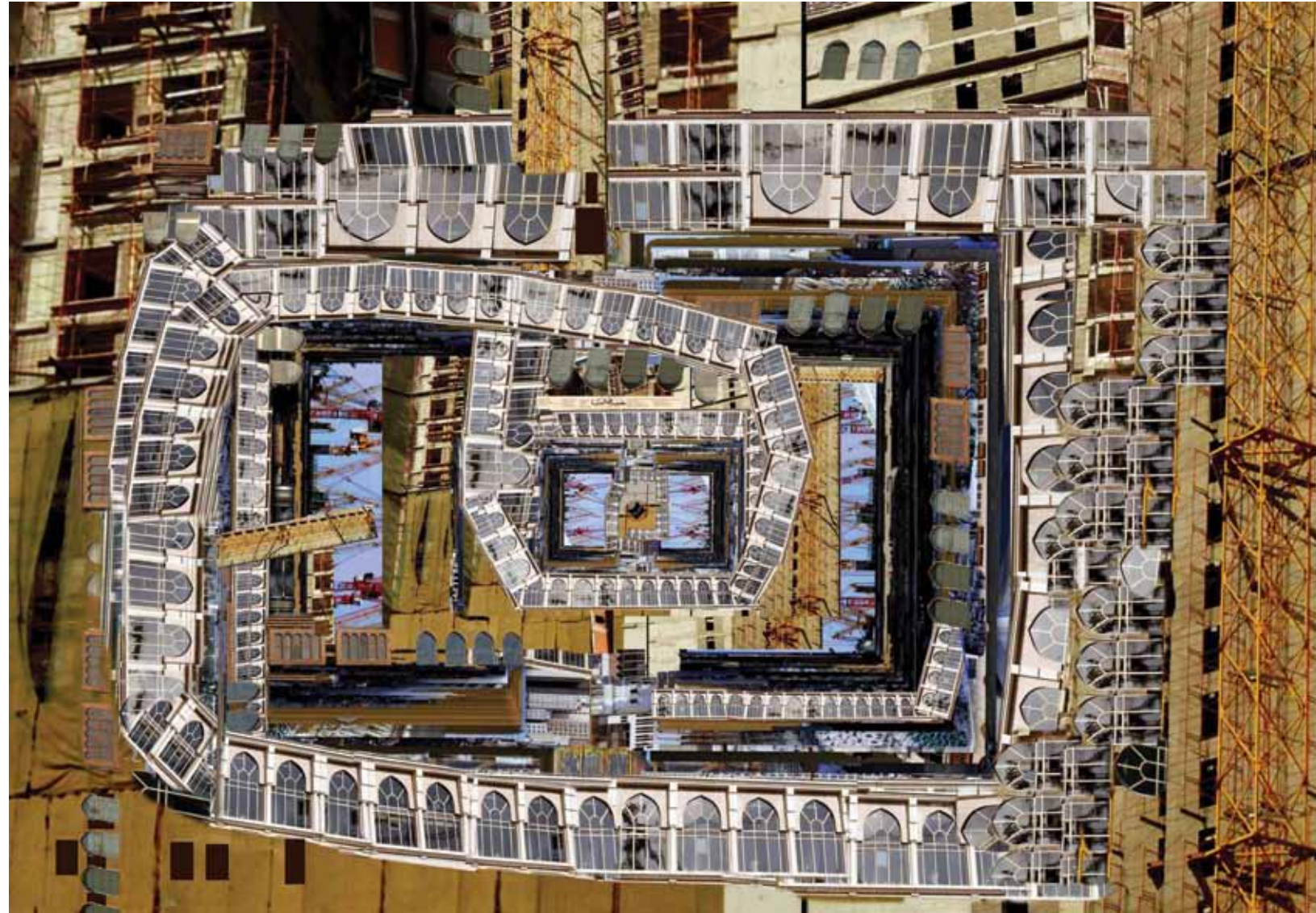
إنشاءات 03، 2011

من مجموعة إنشاءات

طباعة حبر

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري أثر، جدة، المملكة العربية السعودية

شادية عالم SHADIA ALEM

Shadia Alem (Saudi Arabia)

From the series The Supreme Ka'aba of God, 2011

Inkjet Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Athr Gallery, Jeddah, Saudi Arabia

شادية عالم (المملكة العربية السعودية)

من مجموعة كعبة الله العليا. 2011

طباعة حبر

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنانة وغاليري أثر. جدة. المملكة العربية السعودية

Shadia Alem (Saudi Arabia)

From the series The Supreme Ka'aba of God, 2011

Inkjet Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Athr Gallery, Jeddah, Saudi Arabia

شادية عالم (المملكة العربية السعودية)

من مجموعة كعبة الله العليا. 2011

طباعة حبر

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنانة وغاليري أثر. جدة. المملكة العربية السعودية

The Supreme Ka'aba of God, 2011

"I was born in what is now called the first belt around the Holy Mosque, which is the most precious and thus subjected to the most drastic change. I am a witness to the change taking place in Mecca city throughout the last decade and the disfiguration of the place where I was born and raised. I witnessed Mecca while it was expanding and changing neighbourhood after neighbourhood. Finally my camera managed to document those changes and provide me with enough material to rebuild, in an artwork, the new, recent Mecca.

The concept of the work lays in the title Kaabat Allah Alalya (The Supreme Ka'aba of God), which according to the caption of the old engraving that the Austrian Orientalist Andreus Magnus Hunglinger made in 1803, puts in focus the towering glass and steel formations that are reaching high into the sky in contrast to the Al Ka'aba which is now sinking deep down and below the giant massive crowded skyscrapers, cranes and scaffolds. It is a continuous battle between construction and destruction.

I am not stating a judgment by building this artwork. Rather, I am on a quest for answers as to the ongoing questions: Will modernity inevitably absorb the increasing numbers of Muslims? Does modernity destroy and conflict with spirituality? And will materialism displace the supreme values in our lives and hearts? What I am sure of is the sadness I felt working on this project."

Shadia Alem

كعبة الله العليا، 2011

"لقد ولدت في منطقة يطلق عليها الآن الحزام الأول حول المسجد الحرام. وهي المنطقة الأهم. وبالتالي فهي تخضع لتغييرات جذرية. فأنا شاهدة على التغييرات التي طالت مدينة مكة المكرمة طوال العقد الماضي. وعلى التشويه المتعمد الذي طال المكان الذي ولدت وترعرعت فيه. لقد شهدت كامل توسع مدينة مكة المكرمة. والتغيير الذي لحق بأحيائها واحداً تلو الآخر.

لكنني أخيراً تمكنت بواسطة الكاميرا من توثيق تلك التغييرات. والحصول على ما يكفي من المواد لإعادة بناء مكة المكرمة الحديثة والمعاصرة ضمن عمل فني. يندرج مفهوم العمل تحت عنوان كعبة الله العليا. وهو مصطلح ظهر على نقش قديم للمستشرق النمساوي أندراوس ماغنوس هنغلينغر يعود للعام 1803. وهو يسلط الضوء على المباني الزجاجية الشاهقة والهياكل المعدنية التي تتناول عالياً نحو السماء. على النقيض من الكعبة المكرمة التي تغرق عميقاً الآن تحت وطأة ناطحات السحاب العملاقة الضخمة. والرافعات. والسقالات المتزاحمة. فالعمل يجسد المعركة المستمرة ما بين البناء والهدم.

أنا لا أصدر أي حكم من خلال عملي الفني هذا. لكنني أسعى للحصول على إجابات للعديد من الأسئلة الملحة المطروحة حالياً. هل ستقوم الحداثة باستيعاب الأعداد المتزايدة من المسلمين بأسلوب حتمي؟ وهل تقوم الحداثة بتدمير القيم الروحية والصراع معها؟ وهل ستحل المادية محل القيم العليا في حياتنا وقلوبنا؟ أما بالنسبة لي. فقد انتابني الحزن عند قيامي بهذا المشروع."

شادية عالم

Shadia Alem (Saudi Arabia)

From the series The Supreme Ka'aba of God, 2011

Inkjet Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Athr Gallery, Jeddah, Saudi Arabia

شادية عالم (المملكة العربية السعودية)

من مجموعة كعبة الله العليا. 2011

طباعة حبر

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنانة وغاليري أثر. جدة. المملكة العربية السعودية

تمام عزام

TAMMAM AZZAM

Tammam Azzam (Syria)

Goya's The Third of May 1808, 2013

Inkjet print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Ayyam Gallery, Dubai and London

تمام عزام (سوريا)

غويا الثالث من مايو 1808، 2013

من مجموعة المتحف السوري

طباعة حبر

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري أيام، دبي ولندن

Tammam Azzam (Syria)

Freedom Graffiti, 2013

From the series Syrian Museum

Inkjet print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Ayyam Gallery, Dubai and London

تمام عزام (سوريا)

غرافيتي الحرية، 2013

من مجموعة المتحف السوري

طباعة حبر

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري أيام، دبي ولندن

The Syrian I, 2012. Conscript, 2012. Syrian Museum, 2013.

"There is no war in Syria. There is a revolution.

I lived in Damascus for seven months at the start of the revolution. This was before the real destruction began and I was not in danger. I left Damascus and came to Dubai with my wife and daughter as people were being called to fight for the army and I did not wish to fight.

I created the series Syria as a critique on the uprising and destruction of my country. When I lost my studio in Damascus, I needed new ways to express myself and my sadness about the violence the Syrians are facing. I began working with digital art. It became my form of protest.

My most recent work that has gained popularity is Freedom Graffiti, a digital artwork composition. For me, it is a project that I have vowed to complete in the future. I have decided to bring this work to life when I am able to return to Syria. I will paint it upon the buildings. Perhaps it may have to be completed on different walls, I cannot say whether this one will still be standing. But there are over ten thousand walls now in Damascus with this bullet-ridden quality after the bombings of the regime.

The work from The Syrian Museum series is part of the Syria exhibition, which incorporated iconic works from the greatest European masters such as Leonardo da Vinci, Henri Matisse, Francisco de Goya and Pablo Picasso; paralleling the greatest achievements of humanity with the destruction it is capable of causing. Each work is particularly relevant to what has befallen Syria. Gustav Klimt's The Kiss shows the love and relationship between people. I have juxtaposed this with the capacity of hate the regime holds for its people.

The Syrian Museum series uses Western masterpieces not only for their fame and instant recognition, but to demonstrate that Syria has no world-class museums and the regime is presently killing its own cultural heritage.

But art cannot save Syria. Nothing can save Syria except the revolution. All art can do is keep the hope of a future and of rebuilding Syria alive."

Tammam Azzam

أنا سوري، 2012. المجند، 2012. المتحف السوري، 2013.

"لا توجد حرب في سوريا. هناك ثورة.

عشت في دمشق لمدة سبعة أشهر في بدايات الثورة. وذلك قبل أن تنطلق آية التدمير الحقيقية للبلد. لذا لم أكن آنذاك معرضاً لأي خطر. غادرت دمشق قادماً إلى دبي مع زوجتي وابنتي. وذلك إبان استدعاء الجيش للاحتياط. كوني لا أرغب في القتال.

عندها تبلورت فكرة سلسلة سوريا كوسيلة نقدية لهذا الحراك. والتدمير الذي أصاب وطني. فقدت الاستوديو الخاص بي في دمشق. لذا كنت بحاجة إلى طرق جديدة للتعبير عن نفسي. وعن حزني. تجاه العنف الذي يواجهه السوريون. وشرعت بالعمل مستخدماً الفنون الرقمية. التي أصبحت وسيلتي الخاصة للاحتجاج.

أما آخر أعمالتي التي اكتسبت شهرة كبيرة فقد حمل عنوان حرية الكتابة على الجدران. وهو عمل فني رقمي. بالنسبة لي. أنوي إنجاز هذا المشروع في المستقبل. حيث قررت بعث هذا العمل إلى الحياة عندما أكون قادراً على العودة إلى وطني سوريا. عندها سأقوم برسمه وجسيده على المباني. وربما أقوم برسمه على جدران عديدة مختلفة. لأنني لا أستطيع الجزم فيما إذا كان أحد هذه الجدران سينجو ليبقى قائماً. فهناك أكثر من عشرة آلاف جدار في دمشق حالياً مفتتة ومخرقة من رصاص وقصف النظام.

في حين تشكل سلسلة المتحف السوري جزءاً من معرض سوريا. الذي تضمن عرض أعمال رائعة لعظام الرسامين الأوروبيين. بمن فيهم ليوناردو دا فينشي. وهنري ماتيس. وفرانسيسكو دي غويا. وبابلو بيكاسو. في موازاة عرض أعظم إنجازات البشرية بالتدمير. هذا ويرتبط كل عمل من هذه الأعمال بأهمية خاصة بما يحدث في سوريا. فلوحة الفنان الشهير غوستاف كليمت التي تحمل عنوان القبلة تظهر الحب والعلاقات الحميمة ما بين الناس. لذا قممت بعرضها إلى جانب القدر الهائل من الكراهية الذي يكنه هذا النظام لشعبه.

بالمقابل. نجد أن سلسلة المتحف السوري تستعين بروائع الأعمال واللوحات الغربية ليس من أجل شهرتها وتميزها فقط. ولكن لإثبات أن سوريا لا تملك متاحف بمعايير عالمية. وأن النظام يقوم حالياً بقتل التراث الثقافي للوطن.

لكن الفن لا يستطيع إنقاذ سوريا. لا شيء بإمكانه إنقاذ سوريا سوى الثورة. لكن جل ما يستطيع الفن القيام به الحفاظ على الأمل بوجود مستقبل أفضل. وإعادة بناء سوريا."

تمام عزام

تمام عزام (سوريا)

المجند، 2012

طباعة حبر

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري أيام. دبي ولندن

Tammam Azzam (Syria)

The Syrian I, 2012

Inkjet print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Ayyam Gallery, Dubai and London

تمام عزام (سوريا)

المجند، 2012

طباعة حبر

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري أيام. دبي ولندن

Tammam Azzam (Syria)

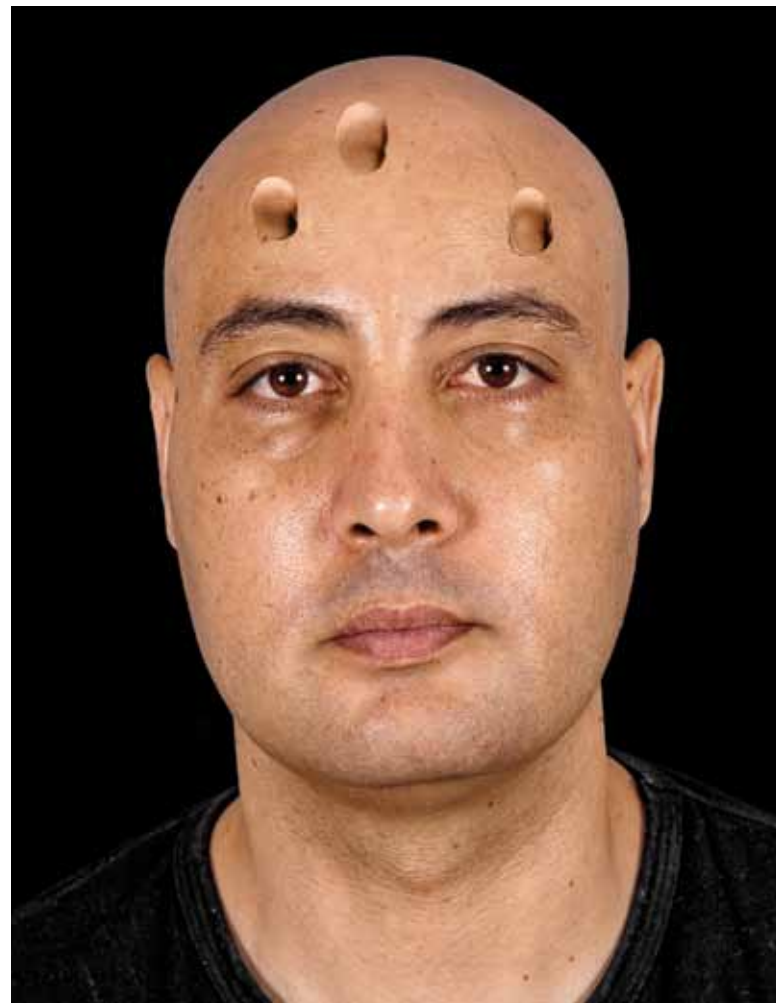
Conscript, 2012

Inkjet print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Ayyam Gallery, Dubai and London

هشام بينو هوود

HICHAM BENOHOUD

Hicham Benohoud (Morocco)

Untitled, 2010

From the series Inter-Version

Lambda Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Galerie d'art L'Atelier 21, Casablanca, Morocco

هشام بينو هوود (المغرب)

بدون عنوان، 2010

من مجموعة حكاية داخلية

طباعة لامبدا على لوح سينترا

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري أتيليه الفنون 21، الدار البيضاء، المملكة المغربية

'Inter-Version is part of Hicham Benohoud's series of self-portraits exploring the concepts of identity and individuality. In earlier works, he transformed his face and head with physical constructions made of strings, wires, tape and cardboard. In these images, he is extending the self-transformation through the digital retouching of his own skin.'

Excerpt from the texts of Galerie Vu, Paris, 2010

"مشروع النسخة الذاتية هو جزء من سلسلة الفنان هشام بينو هوود للتصوير الذاتي التي ترمي إلى استكشاف مفاهيم الهوية والتفرد. ففي أعماله السابقة قام الفنان بتحويل وجهه ورأسه إلى هياكل مادية مصنوعة من الخيوط والأسلاك والشرائط والكرتون. ومن خلال هذه الصور يقوم بتوسيع نطاق هذا التحول الذاتي من خلال إعادة اللمسة الرقمية على جلده."

مقتطفات من نصوص معروضة في غاليري فو للفنون، باريس، 2010

أيمن يسري ديدبان AYMAN YOSSRI DAYDBAN

Maharem, 2010

'Maharem originated from the tissue box which middle to lower income families in Arab homes put in their sitting room for the convenience of their guests. These boxes are often lavishly decorated with velvet, lace and flashy gold rims. They are considered decorative masterpieces and a source of pride.

Ayman Daydban's initial manipulations of the tissue box was to rip the box away from the comfort of its velvet coating and use the roughness of wood and the sharpness of language, with printed popular sayings, proverbs and riddles, to change the functionality of the object from simply utilitarian to a source of ideas. Witnessing guests' interaction with these boxes has enticed the artist to introduce prints from Egyptian movies that shaped his own childhood and contributed to his emotional development. Thus Maharem was born.

The tissue drawn from its box is a tribute to a culture where emotions are shared within the extended circle of family and friends. For Daydban, his first interaction with the outside world was exclusively through two mediums, his extended family and movies. Movies revealed the outside world and the family acted as a protector and shield. The artist says he has frequently shed tears while watching movies and the tissues he drew from the boxes were a reflection of shared humanity. In the artist's words: "The Middle Eastern man is an emotional man, primarily driven by feelings and often governed by them. We are not materialistic, our emotions take over."

Curator, Karin Adrian von Roques from conversations with the artist

المحارم، 2010

"نشأت فكرة مشروع المحارم من لعبة المناديل الورقية التي تضعها الأسر العربية من ذوي الدخل المتوسط والمحدود داخل منازلهم في غرفة الجلوس من أجل توفير قدر من الراحة لضيوفهم. وغالباً ما تكون هذه العلب مزينة بصورة مبالغ فيها، حيث يدخل في صناعتها الجمل والدانتيل والحواشي الذهبية الزاهية. وهي تعد من روائع الديكورات الداخلية، فضلاً عن كونها مصدر فخر واعتزاز.

وقد قامت الفكرة الإبداعية الخاصة بعلب المناديل الورقية لأيمن ديدبان على اقتلاع العلب من بيئتها المريحة والمزخرفة بالجمل. واستبدالها بالخشب الخشن واللغة الحادة التي تعكسها طباعة الأقوال والأمثال والأغراض الشعبية. وذلك في سبيل تغيير وظيفة هذا العنصر من البساطة الخدمية إلى مرآة فكرية. كما أن رصد حجم تفاعل الضيوف مع هذه العلب أغرى الفنان بالعمل على إبداع علب بطبعات مأخوذة من الأفلام المصرية، التي رسمت مراحل طفولته وساهمت في نميمته العاطفية. وهكذا ولد مشروع المحارم.

أما المناديل الورقية المتدلية من العلب فهي جسّد تكريماً للثقافة التي ختنضت العواطف المتبادلة داخل إطار العائلة والأصدقاء. بالنسبة لأيمن ديدبان، كان تفاعله الأولي مع العالم الخارجي ينحصر من خلال وسيلتين: عائلته الكبيرة والأفلام. حيث كشفت له الأفلام وقائع وحقيقة العالم الخارجي، في حين شكّلت الأسرة عنصر الحماية والوقاية. هذا وقد أشار الفنان إلى أنه كثيراً ما ذرف الدموع أثناء مشاهدته للأفلام. وشاركته في هذه المشاعر الإنسانية المناديل الورقية المتدلية من العلب. حيث كانت شاهداً وانعكاساً لهذه الحالة. كما أفاد بأن: "الرجل في الشرق الأوسط هو رجل عاطفي. تحركه المشاعر بالدرجة الأولى. وغالباً ما تحكم آراءه وتوجهاته. فنحن لسنا ماديين. وعواطفنا جياشة".

القيمة كارين أدريان فون روكس. مقتبس من لقائها مع الفنان

Ayman Yossri Daydban (Saudi Arabia)

From the series Maharem, 2010

Print on wooden tissue box

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Athr Gallery, Jeddah, Saudi Arabia

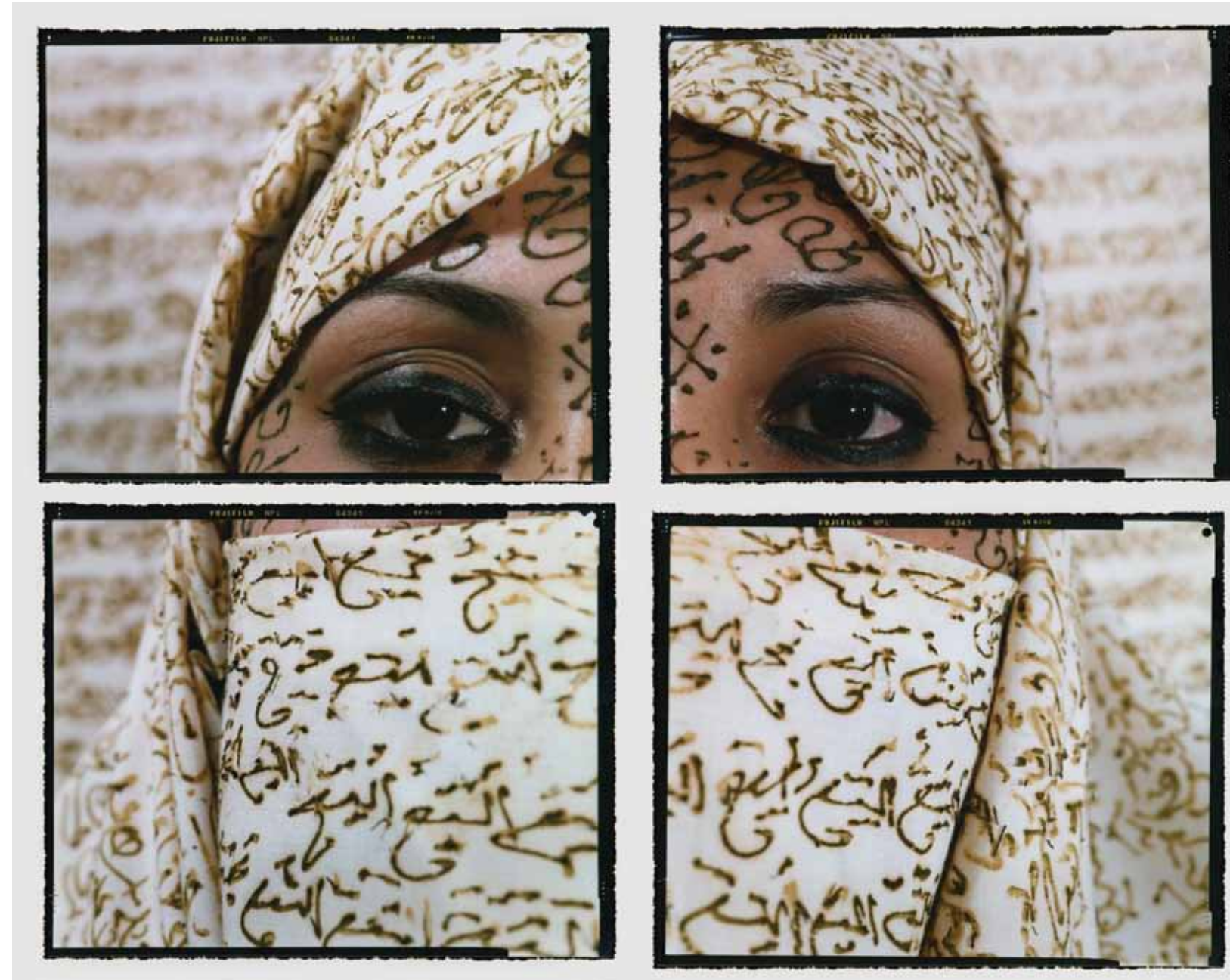
أيمن يسري ديدبان (المملكة العربية السعودية)

المحارم، 2010

طباعة على صندوق مناديل خشبي

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري أثر، جدة، المملكة العربية السعودية

للا السبيدي LALLA ESSAYDI

Lalla Essaydi (Morocco)
Converging Territories #24, 2004

Chromogenic Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Edwynn Houk Gallery, New York

للا السبيدي (المملكة المغربية)
أقاليم تتقارب #24, 2004

طباعة كروموجينيك

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنانة وغاليري إدوين هوك. نيويورك

Lalla Essaydi (Morocco)
Harem Revisited #36, 2012

Chromogenic Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Edwynn Houk Gallery, New York

للا السبيدي (المملكة المغربية)
إعادة النظر في الحرم #36, 2012

طباعة كروموجينيك

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنانة وغاليري إدوين هوك. نيويورك

*Converging Territories #24, 2004; LFM Revisited #4, 2010;
Harem Revisited #36, 2012*

"It is not only the West that has been prevented from seeing Arab culture accurately. How people in the Arab world see themselves has also been affected by the distorted lens of Orientalism. There is some evidence that the Orientalist perspective has had an impact on the actual lives of Arab men and women, especially in the way rules for Arab women became much stricter as a result of Western influence. When the West portrays Eastern women as sexual victims and Eastern men as deprived, the effect is to emasculate Eastern men, and to challenge the traditional values of honour and family. Arab men feel the need to be even more protective of Arab women, preventing them from being targets of fantasy by veiling them.

I want to emphasise that I do not intend my work to be a simple critique of either culture, Arab or Western. I am going further than mere critique to a more active, even subversive, engagement with cultural patterns to get beyond stereotypes and convey my own experience as an Arab woman. In employing calligraphic writing, I am practicing a sacred Islamic art that is usually inaccessible to women. To apply this writing in henna, an adornment worn and applied only by women, adds a further subversive twist. Thus the henna/calligraphy can be seen as both a veil and as an expressive statement."

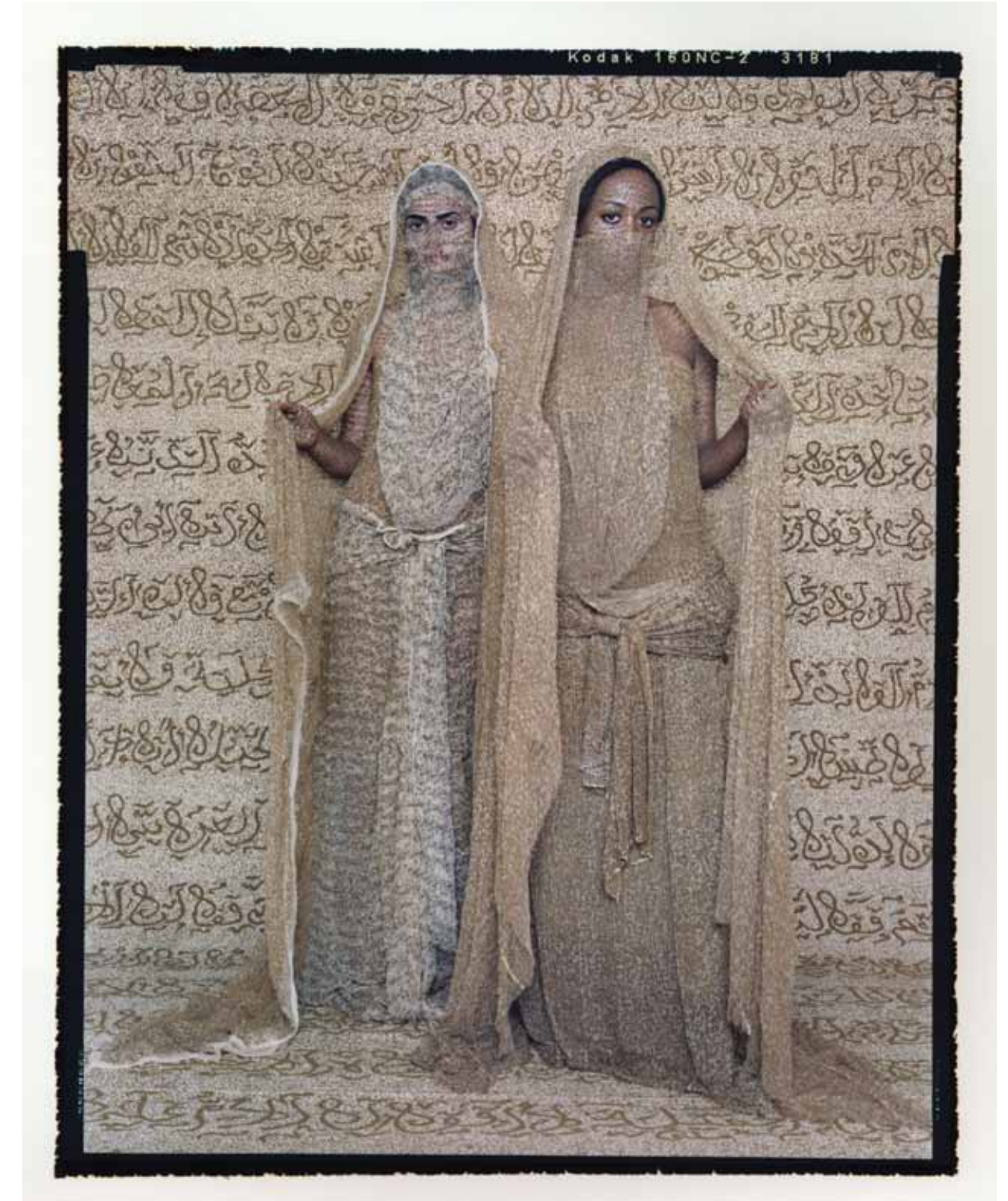
Curator, Karin Adrian von Roques from conversations with the artist

*أقاليم تتقارب رقم 24، 2004. إل إف إم إعادة الزيارة رقم 4،
الحريم إعادة الزيارة رقم 36، 2012*

لم تكن الحضارة الغربية لوحدها محجوبة عن رؤية حقيقة الثقافة العربية بجميع تفاصيلها. بل حتى المجتمعات العربية تنظر إلى ثقافتها من منظور الاستشراق المشوه. فهناك العديد من الدلائل التي تشير إلى مدى تأثير منظور الاستشراق على إيقاع الحياة الحقيقي للرجال والنساء العرب. وخاصة في طريقة سن القواعد والقوانين الصارمة والمحففة بحق المرأة العربية نتيجة النفوذ الغربي. عندما قام الغرب بتصوير النساء العربيات كضحايا للممارسات الجنسية. والرجال العرب كشخصيات عديمة الأخلاق. كان الهدف من ذلك إضعاف قوة الرجال العرب. والطعن في القيم والتقاليد التي خافض على الشرف والأسرة. فالرجال العرب يشعرون بالحاجة إلى الحماية أكثر بكثير من النساء العربيات. حيث يجب إبعادهم عن دائرة استهداف الانحرافات الخيالية للغرب من خلال تحجبهم.

وهنا، أود التأكيد على أنني لا أنوي من وراء عملي هذا انتقاد الثقافة العربية أو الغربية. فأنا سأخطئ مرحلة النقد إلى بعد أكثر فاعلية وحدانية. حيث سأندخل مع الأماط الثقافية لتجاوز الصور النمطية السائدة. ونقل تجربتي الخاصة كامرأة عربية. ومن خلال توظيف الكتابة الرائعة بالخط العربي. فإنني أقوم بممارسة أحد الفنون الإسلامية المقدسة. الذي عادة ما يكون محظوراً على النساء. كما أن تطبيق هذه الكتابة بالحناء. وهي زينة تقوم النساء فقط برسمها على أجسادهن. يضيف لمسة معاصرة إضافية. وبهذا، بالإمكان النظر إلى الحناء والخط العربي على أنهما حجاب من نوع خاص. وفي الوقت نفسه صيغة تعبيرية رائعة".

القيمة كارين أدريان فون روكس. مقتبس من لقائهما مع الفنانة

للا السيدي (المملكة المغربية)
الحريم إعادة الزيارة #4، 2010
طباعة كروموجينيك

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من
الفنانة وغاليري إدوين هوك، نيويورك

Lalla Essaydi (Morocco)
Harem Revisited #4, 2010
Chromogenic Print
FotoFest International –
Courtesy of the Artist and
Edwynn Houk Gallery, New York

منير فاطمي

MOUNIR FATMI

Save Manhattan 01, 2003-2004

'The project Save Manhattan is a reflection on the disaster of September 11, 2001. It consists of three separate pieces, Save Manhattan 01, Save Manhattan 02 and the final version Save Manhattan 03.

Mounir Fatmi's Save Manhattan 01 meets the eye - literally and metaphorically. At first, we appear to be looking at a relatively minimalist and random collection of books. What is less apparent, however, is the light that shines on these objects and the shadow it casts. Looking more closely, we see the shadow of the pre-9/11 New York skyline, complete with the towers of the World Trade Centre. The effect is both nostalgic and, as always with nostalgia, beguilingly alluring in its reconstitution of a pre-traumatic moment in recent world history.

The shadow of the World Trade Centre still falls within our contemporary political context. Its absence creates an uncanny presence amid the globalised uncertainties that mark current affairs. In this context, Mounir Fatmi's Save Manhattan 01 becomes a poignant eulogy to the now absent World Trade Centre towers and one of the most iconic signifiers of glamour, the New York skyline. It would seem that the artist is looking to the past, in all its imminent contemporary presence, for answers to our international quandaries. In this context, Save Manhattan 01 can be seen as a timely incitement to begin a process of rebuilding and rejuvenation, on both a political and cultural level.'

Curator, Karin Adrian von Roques from conversations with the artist

Mounir Fatmi (Morocco)

Save Manhattan 01, 2003-2004

Installation

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Yvon Lambert Gallery, Paris

إنقاذ مانهاتن 01، 2003-2004

'يعكس مشروع إنقاذ مانهاتن حجم الكارثة التي تعرضت لها هذه المنطقة في الحادي عشر من سبتمبر من العام 2001، وهو يتألف من ثلاثة أجزاء منفصلة، إنقاذ مانهاتن 01، وإنقاذ مانهاتن 02، وإنقاذ مانهاتن 03.

يجسد منير فاطمي من خلال إنقاذ مانهاتن 01 ما تراه العين حرفياً ومجازياً، حيث يبدو لنا في البداية أن الفنان يبحث مجموعة من الكتب العشوائية على أقل تقدير، لكن ما هو أقل وضوحاً النور الذي يشع من هذه العناصر، والظلال التي تشكلها، وبالنظر عن كثب، نشاهد ظلال الأفق لليوم الذي سبق يوم الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك، التي تنداخل مع برج مركز التجارة العالمي، حيث تتجلى مشاعر الحرق والحنين، وكما هو الحال دائماً عند الحنين إلى الماضي، تتسلل المفاهيم الخادعة في صياغة مشهد إعادة تمثيل لحظة ما قبل الصدمة في تاريخ العالم الحديث.

لا يزال برج مركز التجارة العالمي يلقيان بظلالهما على المشهد السياسي المعاصر، فغيابهما يخلق وجوداً غريباً وسط أجواء الشكوك المعولة التي تميز جميع الأخبار اليومية في زمننا الراهن. وفي هذا السياق، يخرج عمل منير فاطمي "إنقاذ مانهاتن الجزء 01" بمدح وثناء مؤثر لبرج مركز التجارة العالمي الغائبين حالياً، واللذين كانا يعدان من أكثر المعالم شهرة وتألُقاً في سماء مدينة نيويورك، حيث يبدو أن الفنان يتطلع إلى الماضي، بكل ما فيه من وجود وحضور معاصر، سعياً وراء الحصول على إجابات لجميع المشاكل والقضايا الدولية التي نعاني منها حالياً. ومن هذا المنطلق، بالإمكان النظر إلى مشروع إنقاذ مانهاتن الجزء 01 باعتباره خريصاً جاء في الوقت المناسب من أجل البدء بعملية إعادة البناء والتجديد، سواءً على المستوى السياسي أو الثقافي.

القيمة كارين أدريان فون روكس، مقتبس من لقائهما مع الفنان

منير فاطمي (الملكة المغربية)

إنقاذ مانهاتن 01، 2003-2004

عمل تركيبى (100 كتاب)

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري ايفون لامبرت، باريس

لمياء قرقاش LAMYA GARGASH

لمياء قرقاش (الإمارات العربية المتحدة)
صندوق مناديل مصنوع من رباط حذاء، 2009
من مجموعة مجلس
طباعة كروموجينيك
فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنانة وغاليري الخط الثالث،
دبي، الإمارات العربية المتحدة

Lamya Gargash (UAE)

Lace Tissue Box, 2009

From the series Majlis

C-Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and
The Third Line, Dubai, UAE

لمياء قرقاش (الإمارات العربية المتحدة)

الأزرق والأصفر، 2009

من مجموعة مجلس

طباعة كروموجينيك

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنانة وغاليري الخط الثالث،
دبي، الإمارات العربية المتحدة

Lamya Gargash (UAE)

Yellow Blue, 2009

From the series Majlis

C-Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and
The Third Line, Dubai, UAE

Majlis, 2009

"The Majlis images are an extension of Lamya Gargash's earlier series, Presence, when she documented houses and structures in the United Arab Emirates that were abandoned or left for demolition. Both these series deal with the identity and culture that exist within physical spaces, living spaces and those that are abandoned or semi-abandoned.

The Majlis project ventures into the private lives of Emiratis by focusing on a particularly important room in their residence, the public room, the majlis. The photographs document different sitting areas dedicated to social gatherings in a traditional Emirati home. This space is suffused with tradition and cultural mores despite its physical transformation over the years.

"With projects like Presence," Lamya Gargash says, "I sought to document the culture that exists in interior spaces that are about to become extinct

because of modernisation and globalization. I documented the homes of people who were moving out of their homes to newer homes, and I have recorded abandoned houses.

The idea of the Majlis work is that the culture existing within our interior spaces reflects our lifestyle and is not affected by external industrial and modern change."

Focusing on architecture and interior space, Gargash photographs both the forgotten public spaces and the private living realms of Emirati society. Through this practice, she reflects on the fast pace in which her surroundings are changing and what is left behind when a culture undergoes a strong unwavering thrust forward.'

Curator, Karin Adrian von Roques from conversations with the artist

والعولة، حيث قمت بتوثيق منازل الناس القديمة خلال مرحلة انتقالهم إلى منازلهم الجديدة، كما أنني قمت بتصوير المنازل المهجورة.

أما فكرة مشروع المجلس فإنها تستند على الثقافة المتواجدة في الفراغات الداخلية، والتي تعكس نمط حياتنا دون أن تتأثر بالتغيرات الصناعية والمعاصرة الخارجية*.

ومن خلال التركيز على فن العمارة والفراغات الداخلية، ترصد صور لمياء قرقاش كلاً من الميادين العامة المنسية والعوالم المختلفة للمجالس الخاصة داخل المجتمع الإماراتي. وتعكس الفنانة عبر هذه الممارسات وتيرة التغيير السريعة التي تعصف بالمناطق المحيطة بها، والمناطق التي تم إهمالها، عندما تخضع الثقافة المحلية لتأثيرات الأدهار والتطوير*.

القيمة كارين أدريان فون رويس، مقتبس من لقائها مع الفنانة

المجلس، 2009

"مشروع صور مجلس هو امتداد لسلسلة الطيف التي أطلقتها لمياء قرقاش في وقت سابق، وذلك عندما قامت بتوثيق المنازل والمباني في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تم هجرها أو تركها لتصبح خراباً.

وتعالج كلا السلسلتان موضوع الهوية والثقافة التي تتواجد داخل الفراغات المادية، والفراغات المعيشية، والفراغات المهجورة أو شبه المهجورة، يسير مشروع مجلس طبيعة الحياة الخاصة للإماراتيين، وذلك من خلال التركيز على غرفة ذات أهمية خاصة داخل منازلهم، وهي غرفة الجلوس، أو المجلس، حيث توثق الصور العديد من غرف الجلوس المتنوعة والمخصصة للقاءات الاجتماعية داخل البيت الإماراتي التقليدي. هذا الفراغ مليء بالتقاليد والأعراف الثقافية على الرغم من تغير شكله المادي على مر السنين.

وتتحدث لمياء قرقاش عن مشاريعها، بما فيها سلسلة الطيف، قائلةً: "سعت إلى توثيق الثقافة المتواجدة في الفراغات الداخلية، التي على وشك الانقراض بسبب التحديث

عبد الناصر غارم

ABDULNASSER GHAREM

Abdulnasser Gharem (Saudi Arabia)

Men at Work I-IV, 2012

Silkscreen Print with White Diamond Dust

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Ayyam Gallery, Dubai and London

عبد الناصر غارم (المملكة العربية السعودية)

رجال في العمل 01 - 04 .2012

شاشة حريرية مع تراب ألماس أبيض

فوتوفست انترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري أيام، دبي ولندن

عبد الناصر غارم (المملكة العربية السعودية)
رجال في العمل 03. (الصورة من رجال في العمل 01 - 04)
شاشة حريرية مع تراب ألماس أبيض
فوتوفست انترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري أيام، دبي ولندن

عبد الناصر غارم (المملكة العربية السعودية)
رجال في العمل 02. (الصورة من رجال في العمل 01 - 04)
شاشة حريرية مع تراب ألماس أبيض
فوتوفست انترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري أيام، دبي ولندن

Abdulnasser Gharem (Saudi Arabia)
Men at Work III, [image from Men at Work I-IV]
Silkscreen Print with White Diamond Dust
FotoFest International – Courtesy of the Artist and Ayyam Gallery, Dubai and London

Abdulnasser Gharem (Saudi Arabia)
Men at Work II, [image from Men at Work I-IV]
Silkscreen Print with White Diamond Dust
FotoFest International – Courtesy of the Artist and Ayyam Gallery, Dubai and London

Men at Work I-IV, 2012

'Abdulnasser Gharem is a Riyadh-based, conceptual artist who works in a multitude of fields, challenging the perception of art and visual culture in his native Saudi Arabia. Gharem works in photography, video, performance and sculpture as he examines the nature of life in the modern era. In his performances, he playfully uses public space as a canvas on which to construct social critiques, often by encouraging collaboration and involving the surrounding community in his projects.

In addition to being an artist, Abdulnasser Gharem is also a soldier. At age 18, he enrolled in the King Abdulaziz Military Academy in Riyadh instead of art school. He has since risen to the rank of a lieutenant colonel. He is interested in the themes of control and authority, which have greatly influenced his work as well as a desire to preserve and respect the history upon which traditional art is built. As a result, the artist often presents conceptual work that references heritage.

Men at Work is an autobiographical work, which showcases Gharem's desire to make sense of his own identity as Saudi soldier, someone who is both an insider and an outsider during a time of transformational military interventions in the modern Arab world. His work deals in an ironical way with the ordinary work of soldiers and road workers worldwide, reflecting his critical awareness of this situation.'

Curator, Karin Adrian von Roques from conversations with the artist

رجال في العمل 01 - 04، 2012

"عبد الناصر غارم، فنان مفاهيمي مقيم في الرياض يعمل في العديد من المجالات. وهو يتحدى مفهوم الفن والثقافة التشكيلية السائدة في وطنه المملكة العربية السعودية. هذا ويجيد الفنان العمل في فن التصوير الفوتوغرافي. وتصوير الفيديو. والمسرح. والنحت. كما أنه يدرس طبيعة الحياة في العصر الحديث. ومن خلال أعماله المسرحية، يقوم باستخدام الفراغ العام على نحو هزلي، كونه يشكل لوحة بيضاء يرسم عليها خيوط نقده الاجتماعي. وغالباً ما يتم ذلك عبر تشجيع التشاركية ومساهمة المجتمع المحيط به في إنجاز مشاريعه.

وبالإضافة إلى كونه فناناً، فإن عبد الناصر غارم هو جندي أيضاً. حيث التحق وهو في سن الـ 18 بأكاديمية الملك عبد العزيز الحربية في الرياض. عوضاً عن مدرسة الفنون. وقد ترقى منذ ذلك الحين بالرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة عقيد حالياً. يهتم الفنان بقضايا ومواضيع السيطرة والسلطة. وهو ما انعكس بشكل كبير على أعماله. كما أنه يصبو إلى الحفاظ على التاريخ الذي قامت عليه الفنون التقليدية، ونشر قيم احترامه. ونتيجة لذلك، غالباً ما يعرض هذا الفنان أعمالاً مفاهيمية تشير إلى التراث.

مشروع "رجال في العمل" عبارة عن سيرة ذاتية تستعرض رغبة الفنان في رسم طابع خاص لهويته كجندي سعودي. وذلك على المستوى الذاتي أو الخارجي في ظل فترة التدخلات العسكرية والانتقالية التي يشهدها العالم العربي المعاصر. ويعالج عمله هذا بطريقة ساخرة المهام الاعتيادية للجنود وعمال الطرق في جميع أنحاء العالم، ما يعكس وعيه وثقافته النقدية لهذا الوضع."

القيمة كارين أدريان فون روكس. مقتبس من لقائهما مع الفنان

عبد الناصر غارم (المملكة العربية السعودية)
رجال في العمل 01. (الصورة من رجال في العمل 01 - 04)
شاشة حريرية مع تراب ألماس أبيض
فوتوفست انترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري أيام، دبي ولندن

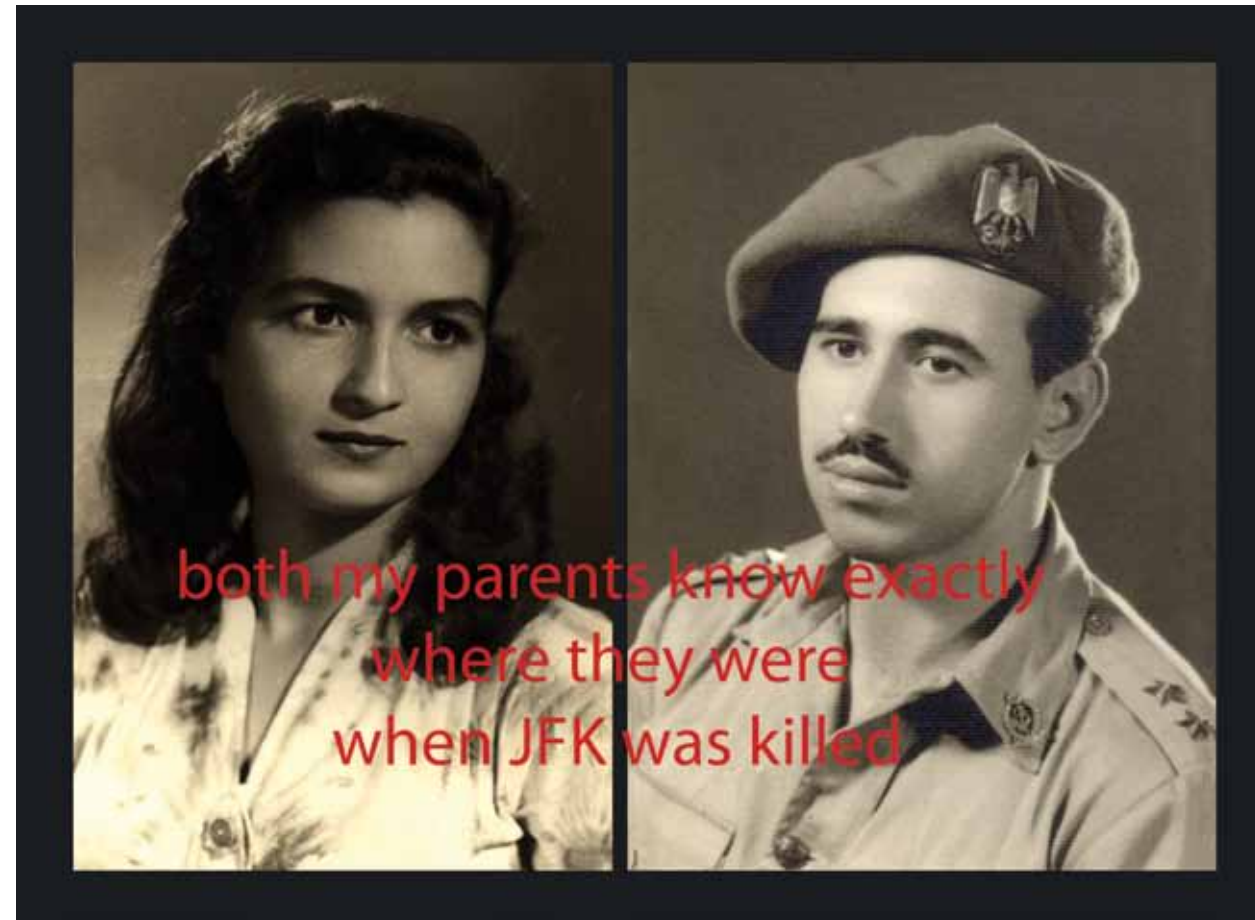
عبد الناصر غارم (المملكة العربية السعودية)
رجال في العمل 04. (الصورة من رجال في العمل 01 - 04)
شاشة حريرية مع تراب ألماس أبيض
فوتوفست انترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري أيام، دبي ولندن

Abdulnasser Gharem (Saudi Arabia)
Men at Work I, [image from Men at Work I-IV], 2012
Silkscreen Print with White Diamond Dust
FotoFest International – Courtesy of the Artist and Ayyam
Gallery, Dubai and London

Abdulnasser Gharem (Saudi Arabia)
Men at Work IV, [image from Men at Work I-IV], 2012
Silkscreen Print with White Diamond Dust
FotoFest International – Courtesy of the Artist and Ayyam
Gallery, Dubai and London

خالد حافظ KHALED HAFEZ

خالد حافظ (مصر)

الرؤية الثالثة: حوالي الساعة 1 ظهراً، 2008

لقطة من الفيديو (خمس دقائق)
فوتوفست انترناشيونال - بإذن
من الفنان

Khaled Hafez (Egypt)

The Third Vision: Around
1:00 pm, 2008

Still from video (five minutes)

FotoFest International –
Courtesy of the Artist

الرؤية الثالثة: حوالي الساعة 1 ظهراً، 2008

"الرؤية الثالثة: حوالي الساعة 1 ظهراً هو عرض بصري يعكس الحنين إلى الماضي. ويجسد العديد من الأحداث المحفوظة في ذاكرتي. والتي جدد أطر ممارساتي الفنية اليوم. كما أن استخدامي للصور الفوتوغرافية واللوحات وملفات الصوت في هذا العمل يخلق قصة هجينة حصلت أحداثها فعلاً خلال مسيرة حياتي الشخصية على إيقاع الخط الزمني نفسه ولكن خارج الشاشة. لقد استعنت بجملة التغيرات التي طرأت على التاريخ المعاصر الاجتماعي والعسكري لمصر من أجل إنشاء البنية الرئيسية للعمل".

خالد حافظ

Khaled Hafez

Khaled Hafez (Egypt)

Revolution, 2006

Still from video (four minutes)

FotoFest International – Courtesy of the Artist

Revolution, 2006

'An experimental screen is split with the colours of three flags; red, white and black. The colours represent the three promises of the 1952 pan-Arab military coup-d'etat / revolution; social equity, liberty and unity. Throughout the four-minute video, we learn about the remains of broken promises; the social equity through a military gun, the pseudo-liberty of the multinational / transcontinental corporate economy and the unity of chopping heads that represents the worldwide increase of right-wing, religious fundamentalism.

Screen one is Social Equity that represents the military belief in contrast to left wing promises of social equity and secular pride. The gun in the hands of the protagonist and his obsessive action with it reflect the intentions of military politics and promises.

Screen two is Liberty, representing free market belief, multinational corporations' promises of profit, prosperity and economic freedom. The hammer in the hand of the protagonist and his rhythmic way he hits the nails represent the nature of this promise; the rules of neo-slavery in the clothes of middle managers and corporate executives.

Screen three is Unity that represents rising fundamentalism and global right wing activism. The satour, the Egyptian blade for cutting chunks of raw meat, is in the hands of the Islamist. His outfit and decapitation of the blond dolls represent the clash of civilisations and the culture of intolerance. The movements and appearance of the protagonist, as he touches the dolls prior to decapitation reveal the sexist nature of right wing beliefs.'

Curator, Karin Adrian von Roques from conversations with the artist

خالد حافظ (مصر)

ثورة، 2006

لقطة من الفيديو (أربع دقائق)

فوتوفست انترناشيونال - بإذن من الفنان

الثورة، 2006

"شاشة عرض جريبية تنقسم إلى الألوان الثلاثة الرئيسية للأعلام. الأحمر والأبيض والأسود. التي تمثل الوعود الثلاثة الصادرة في العام 1952 عن ثورات الانقلابات العسكرية التي اجتاحت العالم العربي. وهي العدالة الاجتماعية والحرية والوحدة. وخلال هذا الفيلم الذي يستمر لأربع دقائق. سنشهد بقايا هذه الوعود المنكوسة. حيث أصبحت العدالة الاجتماعية تطبق بواسطة البندقية العسكرية. والحرية الزائفة لاقتصاد الشركات العابرة للقارات والمتعددة الجنسيات. وتجسيد الوحدة عبر عمليات قطع الرؤوس التي تشير إلى تنامي جماهير الأحزاب اليمينية في العالم. التي تمثل الأصولية الدينية.

الشاشة الأولى تجسد العدالة الاجتماعية التي تمثلها العقيدة العسكرية. وذلك على النقيض تماماً من وعود الأحزاب اليسارية بنشر العدالة الاجتماعية والكرامة العلمانية. حيث نرى المسدس بيد بطل الرواية الذي يفرط في استعمالها. ما يعكس النوايا الميمنة لاستخدام السياسة والوعود العسكرية.

في حين ترصد الشاشة الثانية الحرية. التي تمثل الإيمان بتطبيق سياسات السوق الحرة. والوفاء بوعود الشركات متعددة الجنسيات في تحقيق الأرباح والازدهار والاقتصاد الحر. وهنا تبرز المطرقة في يد بطل الرواية بطريقه إيقاعية يقوم من خلالها بضرب المسامير التي تعكس طبيعة هذا الوعد. فهي قواعد العبودية الجديدة في ثياب المدراء والرؤساء التنفيذيين للشركات.

أما الشاشة الثالثة فهي الوحدة. التي تمثل ارتفاع موجة الأصولية ونشاط التيارات اليمينية في العالم. ويجسدها الساطور. وهي السكين المصرية الكبيرة الخاصة بتقطيع اللحم النيئ؛ والذي يظهر بيد الإسلامي. الذي يتميز بزبه الخاص ويقطعه لرأس الدمي الشفراء. وهو يمثل صراع الحضارات وثقافة التعصب. كما أن حركات وظهور بطل الرواية أثناء لمسها للدمى قبل قطع رأسها. يكشف الطبيعة المتحيزة ضد المرأة التي تؤمن بها المعتقدات اليمينية.

القيمة كارين أدريان فون روكس. مقتبس من لقائنا مع الفنان

حسن حجاج HASSAN HAJJAJ

'Moroccan artist Hassan Hajjaj uses objects from Moroccan tradition and mixes them with elements from the Western world, where he lives primarily today. For his photographic work, he poses people from his environment in theatrical narratives; women in a veil with Louis Vuitton designs, or a funky djellabah (robe) or crazy babouche footwear. Some of his photographs remind the viewer of Orientalist paintings. His frames are part of the artwork itself.

Of his work Hassan Hajjaj says, "I feel like it is a celebration of my culture, everything, the food, the smells, colours, and sounds from a hot, noisy, sunny world." Hajjaj is very much of the pop art generation. His work encompasses many techniques, from the design and production of furniture, including lamps, stools and poufs made from recycled North African objects, upturned Coca-Cola crates and tabletops made from road signs, to the creation of custom-made clothes, film and photography.

In his colourful and bold works, Hajjaj playfully questions stereotypes, using the accessories of big-name fashion brands to subvert traditional Moroccan dress. He poses his friends, Gnawa musicians and local characters from Marrakesh, in theatrical settings that draw on his Moroccan childhood and his later experience of the international fashion industry. He celebrates beauty in the ordinary, the underworld, the ignored, and turns his street discoveries into icons.'

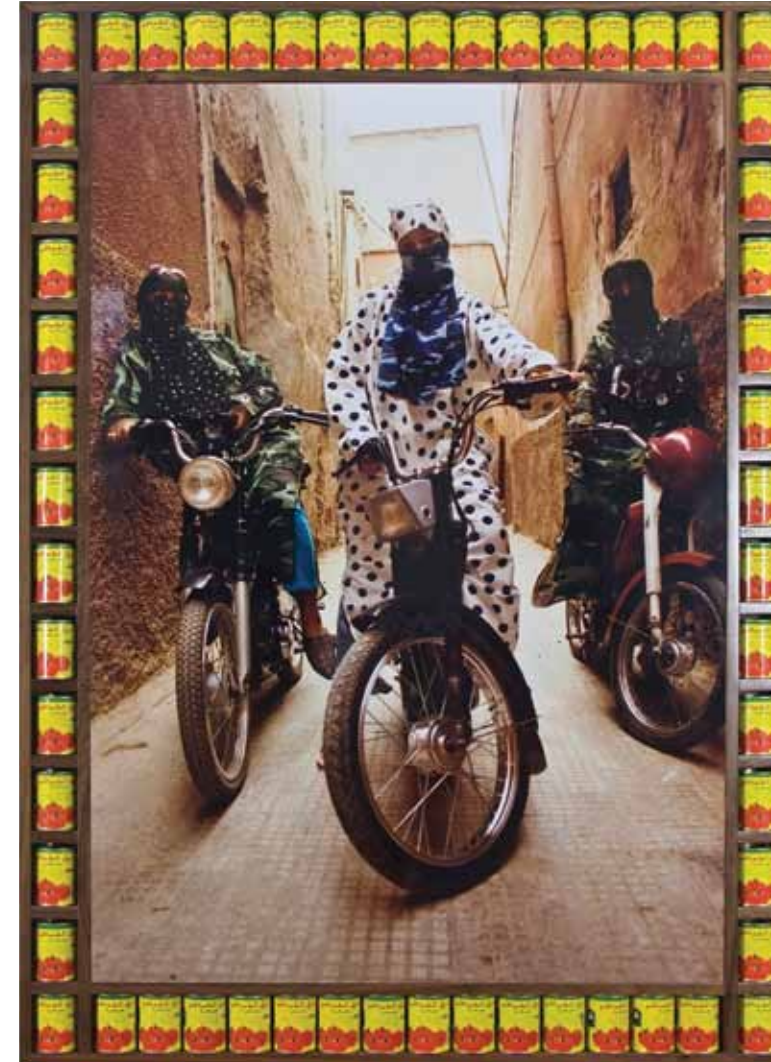
Curator, Karin Adrian von Roques from conversations with the artist

ينتمي الفنان المغربي حسن حجاج العناصر المأخوذة من التقاليد المغربية. ويقوم بمزجها بعناصر مأخوذة من العالم الغربي. حيث يقيم هناك بشكل دائم اليوم. ويستند عمله في مجال التصوير الفوتوغرافي على وضع الشخصيات التقليدية من بيئته في وضعيات مسرحية روائية. حيث تظهر النساء المحجبات وهن يحملن حقائب من تصميم لويس فيتون. أو جلابة بوهيمية. أو بابوج غريب التصميم. وتعيد بعض صوره إلى ذاكرة المشاهد طابع لوحات المستشرقين. حيث تدخل الإطارات في حيز العمل الفني ذاته.

ويعلق حسن حجاج على أعماله بالقول: "أشعر بأنها جسد الاحتفال بثقافتي. وبكل شيء حولي. وبالطعام والروائح والألوان والأصوات القادمة من عالم حار وصاخب ومشمس". ينتمي حسن حجاج إلى جيل فناني البوب. ويستعين هذا الفنان بالعديد من التقنيات لإجاز أعماله. بدءًا من تصميم وتصنيع الأثاث. بما فيه من مصابيح وكراسي طويلة بلا ظهر أو زراعين ووسائد كبيرة مصنوعة من مواد معاد تدويرها في شمال أفريقيا. ومن صناديق الكوكا كولا المقلوبة والطاولات المصنوعة من شاخصات الطرق. وصولاً إلى تصميم الثياب والأفلام والصور الفوتوغرافية حسب الطلب.

هذا ويقوم الفنان حسن حجاج من خلال أعماله الملونة والجريئة بالسخرية من الصور النمطية. وذلك باستخدام إكسسوارات العلامات التجارية الشهيرة في عالم الأزياء لخلخله بنية اللباس المغربي التقليدي. حيث يقوم بإيقاف أصدقائه وموسيقيي كناوة والشخصيات المحلية في مراكش بوضعيات مسرحية مأخوذة من ذاكرة طفولته المغربية. وخبرته الكبيرة في عالم صناعة الأزياء العالمية. فهو يحتفي بجمال الأشخاص العاديين. والذين يعيشون في العالم السفلي. والجهولون. ويحول اكتشافاته في الشوارع إلى رموز خالدة.

القيمة كارين أدريان فون روكس. مقتبس من لقائهما مع الفنان

حسن حجاج (المملكة المغربية/ المملكة المتحدة)

غريب 1 خارجي. 1421/2000

من مجموعة ملائكة مراكش. 2009-2012

طباعة بمولدات ألوان. إطار من خشب الجوز ومعلبات صلصة طماطم فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان ومشاريع روز عيسى. لندن. المملكة المتحدة

Hassan Hajjaj (Morocco/UK)

Odd 1 Out, 2000/1421

From the series Kesh Angels, 2009-2012

C-Print, Walnut Wood Frame and Tomato Cans

FotoFest International – Courtesy of the Artist Rose Isa Projects, London, UK

حسن حجاج (المملكة المغربية/ المملكة المتحدة)

ياسين أبوفارس. 2011

طباعة لامبدا المعدنية على دي بوندي ذي إطار مصنوع من الدواليب

بإذن من الفنان وغاليري الخط الثالث دبي

Hassan Hajjaj (Morocco/UK)

Yacine Aboufars, 2011

Metallic Lambda print on dibond with tyre printed frame

Courtesy of the artist and The Third Line, Dubai

رولا حلواني RULA HALAWANI

Rula Halawani (Palestine)

Untitled, 2005

From the series The Wall

Inkjet Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Selma Feriani Gallery, London

The Wall, 2005

"I started documenting the wall almost from when they started building it. Each time I developed the pictures, they all showed its ugliness and my anger. Then the wall reached the Qalandia checkpoint. They started building it right in the middle of the road, my road to work. I always fantasised that one day we would plant trees in the middle of that road. Once it reached Qalandia, the wall reached me and found my fear. They put down the foundations of the wall, stopped for a while and then they put it up, block by block, along the middle of the road.

I wanted to photograph it at night. Maybe to let it know I wasn't scared, I did it. The wall was so ugly, and the land was so sad and scarred. There were only soldiers, heavy machines and the sound of barking dogs. I was terrified and desolate. I took the photographs during the day, but the memory of that night was in them."

Rula Halawani

رولا حلواني (فلسطين)

بدون عنوان، من مجموعة الجدار، 2005

طباعة حبر

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنانة

وغاليري سلمى فيرياني، لندن.

الجدار، 2005

"بدأت بتوثيق مشروع "جدار الفصل العنصري" تقريباً منذ بدء عمليات بنائه. وكلما قمت بتحميض الصور التي التقطتها ظهر قبح وبشاعة الجدار، إلى جانب غضبي. ولكن عندما وصل الجدار إلى حاجز قلنديا، انحرفت عمليات البناء مباشرة إلى منتصف الطريق، وهو الطريق الواصل إلى مكان عملي. حيث كنت أحلم على الدوام بأن تتمكن في أحد الأيام من زراعة الأشجار في منتصف هذا الطريق. وما إن وصل الجدار إلى قلنديا اصطدم الجدار بي، وعثر على خوفي. حينها حفروا أساسات الجدار، ومن ثم توقفت العمليات لفترة من الزمن. وبعدها تابعوا عمليات البناء حجراً تلو الآخر، على طول منتصف الطريق.

كنت أرغب في تصوير الجدار ليلاً كي يعلم أنني لا أخافه. ولكنني لم أستطع القيام بذلك. فالجدار كان قبيحاً جداً والأرض حزينة جداً ومشوهة المعالم. لم يتواجد حينها في المكان سوى الجنود، والآلات الثقيلة، وصوت نباح الكلاب الذي يملأ الفضاء. شعرت حينها بالرعب والبؤس. التقط الصور خلال النهار. لكن ذكرى تلك الليلة لا تزال عالقة بهذه المشاعر."

رولا حلواني

حازم حرب HAZEM HARB

أنا والنصف الآخر، 2012

"يتألف هذا العمل من مجموعة صور مفاهيمية لجدار افتراضي. تم التقاطها في الاستوديو. فمن خلال تجسيد الجدار والاستفادة منه لأغراض تصويرية. والتعامل معه على أنه ورقة شفافة وعاكسة كالزجاج. بإمكانكم الإطلاع على الرواية من الطرف الآخر. إن عملية تسلق الجدار لرؤية ما وراءه تنطوي على التحدي وعلى الاستعانة بالسلم، الذي يشكل بطبيعته الرمزية نقطة الصعود نحو الأعلى للوصول إلى الأفق. الأفق الذي حجبت رؤيته عنا عمداً.

أرغب بتحدي الجدار الذي يقف على الأرض الفلسطينية. ولو نظرياً. والاحتجاج على تدهور مستوى معيشة الفلسطينيين. المحاطة بالحواجز الخرسانية الضخمة التي تمتد إلى كل جانب من جوانب حياتهم. لقد توقف الدور الذي تلعبه الخرسانة كأداة للبناء. لتصبح أداة لهدم الحياة.

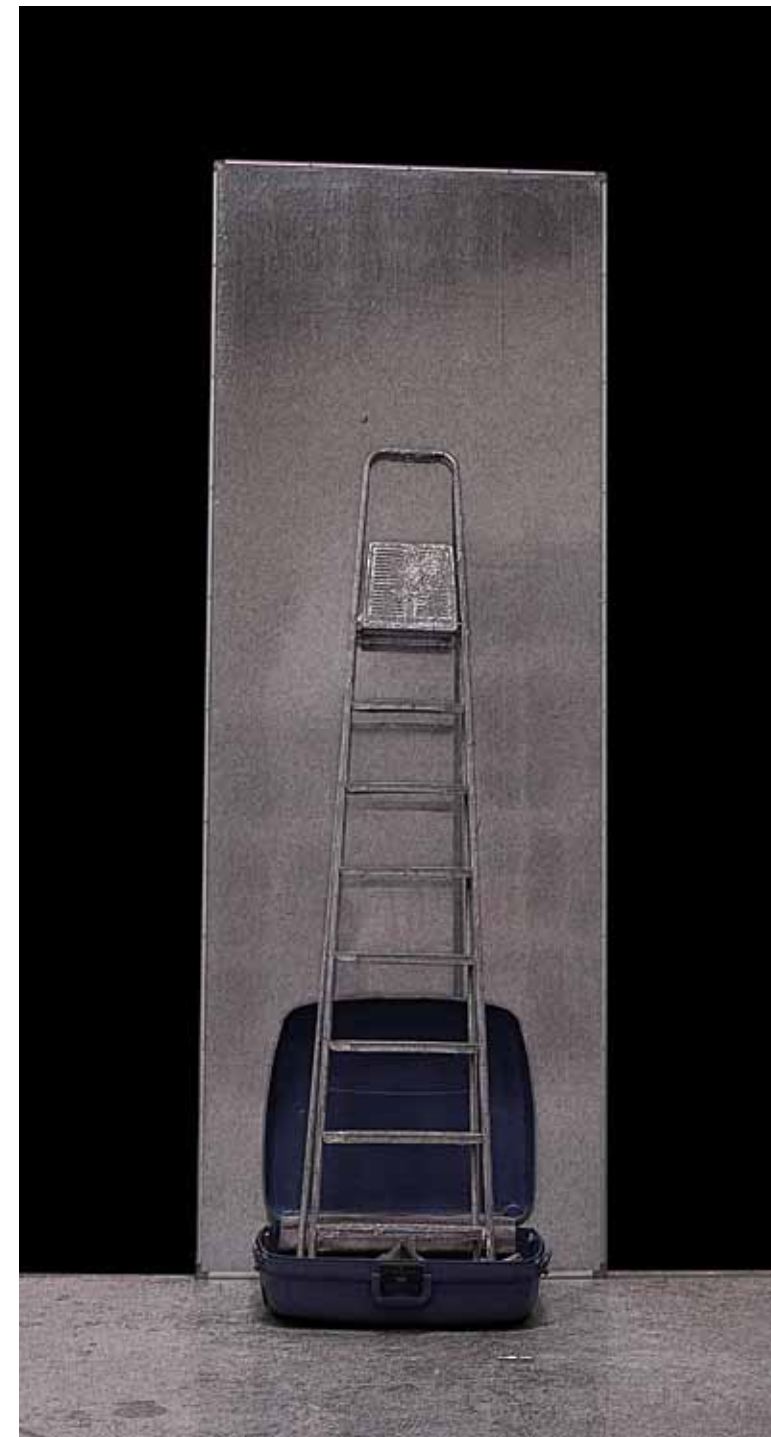
حازم حرب

Me and the Other Half, 2012

"This work consists of conceptual images of a hypothetical wall, taken in a studio. By appropriating the structure of the wall, and utilising it for figurative purposes and treating it as a transparent and reflective sheet of glass, you can tell the story of the other side. The act of climbing in order to see over the wall entails defiance and the ladder, which, by its very nature symbolises a rising up and reaching out for the horizon; the horizon that is deliberately obstructed.

I want to defy the wall that stands on Palestinian land, albeit hypothetically, and to protest against the deterioration of the Palestinians' quality of life, surrounded by concrete barriers that extend into every aspect of their lives. The concrete has ceased to be a tool for construction but rather has become a tool for the de-construction of life."

Hazem Harb

Hazem Harb (Palestine)

Me and the Other Half, 2012

(Series #1,2,3/3)

Inkjet Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Athr Gallery, Jeddah, Saudi Arabia

حازم حرب (فلسطين)

أنا والنصف الآخر، 2012

(مجموعة #1,2,3)

طباعة حبر

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن الفنان وغاليري أثر، جدة، المملكة العربية السعودية

حازم طه حسين HAZEM TAHA HUSSEIN

Hazem Taha Hussein (Egypt)

The Chaos, 2012-2013

From the series Facebook-Napeolon@2011

Inkjet Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Al Masar Gallery, Cairo, Egypt

حازم طه حسين (مصر)

الفاوضى، 2012-2013

من مجموعة نابليون الفيسبوك في العام 2011

طباعة حبر

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري المسار، القاهرة، مصر

حازم طه حسين (مصر)
انبعاث جديد، 2012-2013
من مجموعة نابليون الفيسبوك في العام 2011
طباعة حبر
فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري المسار، القاهرة، مصر

Hazem Taha Hussein (Egypt)

New Revival, 2012-2013

From the series Facebook-Napeolon@2011

Inkjet Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Al Masar Gallery, Cairo, Egypt

حازم طه حسين (مصر)
كراهية جديدة، 2012-2013
من مجموعة نابليون الفيسبوك في العام 2011
طباعة حبر
فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري المسار، القاهرة، مصر

Hazem Taha Hussein (Egypt)

New Revival, 2012-2013

From the series Facebook-Napeolon@2011

Inkjet Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Al Masar Gallery, Cairo, Egypt

Hazem Taha Hussein (Egypt)
(left) Mask of Revolution, 2012-2013
(right) The Virginity Test, 2012-2013

From the series Facebook-Napeolon@2011
Inkjet Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Al Masar Gallery,
Cairo, Egypt

Facebook–Napoleon@2011, 2012-2013

"On 11 February 2011, the Egyptian president Hosni Mubarak stands down and hands over power to the Supreme Council for the Armed Forces. The young Egyptians, who have made the first actions and were active in the streets on the 25th, could not succeed in finding political leaders to represent them. Hundreds of protests and sit-ins happened frequently in most Egyptian towns.

The series Facebook-Napoleon focuses on the post-revolution period. It reflects the presence of unexpected and unacceptable violence and over-reacting police actions against civilians and peaceful protesters. Many photos documented cases of kidnapping or arresting or raping and torturing on the street or in jails. In a way, the photos illustrate how digital social networking, Facebook and Twitter, and street graffiti helped different generations to communicate better with each other.

Ironically, the painting Napoleon Crossing the Alps done by the French romantic artist Jacques-Louis David in 1805 has been used in all these images as if it is telling us about what has happened and how it happened. The function of David's original painting, which was part of Napoleon's propaganda to help his rise to power, legitimize his regime, and establish his image for posterity, has been used in these works as it was intended to be."

Hazem Taha Hussein

حازم طه حسين (مصر)

(يسار) قناع الثورة، 2012-2013

(يمين) رختبار العذرية، 2012-2013

من مجموعة نابليون الفيسبوك في العام 2011
طباعة حبر

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري المسار،
القاهرة، مصر

نابليون الفيسبوك في العام 2011، 2012-2013

"بتاريخ 11 فبراير من العام 2011، تنحى الرئيس المصري حسني مبارك عن السلطة وسلمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حينها لم ينجح الشباب المصري، الذين قاموا بأولى حركات الاحتجاج ونشطوا بقوة في الشوارع بتاريخ 25 يناير، في العثور على قادة سياسيين يستطيعون تمثيل مطالبهم، لذا سادت موجة عارمة من الاحتجاجات والاعتصامات معظم المدن المصرية.

تسلط سلسلة نابليون الفيسبوك الضوء على الفترة الزمنية التي أعقبت الثورة، فهي تعكس انتشار ظاهرة العنف غير المتوقعة وغير المقبولة التي أبدتها الشرطة، بالإضافة إلى سلسلة الإجراءات التعسفية التي طبقتها ضد المدنيين والمتظاهرين السلميين، حيث توثق الصور العديد من حالات الاختطاف أو إلقاء القبض أو الاعتصاب والتعذيب التي مورست في الشوارع أو السجون، ومن جهة أخرى، توضح الصور كيف تمكنت شبكات التواصل الاجتماعية، كالفيسبوك وتويتر، والكتابة على الجدران في الشوارع، من مساعدة الأجيال من مختلف الشرائح على التواصل بشكل أفضل مع بعضهم البعض.

ومن المفارقات، استخدام لوحة نابليون يعبر جبال الألب، التي قام الفنان الرومانسي الفرنسي الشهير جاك لويس ديفيد برسمها في العام 1805، في جميع هذه الصور، كما لو أنها تخبرنا عما حدث، وكيف حدث، أما وظيفة اللوحة الأصلية للفنان جاك لويس ديفيد، والتي كانت جزءاً من حملة الدعاية التي أطلقها نابليون لمساعدته على الوصول إلى سدة الحكم، وإضفاء الصبغة الشرعية على نظامه، وتخليد صورته للأجيال القادمة، فقد استخدمت في هذه الأعمال كما كان المقصود منها آنذاك."

حازم طه حسين

Hazem Taha Hussein (Egypt)

Rewriting the History (1), 2012-2013

From the series Facebook-Napeolon@2011

Inkjet Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Al Masar Gallery,
Cairo, Egypt

حازم طه حسين (مصر)

إعادة كتابة التاريخ (1)، 2012-2013

من مجموعة نابليون الفيسبوك في العام 2011

طباعة حبر

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري المسار،
القاهرة، مصر

أحمد جاد الله AHMED JADALLAH

Ahmed Jadallah (Palestine)

A woman casts her vote during the presidential elections at a polling station in Al Hasaba neighborhood in Sanaa, Yemen. February 21, 2012

C-Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Thomson Reuters

أحمد جاد الله (فلسطين)

امرأة تدلي بصوتها خلال الانتخابات الرئاسية في حي الحصبة بصنعاء، اليمن. 21 فبراير، 2012

طباعة كروموجينيك

فوتوفست انترناشيونال - بإذن من الفنان وتومسون رويترز

Ahmed Jadallah (Palestine)

Syria - A Free Syria Army fighter runs for cover after firing towards Syria forces loyal to President Bashar Al Assad at the front line in Aleppo, Syria. December 24, 2012. Syria special envoy Lakhdar Brahimi discussed solving the country's conflict with President Bashar Al Assad but the opposition expressed deepening frustration with the mission following what it called the latest massacre of civilians.

C-Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Thomson Reuters

أحمد جاد الله (فلسطين)

سوريا - أحد مقاتلي الجيش السوري الحر يبحث عن ملأذ من وابل الرصاص الذي تطلقه القوات الموالية للرئيس بشار الأسد في أحد أحياء مدينة حلب السورية. 24 ديسمبر 2012

ناقش المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي مع الرئيس بشار الأسد سبل حل النزاع في سوريا. لكن المعارضة عبرت عن إستيائها العميق من فشل هذه المهمة بعد المجزرة الإنسانية الأخيرة المرتكبة في حق المدنيين

طباعة كروموجينيك

فوتوفست انترناشيونال - بإذن من الفنان وتومسون رويترز

أحمد جاد الله (فلسطين)
مشاهدة مناورات داعش في العراق. 2014
طباعة كروموجينيك
فوتوفست انترناشيونال - بإذن من الفنان وتومسون رويترز

Ahmed Jadallah (Palestine)

Looking at ISIS manoeuvres in Iraq, 2014.

C-Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Thomson Reuters

"I have just come out from the Gaza War and the clashes in Egypt. Now I'm back in Dubai covering the rugby season. I can find myself covering several different stories on completely opposing ends of the spectrum all in the same week; one day in a war zone with harsh conflicts, the next day on a red carpet covering glamour during a film festival or on centre court covering the action of a tennis championship. Over the last two years, I've covered a lot of the Arab revolution."

Ahmed Jadallah

"The images exhibited are photographs of conflicts in the Middle East; a woman voter in Yemen, a Syrian running from the daily bombardment of the Syrian war, a young man blocking military vehicles advancing in Cairo, Palestinians protesting the death of a young boy. As one of the most famous photojournalists in the Middle East, Ahmed Jadallah's photographs are most often associated with his coverage of conflict. Many of his photographs are taken with the possibility of him being wounded or arrested. He takes this risk again and again. It is important to him to show the world the real life situation of people living in conflict and war zones."

Curator, Wendy Watriss from conversations with the artist

أحمد جاد الله (فلسطين)
لاجئون بعد أن هربوا من داعش في العراق 2014
طباعة كروموجينيك
فوتوفست انترناشيونال - بإذن من الفنان وتومسون رويترز

Ahmed Jadallah (Palestine)

Refugees having fled from ISIS in Iraq, 2014

C-Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Thomson Reuters

عدتُ لتؤي من حرب غزّة والأوضاع المضطربة في مصر لأغطي موسم الربيعي في دبي. أجد نفسي قادراً على تغطية العديد من القصص المتنوعة على طرفي النقيض في الأسبوع نفسه. حيث جئني في أحد الأيام داخل منطقة الحرب والصراعات الدامية. وفي اليوم التالي على السجادة الحمراء أغطي أخبار المشاهير خلال فعاليات أحد المهرجانات السينمائية. أو على أرضية الملعب الرئيسي لتغطية مباريات بطولة التنس. كما أنني على مدى العامين الماضيين. قمت بتغطية الكثير من الثورات العربية."

أحمد جاد الله

"الصورة المعروضة هي صور ملتقطة للصراعات التي تعصف في منطقة الشرق الأوسط. وتنتقل إلى مشاركة النساء في عملية الانتخابات باليمن. وأعمال العنف والقصف اليومي على مشهد الحرب السورية. ووقوف الشباب أمام العربات العسكرية في القاهرة. واحتجاجات الفلسطينيين على مقتل صبي صغير. وباعتباره أحد أشهر المصورين الصحفيين على مستوى منطقة الشرق الأوسط. غالباً ما يتم ربط صور أحمد جاد الله بقضايا الصراع في المنطقة. فالعديد من صوره التقطت في موضع شغل خطراً على حياته. أو كان سيؤدي إلى اعتقاله. ومع ذلك لم يتوقف عن سعيه وراء الحقيقة. فمن المهم بالنسبة له العمل على إظهار الواقع الحقيقي لحياة الناس في مناطق الصراع والحروب أمام العالم."

القيمة ويندي واتريس. مقتبس من لقائنا مع الفنان

Ahmed Jadallah (Palestine)

Palestinians carry the body of a child belonging to the al-Dalo family during his funeral in Gaza City. November 19, 2012. Nine members of the Al Dalo family were killed in an Israeli strike on their house Palestinian medics said. Israel bombed dozens of suspected guerrilla sites in the Hamas-ruled Gaza Strip and Palestinian rocket fire from the enclave dropped off as international efforts to broker a truce intensified.

C-Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Thomson Reuters

أحمد جاد الله (الأراضي الفلسطينية)

يحمل الفلسطينيون جثمان طفل من عائلة الدلو في جنازته بمدينة غزة. يوم 19 نوفمبر 2012 قتل تسعة من عائلة الدلو في غارة إسرائيلية على منزلهم كما قال مسعفون فلسطينيون. قصفت إسرائيل العشرات من المواقع المحتملة للمسلحين في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس. وانخفض عدد الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من القطاع في ظل ازدياد المساعي الدولية لعقد هدنة.

طباعة كروموجينيك

فوتوفست انترناشيونال - بإذن من الفنان وتومسون رويترز

محمد كانو MOHAMED KANOO

A Question of Identity, 2012

'A Question of Identity gives the viewer the challenge of recognising and identifying a portrait in which the individual subject has been taken out of his/her traditional context and placed in a totally different visual environment. The series of postcard-sized, black and white digital portraits of contemporary and historical celebrities in classical Arab clothing explores and challenges many issues of identity. Centuries ago, tolerance was one of the most valuable assets of the Islamic civilisation. At its zenith, there was a period of relative peace when the arts and sciences were able to flourish. With these images, it is hoped we will go back to a way of living that believes humanity is universal and that we are not all that different from one another.'

Curator, Karin Adrian von Roques from conversations with the artist

Mohamed Kanoo (Bahrain)

Untitled, 2012

From the series A Question of Identity

C- Prints

FotoFest International – Courtesy of the Artist

مسألة هوية، 2012

'يقدم مشروع "مسألة هوية" للمشاهد تجربة خدي الاعتراف وخدي هوية شخصيات الصورة، التي تم فصلها عن سياقها التقليدي ووضعها ضمن بيئة بصرية مغايرة تماماً. يقوم الفنان من خلال طرح سلسلة اللوحات الرقمية بالأبيض والأسود، والتي توازي حجم البطاقات البريدية، لمشاهير معاصرين وتاريخيين وهم يرتدون الثياب العربية التقليدية باستكشاف وخدي الكثير من قضايا الهوية. فمنذ قرون خلت، شكل التسامح أحد أكثر ركائز الحضارة الإسلامية قيمة. وفي أوج ازدهار هذه الحضارة، سادت فترة من الهدوء والسلام النسبي أثمرت خلالها مختلف أنواع الفنون والعلوم. وعبر عرض هذه الصور، يأمل الفنان في عودة أساليب وأنماط العيش التي تؤمن بأن الإنسانية مفهوم عالمي، ولا يختلف بعضها عن البعض الآخر.'

القيمة كارين أدريان فون روكس، مقتبس من لقائها مع الفنان

محمد عبد اللطيف كانو (البحرين)

بدون عنوان، 2012

من مجموعة مسألة هوية

طباعات كروموجينيك

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان

محمد كاظم

MOHAMMED KAZEM

Scale, 2005

"In his series titled *Autobiography*, which was done over many years, Mohammed Kazem has created a body of different works that involves a complex analysis of psychological and social aspects of his personal life story. He remembers the past and anticipates future things in a way that anticipates current changes. He puts what he observes into an artistic context and language, using straightforward tools and everyday things to express his intellectual and social interests.

"My work is related to the global transformations that are occurring today in the social, political, and natural environment," he says. "Through my work I reflect on the multiple events around me and raise issues closely related to specific things that have affected my personal biography, like changes in the UAE or situations I have experienced through my travels internationally.

I aim to produce works that are animated by a sense of harmony, using photos, images, video and many available technologies. I also use traditional and conventional practices like drawing and painting when necessary to convey or support my concept. I am fascinated with collecting and documenting information about seemingly unimportant objects, traces of our present, within a particular environment, by photographing them and identifying and mapping their coordinates. I use GPS as a tool for drawing shapes, recording an item's location, and/or provoking political issues by using this tool in various ways to create multiple dimensions of meaning."

In his work *Scale*, he depicts a relationship between memory and object. By using a simple scale and personal objects from his life, he imposes upon the viewer a sense of connection and weight."

Curator, Karin Adrian von Roques from conversations with the artist

Mohammed Kazem (UAE)

Scale No 2, 2005

From the series *Autobiography*, 1993

Inkjet Prints

FotoFest International – Courtesy of the Artist

ميزان، 2005

"تمكن الفنان محمد كاظم من خلال سلسلة سيرة ذاتية، التي قام بإجازها على مدى سنوات عديدة، من إبداع مجموعة من الأعمال المختلفة التي تنطوي على تحليل مركب للجوانب النفسية والاجتماعية لقصة حياته الشخصية. حيث جده يقوم بتذكر الماضي وتوقع الأحداث المستقبلية بطريقته انطلاقاً من التغييرات الحالية. فأسلوبه يستند على وضع ما يراه ويلاحظه ضمن سياق ولغة فنية، وذلك بواسطة الأدوات البسيطة والعناصر المستخدمة يومياً للتعبير عن اهتماماته الفكرية والاجتماعية.

ويتطرق إلى هذه النقطة بالقول: "يرتبط عملي بالتحويلات الجارية على الساحة العالمية، والتي تستهدف اليوم البيئة الاجتماعية والسياسية والطبيعية. فمن خلال عملي أقوم بتجسيد الأحداث المتعددة المحيطة بي، وطرح العديد من القضايا وثيقة الصلة ببعض العناصر الخاصة التي أثرت على سيرتي الذاتية الشخصية، مثل التغييرات الحاصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو الحوادث التي شهدتها خلال رحلاتي العالمية.

كما أنني أسعى إلى إنتاج أعمال يحركها الإحساس بالتناغم، وذلك باستخدام الصور الفوتوغرافية، واللوحات، ومقاطع الفيديو، والعديد من التقنيات المتاحة. فضلاً عن أنني أستعين بالممارسات والتطبيقات العادية والتقليدية، كالرسم والتصوير عندما أرى ضرورة لعرض أو تعزيز مفهومي الخاص، بالإضافة إلى ذلك، أنا مفتون بجمع وتوثيق المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تبدو غير مهمة، والآثار الخاصة بحاضرنا والمرتبطة ببيئة معينة، وذلك من خلال تصويرها وخديده ورسم إحداثياتها. ولتحقيق ذلك أقوم باستخدام نظام خديد المواقع العالمي كأداة لرسم الأشكال، وتسجيل موقع العنصر، وأو إثارة القضايا السياسية باستخدام هذه الأداة بطرق متنوعة من أجل خلق أبعاد متعددة ذات معنى."

ومن خلال مقياس الرسم في عمله هذا، يقوم الفنان بتصوير العلاقة ما بين الذاكرة والعنصر، فباستخدام مقياس رسم بسيط وعناصر مرتبطة بحياته الشخصية، فإنه يفرض على المشاهد إحساساً مميزاً بالترابط والثقل."

القيمة كارين أدريان فون روكس، مقتبس من لقائهما مع الفنان

محمد كاظم (الإمارات العربية المتحدة)

ميزان رقم 2، 2005

من مجموعة سيرة ذاتية، 1993

طباعة حبر

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان

هدى لطفي HUDA LUTFI

Huda Lutfi (Egypt)

Portraits from Tahrir, 2011

Mixed media; photo montage, acrylic, and wood

FotoFest International – Courtesy of the Artist and The Third Line,
Dubai, UAE

هدى لطفي (مصر)

صور من التحرير، 2011

وسائط متعددة، مونتاج صور، أكريليك وخشب

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنانة وغاليري الخط الثالث،
دبي، الإمارات العربية المتحدة

Occupying The Midan, 2011

"During the rule of the Egyptian military council in 2011, the sit-in in Midan Al Tahrir was disbanded by force. The protesters were dispersed, kicked out by the police. A large group of young soldiers were stationed to prevent the protesters from re-occupying the Midan once again. The young soldiers have their own grievances: They are exploited by the system; they are ordered to stand in the sun for long hours and do not really grasp why they are there.

During this extended police occupation, many protesters used to go there and talk to the young soldiers who come from the poor provinces in Egypt. While I was there, the soldiers were very open to my camera. I wanted to show their human faces. The torn portraits of these soldiers evoke their conflicted position. While they are used as the watchdogs of the regime, posing as the symbol of the regime's power, they are also Egyptian citizens who come from poor families suffering from the injustices of the political system existing in Egypt. The green round background represents the green roundabout of Tahrir Square."

Huda Lutfi

احتلال الميدان، 2011

"خلال فترة حكم المجلس العسكري المصري في العام 2011، تم حل الاعتصام في ميدان التحرير بالقوة، وتفريق المتظاهرين بالركل والضرب من قبل عناصر الشرطة. كما تمركزت مجموعة كبيرة من الجنود الشباب في المكان لمنع المحتجين من إعادة احتلال الميدان مرة أخرى. الجنود الصغار يجدون ذاتهم لديهم شكوى خاصة بهم، وهي طبيعة استغلال النظام لهم، والأوامر التي يتلقونها للوقوف تحت أشعة الشمس لساعات طويلة دون أن يعوا طبيعة مهامهم.

وخلال فترة الاحتلال الواسعة التي قامت بها قوات الشرطة، توجه العديد من المتظاهرين للتحدث إلى الجنود الشباب، الذين أتوا من محافظات فقيرة في مصر وأثناء تواجد هناك كان الجنود منفتحين وصريحين جداً أمام الكاميرا، عندها أردت أن أظهر الجانب الإنساني لديهم، فالصور الممزقة بين أيدي هؤلاء الجنود تبين موقفهم المعارض، في حين أنهم يستخدمون كحراس للنظام، مرتدين زياً يرمز إلى قوة ووسطوة هذا النظام، ولكنهم أيضاً مواطنون مصريون نشؤوا في كنف عائلات فقيرة تعاني من ظلم وإجحاف النظام السياسي الحاكم في مصر، وتمثل الخلفية المستديرة الخضراء في هذا العمل المحيط الأخضر الذي يلف ميدان التحرير."

هدى لطفى

Huda Lutfi (Egypt)

Cactus Walk, 2013

Mixed media; synthetic resin and photo montage

FotoFest International – Courtesy of the Artist and The Third Line, Dubai, UAE

Cactus Walk, 2011

"This installation of 20 or more feet brings together images of cacti and feet as sculptures to evoke the idea of a thorny path. It alludes to the difficulties of the revolutionary process Egypt is going through. The idea of perseverance in hard conditions is also evoked here with cactus being a plant that grows in a dry and difficult environment."

Huda Lutfi

هدى لطفى (مصر)

ممشى الصبار، 2013

وسائط متعددة، صمغ صناعي ومونتاج صور

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنانة وغاليري الخط الثالث، دبي، الإمارات العربية المتحدة

ممشى الصبار، 2011

"بعد تثبيت وتركيب 20 قدماً أو أكثر من الصور سنخرج منحوتة ممشى الصبار، وذلك لاستحضار فكرة درب الشائك، فالعمل يشير إلى الصعوبات التي تواجهها الثورة المصرية. كما يبرز العمل فكرة المخابرة ضمن الظروف الصعبة، فمن طبيعة نبات الصبار النمو في البيئة الجافة والصعبة."

هدى لطفى

أحمد ماطر AHMED MATER

أحمد ماطر (المملكة العربية السعودية)
(الصفحة المقابلة) دعه يمرّ 2012
من مجموعة صحراء فاران. 2012
طباعة لاتكسجيت
فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري
أثر. جدة، المملكة العربية السعودية

Ahmed Mater (Saudi Arabia)
(Facing page) Let it be Passed, 2012
From the series Desert of Pharan, 2012
Latex Jet Print
FotoFest International – Courtesy of the
Artist and Athr Gallery, Jeddah, Saudi Arabia

أحمد ماطر (المملكة العربية السعودية)
قف في الممر وانظر. 2012
من مجموعة صحراء فاران. 2012
طباعة لاتكسجيت
فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري
أثر. جدة، المملكة العربية السعودية

Ahmed Mater (Saudi Arabia)
Stand in the Pathway and See, 2012
From the series Desert of Pharan, 2012
Latex Jet Print
FotoFest International – Courtesy of the
Artist and Athr Gallery, Jeddah, Saudi Arabia

Desert of Pharan, 2012

'Mecca is rarely seen as a living city with its own inhabitants and a centuries-long historical development. It is almost exclusively seen as a site of pilgrimage, a timeless symbolic city. The denial of the real city with its typical urban problems - traffic, lack of public space and infrastructural deficiencies - allows those who preside over its destiny to implement plans for a massive transformation of Mecca. The old cosmopolitan city, a residue of many centuries of pilgrims choosing to stay in the city and mingle with its inhabitants, is giving way to a new global city populated with immigrant labour, pilgrims, tourists and Muslim businessmen. A new symbolic city is replacing the real city.'

Desert of Pharan is Ahmed Mater's artistic response to these developments. The word Pharan is taken from the Qur'an, as this was the name for the area around Mecca and was given this name in ancient days. For this project, the artist rented an apartment in the city and befriended many of Mecca's inhabitants.'

Excerpt from a text by Robert Kluijver, curator and analyst of international relations specialising in the Middle East.

صحراء فاران، 2012

"نادراً ما يتم رصد مكة المكرمة كمدينة يعيش بناؤها، فهي تترجّخت أطول عملية تطوير تاريخية بدأت منذ قرون طويلة، فالنظرة السائدة والحصرية لها تنطلق من كونها وجهة الحج، فهي مدينة ذات رمزية خالدة، أما تجاهل واقع المدينة الحقيقي ومشاكلها الحضرية التقليدية، على غرار حركة المرور والافتقار لوجود الأماكن العامة والعجز الكبير في البنى التحتية، فإنه يتيح لمن يجلس في سدة حكم هذه المدينة تنفيذ خطط تحوّل وتغيير هائلة لمدينة مكة المكرمة. حيث تم محو معالم المدينة القديمة ذات الشهرة العالمية والتاريخية، التي اعتاد الحجاج تفضيل البقاء فيها أثناء إقامتهم داخل المدينة والاختلاط مع سكانها، على حساب نشوء مدينة عالمية جديدة تسكنها العمالة الوافدة والحجاج والسياح ورجال الأعمال المسلمين، حيث تم استبدال المدينة الحقيقية بأخرى رمزية خاوية.

شكل مشروع صحراء فاران أسلوب الاستجابة والمعالجة الفنية التي قام بها الفنان أحمد ماطر لهذه التطورات. أما منشأ كلمة فاران فيعود إلى القرآن الكريم، فهو الاسم الذي كان يطلق على المنطقة المحيطة بمدينة مكة المكرمة، وهو اسم اكتسبته منذ التاريخ القديم، وإلحاح هذا المشروع، استأجر الفنان شقة في المدينة، وصادق العديد من سكان مكة*.

مقتطفات من نص لروبرت كلويفير، قيم ومحلل للعلاقات الدولية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط.

حسن مير HASSAN MEER

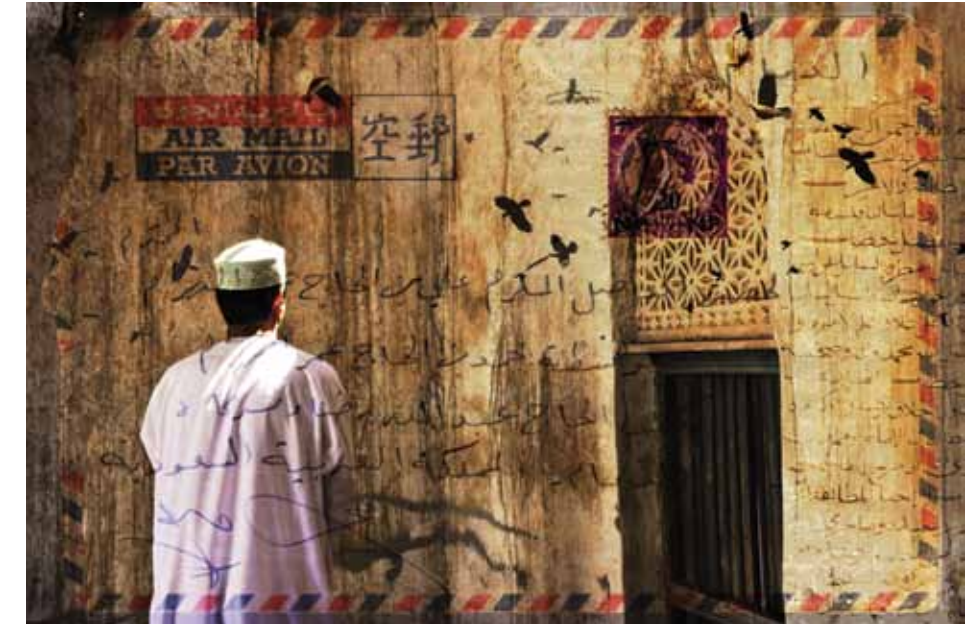

Hassan Meer (Oman)
The Crow, 2005
 Stills from video (five minutes)
 FotoFest International – Courtesy of the Artist

حسن مير (سلطنة عمان)
الغراب, 2005
 لقطة من الفيديو (خمس دقائق)
 فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان

حسن مير (سلطنة عمان)
انعكاس من الذاكرة, 2009 - 2010
 من مجموعة انعكاس من الذاكرة
 طباعة حبر
 فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان

Hassan Meer (Oman)
Reflection from Memory, 2009
 From the series Reflections from Memories, 2009-2010
 Inkjet Print
 FotoFest International – Courtesy of the Artist

حسن مير (سلطنة عمان)
المنزل 2, تسقط أحجار المنزل القديم من البكاء, 2009
 من مجموعة انعكاس من الذاكرة
 طباعة حبر
 فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان

Hassan Meer (Oman)
The House II, The Stones from the old house are falling of cries, 2009
 From the series Reflections from Memories, 2009-2010
 Inkjet Print
 FotoFest International – Courtesy of the Artist

Reflection from Memories, 2010

"When I entered my grandfather's house a few years ago, I found nothing but broken walls and windows. The emptiness of the house drove me back to the memory of my family. I started to create a series of photographs inspired by the soul of our old house.

Reflection from Memories is a series of photographs reflecting the character of life in Oman in the period of 1960s and 1970s. A big transition happened in the region during that time. The discovery of oil brought new hope and life to people. Most Omanis returned to their homes from abroad. Some of them brought their memories with them and some left them behind. The architecture of the city changed, people moved to new areas and left their old houses behind. Modernity came and the transition happened but there was no control over it. Most of the cities in the area lost their original soul. In my work I'm trying to send a message to the people to maintain what is left from their past."

The Crow, 2005

"My work is a search for the spiritual domain and the magic rituals bequeathed to us from ancient times that have established themselves profoundly in our society. My works relate to the Levant, its beliefs and legends. They shape my pondering and questioning of death, the mortality of man and other prevalent local rituals.

To me, art is a language and the medium through which I seek to discover the state of human beings and the contradiction that they undergo in the midst of cultural and civilisation conflict. I attempt to link some of the elements and concepts that are shared among various cultures.

Today, with the sharp upheavals and fluctuations our societies are experiencing, I realize the paramount importance of research, experience and experimentation with new tools and artistic devices that may be more capable of portraying and expressing contemporary issues.

I use the crow as a symbol of confusion and the battle between the soul and the body. Culture's mystifications send us in directions where our soul can be trapped. But we always try to free our soul of these diversions."

The Last Path, 2005

"My sins, bare on my exhausted body
Naked, heading to my eternal immortality
Awaiting the call of my soul, returning to my body
Walking in search for my final resting place.
Whenever I place my bare feet before me on the straight path,
My body swings between paradise and hell.
Alien, alone, in the middle of the haze,
No one reaches for me, no one sees me
My sorrow, my fright, scattered between heaven and earth
Earth, to which I came alone.
From it I get resurrected to heaven, naked, bearing heavy burdens
To my eternity and infinity."

Hassan Meer

انعكاسات من الذاكرة، 2010

"عندما دخلت إلى منزل جدي منذ بضع سنوات. لم أجد شيئاً سوى الجدران المهتمة والنوافذ المكسورة. لكن فراغ المنزل أعاد إلي ذكري عائلتي. فبدأت بإنشاء سلسلة من الصور المستوحاة من روح منزلنا القديم.

مشروع انعكاسات من الذاكرة عبارة عن سلسلة من الصور الفوتوغرافية التي تعكس طابع الحياة في سلطنة عمان خلال الفترة ما بين الستينات والسبعينات. حيث شهدت المنطقة تحولاً وتغيراً كبيراً خلال هذه الفترة. فاكتشاف النفط بعث الأمل والحياة من جديد في نفوس الناس. وعاد معظم العمانيين إلى ديارهم من الخارج. حيث جلب بعضهم ذكرياته معهم. أما البعض الآخر فتركها وراءه. تغير الفن العماري للمدينة. وانتقل الناس للسكن في مناطق جديدة تاركين وراءهم منازلهم القديمة. فقد جاءت الحداثة، وحصلت عملية التحول الكبيرة. لكن دون أي سيطرة أو ضوابط حكمها. لقد فقدت معظم المدن في المنطقة روحها وأصلتها العريقة. ومن خلال عملي هذا أحاول إرسال رسالة للشعب العماني للحفاظ على ما تبقى من ماضيهم."

الغراب، 2005

"عملي عبارة عن بحث في المجال الروحي والطقوس السحرية المتوارثة التي وصلت إلينا من العصور القديمة. والتي ترسخت عميقاً في جذور مجتمعنا. وتدور جل أعمالنا حول معتقدات وأساطير بلاد الشام. التي جسدت فكري وتساؤلي المستمر عن فكرة الموت وفناء الإنسان. وغيرها من الطقوس السائدة على المستوى المحلي.

وبالنسبة لي. الفن هو لغة ووسيلة روحية أسعى من خلاله إلى استكشاف طبيعة الكائن البشري. والتناقضات التي تغلب عليها في خضم مسيرة صراعه الثقافي والحضاري. في محاولة لربط بعض العناصر والمفاهيم التي تتقاسمها الثقافات المتنوعة.

اليوم. وفي ظل الاضطرابات الحادة والتقلبات العنيفة التي يشهدها مجتمعنا. أدركت مدى الأهمية الكبيرة التي تجسدها المعدات الحديثة والأجهزة الفنية في مجال البحث والتجربة والتجريب. التي أصبحت تحلّى بقدرة عالية في التصوير والتعبير عن القضايا المعاصرة.

لجأت إلى استخدام الغراب كرمز للفوضى والصراع الدائر ما بين الروح والجسد. كما أن الثقافات الغامضة تضللنا كي تقع أرواحنا في الشرك. لكننا نحاول على الدوام تحرير أنفسنا من هذه الانحرافات."

المسار الأخير، 2005

"ذنوبي. عارية على جسدي المنهك
عارياً. أتوجه إلى الخلود الأبدى
منتظراً نداء روعي. والعودة إلى جسدي
أسعى للبحث عن مثواي الأخير
فكلما خطوت بقدمي الخافية أمامي على الصراط المستقيم.
تأرجح جسدي ما بين الجنة والجحيم.
غريباً وحيداً. وسط الضباب.
لا أحد يصلني. ولا أحد يراني
حزني. خوفي. مبعثر ما بين السماء والأرض
الأرض. التي أتيت إليها وحيداً.
منها بعثت إلى السماء. عارياً. حاملاً أعباء مرهقة
إلى خلودي الأبدى."

حسن مير

حسن مير (سلطنة عمان)

ذاكرة محروقة #2, 2010

من مجموعة انعكاسات من الذاكرة

طباعة حبر

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان

Hassan Meer (Oman)

Burned Memory #2, 2010

From the series Reflections from Memories, 2009-2010

Inkjet Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist

Hassan Meer (Oman)

The Last Path, 2005

Stills from video (three minutes)

FotoFest International – Courtesy of the Artist

حسن مير (سلطنة عمان)

المسار الأخير. 2005

لقطة من الفيديو (ثلاث دقائق)

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان

سامر معضاد

SAMER MOHDAD

Samer Mohdad (Lebanon / Belgium)

Remains of the Sun Temple of the Sabaen Kingdom, Marib, Yemen, 1994

From the series Mes Arabies, 1991-1999

Silver Gelatin Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist

سامر معضاد (لبنان/ بلجيكا)

بقايا معبد الشمس لمملكة سبأ.
مارب، اليمن، 1994

من مجموعة بلادي العربية، 1999-1991

طباعة بجيلاتين الفضة

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان

Samer Mohdad (Lebanon / Belgium)

Swimming pool for camels in preparation for racing in Dubai, UAE, 1997

From the series Mes Arabies, 1991-1999

Silver Gelatin Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist

سامر معضاد (لبنان/ بلجيكا)

مسبح للجمال أثناء التحضير للسباق في دبي
الإمارات العربية المتحدة، 1997

من مجموعة بلادي العربية، 1999-1991

طباعة بجيلاتين الفضة

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان

السعودية، 2005

"عندما كنت صغيراً، كانت جدتي حين تغضب تمنى لمن أغضبها الذهاب إلى جُد. فبالنسبة إليها تعتبر هذه البقعة المقفرة والقاحلة الواقعة في منتصف المملكة السعودية العربية مرادفاً آخر للجحيم. وبعد سنوات طويلة، توجهت إلى هذه المنطقة وتعرفت إلى عائلاتها والناشطات فيها، وحجاجها، وعمالتها الوافدة، ورجال الزهور.

بعد انتهاء حرب الخليج الأولى، تبين أن المنطقة غزيت بالكامل من قبل الثقافة الأمريكية، التي دفعت بإجّاه إعادة إحياء القومية. والعودة إلى الدين. أما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فقد عاد جزء من السعوديين المنتشرين في الشتات للاستثمار في موجة الحداثة والتعمير داخل الوطن. وغدا المال هو السلطة المؤثرة، وتمحور جل القضية على من باستطاعته بناء أطول برج، أو أكبر مزرعة، أو حتى أفضل من قام بتجديد أو نسخ آثار موقع تاريخي قديم. وقد طرحت هذه التغييرات السؤال الأهم، والذي يدور حول ضرورة الموازنة ما بين الثقافة والحداثة، لكن للأسف الحداثة طغت رغم تقييدها من قبل المحافظين المتشددين.

من جهة أخرى، كانت مسألة المساواة بين الجنسين بالكاد ملحوظة في مواقع العمل، حيث أطلعني المعينون بهذا الشأن أن حجم الإصلاحات اللازمة لتحقيق هذا الهدف ضخمة وهائلة، كما أن الجهود المبذولة في سبيل إصلاح هذا الأمر لم تتعدّ كونها مساهمات رمزية وصغيرة وعشبية. يتم تنفيذها بروية من أجل المساعدة على إحداث تغيير طويل الأمد. يعتبر الصبر من فضائل وقيم الصحراء، حيث خُمِل الرياح حبيبات الرمال بعيداً باستمرار.

في بداية عصر الإسلام، انضمت القبائل البدوية إلى جيش الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، وبالتدريج اندثرت جميع المعتقدات التي كانوا يؤمنون بها من قبل. لكن في بعض النواحي، وجدت أن نساء الصحراء اللواتي التقيت بهن في المملكة العربية السعودية كن أكثر حرراً من نظيرათهن القاطنات في المدن. وذلك من حيث إمكانية قيادتهن للسيارة، وعدم ارتدائهن للعباءة، كما أنه باستطاعتهن استقبال الضيوف من الرجال حتى دون تواجد أزواجهن.

قمت برواية هذه القصص وغيرها عن السعودية في الكتاب الثاني من ثلاثية ميزاراي (حضارتي العربية)، وهي مجموعة من الصور أظهرت من خلالها المملكة العربية السعودية كما رأيتها في ذلك الحين".

سامر معضاد

سامر معضاد (لبنان/ بلجيكا)

امرأة بدوية بعد حلب ناقة في الربع الخالي. سُرورة، المملكة العربية السعودية، 2003

من مجموعة السعودية، 1999-2003

طباعة بجيلاتين الفضة

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان

Samer Mohdad (Lebanon / Belgium)

Bedouin women after milking camels in the Empty Quarter, Sharoura, Saudi Arabia, 2003

From the series Assaoudia, 1999-2003

Silver Gelatin Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist

Assaoudia, 2005

"When I was young and my grandmother was angry with someone, she would wish them to go to the Nejd. To her, this empty and arid area at the centre of Saudi Arabia was synonymous with hell. It would be years before I travelled to the area and discovered its families, female activists, pilgrims, expatriate workers and the 'flower men'.

After the first Gulf War, the region discovered it had been invaded by American culture, which caused a certain nationalist revival and a return to religion. After 9/11, a part of the Saudi diaspora returned home to invest in the modernisation of the country. Money was power. It was all about who could build the tallest tower, the largest farm or even the best replication of a historical site. These changes brought about the question of balance between culture and modernity. But modernity advanced, despite being contested by the ultra-conservatives.

Gender equality in the workplace was barely visible, and those concerned told me that the volume of reforms necessary to achieve this was enormous. The larger reform efforts were often in vain but small symbolic acts, gently applied, and helped to create long-lasting change. Patience is one of the virtues of the desert, where the wind continuously displaces sand grains.

At the beginning of Islam, the Bedouins joined the army of Prophet Mohammed (PBUH). Slowly, all remains of their former beliefs disappeared. But in some ways, the women of the desert that I met in Saudi Arabia were still freer than their city-dwelling counterparts. They could drive. They didn't wear the abaya (the long black nylon coat) typical of city women, and they could receive male guests, even without their husbands.

I have told these and other stories in Assaoudia, the second book in The Arabs trilogy, a collection of photographs in which I showed Saudi Arabia as I saw it at that time."

Samer Mohdad

سامر معضاد (لبنان/ بلجيكا)

الشيخ أبو حسن عارف، أحد أعلى القيادات الروحية للدروز الموحدين في معتزله في معصرتنا، جبل لبنان، 1993. من مجموعة بلادي العربية، 1991-1999

طباعة بجيلاتين الفضة

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان

Samer Mohdad (Lebanon / Belgium)

Sheikh Abu Hassan Aref, one of the highest spiritual authorities for the Unitarian Druze and Sufis in his retreat in Maasrayteh, Mount Lebanon, 1993

From the series Mes Arabies, 1991-1999

Silver Gelatin Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist

وطني العربي، 1994–2003

"وطني العربي هو رؤيتي الخاصة التي تدور حول التنوع والروابط والتناقضات التي تسود العالم العربي الحديث.

فأن تكون عربيًا أمر يستدعي الفخر لنتاجنا الغزير في مجال العلوم والحروف والأرقام التي يتم تداولها حالياً في عالمنا المعاصر. كما أننا ننحدر من الأرض ذاتها التي شهدت ولادة ومسيرة عطاء الفلاسفة أو الأنبياء الذين دعوا إلى عقيدة التوحيد. فالشروع ينطوي على الإلمام بفكر البدوي القاطن في الربع الخالي، وفي الوقت ذاته تعلم كيفية قراءة طبائع الرجل الذي يرتدي البذلة وربطة العنق الغربية، وفي جزء منه يظهر حقيقة هذه الأمة المهزومة، التي غزاها العثمانيون والقوى الاستعمارية الأوروبية، كما غزوها بأنفسنا. ومن المحبط أيضاً امتلاك هذا الكم الهائل والغزير للموارد الطبيعية التي يتم إنفاقها على التسليح من أجل قتل بعضنا البعض. فهذا العمل يدور حول نظريات المؤامرة القابضة منذ الأزل في عقولنا، والصراع ما بين الولاء والحرية.

توجهت إلى 12 دولة عربية لتصوير واقع العرب اليوم، حيث وجدت رجالاً ونساءً يعتزون ويفتخرون بهويتهم على الرغم من مظاهر اليأس والقهر والحرمان التي يعايشونها. فالشهد الخارجي للوطن العربي يبدو وكأنه برمبل من البارود على وشك الانفجار في أية لحظة. وأن عقيدة الإسلام هي القوة المهيمنة على المنطقة. لكن الإسلام والتحالفات التي ترتكب خت رأيته غالباً ما يُساء فهمها وتفسيرها.

فيذا ما نظرنا إلى الأمور ببساطة، سنجد أن الإسلام هو عقيدة التوحيد الثالثة التي ظهرت في المنطقة. ومن خلال رحلاتي المتنوعة إلى كل من إيران، وسوريا، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وعُزة، واليمن، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وليبيا، والجزائر، والمملكة الغربية، والمملكة العربية السعودية. تتبعت آثار العديد من الحضارات القديمة المرتبطة بحياة الأمة العربية المعاصرة من مختلف الأديان. حصلت خلالها على الكثير من الدلائل والإشارات للتبادل الثقافي، أو المسروق، منذ عصر الفينيقيين. فقد وجدت النساء في القرى اليهودية يرتدين الحجاب كالمسلمات، ونساء البدو المسيحيين. لذا، قمت باستعمال الضوء من أجل جسيد قصص الناس التي جمعتها من مختلف الدول التي شهدت قروناً من الصراعات، حيث استطعت التقاط صورة للحظات من الزمن التي تدعونا لمواجهة واقعنا العربي بفناعة أكبر.

وطني العربي، هو الكتاب الأول لثلاثية خُمِل عنوان ميزاراي (حضارتي العربية)، وهي عبارة عن رؤية عميقة للمجتمع العربي من الداخل".

سامر معضاد

Mes Arabies, 1994-2003

"Mes Arabies are my visions, inversely written in light, about the diversity, the connections and contradictions of the modern Arab world.

Being an Arab is to take pride in our sciences, the letters and figures that are being used by our modern world. We hail from the same land as the philosophers or prophets who invented monotheism. It is about feeling what a Bedouin in the Empty Quarter is thinking, but also knowing how to 'read' a man in a Western suit and tie. It is also being part of a defeated people, defeated by the Ottomans, by the European colonial powers, and by ourselves. It is the frustration of having abundant natural resources, but watching them being spent on arms to kill each other. It is about the conspiracy theories ever present in the back of one's mind. It is about the struggle between faith and freedom.

I travelled to 12 countries to portray the Arabs. I discovered men and women of honour and humble people who are proud to be who they are despite their misery, oppression and deprivation. Seen from the outside, the Arab world looks like a powder keg, ready to explode at any moment and Islam seems to be the dominant power. But Islam and the injustices committed in its name have often been misinterpreted.

If we look at things simply, Islam is the third monotheist religion born in this region. On my trips to Iran, Syria, Jordan, Lebanon, Palestine, Gaza, Yemen, United Arab Emirates, Egypt, Libya, Algeria, Morocco and Saudi Arabia, I tracked vestiges of many past civilisations in the contemporary life of Arabs of all faiths and I captured the marks of cultural exchange seemingly stolen from the time of the Phoenicians. I found women of Jewish villages who veil themselves like Muslim women and Bedouins who were Christian. I wrote in light the stories of people from countries marked by centuries of clashes and I captured moments in time that make us face our realities as Arabs with deeper conviction.

Mes Arabies, the first book in a trilogy called The Arabs, is a vision of Arab society from the inside."

Samer Mohdad

يوسف نبيل YOUSSEF NABIL

Youssef Nabil (Egypt/USA)

Funfair, Self-portrait, Paris, 2005

Hand-Coloured Silver Gelatin Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Nathalie Obadia Gallery, Paris / Brussels

يوسف نبيل (مصر/ الولايات المتحدة الأمريكية)

ملاو، صورة شخصية، باريس، 2005

طباعة تلوين يدوي على بجيلاتين الفضة

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن الفنان وغاليري ناتالي عبيدة، باريس/ بروكسل

Youssef Nabil (Egypt/USA)

Say Goodbye, Self-portrait, Alexandria, 2009

Hand-Coloured Silver Gelatin Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Nathalie Obadia Gallery, Paris / Brussels

يوسف نبيل (مصر/ الولايات المتحدة الأمريكية)

الوداع، صورة شخصية، الإسكندرية 2009

طباعة تلوين يدوي على بجيلاتين الفضة

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن الفنان وغاليري ناتالي عبيدة، باريس/ بروكسل

Self-Portraits, 2005-2011

'Youssef Nabil grew up in a cinematic Cairo being fond of the golden age of its film stars. His works draws inspiration from his childhood memories of black and white films filled with glamour, elegance and melodrama.

He began taking photographs at 19 years of age, when studying literature at the University of Cairo. His fascination with the glamour and style of early Egyptian cinema and the hand-coloured family portraits that still adorn most living rooms in Cairo led him to the legendary Egyptian-Armenian photographer Van Leo, who was celebrated for his glamorous studio portraits of famous Egyptian actresses of the 1950s and 1960s. Youssef Nabil spent many hours watching Van Leo at work in his studio. In the 1990s, while working as a photographers' assistant in prominent studios New York and Paris, he started producing his own staged, constructed and meticulously hand-coloured black and white portraits of Egyptian and international cinema icons, close friends and fellow artists as well as the self-portraits.

In 2003, he began to turn the camera toward himself with a series of self-portraits that emanate a sense of the enigmatic. Alone in every photograph, with his gaze diverted, Youssef Nabil glances onto one scene after another, shifting location and time while maintaining a singular focus. The result is a voyeuristic tale in which the viewer is ensnared and captured by the subject's lonesome journey. The artist is seen mostly from the back, facing a landscape, a rooftop, and a beach, sometimes partly naked and often seeming vulnerable. "I do them in different cities. I am a visitor in all of them and I know that I must leave. My relation to my whole life is the same. For me it is about coming to a place that is not yours, then having to go," he says.

Youssef Nabil's Self-Portrait series is a metaphor for the traveller in the world who has no real home on earth. He always remains a passer-by, a transient. His work asks the existential question that most human beings sooner or later ask themselves: "Where is my home?" Home is somewhere, but when it is always somewhere else, there is no satisfying or secure answer to this question. Youssef Nabil's self-portraits offer a deep internal narrative intertwined with the eternal and the quasi-interchangeable states of death and slumber.'

Curator, Karin Adrian von Roques from conversations with the artist

يوسف نبيل (مصر/ الولايات المتحدة الأمريكية)

صورة شخصية. الصورة. 2011

طباعة تلوين يدوي على بجيلاتين الفضة

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن الفنان وغاليري ناتالي عبيدة. باريس/ بروكسل

Youssef Nabil (Egypt/USA)

Self-portrait, Essaouira, 2011

Hand-Coloured Silver Gelatin Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Nathalie

Obadia Gallery, Paris / Brussels

صور شخصية، 2005-2011

نشأ يوسف نبيل في أحضان القاهرة وهو مولع بنجوم أفلام العصر الذهبي للسينما المصرية. فأعماله مستوحاة من ذكريات طفولته المليئة بأفلام الأبيض والأسود. التي تميزت بالسحر والأناقة والعواطف الجياشة.

بدأ هذا الفنان بالتقاط الصور وهو ابن الـ19 عاماً. وذلك أثناء دراسته للآداب في جامعة القاهرة. أما تعلقه الكبير بسحر وأناقة العصر الذهبي للسينما المصرية. وولعه باللوحات العائلية المرسومة باليد. التي ما زالت تزين معظم غرف الجلوس في مدينة القاهرة. فقد قاده إلى المصور المصري الأرمني المحضرم فان ليو. الذي اشتهر برسم لوحات لأشهر نجومات السينما المصرية خلال الخمسينات والستينات. حيث أمضى يوسف نبيل ساعات كثيرة في مراقبة الفنان فان ليو أثناء عمله في مرسمه الخاص. أما في فترة التسعينات. وخلال عمله كمساعد مصور في أشهر الاستديوهات بمدينة نيويورك وباريس. بدأ يوسف نبيل برسم لوحات ملونة يدوياً بالأبيض والأسود دقيقة ومبنيّة ضمن إطار منتظم لعناصر اللوحة. جسدت رموز ونجوم الشاشة المصرية والعالمية. بالإضافة إلى لوحات الأصدقاء والمقربين وزملائه الفنانين. وصوره الشخصية.

في العام 2003. بدأ بتوجيه الكاميرا نحوه. والتقاط سلسلة من الصور الشخصية التي توحي بالقموض. حيث ظهر وحيداً في كل صورة وهو ينظر إلى الفراغ. ينتقل يوسف نبيل من مشهد إلى آخر مغيراً المكان والزمان مع التركيز على ذات الوضعية. أما النتيجة فكانت عبارة عن أحداث قصة تدور حول شخصية الفنان. والتي أبهرت وأسرت المشاهد بموضوع رحلتها التي لا تخمل إلا راكباً واحداً. حيث تتم رؤية الفنان غالباً من الخلف وهو يشاهد المناظر الطبيعية. أسقف المنزل. والشاطئ. وفي بعض الأحيان يظهر شبه عارٍ. وكأنه عرضة للخطر. وينتظر الفنان إلى هذه النقطة بالقول: " أقوم بالتقاط هذه الصور في العديد من المدن. التي أعني حقيقة أنني زائر ويتوجب علي مغادرتها. وهذا هو الحال تماماً بالنسبة لعلاقتي مع الحياة. فالأمر بالنسبة لي أشبه بالقدوم إلى مكان ليس لي. وهو ما يستدعي مغادرتي له".

وتعد سلسلة الصور الشخصية ليوسف نبيل جسدياً لشخصية المسافر المتنقل في أرجاء العالم. الذي لا يملك وطناً حقيقياً له على الأرض. فهو دائماً يظهر مظهر عابر السبيل أو أحد المارة. كما أن عمله يطرح التساؤل الجوهرى لطبيعة وجوده. والذي سيطرحه معظم الناس على أنفسهم عاجلاً أم آجلاً. وهو " أين وطني؟". فالوطن لا بد أن يكون في مكان ما. ولكنه دائماً يكون في مكان آخر. ولا توجد إجابة شافية أو صريحة لهذا السؤال. تقدم الصور الشخصية ليوسف نبيل سرداً ذاتياً عميقاً ومتشابكاً مع الحالات الأدبية وشبه المتقلبة للموت والنوم".

القيمة كارين أدريان فون روكس. مقتبس من لقائها مع الفنان

يوسف نبيل (مصر/ الولايات المتحدة الأمريكية)

صورة شخصية. مع المنارة. مرسيليا 2011

طباعة تلوين يدوي على بجيلاتين الفضة

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن الفنان وغاليري ناتالي عبيدة. باريس/ بروكسل

Youssef Nabil (Egypt/USA)

Self-portrait, with Lighthouse, Marseille, 2011

Hand-Coloured Silver Gelatin Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Nathalie

Obadia Gallery, Paris / Brussels

يوسف نبيل (مصر/ الولايات المتحدة الأمريكية)

صورة شخصية. مع ملاك. 2005

طباعة تلوين يدوي على بجيلاتين الفضة

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن الفنان وغاليري ناتالي عبيدة. باريس/ بروكسل

Youssef Nabil (Egypt/USA)

Self-portrait, with an Angel, Paris, 2005

Hand-Coloured Silver Gelatin Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Nathalie

Obadia Gallery, Paris / Brussels

ستيف سابيلا

STEVE SABELLA

In Exile, 2008

“I came to terms with my exile after a process of self interrogation and introspection. As the Czech philosopher Vilém Flusser writes, ‘Émigrés become free, not when they deny their lost homeland but when they come to terms with it’. I did not want my DNA to change, I would always come from Jerusalem but what could change are my consciousness and my perception. This did not imply surrender to circumstance, but rather the need to confront the many layers of my alienation. I stitched my wounds with barbed wire until I could not see it anymore. It became invisible - an organic extension of myself. I had been freed.

In my first series, the work of *In Exile*, I give form to the symptoms and side effects of living in what I believed was a permanent state of exile. This process allowed me to glue together the fragments of myself and grow my roots in the air and remain in transition. In the four later series - *In Transition*; *Euphoria*; *Beyond Euphoria*; and *Metamorphosis*, I focused on the conflict between form and function and I started living in a space bordered only by my imagination.

Simultaneously, the Arab world was re-imagining itself. *Beyond Euphoria* was created at a time when I was absorbing the dramatic changes in the Arab world, where it had become understood that physical liberation must be achieved first in the imagination. This transition of thought triggered many people to break down personal barriers - leading them to real liberation.

By examining exile from different angles and perspectives, I was able to dig deeper into the relationship between images and the reality they create. Decoding fixed systems that are constantly at work to entrap people in bordered spaces, led me to see the bigger picture. Looking back at my work, I see that I was unfolding a visual palimpsest that explores the multiple layers of my past, and the influence that perception has on ‘reality’. Like a visual investigator, I looked at images directly, observed their characteristics, the connections between them and their origin. By positioning images, as if in a puzzle, I revealed new realities with infinite possibilities.”

Steve Sabella

‘We need images to create history ... But we also need imagination to re-see these images, and thus, to re-think history.’

Georges Didi-Huberman, art historian

في المنفى، 2008

“وصلت إلى صيغة تفاهم مع منفاي بعد سلسلة من التساؤلات والتأملات الذاتية. وعلى وقع كلمات الفيلسوف التشيكي فيلم فلوسر: “لا يتحرر المهاجرون عندما يتكروا أوطانهم الضائعة. بل عندما يتصلحون معها”. لم أرغب بتغيير الحمض النووي الخاص بي. سابقي دائماً من القدس. لكن ما يتغير هو شعوري وإدراكي. وهذا لا يعني بالضرورة الخضوع للظروف المحيطة. بل هو يشير إلى مدى الحاجة لمواجهة الطبقات المختلفة للفكر في المغرب. لقد أخطت جروحي بأسلاك شائكة كي لا يتسنى لي رؤيتها مرة أخرى. التي أصبحت امتداداً عضوياً خفياً لذاتي. لقد تحررت.

في السلسلة الأولى من مشروع في المنفى. قدمت شكلاً من أشكال الأعراض والأثار الجانبية للحياة في كنف حالة المنفى الدائم. حيث أتاحت لي هذه العملية فرصة إصااق جزئياتي وتمو جذوري في الهواء والبقاء في مرحلة التحول. أما خلال السلاسل الأربعة اللاحقة، وهي خلال التحول، والنشوة، وما بعد النشوة، والانسلاخ. فقد ركزت على الصراع ما بين الشكل والوظيفة. وبدأت العيش في فضاء تحده حدود ترسمها مخيلتي.

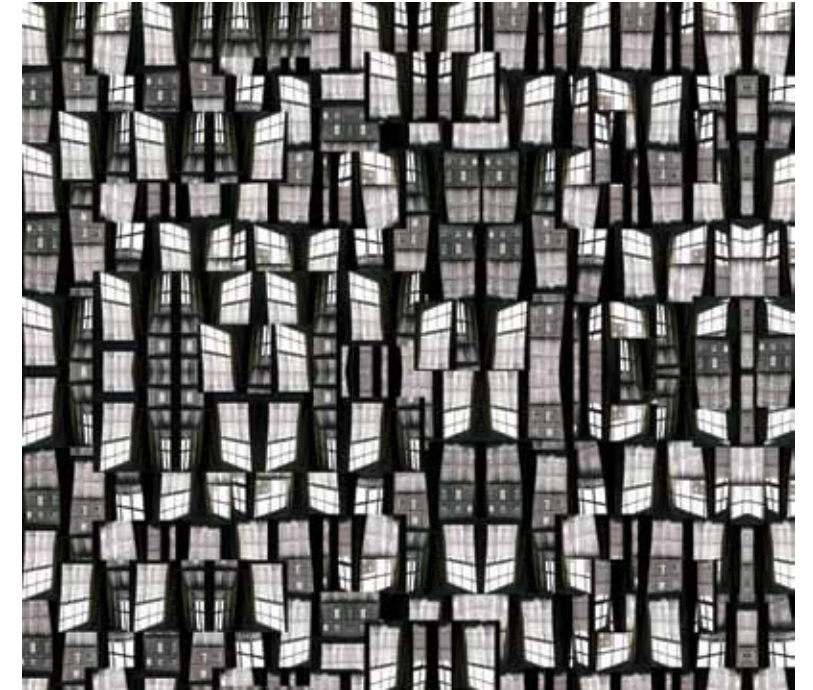
وفي ذات الوقت. بدأ الوطن العربي يعيد تخيل ذاته. أما سلسلة ما بعد النشوة فقد أبدعتها خلال مرحلة استيعابي للتغيرات الهائلة والجذرية التي تعصف بالعالم العربي. حيث أصبح من المسلم به أن التحرر الملموس يجب أن يتحقق أولاً في الفكر. وقد دفعت مرحلة التحول هذه العديد من الأشخاص إلى هدم قيودهم الشخصية. ما أدى بهم بالنتيجة إلى التحرر الحقيقي.

وبدراسة المنفى من زوايا عدة ووجهات نظر مختلفة. تمكنت من التوغل عميقاً في العلاقة التي تربط ما بين اللوحات والواقع الذي جسده. كما قادني أنظمة فك الرموز المستخدمة في أماكن العمل. والتي تعمل على أسر الناس ضمن فراغات مسورة. إلى رؤية الصورة الأكبر. وبالنظر إلى ما قدمت من أعمال. أدركت أنني كشفت الستار عن رفوف مرئية تكشف حقيقة الطبقات المتعددة لماضي حياتي. ومدى تأثيرها على الواقع. وعلى غرار الكاشف البصري. نظرت إلى اللوحات مباشرة ولاحظت خصائصها والروابط فيما بينها وبين أصولها. وبإعادة ترتيب مواضع هذه اللوحات كما في الألغاز. اكتشفت حقائق جديدة بإمكانيات لا متناهية.”

ستيف سابيلا

“نحتاج إلى اللوحات لخلق التاريخ. لكننا بحاجة إلى الخيال لإعادة رؤية هذه اللوحات. وبالتالي إعادة التفكير بالتاريخ”

المؤرخ الفني جورجيس ديدي-هوبرمان

ستيف سابيلا (فلسطين)

في المنفى. 2008

طباعة لامبدا

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري برلوني. لندن

Steve Sabella (Palestine)

In Exile, 2008

Lambda Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Berloni Gallery, London

فيصل سمرا FAISAL SAMRA

Faisal Samra (Saudi Arabia)
Performance #43, Triptych 1, 2006
From the series Distorted Reality
Lambda Prints

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Ayyam Gallery,
Dubai and London

فيصل سمرا (المملكة العربية السعودية)

أداء #43، ثلاثية 1، 2006

من مجموعة الواقع المشوّه

طباعة لامبدا

فوتوفيسيت إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري أيام،
دبي ولندن

Distorted Reality, 2006-2008

"Distorted Reality is the amalgamation of images that makes up the visual material, which we confront in our day to day life. It is an artificially simulated virtual reality that we occupy in all of its forms.

Today, our visual field is haunted incessantly by image producers of all sorts, producers who strive and compete to steal our attention and seduce us via the images of a 'distorted reality' that they have especially tailored for us, their unknowing targets.

There are two kinds of image producers. The first kind is what I call the 'made-up' image producer, who distorts reality by producing images, which hide part or all of the truth to make reality look more appealing. The second kind of image producer is the 'non made-up' image producer, who distorts reality to produce an image that unveils the hidden truth to show the naked reality as it is, vehemently opposing and fighting against dolled-up images.

I am the 'non made-up' image producer who distorts reality to produce an image that unveils the hidden truth and shows the naked reality as it is. This is the image that is created and expressed in art. This is the image that is created and expressed in art.

My images are created with the many techniques - performance, digital photography, computer graphics, and video. They are the same techniques as those employed by the 'made-up' image producers but I use these techniques in a way to contradict the made-up image.

This work is my self-defence system against the invasion of my field of vision by the made-up image. It represents my personal critical vision of us and of the world around us. Through it, I am doing as most artists do, working in my individual way."

Faisal Samra

الواقع المشوّه، 2006-2008

"الواقع المشوّه عبارة عن عمل يدمج ما بين الصور لخلق مادة بصرية نواجهها يومياً خلال مسيرة حياتنا. كما أنه واقع افتراضي تمت محاكاته فنياً. لكنه يتجسد في داخلنا بجميع أشكاله.

اليوم، مجالنا البصري مسكون على الدوام بصور للمنتجين من جميع الطبقات. بما فيهم المنتجون الذين يسعون ويتنافسون على لفت انتباهنا وإغوائنا عن طريق طرح ونشر صور "الواقع المشوّه"، والتي صممت خصيصاً لنا دون معرفة أهدافهم.

وهناك نوعان من منتجي الصور. الأول ما أطلق عليه اسم منتج الصور "المختلقة"، الذي يقوم بتشويه الواقع من خلال إنتاج صور تخفي جزءاً أو جميع أجزاء الحقيقة. بهدف إظهارها بشكل أكثر جاذبية. أما النوع الثاني فهم منتجو الصور "غير المختلقة"، الذين يشوهون الواقع بواسطة إنتاج صور تكشف النقاب عن الواقع الخفي. من أجل إظهار الحقيقة جليّة كما هي. التي غالباً ما تعارض وتصارع بشدة الصور المنمقة.

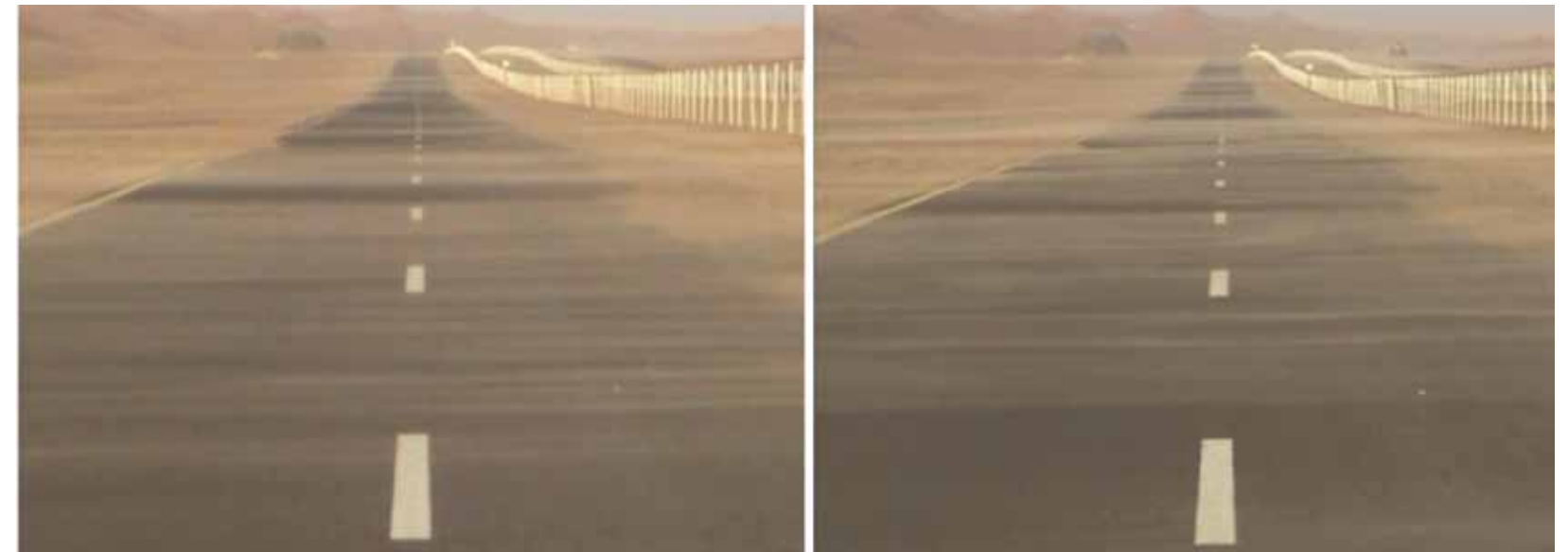
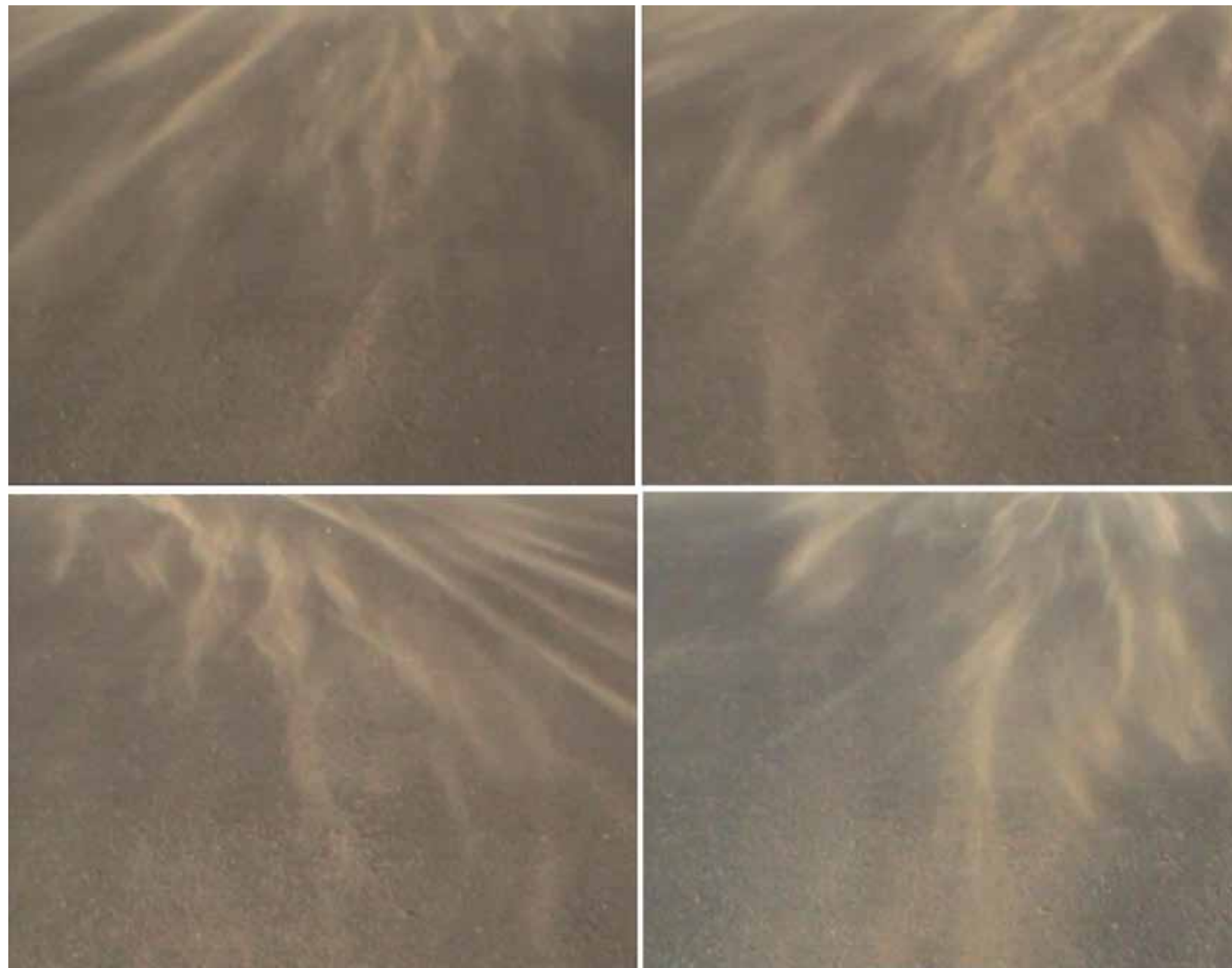
أنا شخصياً أنتمي إلى منتجي الصور "غير المختلقة"، التي تشوه الواقع من أجل إنتاج صور تكشف النقاب عن الحقيقة الخفية، وتظهر الحقيقة جليّة كما هي. وهذه هي الصورة التي أقوم بإبداعها والتعبير عنها من خلال الفن.

قمت بابتكار وتصميم بصوري باستخدام العديد من التقنيات، بما فيها الأوضاع المسرحية، والتصوير الرقمي، الرسم بالكمبيوتر، والفيديو، وهي ذات التقنيات المستخدمة من قبل منتجي الصور "المختلقة". لكنني أستخدم هذه التقنيات بطريقة تختلف تماماً عن طرق استخدامها من قبل منتجو "الصور المختلقة".

هذا العمل بمثابة نظام الدفاع الشخصي ضد غزو الصور المختلقة للمجال البصري. كما أنه يمثل رؤيتي الشخصية النقدية لنا وللعالم من حولنا، ومن خلاله سأقوم بما يقوم به معظم الفنانين، العمل بطريقة فردية."

فيصل سمرا

خليل عبد الواحد KHALIL ABDŪL WAHID

Khalil Abdul Wahid (UAE)
The Road (Wadi), 2003
 Still from video (four minutes)
 FotoFest International – Courtesy of the Artist

خليل عبد الواحد (الإمارات العربية المتحدة)
الطريق (وادي)، 2003
 لقطة من الفيديو (أربع دقائق)
 فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان

The Road, 2003

"I became involved with video art in 2002 when I attended a workshop organised by the ARCTIC Foundation in Holland with artists from Holland, Belgium and the UAE. With my entry into video art, I have been trying to focus on the things around me that people look at but do not really see. I try to see the smallest details that others do not notice. I am creating works that reflect my environment, my background, my beliefs and my imagination. Video art is a new form of art in my region. It is still in its early stages of development today"

Khalil Abdul Wahid

'As he has expressed, Khalil Abdul Wahid's video The Road is something that is part of his environment; a road through the desert over which the wind is blowing and blowing sand until the road disappears under the sand. What seems to be an ordinary scene becomes a metaphor about the power of the nature and the hubris of human beings who often believe they have everything under control.'

Excerpt from writings about Khalil Abdul Wahid

الطريق، 2003

"أغرمت بفن تصوير الفيديو خلال العام 2002، بعد مشاركتي في ورشة عمل نظمتها مؤسسة أركتيك في هولندا، وذلك بحضور مجموعة فنانين من هولندا، وبلجيكا، والإمارات العربية المتحدة. وبدخولي إلى عالم فن تصوير الفيديو، سعيت إلى التركيز على الأشياء من حولي التي ينظر إليها الناس دون رؤية حقيقتها. حيث حاولت رؤية أصغر التفاصيل التي لا ينتبه إليها الآخرون. كما أنني أبتكر أعمالاً تعكس بيئتي وثقافتي. ومعتقداتي. وأفكاري. ويعد فن التصوير بالفيديو من أشكال الفنون الحديثة في منطقتي، ولا يزال في مراحله الأولى من التطور في يومنا هذا."

خليل عبد الواحد

"كما ذكر الفنان خالد عبد الواحد، فإن مشروع فيلم الفيديو الطريق يعتبر جزءاً من بيئته. وطريقاً عبر الصحراء تهب عليه الرياح حاملة حبيبات الرمل حتى تختفي معالته تحت الرمال. ما يبدو وأنه مشهد اعتيادي يغدو كناية عن قوى الطبيعة، وخطرة البشر الذين غالباً ما يعتقدون أن كل شيء تحت السيطرة."

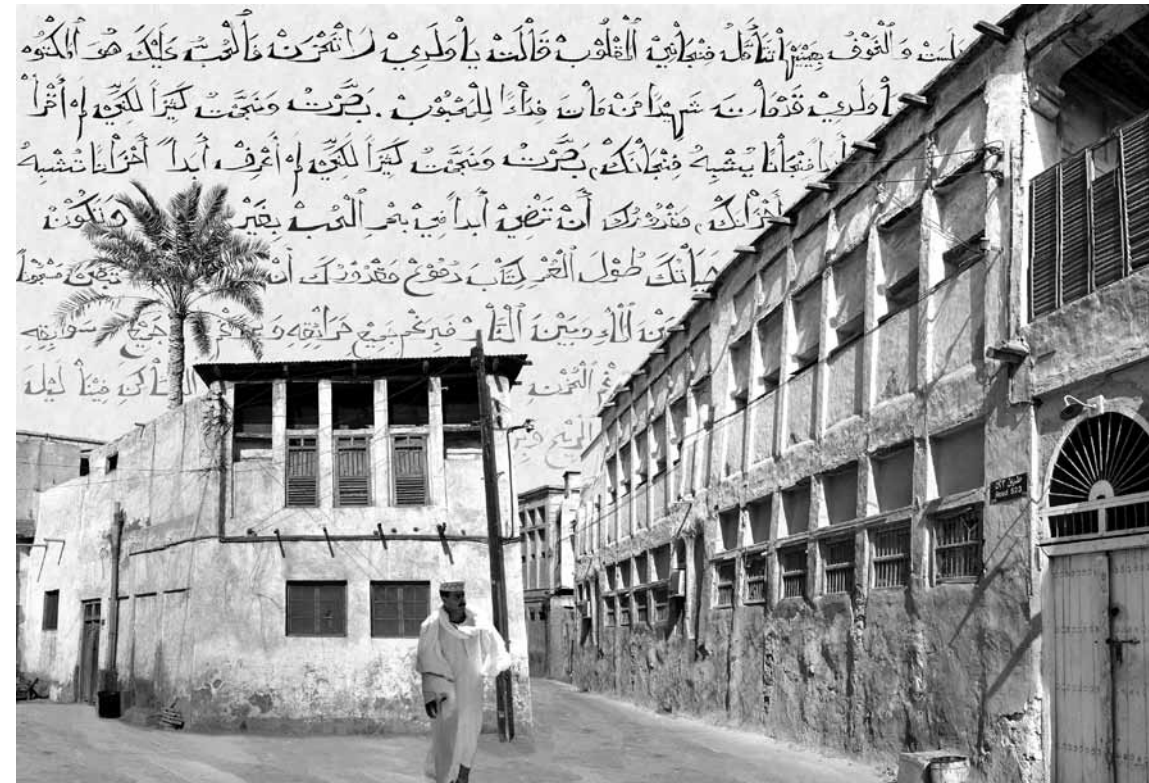
مقتطفات من تصريحات حول الفنان خليل عبد الواحد

كميل زكريا CAMILLE ZAKHARIA

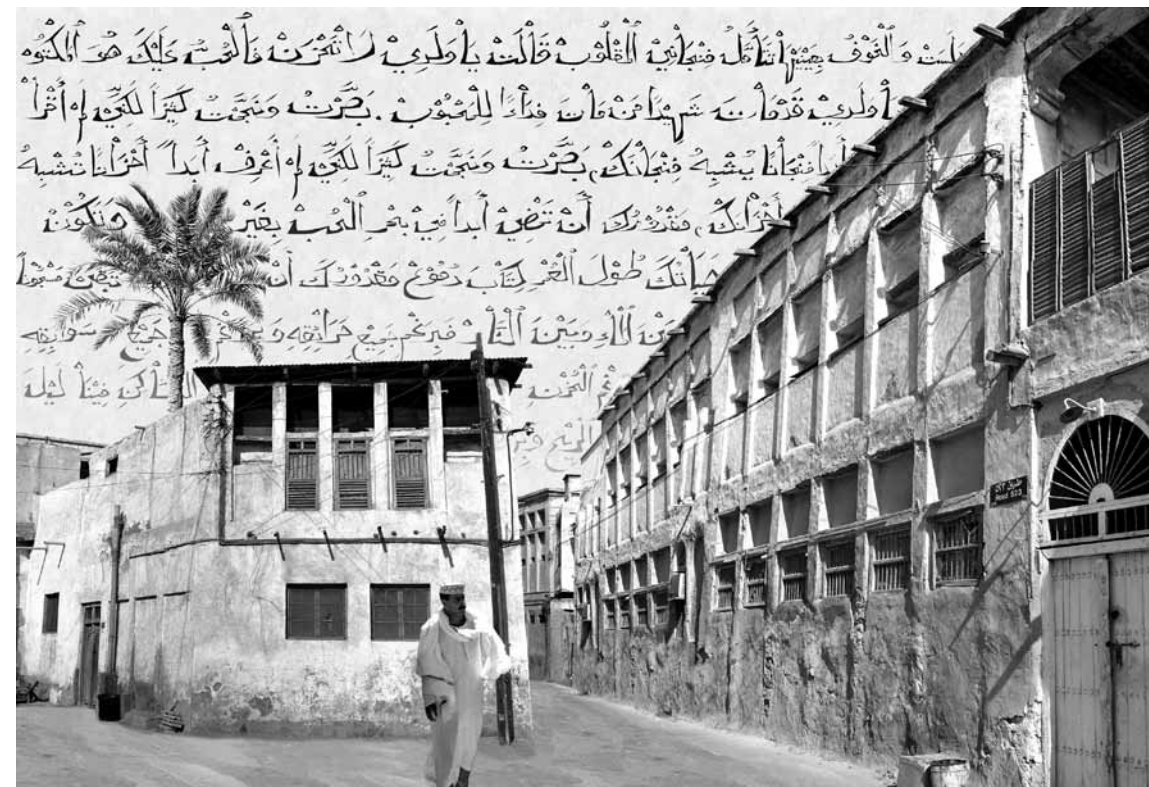
كميل زكريا (لبنان)
جامع خميس، 1998
من مجموعة قصص من الزقاق
طباعة حبر
فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري تيمور غرين، نيويورك

Khamees Mosque, 1998
From the series *Stories from the Alley*
Inkjet Print
FotoFest International – Courtesy of the Artist and Taymour Grahne Gallery, New York

كميل زكريا (لبنان)
الحرق 4، 1998
من مجموعة قصص من الزقاق
طباعة حبر
فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري تيمور غرين، نيويورك

Camille Zakharia (Lebanon)
Muharraq IV, 1998
From the series *Stories from the Alley*
Inkjet Print
FotoFest International – Courtesy of the Artist and Taymour Grahne Gallery, New York

كميل زكريا (لبنان)
الحرق 2، 1998
من مجموعة قصص من الزقاق
طباعة حبر
فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري تيمور غرين، نيويورك

Camille Zakharia (Lebanon)
Muharraq II, 1998
From the series *Stories from the Alley*
Inkjet Print
FotoFest International – Courtesy of the Artist and Taymour Grahne Gallery, New York

Stories from the Alley, 1998

'Stories from the Alley are a suite of photomontages describing a journey through a village in the Middle East that is undergoing change as part of the current wave of globalisation. It is a memory of earlier times when Camille Zakharia arrived in Bahrain, where he is still living.

"Bahrain, 15 July 1991. I spent my first day getting acquainted with my new work environment," Zakharia says. "I turned down the contractor's offer of a tour of the site by car and opted instead to go on foot despite the oppressive heat. Shortly after the start of my trek, I was hopelessly lost in a maze of narrow alleys. The glare of the sun reflecting off the white walls drew me like a magnet deeper into the heart of the labyrinth. The silence was broken only by the occasional shuffling of slipped feet or the crying of a child. Unwittingly, I stumbled upon Lane 1136, Block 211, marking the boundary of my site. The call for the midday prayer broke my introspective meanderings..." The writing on these works comes from letters that Zakharia has kept; his own diaries and older texts.'

Curator, Karin Adrian von Roques from conversations with the artist

Markings, 2008

"Shackled by constraints imposed on me by society, family, tradition, religion, government and a myriad other institutions, I have fought for my right to remain free, a freedom of mind that I manifest in my art. I have the freedom to create photos with the most banal of materials, white, yellow and blue paint on black asphalt and endless combinations of patterns, mandalas, quilts and Middle Eastern rugs.

It is this with this presumption that I seek emancipation with this series of works called Markings. Through the use of montage, I have rebelled against the photo medium itself to challenge its already tenuous reputation to represent reality as it is. In so doing, I have liberated myself from the traditional photo process.

To challenge those constraints even further, I have used photos of innocuous paint on black asphalt in different combinations to create geometric patterns that bear no resemblance to the original image."

Camille Zakharia

Camille Zakharia (Lebanon)

Markings V, 2008

From the series Markings

Inkjet Print

FotoFest International – Courtesy of the Artist and Taymour Grahne Gallery, New York

قصص من حارتنا، 1998

"قصص من حارتنا عبارة عن مجموعة من الصور المركبة التي تصف رحلة إلى قلب قرية من قرى منطقة الشرق الأوسط. التي تشهد تغييراً كبيراً في ظل موجة العولمة التي اجتاحت المنطقة حالياً. كما أنها الذكريات الأولى التي حفظها الفنان كميل زكريا إبان وصوله إلى مملكة البحرين. التي لا يزال يقيم فيها حتى اليوم.

ويتطرق كميل زكريا إلى هذه الذكريات بالقوم: "ملكة البحرين. 15 يوليو 1991. قضيت أول أيامي هنا بالتعرف على مكان عملي الجديد. ورفضت عرض المقاول بالخروج في جولة عبر الموقع بواسطة السيارة. واخترت السير على الأقدام على الرغم من شدة الحرارة. وبعد انقضاء فترة وجيزة من جولتي. وجدت نفسي ضائعاً في متاهة أزقة الحارات الضيقة. وخذرتني وهج الشمس المنعكس على الجدران البيضاء كالغناطيس. حيث قادني عميقاً إلى قلب هذه المتاهة. ومن ثم كسر الصمت خليط من أصوات لأقدام تخطو وبكاء طفل. ودون قصد. تعثرت في الرزاق رقم 1136. مبنى رقم 211. راسماً بذلك حدود موقعي. وقطع مسير خطاي المتعثرة صوت أذان صلاة الظهر". (التعليق على هذه الأعمال مأخوذة من الرسائل والذكريات والنصوص القديمة التي احتفظ بها الفنان)."

القيمة كارين أدريان فون روكس. مقتبس من لقائها مع الفنان

علامات، 2008

"مكبلاً بالقيود المفروضة علي من قبل المجتمع. والعائلة. والتقاليد. والدين. والحكومة والمؤسسات الأخرى التي لا تعد ولا تحصى. ناضلت من أجل التمتع بحقي في البقاء حراً. حرية العقل التي تظهر بوضوح في جميع أعمالي. فأنا أملك الحرية في إبداع صور مستخدماً عناصر معظمها عادية. ومنها الدهان الأبيض والأصفر والأزرق المطلية على إسفلت أسود. وتركيبات لا نهائية من القوالب والزخارف واللحف والسجاد الشرقي أو سطحي.

فأنا أستعين بها باحثاً عن حريتي المفترضة من خلال سلسلة الأعمال التي تحمل اسم العلامات. وباستخدامي لعمليات المونتاج. تمردت على الصور بحد ذاتها كوسيلة. كي أحدى سمعتها الهشة في عرض الواقع كما هو. وبالقيام بذلك. حررت ذاتي من عملية التصوير التقليدية.

ولتحدي هذه القيود بدرجة أكبر. استخدمت صوراً لأنواع من الطلاء غير الضارة على خلفية من الإسفلت الأسود ضمن تركيبات متنوعة. وذلك لخلق أنماط هندسية لا شبيه لها في الصور الأصلية."

كميل زكريا

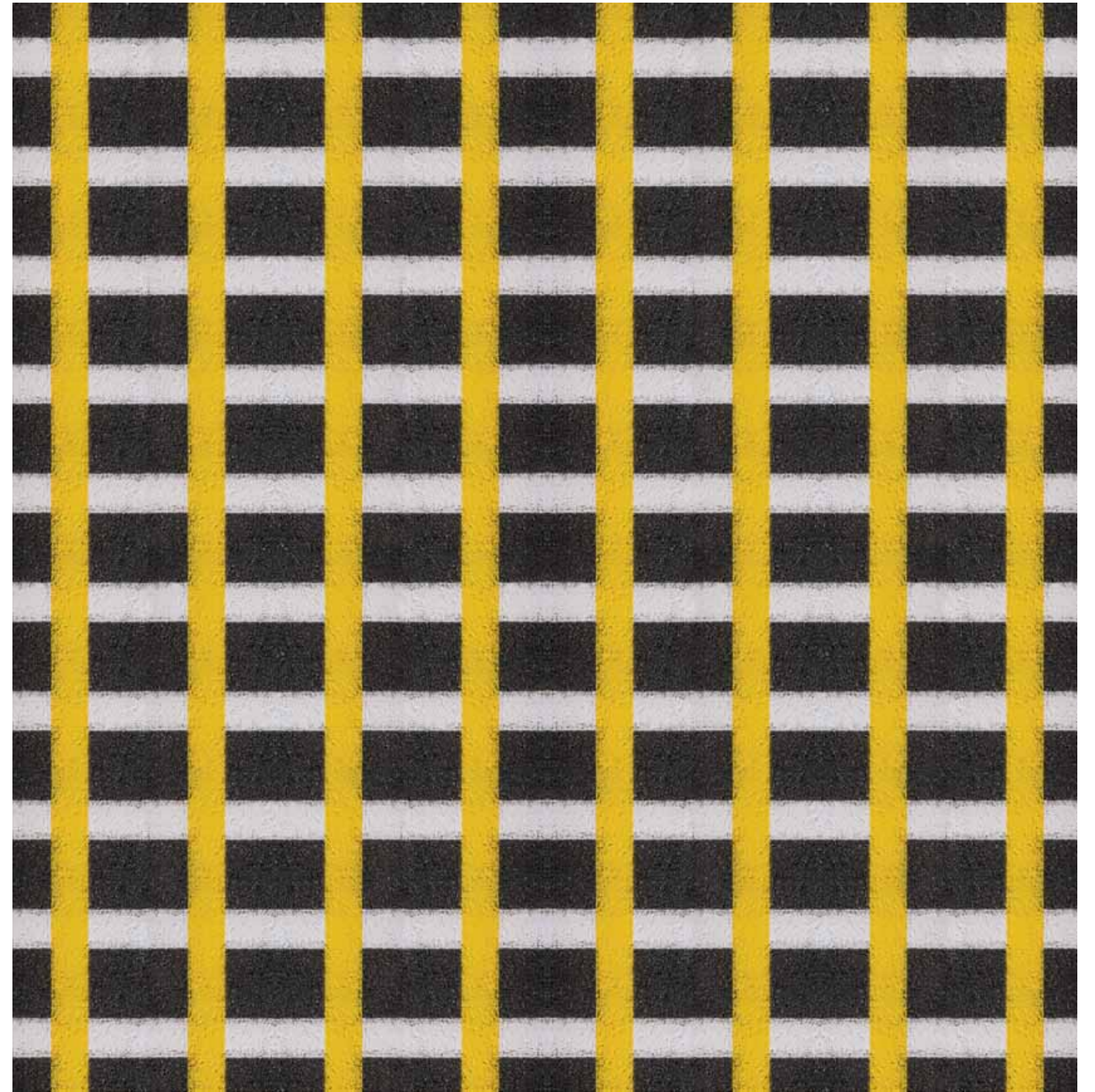
كميل زكريا (لبنان)

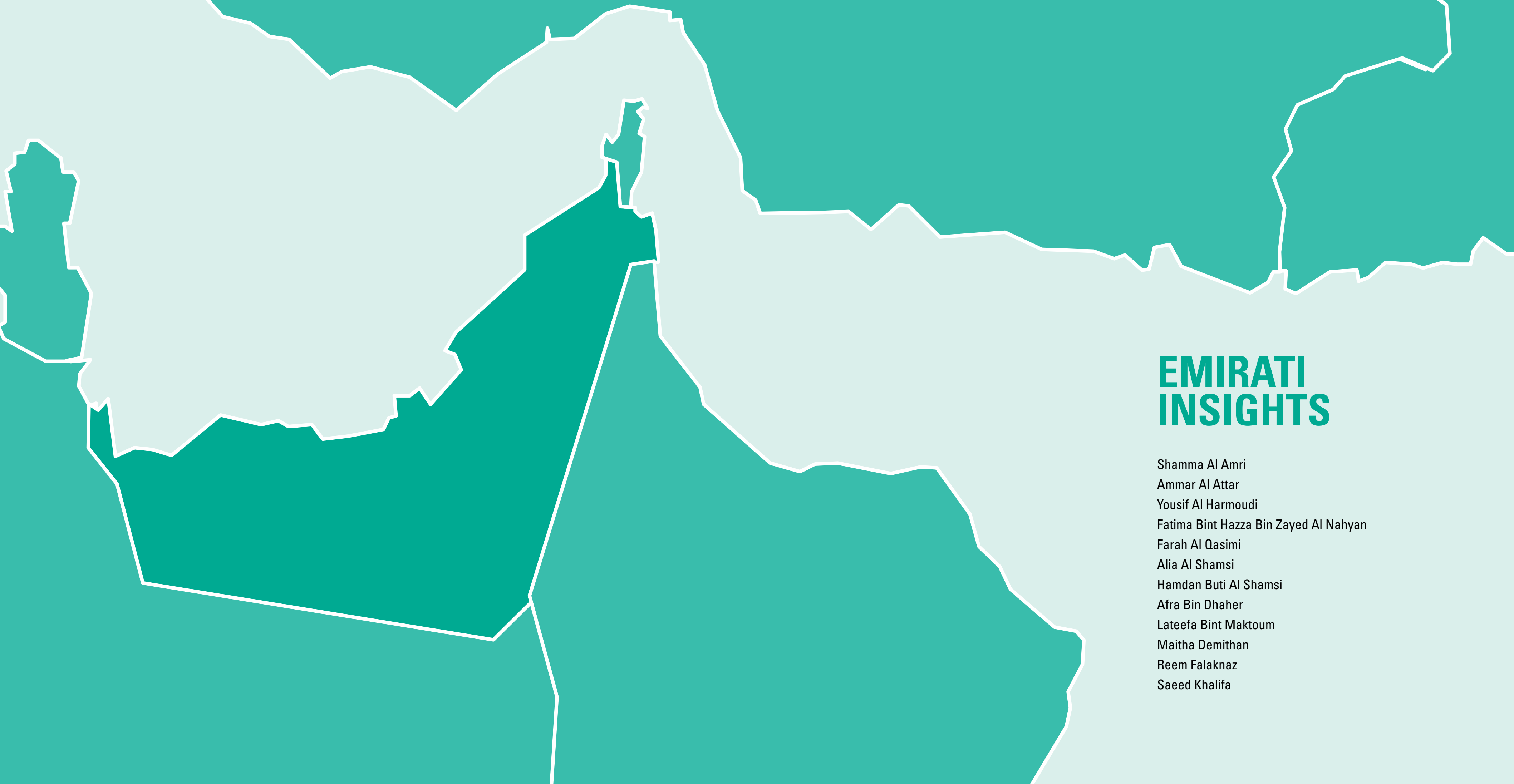
علامات 5, 2008

من مجموعة علامات

طباعة حبر

فوتوفست إنترناشيونال - بإذن من الفنان وغاليري تيمور غرين. نيويورك

EMIRATI INSIGHTS

Shamma Al Amri
Ammar Al Attar
Yousif Al Harmoudi
Fatima Bint Hazza Bin Zayed Al Nahyan
Farah Al Qasimi
Alia Al Shamsi
Hamdan Buti Al Shamsi
Afra Bin Dhafer
Lateefa Bint Maktoum
Maitha Demithan
Reem Falaknaz
Saeed Khalifa

EMIRATI INSIGHTS

As the title suggests, Emirati Insights offers an inside view to the practitioners of contemporary photography, video and mixed media art of the United Arab Emirates. The lead image of this exhibition, a photograph by Reem Falaknaz from the series, *The Place of Perpetual Undulation* (2014) taken in the mountainous Emirate of Ras Al Khaimah, shows a young man covered in his traditional red headscarf. Through a play on the genre of portraiture, this work depicts a figure of a man but does not reveal who he actually is. Insofar, this anonymous portrait offers an external view on an inner monologue that leads to the larger question of cultural identity in general.

Exploring the issue further through the means of dress, tradition and religion, works by Fatima Bint Hazza Al Nahyan and Lateefa Bint Maktoum, among others, study the representation of the self. Using traditional garments such as the abaya, the kandoora and personal accessories as defining signifiers of the figure, they undertake further abstraction. The more recent mediums of photogram and scanography have led Fatima Bint Hazza Al Nahyan and Maittha Bin Demithan respectively to deconstruct garments associated with the people of the Arabian Gulf; jettisoning these symbols of tradition, heritage and historical identity into the 21st century. This also applies in the literal sense. For example, Afra Bin Dhaher uses her physical self being 'framed' by one of the most used objects in daily life by a follower of Islam in the work *'Prayer Rugs'* (2011).

Defining one's space through the use of everyday objects is something that Hamdan Buti Al Shamsi takes up with the standard format of the postal envelope. He fills it with cutouts from magazines, thus playing with the speed of digital communication against the spirit that once infused traditional letter writing. For the world has entered a new age of interaction. Where once personal messages were expressed in a physical form captured by hand for a specified recipient, now they are transported through fibres and waves to an anonymous group of followers.

Engaging within a rapidly changing external environment in a local as well as global context is a concern as much as a challenge for

these artists. Mediated through photographic prints, digital images and video, artists are confronted and influenced by manifold pictorial visual languages. Saeed Khalifa, for example, turns to images of Christian iconography whereas Farah Al Qasimi uses puns on popular culture to comment on the world. While other pieces explore the rapidity of time, the work of Yousif Al Harmoudi captures an altered understanding of time in two ways. Firstly, he portrays those anonymous dockworkers whose day begins at the dead of night and ends as the sun rises. Secondly, Al Harmoudi relishes the variances in the tides of time; one that transports a glorious vessel once laden with pearls into a non-descript freight container and another in which time stands still, incarcerating sailors in floating capsules for years at a stretch.

The rhythm of the sea is reflected in the waves of people habitually collecting water day after day from coolers in front of private houses, prevalent in neighbourhoods across the UAE. While water is often freely available, the irony is that in a desert environment such a resource is a rare commodity. The contradiction continues in Ammar Al Attar's *Sibee! Water* series with the dazzling mosaic facades that only reveal their water taps upon closer inspection. Beauty dissipates when one reverses these coolers, only to discover the filthy apparatus behind.

The hands that fill an endless flow of bottles in Al Attar's video give yet again an abstracted view of their faceless collectors. They offer a glimpse into the life of citizens often hidden within the skyscrapers that represent the monolithic cityscapes of the Gulf. The works of Shamma Al Amri and Alia Al Shamsi both use black and white photography to preserve new as well as abandoned buildings from the canon of modern architecture since the 1960s to the present day. While Shamma Al Amri uses the relatively old technique of the pinhole camera to document spectacular architectural icons such as Burj Khalifa, Alia Al Shamsi delves into the repetitive patterns and structures of gems born at the beginning of Dubai's urban expansion. From the monotone city, we perpetually return to the mountainous landscape of Ras Al Khaimah, showing the continuous cycle of life in this part of the world.

ARTISTS' BIOGRAPHIES

SHAMMA AL AMRI

Abu Dhabi-born, Dubai-based Shamma Al Amri is a multi-disciplinary artist, working in various mediums ranging from photography, painting, mixed media and digital. Her distinct photography style using a pinhole camera and traditional film has attracted widespread attention and was recently featured in the Burj Khalifa documentary, *'Opus'*. In 2005, she presented her initial two series of pinhole photography: *'A Burj's Perspective'* and *'Behind Walls'*, which resulted in her first private sales. Shamma has exhibited her works both locally and internationally. She is currently completing her Master's degree in culture and innovation management.

AMMAR AL ATTAR

Ammar Al Attar was born in Dubai and lives in Ajman. The business graduate is an alumnus of Campus ART Dubai and a member of Emirates Photography Society, Emirates Fine Art Society and the Abu Dhabi International Photographic Society. Al Attar's work has been shown in various group exhibitions in the UAE (Tashkeel, Maraya Art Centre, Cuadro, Sharjah Art Foundation, 2013 Sharjah Biennial), Bahrain (Al Riwaq Art Gallery), Saudi Arabia (Athr Art Gallery) and Greece (Thessaloniki Museum). His work was recently featured in *'Past Forward: Contemporary Art from the Emirates'*, the first major touring exhibition of Emirati art in the USA.

YOUSIF AMIN MOHAMMED AL HARMOUDI

Yousif Amin Mohammed Al Harmoudi became interested in photography as a child using older model cameras. By 1999 he had decided to enter

the digital world and pursue photography as a career. The Sharjah University commerce graduate has taken part in numerous photography courses. He has exhibited in several exhibitions including *Al Tawaf* (2011); at the French Ambassador's residence opened by HE Frederic Mitterrand, French Minister of Culture (2012); *Faces* (2012); Sikka Art Fair (2012); *Faces 2*, Chamber of Commerce and Industry; and *Storytellers* at Mubadala (2012). Al Harmoudi is also interested in film production having produced several films and worked as a cameraman. He is a member of ADMAF's Nationals' Gallery.

FATIMA BINT HAZZA BIN ZAYED AL NAHYAN

Fatima Bint Hazza Bin Zayed Al Nahyan is an artist, collector and patron of arts and literature and an ambassador of UAE cultural development. Her artwork deals with ideas of cultural identity through a diverse range of media including drawing, installation, photography and video. Her Highness held her *debut* solo exhibition *'The Black Garment: An Oriental Story'* in 2012, featuring a series of hand-embroidered photograms. She is a recipient of a 2012 Sheikh Mohammed Bin Rashid Patron of the Arts Award and holds a BFA in Visual Communication with distinction from the American University of Dubai. To further her practice, she has taken several workshops in photography, curation and gallery management with major international artists and professionals.

FARAH AL QASIMI

Farah Al Qasimi was born in Abu Dhabi and works between Dubai and New York. She studied photography and music at Yale University and has participated in residencies in Ireland, USA and Dubai (with the support of ADMAF). Farah is a Fellow of the Sheikha Salama Foundation & Rhode Island School of Design's Emerging Artist Studio Programme. She has exhibited at Third Line, Cuadro, Sikka Art Fair (Dubai), Maraya Art Centre (Sharjah), and the School of Visual Arts (New York). Her work was recently featured in *'Past Forward: Contemporary Art from the Emirates'*, the first major touring exhibition of Emirati art in the USA. She is a member of ADMAF's Nationals' Gallery.

ALIA AL SHAMSI

Alia Al Shamsi is a Dubai-based photographer and adjunct who lectures at the American University of Sharjah. She has worked as a photojournalist covering regional and international news for local newspaper and has also exhibited her work internationally including in *2006 Biennale di fotografia* Brescia and most recently *'Past Forward:*

Contemporary Art from the Emirates, the first major touring exhibition of Emirati art in the USA. She has also produced commissioned work with some of her clients; Rolls Royce, EMAAR and most recently *'2014 Icons on Icons'* for Gucci. She holds a BA in Photography from Queensland College of Arts, Australia and a MA in Photo Image from Durham University, UK.

Hamdan Buti Al Shamsi is an Al Ain-based, self-taught photographer, graphic designer and writer. The UAE University graduate is an alumnus of Campus ART Dubai and a Fellow of the Sheikhha Salama Foundation & Rhode Island School of Design's Emerging Artist Studio Programme. He has participated in shows including *Three Generations* (UK/USA), *Past Forward: Contemporary Art from the Emirates* (USA) and Abu Dhabi Art. He has exhibited at FN Designs, Ghaf Gallery, Sikka Art Fair, Maraya Art Centre, Marsam Mattar and Tashkeel. Al Shamsi has received commissions for Qattara Art Centre, Abu Dhabi Airports and EMAAR. He is a member of ADMAF's Nationals' Gallery, Emirates Photography Society and Emirates Fine Art Society.

AFRA BIN DHAHER

Afra Bin Dhaher is a Dubai-based, communication designer and artist. The American University of Sharjah graduate draws inspiration from art, design, history, literature, conversations and moments in daily life. Her creative practice involves translating experiences and portraying emotions to generate discourse and bring to attention topics of interest. Bin Dhaher has exhibited in the UAE – Tashkeel (2014), Abu Dhabi Art (2013), *Emirati Expressions* (2011) – and at the United Nations New York and Shanghai Expo (2010). She is the recipient of several awards including the 2012 Sheikh Hamdan International Photography Award, 2010 IBDA Award and the 2010 Sheikhha Manal Young Artist Award.

LATEEFA BINT MAKTUUM

Artist and curator Lateefa bint Maktoum is the Founder-Director of Tashkeel, a public studio providing specialist facilities for artists and designers in the UAE. A painter turned photographer, she has gained widespread recognition for her digital montage works which have been exhibited globally, including Venice, Washington, Paris, New York, Denver, Brisbane, Shanghai, Korea as well as in Abu Dhabi and Dubai. As well as being selected for *Emirati Expressions* (2009 & 2011), she was a featured artist at the UAE pavilions of the 2011 Venice Biennial and EXPO 2010 Shanghai. Lateefa's artwork can be found in private collections nationally and internationally. A visual arts graduate of

Zayed University, she has also been curating exhibitions since 2007. Lateefa is a recipient of a Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Patron of the Arts Award (2010 & 2011) and a Distinguished Patron of the Arts Award (2012).

MAITHA DEMITHAN

Emerging visual artist Maitha Demithan holds a BA in arts and design from Zayed University. She explores the traditions of the UAE, focusing on some of the rituals and symbolism that have historically made her culture distinct. Demithan has participated in several solo and numerous group exhibitions in Dubai, Abu Dhabi, Venice, London and Paris, including the Venice Biennale (2011), Abu Dhabi Art (2011), Gyeonggi Museum of Modern Art, Korea (2012) and Art Dubai (2012-13). She is a member of Tashkeel, a visual artist collective in Dubai where she showed her first solo show *Mutajadid* (2014) and was selected for Stephen Shore's *Emirati Expressions* education programme in 2011. In 2013, she participated in ADMAF's *Three Generations* (UK/USA).

REEM FALAKNAZ

Reem Falaknaz is a photographer and freelance TV producer. Her work stems from the realisation of the scarcity of contemporary history documentation of her city. In 2013, Falaknaz was a fellow with FIND, New York University Abu Dhabi. In 2014, she was selected as a Fellow of the Sheikhha Salama Foundation & Rhode Island School of Design's Emerging Artist Studio Programme. She is also currently part of a photography programme that is funded by the Arab Fund for Art and Culture, the Prince Claus Fund, in partnership with the Magnum Foundation.

SAEED KHALIFA

Saeed Khalifa is a Dubai-based, self-taught artist and fashion photographer. He mainly works with digital photography but lately is approaching other mediums such as installation and video. Khalifa's first solo show was held in 2011 at Ara Gallery, Dubai. Since 2009, he has exhibited in group shows at Tashkeel, Ara Gallery, Ayyam Gallery and Ghaf Gallery, UAE. His work is part of important private collections, including The Samawi Collection, and has been auctioned by Christie's. Khalifa is a Fellow of the Sheikhha Salama Foundation & Rhode Island School of Design's Emerging Artist Studio Programme and recipient of the 2014 Emerging Emirati Artist Award.

شمة العامري SHAMMA AL AMRI

شمة العامري

مشهد البرج

من مجموعة "لا أزال أتنفس". 2010
طباعة ضوئية لتصوير أبيض وأسود
بكاميرا ذات ثقب واحد
من مجموعة الأعمال الخاصة بالفنانة

Shamma Al Amri

Burj View

From the series, Still Breathing. 2010
Black and white pinhole film
photographic print
Courtesy of the artist

عمار العطار

AMMAR AL ATTAR

عمار العطار

سبيل الماء 8. (مجموعة من أربعة أعمال)

من مجموعة "مبردات الماء". 2013

تصوير ضوئي على ورق من نوع هاهنيموهل

من مجموعة الأعمال الخاصة بالفنان ومجموعة غاليري كوادرو

Ammar Al Attar

Sibeel Water VIII (water cooler set of 4)

From the series, Sibeel Water. 2013

Hahnemuhle photo rag

Courtesy of the Artist and Cuadro Gallery

عمار العطار

سبيل الماء

من مجموعة "مبردات الماء". 2013

تصوير فيديو (لدة دقيقتين. 15 ثانية)

من مجموعة الأعمال الخاصة بالفنان ومجموعة غاليري كوادرو

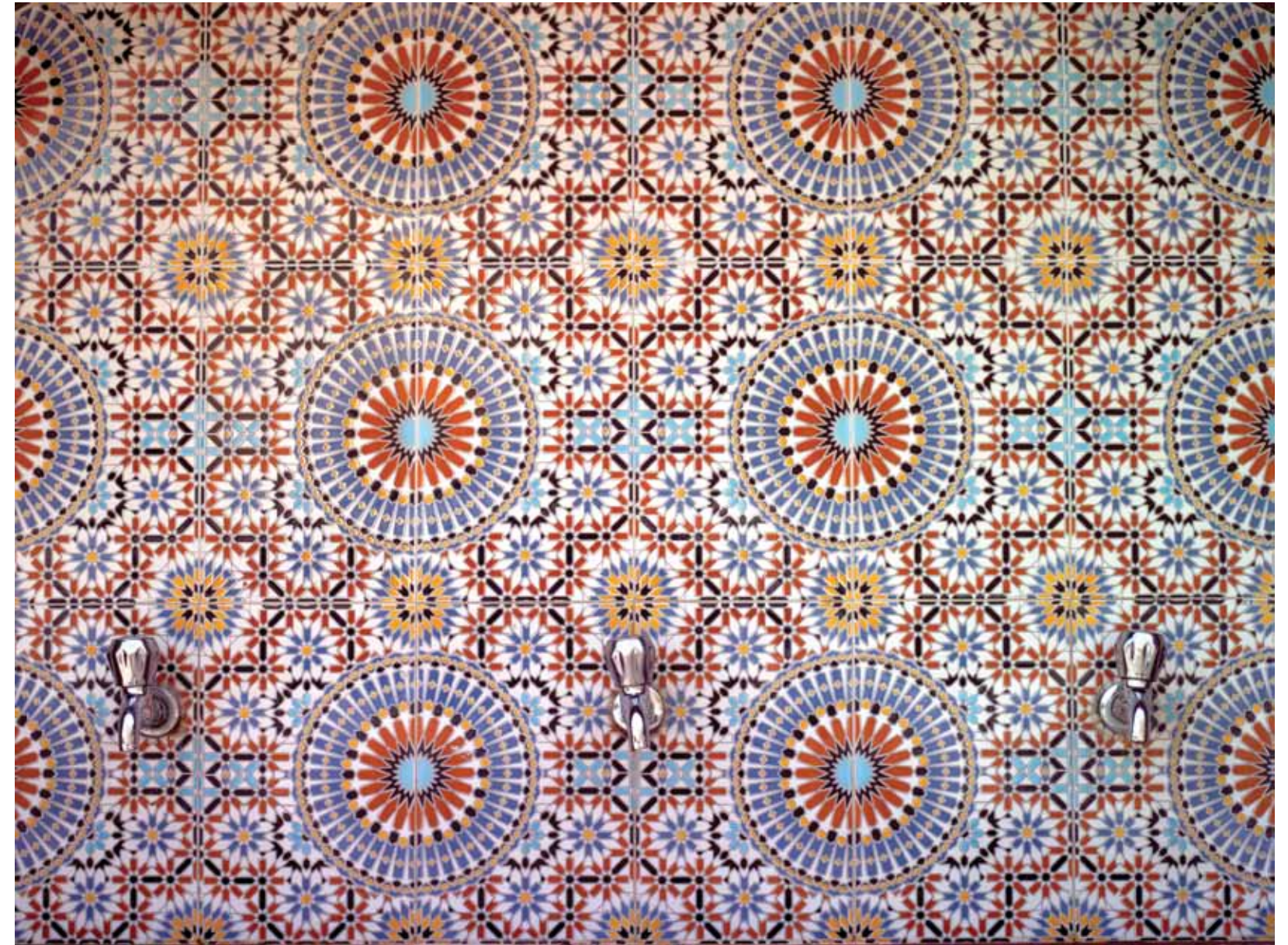
Ammar Al Attar

Sibeel Water

From the series, Sibeel Water. 2013

Digital video (2 minutes, 15 seconds)

Courtesy of the artist and Cuadro Gallery

Ammar Al Attar

Sibeel Water VII

From the series, Sibeel Water. 2013

Edition of 5. Lambda print

Courtesy of the artist and Cuadro Gallery

عمار العطار

سبيل الماء 7

من مجموعة "مبردات الماء". 2013

(نسخة من خمس) طباعة لامبدا

من مجموعة الأعمال الخاصة بالفنان ومجموعة غاليري كوادرو

يوسف أمين محمد الهرمودي

YOUSIF AMIN MOHAMMED AL HARMOUDI

يوسف الهرمودي
الشحن البحري

من مجموعة "مدينة الظلال". 2015
طباعة ضوئية على القماش من مجموعة الأعمال الخاصة بالفنان
"كانت دول مجلس التعاون الخليجي الطريق التجاري البحري لأكثر من ثلاثة
آلاف سنة. الذي كان يربط الشرق بالغرب. يمكنك ان ترى أحفاد أولئك الذين
عملوا على هذه القوارب في جميع مدن دولة الإمارات العربية المتحدة. في
حين تطوّرت عمليات الشحن البحري مع مرور الوقت. لا يزال كثير من البحارة
يستخدمون السفن الخشبية التقليدية"

Yousif Al Harmoudi

Shipping

From the series, City of Shadows. 2015

Photographic print on canvas. © Yousif Al Harmoudi

"The GCC has been a maritime trading route for more than 3,000 years, linking East and West. You can see the descendants of those who worked on these boats in all the cities of the UAE. While marine shipping operations have developed over time, many sailors still use the traditional wooden ships."

يوسف الهرمودي
الباتيل

من مجموعة "مدينة الظلال". 2015
طباعة ضوئية على القماش من مجموعة الأعمال الخاصة بالفنان
"هذه واحدة من أقدم سفن الغوص بحثاً عن اللؤلؤ وتستخدم الآن لشحن
20 إلى 50 طن من البضائع بين الخليج العربي والبحر الأحمر. ووفقاً
للمؤرخين. فإن اسم هذه السفينة جاء من اسم عائلة باتيل من كلكتا.
الهند. وفي حين اختفت هذه السفن من مياه دول مجلس التعاون الخليجي
منذ أربعينات القرن الماضي. إلا أنها لا تزال تستخدم على طول الساحل
الأفريقي تحت اسم "البكاره"

Yousif Al Harmoudi

Bateel

From the series, City of Shadows. 2015

Photographic print on canvas. © Yousif Al Harmoudi

"This is one of the oldest pearl diving vessels, now used for shipping 20 to 50 tonnes of freight between the Arabian Gulf and the Red Sea. According to historians, the name of this ship originated from the Patel family of Kolkata, India. While they disappeared from the waters of the GCC in the 1940s, these 'Bakkarah' boats can still be seen along the African coast."

يوسف الهرمودي
إسمي إبراهيم

من مجموعة "مدينة الظلال". 2015
طباعة ضوئية على القماش من مجموعة الأعمال الخاصة بالفنان
"الشخص في الصورة هو إبراهيم من باكستان. أخذت هذه اللقطة له بينما
كان يحضر شحنة من البضائع لشحنها إلى باكستان. العديد من التجار
الآسيويين يفضلون الشحن البحري لكونه أرخص وأسرع"

Yousif Al Harmoudi

My Name is Ibrahim

From the series, City of Shadows. 2015

Photographic print on canvas. © Yousif Al Harmoudi

"The figure in the photo is Ibrahim from Pakistan. I took this shot while he was preparing a shipment of merchandise to Pakistan. Many of the Asian traders prefer maritime transport as it is cheaper and faster."

يوسف الهرمودي
تحت ضوء القمر

من مجموعة "مدينة الظلال". 2015
طباعة ضوئية على القماش من مجموعة الأعمال الخاصة بالفنان
"واحدة من القصص التي سمعتها من البحارة أن بعضهم لم تخطأ قدماه
اليابسة لمدة خمس سنوات أو أكثر. هم يسافرون بين أفريقيا والخليج العربي
والبحر الأحمر وأندونيسيا"

Yousif Al Harmoudi

Under the Moon Beam

From the series, City of Shadows. 2015

Photographic print on canvas. © Yousif Al Harmoudi

"One of the stories I have heard from the sailors is that some of them have not set foot on dry land for five years or more. They travel between Africa, the Arabian Gulf, the Red Sea and Indonesia."

فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان FATIMA BINT HAZZA BIN ZAYED AL NAHYAN

فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان
(الصفحة المقابلة) بدون عنوان 6
من مجموعة "الرداء الأسود":
حكاية شرقية، 2012
تصوير فوتوغرافي بالتطريز، من مجموعة الأعمال
الخاصة بالفنانة

Fatima Bint Hazza Bin Zayed Al Nahyan
(facing page) Untitled 6
From the series, The Black Garment:
An Oriental Story. 2012
Hand-embroidered photogram
Fatima Bint Hazza Bin Zayed Al Nahyan

فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان
بدون عنوان 7
من مجموعة "الرداء الأسود":
حكاية شرقية، 2012
تصوير فوتوغرافي بالتطريز، من مجموعة الأعمال
الخاصة بالفنانة

Fatima Bint Hazza Bin Zayed Al Nahyan
Untitled 7
From the series, The Black Garment:
An Oriental Story. 2012
Hand-embroidered photogram
Fatima Bint Hazza Bin Zayed
Al Nahyan

فرح القاسمي FARAH AL QASIMI

فرح القاسمي
سلاح يسقط، 2014
طباعة حبر
من مجموعة الأعمال الخاصة بالفنانة وغاليري الخط الثالث، دبي

Farah Al Qasimi
Fallen Gun. 2014
Archival Inkjet Print
Courtesy of the artist and The Third Line, Dubai

فرح القاسمي
الحديقة المعجزة، 2014
طباعة حبر
من مجموعة الأعمال الخاصة بالفنانة وغاليري الخط الثالث، دبي

Farah Al Qasimi
Miracle Garden. 2014
Archival Inkjet Print
Courtesy of the artist and The Third Line, Dubai

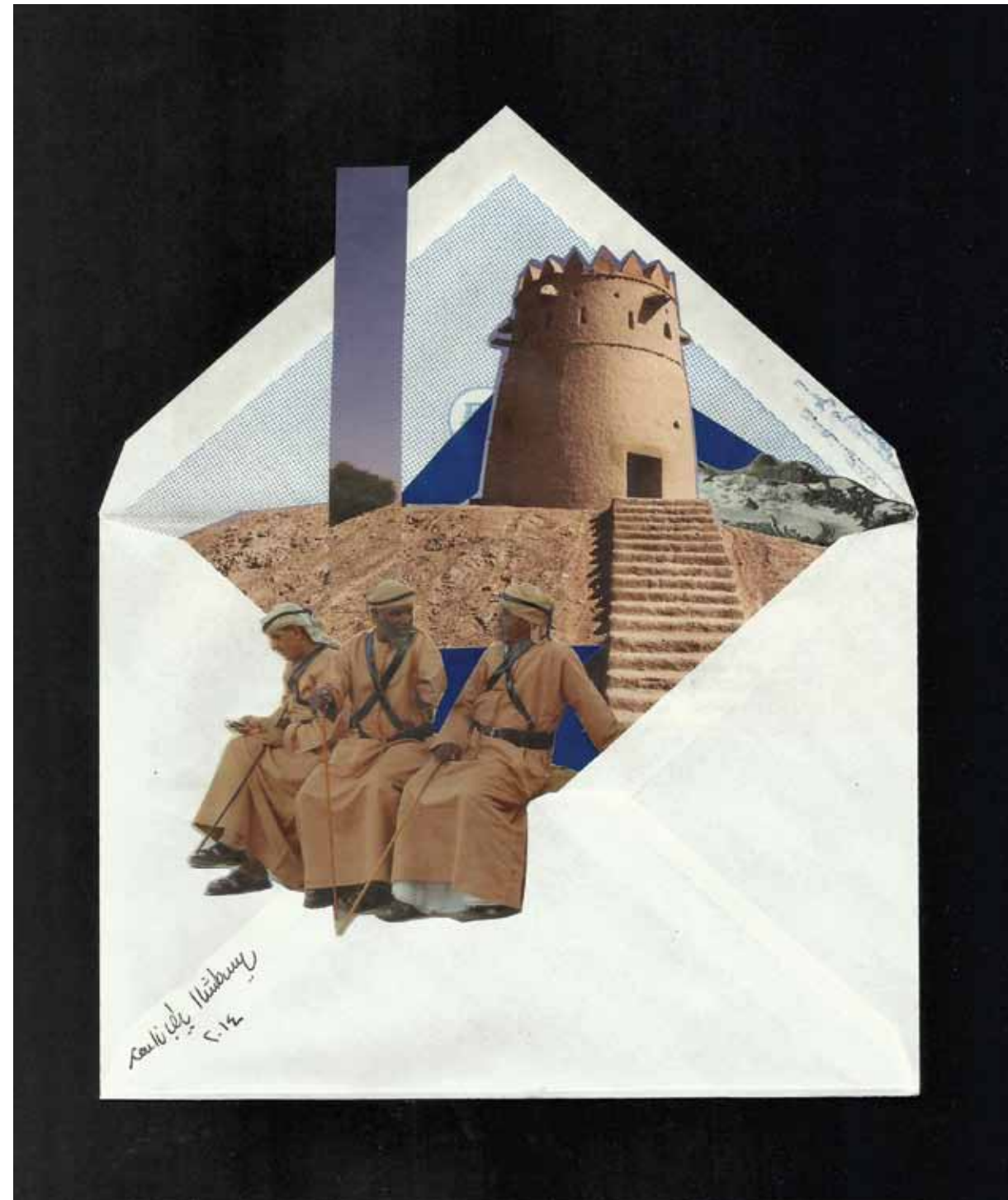
علياء الشامسي ĀLIA AL SHAMSI

Alia Al Shamsi
Forgotten Buildings
From the series, Forgotten Buildings, 2009
Digital Photography. © Alia Al Shamsi

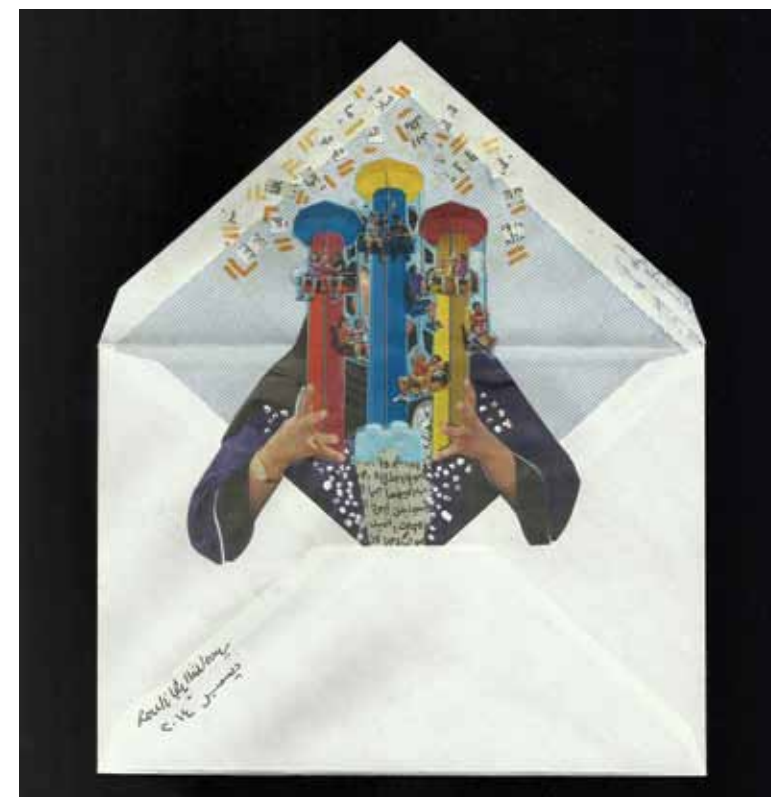
علياء الشامسي
أبنية منسية
تصوير ضوئي رقمي، 2009
من مجموعة الأعمال الخاصة بالفنانة

حمدان بطي الشامسي HAMDAN BUTI AL SHAMSI

حمدان بطي الشامسي
بدون عنوان 2014 - 2015
كولاج على مغلف الرسائل
من مجموعة الأعمال الخاصة بالفنان

Hamdan Buti Al Shamsi
Untitled 2014-2015
Collage on envelopes.
Courtesy of the artist

عفراء بن ظاهر AFRA BIN DHAHER

عفراء بن ظاهر
سجادة الصلاة، 2011
طباعة رقمية
من مجموعة الأعمال الخاصة بالفنانة

Afra Bin Dhafer
Prayer Rugs. 2011
Digital Print
Courtesy of a private collection

لطيفة بنت مكتوم LATEEFA BINT MAKTOUM

Lateefa Bint Maktoum
Transition. 2013
Archival print
Property of the artist. Courtesy of Tashkeel

لطيفة بنت مكتوم
انتقال، 2013
طباعة أرشيفية
من أعمال الفنانة. ضمن مجموعة الأعمال الخاصة بمركز تشكيل للفنون

ميثاء دميثان MAITHA DEMITHAN

Maitha Demithan
Ajal (Generations). 2012
Scanography
Courtesy of the artist

ميثاء دميثان
أجيال. 2012
طباعة بالسكانتر
من مجموعة الأعمال الخاصة بالفنانة

ريم فلكناز REEM FALAKNAZ

Reem Falaknaz
The Place of Perpetual Undulation Series. 2014
C-Print.

These photos were produced with the support of NYU Abu Dhabi's FIND program, Arab Fund for Culture, Prince Claus Fund, and Magnum Foundation.

ريم فلكناز
مجموعة مكان التموج الأبدي. 2014
طباعة كروموجينيك
صور هذا المشروع أخذت بالتعاون مع مشروع "البحث". جامعة نيويورك أبوظبي. والصندوق العربي للفنون والثقافة. وصندوق الأمير كلاوس. ومؤسسة ماغنوم.

سعيد خليفة

SAEED KHALIFA

سعيد خليفة	
حرب، 2014	
من مجموعة "الوحوش"	
طباعة بالخبر على ورق إلفورد الحريري وألياف الذهب	
من مجموعة الأعمال الخاصة بالفنان وغاليري صابرينا أمراني	
Saeed Khalifa	
War, 2014	
From the series, Beasts	
Inkjet print on Ilford Golden Fiber Silk paper	
Courtesy of Sabrina Amrani Gallery and the artist	

عضو في تشكيل وقد تم اختيارها للمشاركة في برنامج ستيفن شور التعليمي "تعبير إماراتية" في عام 2011، في عام 2013، شاركت ميثاء في معرض مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون "ثلاثة أجيال" (المملكة المتحدة / الولايات المتحدة الأمريكية).

ريم فلكتاز

ريم فلكتاز مصورة ومنتجة تلفزيونية مستقلة. ينبع عملها من إدراكها لندرة الأعمال التي توثق التاريخ المعاصر لمدينتها. في عام 2013، أصبحت ريم زميلة في مشروع "ابحث". جامعة نيويورك أبوظبي. وتم اختيارها، في عام 2014، زميلة في مؤسسة الشبيخة سلامة وكلية رود أيلاند للتصميم - برنامج استوديو الفنان الناشئ. كما أنها أحد أعضاء برنامج تصوير الممول من قبل الصندوق العربي للفنون والثقافة، وصندوق الأمير كلاوس، بالشراكة مع مؤسسة ماغنوم.

سعيد خليفة

سعيد خليفة فنان ومصور أزياء من مدينة دبي. يختص عمل سعيد بالتصوير الرقمي، إلا أنه إجه في الآونة الأخيرة نحو أساليب فنية أخرى مثل الأعمال التركيبية والفيديو. أقام سعيد خليفة أول معرض منفرد في عام 2011 في آرا غاليري، دبي. عرضت أعماله، منذ عام 2009، في معارض مختلفة في دولة الإمارات مثل تشكيل، غاليري آرا، غاليري أيام وغاف غاليري. تعد أعماله جزء هام في الكثير من المجموعات الخاصة، بما في ذلك مجموعة سماوي الفنية، وبيعت أعماله في مزاد كريستيز. وهو زميل في مؤسسة الشبيخة سلامة وكلية رود أيلاند للتصميم - برنامج استوديو الفنان الناشئ. كما أنه حائز على جائزة الفنان الإماراتي الناشئ 2014.

حمدان بطي الشامسي

حمدان بطي الشامسي مصور، كاتب ومصمم جرافيك وقيم حالياً في مدينة العين. تخرج حمدان من جامعة الإمارات العربية المتحدة ومن معهد آرت دبي وزميل في مؤسسة الشبيخة سلامة وكلية رود أيلاند للتصميم - برنامج استوديو الفنان الناشئ. وقد شارك في عدة معارض منها "ثلاثة أجيال" (المملكة المتحدة / الولايات المتحدة الأمريكية)، الجيل القادم: فن معاصر من الإمارات (الولايات المتحدة الأمريكية) وفن أبوظبي. وقد عرض أعماله في فن ديزاينز، غاف غاليري، ومعرض سكة الفني، مركز مرابا للفن، ومرسم مطر وتشكيل. وقد كُلف الشامسي بالقيام بأعمال فنية من قبل مركز القطارة للفنون، شركة أبوظبي للمطارات وشركة إعمار، وهو عضو في رواق الفن الإماراتي التابع لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، جمعية الإمارات للتصوير الفوتوغرافي وجمعية الإمارات للفنون التشكيلية.

عفراء بن ظاهر

عفراء بن ظاهر فنانة تقيم في مدينة دبي، متخصصة في مجال التصميم والفنون البصرية. تخرجت عفراء من الجامعة الأميركية في الشارقة وتستوحي الإلهام من الفن، والتصميم، والتاريخ، والأدب، والأحاديث والخبرات الحياتية اليومية. تعتمد مقاربتها الفنية على ترجمة التجارب وإلتقاط المشاعر لتحفيز النقاش وتبسيط الضوء على المواضيع الهامة. عُرضت أعمال عفراء الفنية في معارض تشكيل (2014)، فن أبوظبي (2013)، تعابير إماراتية (2011)، وفي الأمم المتحدة في نيويورك ومعرض شنغهاي (2010)، حازت عفراء على عدة جوائز بما فيها جائزة الشيخ حمدان الدولية للتصوير الفوتوغرافي، جائزة إبداع 2010 وجائزة الشبيخة منال للفنانين الشباب عام 2010.

لطيفة بنت مكتوم

لطيفة بنت مكتوم فنانة وقيّمة أعمال فنية، وهي الراعي الفخري لمؤسسة START ومؤسس ومدير استوديو "تشكيل"، وهو استوديو يوفر مرافق متخصصة للفنانين والمصممين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تخرجت لطيفة من جامعة زايد وعُرضت أعمالها في معارض غاليري الخط الثالث (2006)؛ تعابير إماراتية (2009/11)؛ عبر الخليج (2009)؛ قوس بينالي، بريسبان؛ إكسبو 2010 جناح الإمارات بشنغهاي؛ معرض فن البستكية (2010/12)؛ آرت دبي 2011/12، وبينالي البندقية (2011). حصلت لطيفة على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة إبداع طلاب الإعلام 2006، جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لداعمي الفنون 2010، وجائزة الرئيس التنفيذي في الشرق الأوسط 2012 للمساهمة البارزة في الفنون. تعرض أعمال لطيفة ضمن مجموعات خاصة محليه وعالمية.

ميثاء دميثان

ميثاء دميثان فنانة وقيّمة أعمال فنية حاصلة على درجة البكالوريوس في الفنون والتصميم من جامعة زايد. تبحث ميثاء في تقاليد دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على بعض الطقوس والرموز التي ساهمت على مر السنين في تميز ثقافة دولة الإمارات، شاركت ميثاء في العديد من المعارض في دبي، أبوظبي، البندقية، لندن وباريس، بما في ذلك بينالي البندقية (2011)، فن أبوظبي (2011)، متحف جيوجي للفن الحديث، كوريا (2012)، فن دبي (2012/2013)، ميثاء

رؤى إماراتية

كما يوحي العنوان. يقدّم "رؤى إماراتية" وجهة نظر من الداخل إلى الفنانين الفاعلين في مجال التصوير الفوتوغرافي المعاصر والفيديو وفنون الوسائط المتعددة لدولة الإمارات العربية المتحدة. الصورة الرئيسية لهذا المعرض، صورة من رم فلكناز من سلسلة، "مكان التموج الأبدى" (20١4) التي التقطتها الفنانة الفوتوغرافية في جبال إمارة رأس الخيمة، وتظهر الصورة شاباً مغطى بعترته التقليدية الحمراء. من خلال اللعب على هذا النوع من البورتريه، يصوّر هذا العمل الفوتوغرافي صورة رجل ولكنه لا يكشف من هو في الواقع. يقدّم هذا البورتريه وجهة نظر خارجية تضيء على المونولوج الداخلي الذي يقودنا إلى سؤال أكبر يتعلق بالهوية الثقافية بشكل عام.

استكشافاً للسمة الرئيسية من خلال مسائل اللباس والتقاليد والدين. تبرز أعمال فاطمة بنت هزاع آل نهيان ولطيفة بنت مكتوم، من بين أعمال أخرى عديدة. أهمية تمثيل الذات. ويأتي استخدام الملابس التقليدية مثل العباة، والكندورة والإكسسوارات الشخصية مثل تعريف العناصر الدالة لكامل الصورة، حيث يبرز السعي لمزيد من التجريد. وتؤدي الوسائط الأكثر حداثةً من أعمال التصوير الضوئي والنسخ الضوئي الخاصة/ بفاطمة بنت هزاع آل نهيان وميناء دميثان على التوالي، إلى تفكيك الملابس المرتبطة بشعب الخليج العربي، في عملية إحالة فنية إبداعية لهذه الرموز من التقاليد والتراث والهوية التاريخية إلى تمثيلاتها في القرن الحادي والعشرين. وهذا ينطبق أيضاً بالمعنى الحرفي، على سبيل المثال، في استخدام عفراء بن ظاهر لتشكّلها الحسي الجسدي في "تأطير" فني موازٍ من خلال إحدى أبرز الدالات الأكثر حضوراً في الحياة اليومية للمسلمين، في عملها "سجادة الصلاة" (2011).

إنّ تحديد المساحة الخاصة لأحدنا من خلال استخدام أشياء من الحياة اليومية هو العنصر الذي يقدّمه حمدان بطي الشامسي مفاهيمياً، حيث يتناول الشكل الموحد للمغلف البريدي، ويعلّؤه بقصاصات المجلات، وبالتالي يتلاعب بمفهوم سرعة الاتصالات الرقمية ضد الروح التي كانت ذات يوم، مصدراً للإلهام لكتابة الرسائل التقليدية، اليوم هو عصر جديد من التفاعل. في الماضي، اعتاد المرء أن يستلم الرسائل البريدية باليد، بينما الآن يتم نقلها عن طريق الألياف والموجات البصرية إلى مجموعة مجهولة من المتابعين.

يشكّل الانخراط في البيئة الخارجية المتسارعة التغيّر بالمنظورين المحلي، والعالمي، مصدر قلق، بقدر ما يشكّل خديا لهؤلاء الفنانين. من خلال الصور الفوتوغرافية والصور الرقمية والفيديو، يواجه الفنانون ويتأثرون باللغات البصرية التصويرية المتعددة، سعيد خليفة، على سبيل المثال، يستلهم الصور من الأيقونات المسيحية بينما تستخدم فرح القاسمي التورية في الثقافة الشعبية للتعبير عن وجهة نظرها تجاه العالم، في حين تستكشف أعمال فنية أخرى تسارع مرور

الزمن. فيلتقط عمل يوسف الهرمودي مثلاً مفهوم تغيّر وتسارع مرور الزمن بطريقتين. أولاً، هو يصوّر عمال الموانئ الجهولين الذين يبدأ عملهم في جوف الليل وينتهي مع شروق الشمس في اليوم التالي. ثانياً، يتذوق الهرمودي الفروق في تبدّل وحوّل الزمن؛ في صورة جسّد مجازية تعبئة كنوز اللؤلؤ في وعاء، أو في صورة أخرى جسّد حقيقة الوقت الذي لا يزال حاضراً، في مشهدية حبس البحارة في الكبسولات العائمة لسنوات عديدة.

ويتجلى إيقاع البحر في موجات من الناس الذين يملؤون الماء بشكل اعتيادي يوماً بعد يوم من المبردات أمام المنازل الخاصة والتي تنتشر في الأحياء في مختلف أنحاء الإمارات، وفي حين أن المياه في كثير من الأحيان متاحة للجميع، فإن المفارقة تكمن في أن مثل هذه الموارد تصبح سلعة نادرة في البيئة الصحراوية. ويستمر التناقض في البروز أكثر عبر سلسلة أعمال "سبيل المياه" لعمار العطار مع واجهات الفسيفساء الرائعة التي تكشف صنابير المياه على سبيل استكشاف المفهوم وإبراز جمالياته الفنية. يتدد الجمال عند النظر في حقيقة هذه المبردات التي تكشف الجهاز الذي يقوم على تشغيلها ومدى نظافته.

تملاً الأيدي كميات لا تنتهي من الزجاجات في عمل الفيديو لعقّار العطار، ليمنح هذا العمل مرة أخرى وجهة نظر مجردة تقوم بمهمة تصوير الأشخاص مجهولي الهوية الذين يقومون بتعبئة مياه الشرب في الزجاجات، كما يمنحنا العمل لمحة عن حياة فئة من السكان مخبأة في كثير من الأحيان ضمن ناطحات السحاب التي تمثل مناظر المدينة المتجانسة من البيئات الحضرية في منطقة الخليج. تستخدم أعمال شمة العامري وعلباء الشامسي على حد سواء التصوير بالأبيض والأسود للحفاظ على المباني الجديدة كما المباني القديمة المهجورة من نماذج العمارة الحديثة منذ ستينات القرن الماضي إلى يومنا هذا. بينما تستخدم شمة العامري تقنية قديمة نسبياً وهي الكاميرا ذات الثقب الواحد لتوثيق الرموز المعمارية الرائعة مثل برج خليفة، وتعمق علماء الشامسي في الأماط والهياكل المتكررة من أيقونات المعمار التي ولدت في بداية التوسع العمراني في دبي، من مدينة رتيبة، نعود إلى المناظر الطبيعية الجبلية في إمارة رأس الخيمة، والتي تبين الدورة المستمرة للحياة في هذا الجزء من العالم.

سير ذاتية للفنانين

شما العامري

من مواليد أبوظبي، تعمل في دبي، شما العامري هي فنانة متعددة التخصصات، تعمل من خلال وسائل فنية مختلفة تتراوح ما بين التصوير والرسم والوسائط المتعددة والرقمية. ينفرد أسلوب تصويرها المتميز باستخدام الكاميرا ذات الثقب والفيلم التقليدي، ويجذب هذا الأسلوب الاهتمام الواسع، حتى أنه قد تم تسليط الضوء عليه في الآونة الأخيرة ضمن مشهديات الفيلم الوثائقي حول برج خليفة "أوبوس". في العام 2005، قدمت سلسلتين اثنتين من أعمالها الفوتوغرافية التي اعتمدت فيها على التصوير بالكاميرا ذات الثقب: "وجهة نظر من البرج" و"خلف الجدران". وقد نتج عن هذه الأعمال البيعات الأولى لها كفنانة، عرضت شما العامري أعمالها محلياً وعالمياً، وهي حالياً تتابع دراستها العليا لنيل شهادة الماجستير في الإدارة الثقافية وإدارة الابتكار.

عمار العطار

ولد الفنان عمار العطار في دبي وبيقيم في عجمان. حصل عمار على شهادة في إدارة الأعمال، كما تخرج من معهد آرت دبي، وهوعضو في عدد من الجمعيات مثل جمعية الإمارات للتصوير الفوتوغرافي، جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، ورابطة أبوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرافي. عرضت أعمال عمار في معارض مختلفة في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة منها: تشكيل، مركز مرايا للفنون، غاليري كوادرو، ومؤسسة الشارقة للفنون، ومعرض بينالي الشارقة 2013، بالإضافة الى عدد من الدول مثل غاليري الرواق في البحرين، غاليري أثر في المملكة العربية السعودية، متحف نيسالونيكي في اليونان، وقد عرضت أعماله مؤخراً في معرض: "الجيل القادم: فن معاصر من الإمارات" الذي يعد أول معرض متجول للفن الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية.

يوسف أمين محمد الهرمودي

اهتم يوسف أمين محمد الهرمودي بالتصوير الفوتوغرافي منذ طفولته مستخدماً الكاميرات القديمة. وبحلول عام 1999 قرر الدخول الى العالم الرقمي وأخذ التصوير كمهنة. شارك يوسف، خلال دراسته للتجارة بجامعة الشارقة، في العديد من دورات التصوير الفوتوغرافي، وقد عُرضت أعماله في العديد من المعارض بما في ذلك الطواف (20١1)؛ كما عرض أعماله في مقر إقامة السفير الفرنسي حيث افتتح المعرض معالي فريدريك ميتران، وزير الثقافة الفرنسي

سير ذاتية للفنانين

(2012): وجوه (20١2): معرض سكة للفن (2012): وجوه 2، غرفة التجارة والصناعة؛ ومعرض "رواة القصص" في مبادلة (2012).
يهتم يوسف الهرمودي بإنتاج الأفلام، وقد أنتج العديد منها وعمل كمصور سينمائي.

فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان

فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان هي فنانة تشكيلية، جامعة مقتنيات فنية وراعية لمبادرات الفنون والآداب، وسفيرة للتنمية الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تركز أعمالها الفنية على قيم وأفكار مستمدة من الهوية الثقافية، تسعى فاطمة إلى إبرازها من خلال مجموعة متنوعة من الوسائط المتعددة بما في ذلك الرسم والتكيب والتصوير الفوتوغرافي والفيديو. نظّمت فاطمة معرضها الفردي الأول بعنوان "الرداء الأسود: حكاية شرقية" في العام 20١2، وقد ضمّ المعرض، الذي استمدّ من الهوية الوطنية مكونات لوحاته وتكوينه الجمالي وعناصره الفنية، سلسلة من أعمال الفوتوغرام المطرزة بدويًا. كما حازت فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان على جائزة الشيخ محمد بن راشد لرعاة الفنون في دورة العام 20١2، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة بامتياز من الجامعة الأميركية في دبي، سعياً من سموها لتعميق تجربتها الفنية، قامت بالتدرب عبر العديد من ورش العمل في التصوير الفوتوغرافي، الإبداع الفني، وإدارة المعارض وقاعات العرض الفنية، بإشراف كبار الفنانين والمُحتصين العالميين.

فرح القاسمي

ولدت فرح القاسمي في أبوظبي وتنتقل بعملها بين دبي ونيويورك، درست فرح التصوير والموسيقى في جامعة بيل، وأمضت فترة تخصص في إيرلندا والولايات المتحدة ودبي، بدعم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وهي زميل في مؤسسة الشّيخة سلامة ومدرسة رود أيلاند للتصميم/برنامج استديو الفنان الناشئء، عُرضت أعمال فرح في غاليري الخط الثالث، غاليري كوادرو، معرض سكة الفنون بدبي، مركز مرايا للفنون بالشارقة، ومدرسة الفنون المرئية بنيويورك، وقد عُرضت أعمالها مؤخراً في معرض: "الجيل القادم: فن معاصر من الإمارات" الذي يعد أول معرض متجول للفن الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن فرح عضو في "رواق الفن الإماراتي"، أحد مبادرات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

علباء الشامسي

علباء الشامسي هي مصورة فوتوغرافية تعيش في دبي، وأستاذة مساعدة خاضر في الجامعة الأمريكية في الشارقة، عملت كمصورة صحفية تغطي الأخبار الإقليمية والدولية لإحدى الصحف المحلية، كما قامت بعرض أعمالها أيضاً على الصعيد الدولي في العام 2006 ضمن فعاليات بينالي فوتوغرافيا برينشيا، وآخرها "الجيل القادم: فن معاصر من الإمارات" الذي يعد أول معرض متجول للفن الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أنتجت علباء أعمالاً بتكليف حصري من بعض الزبائن كرولز رويس، شركة إعمار، وآخرها "20١4 الأيقونات على الأيقونات" لغوتشي، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في التصوير من كلية الفنون كوينزلاند، أستراليا وشهادة الماجستير في التصوير من جامعة دورهام، المملكة المتحدة.

رؤى إماراتية

سعيد خليفة
ريم فلكناز
ميثاء دميثان
لطيفة بنت مكتوم
عفراء بن ظاهر
حمدان بطي الشامسي
علياء الشامسي
فرح القاسمي
فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان
يوسف أمين محمد الهرمودي
عمار العطار
شما العامري

القيّمون على المعرض

سيرة ذاتية

كارين أدريان فون روكس،

قيّمة ومختصة بالفن العربي المعاصر
رئيسة القيمين

على مدى السنوات العشرين الماضية، كان تركيز كارين أدريان فون روكس المهني ينصب على موضوع "الفن الحديث والمعاصر من الشرق الأوسط". بعد الانتهاء من دراستها للفنون الإسلامية في بون، ألمانيا، تركز اهتمامها على الفن الحديث والمعاصر في الدول العربية وباتت رائدة البحث الأكاديمي والمعرفة المتخصصة بتجارب الفنانين المتميزين في هذا القطاع. أطلقت كارين سلسلة من البرامج ذات البعد الاستراتيجي لتقريب المفاهيم المركزية التي تتمحور حولها أعمال الفنانين العرب المعاصرين إلى أذهان وذوق جمهور أوسع عن طريق المتاحف والمعارض في قاعات العرض الفنية. وإدراكاً منها بأن الفن المعاصر من الدول الإسلامية يجري ضمن سياق اجتماعي سياسي أوسع وتفاعلي حواري، نظّمت فون روكس، وشاركت في العديد من الفعاليات التي تتضمن الندوات والمقابلات والندشورات والمزادات في جميع أنحاء العالم لتوليد الحوار بين الثقافات حول موضوع الثقافة العربية.

عملت كارين أدريان فون روكس كمستشار فني ومؤرخ للفن لصالح العديد من المتاحف. وعملت كمستشار خاص للمعارض الإسلامية مثل معرض "من بغداد إلى أصفهان" - المخطوطات الإسلامية والمنمنمات، متحف دو بيتي بالي، باريس، 1994-1995. في العام 1997 أصبحت المدير المؤسس لمتحف هيس في لوغانو، سويسرا، وسعت إلي التركيز على القيم والحوار بين الثقافات. عملت قيّمة فنية لأكثر من 20 متحفاً ومعرضاً على الصعيد العالمي، من بينها: تآليف كوزموس - الخط العربي والأدب على مر القرون، ومتحف الفنون التطبيقية، فرانكفورت، ألمانيا، 2004؛ لغة الصحراء - الفن العربي المعاصر من دول الخليج، متحف الفن الحديث والمعاصر (متحف كونست) بون، ألمانيا، عام 2005 (والذي انتقل إلى معهد العالم العربي، باريس، فرنسا، 2006؛ ثم المُجمَع الثقافي، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة في العام 2007؛ كما عملت قيّمة فنية على معرض في غاليريا متروبوليتانا، برشلونة، إسبانيا في العام 2006، و"نفاذ الوقت الحاضر من السنين الماضية - الفن المعاصر من مصر"، في متحف الفن الحديث والمعاصر (متحف كونست) بون، 2007؛ وفن الكتابة - الخط العربي المعاصر من الثقافات الثلاث، منتدى الفن، كورهاوسكولونادن، فيسبادن، مايو 2011.

ويندي واتريس

قيّمة ومؤسس شريك، فوتوفست إنترناشيونال
منظمة وقيّمة شريكة

ويندي واتريس هي المؤسس المشارك لمهرجان فوتوفست، وكانت تشغل منصب المدير الفني والمنسق الأول منذ العام 1991. أسهمت في تقديم أكثر من 60 من المعارض الدولية ضمن مهرجان "فوتوفست"، بما في ذلك المعرض الرائد حول منجز فن التصوير من الصين 1934-2008، ومعرض "بدايات القرن العشرين والتصوير الفوتوغرافي الروسي المعاصر"، وسائط متعددة/ أعمال التركيب التكنولوجية الجديدة. "أصوات أميركية - المصورون الأمريكيون اللاتينيون في الولايات المتحدة"، "التصوير من أمريكا اللاتينية 1865-1994"، التصوير الفوتوغرافي المكسيكي المعاصر: التاريخ البصري لكردستان مع سوزان ميسيلاس، التصوير الفوتوغرافي الكوري المعاصر؛ التصوير من شرق ووسط أوروبا؛ وموضوعات مثل أزمة المياه العالمية، والبيئة العالمية، غوانتانامو، موقف الفنانين من العنف، والتصوير المعاصر في الولايات المتحدة. في عام 2009، وكانت القيّمة الفتيّة الضيفة للمعارض الدولية ضمن بينالي غوانغزهو للتصوير 2009 في متحف قوانغدونغ للفنون، غوانغزهو، الصين.

في الفترة ما بين العامين 1970-1991، عملت ويندي واتريس الحائزة على العديد من الجوائز كمصورة صحفية دولية، ومصورة وثائقية مستقلة. فازت بجائزة الصحافة العالمية عن فئة صور القصص الروائية، وجائزة أوسكار بارناك - لايكا في العام 1982؛ انتربرس للصور في العام 1983؛ وفنون وسط أمريكا/ الصندوق الوطني للفنون في العام 1985.

معرض أعمال نبييل في العديد من المعارض الفردية والجماعية في صالات فينوس في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا والمكسيك وأفريقيا. تضمنت آخر معارضه الفنية معرض "زمن التحول" (2013) غاليري الخط الثالث في دبي بالإمارات العربية المتحدة. "يوسف نبييل" (2012) في البيت الأوربي للتصوير الفوتوغرافي بباريس ومعرض "أنت لم تغادر أبدا" (2011) غاليري نتالي اوباديا في باريس.

عرضت أعمال نبييل في العديد من المعارض الفردية والجماعية في صالات فينوس في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا والمكسيك وأفريقيا. تضمنت آخر معارضه الفنية معرض "زمن التحول" (2013) غاليري الخط الثالث في دبي بالإمارات العربية المتحدة. "يوسف نبييل" (2012) في البيت الأوربي للتصوير الفوتوغرافي بباريس ومعرض "أنت لم تغادر أبدا" (2011) غاليري نتالي اوباديا في باريس.

من معارضه الجماعية مؤخراً معرض "نظرة من الداخل: الفن العربي المعاصر (تصوير. فيديو. وسائط متعددة)" في بينالي "فوتوفست 2014" في هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. "مع المؤثرات: الفنون والمؤثرات العقلية" (2013) في مؤسسة لاميزون روج في باريس بفرنسا. "الكوميديا الإلهية: الجنة والجحيم والمظهر- إعادة مراجعة من قبل فنائين معاصرين أفارقة" (2014) في متحف "ام ام كي" للفن الحديث في فرانكفورت بألمانيا ومعرض "إعادة التعرف على مايكل أنجلو" (2014) في غاليري "ديل أكاديميا" في فلورنسا بإيطاليا. نشر له العديد من الأبحاث. ثالثها هو "يوسف نبييل" الذي نشر في منشورات فلانمايون بباريس عام 2013.

للإطلاع على أعمال الفنان قم بزيارة الرابط التالي:

www.youssefnabil.com

ستيف سايبلا

ولد ستيف سايبلا عام 1975 في القدس بفلسطين. وهو فنان مقيم في برلين يستخدم التصوير الفوتوغرافي والت تركيب الفوتوغرافي على أنها طرقه الأساسية في التعبير. من معارض سايبلا الفردية في عام 2014 معرض "فراغمنتس" (شذرات) في غاليري بيرلوني بلندن. "طبقات" في منصة الفن المعاصر بالكويت. "آثار المستقبل" مركز التصوير الدولي سكافي سكاليجيرس بالتعاون مع غاليري "بوكس آرت" في فيرونا ومعرض "استقلال" في غاليري ميم بدبي. نشر بحثه الأول "ستيف سايبلا-تصوير 1997-2014" في منشورات "هاتي كاتنز" بالتعاون مع أكاديمية الفن ببرلين. النص مكتوب من قبل هوبرتوس فون اميلوكسين وكمال بلاطة.

حصل سايبلا على شهادة في التصوير من مدرسة القدس للتصوير عام 1997. وفي عام 2007 حصل على بكالوريوس بالدراسات البصرية من كلية "إمبير ستيت" في جامعة ستيت بنويورك وماجستير في الدراسات الفوتوغرافية في عام 2008 من جامعة ويستمينستر. وماجستير في إدارة الأعمال الفنية في عام 2009 من معهد سوذيز للفن. أعماله موجودة في مجموعة المتحف البريطاني بلندن. "متحف: المتحف العربي للفن الحديث" في الدوحة. منصة الفن المعاصر في الكويت. متحف "أرس أفي" للفن المعاصر في سراييفو. مؤسسة بارجيل للفن في الشارقة. غاليري كوادرو للفنون الجميلة بدبي. متحف صلصالي الخاص بدبي. مجموعة سماوي في دبي. "د.رامز دلول" في بيروت وفي العديد من المجموعات الخاصة.

من بين الأعمال الوثائقية التلفزيونية والأفلام القصيرة التي عرضت عن سايبلا: "القدس في المنفى" و"كان ياما كان" وهما حلقتان من مشروع "ما بعد الأزرق والرمادي" الوثائقي المنظم من قبل مؤسسة "أيز انفينيت فيلم" (2005-2006). "أوربا بأعينهم" عمل "معا للإنتاج التلفزيوني" (2010). "فنان الشهر" التي بثت على قناة "إيكونو ميناसा" (2011). "فنان الشهر" عرضت على تلفزيون ايكونو (2013). "وجهة نظر فنية: من هو ستيف سايبلا" إنتاج "إرين مانوس" (2014) و"في الغرفة المظلمة مع ستيف سايبلا" من عمل ناديا جي قيلان (2014). والذي تم اختياره رسمياً في مهرجان الجزيرة الدولي للأفلام الوثائقية. ظهر سايبلا أيضاً كمتحدث في تيد أكس مراكش 2012.

نشر سايبلا العديد من المقالات منها مقالة "هل تبني الإمارات العربية المتحدة تاريخها الفني؟ آية إضفاء قيمة على الفن" (2009). "القيّم في الغرب يباع في الشرق" (2010). "إعادة النظر في قيمة الفن الفلسطيني ورحلته إلى سوق الفن". "أعمال النظر" (2011). "استعمار الخجلة" (2012). "آثار المستقبل" (2014) ومقالة "رهينة" (2014). سيرته الذاتية "لعنة الفنان" ستنتشر قريباً.

للإطلاع على أعمال الفنان قم بزيارة الرابط التالي:

www.stevesabella.com

فيصل سمرا

غالبًا ما يُشار إليه على أنه "أبو المفاهيمية في السعودية". ولد فيصل سمرا في البحرين عام 1956 وهو مواطن سعودي. تخرج من المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس مع درجة تقدير. وأعطى دروسا في الرسم في جامعة عمان للفنون الجميلة في الأردن. يعمل سمرا بالوسائط المتعددة وغالبًا ما تكوّن قطعه التركيبية تفاعلية. قبل أن يكرس نفسه للفن عمل سمرا مصمماً مسرحياً في التلفزيون السعودي ومستشار غرافيك وفنون جميلة في معهد العالم العربي بباريس. قام بعمل العديد من الأبحاث في التصميم الإسلامي والعمل الحرفي في المملكة الغربية.

عرضت أعمال سمرا في العديد من المعارض في السعودية. المملكة المتحدة. فرنسا. البحرين. لبنان. الإمارات العربية المتحدة. الكويت والأردن منذ عام 1974. من معارضه الفردية المقامة مؤخراً معرض "فيصل سمرا39" (2014) في غاليري أيام بدبي في الإمارات العربية المتحدة. "مجان" (2013) في غاليري أيام في جدة بالمملكة العربية السعودية. "شخائتي" (2012) في غاليري "انتش دي" في الدار البيضاء بالمملكة المغربية ومعرض "مقاومة" (2011) في غاليري ترافيك بدبي. ظهرت أعماله كذلك في معارض جماعية مثل معرض "نظرة من الداخل: الفن العربي المعاصر (تصوير. فيديو. وسائط متعددة)" في بينالي "فوتوفست 2014" هيوستن في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. "كلمة إلى الفن: فنانو الشرق الأوسط الحديث" (2006) في المتحف البريطاني بلندن. "لغات الصحراء: فن عربي معاصر من الخليج العربي" (2005) في متحف الفن في بون بألمانيا ومعهد العالم العربي بباريس (2006) ومجمع أبوظبي الثقافي في الإمارات العربية المتحدة (2007) بالإضافة إلى معرض "معارف" في "آرت باريس 08" بمتحف القصر الكبير. وهو معرض جوال سافر إلى مركز "درب 1618" في القاهرة وغاليري "باب الروح/ باب الكبير" في الرباط بالمملكة المغربية (2009). توجد أعماله في مجموعات المتحف البريطاني بلندن. المتحف الوطني للفنون في مكسيكو. متحف الفن المصري الحديث بالقاهرة بالإضافة إلى المجموعة الخاصة بـ"انريكو نافارا" بباريس. صائب اغنر بلندن. مؤسسة المنصورية في جدة بالمملكة العربية السعودية. الشبخة بولا الصباح في الكويت ومجموعات أخرى. نشر له بحث بعنوان "صورة لفصيل سمرا". إعداد روكسانا عظيمي وجيلز دي بور. لدى الناشر "سكيرا" في ميلان عام 2012.

للإطلاع على أعمال الفنان قم بزيارة الرابط التالي:

www.faisalsamra.com

خليل عبد الواحد

ولد خليل عبد الواحد في دبي عام 1974. ويعمل بشكل أساسي بالرسم والفيديو. حصل على شهادة البكالوريوس في تعليم وتطوير القوى العاملة من جامعة ولاية بنسلفانيا في عام 2001. في عام 1990 بدأ الدراسة مع فنائين مفاهيميين ومجموعة الخمسة" مع الفنان حسن شريف في الرسم الحر. لكونه فنانًا شابًا. حصل على جائزة تميز في بينالي الشارقة الثالث في الإمارات العربية المتحدة عام 1997. "جائزة السعفة الذهبية" في معرض فناني مجلس التعاون الخليجي في الكويت عام (1996). الجائزة الأولى في المعرض السنوي لجمعية الإمارات للفنون الجميلة في الشارقة عام 1993. عرض عمله في معرض شباب مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية عام 1991.

بعد عودته من الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية شارك عبد الواحد الفنان محمد كاظم في التنسيق لورشة عمل في الرسم الحر. بدأ عمله بالفيديو عام 2002. عندما جمع الفيديو والرسم ليربط الأفكار عبر الحركة والصوت. عرضت أعماله في معرض "نظرة من الداخل: الفن العربي المعاصر (تصوير. فيديو. وسائط متعددة)" في "بينالي فوتوفست 2014" بهيوستن بتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. "بدون فيديو" في حديقة الفن في معرض آرت دبي 2010. العديد من مناسبات بينالي الشارقة في الإمارات العربية المتحدة وفي معرض "الفن في الإمارات" في متحف الدفبارك الوطني بكويتهاغن. شارك أيضاً في معظم المعارض السنوية لجمعية الإمارات للفنون الجميلة في الشارقة.

منذ عام 2008 هو مدير الفنون التشكيلية في هيئة دبي للثقافة والفنون. حيث يعمل ليساعد الفنانين الشباب والناشئين في عرض أعمالهم في معارض وفعاليات فنية. يدعم مساهمات الفنانين المحليين في المعارض الدولية الفنية. تنظيم ورشات عمل للفنانين الناشئين والطموحين. وطيран دبي (آر دبي). برنامج الإقامة العالمي لمؤسسة

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

دلفينا

الفنان محمد كاظم في معرضه الشخصي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2012

الفنان محمد كاظم في معرضه الشخصي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2012

للثقافة المعاصرة من مختلف أنحاء العالم العربي. من معارضه الحديثة: عيون كورتية: الطاقة والمادة، وهو عرض مشترك انعقد في أبوظبي.

كانو أحد مؤسسي أول معرض فني في أبوظبي. غاليري الغاف (تأسس في العام 2006)، حيث قام برعاية العديد من المعارض. وقد ألقى محاضرات عن الفن والثقافة وساهم في ورقة حول "الفن العالّي". نشرتها دار "هاجتي كانتز" الألمانية عام 2009 حيث قال إنه يتطلع إلى فرص ومخاطر الفن المعولم.

وغالباً ما توصف فلسفة كانو الفنيّة بمصطلح "في مرحلة انتقالية". وهو وصف غير مقصود لجهوده التي يضعها دائماً نصب عينيه. ويرى كانو أنه على الفنان أن يغير. ويحسن. وينمي. ويوسع باستمرار. وأن لا يقع أبداً في روتين التكرار.

ويعيش كانو أيضاً خديا من المحظورات الفنية بسبب إيانه الإسلامي. ففي أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر والمواجهة الثقافية السلبية الناتجة من الغرب. قام بالتركيز على خفيق منصه فنية ناجحة تمثل موقفاً يمكن أن يعكس على نحو أكثر إيجابية وجهة النظر البديلة للعربية المعاصرة.

محمد كاظم

ولد محمد كاظم في دبي. الإمارات العربية المتحدة عام 1969. فنان وأمين متحف. درس الفن في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية في الشارقة. وحاز على الماجستير عام 2012 من جامعة الفنون. فيلادلفيا. حيث كان فنانا مقيماً عام 2010. كان كاظم قيماً للدورة الثامنة لبيئالي الشارقة 2007 وخلال 2007-2011. عمل قيماً لمؤسسة "البيت الطائر" الفنية.

وخلال ذلك الوقت. عمل قيما لعدد من المعارض في إسبانيا. سويسرا والإمارات العربية المتحدة. وفي عام 2012 قام بالتنسيق لمنصه الفن البديل الدورة الثالثة "صنع في دبي". وكانت حُت عنوان "صنع في دبي - دبي المعاصرة" في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث. لديه استديو خاص "فراغ 10" في القوز. دبي مع الفنانة كريستينا دي مارشي.

تم اختيار مجموعة من أعمال كاظم لمعارض حول العالم طوال عقدين. كان الفنان الوحيد الذي يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي فينيسيا 2013. حيث مثل عمله الضخم المعنون "الشي على الماء" صور وأصوات الماء. وسجل 6000 زائر خلال أربعة أيام. وهناك معرض منفرد حديث بعنوان "مواد خام. 1999-2013" عام 2013 في مركز مرايا للفنون في الشارقة.

ظهرت أعماله في معارض جماعية مثل: "نظرة من الداخل: الفن العربي المعاصر (تصوير. فيديو. وسائط متعددة)" في بينالي "فوتوفست 2014" هيوستن تكساس أمريكا. "تعابير إماراتية: رؤية تتحقق" (2013). منارة السعديات أبوظبي. فوتوإسبانيا 2011 في مدريد. "عندما تصبح الأفكار نموذجًا" (2009)، غاليري دوروثيا فان دير كوبلين في مايناز الألمانية. "أخبار هامة: الفن المعاصر من الشرق الأوسط" (2008). مشاريع في لا مارياس بباريس. بالإضافة إلى معارض في سنغافورة. ألمانيا. سويسرا. مصر ولبنان. شارك مرات عدة في بينالي الشارقة وحاز على الجائزة الأولى لأعماله التركيبية في عامي 1999 و2013.

للإطلاع على أعمال الفنان قم بزيارة الرابط التالي:

www.mohammedkazem.com

هدى لطفي

مؤرخة نسوية وثقافية تعمل في مجال الفنون التشكيلية وترجم هذه الانتماءات بطرق معقدة متعددة. في عملها الفني تقوم لطفي بالتنقيب وتنطق الأصوات الصامتة. وتضئ المساحات المهمّنة عبر مختلف السياقات التاريخية والثقافية. وتعتبر عن توجهاتها السياسية كمؤرخة وفنانة.

التهجين الثقافي. الذي تصفه لطفي على أنه "سلالتها" يقع في قلب عملها ما يتيح لها الحوار مع العديد من التقاليد الفنية التي ترتبط بتحرير الروح الإنسانية. في عملها. سعت لطفي لإزالة الغموض وفضح سياسة التسليح والشهوة الجنسية عن طريق تفكيك تمثيل الهيات النمساوية والأينية المقلقة بين الجنسين. والتشكيك في الروايات السلطة والاقويونة الثقافية المهمة.

الفنان هدى لطفي في معرضها الشخصي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2012

الفنان هدى لطفي في معرضها الشخصي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2012

استِخدامها الواضِح للبريكولاج في لوحاتها. الفن التركيبي. والمونتاج التصويري بات أمراً يميزها. شاهداً على انتقالها إلى صلب المشهد الفني المعاصر.

يعكس عمل لطفي اهتمامها بالجانب التاريخي وارتباطه بالقضايا السياسية والروحية المعاصرة. تستحضر معارضها هذه العلاقات من خلال التراكم. والتكرار. والتلاعب بالأيقونات. والنصوص والخط والصور والتجاورات الهزلية للأشياء. جُمع أعمالها الفنية بين الانضباط واللعب. القيد والحرية. التكرار والتخريب الخلاق كجزءٍ من طبيعة جدلية لرؤيتها الفنية. القاهرة واحدة من المصادر الرئيسية التي تلهم عمل لطفي. فهي تعيش وتعمل فقط على مرمى حجر من ميدان التحرير.

ولدت هدى لطفي في القاهرة عام 1948 وحازت على دكتوراه في التاريخ والثقافة العربية الإسلامية. جامعة ماكجيل مونتريال بكندا. وهي أستاذة مساعدة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. قسم الدراسات العربية. عرضت لطفي أعمالها في الشرق الأوسط. أوروبا. أمريكا وآسيا. من بين معارضها الجماعية: "نظرة من الداخل: الفن العربي المعاصر (تصوير. فيديو. وسائط متعددة)" في بينالي "فوتوفست 2014" هيوستن تكساس في أمريكا. "مصطفى الحسنأوي" (2013) في غاليري فريدريك مايسون بباريس. "الشروط والأحكام" (2013) في متحف الفن بسنغافورة. معرض أبوظبي الفني 2012. معرض فريز الفني 2012 في نيويورك. "ماذا يحدث الآن؟" (2007) في قصر الفنون بالقاهرة.

تضم معارضها المنفردة الحديثة: "هدى لطفي: عشرون عاماً من الفن" (2011). فن ناشي في القاهرة. "أن تكون رجلاً" (2010) في غاليري تاون هاوس القاهرة. "نقطة الستات" (2008). غاليري الخط الثالث في دبي. في عام 2012 نشر "غاليري الخط الثالث" أول دراسة لهدى لطفي بعنوان: "هدى لطفي: عشرون عاماً من الفن".

للإطلاع على أعمال الفنان قم بزيارة الرابط التالي:

www.thethirdline.com/artists/huda-lutfi/selected-work/

أحمد ماطر

أحمد ماطر هو فنان وأحد المشاركين في تأسيس مؤسسة حافة الجزيرة العربية. يعمل كفنان وطبيب ويقسم وقته بين أهما في جدة ومكة في المملكة العربية السعودية. هو مؤسس قرية المفتاحة التشكيلية في أهما. منذ مشاركته في تأسيس مؤسسة حافة الجزيرة العربية في عام 2003. جذب اهتمامات عالمية لفنه الذي يشمل التصوير الفوتوغرافي. الخط. الرسم. الفن التركيبي. الأداء والفيديو.تستكشف أعماله حكايات وجماليات الثقافة الإسلامية على خلفية العولة والاستهلاكية والتحول. نَقِبت أعماله الفنية الأخيرة في التاريخ غير الرسمي للحياة السعودية عبر دراسة التمثيلات المختلفة للأحداث الدرامية وكيف تبني معرفة تاريخية جمعية. يستخدم ماطر الصورة والفيديو ليعبر عن الذكرة الجمعية والتاريخ غير الرسمي خلف الحياة الاجتماعية والسياسية المعاصرة للسعودية.

عرضت أعمال أحمد ماطر على نطاق واسع حول العالم. تتضمن معارضه المنفردة: "العثور على 100 قطعة" (2013) في متحف الشارقة بالإمارات العربية المتحدة. "أحمد ماطر" (2010) في غاليري فينلي فاكتوري بلندن. "إضاءة" (2009) في غاليري "أرت سبيس" في دبي. "ابن عسير" (2006) في قرية المفتاحة التشكيلية في أهما بالمملكة العربية السعودية. "أحمد ماطر الزباد عسيري" (2006) في السفارة السعودية بلندن. "النهاية" (2004) في قرية المفتاحة التشكيلية في أهما. "مضغة" (2004) في قرية المفتاحة التشكيلية في أهما. "الوقوف أمامك" في جامعة الملك خالد في أهما. مشروع الأشعة السينية -اكس راي" (2003) في جولة مسابقة ملون السعودية السادس في جدة وبيروت وصيدا والنمامة وكذلك معرض "الهبوط على سطح الأرض" (2001) بنادي المصيف في أهما.

عرضت أعماله في معارض دولية حول العالم ومنها معرض "هنا وفي مكان آخر" (2014) في المتحف الجديد في نيويورك. "نظرة من الداخل: الفن العربي المعاصر (تصوير. فيديو. وسائط متعددة)" في بينالي "فوتوفست 2014" في هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. "تاريخ" (2014) في مركز جورج بامبيدو بباريس. "أزمة تاريخ" (2014) في أمستردام. "العرب المعاصر" (2013) في متحف لويزيانا بكوننهاغن. "هوموورك 6 - واجب منزلي 6" (2013) في غاليري أشكال ألوان ببيروت. "الحج: رحلة إلى قلب الإسلام" (2013) في المتحف الإسلامي بقطر. "نور من الشرق الأوسط" (2013) في متحف فيكتوريا وألبرت بلندن. بينالي كوشي بالهند (2012). "#COMETOGETHER" (تعالوا

الفنان أحمد ماطر في معرضه الشخصي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2012

معنا) (2012) في معرض حافة الجزيرة العربية بلندن. "25 عاماً من الإبداع العربي" (2012) في معهد العالم العربي بباريس. " الحج: رحلة إلى قلب الإسلام" (2012) في المتحف البريطاني بلندن. "بيستيند" (2011) في متحف خط التماس بالقدس. "عرب اكسبرس" (2011) في متحف موري للفن بطوكيو. "مستقبل وعد" (2011) في بينالي فينيس الرابع والخمسين (عرض جانبي). "ترانز-شن- انتقال" (2010) في برنامج "اسطنبول عاصمة الثقافة الأوربية" في معرض "سانات ليمانا" باسطنبول. "حدود رمادية. تخوم رمادية" (2010) في حافة الجزيرة العربية ببرلين. منصة هيئة أبوظبي للثقافة والفنون للفنون البصرية في بينالي البندقية الثالث والخمسين (عرض جانبي). "طبيعة صامتة: فن وإيكولوجية وسياسات التغيير" (2007) في بينالي الشارقة الثامن. "كلمة إلى فن: فنانو الشرق الأوسط الحديث" (2006) في المتحف البريطاني بلندن.

تتضمن أفلام ماطر فيلم "الأوراق تتساقط في كل الفصول" (2013). "ضوء اصطناعي" (2012). "تطور الإنسان" (2012) و"البقرة الصفراء" (2010). عرضت أفلامه في مهرجانات في كاسل بألمانيا (2014). برلين بألمانيا (2014). روتردام بهولندا (2013). متحف الفنون المعاصرة بلندن (2013). في عام 2014 عرض فيلم لماطر في افتتاح معرض "كلنتشرتز" ضمن مشاريع مؤسسة حافة الجزيرة العربية في كنيسة رونكو بهيوستن. ستعرض أفلامه في مهرجان السينما الدولي للبيئة في 2015 بفرنسا وكذلك في بونيس آيرس بالأرجنتين.

توجد أعماله في مجموعات العديد من المعارض المهمة مثل: معهد بومبيدو بباريس. متحف مقاطعة لوس أجلوس للفن. المتحف البريطاني بلندن. متحف الفنون الجميلة بهيوستن. متحف سميثسونيان بواشنطن العاصمة. متحف فيكتوريا وألبرت بلندن. متحف الفن الآسيوي بسان فرانسيسكو. مجموعة ناظور بألمانيا. مؤسسة براجيل للفن بالشارقة. مؤسسة عبداللطيف جميل بلندن ومتحف "متحف" بالدوحة في قطر.

للإطلاع على أعمال الفنان قم بزيارة الرابط التالي:

www.ahmedmater.com

حسن مير

ولد حسن مير عام 1972 في مسقط عاصمة سلطنة عمان وترعرع هناك. حصل على شهادة بكالوريوس الفنون الجميلة عام 1999 والماجستير في عام 2000 من كلية سافانا للفن والتصميم في جورجيا. قبل الدراسة في الولايات المتحدة كان مير رساماً بشكل أساسي. وأثناء فترة دراسته بدأ باستخدام الفيديو والتصوير والفن التركيبي كطريقة جديدة للتعبير عن أفكاره. التي استلهم الكثير منها من تجربته الشخصية وذكريات طفولته.

عرضت أعماله في عمان وخارجها على نطاق واسع على مدار العشرين عاماً الماضية. شارك بأعماله في معرض "نظرة من الداخل: الفن العربي المعاصر (تصوير. فيديو. وسائط متعددة)" في بينالي "فوتوفست 2014" في هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. "انعكاسات" (2013) في غاليري واستديو ستال في مسقط. "25 عاماً من الإبداع العربي" (2013) في معهد العالم العربي بباريس ومعرض "عرب اكسبرس: أحدث الفنون من العالم العربي" (2012) في متحف موري للفن بطوكيو. عرضت مجموعة مير "اعمل تزوج تذكر" في معرض منفرد في غاليري "اي بي" في زيورخ بسويسرا عام 2012.

في عام 2000 قام بتأسيس جَمع الدائرة. وهو جَمع يشجع ويعرض الفنون العمانية الجديدة. تسلم مير العديد من الجوائز ومنها الجائزة الكبرى في المهرجان الاحتفالي باليوم الوطني الأربعين للسلطنة. التي قدمت له عام 2010 من قِبل وزارة التراث والثقافة والجمعية العمانية للفنون الجميلة في مسقط. تم ترشيحه كذلك لجائزة السلطان لفن الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2013.

للإطلاع على أعمال الفنان قم بزيارة الرابط التالي:

www.muraqqa.com/hassan-meer.html

سامر معضاد

ولد سامر معضاد عام 1964 في زبيدين بلبنان. بعد نهاية الحرب الأهلية اللبنانية كانت مرافقته قد وسمت بالقذائف والمنفى والصراع وموت الأصدقاء والمعارف المقربين. في عام 1983 انتقل إلى بلجيكا ليكمل دراسته. وأصبح مواطناً أوروبيا عام 1992. هو يحمل الآن جنسيتين. اللبنانية والبلجيكية.

الفنان سامر معضاد في معرضه الشخصي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2012

درس معضاد التصوير الفوتوغرافي في المدرسة العليا للفنون سانت لوك - لبيج في بلجيكا. حصل على شهادة بكالوريوس الفنون الجميلة في الاتصالات من جامعة لبيج في بلجيكا عام 1990 وعلى الماجستير في الاتصالات البصرية من جامعة الكابيتول في سياتل عام 2006. عمل كمصور فوتوغرافي ومؤلف مع وكالة "فو" في الفترة بين 1988- 2001 ونشر أعمالاً له في مجلات وجرائد عالمية. في عام 1997 أسس جمعية للحفاظ على التصوير العربي في بيروت مع فؤاد الحوري وأكرم زعتري. تذكر سيرته الذاتية بأنه الحافظ القانوني للمؤسسة العربية للصورة. وهي أرتشيف للصور العربية غير المعروفة بالنسبة لمعظم متاحف التصوير في الغرب. يعمل منذ عام 2001 بالتصوير الفوتوغرافي والأفلام لجهات ذات علاقة بالتصوير الفوتوغرافي في أوروبا ولبنان كمدير مشروع خبير بالاتصالات مرتبط ومدافع عن السكان المحليين في العالم العربي وأفريقيا.

ركز معضاد في عمله خلال الثلاثين عاماً الماضية على إظهار العالم العربي من الداخل. قام بتأليف ستة كتب مع معارض: "أطفال الحرب: لبنان 1985-1992" (لوزان. سويسرا: متحف الإليزيه 1993). "عودة إلى غزة" (لوزان. سويسرا. متحف الإليزيه 1996). "بلادي العربية" (هايدلبرغ/ومنشو/بروس 1999). "السعودية" (أرل:أكت سود 2005). "بلادي اتفاقيات" (بيروت: المؤسسة العربية للصورة 2005) وكتاب "خِولات بيروت" (أرل: أكت سود 2012). تتضمن معارضه المنفردة الأخيرة معرض "العرب: رؤى منجزة" (2012) في غاليري مارك هشام ببيروت. "قاعدة بارو للغواصات" في "مصورون للتاريخ" (2013) و"لقاءات آرل 2013" في فرنسا. في عام 2013 عرض "خِولات بيروت" كجزء من برنامج مارسيليا عاصمة الثقافة الأوربية.

عرض مقاله الفوتوغرافي "السعودية" في معرض "ميناس أرت 2011" ببيروت وعرض عمله في "حرب جيل" في "معرض بيروت الفني 2013" مع صور لستة مصورين صحفيين لبنانيين من مواليد الستينيات. عرضت أعماله الفوتوغرافية مؤخراً في معرض "نظرة من الداخل: الفن العربي المعاصر (تصوير. فيديو. وسائط متعددة)" في بينالي "فوتوفست 2014" بهيوستن بتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. معضاد هو الفائز بجائزة المصور الرائد لعام 2011 من جمعية ناشيونال جيوغرافيك في برنامج "أول رودز فوتوغرافي".

للإطلاع على أعمال الفنان قم بزيارة الرابط التالي:

http://www.arabimages.com/AIF.php

رابط موقع المؤسسة العربية للصورة:

http://mohdad.arabimages.com

يوسف نبيل

ولد يوسف نبيل في القاهرة عام 1972. ويعيش ويعمل حالياً في نيويورك وميامي. بدأ مهنته في التصوير عام 1992 عبر إجاز أعمال مفاهيمية مثل فيها أصدقاءه كلوحت ميلودرامية يسترجع فيها لقطات من أفلام العصر الذهبي للسينما المصرية. لاحقاً وأثناء فترة إقامته في نيويورك وباريس بدأ يتصوير الفنانين والأصدقاء. منتجاً صوراً شخصية رسمية. وفي الوقت نفسه وازعاً شخصية في عوالم الأحلام. مصورا إياهم على حافة الوعي وبعيداً عن شخصياتهم العامة. عاد إلى مصر في عام 1999 واستمر في تطوير نهجه بالنقاط صور شخصية لكتاب ومغنين وجُوم أفلام من العالم العربي.

تتضمن تقنية نبيل المميزة في التلون البدوي للصور على ورق الجيلاتين الفضي. التقاط صور فوتوغرافية بالأبيض والأسود. والتي تطبع فاتحة بشكل متعمد. ومن ثم تطبيق الألوان المائية وصبغات الرصاص. بدأ في السنوات الأخيرة بإنتاج صور شخصية تعكس حياته البعيدة عن مصر. في هذه المشاهد الحدية المصوغة بالجنس والموت. يبدو أنه يتأرجح بين الوقائع الدنيوية والأحلام الهادئة والوحدة والشهرة.

في عام 2010 عرض نبيل فيلمه الأول "لم تغادر أبداً" مع الممثلين الفرنسيين فاني اردانت وطاهر رحيم. والذي يعرض في مكان مجازي عن مصر التي ضاعت. يشير الفيلم إلى وجود تواز بين المنفى والموت. عبر صورة شخصية صادقة للفنان المولود القاهرة. صورة حميمية ومهيبة في الوقت ذاته. في فيلمه يعيد نبيل طرح الميزات الجمالية للعصر الذهبي للسينما المصرية. أي النجوم وتقنية التلون السينمائي ونوع محتوى الفيلم. بداية العمل مع الأفلام هي نقطة انعطاف مهمة في مهنة أي فنان استلهم جميع صوره الثابتة من السينما.

^[1]
^[2]

فتاة في زيها التقليدي، من مجموعة مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون في المشاركة بالإمارات العربية المتحدة.

تقوم غاليري أيام بتمثيل تمام عزام، وتتضمن معارضه مع الغاليري معرض "أنا، السوري" (2013) في لندن وبيروت وسوريا (2012) ودبي (2013)، "غسيل" (2011) في مركز دبي المالي العالمي. عروض غير معنونة في بيروت (2013) و(2010) بالإضافة إلى "ميتاليكا" (2010) في دمشق. عرضت أعماله كذلك في معرض "نظرة من الداخل: الفن العربي المعاصر (تصوير، فيديو، وسائط متعددة)" في بينالي "فوتوفست 2014" في هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. بينالي الاسكندرية 2014، "دك أرت: بينالي الفن الأفريقي المعاصر". "فصص من الشرق" (2009)، غاليري أيام في دبي و"بينالي ليوبلينا للفنون الجرافيكية" (2013) في سلوفينيا.

تُعد أعماله جزء من مجموعة مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون في المشاركة بالإمارات العربية المتحدة.

للإطلاع على أعمال الفنان قم بزيارة الرابط التالي:

www.ayyamgallery.com/artists/tammam-azzam/bio

هشام بينوهود

ولد هشام بينوهود في مراكش بالملكة المغربية عام 1968. ويقسم حالياً وقته بين المملكة المغربية وفرنسا. حصل على شهادة البكالوريوس في الفنون البصرية ودرس التربية في مراكش. اهتم في البداية بالرسم وقام بتدريس الفنون البصرية في مدرسة ابتدائية في مسقط رأسه. بدأ بأخذ صور فوتوغرافية لمساعدة نفسه في الرسم.

بعد فترة من العمل بالتصوير الفوتوغرافي بدأ التقاط صور وجهة لطلابه ورسم لوحات من هذه الصور. تطور هذا العمل إلى مشروع الفوتوغرافي الشهير مع طلابه "صفوف" الذي استمر من عام 1994 وحتى 2001. وحاز على اهتمام عالمي. أصبحت مهنته الفنية بعد ذلك أكثر أهمية من مهنته التعليمية وسافر في عام 2003 إلى ستراتسبورغ في فرنسا ليكمل دراسته.

يستكشف بينوهود في أعماله الفنية قضية الهوية ومشاعر القلق المشتركة في الأفراد والجماعات. في جميع هذه المجموعات قام بتطبيق فكرة الأجساد المكبوحة. وهي صور فوتوغرافية لوجهه في "النسخة الناعمة" (2002-2003)، جسده العاري في "نصف زوجين" (2004) ودائرة العائلة في "30 عائلة" (2005). مجموعة "كينشاسا" طبقت هذه المقاربة على القارة الأفريقية السوداء. لوحات اللون الوجيهة تظهر تماثيل لشباب كونغوليين تم تشويه وجوههم بشكل متعمد بأغراض مثل أعواد وسلاسل مضغوطة عليهم. "تحفل" (2009) هي أكثر مجموعات الفنان نظرفاً، والتي تظهر الإعاقة الجسدية عبر إقحام أعراض غريبة في مناطق حساسة من الجسد البشري.

تستكشف مجموعة "انقلاب" (2010) الهوية عبر الجسد وتختلف عن معظم المجموعات السابقة في استخدام الألوان والتلاعب الرقمي. عرضت صور بينوهود الفوتوغرافية في عروض فردية وجماعية في أوروبا والعالم العربي واليابان. من المعارض المشتركة التي شارك بها مؤخراً معرض "نظرة من الداخل: الفن العربي المعاصر (تصوير، فيديو، وسائط متعددة)" في بينالي "فوتوفست 2014" في هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. "الفنانون في المدينة" (2014) في متحف "موسيم" في مرسيليا بفرنسا. "باريس فوتو" (2014) في متحف القصر الكبير في باريس. "معرفة مهمة حقاً" (2014) في متحف الملكة صوفيا المركزي الوطني للفنون في مدريد بإسبانيا. "لي بونت" (2013) في معرض الفن في دبي ومعرض الفن في سنغافورة. "في المغرب المعاصر" (2014) في معهد العالم العربي بباريس. "أنا موجود: بشكل ما" (2013) برعاية مدرسة بلوكوت في مهرجان ليفربول الدولي للتصوير الفوتوغرافي. "باريس والفن العربي المعاصر" (2012) في المتحف الوطني بصنعاء في اليمن بالإضافة إلى معرض "أفريكا ريمكس" الجوال (2006). تتضمن معارضه الفردية عرض عام 2013 في غاليري "سيكس" في ميلان و"حد-لا حد" (2009) في غاليري "فو" بباريس.

للإطلاع على أعمال الفنان قم بزيارة الرابط التالي:

www.hichambenohoud.com

أيمن يسري ديدبان

أيمن يسري ديدبان هو فنان وسائط متعددة ولد في فلسطين عام 1966 وعاش طوال حياته في المملكة العربية السعودية. غالباً ما تكون أعماله انعكاساً لحياته. وهي حياة شكلتها قضايا الهوية والانتماء وغالباً ما ينظر إلى أعماله بنظرة سياسية، لأن معظمها يركز على تفكك السرد الفلسطيني الوطني. مع ذلك يصف أعماله بأنها شخصية بشكل عميق مع أجندة سياسية صغيرة خلف بحثه عن شعور بالذات. يهتم ديدبان بخلق ظروف تفاعلية بدلاً من مجرد إنتاج أعمال مقطعة صممت لتعلق وتشتري وتباع.

حصل ديدبان على إقامات فنية في مدينة الفنون في باريس. غاليري كوادرو للفنون الجميلة، غاليري ترافيك في دبي وغاليري "أشكال ألوان" في بيروت. وقد شارك في العديد من المعارض الجماعية والفردية في الوطن العربي ودولياً. تتضمن معارضه الفردية معرض "أنا أي شيء، أنا أكل شيء" (2012) في غاليري أثر بجدة في المملكة العربية السعودية. "هوية" (20١١) في غاليري سلمى فيرياتي بلندن. من بين المعارض الجماعية التي شارك بها: "لغة الوعي البشري" في غاليري أثر، العديد من معارض "حافة الجزيرة العربية" منذ عام 2008 من ضمنها غاليري بروني في لندن (2008). "مستقبل وعد" في بينالي البندقية (2009 و2011)، "انتقال" (2010) في برلين. "انتقال" (2010) في اسطنبول. "تيرمينال" (2011) في دبي. "يجب أن نتحدث" (2012) في جدة *"COMETOGETHER" #* (2012) في لندن.

شارك في عروض أخرى تتضمن: "شجاعة الخروج من دائرة المعروف" في غاليري أثر بجدة وغاليري سلطان بالكويت و"الدولة" في غاليري ترافيك في دبي. "جميل الفسيفساء" في غاليري زيلبرمان باسطنبول. "أفترمات" في مركز أكبانك الفني ومعرض "الحج: رحلة إلى قلب الإسلام" (2012) في المتحف البريطاني.

أطلق ديدبان مشروعه الفني العام الأول "التغيير" على اللوحات الإعلانية في دبي والشارقة خلال معرض آرت دبي 2013. أعماله هي جزء من المجموعة الدائمة للمتحف البريطاني، مؤسسة التصوير، مؤسسة عبد الطيف جميل، معرض بسموكا، متحف صلصالي الخاص في دبي بالإضافة إلى متحف غرينوكس في أمستردام.

كنية الفنان "ديدبان" تعني "الحارس والرقيب". وهو القناع الذي يراقب المشاهد ومحيطه بينما يبقى مستقلاً عنه. هناك مسافة ومقاومة يصعب تخطيها بين الرقيب والمراقب، حتى في حالة المشاهدة القريبة. يظهر أنهما في عالمين مختلفين ويتنجان توترا هائلاً. يمكن رؤية هذا كعجاز لحياته وعمله.

للا السيدي

ولدت للا السيدي في عام ١956 وترعرعت في المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية. تعيش حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية حيث حصلت على شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة تافتس والمجستير في الفنون الجميلة من مدرسة متحف الفنون الجميلة في بوسطن بالارتباط مع جامعة تافتس. تشمل أعمال للا السيدي الرسم والميديا المتخلطة والفيديو. كرست نفسها في السنوات الأخيرة للتصوير الفوتوغرافي والاستكشافات الرائعة لصورة المرأة في المجتمع الإسلامي.

غالباً ما تدمج السيدي في صورها الفوتوغرافية بين الخط الإسلامي واستعراض جسد المرأة لتوصيف الواقع المتخلط لهوية الأثنى العربية. مرجع معظم أعمالها هو طفولتها. تنظر إلى نشأتها المغربية كامرأة باللغة عالقة في مكان ما بين الماضي والحاضر وكفنانة تستكشف اللغة التي تستخدمها في هذا الفضاء الغامض.

تقول السيدي: "أتمنى في فني أن أقدم نفسي من خلال عدسات مختلفة. كفنانة. مغربية. سعودية. تقليدية. ليبرالية. ومسلمة. باختصر أنا أدعو المشاهدين ليقاوموا الصور النمطية".

باعتبارها واحدة من أكثر الفنانين الساعين للعصرية في العالم، تم عرض أعمالها عالمياً وفي الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من المعارض الجماعية ومنها معرض "نظرة من الداخل: الفن العربي المعاصر (تصوير، فيديو، وسائط متعددة)" في بينالي "فوتوفست 2014 " في هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. جُمع التصوير الدولي الثامن (2004) في غاليري "لي بونت" في حلب بسوريا. "بعيون عربية" (2005) في متحف فريز في ليواردن بهولندا كجزء من معرض "نزار: صور من العالم العربي" في مهرجان نورديلخت الحادي عشر للتصوير في فوتوفست هيوستن ومؤسسة أيرنتشر

في نيويورك. "فتيات على الحافة: صور للمراهقة" (2007) في معهد الفن بشيكاغو. معرض "راوتس" الثاني (2009) في غاليري "ووترهاوس اند دود" بلندن بالإضافة إلى معرض "فن اليوم" (2010) في متحف الفنون الجميلة بيوسطن. أقامت السيدي أيضاً العديد من المعارض الفنية منها معرض "لاا السيدي" (2015) في متحف الأثنوغرافيا في جنيف. "لاا السيدي: صور 13-2005" (2015) في متحف سان دييجو للفن بالولايات المتحدة الأمريكية. "لاا السيدي: كتابة النفس ... كتابة آخرين" (2014) في المتحف الوطني البحريني. "لاا السيدي" (2014) في غاليري جاكسون للفنون الجميلة بآتلانتا. "لاا السيدي" (2014) في غاليري جنكيز جونسون بسان فرانسيسكو. "لاا السيدي" في جامعة جيمس ماديسون في هاريسونبرغ. "لاا السيدي" (2013) في غاليري ميلر بيزرسكي بوسطن. "يونيفيرس" (2012) في بينالي الشارقة للخطوط في الإمارات العربية المتحدة. "ريفيجينز" (2012) في متحف سميثونيان الوطني للفن الأفريقي في واشنطن العاصمة ومعرض "لاا السيدي: نساء من المغرب" (2011) في الغاليري الوطنية في فاس بالملكة المغربية. تعرض أعمالها في العديد من المجموعات، منها اللوفر في باريس، متحف كلية ويليامز للفن في ويليامز تاون بمساتشوستس، المتحف البريطاني بلندن، معهد شيكاغو للفن، متحف فوغ للفن، متحف هارفارد للفن في كامبريدج بمساتشوستس، مجموعة ماراموتي للفن المعاصر في ريغيو إميليا بإيطاليا والعديد من المجموعات الخاصة.

ظهرت أعمال الفنانة في العديد من المنشورات، وتمثلها صالتي هاوارد بيزيرسكي في بوسطن وإيدوين هوك في نيويورك.

للإطلاع على أعمال الفنانة قم بزيارة الرابط التالي:

www.lallaessaydi.com

منير فاطمي

ولد منير فاطمي في طنجة بالملكة المغربية عام 1970. يعيش ويعمل حالياً في باريس. يقوم فاطمي ببناء فضاءات بصرية وألعاب لغوية مصممة لتحرح المشاهدين من أفكارهم المسبقة، فتقوم أعماله بتركيز الضوء على شكوكهم ومخاوفهم ورغباتهم. إنها توصف الأحداث الحالية وتحايط أولئك الذين تتأثر حياتهم بهذه الأحداث. أعمال الوسائط المتعددة الخاصة به تشتمل على الفيديو، الفن التركيبي، الرسومات، اللوحات والمنحوتات. تتناول إسقاط القداسة الدينية، التفكيكية، العدالة الاجتماعية ونهاية العقائد والأيديولوجيات.

شارك فاطمي في أكثر من بينالي منها معرض "نظرة من الداخل: الفن العربي المعاصر (تصوير، فيديو، وسائط متعددة)" في بينالي "فوتوفست 2014 " في هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. بينالي البندقية الثاني والخمسين والرابع والخمسين (2007 و2011)، بينالي الشارقة الثامن (2007) في الإمارات العربية المتحدة، بينالي ليون العاشر في فرنسا (2009)، بالإضافة إلى "أولاند ترينيال" في نيوزيلندا (2013).

ظهرت أعماله في العديد من المعارض المشتركة منها معرض "إعطاء ملامح للظلال" (2014) في مؤسسة إن بي كي ببرلين. "العمارة والثقافة والهوية العربية المعاصرة" (2014) في متحف لوبزيتانا للفن الحديث بالدمارك. "كولونيا أبوكريفا" (2014) في متحف موزاك في ليون بإسبانيا. "أغان للحب وأغان للفقء" (2014) في متحف غوانغجو للفن بكوريا الجنوبية. "جسد وروح: خزفيات دولية جديدة" (2013) في متحف الفنون والتصميم بنيويورك. "البحر (رضي: فنانو البحر المتوسط" (2013) في متحف ماكسي روما. 25" عاماً من الإبداع العربي" (2013) في مهرجان أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة. "ترايس دو ساكري" (2008) في مركز جورج بامبيدو بباريس وكذلك معرض "الجنة الآن! رواد السينما الفرنسيين 1980-2008" في غاليري تيت موديرن بلندن.

من معارضه الفردية معرض "السير في النور" (2014) في مركز الإبداع المعاصر في مدينة تورز الفرنسية. "كانوا عمياناً، برون الصور فقط" (2014) في غاليري إيفون لامبرت بباريس. "سويت أون" (2013) في متحف قصر الفن في دوسلدورف بألمانيا. "التاريخ ليس لي" (2013) في غاليري "بارادابيس رو" بلندن. "النور المعمي" (2013) في غاليري "اناليكس فوريفر" بجنيف. "حادث شرقي" (2012) في مشروع لومبارد فريد بنيويورك. "بين الخطوط" (2011) في غاليري "هوسنوت" بباريس. "سانس هستوار" (2007) في متحف بيكاسو الوطني (الحرب والسلام) في فاليري بفرنسا ومعرض "العقبات" (2003) في متحف ميغرو للفن المعاصر في زيوريخ. في عام 2015 أقام معرضاً فردياً بعنوان "منفى دائم" في متحف مامكو بجنيف.

فتاة في زيها التقليدي، من مجموعة مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون في المشاركة بالإمارات العربية المتحدة.

منح في عام 2010 جائزة في بينالي القاهرة ليفيديو "لغة جميلة" والجائزة الكبرى في بينالي داكار عام 2006 على عمله "خارج التاريخ" وهوعمل تركيبي ومسلسل من الفيديوهاث عن حزب الفهود السود.

للإطلاع على أعمال الفنان قم بزيارة الرابط التالي:

www.mounirfatmi.com

لمياء قرقاش

ولدت لمياء قرقاش في دبي بالإمارات العربية المتحدة عام 1982. حصلت على شهادة البكالوريوس في الاتصال المرئي من الجامعة الأمريكية بالشارقة في عام 2004 وشهادة الماجستير في تصميم الاتصالات من كلية الفنون والتصميم في جامعة سنترال سانت للفنون في لندن عام 2007. تعيش وتعمل حالياً في دبي.

باعتبارها مهتمة بالآليات الاجتماعية لعمارة متغيرة ومتجددة باستمرار، توثق قرقاش الفضاءات المنسية في الحياة العامة والمساحات الحميمية في الحياة الخاصة بالمجتمع الإماراتي في بينالي البندقية الثالث والخمسين عام (2009) عرضت مجموعتها "عائلي" التي توثق فنادق النجمة الواحدة في الإمارات. في أول معرض لبينالي البندقية في الإمارات العربية المتحدة بجناح "لست أنت بل أنا" . أول كتاب فني صدر لها "حضور" (غاليري الخط الثالث 2006)، هو مجموعة صور فوتوغرافية توثق بيوتاً وأبنية أخلبت حديثاً وتركت لتهدم في الإمارات العربية المتحدة.

منحت في عام 2004 الجائزة الأولى في مسابقة الأفلام الإماراتية بالإضافة إلى جائزة تقدير خاصة في جوائز إبداع لطلاب الإعلان في مدينة الإعلام بدبي على فيلمها "قرميد ميلل". عرضت أعمالها في العديد من المعارض الجماعية ومهرجانات الأفلام ومنها معرض "نظرة من الداخل: الفن العربي المعاصر (تصوير، فيديو، وسائط متعددة)" في بينالي "فوتوفست 2014" في هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. "أنا موجود: بشكل ما" (2013) في مدرسة بلوكوت في ليفربول بالملكة المتحدة بالشراكة مع معرض "لوك 2013: مهرجان الفنون العربية في ليفربول" ومهرجان موسيم الدولي للتصوير الفوتوغرافي ومركز الفن الفلمنكي بالإضافة إلى معرض "*A Light Unto Nations Photography Show*" (المعرض التصويري نور نحو الأم) (2007) في تورنتو بكندا. شاركت قرقاش في مهرجانات أفلام مثل مهرجان لوكارنو للأفلام في سويسرا، مهرجان أوساكا للأفلام في اليابان، مهرجان أمستردام للأفلام العربية في هولندا، مهرجان باريس للأفلام العربية في فرنسا ومهرجان دبي الدولي للأفلام في الإمارات العربية المتحدة.

عرضت مجموعتها "الحضور" في معارض فردية في غاليري بريجيت شينك في كولونيا بألمانيا عام 2010 وغاليري مارابيتي في بولونيا بإيطاليا عام 2011. عرضت مجموعة أخرى لها بعنوان "عبر مرآة الزجاج" في معرض فردي في غاليري الخط الثالث بدبي عام 2012.

للإطلاع على أعمال الفنانة قم بزيارة الرابط التالي:

www.lamiagargash.com

عبد الناصر غارم

عبد الناصر غارم هو فنان تصويري مقيم في الرياض ويعمل في مجالات متعددة، متحدياً إدراك الفن والثقافة المرئية في بلده الأم المملكة العربية السعودية. يعمل غارم بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو والأداء والنحت بينما يتفحص طبيعة الحياة المعاصرة. يستخدم في أوائه الفضاءات العامة ببراعة كمنصة له لينمي الانتقادات الاجتماعية، وغالباً ما يدخل المجتمع المحيط في مشاريعه ويحرب بالتعاون.

يتناول غارم في أعماله أفكار التحكم والسلطة والعسكرة في الوطن العربي بشكل مستمر لكونه ضابطاً في الجيش السعودي. لديه أيضاً اهتمام كبير في الحفاظ على التاريخ الذي بني على أساسه الفن التقليدي واحترامه. غالباً ما يقدم أعمالاً تصويرية تشير إلى الترات في سياق القضايا السياسية والاجتماعية.

ولد عبد الناصر غارم في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية عام 1973. وتلقى تدريبه الفني في قرية المفتاحة التشكيلية في أبها عام 2003. بعد ارتياده لأكاديمية الملك عبد العزيز العسكرية ومعهد القادة في الرياض. بعد بيع عمله الفني الشهير

سير ذاتية للفنانين

إبتسام عبد العزيز

إبتسام عبد العزيز هي فنانة وكاتبة إماراتية متعددة الاختصاصات مقيمة في الإمارات العربية المتحدة، وحاصلة على بكالوريوس في العلوم والرياضيات. ضمّنت قضايا الهوية والثقافة في العديد من أعمالها التركيبية. وفيديوهاتها. وصورها. ومعارضها وأعمالها الورقية.

شاركت إبتسام عبد العزيز في معارض كثيرة منها معرض "نظرة من الداخل: الفن العربي المعاصر (تصوير، فيديو، وسائل متعددة)" في بينالي "فوتوفست" 2014 في هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي افتتاح الجناح الوطني لدولة الإمارات وهيئة أبوظبي للثقافة والتراث وفي بينالي البندقية الثالث والخمسين. وكذلك في بينالي المشاركة العاشر (2011) وبينالي المشاركة السابع (2005)، ظهرت أعمالها أيضا في المعارض التالية: معرض "العودة للوراء: فنون معاصرة من الإمارات" في صالات عرض كافريتز وقاعة وايتماير هاوس بواشنطن العاصمة (2014)، معرض فنون "فياك" بغاليري الخط الثالث في باريس فرنسا (2014)، معرض "ثلاثة أجيال" في دار سوذبيز بلندن (2013). معرض "تعاير إماراتية" في منارة السعديات بأبوظبي في عام 2013، معرض "لغة الصحراء: فنون عربية معاصرة من دول الخليج". في متحف كونستت في بون بألمانيا في عام 2005 و"معهد العالم العربي" بباريس في عام 2006 والجمع الثقافي في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة (2007)، معرض "دبي التالية" (2008)؛ وهو تعاون بين هيئة الثقافة والفنون في دبي ومتحف التصميم فيترا في بارز بسويسرا، معرض "عرب إكسبرس" (2012) في متحف فنون موري في طوكيو. معرض "25 عاماً من الإبداع العربي" في عامي 2012 و 2013 وفي معهد العالم العربي في باريس ومهرجان أبوظبي في الإمارات. وكذلك معرض "إختراع العالم: الفنان كمواطن" في بينالي بنين (2012).

إبتسام عبد العزيز عضوة في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية وفريق تحرير مجلة تشكيل، وكانت عضو هيئة التحكيم في برنامج منح مؤسسة الإمارات للفنون. وتم اختيارها كأ واحدة من فناني برنامج الفنان المقيم لعام 2013. تعيش إبتسام عبد العزيز وتعمل حاليا بالمشاركة في الإمارات العربية المتحدة.

للإطلاع على أعمال الفنانة يرجى زيارة الرابط التالي:

www.thethirdline.com/artists/ebtisam-abdulaziz/selected-work/

عمار البيك

ولد عمار البيك بدمشق في سوريا عام 1972. يعيش ويعمل حالياً ببرلين في ألمانيا. التحق في عام 1990 بجامعة دمشق لدراسة إدارة الأعمال. وبعد توفقه عن الدراسة عمل لمدة تزيد عن عقد في استديو حايك. وهو أستديو تصوير احترافي وورشمة تصليح كاميرات في دمشق. وهناك حصل على خبرته التقنية والفنية في التصوير والأفلام.

البيك مخرج مشهور عالمياً وعرضت أفلامه في العديد من المهرجانات الدولية. منها مهرجان سان باولو الدولي للأفلام، مهرجان "إيدندوكس" للأفلام الوثائقية في إندررة، مهرجان برلين الدولي للأفلام ومهرجان لوكارنو الدولي للأفلام في سويسرا. فاز فيلمه "كانوا هنا" (2000) بجوائز في مهرجانات الأفلام في قطر وتونس ومصر. وفيلم "أنا التي حُمل الزهور إلى قبرها" (2006) فاز أيضاً بعدد من الجوائز.
منها جائزة أفضل فيلم وثائقي لعام 2006 في مهرجان البندقية للأفلام. كان عمار البيك أول مخرج سوري يفوز بهذه الجائزة المرموقة.

عرض البيك في عام 2011 فيلمه "حاضنة الشمس" في مهرجان البندقية الدولي للأفلام. وهو عمل يعرض النتائج الحلية للربيع العربي. عرض أعماله كذلك في عام 2014 في معرض "نظرة من الداخل: الفن العربي المعاصر (تصوير، فيديو، وسائل متعددة)" في بينالي "فوتوفست 2014" في هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

تقوم غاليري أيام بعرض عمار البيك، حيث شملت معارضه الفنية الفردية فيها التصوير والفيديو والأعمال التركيبية. احتوى معرضه "بويا بويا بويا" في غاليري أيام بدبي عام 2013 على مجموعة من أعماله التي استوحى فكرتها من مارسيل دو شامب. من مشاركات البيك في المعارض السابقة في غاليري أيام: "تسريبات نceptive" (2011)، "كرة أرضية ملونة"، "منشأ أسود" (2010)، "زفاف صغير" (2010) ومعرض فردي (2008)، حصل مؤخراً معرض الفن في مقاطعة لوس أجلوس من عمار البيك على نسخة من

"غريزة أساسية" التابعة لمجموعة "صور ضائعة" (2008).

للإطلاع على أعمال الفنان قم بزيارة الرابط التالي:

www.ayyamgallery.com/artists/ammar-al-beik

منال الدويان

منال الدويان هي فنانة تصويرية تشمل أعمالها الفنية العديد من الوسائط. مثل التصوير الفيديو، النيون وأعمال كبيرة مشتركة وقطع تركيبية متعددة التخصصات. تركز منال الدويان على قضايا النسيان السريع، المحفوظات والذاكرة الجمعية. وقد شاركت في العديد من برامج الإقامة الفنية منها مؤسسة ديلفيتا في لندن. غاليري تاون هاوس في القاهرة وفي "متحف: فضاء المشاريع" في الدوحة بقطر.

ولدت منال الدويان ونشأت في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. ودرست في العديد من المعاهد الفنية في السعودية ودبي والبحرين ولندن. عرضت أعمالها في العديد من المعارض الدولية، منها بينالي أمريكا في نيوأورليانز عام 2014. معرض جانبي في بينالي البندقية في عامي 2009 و2011 وبينالي برلين (2010). أعمالها الفنية هي جزء من المجموعة الدائمة في المعرض البريطاني، متحف مقاطعة لوس أجلوس، "متحف الفن العربي الحديث" في الدوحة، مؤسسة عبد اللطيف جميل في لندن، مؤسسة دلفيتا في لندن. مؤسسة ناظور في ألمانيا ومؤسسة بارجيل في المشاركة في الإمارات العربية المتحدة.

التحقت هذا العام (2014-2015) في زمالة بحثية مع جامعة نيويورك في أبوظبي. تم تكليفها من قبل مؤسسة رولزرويس ودعوتها إلى برنامج روبرت روسنبرغ للفنانين المقيمين في فلوريدا. في عام 2009 كانت فنانة مقيمة في مؤسسة دلفينا وحضرت برنامج كلور للريادة في لندن. في عام 2010 كانت فنانة مقيمة في غاليري كوادرو للفنون الجميلة في دبي. وفي عام 2011 كانت فنانة مقيمة في غاليري تاون هاوس في القاهرة. تشارك منال الدويان حالياً في برنامج الريادة والابتكار الثقافي الدولي في المركز الثقافي البريطاني.

شاركت منال الدويان في الكثير من المعارض الجواله المشتركة، منها مشروع "الأرض المشتركة" (2006) التابع للمركز الثقافي البريطاني، مشروع تبادل الفنانين السعودي-الإيطالي "نوافذ" في عامي 2007 و2009، معرض "خلق الحربة" السنوي في كيب تاون في جنوب أفريقيا، معارض "حافة الجزيرة العربية" المنظمة من قبل فنانين سعوديين (2008-2011). عرضت أعمالها كذلك في "نظرة من الداخل: الفن العربي المعاصر (تصوير، فيديو، وسائل متعددة)" في بينالي "فوتوفست 2014" في هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. وشاركت كذلك في معارض إقليمية ودولية في إسبانيا، هولندا، إيطاليا بلجيكا، ألمانيا، تركيا، كوريا، الهند، البحرين، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. تقوم غاليري كوادرو في دبي بتمثيل منال الدويان.

للإطلاع على أعمال الفنانة قم بزيارة الرابط التالي:

www.manaldowayan.com

ريم الفيصل

ريم الفيصل هي مصورة توثيقية فنية واجتماعية، صحفية سياسية ومالكة غاليري عرض. وتخطط في عام 2015 لفتح غاليري فن وتصوير في جدة في المملكة العربية السعودية. حيث ولدت، وهي حفيدة الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

بدأت بالتصوير في عمر صغير وتوقفت عن دراستها في قسم الأدب العربي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة لتلتحق بمدرسة سبيوز للتصوير الفوتوغرافي في باريس. عرضت مجموعتها التي تصور مناسك الحج بالأبيض والأسود بين عامي 1996- 1999 في معرض جوال في فرنسا، الصين، السعودية ومصر. وكانت تلك المرة الأولى التي يتم فيها تصوير الحج، ومن قبل امرأة.

تعتبر ريم الفيصل رائدة في الفن والتصوير في السعودية والشرق الأوسط، وقد قامت بعرض أعمالها الفنية، وخاصة مجموعة الحج، حول العالم. تتضمن بعض مشاركتاتها مؤخراً معارض "نظرة من الداخل: الفن العربي المعاصر (تصوير، فيديو، وسائل متعددة)" في بينالي "فوتوفست 2014" في هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

"الكشف عن الشرق الأوسط: من منظور أنثوي" (2008) في غاليري هاورد غرين في نيويورك (2013) في مركز مودم للفن الحديث والمعاصر في دبيريسن في هنغاريا. "25 عاما من الإبداع العربي" في عام 2003، غاليري فنون نابله في الرياض بالمملكة العربية السعودية، "سيطرة، هيمنة والبانوبيكون" في عام 2012 في غاليري "ترافيك" بدبي، "حافة الجزيرة العربية" في غاليري بروني في لندن (2008)، ومعرض صور من العالم العربي" (2007) في المتحف الوطني في سنغافورة. في عام 2012 أقامت معرضاً فرديا لأعمالها، "صور فوتوغرافية لريم الفيصل". في غاليري لوفيلون بلو في تونس.

تصف ريم الفيصل أعمالها قائلة: "أحب أن أعرف نفسي كفنانة مسلمة، نابعة من ثقافة وتاريخ سعودي أصيل. أنا محبة للفن بشكل عام ومصورة بشكل خاص. تعلمنا في ثقافتنا الحديثة على التركيز على العالم المادي الذي نراه عبر عقولنا ورغبتنا ومشاعرنا. لكن هناك بُعد روحي تعبر عنه بواسطة الجمال والإبداع. وهذا ما أحاول الوصول إليه بنفسي وإظهاره عبر عملي. النور هو أحد تجليات الله بالنسبة لي".

صادق الفراحي

صادق الفراحي هو فنان وسائط متعددة، يعبر عن ما يصفه "مشكلة الوجود" بواسطة رسوماته، لوحاته، رسومات الفيديو المتحركة، كتبه الفنية، فنون الجرافيك والتكريب، الشخصية المظلمة الموجودة في معظم أعمال الفراحي تمثل فراغاً أسود، ومصفاة تسمح له باستكشاف التعقيدات والطبيعة المتقلبة للوجود الحديث. يجسد الفراحي الحركة التعبيرية عبر استدعاء شخصيته المعزلة كخيال مرسوم بالفحم وتخفيف ظهور الخصائص الأساسية لبنيته، وتعبر حدة الميالن في الجسد عن معنى نفسي، غالباً ما يسجل الفنان قصته بالرسم الأبيض والأسود لطابعه المتكرر، بشكل خاص فقدان والتشتت وفقدان الزمن الذي يعزز تجربة الاغتراب.

ولد الفراحي ببغداد في عام 1960، ويعيش ويعمل في أميرسفورت بهولندا، حاز على بكالوريوس في الفنون الجميلة من أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد عام 1987، ومن ثم على دبلوم عالي في التصميم الجرافيكي من جامعة قسطنطين هيجنز في هولندا عام 2000.

عرضت أعمال صادق الفراحي حول العالم، ومن ضمن آخر عروضه الفردية مركز المعارض في بيروت (2014)، غاليري أيام في لندن (2013)، غاليري أيام في دبي (2011)، غاليري أيام في دمشق (2011)، غاليري ستادز في أميرسفورت بهولندا (2010)، متحف ستيتشن في هيوستن بتكساس (2008) ومتحف ستيدبيليك في هولندا (2007)، شارك كذلك في العديد من المعارض المشتركة منها معرض "نظرة من الداخل: الفن العربي المعاصر (تصوير، فيديو، وسائل متعددة)" في بينالي "فوتوفست 2014" في هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، ساحة سامسونغ الزرقاء ومتحف بوسان للفنون بكوريا الجنوبية في عام 2014، "مهرجان إيكونو أون إير" على الإنترنت وبالبت المباشر في عام 2013، متحف موري للفنون بطوكيو (2012)، معهد العالم العربي بباريس في عام 2012، مركز سان مارتن الثقافي العام ببيونس آيرس في عام 2012، متحف الفن الحديث والمعاصر بالجزائر في عام 2011 و"المتحف: المتحف العربي للفن الحديث" بقطر في عام 2010.

توجد أعمال الفراح في العديد من المجموعات الخاصة والعامه، منها المتحف الوطني للفن الحديث والمركز الفني في بغداد، المتحف الوطني للفنون الجميلة ومؤسسة شومان والجمعية الملكية للفنون الجميلة في عمان بالأردن، متحف الدولة للفنون في نوفوسيبيرسك بروسيا، متحف كلوج نابوكا للفنون في رومانيا، متحف مقاطعة لوس أجلوس ومتحف الفنون الجميلة في هيوستن.

للإطلاع على أعمال الفنان قم بزيارة الرابط التالي:

www.sadik.nl

طارق الغصين

يكرس الفنان طارق الغصين معظم أعماله لقضية الهوية والحدود والأماكن والبيئة المادية، ويعود ذلك لكونه كويتياً من أصل فلسطيني، يركز في صوره كذلك على تساؤلات خفية حول فقدان والبعد. ويستكشف في أعماله الحدود بين تصوير الطبيعة والتصوير الذاتي وفن الأداء، يختار الغصين مواقع التصوير كما يختار المخرج يتحرك ما بين التجريد والظروف الخاصة الموجودة في بعض الأماكن بينما يخلق صوراً معتمدة على تداخلات وتأثيرات خفية.

المدينة القديمة في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية

المدينة كافة وإقامة مجمعات فندقية ومبان سكنية ضخمة تحيط بالمسجد. في هذا العمل الفوتوغرافي "صحراء فاران" يوضح الفنان السعودي أحمد ماطر ماذا يحدث في مكة اليوم: "نادراً ما ينظر لحكة كمدينة للعيش. وأن لها سكانها الدائمين وتطورها التاريخي عبر الزمن. وترى عادة مدينة مخصصة للحجيج. لما تملكه من رمزية غير مرتبطة بالزمن. وإنكار المدينة الحقيقية بكل ما فيها من مشاكل معيشية نمطية. مثل المرور ونقص المساحات العامة وعدم كفاءة البنى التحتية. يسمح لأولئك الذين يتحكمون بمصيرها بإجراء هذه التحولات الحالية الهائلة".

شادية عالم، فنانة سعودية أخرى تتناول أيضاً موضوع التغيير في مكة في عملها "كعبة الله العليا" وتطرح أسئلة من قبيل: "هل تُدمر الحدائق وهل هي في صراع مع الروحانية؟" و"هل ستحل المادية محل القيم العليا في حياتنا وقلوبنا؟" تقول عالم: "ولدت في ما يسمى الحزام الأول حول المسجد الحرام، وهو المسجد ذو القيمة الأعلى. ولهذا يتعرض للتغيير الأكثر تطرفاً. أنا شاهدة على التغيير الحاصل في مكة خلال العقد الأخير. وعلى تشوه المكان الذي ولدت وترعرعت فيه". تريد شادية عالم في أعمالها أن تركز الضوء على الأبراج الشاهقة التي تشق السماء بينيتها الزجاجية والفلوذاية وتطغى على الكعبة، التي تغرق الآن عميقاً تحت ناطحات السماء العملاقة الهائلة والمزدحمة. والرافعات والسقالات. ما ينتج معركة مستمرة بين البناء والتدمير". تقول عالم إنها تحاول ألا تحكم، بل أن تعبر عن الحزن الذي يعتريها أثناء عملها على هذا المشروع.

في المقابل، تسعى صور ريم الفيصل الفوتوغرافية لنقل شيء من روح مكة كونها مكاناً مقدساً. الإيمان هو القوة الدافعة لآلاف الناس من الحجاج ليتحملوا المصاعب في سبيل المشاركة في طقوس الحج والعمرة. أي الحجين الأكبر والأصغر¹⁹. يتساوى الجميع أمام الخالق. ويعبر عن ذلك بدخول الحجيج قبل الوصول للمكان المقدس في حالة الإحرام، وهي حالة من الصفاء تستمر حتى انتهاء الحج²⁰. لأن الجميع في حالة الطهارة يرتدون ملابس الإحرام البيضاء، فلا يوجد فرق بين الغني والفقير، الصغير والكبير والمؤثر وغير المؤثر. في كل عام يزور مكة ثلاثة إلى أربعة ملايين حاج.

تعرض صور الحج في مجموعة ريم الفيصل العدد الهائل من البشر الذين جُمعوا معاً للتفكر في خالقهم والجوانب الأساسية في إيمانهم. بهذا الشكل يستطيعون العودة إلى فطرتهم (أو على الأقل يحتمل ذلك)، وهي حالة تتوافق

مع مصطلح "الإحساس بالألوهية"²¹ المستخدم من قبل عالم اللاهوت الفرنسي جون كالفين. فكل إنسان لديه معرفة فطرية بالله تجعله واعياً بها وتميزه بالتصرفات المسؤولة التي تحفز على الرحمة. ويذكرنا العدد الهائل للبشر الذين يطوفون حول الكعبة ويؤدون طقوس الحج المختلفة بكائن حي أصغر أجزائه هم أفراد البشر. الكعبة كالغناطيس. فكرة عبر عنها الفنان أحمد ماطر أيضاً في عمله المسمى "مغناطيسية". قال تعالى في سورة المائدة، الآية 97: **جَعَلَ اللَّهُ الْكَبْعَةَ النَّبِيَّةَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** ²².

كل عمل فني وكل موضوع في هذا الكتاب والمعرض المرافق يمثل موقفاً مبرراً ومتفرداً. كل عمل يعبر عن نفسه وعن أعمال أخرى. يساهم في فهم أعمق وأدق للفن في المنطقة العربية حالياً. في هذه المقالة اخترت أن أكتب فقط عن أمثلة محددة من الأعمال الفنية والمواضيع الموجودة في هذا الكتاب والمعرض، التي لم تذكر جميعها أو توصف بدقة. مع ذلك، فإن كل فنان وكل عمل مهم.

الفن في المنطقة العربية اليوم مشهد متأثر بالتغيرات التي حدثت منذ عام 2010 وحتى 2015، وخاصة التغيرات الأخيرة التي عايشها الفنانون ودرسوها وضمونها في أعمالهم. مثل كلٍّ من فن الفيديو والتصوير الفوتوغرافي الوسائط الحديثة التي أعطت المواضيع الفنية صوتاً قوياً بشكل خاص وأعطت العديد من المشاهدين مدخلاً جديداً للصورة في وقتنا هذا.

مع أن التركيز هنا هو على وسيط التصوير والفنون المتعلقة بالصورة. إلا أن القليل من هؤلاء الفنانين كانوا مصورين فوتوغرافيين فقط. معظم هؤلاء الفنانين ينظرون إلى التصوير الفوتوغرافي والفيديو والوسائط المتعددة كأدوات إبداع قوية. ويفهمون الأغراض المتعددة لهذه الوسائط. لكنهم أيضاً يعبرون عن أفكارهم الفنية عبر وسائط أخرى. مثل الرسم والكولاج والأعمال التركيبية. ينشر كميل زكريا، الذي يستخدم الكولاج في معظم أعماله: "باستخدام المونتاج تمرتد على وسيط الصورة، متحديا سمعته الواهية في التعبير عن الواقع كما هو. وبهذا حررت نفسي من المعالجة التقليدية للصورة".

العنوان "نظرة من الداخل" يعني أن الأعمال المعروضة هي أصوات الفنانين. ومن تنوع هذه الأصوات، يخلق الكتاب والمعرض فكرة واضحة ومثيرة للإعجاب عن مشهد الفن العربي. إنه يركز الضوء على منطقة لا يستكشف فيها بشكل واف بعد. لكنها في طريقها للتقدير الدولي.

هامبش

كارين أريان فون روكس 2013-2014
قيّمة مستقلة ورئيسة القيّمين على معرض "نظرة من الداخل"
مقتبس من المقالة الأصلية المؤلفة لكتاب فوتوفست "نظرة من الداخل". منشورات سخيلت، هولندا 2014.

ترجم المقالة عن الألمانية جين هونشيلد
ملاحظات على النص

1 و 2 هذه الاقتباسات وبقية الاقتباسات في المقالة، المذكورة على لسان الفنانين المشاركين. مأخوذة من تصريحات الفنانين التي قدموها للمؤلف أو من نقاشات بين المؤلف والفنان. 2011 و 2014

3 http://www.art-directory.info/photography/henri-cartier-bresson-1908/ (accessed 19 يناير 2014).

هنري كارتيير بريسون (1908-2004) كان مصوراً فوتوغرافياً فرنسياً. ويعتبر أحد آباء الصحافة الصورة.

4 * الخطيئة الكبرى للتصوير الفوتوغرافي" مصطلح يُستخدم كثيراً في تعليقات المصورين الفوتوغرافيين الألمان في النصوص التي تتحدث عن التغيير المتطرف في التصوير في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. بالتقليل من حدة وضوح الصورة باستخدام عدسات التركيز الضعيف (سوفت فوكس) والتلاعب بالعمليات الكيميائية وعملية طباعة الصورة. وقد حاول المصورون خلق طريقة لرؤية تصويرية مختلفة. مستخدمين التركيز الضعيف والإضاءة الدرامية لتركيب جودة تصويرية أعلى. وبدأ المصورون استكشاف القدرات التعبيرية للتصوير الفوتوغرافي فوجدوا إلهامهم في العديد من الحركات الفنية مثل الانطباعية. وقد أصبح هذا المنهج في التصوير الفوتوغرافي حركة تسمى البيكتوريالية.

5 أرسطو (384-322 قبل الميلاد). فيلسوف يوناني وتلميذ أفلاطون. كتب في الفيزياء، المتافيزيقيا، السياسات، الأخلاق، الشعر ومجالات أخرى. كان له أثر عميق في التفكير الفلسفي واللاهوتي في العادات الإسلامية واليهودية بالعصور الوسطى، وكذلك على اللاهوتية المسيحية.

6 أبو علي الحسن بن الهيثم (965-1040). رياضي وفلكي وفيلسوف عربي. له إسهام مهم في مبادئ علم البصريات، وهو مؤلف الكتاب ذي الأهمية الكبيرة في البصريات "كتاب المناظر" والعديد من الكتب الأخرى.

7 القرآن هو الكتاب المقدس لدى المسلمين. مقسم إلى أجزاء تسمى "سور" (مفردها سورة). السور بدورها مقسمة إلى مقاطع تسمى "آيات" (مفردها آية). نزل القرآن باللغة العربية من الله على النبي محمد (ص) عبر الملاك جبريل على مدى ثلاثة وعشرين عاماً (609 حتى 632). يوجد في القرآن 114 سورة و6220 آية. تبعاً للتعداد المكي. ويوجد العديد من الطرق لتعداد الآيات، لذا فقد يختلف الرقم المذكور.

8 وفيما يخص الوثنية الإلهية فقد تمّ حَرَمَ تصوير الإله أيضاً في الديانة المسيحية: "لا تصنع لك تماثلاً منحوتاً ولا صورة ما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأنّي أنا الرب الهك إله غُيور". (سفر الخروج 20: 4-5). "ملعون الإنسان الذي يصنع تماثلاً منحوتاً أو مسبوكاً. رجساً لدى الرب عمل يدي نحات، ويضعه في الخفاء. ويجب جميع الشعب ويقولون: آمين..". (سفر التثنية 15: 27).

9 من صحيح البخاري. أحد كتب الحديث النبوي الستة الأساسية، والذي جمعه الإمام والعالم محمد البخاري (810-870).

10 محمد صادق بيه (1832-1902) من مصر. كان أحد المصورين الأوائل الذين التقطوا صوراً لمكة والمدينة المنورة. يشتهر بالمنظر البانورامي الذي شكله من ثلاثة أطر منفردة. توجد اللوحات الأصلية الأولى لصور محمد صادق بيه في متحف رايس انغلهوبن في ميونيخ بألمانيا.

حول الفن والتصوير
تقرير الحالة

السيد عبد الغفار (حوالي عام 1880، التواريخ الدقيقة غير معلومة)، طبيب من مكة. كان أحد المصورين الأوائل في القرن التاسع عشر الذين التقطوا صوراً لمكة.

11 السيد عبد الغفار (حوالي عام 1880، التواريخ الدقيقة غير معلومة)، طبيب من مكة. كان أحد المصورين الأوائل في القرن التاسع عشر الذين التقطوا صوراً لمكة.
المثل الأعلى للفن الأوروبي المعاصر (أي مجرد رفض إعادة إنتاج العالم الظاهريّ) يتوافق مع جماليات الأعمال الفنية الإسلامية القديمة. وقد حدثت هذه "الثورة" الجمالية بالفعل في الفن الإسلامي منذ قرون عدة.

13 "مجلس" كلمة عربية تعني "مكان الجلوس". غالباً ما تطلق هذه التسمية على الغرفة التي يستقبل فيها الضيوف في المنزل. تطلق هذه التسمية أيضاً على غرف الانتظار العامة أو الاجتماعات الرسمية.

14 نوال السعداوي طبيبة نفسية وكاتبة نسوية مصرية. ولدت عام 1931 في كفر طلحة بمصر. في عام 1955 تخرجت من جامعة القاهرة كطبيبة، هي رئيسة جمعية التضامن النسائي العربي وإحدى مؤسسيها. وإحدى مؤسسي المؤسسة العربية لحقوق الإنسان. الاقتباس هو من حوار الكوني مع سوزان شاندا، بعنوان "الطبيعة المدمرة للطغيان" لموقع "قنطرة". يمكنك الاطلاع على الحوار عن طريق الرابط التالي:

15 إبراهيم الكوني كاتب وروائي ليبي. ولد عام 1948 في غدامس بمنطقة فزان الليبية. أمضى طفولته في الصحراء وترى في ظل تقاليد الطوارق، وهم بدو بربر. سافر في السبعينيات إلى موسكو لدراسة الأدب المقارن في معهد مكسيم غوركي للأدب. نشر ما يزيد عن ثمانين كتاباً، من بينها رواية "برق الحلب" والمستوحاة من الصحراء، كغيرها من رواياته. الاقتباس هو من حوار الكوني مع سوزان شاندا، بعنوان "الطبيعة المدمرة للطغيان" لموقع "قنطرة". يمكنك الاطلاع على الحوار عن طريق الرابط التالي:
http://en.qantara.de/content/interview-with-the-libyan-writer-ibrahim-al-koni-the-destructive-nature-of-tyranny

16 "الثالث من مايو 1808". لوحة للفنان الرومانسي فرانسيسكو دي غويا (1746-1828) تعبر عن أهوال الحرب. انتهى من العمل عليها عام 1814.

17 اللوحة الشهيرة "الثبلة" للفنان النمسوي الرمزي غوستاف كليمت (1862-1918)، رسمها بين عامي 1907 و1908.

18 الكعبة هي بناء مكعب الشكل في مكة بالملكة العربية السعودية، وهي مكان مقدس في الإسلام وقبلة المسلمين في الصلاة. وفقاً للأسطورة، بنى آدم الكعبة بعد طرده من الجنة. لكنها تهدمت بفعل الفيضان وأعاد إبراهيم وابنه إسماعيل بناءها (القرآن، سورة البقرة، الآيات 120-134).

19 العمرة هي حج لمكة يمكن القيام به في أي وقت من السنة. بينما الحج هو الذي يقوم به المسلمون في وقت محدد من العام. الحج فرض ديني وهو أحد أركان الإسلام الخمسة.

20 قبل أن يمارس الحاج المسلم حدود الإحرام في الحج أو العمرة، يقوم بطقوس الطهارة وارتداء ملابس الإحرام. وتتكون من قطعتين من قماش القطن الأبيض. إحداهما تُلف على الخصر والأخرى تغطي الكتف اليسرى.

21 جون كالفين (1509-1564) اللاهوتي الفرنسي ذو الأثر الكبير. وهو كذلك مؤلّف جدلي كتب حول إصلاح المذهب البروتستانتي. وكان يقول إن تصوير الإله يؤدي إلى الوثنية. كان أول من استخدم مصطلح "الإحساس بالألوهية"، والذي يعني إحساس الإنسان الفطري بوجود الإله. بالنسبة لكالفين لم يكن هناك ملحد حقيقي.

22 علّق محمد أسد (1900-1992) العالم الإسلامي المولود في الإمبراطورية النمساوية المجرية، الدبلوماسي، اللغوي، الكاتب والمترجم، أيضاً: "يعود اسم (كعبة)، الذي يطلق على المكان المقدس المعروف، إلى الشكل وهو دال على أي مبنى مكعب. يبدو أن أول من بنى الكعبة (أعيد بناؤها منذ زمن إبراهيم مرات عدة. لكن دائماً بالشكل نفسه) قد اختار بوعي الشكل الأبسط للتخيل ثلاثي الأبعاد، وهو المكعب. رمزاً لتواضع الإنسان وتقواه أمام فكرة الإله، والذي تبدو عظمته أعلى من قدرة أي إنسان على تصويره بشكل جمال معماري. وتتضح هذه الرمزية تماماً في مصطلح "قيام" (العماد أو الدعم، بحرفية اللغة) والتي تدلّ بمعناها المجرد على "قياس بنظّم وتعَدّل من شؤون البشر (كما يقول أبو بكر الرازي)، من ثمّ فإن تفسيريّ "جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس" بأنها "رمز للبشرية كافة". محمد أسد، من كتابه "رسالة القرآن"، الترجمة الإنجليزية، الطبعة الثانية، لندن، يوم فونديشان، 1980.

منظر من داخل حجاب، حيث تظهر المرأة في الحجاب في الخلفية، والفتاة في الحجاب في المقدمة.

أبعد من الذاكرة هنالك الحاضر الذي يخاطبه الناس. عندما يتصدون لحقوقهم وحقاتهم، وعندما يتصدون للتغيير. كما فعل الكثيرون خلال الربيع العربي. وكان للنساء صوت مهم في الاحتجاجات العربية التي اندلعت عام 2011. وتصدرن الخطاب الذي يتناول المرأة ودورها في المجتمع. يعالج عمل الفنانة اليمنية بشرى المتوكل تعقيدات موضوع الحجاب. أو الخمار. لا تريد لصورها ان تخدم الأفكار الجاهزة التي تسيطر في الغرب. وتجادل في أن المرأة التي ترتدي حجابا ليست بالضرورة محل قمع. وكانت قد استلهمت أعمالها عن الخمار من محاضرة للكاتبة والناشطة النسوية نوال السعداوي¹⁴. والتي أشارت إلى أن المرأة التي ترتدي الحجاب تخفي هويتها الحقيقية. مثل أولئك اللاتي يخفين وجوههن بالمكياج. شجع هذا الخطاب المتوكل أن تبدأ برنامجاً مستمراً حول الخمار. تقول الفنانة: "حتى تلك اللحظة كنت رافضة أن أصنع عملاً حول الحجاب أو النقاب. لما يستحضره الموضوع من صورة رمزية قوية ومشاعر جياشة. كما أنني فكرت أن الموضوع مستخدم ومستهلك. وأردت أن أنتعد عن التقليد. وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. أحسست بحاجة إلى أن أصنع صورة للخمار. بالذات بعد أن تم التركيز على الإسلام والمسلمين وطريقة عيشتهم ومعتقداتهم. ووجدت أننا كعرب ومسلمين. إما أن نشيطن أو نمدح بشكل رومانسي. وكان جزء من التناقض في كيفية تصوير المرأة الشرق أوسطية فنياً وفي الإعلام: فالمرأة إما غريبة وجميلة وغامضة. أو عاجزة وعنيدة وقبيحة. وانطوت لوحات عديدة في كثير من هذه الحالات على الحجاب".

يتركز عمل الفنانة السعودية منال الدويان حول المرأة. وتستكشف ملامح حياة المرأة العربية العالقة بين التقاليد والحداثة. حول عملها "حالة احتجاب" تقول: "استخدم صور الإعلام النمطية التي جمعتها طوال السننتين الماضيتين وأضعها مع توصيفات لطلالما ارتبطت بشخصية المرأة: كالحب والشجاعة والسعادة والذكاء، صناعة صراعاً بين الكلمات والصور المتعلقة بها. وهي ترتبط بشكل غريب ببعضها البعض. مضيئة على الإهمال الذي يشوب تصوير المرأة ...".

أدى التغيير السريع في كثير من المجتمعات العربية إلى تمسك البعض بالعادات والتقاليد. لما يعطيه ذلك لهم من إحساس بالأمان. ترى الدويان أن التقاليد يمكن أن تكون مفيدة في مجتمع سليم طالما أن التقيد والسيطرة الذي تفرضه لا يضطهد الناس. وتعتقد أن بإمكان المرأة إنجاز الكثير لأنها تشكل قوة كبيرة في المجتمع العربي.

يشكل النزاع في فلسطين أحد أبرز الصراعات في المنطقة. وهو محور عمل معظم الفنانين. رولا حلواني وحازم حرب وستيف سابيلا. فالجدار الذي أقامه الإسرائيليون عام 2002 على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وحول القدس الشرقية. لا يقسم المنطقة ببساطة بل يقسم مسارات الطرق والمناطق السكنية. وقد بدأ تأثير ذلك جلياً في صور رولا حلواني. ولا يحد الجدار حرية الحركة فحسب بل يقلص الأمل في نهاية النزاع. تتذكر رولا حلواني: "عندما وصل الجدار إلى حاجز قلندية. بدأوا بالبناء في منتصف الطريق تماماً. طريقي

الفنان الفلسطيني حازم حرب عملاً يعرض فيه الجدار الذي يفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.

إلى العمل. لطلالما تخيلت أننا سنزرع الأشجار في منتصف الطريق. عندما وصل الجدار إلى قلندية وصلني شخصياً. وصل أسوأ مأوفاي". والشعور بالتهديد وحلقة الخوف ورهاب الحصار كله يظهر بوضوح في أعمالها.

في عمله "أنا والنصف الآخر" يتدع الفنان الفلسطيني حازم حرب عملاً يعرض فيه كما يقول: "لدي مفهوم عن حُدي الجدار المقام على أرض فلسطين. ورفض الانحدار في نوعية حياة الفلسطينيين المخاطين من كل جهة بالحواجز الإسمنتية التي تمت لتصل كل منحي من مناحي الحياة". متجاوزاً بنية الجدار. يصور نفسه وهو يتسلق سلماً ليرى الطرف المقابل "ويحكى قصة الجانب الآخر... محاولاً الوصول إلى الأفق المسدود عن سابق إصرار وتعمد".

ستيف سابيلا. والذي ولد عام 1975 وترعرع في القدس. وغادرها عام 2007. عرف معنى المعاناة تحت الظروف الموجودة في القدس التي ترزح تحت نير الاحتلال حتى تاريخ سفره. يعيش ستيف ظاهرياً حياة أقرب للطبيعية. لكنه يعيش في الداخل ما يسميه "منفى عقلياً". فقد تبع "المنفى العقلي" "المنفى الجسدي" وشعوره بالغربة لا يفارقه. وفي فهم جديد للماضي. تبدو القدس بالنسبة له كأنها منفى أيضاً. مجموعته "في المنفى". والمعروضة في أبوظبي. هي عمله الأول حول القدس. وهي مؤلفة من مجموعة من الصور الملصقة عشوائياً. وتبعت هذه المجموعة أربع مجموعات أخرى: "قيد التحول" و"فرح" و"ما بعد الفرح" و"التحور". توضح هذه الأعمال سوية المراحل التي حاول ستيف سابيلا فيها أن يحرر نفسه من الصدمة وعملية التغيير. يقول حول عمله "التحور": "عملية التحور أو التحول هي عملية طويلة من إعادة بناء الذات. ويجب أن نشتمل على جميع العناصر الأساسية التي شكلت حياة المرء ووعيه. وخصوصاً لمن يتحدرون من أماكن النزاعات".

عالج الفنان اللبناني سامر معضاد قضية الهوية العربية أيضاً بشكل عميق ومكثف. تنعكس رحلاته الكثيرة بين البلدان العربية في عمله "عربي أنا". درس الاختلافات والتشابهات والتناقضات بين آثار الحضارات السابقة وشخصية اليوم الحاضرة في الحياة اليومية للمجتمعات العربية الحديثة. يقول سامر: "في نظرة من الخارج للوطن العربي. نراه يبدو كبرميل بارود على وشك الانفجار. ويبدو الإسلام القوة المسيطرة فيه. ولطلالما حُرّف الإسلام والظلم المرتكب باسمه عن حقيقته. إذا نظرنا للأمور ببساطة. ليس الإسلام بأكثر من دين توحيد ثالث ولد في هذه المنطقة".

خلال الحرب اللبنانية التي عاش فيها تبادل القصف وهو طفل.تشكلت شخصية سامر معضاد الذي أطلق مجموعات من الصور في بيروت الغربية وجنوب لبنان بين العامين 1985 و1992. والمنشورة تحت عنوان "أطفال الحرب". وهي انعكاسات لما عاشه هو بنفسه. مجموعة أخرى تحمل عنوان "العودة إلى غزة" توثق قدر الفلسطينيين الذين أخذوا من غزة إلى منطقة النزاع في مرج الزهور في جنوب لبنان عام 1992 ليعودوا إلى غزة في نهاية العام 1993 و1994.

الفنان الفلسطيني حازم حرب عملاً يعرض فيه الجدار الذي يفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وبينما يضع سامر معضاد بشكل عام خبراته وتجاربه الشخصية في السياق العام للثقافة العربية. يركز أحمد جاد الله عمله على الأخبار وتوثيق ما يجري بالفعل أثناء حدوثه على امتداد الوطن العربي. وهو صحفي مصور مشهور حول العالم. وتعتبر صورهِ شهادات حية عن الاحتجاجات والنزاعات الاجتماعية وما يدور حول هذه الظواهر.

خلال عمله في التصوير الفوتوغرافي. الذي غالباً ما يكون محفوظاً بالمخاطر الشخصية. يحاول أن يجذب اهتمام الرأي العام للتجربة الإنسانية وطبيعة النزاع السياسي. ويشمل ذلك بالطبع عناصر الفاعلية المجتمعية. والمعاناة الإنسانية واضطهاد حقوق الإنسان. وأحد أهدافه هي إظهار الوضع الصعب للمدنيين والأبطال الذين يعلقون في أماكن النزاع أو الحرب.

يقرأ جملة للفنان المغربي منير فاطمي: "أن تكون موجوداً يعني أن تعترض. لأن الحياة هي القدرة المطلقة". يهاجم في أفلامه وأعماله كل أنواع القمع والعنف وأنظمة الحكم الشمولية. كما يهاجم جَاهل القيم الأخلاقية. يفسر إصداره "أنفدوا مانهاتن" أحداث الحادي عشر من سبتمبر بطرق متعددة. ويشمل ذلك استجواب الذات. والهوية الشخصية وهوية الآخر. والعدائية المنطلقة من الاختلافات الوجودية والمحسوسة. يقول معلقاً: "نحن نشهد حالة انعدام دائمة في الأمان. وفيها كل يقين يمكن أن يهدم. وليس هناك فيها لا مركز ولا حدود. ومن خلال هذه الرؤية يمكن إثبات صفات الإنسان الأساسية كعدم الكمال. والحاجة للصراع. والحوار. والانتشغال".

تشير أعمال الفناتَيْنِ المِصرِيَّينِ هدى لطفى وخالد حافظ إلى النزعة التركيبية كما تشير

الأفلام المعروضة في أبوظبي إلى التغيير الاجتماعي في مصر وإلى المراحل الأولى من الثورة المصرية عام 2011. في 17 ديسمبر عام 2010 في سيدي بوزيد في تونس. أشعل بائع الخضار محمد البوعزيزي النار في نفسه محتجاً على الخداع والعنجهية التي تعاملت بها السلطات معه أكثر من مرة. يعلق الكاتب الليبي إبراهيم الكوني: "كانت فعلته تلك الشرارة التي أشعلت السعير وغيرت في النهاية وجه العالم العربي كله.¹⁵ انطلقت في الواقع موجة غير متوقعة من الثورات لتشمل العالم العربي كله تقريباً. وهي عملية أخذت نسقاً لم ينته. ولا يمكن التكهن بنتائجه بعد".

في فيلمه "وجهة نظر ثالثة" يعلق خالد الحافظ على جَربته الخاصة والأحداث التي مرت على مصر خلال حياته. فيقول حول ذلك: "يخلق استخدام الصور المحترنة والتصوير الفوتوغرافي والصوت في هذا التشكيل قصةً هجينة حصلت معي بالفعل في الوقت نفسه الذي عرضت فيه على الشاشة. لقد استعملت تواريخ الحداثة والتغيير الإِجتماعي والجيش في مصر لخلق بنية أساسية للعمل". ويُعرف خالد حافظ جيداً بمجموعة أفلامه حول التاريخ السياسي لمصر. ويشمل ذلك الاحتجاجات الأخيرة في القاهرة والتي تظهر في عمله "يوميات" الذي يخلد فيها ذكرى استشهاد الفنان المشهور أحمد بسيوني في مظاهرات ميدان التحرير.

حول الفن والتصوير
تقرير الحالة

الفنان المصري منير فاطمي عملاً يعرض فيه الجدار الذي يفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.

يرتبط عمل هدى لطفى التركيبي التخيلي "منشى الصبار" أيضاً بمظاهري ميدان التحرير. جُرض الصور المتراصفة على تماثيل لأقدام الرجال والنساء وفكرة الحاجة للمنشي على الممر الشائك من الألمم والمصاعب التي تختبرها مصر خلال الأحداث الثورية التي تعيشها مؤخراً. وبما أن الصبار هو نبات أيضاً. فيمكنه النجاة في أصعب الظروف المحيطة. لأن العمل يرمز أيضاً إلى القوة وإرادة البقاء.

تعتبر أعمال الفنان حازم طه حسين أيضاً استجابة لمشاهد وأحداث ميدان التحرير. في عمله "نابليون الفيسبوك" يعرض الفنان جنباً إلى جنب مشاهد من معارك التاريخ الأوروبي الاستعماري ومشاهد من التاريخ المعاصر للبلاد. ويتركز العمل حول صورة لنابليون على صهوة جواده. في إشارة إلى الرسم الزيتي الشهير "بونابارت يعبر الألب" للفنان جاك لويس ديفيد. يشرح حازم: "كان الغرض الأساسي للوحة. التي كانت جزءاً من البروباغاندا. المساهمة في زيادة القوة. وشرعنة نظام نابليون وبناء صورته في أذهان الأجيال". وتم استخدامها كما هي. لكن مخطط البروباغاندا هذه المرة يهدف لتجسيد نابليون الزائف الذي يدعي جلب النصر والقوة لمصر. وتعرض الصور في هذه المجموعة كيف نجح نابليون المزيّف ورجاله في خلق مناخ سلبي ومضطرب في مصر. وتنعكس كيف يبذل الجهد اليومي الحثيث في البلاد للتحكم بكل منصب مهم وعزل جميع القوى السياسية الأخرى". والصور خلف رسمة نابليون ترمز للعنف غير المتوقع وغير المقبول. وردة الفعل المبالغ فيها من قبل الجيش والشرطة جَاه المدنيين في القاهرة.

وعلى النقيض مع مصر حول الصراع في سوريا

إلى حرب أهلية طويلة الأمد. بكل ما تعنيه من خسارة مرعبة في البنيان والأرواح. غادر تمام عزام. الذي عاش في دمشق حتى بدايات ما بدا كأنه ثورة على نظام عتيق غير محبوب. سوريا مع عائلته عندما دُمر استديو التصوير الذي يملكه خلال النزاع القائم. مجموعته "المتحف السوري" شكل من أشكال الاحتجاج والتعبير عن غضبه وحرته بسبب الوضِع المتأزم في بلده الأم. والذي لا تندمر فيه القيم المادية فقط بل المعنوية أيضاً. يستخدم تمام عزام طبقات من الأعمال الفنية لعدد من الفنانين الأوروبيين العظماء ليعبر عن رفضه للدماء. في عمله المسمى "غويا. الثالث من أيار عام 1808"¹⁶. يظهر دمار المدينة ومعاناة المدنيين الهائلة. ومن ناحية أخرى يرمز عمل "القُبلة"¹⁷ لغوستاف كليمت إلى الحب الذي يتجسد في العلاقات المتبادلة بين الناس في تباين ملحوظ مع الحقد الذي يبدو أن النظام يضمّره لمواطنيه.

الفنان المصري منير فاطمي عملاً يعرض فيه الجدار الذي يفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.

لم تكن التغييرات الظاهرة في العديد من هذه الأعمال الفنية بمنأى عن المكان الإسلامي المقدس "مكة". مكة بكعبتها السوداء¹⁸. البناء المكعب في وسط الساحة الداخلية للمسجد الحرام. المسجد الإسلامي الأكثر قداسة. جذبت لقرون من الزمن الآلاف من الحجاج المسلمين. وفقاً للرواية التاريخية. بني إبراهيم وابنه إسماعيل الكعبة وسط الصحراء بأمر من الله. كانت مكاناً هادئاً يستطيع المؤمنون أن يجتمعوا فيه ليتقربوا من الله. مكاناً يقدر العقيدة التوحيدية. مع مرور الزمن بُنيت مكة كمدينة حول الكعبة. لكن اليوم أصبحت المنطقة حول الكعبة هدفاً للمضارِبين. الذين يناقشون ضرورة بناء أماكن إضافية لإقامة العدد المتزايد من الحجاج القادمين. وذلك عن طريق هدم كتل

تطور تاريخ الفن في البلدان العربية بشكل مختلف عن الغرب. وكما ذُكر سابقاً، لم يكن الرسم والنحت شكلاً مألوفاً من أشكال التعبير الفني. وخصوصاً في البلدان التي لديها أرضية بدوية واضحة، تتمتع الكلمة في الفكر العربي، كما في الشعر مثلاً، بدور أهم من دور التعبير الفني. فللكلمة دوماً خالص التقدير والاحترام، أول أسباب ذلك هو القرآن، كتاب الوحي عند المسلمين، والذي يتميز بلغة شعرية وإيقاعية سهلة الحفظ. وثاني الأسباب هو أن الإنسان الذي يقضي معظم حياته في الترحال في الصحراء يجد الكلمة (اللغة) سهلة الحمل كمتاع.

بدأ تطور الفن التشكيلي العربي من حيث المحتوى العالمي المعاصر في بداية القرن العشرين. وكان ذلك بتأثير مباشر من ازدياد التبادل المشترك والتأثير بين الشرق والغرب. بدأ ذلك عملياً مع حملة نابليون العسكرية على مصر في القرن الثامن عشر. أما التأثيرات العميقة فقد تراكمت مع القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين والتي نتجت عن دخول الصناعة واحتلال البلدان العربية ومصلحة اقتصادية أقوى في موارد الشرق وثرواته.

وترك ذلك تأثيره في كل مناحي الحياة في الشرق والغرب لا سيما الفن. في أوروبا، لعب التواصل مع الثقافات الأجنبية، لاسيما تلك التي حُمل توجهات إسلامية دوراً هاماً في تطور الثقافة المعاصرة. وفي المقابل لا يمكن تخيل كيف تطورت الحركة الثقافية العربية المعاصرة من دون تلك التأثيرات العديدة للعالم الغربي¹²

ولم حُدث النقلة جَاه الحدائة في الفن العربي المرئي وتقدم بمعزل عن النزاع والصراع ضمن المجموعات المختلفة. فبعض الناس أرادوا الحفاظ على التقاليد المورثة، مثل الخط العربي، وأراد آخرون أن يظهروا أن التطوير والتحديث ضروريان لفنهم وللوعي العربي المعاصر ليبقى على اتصال بالحوار الفني العالمي.

بعد الحرب العالمية الثانية، بدأ الوضع يتغير في البلدان العربية بالاستفادة من التعامل الأكثر حُرراً مع الفنانين الذين ينتجون الأعمال الجرمة، وعلى الأخص تلك التي تصور الإنسان. وبدأ الفنانون باختبار وتجربة أنواع جديدة من الفنون والتقنيات والمواد متحررين في نهاية المطاف من القوالب الأوروبية ومتفاعلين أكثر مع تاريخهم وواقعهم. واستمروا بالأشكال التقليدية للفن كالتخطيط والنقوش والزخارف، والتعبير عنها بطرق جديدة، أو ترجمتها للصيغة المعاصرة واللغة الرمزية.

اتسمت حقبة التسعينيات بتحقيق إنجازات تكنولوجية هائلة، كالهواتف النقالة والتلفزيونات الفضائية والإنترنت. ودشنت هذه الاختراعات بما قدمته من احتمالات حقبة جديدة في تاريخ الفن. وانتقل جيل كامل من الفنانين الشباب لاستخدام هذه الوسائط. وفوق ذلك أتاحت الإنترنت فرصة للوصول إلى كل شيء في العالم دون قيود تذكر والمرء جالس في بيته، وأُمنت وسيلة لإعلام الفنانين بأخر المستجدات على الساحة الفنية العالمية. وصار بإمكان التصوير

الفوتوغرافي وكل ما يتعلق بالصورة وفن الفيديو أن يزدهر ويتوسع، فاستفاد العديد من الفنانين العرب من هذه الإمكانيات للتعبير عن أنفسهم.

بالنظر إلى الخصائص المعاصرة للفن العربي وما يميزه عن الفن الغربي، يُطرح العديد من التساؤلات، هل هنالك حركة بيكتوريالية في الفن العربي بإمكانها أن تتدخل في مواجهة التقاليد الإسلامية؟ ما هي مصادر إلهام الفنانين العرب؟ ما الدور الذي لعبه الدين والتاريخ الخاص للمنطقة وما دور السياسات الاستعمارية الأوروبية؟ وكم أثرت الأوضاع الشخصية للفنانين كالنفى والإبعاد عن الوطن والبلد الأجنبي أو حتى الترحال الدائم على الفن العربي اليوم؟

تلعب الخلفية الثقافية وتاريخ البلد والسيرة الذاتية والاطباعات الشخصية دوراً في النتاج الفني. ويعبر عنها جميعاً في التصوير الفوتوغرافي والرسم. ولفهم أي عمل فني، يجب على المرء أن يلم بالمسائل التي عاشها الفنان وانعكست في مضمون العمل، وبسبب التقنيات الصعبة اليوم والاحتمالات التي قدمتها فقد حُوّل التركيز من قضايا بعينها إلى قضايا أخرى. فالسؤال مثلاً عن الهوية الوطنية اليوم لا يبدو منطقياً كثيراً في زمن العولمة، وأصبحت الحدود بين البلدان أقل أهمية بسبب قدرة الإنترنت الهائلة على خلق التواصل.

يعكس الفنانون العرب، في أعمالهم اليوم، تاريخاً خاصاً لبلدانهم وارتباطهم بالتأثيرات الثقافية والدينية المتشعبة التي شكلت شخصياتهم. وتعكس أيضاً محاولتهم مجازاة المتناقضات والمفارقات والتي حُدث في الوقت ذاته الذي تشهد فيه مجتمعاتهم تغييرات عميقة في بنيتها، كالثورات والانفضاض السياسية والاجتماعية ومحاولتهم إيجاد مكان لهم في العالم الأكبر.

مع إدراكنا للعدد الهائل من المواضيع التي تناولها الفنانون، كان السؤال المطروح أثناء خُصيرنا لهذا المعرض هو عن ضرورة اعتماد موضوع أو سمة مشتركة. وقد تكرر هذا السؤال مرات عديدة أثناء قيامنا بالاختيار من بين أعمال ما يزيد على مئة فنان وفنانة. في النهاية كان تنوع المواضيع التي تهم الفنانين أنفسهم عاملاً حاسماً في قرارنا السماح بتعدد المواضيع بدلاً من اعتماد موضوع موحد. مع ذلك، تبين لنا بعد النظر إلى جميع الأعمال المشاركة وجود العديد من السمات المشتركة بين مختلف الفنانين ومدى تنوعها وتشابكها.

وكان موضوع الهوية حاضراً في كثير من هذه الأعمال بطرق متفردة ومختلفة. في عمل فيصل سمرا المسمى "الواقع المشوه" وفي "سيرة ذاتية" لمُحمد كاظم، "مسألة هوية" لمُحمد كانو وفي الصور الشخصية من عمل هشام بينوهود "حكاية داخلية" والكثير من الأعمال متنوعة الاتجاهات مثل "السيرة الذاتية 03-05" لابتسام عبد العزيز. من حيث المضمون فالصور في سلسلة الصور الشخصية تلقي الضوء على منطلق الأسئلة الوجودية من قبيل: من أنا؟ ما الذي يشكل هويتي؟ إلى أين أنتمي؟ وسلسلة نبيل كناية عن المسافر في العالم الذي ليس لديه وطن حقيقي هنا على الأرض. فهو يبقى عابر سبيل مؤقتاً. ويستفسر عمله عن المنحى الوجودي الذي يستفسر عنه معظم البشر عاجلاً

أم أجلاً، أين وطني؟ الوطن مكان ما لكن إذا قَدّر له أن يكون مكاناً آخر فليس ثمة جواب مطمئن أو مُرضٍ عن السؤال. والنتيجة إحساس متعاظم بكوننا فانيين. ونادراً ما يرسم يوسف نبيل نفسه بطريقة كلاسيكية. ورغم إعطائها أسماء، فالأماكن التي صور نفسه فيها لا يمكن لك أن تميزها. يمكن أن يكون أي شخص في أي مكان في العالم، وهو يبدو غريباً دوماً في صوره.

ويتوجه مائل، يأخذ كميل زكريا موضوع الهوية في عمله "فصص من الزقاق" ويتبعبه من خلال نتائح العولة، كونه مهاجراً يشرح زكريا: "في التاريخ القريب، تركت العديد من العائلات أوطانها في العالم العربي لأسباب اقتصادية أو سياسية بحثاً عن وطن جديد." "فصص من الزقاق" مشروع يتألف من عدد من ملصقات الصور التي تصف رحلة في جزء من قرية في البحرين كمثل على التغيير المدني الحاصل في ظل العولة وفي الوقت ذاته هي الوطن الجديد للفنان. ويتخطى عمل كميل زكريا كونه توثيقاً لسيرة ذاتية في مرحلة من مراحل الحياة، فالعمل يوثق من بين كثير من الأشياء تغييراً يحصل في كل العالم لأن الوطن أو الوطن الأم لم يعد يحمل التوصيف نفسه الذي حمله سابقاً.

وينظرة عامة، فالهوية الثقافية الموضوع المفصل بإسهاب في صور للا السيدي وحسن حجاج، وهما فنانان مغربيان يستخدمان التقاليد المغربية كأعمدة بناء الصورة، ثم يخلطانها بالعناصر الغربية، التي يجدانها في الغرب مكان إقامتهما الدائمة. في هذا العمل الفوتوغرافي بموضع حجاج أنشصاصاً من وسطه اليومي في مقاربات مسرحية: امرأة في "جلابية" جميلة وشال من تصميم "لويس فيتون"، أو رجال يلبسون "البابوج" الغريب في أقدامهم أو يقودون الدراجات النارية، حول عمله يقول حجاج: "أشعر بأنه احتفال بثقافتي، كل شيء من الطعام إلى الروائح والألوان والأصوات وحتى الحرارة والضجة في عالمي المشوش".

تعود للا السيدي لمشاهد من طفولتها في المملكة المغربية لتفهم المرأة التي هي الآن. صورها وقصتها الشخصية مرتبطان بردة فعلها على حياة المرأة العربية. تقول للا: "يوثق عملي تجربتي الشخصية في النضج كامرأة عربية ضمن ثقافة إسلامية، والتي أراها اليوم من منظور مختلف تماماً. هي قصة بحثي لأجد صوتي الخاص. الصوت المميز لفنانة، وليس محاولة لتقديم نفسي كضحية. الأمر الذي سيخَلّصني من اللبس الذي أود التعبير عنه".

كلما تفحصنا الأعمال أكثر بدا جلياً كم يعمل عدد من الفنانين العرب في مواضيع مشحونة بالنزاع، وكم يتعاملون مع التأثيرات الحزنة لما بعد الأحداث السياسية كالحرب الأهلية، أو كيف تكون لخسارة الفنان بلده الأم تأثيرات عنيفة ومفاجئة على حياته. كل هذه القضايا ملموسة في الأعمال. والمشارك بين كثير من هذه الأعمال هو أن الأحداث التي تدور حولها تستجلب التغيير الأقصى، في الواقع، لو أردنا أن نضع عنواناً للبينالي الذي يربط هذه المواضيع فلعل الأفضل هو "التغيير". لأن معظم الفنانين يستجيبون لتغيير ما في أعمالهم سواء كان نزاعاً سياسياً أو حربياً أو دماراً. بالنفي أو خسارة الوطن. بالتجريد من حقوقهم وبالقمع. لكن تغييراً آخر يأتي من السرعة الخطيرة التي نهضت بها المدن من قلب الصحراء، والتحول الحدائي للمجتمع والذي تقدم كثيراً في كثير من بلاد عربية إلى جانب دول الخليج خلال العشر إلى خمس عشرة سنة الماضية.

حول الفن والتصوير

تقرير الحالة

يتخذ الفنان السعودي سامي التركي الصحراء منصة لانطلاق أفكاره. تشير مجموعته "وشائج" إلى الصحراء على أنها المكان الخالي. خلاء يقوم مقام شاشة العرض لرؤى المرء، ومخاوفه في الوقت ذاته. أصبحت الصحراء حلبة للتطور الغريب للمدن مثل دبي التي بنيت في الصحراء لكنها تقع في الوقت نفسه بين شرق العالم وغربه، والحلم الذي لم يكن موجوداً سوى في المدينة الفاضلة بات اليوم مكاناً لأنظمة الري عائلية الحجم، مشاريع إعادة التشجير والأبنية العالية. تظهر الجمرات وأدوات موقع البناء في مجموعة سامي الترك "إنشاءات" كمخلوقات خيالية من عالم آخر. ويصفهم الفنان "بالجنود الذين بنوا دبي".

يتعامل طارق الغصين في العديد من أعماله مع أراضٍ في طور التغيير. في صوره المعقدة من مجموعته "*D*" يستكشف صورة الصحراء عبر اختبار العلاقة بين المادة والفراغ. وعلى الأخص العلاقة بين الشخص المنفرد والحدود المؤقتة التي حُدد المكان. يشرح حول المجموعة قائلاً: "أتاحت لي المجموعة استكشاف كيفية تأثر الفرد وتأثيره في الفراغ".

في سياق الأعمال التي توثق التغيّر في الأرض عبر تدخل الإنسان، تمثل صور الشيخ خالد آل ثاني للصحراء تبايناً صارخاً. والمميز الرئيس للصحراء هو امتدادها الرحب في كل الاتجاهات في موطنه بدولة قطر. يظهر آل ثاني، والذي يعرف عن الصحراء أكثر مما يعرف الكثيرون، للمشاهد الجمال الحي لما يبدو للوهلة الأولى أرضاً معدومة الحياة ومجرد رمال وكثبان.

كل هذه التبديلات والتحوّلات مترافقة بالعديد من الشكوك، لأنه يبدو غالباً كأن التقاليد قد سُجرت لصالح الحياة العصرية الزعومة التي تفتقر إلى العمق. ويكمن أحد ردود الأفعال على ذلك في إبعاد التقنيات عن تناول المرء ومحاولة العودة إلى التقاليد. قام الفنانان حسن مير ولياء قرقاش بمجموعة من الأعمال التي حُرّض مشاعر الحنين لما يبدو أنه ضاع أو وجد طريقه ببطء إلى الذاكرة. بما أن الحياة في دول الخليج قد تغيرت مع الازدهار النفطي، ترك الناس بيوتهم القديمة وانتقلوا إلى البيوت الحديثة. في عيني حسن مير، وجدت الحدائة طريقها بشكل عشوائي إلى بيت جده، طامسة ملامح الماضي. توثق الفنانة الإماراتية لمياء قرقاش "الجلس"¹³، وهو المكان الذي جرت فيه أحداث حياة معظم الأسر العربية. تقول عن ذلك: " إنه من المدهش كيف يمكننا استكشاف الأماكن التي تعكس ثقافتنا الخاصة، ومن المثير للاهتمام رؤية حجم التغييرات التي طالتها، فبين جدرانها تشكلت ثقافة هجينة".

تشكل الصراعات الإنسانية والفردية التي ترافق التغيير، مثل خسارة الناس المقربين والمواجهات الشخصية مع الموت والصراع الذاتي، بعداً آخر من أبعاد التغيير والذاكرة. يركز صادق الفراجي على مثل هذه التجارب في العديد من أعماله ذات الوسائط المتعددة، مثل عمله "سيريفوس يتابع البرهان" (في هذا المعرض) و"البيت الذي بناه أبي". في فيديو سيريفوس، يستعمل الأسطورة اليونانية للصراع المستمر عديم الجدوى كناية عن الأحداث الحالية في العالم العربي. في كل من أفلام الكرتون ورسوماته المطبوعة الضخمة، يقدم الفراجي تداعيات متحركة لصراعات البشرية مع القدر، وهي التعبيرات عن الحب والخسارة، الشخصي والجمعي. والتي تعكس خبرة الفنان الذي ترك العراق ليعيش طريداً في هولندا، يتساءل الفنان:"من أين تنبع الذكريات؟ وإلى أين تذهب؟ وكيف تعود فجأة، بكل قوة وعنفوان؟".

حول الفن والتصوير

تقرير الحالة

بقلم كارين أدريان فون روكس

يلقي معرض "نظرة من الداخل" الضوء علي منطقة لم يلق نناجها من الفن المعاصر والتصوير - إلا مؤخراً- اهتماماً عالمياً واسعاً. أخذت هنا عما بات يعرف بمنطقة "المنيسانان"، والتي تضم بلداناً من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوبي آسيا. في هذا الإصدار المكتوب لافتتاح معرض نظرة من الداخل في مهرجان أبوظبي 2015، نتحدث بشكل أساسي حول أعمال من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يقدم الإصدار اختيارات واسعة ومتنوعة بشكل غير عادي من النتاج العربي المعاصر في مجال التصوير والأفلام وفنون تمزج بين الوسائط المتعددة. كما يقدم نظرة معمقة في صلب المفاهيم التي يستند إليها الفكر والحياة العربية، وتعكس الخيارات جيلاً من الفنانين العرب الذين يمكن القول إن تطور عملهم ترافق مع دخول التقنيات الحديثة كالتلفزيون الفضائي والإنترنت وعمليات التصوير الرقمي إضافة إلى وسائط التواصل الإجتماعي وانتشارها في العالم العربي.

عندما سألتنا الفنان السعودي عبد الناصر غارم حول معنى التصوير بالنسبة له، أجاب: "يلعب التصوير دور مفتاح سحري لدخول أي مجتمع ثقافي. وتكمن خصوصية هذه الوسيلة في كونها تمنح حرية تعبير كاملة، وبدون أي حاجة للترجمة يمكن إيصال الرسالة للعالم. لعل أهم ميزة من ميزات التصوير هو كونه مدعوماً بالإنترنت. وعلى الأخص من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. نحن قادرون اليوم على مشاركة الصور التي نلتقطها مباشرة للعالم أجمع".^١

أما بالنسبة للفنانين السعوديتين شادية عالم ومنال الدويان، ولكثير من الفنانين في هذا الإصدار فالتصوير "هو في المقام الأول وسيلة للتعبير عن الذات".²

كان على التصوير قبل أن يصنف كوسيلة فنية للتعبير، أن يمر بسلسلة من المراحل خلال تطوره كشكل من أشكال الفنون الجميلة، في بداياته، كان بعيداً جداً عن تصنيفه كفن. في أواسط القرن العشرين قال هنري كارتر بريسون: "التصوير هو صنعة، يحاول البعض أن يجعل منه فناً، لكننا ببساطة عمال يؤدّون عملهم بشكل جيد".³ وعندما صرح بذلك كان هنالك جدل مستمر حول كون التصوير فناً أم لا.

كان ما يدعى "خطيئة التصوير الأصلية"^٤ نتيجة طبيعية للحركة البيكتوريالية، وهي حركة تصويرية استمرت منذ عام 1895 وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى، وسعت لجعل التصوير يتمتع بمكانة مرموقة كوسيلة من وسائل التعبير الفني. وفي النهاية كان للبيكتوريالية الدور الأبرز في انطلاقة التصوير الأولى. واليوم، لم يعد هناك شك في الصفة الفنية لوسيلة التصوير، مع أن الأمر كان محط جدل لزمّن طويل. كما يمتلك التصوير اليوم مكانة ثابتة بين حركات الفن المتعددة في أوروبا والأمريكيتين. لكن ما الأهمية التي يمتلكها هذا الفن في البلاد العربية، حيث منع الصور يعتبر مكوناً ثابتاً في كثير من الأحيان.

منذ أيام أرسطو⁵ عرفت حُجرة التصوير في الشرق كما في الغرب تماماً، الرياضي والفلكي والفيلسوف العراقي أبو علي الحسن بن الهيثم⁶ كان قد قام باختباراته منذ العام 980 ميلادية حول الحُجرة السوداء وكتب كتابه العظيم "كتاب

البصريات". لكن عملية إدراج الألواح الفضية (الداغريوتايب) على وجه الخصوص، والتي طُورت في أوروبا في أواسط القرن التاسع عشر، لعبت الدور الأهم في إطلاق عملية تطور التصوير الفوتوغرافي الحديث.

ومنذ البداية كان للتصوير حضور في الوطن العربي، وخصوصاً عبر الرحالة الغربيين، والذين سافروا مع كاميراتهم لأسباب عديدة، واختلفت طريقة توظيف التصوير في الوطن العربي في ذلك الوقت باختلاف النظرة والتأويل للمنع الإسلامي للتصوير وتنوع المواقف حول التشخيص الصوري.

كان للأنيكونية، أو التحريم الإسلامي للصور، بشكل عام تأثير كبير على تطور الفنون البصرية في البلدان العربية، على النقيض من أوروبا والأمريكيتين. يعتقد الكثير من الأوروبيين والأمريكيين بأن المنع شمل أي نوع من التصوير أو الرسم. لكن الصور وجدت في الفن الإسلامي وحتى تلك التي جسّد الشخصيات، فالإسلام لا يمنع النشاط الفني بحد ذاته.

ورغم استخدام سور القرآن الكريم⁷ بشكل متكرر لدعم فكرة تحريم الصور، فليس هناك أي منع واضح في القرآن لذلك. ولا يوجد مرجع ثابت واحد يدعم ذلك. فالحديث فقط هو الذي يعنى بإشكاليات التصوير، والحديث عملياً هو مجموعة مدونات حول القرآن من القسم الثاني من القرن التاسع والتي تتألف من ست مجموعات من كلام وأفعال النبي محمد (ص) والتي نقلت عنه عبر صحابته، كمصدر للإيمان والتشريع في الإسلام. يحدد الحديث ضمن العديد من أشكال السلوك ما الممكن تصويره بصرياً وما المنوع، ووفقاً للحديث، فالسموح تصويره ورسمه هو الجوامد من مخلوقات كالنباتات والأشجار وليس الحيوانات، ربما يبدو التفريق هنا غير مفهوم للبعض، لكن ذلك مشروح وفق القوانين الدينية التي تتعلق بهدم تصوير الخالق وصفاته⁸ وتأويل هذه الصفات. فالخالق كامل وليس كمثلته شيء فكيف يمثل أو يصور.

تكمن صيغة تحريم الصور في التأكيد على وحدانية الخالق، ومن المفهوم أنه لا يجوز للمرء تصوير الخالق، ولا أي بشري خلقه الله على شيء من صفاته، والعامل المقرر هنا هو صفات الله. فهناك 99 اسماً من الأسماء الحسنى لله، من بينها الخالق والمبدع والبارئ والمصور، والفنان الذي يبدع صورة ما ربما يعتقد أنه خلقها أو قرر أن يحاكي دور الخالق. وكان التوجس موجودا من أن تقود الصور إلى أفكار حول قدرة خلق مستقلة للفرد، لكن قدرة الخلق هي لله وحده، وتصوير الفنان للأشياء الحية في لوحة أو صورة يمثل فعلاً مشابهاً لفعال الخلق الخاص بالإله، وفي الواقع، فإن حديثاً يعينه يفهم الأمر تماماً على هذه الصورة:

"من صوّر صورة فإنّ الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً، وإن أُبیت إلاّ أن تصنع، فعليك بهذه الشجرة، كل شيء ليس فيه روح".⁹

بدأ الفن الاسلامي البصري يتطور ويزدهر منذ القرن الثالث عشر، وبسبب منع رسم المخلوقات الحية. طوّر الفنانون مذهباً جمالياً يرفض تشخيص وتمثيل وجسيد

حول الفن والتصوير تقرير الحالة

الأحياء، والظل والنور. وبدا ذلك واضحاً في فنون المنمنمات والفسيفساء، ولم يحاول أن يحاكي عالم الانطباعات بالمعنى الأرسطي أو الأفلاطوني. وخلال تطور فن الأرابيسك، تمت تنحية كل ما له علاقة بمحاكاة البيئة، علاوة على هجران فن النحت الذي اعتُبر نتاجه مساوياً للأصنام التي حرمت بشدة.

ويستمر تحريم الصور، بكل تعقيداته وتأويلاته المتناقضة، حتى يومنا هذا. وعلى الرغم من ذلك تطور فن الرسم في البلدان العربية خلال المئة سنة الماضية بتأثير من الأوروبيين. لكن المشاكل ما زالت تثار هنا وهناك عندما يقوم الفنان برسم الشخصيات. ولا يُستثنى التصوير الفوتوغرافي من المفهوم الأيديولوجي ذاته.

وكما ذكر سابقاً في هذا المقال، فقد وصل التصوير الفوتوغرافي إلى البلاد العربية في القرن التاسع عشر، واختلفت طريقة التعاطي معه باختلاف البلد. وبما أنه كان هناك دوماً حدود لما يمكن أو لا يمكن تصويره، فقد تطور هذا الفن ببطء ولم يتسن له التقدم والاستمرارية التي كانت سانحة لمثيله في الغرب. وهناك أسباب أخرى عدة لذلك.

تصوير الأشخاص هو مثال جيد على كيفية تعامل الفنانين مع تلك التعقيدات. واستمر تصوير الأشخاص للأغراض الرسمية في أماكن مختلفة في العالم العربي. في القرن التاسع عشر، كان من بين الذين استخدموا التصوير الفوتوغرافي من العرب المصري محمد صديق به^{١0} والطبيب المكسي السيد عبد الغفار^{١١}، واللذان تناولت موضوعاتهما مكة والحجّاج مثل معاصريهما من المصورين. لكن هذه الصور المبكرة كانت بمثابة توثيق للزمن ولم يكن المقصود منها إنتاج قطعة فنية. في الفترة نفسها كان هناك العديد من استوديوهات التصوير التي أنشئت في سوريا ومصر ولينان، لكن الفيود على مواضيع الصور كانت موجودة، الأمر الذي سيبقى موجوداً دائماً.

فنانتان سعوديتان رائدتان في المجال، هما جوهرة السعود وشادية عالم، ركزتَا على هذه المسألة في صورهما. في معرض "نظرة من الداخل"، مجموعة أعمال جوهرة السعود بعنوان "خارج الخطأ"، تستدعيان الصور التذكارية والأجزاء المحوّة من صور الوجوه، ولربما يذكر عملها المتفرج بتلك السلسلة من المنمنمات الفارسية من القرنين الرابع عشر والخامس عشر، والتي تشوّهت فيها الوجوه في القرون التي تلت ذلك أو محيت أو حتى اقتلعت في بعض الأحيان. تصف جوهرة صورها بداية فتقول: "فيها استكشاف واختبار للرقابة في السعودية، وتأثيرها على التواصل المرئي، صحيح أن الأمر يختلف من منطقة إلى أخرى، لكن الصور في العموم تفحص وتراقب بدقة، من الأمثلة الواضحة على ذلك تطويل التنانير والأكمام المضافة للفساتين بقلم التخطيط الأسود في الجملات والوجوه المغبشة في اللوحات الإعلائية، ولقد حاولت تطبيق النوع نفسه من الرقابة على المصورين الخاصين. وبدأت بإضافة الخطوط المرسومة وحذف الوجوه وأجزاء من الجسم، مبقية على الضروري الذي يخفي هوية صاحب الصورة، ما مكنتني من تجاوز محرمات ثقافية مرتبطة بالتصوير والتعليق عليها".

لوحة لفرانسوا بيسابو، 1839، تصور فنون التصوير في باريس.

لوحة لفرانسوا بيسابو، 1839، تصور فنون التصوير في باريس.

لوحة لفرانسوا بيسابو، 1839، تصور فنون التصوير في باريس.

التجارة العالمية، وغالباً ما تم تعريفه بها. في غضون ستة إلى 12 شهراً من إعلان فرنسا عن اختراع الألواح الفضية المستخدمة في التصوير الضوئي في العام 1839، تم إنشاء استوديوهات التصوير، وتم الترويج لها من قبل رواد الأعمال في كل مدينة بحرية كبرى تقريباً. في كل قارة، في جميع أنحاء العالم، ظاهرياً، كان أسلوب وشكل التصوير نفسه في القرن ال19 إلى حد كبير في كل مكان. الملابس، الدعائم، والخلفيات التي وإن اختلفت قليلاً إلا أنها كررت النهج العام نفسه في جميع الثقافات، وبينها الشرق الأوسط.

توسّع التصوير بسرعة في جميع أنحاء العالم إلى درجة أن السياق التاريخي الذي مرّ به لم يسمح أبداً للمصوِّرين الفوتوغرافيين بتطوير بصمتهم الفردية في المجتمعات المختلفة أو بصياغة أساليب التعبير الإبداعِي التي تعكس تاريخهم المحدد وقيمهم الاجتماعية. لم يتطور التصوير تدريجياً، عبر القرون، كما فعلت فنون الموسيقى، الشعر، الرقص، رواية القصص، الرسم، صناعة الفخار وغيرها من أشكال التعبير الإبداعِي والتي تطوّرت فائرت وتأثرت بأماكنها الفردية، أما التصوير الفوتوغرافي والوسائط ذات الصلة التي تلت فكانت عالمية الصبغة منذ البداية.

هذا لا يعني القول إنّ استخدام هذه الوسائط كان غير متجانس، فقد وجد المبدعون حول العالم طرقاً بالطبع لتغيير الطابع المعولم وآلية التصوير الفوتوغرافي والتقنيات ذات الصلة من خلال تشكيلها وتكييفها مع أغراضهم الخاصة وخبراتهم. يستقي الفنانون العرب المعاصرون، مثل الفنانين في كل مكان، الأفكار الإبداعية، والتأثيرات والأدوات من جميع أنواع المصادر، في أوطانهم وخارجها. لكنهم

استخدموا هذه المؤثرات بطرق محددة وفردية، ليطرحوا من خلالها التجربة الشخصية والمكان المحيِّط بهم، العالمي والمحلي دائماً متداخِلان. "الفرق"، إذا جاز التعبير، في أعمال الفنانين العرب المعاصرين يظهر نفسه في خصوصية وإجَاه تركيز الفنان الفرد - ظروف حياتهم، وكيف واجهوا "تعدد" الثقافات العربية، والحقائق الجماعية للحياة في عالمنا اليوم، هذا هو ما يعنيه معرض "نظرة من الداخل".

الفنانون في هذا الكتاب والمعرض المصاحب هم من الفنانين الرواد من العالم العربي والذين عُرضت أعمالهم على نطاق واسع في أوروبا. قلّة لا تتجاوز عدد أصابع اليد. عرضوا أعمالهم، إن لم يكونوا فعلوا على نطاق واسع، في الولايات المتحدة فقط. في حين أن معظم الفنانين يعيشون ويعملون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كثير منهم لا يعيشون في بلدانهم الأصلية نتيجة تدرّي الاقتصاد فيها أو بسبب النزاعات. معظم الفنانين المشاركين في المعرض، حتى أولئك الذين يعيشون خارج منطقة الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا، لا زالوا يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بالثقافة العربية، تاريخها، وما يحدث في المجتمعات

لوحة لفرانسوا بيسابو، 1839، تصور فنون التصوير في باريس.

لوحة لفرانسوا بيسابو، 1839، تصور فنون التصوير في باريس.

لوحة لفرانسوا بيسابو، 1839، تصور فنون التصوير في باريس.

العربية اليوم، ومع ذلك، يمثل هؤلاء الفنانون، في حياتهم الشخصية والمهنية، العديد من العوالم: عالم سوق الفن والإعلام الرقمي المفتوح كونياً، التقاليد المحددة للأسرة والمنزل؛ التناقضات الجماعية والفردية بفعل تصاعد النزعة العلمانية في المجتمع الحديث في جَاوِرٍ مع تنامي الأصولية الدينية، ليس فقط في بلدانهم، ولكن في جميع أنحاء العالم.

في بدء هذا المشروع، كان غرض فوتوفست الإسهام في تعميق التقدير العالمي والاعتراف بفن التصوير الضوئي العربي المعاصر والوسائط ذات الصلة. إن هذا المعرض يمثلّ جزءاً من خبرة 30 عاماً لفوتوفست في الالتزام بأماط الفنون الهامة حول العالم. كان العرض الأول ضمن هذا المشروع في العام 2014 في بينالي فوتوفست الدولي للتصوير الفوتوغرافي والفنون ذات الصلة بالصورة في هيوستن، تكساس. الحدث الأول والأطول مدّة من نوعه في الولايات المتحدة وأحد الفعاليات الأولى في اختصاصه على مستوى العالم.

لوحة لفرانسوا بيسابو، 1839، تصور فنون التصوير في باريس.

لوحة لفرانسوا بيسابو، 1839، تصور فنون التصوير في باريس.

في بداية هذا المشروع، كان الهدف

الرئيسي لمؤسسة فوتوفست العمل

على توسيع الرؤية العالمية، وتكريم

فن التصوير الفوتوغرافي العربي

والوسائط المتعددة المرتبطة به.

لوحة لفرانسوا بيسابو، 1839، تصور فنون التصوير في باريس.

لوحة لفرانسوا بيسابو، 1839، تصور فنون التصوير في باريس.

لقد كان تعاون والتزام جميع الفنانين في هذا المشروع ضرورياً لإنتاج والانتهاء من هذا المعرض والكتاب وكذلك البرامج التعليمية المصاحبة. وقد أسهمت قاعات العرض الفني، المعاهد الفنية والأفراد في جميع أنحاء أوروبا، الشرق الأوسط، شمال أفريقيا والولايات المتحدة في توفير الوقت الثمين والتواصل مع الفنانين وتأمين الأعمال الفنية المعروضة هنا.

لوحة لفرانسوا بيسابو، 1839، تصور فنون التصوير في باريس.

لوحة لفرانسوا بيسابو، 1839، تصور فنون التصوير في باريس.

لوحة لفرانسوا بيسابو، 1839، تصور فنون التصوير في باريس.

لوحة لفرانسوا بيسابو، 1839، تصور فنون التصوير في باريس.

لوحة لفرانسوا بيسابو، 1839، تصور فنون التصوير في باريس.

لم تكن فكرة تنظيم معرض "نظرة من الداخل" لنتحقق ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2015 لولا دعم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ومؤسسها سعادة هدى إبراهيم الخميس كانو، وشركاء المجموعة، ونحن ممتنون للغاية لإتاحة هذه الفرصة لنا لتنظيم فعالية فوتوفست الدولية وهذا البرنامج في منطقة الشرق الأوسط.

لوحة لفرانسوا بيسابو، 1839، تصور فنون التصوير في باريس.

لوحة لفرانسوا بيسابو، 1839، تصور فنون التصوير في باريس.

ويندي واتريس، 2015

مؤسس شريك وقيّمة فنيّة، فوتوفست الدولية

قيّمة فنيّة شريكة، "نظرة من الداخل"

مؤسس شريك وقيّمة فنيّة، فوتوفست الدولية

قيّمة فنيّة شريكة، "نظرة من الداخل"

مؤسس شريك وقيّمة فنيّة، فوتوفست الدولية

قيّمة فنيّة شريكة، "نظرة من الداخل"

مؤسس شريك وقيّمة فنيّة، فوتوفست الدولية

قيّمة فنيّة شريكة، "نظرة من الداخل"

مؤسس شريك وقيّمة فنيّة، فوتوفست الدولية

قيّمة فنيّة شريكة، "نظرة من الداخل"

مؤسس شريك وقيّمة فنيّة، فوتوفست الدولية

قيّمة فنيّة شريكة، "نظرة من الداخل"

مؤسس شريك وقيّمة فنيّة، فوتوفست الدولية

قيّمة فنيّة شريكة، "نظرة من الداخل"

مؤسس شريك وقيّمة فنيّة، فوتوفست الدولية

قيّمة فنيّة شريكة، "نظرة من الداخل"

مؤسس شريك وقيّمة فنيّة، فوتوفست الدولية

قيّمة فنيّة شريكة، "نظرة من الداخل"

مؤسس شريك وقيّمة فنيّة، فوتوفست الدولية

قيّمة فنيّة شريكة، "نظرة من الداخل"

مؤسس شريك وقيّمة فنيّة، فوتوفست الدولية

قيّمة فنيّة شريكة، "نظرة من الداخل"

مؤسس شريك وقيّمة فنيّة، فوتوفست الدولية

قيّمة فنيّة شريكة، "نظرة من الداخل"

مؤسس شريك وقيّمة فنيّة، فوتوفست الدولية

قيّمة فنيّة شريكة، "نظرة من الداخل"

مؤسس شريك وقيّمة فنيّة، فوتوفست الدولية

قيّمة فنيّة شريكة، "نظرة من الداخل"

مؤسس شريك وقيّمة فنيّة، فوتوفست الدولية

قيّمة فنيّة شريكة، "نظرة من الداخل"

مؤسس شريك وقيّمة فنيّة، فوتوفست الدولية

قيّمة فنيّة شريكة، "نظرة من الداخل"

مؤسس شريك وقيّمة فنيّة، فوتوفست الدولية

نظرة من الداخل

بقلم ويندي واتريس

"إنَّ عالماً يمكن فيه لعائلةٍ من جنوب الجزيرة العربية أن تنتقل إلى إسبانيا. وتعود. بعد مرور ستة قرون. إلى موطنها الأصلي فتجد فيه نفسها قريبةً من محيطها. أليفةً معه. هو عالمٌ يمتلك من الوحدة ما يمكنه من تجاوز الانقسامات التي يفرضها امتداد الوقت واتساع المساحة. إنَّ اللغة العربية امتلكت عبر القرون إمكانيةً أن تفتح أبواب غرفِ الدرس لتؤثّر في العالم خارج هذه الغرف. كما أن المعرفة انتقلت عبر القرون على أيدي مجموعة من العَلَمين الذين حافظوا على مجتمع الأخلاقيات حتى مع تغيّر الحكّام. إذ لم تتغير أماكن الحج. مكة والقدس. وكانت أقطاباً للبشرية حتى مع انتقال القوة المركزية من مدينةٍ إلى أخرى".

ألبرت حوراني.

تاريخ الشعوب العربية

في هذا الاقتباس من كتابه التاريخي "تاريخ الشعوب العربية". يتحدث الباحث اللبناني ألبرت حوراني عن العالم العربي في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. يصف هذا الاقتباس تاريخاً مثّل سمةً لجزءٍ رئيسي من العالم لأكثر من 400 سنة. هذا التاريخ الذي لا يزال مستمرّاً بالسمية نفسها حتى يومنا هذا ويطرق غير متوقّعة. عند التمعن في قراءة دراسته. يندهش واحدنا بكمّ الكثافة وتعدد الحضارات. الأديان والطوائف من هذه الفئة من البشر الذين احتلّوا. وأعيد احتلالهم وتنقلوا عبر الأراضي التي تقع بين آسيا والسهوب الروسية. أوروبا الغربية وشمال غرب أفريقيا.

إنها أرض غير منعزلة. جغرافيا قابلة للاختراق. فهي أكثر انفتاحاً على تحركات الشعوب غرباً. شرقاً وجنوباً من معظم الجغرافيات الأخرى. وقد يعود سبب ذلك إلى العدد القليل من الحواجز الطبيعية التي قد تمنع عبور الفايحين - فلا محيطات شاسعة ولا جبال وعرة أو سهوب جافة واسعة. حتى شبه الجزيرة العربية. التي نأت بنفسها واحتمت بالصحراء من مراكز الحضارات القديمة لسنوات عديدة. هي في حد ذاتها يمكن الوصول إليها عبر البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي أو البحر الأحمر.

إنها منطقة تجارة واقتصاد. وهي طريق الغرب إلى الشرق وبالعكس. تؤكّد هذه الحقيقة طرق القوافل العظيمة وجمعات الأسواق القديمة مثل تدمر وحب. فقد استطاع سكّان هذه المنطقة أو "مهد الحضارات" كما هو المسمّى المتعارف عليه. أن يبتكروا أشكالاً كتابيةً متقدمة. وأن يبدعوا أنظمة الزراعة والرّي. وأن يخترعوا الدولار. وأن ينصّبوا الحكومات المركزية. كما وضعوا أسس القوانين المكتوبة والرياضيات وعلم الفلك. وبحلول القرن العاشر. كانت هذه المنطقة مهداً ومركزاً للديانات التوحيدية الثلاث الكبرى في العالم - اليهودية والمسيحية والإسلام.

تنعكس تعقيدات هذه المنطقة الدائمة التغيّر في العديد من الطرق التي كافح العلماء ورجال الدولة في سبيل الوصول إلى الوصف الأكثر دقّة لشكلها وحدودها - الهلال الخصيب. بلاد ما بين النهرين. ثم الممالك المبكرة مثل مصر وبلاد سومر. وأكاد. وأشور. أور وبابل وملكة يهوذا من بين ممالك أخرى. وفي وقت لاحق ممالك السلالات من الأمويين. العباسيين والإمبراطورية العثمانية. اليوم. لا تزال هناك أنماط متنوعة وثابتة لمفهوم "الشرق". والتي في كثير من الأحيان. لم تكن لتعكس مساحات الاهتمام التي كانت للإمبراطورية البريطانية في القرن ال19.

في أواخر القرن التاسع عشر. قسّم المستشارون والدبلوماسيون البريطانيون لفظياً هذا الجزء من العالم الذي يقع إلى الشرق من الجزر البريطانية بمسميات الشرق "القريب". "الأقصى" و "الأوسط". كما تمّ تعريفه بدايةً. شمل الشرق الأدنى أراضي الإمبراطورية العثمانية في أقصى امتدادها. من مشارف الحدود الحالية لمدينة فيينا إلى أقصى جنوب شبه الجزيرة العربية. إلى مصر في الغرب وحدود العراق في الشرق. في نهاية الحرب العالمية الأولى. وبعد سقوط الإمبراطورية العثمانية. جاء مصطلح الشرق الأدنى ليشير في المقام الأول إلى الأراضي القديمة في المنطقة وتاريخها السابق. أصبح مصطلح الشرق الأوسط السائد في الدوائر الدبلوماسية أكثر استعمالاً للإشارة إلى الأراضي التي تمتد الآن من البحر الأسود وتركيا الحديثة إلى العراق وشبه الجزيرة العربية. وغرباً عبر مصر والمغرب العربي.

في السنوات الحالية. دخلت مصطلحات ومختصرات جديدة في سياق الاستخدام الجغرافي والجيو سياسي. ابتكرها الباحثون في الثقافة العربية والجغرافيون المهتمون بدراسة المنطقة. فمنهم من أطلق مسمى "MENA" ليدل على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والتي تمتد من المغرب إلى إيران. ومؤخراً. جاء منهم من أطلق مسمّى MENASA. للإشارة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. أمّا أولئك الذين لا يحبون الدلالات الأوروبية الاستعمارية لمصطلح الشرق الأوسط. فقد استخدموا مصطلحWANA للإشارة إلى غرب آسيا وشمال أفريقيا. كما استخدم آخرون بشكل أقلّ مصطلح NAWA ليشير إلى شمال أفريقيا وغرب آسيا.

يتعامل معرض نظرة من الداخل مع العالم العربي للدلالة على الجزء الجغرافي المتمثل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولما يتوفر لهذه المنطقة من موارد طبيعية. موقع جغرافي. وتاريخ عريق لحضارات متعددة. فليس من المستغرب أنّ هذه المنطقة كانت منطقة مركزية استقطبت اهتمام العالم لقرون عدة. بين 15 مجموعة عرقية رئيسية في هذه المنطقة. يمثّل العرب المجموعة الأكبر. والتي جمّع بين المنتمين إليها في الغالب اللغة الواحدة. أكثر ما جمّع بينها العوامل المشتركة من السياسة والجغرافيا والثقافة.

وكما يوحي العنوان الرئيسي لهذا المشروع. "نظرة من الداخل: الفن العربي المعاصر (تصوير ضوئي. فيديو ووسائط متعددة)". فإن المعرض يركز على أعمال الفنانين العرب. يعد مصطلح "عرب" مصطلحاً عاماً. يطلق غالباً كوصف عام

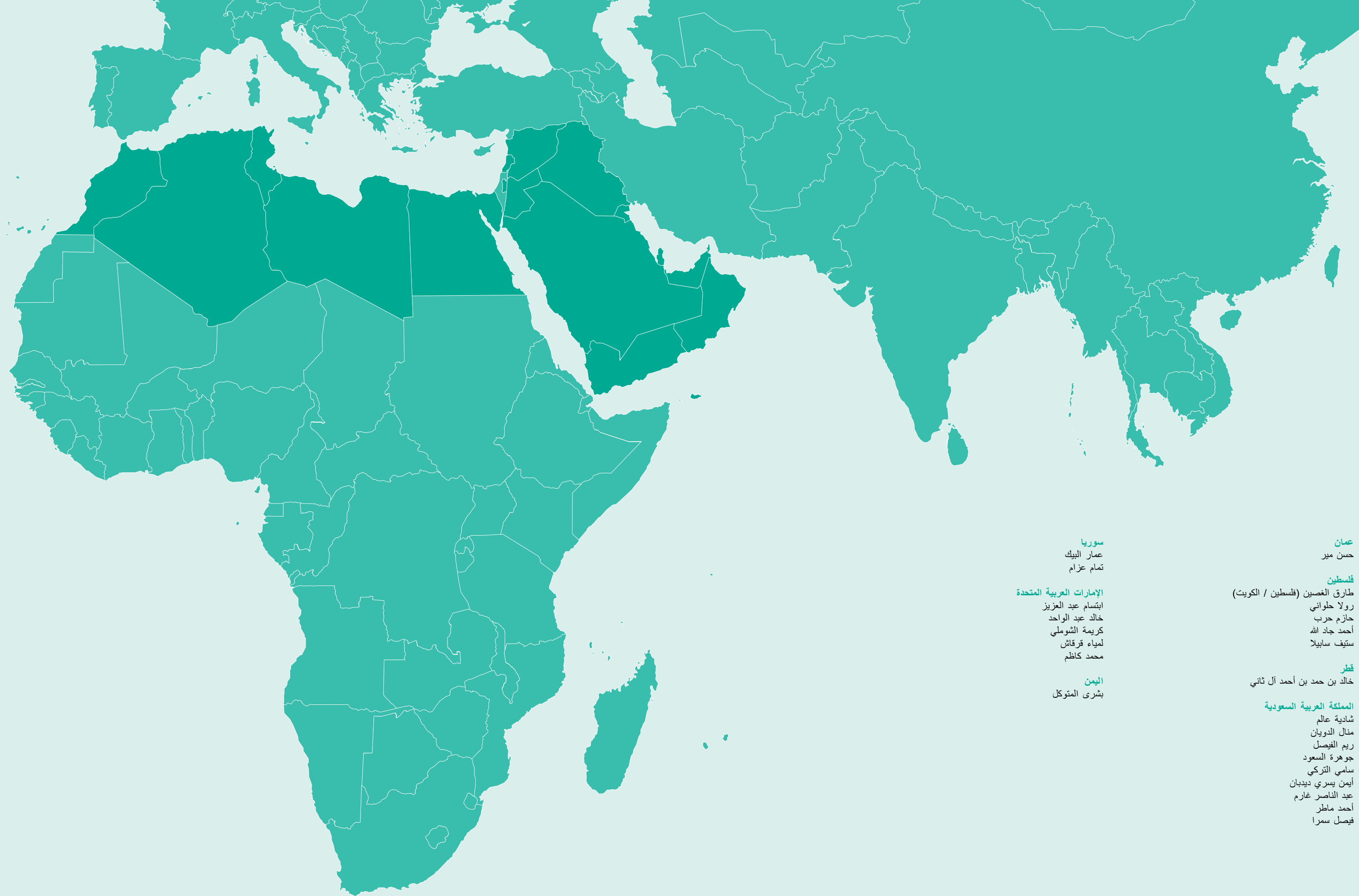
على شريحة عرقية ترتبط فيما بينها بالدرجة الأولى عن طريق اللغة. ولكن أيضاً. ببعض التجارب السياسية والثقافية المشتركة التي انتشرت خلال السنوات التي تلت الحرب العالمية الأولى لغاية الزمن الحاضر. ومن هذه التجارب مرحلة ما بعد الاستعمار (الاستعمار العثماني والأوروبي). والتي تميزت بظهور الدول القومية الجديدة. وحدودها السياسية الجديدة التي رسمتها القوى الخارجية. اكتشاف النفط والآثار الكبيرة التي نتجت عن استثماره. بما فيها من تنمية حضرية وتطور اقتصادي سريع أسفرت عن ظهور أشكال وصيغ جديدة من العولمة. ودوامه الصراعات المدنية والحروب. هذه الظواهر غيّرت العالم العربي بدرجة كبيرة. وفي المقابل. فإنها تشكّلت تبعاً للأنظمة الاقتصادية. الدينية. السياسية والاجتماعية القائمة في المنطقة.

هذه التغييرات التاريخية والثقافية ساعدت على توليد اعتبارات هامة في تطوير معرض "نظرة من الداخل" لكنها حدّد مسبقاً معايير تنسيق المعرض من جهة اختيار الفنانين المشاركين والأعمال الفنية فيه. من الواضح. مع ذلك. أن هذه الأحداث كان لها تأثير قوي على خلق هذه الأعمال الفنية كما على حياة هؤلاء الفنانين وما يعبرونه عملهم الهام. كقيمة فنية مشرفة. توضح كارين فون روكس في مقالها ضمن هذا الكتاب. فإن الغرض من معرض "نظرة من الداخل" يكمن في عدم فرض وجهة نظر القمّعين على المعارض أو فرض ثيمة ما في اختيار الأعمال الفنية. بل للاستجابة لما يقوله كبار الفنانين التشكيليين العرب أنفسهم.

تكشف أعمالهم الفنية صلات قوية بين التجربة المعاصرة وتاريخ الثقافات التي ينتمون إليها - علاقتهم بالمتجم العربي اليوم. هم يظهرون قلقهم العميق إزاء ما يحدث في هذا العالم. روحياً. سياسياً. اقتصادياً وفكرياً. مع الشغف. السخرية والقلق. هم يطرحون قضايا التغيير. الهوية. الطاقة. الجنس. وحول بيئاتهم الاجتماعية والمادية. إن الأمر يتعلق بصوتهم الخاص.

لم تكن أصوات العالم العربي معزولةً يوماً عن العالم الخارجي. لقرون عدة. كانت هذه الأصوات في المركز من هذا العالم. واقع العالم العربي الحديث لا يكفل فقط هذه التجربة التاريخية. بل يعمل على توسيع نطاقها. معظم الفنانين في هذا الكتاب درسوا الفنون في الخارج وسافروا كثيراً. هم جزء لا يتجزأ من العالم الأكبر. هم كبروا بالتزامن مع انتشار المحطات التلفزيونية الفضائية. والتكنولوجيا الرقمية. والإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية على نطاق واسع في العالم العربي. كما أنهم يعملون في العديد من التخصصات. وهم الجيل الأول من الفنانين التشكيليين العرب الذين أتاحت لهم فرصة التجريب الفني في مجالات التصوير الفوتوغرافي الضوئي والوسائط الأحدث كأنماط فنية إبداعية.

التصوير الفوتوغرافي. السينما والفيديو. كوسائط للتعبير الإبداعي. كلها بطبيعة الحال عالمية الصبغة في أصولها وتجربها. منذ اكتشافه وتطوّره في النصف الأول من القرن ال19. كان التصوير دوماً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمراكز

البحرين

محمد كانو

مصر

خالد حافظ

حازم طه حسين

هدى لطفي

يوسف نبيل (مصر / الولايات المتحدة الأمريكية)

العراق

صادق الفراجي

سما الشيبلي (العراق / فلسطين)

لبنان

سامر معضاد (لبنان / بلجيكا)

كميل زكريا

المغرب

هشام بينو هود

للا السيدبي

منير فاطمي

حسن حجاج

عمان

حسن مير

فلسطين

طارق الغصين (فلسطين / الكويت)

رولا حلواني

حازم حرب

أحمد جاد الله

ستيف ساببلا

قطر

خالد بن حمد بن أحمد آل ثاني

المملكة العربية السعودية

شادية عالم

منال الدويان

ريم الفيصل

جوهرة السعود

سامي التركي

أيمن يسري ديدبان

عبد الناصر غارم

أحمد مطر

فيصل سمرا

سوريا

عمار البيك

تمام عزام

الإمارات العربية المتحدة

ابتسام عبد العزيز

خالد عبد الواحد

كريمة الشوملي

لمياء قرقاش

محمد كاظم

اليمن

بشرى المتوكل

المحتويات

229	نظرة من الداخل: بقلم ويندي واتريس
225	عن الفن والتصوير: تقرير الحالة بقلم كارين أدريان فون روكس
217	نظرة من الداخل: سير ذاتية للفنانين
205	القيّمون على المعرض: سيرة ذاتية
203	رؤى إماراتية
198	سعيد خليفة
197	ريم فلكناز
196	ميثاء بن دميثان
195	لطيفة بنت مكتوم
194	عفراء بن ظاهر
192	حمدان بطي الشامسي
191	علياء الشامسي
190	فرح القاسمي
188	فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان
186	يوسف الهرمودي
184	عمار العطار
183	شما العامري
172	كميل زكريا (لبنان)
170	خليل عبد الواحد (الإمارات العربية المتحدة)
168	فيصل سمرا (المملكة العربية السعودية)
166	ستيف سابيلا (فلسطين)
162	يوسف نبيل (مصر/ الولايات المتحدة الأمريكية)
158	سامر معضاد (لبنان/ بلجيكا)
154	حسن مير (سلطنة عمان)
152	أحمد ماطر (المملكة العربية السعودية)
148	هدى لطفي (مصر)
146	محمد كاظم (الإمارات العربية المتحدة)
144	محمد عبد اللطيف كانو (البحرين)
140	أحمد جاد الله (فلسطين)
136	حازم طه حسين (مصر)
134	حازم حرب (فلسطين)
132	رولا حلواني (فلسطين)
130	حسن حجاج (المملكة المغربية)
128	خالد حافظ (مصر)
124	عبد الناصر غارم (المملكة العربية السعودية)
122	لمياء قرقاش (الإمارات العربية المتحدة)
120	منير فاطمي (المملكة المغربية)
116	للا السيدي (المملكة المغربية)
114	أيمن يسري ديدبان (المملكة العربية السعودية)
112	هشام بينوهود (المملكة المغربية)
108	تمام عزام (سوريا)
104	شادية عالم (المملكة العربية السعودية)
100	سامي التركي (المملكة العربية السعودية)
96	الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل ثاني (قطر)
94	كريمة الشوملي (الإمارات العربية المتحدة)
90	سما الشيبلي (العراق / فلسطين)
86	جوهرة السعود (المملكة العربية السعودية)
82	بشرى المتوكل (اليمن)
78	طارق الغصين (فلسطين/ الكويت)
74	صادق الفراجي (العراق)
70	ريم الفيصل (المملكة العربية السعودية)
66	منال الدويان (المملكة العربية السعودية)
62	عمار البيك (سوريا)
58	ابتسام عبد العزيز (الإمارات العربية المتحدة)

يتقدم فوتوفست إنترناشيونال بالشكر للرعاة الرئيسيين والشركاء التالية أسمائهم على دورهم في تطوير وتنظيم معرض "نظرة من الداخل":

الرعاة

آرت جميل - مبادرة عبد اللطيف جميل المجتمعية

شركة هيوستن للمنح

مؤسسة كولن. هيوستن

مؤسسة براون. هيوستن

الصندوق الوطني للفنون. الولايات المتحدة الأمريكية

مدينة هيوستن من خلال ائتلاف هيوستن للفنون

غاليري أيام. دبي ولندن

شركة الشرق الأوسط للتجارة المحدودة. جدة. المملكة العربية السعودية

غاليري أثر. جدة. المملكة العربية السعودية

مؤسسة المشرق العربي الخيرية. هيوستن

مؤسسة كرين الخيرية. هيوستن

إدج أوف أرابيا . لندن

مؤسسة جي بي مورغان تشيس الخيرية

مجلس إدارة فوتوفست

جوديث وغاميل بولدوين

ماري لورنس بورتر

مجموعة تامر سعد - جدة. المملكة العربية السعودية

مؤسسة وورثام الخيرية. هيوستن

لجنة تكساس للفنون

غاليري برلوني. لندن

مؤسسة إيلانور أند فرانك فريد الخيرية. هيوستن

الشركاء

المجلة الفنية كونتمبراري براكتيسيس "التجارب الفنية المعاصرة"

متحف الفنون الجميلة. هيوستن

آرت إن أميركا. هيوستن

سنشيلت للنشر. أمستردام. هولندا

جامعة رايس - مركز البحوث الإنسانية

جامعة رايس - معهد جيمس بيكر الثالث للسياسة العامة

غاليري روثكو تشابل. هيوستن

المركز العربي الأمريكي للثقافة والمجتمع. هيوستن

المؤسسة العربية الأمريكية للتعليم

الشركاء الاستراتيجيون

الشركاء الرسميون

الشريك الرئيسي

الشريك المجتمعي والتعليمي

الناقل الرسمي

الشركاء الإعلاميون

الشركاء التعليميون

راعي الجوائز

موقع الفعاليات الرسمي

الشركاء المجتمعيون

الشريك التلفزيوني الرسمي

الداعمون

ناقل الأخبار الرسمي

نبذة عن مهرجان فوتوفست إنترناشيونال

الرئيس والمؤسس الشريك

فريد بولدوين

القيم والمؤسس الشريك

ويندي واتريس

المدير التنفيذي

ستيفن إيفنز

فوتوفست إنترناشيونال. مؤسسة عالمية غير ربحية تُعنى بفنون التصوير الفوتوغرافي والتعليم، مقرها هيوستن، تكساس. تقوم بدعم وتنظيم الفعاليات الفنية على مدار العام، وتقدّم برنامجاً دراسياً تعليمياً بعنوان "التعليم عبر التصوير". والذي يستعمل التصوير لتقوية مهارات التعلم والكتابة لدى الطلاب. مستوعباً أكثر من 1500 طالب خلال السنة الواحدة في الصفوف من 3 وحتى 12.

أسّست فوتوفست، عام 1986. أول وأطول مسابقة عالمية للتصوير الفوتوغرافي والفنون المرتبطة به، وتُقام المسابقة كل عامين في الولايات المتحدة. وتتميز هذه البرامج الفنية المرموقة بالتزامها بالقضايا الاجتماعية وعرضها للأعمال الفنية المهمة، المعاصرة منها والتاريخية. وغير المعروفة عالمياً من قبل المؤسسات الفنية، كما تعمل فوتوفست أيضاً مع فنانين عالميين مشهورين لتنظيم معارض جديدة ومشاريع مميزة.

تعدّ برامج فوتوفست منصة لتقديم الفنون والأفكار. ويدور جزء محوريّ منها حول خلق فرص جديدة للفنانين إضافةً إلى التبادل العالمي العابر للثقافات في مجال التصوير. وعلاوة على ذلك، تدعم فوتوفست في معارضها آراء فنانيتها في أهم القضايا العالمية وأكثرها تقدماً كجزء من برنامجها. كما تنظم المؤتمرات حول الفن والقضايا المدنية وجمعات الفنانين وورش العمل ومناسبات جامعي التحف ومزادها السنوي العالمي الشهير "فاين برنت" وتقوم بنشر كتيب إضافةً إلى كتاب خاص عن المعرض.

رعت فوتوفست ودعمت العديد من المعارض الناشئة المرتبطة بفنون التصوير في أمريكا اللاتينية والصين والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكوريا واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك وفرنسا وأوروبا. وأقامت عروضاً مبدعة حول التصوير اللاتيني الأمريكي في الولايات المتحدة. الأفلام والتصوير العربي المعاصر. فنون النساء الأمريكيات من أصل أفريقي. مواهب جديدة من تكساس. فنانون يعملون بتقنيات رقمية بالإضافة للتصوير الفوتوغرافي الأمريكي المعاصر. وقد خاطبت برامج معرض فوتوفست قضايا مثل "الماء- الأزمة العالمية". "فنانون يردّون على العنف". "البيئة العالمية". أحداث الحادي عشر من سبتمبر. و"غوانتانامو- قضية عدالة اجتماعية".

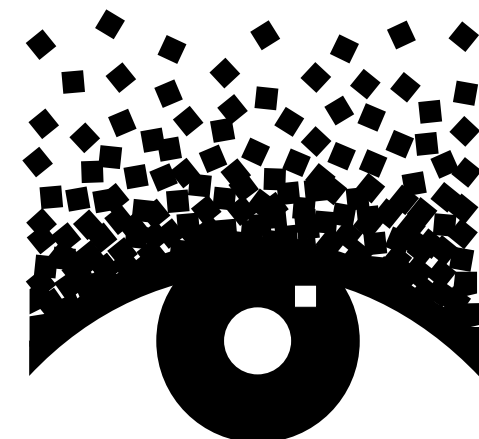
فوتوفست عضو في مهرجان الضوء، وهو شبكة للفعاليات العالمية للتصوير. وقد ساعدت في تأسيسه في العام 2000، وهي عضو في 23 مهرجان تصوير فوتوغرافي في 18 بلداً حول العالم.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.fotofest.org

FotoFest International

@FotoFest_Intl

FOTOFEST

نظرة من الداخل

خُت رعاية

معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع

بعد مهرجان أبوظبي جَربة فريدة خُتفي بدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للثقافة والإبداع. ومنذ انطلاقته في العام 2004، أصبح المهرجان من بين أبرز المهرجانات الفنية الاستثنائية في العالم العربي. ومحطة مهمة في سلسلة المهرجانات الدولية. فهو يوحد الفنانين ويُشرك المواطنين والمقيمين وزوار الدولة في هذه التجربة الهامة والقيمة.

إن شعار الدورة الثانية عشرة لمهرجان أبوظبي هو "الفكرة: نواة الإبداع". ويأتي هذا الشعار ليعكس الدور الكبير للأجيال الجديدة بأفكارها المتجددة. والتي تتوج بدورها التغييري مسيرة طويلة للفكر العربي عبر العصور. وهذا هو الهدف الأسمى الذي تسعى مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إلى تحقيقه عبر الإمارات السبع.

من خلال توفير الشروط الأمثل تهيء المجموعة البيئة الحاضنة للإبداع. حتى يتسنى لكل فرد في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من أن يستفيد من فرص الإلهام الضروري لتنمية الأفكار ومن أن يرى بذور إبداعه وهي تثمر وتتفتح.

رعاية مثل هذا الابتكار الخلاق أمرٌ هام لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

عبر التاريخ، شهدت الإنسانية على القوة الكامنة في التعبير الفني ولقاء الثقافات والحوار بينها. وكيف أنها كانت عوامل محفزة للتنمية والتطور والاستدامة. يقدّم مهرجان أبوظبي 2015 طيفاً واسعاً من المعارض. الأمسيات. عروض الأداء والفعاليات.

بالتوازي مع فعاليات البرنامج الرئيسي لمهرجان أبوظبي، التي يحييها كبار النجوم والفنانين العالميين. ننقل التجربة الإبداعية إلى المدارس والجامعات ومواقع جُمعات الجمهور حول الإمارات. لتكتمل بذلك عملية الإلهام، التكاثر المجتمعي والمشاركة الفعالة من الجميع.

قال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، رحمه الله: "ستحيا أجيال المستقبل في عالم مختلف عن العالم

الذي اعتدنا عليه، ومن الضروري أن نحضّر أنفسنا وأبناءنا لهذا العالم الجديد". وبوضعنا هذا نصب أعيننا. يأتي مهرجان أبوظبي 2015 ليرحب بالآف الطلاب، والأطفال وعائلاتهم في الفعاليات التعليمية والمجتمعية التي ينظمها عبر الإمارات السبع من أجل المشاركة والإلهام والتحفيز.

لقد لعب الفن التشكيلي دوراً هاماً خلال 19 عاماً من تاريخ مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون كأداة تطوير في التعليم ووسيلة من وسائل تعزيز التكاتف المجتمعي. ومناسبة للاحتفال بعمق التعبير الفني.

وقد قدّم المهرجان. منذ عام 2008، معارض تستكشف أعمال الفنانين التشكيليين الرواد في العالم العربي والشرق الأوسط. ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: مجا مهداوي (تونس)، ضياء العزاوي (العراق)، بارفيز تانافولي (إيران)، آدم حنين (مصر)، رشيد قرينشي (الجزائر)، حسن المسعود (العراق). وفي دورته العاشرة العام 2013، قدم مهرجان أبوظبي للمرة الأولى في العالم العربي معرض "25 عاماً من الإبداع العربي" بالشراكة مع معهد العالم العربي. وفي العام 2014 قدم للمرة الأولى عالمياً المعرض الاستعادي لمنجز فنان الصوت الأمريكي بيل فونتانا، متضمناً عمليّن من وحي جماليات البيئة وال عمران في إمارة أبوظبي.

ويأتي معرض الفن التشكيلي المصاحب لفعاليات مهرجان أبوظبي كل عام بالتوازي مع إصدار الكتب. وتنظيم جولات الزوار، وأعمال التكليف الحصري. ليشكل كل ذلك مجتمعاً عاملاً مهماً في تحفيز الحراك الفني والإبداعي الإماراتي.

لمزيد من الاطلاع، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.abudhabifestival.ae

"نظرة من الداخل: الفن العربي المعاصر (تصوير، فيديو، ووسائط متعددة)" يقدّم ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2015 في الغاليري، قصر الإمارات، في الفترة من الواحد والعشرين من مارس لغاية العشرين من أبريل 2015، متضمناً جولات الزوار ولقاءات وندوات بالاشتراك مع جامعة نيويورك أبوظبي.

نبذة عن مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

الراعي والرئيس

معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع

الرئيسان الفخريان

سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان - وسمو الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان

مؤسس مهرجان أبوظبي والمدير الفني

سعادة هدى الخميس كانو

مستشارو مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

معالي صقر غباش

معالي خلدون المبارك

سعادة د. زكي أنور نسيبة

سعادة نورة الكعبي

سعادة رزان المبارك

سعادة رم الشمري

سعادة د. مهى تيسير بركات

الشيخة نور فاهم الفاسمي

الأميرة أيرينا تسو ساين- ويتجينشتاين

السيد يان ستوتزكر CBE

السيد تيرنس د ألن

السيد سالم الإبراهيمي

السيدة ماري كورادو

السيد بشير الهسكوري

د. فراوكة هيرد بي

السيد محمد عبد اللطيف كانو

شيخة المسكري

المستشار القانوني

السيد ريمون مرقدي. JURISGÜLF

تسعى مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لتعزيز الفنون والتعليم والثقافة والإبداع في خدمة المجتمع. وتعمل على إثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي. تأسست المجموعة في العام 1996. ومنذ ذلك الحين تقوم بتنظيم مبادرات موجهة للجمهور من جميع الأعمار والثقافات والجنسيات. عبر برنامجها التعليمي والمجتمعي على مدار العام. البرامج الخاصة ومهرجان أبوظبي. بالشراكة غالباً مع مؤسسات محلية ودولية ثقافية رائدة.

تستثمر المجموعة في قطاع الفنون التشكيلية بطرق عدة. فهي تساهم في التطور المهني للفنانين من خلال برنامج "رواق الفن الإماراتي". والذي يسعى إلى الإسهام في رعاية وتطوير المشهد الفني الإماراتي عبر تقديم المنح والبرامج الاستثنائية وتنظيم اللقاءات الحوارية وأعمال التكليف الحضري والمعارض. بالإضافة إلى خلق قاعدة معلومات إلكترونية على شبكة الإنترنت تحتوي السير الذاتية ومنجز الفنانين التشكيليين الإماراتيين. كما تسهم المبادرات التي تقدّمها المجموعة في المدارس والجامعات. مثل جائزة مهرجان أبوظبي - توتال للفنون التشكيلية. جائزة كريستو وجان كلود. بالإضافة إلى الورش والمحاضرات مع الفنانين المحليين والعالميين لإلهام وتعليم الجيل القادم. كما تنظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف. معرضاً واسع النطاق لأعمال تعكس التاريخ الثريّ للإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتسلط المجموعة أيضاً الضوء على القضايا الاجتماعية والإنسانية من خلال الفنون التشكيلية. إذ يساهم معرض "نعابير صامته" الذي يُقام سنوياً في الارتقاء بوعي المجتمع بمعاناة النساء والفتيات ضحايا جرائم الاتجار بالبشر من نزلاء مراكز "إيواء" للنساء والأطفال. وتستهدف ورش العمل في دور الأيتام على امتداد الإمارات العربية المتحدة. والتي يشرف عليها فنانون تشكيليون إماراتيون. تعزيز الهوية الثقافية لدى الأطفال بالإضافة لتحفيز الإبداع وتطوير المهارات الشخصية. كما تسعى إلى تقديم الابتكار في الإمارات العربية المتحدة عبر أعمال فنية إماراتية معاصرة.

ختاماً. تعمل المجموعة عبر الفنون التشكيلية. على تمكين الإبداع وترسيخ قيم الابتكار الإماراتي وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لمكوّنات المجتمع الإماراتي بشرائحه وفئاته كافة.

للمزيد من الاطلاع. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.admaf.org

مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون

ADMAF

نظرة من الداخل

معرض الفن العربي المعاصر (تصوير، فيديو، ووسائط متعددة)

ويندي واتريس

قيِّمة ومؤسس شريك، فوتوفست إنترناشيونال

منظمة وقيِّمة شريكة، نظرة من الداخل

كارين أدريان فون روكس

قيِّمة ومختصة بالفن العربي المعاصر

رئيسة القيِّمين، نظرة من الداخل

مقدمة القيِّم على المعرض

إن معرض "نظرة من الداخل" والتعاون فيما بين فوتوفست وكارين أدريان فون روكس، التي قررت في سنّ مبكرة تكريس جهودها لمشاريع تعزز التفاهم بين الغرب والعالم الإسلامي، لهو مثال قوي عن أهمية الترابط الثقافي المتبادل. كان لدى مؤسسي فوتوفست اهتمام قديمٍ بالثقافة العربية ومساهماتها في حضارة العالم وتعقيدات موقعها في العالم الحديث. إلى جانب البرامج التي قامت بها فوتوفست في نهايات التسعينات وحتى 2005 المتعلقة بالعالم العربي، أراد مؤسّسوها النظر بعمقٍ أكثر داخل عوالم الفن المعاصر العربية وأعمال الفنانين العرب. ولم يكن ممكناً أن يرى "نظرة من الداخل" الضوء لولا تعاوننا، الذي يجمع ما يزيد عن العشرين عاماً من الخبرة الفنية العربية والثلاثين عاماً من العمل في التصوير الفوتوغرافي ووسائط الفنون المتعلقة بالصورة.

تضفي كارين أدريان فون روكس على "نظرة من الداخل" مزيجاً نادراً من الخبرة العملية والمعرفة الشخصية بعالم الفن العربي المعاصر وفنانيه. وبالنظر إلى طول انخراطها المهني في ثقافات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعملها بشكل فردي مع فنانيين يعملون هناك، كان يصعبُ على فوتوفست نسخ خبرتها الواسعة والعميقة على مدى عام أو عامين. وبدورها قدمت فوتوفست لهذا التعاون وعمله التنظيمي تاريخاً طويلاً من الخبرة الشخصية والمؤسّساتية عبر حوار التبادل الثقافي حول العالم.

إن هدف التعاون بين فوتوفست وكارين أدريان فون روكس، كرئيسة القيِّمين على معرض "نظرة من الداخل"، هو إضافة فصل جديد على حكاية تشجيع المعرفة الثقافية بين المنطقة العربية والجمهور الغربي.

وتعمدنا أن يكون من الصعب تصنيف المدى المتنوع من الأعمال المعروضة هنا، لأننا لم نرفض أي أجندة تنظيمية على هذا المشروع سوى أن نعرض عملاً عصرياً ذا جودة عالية لفنانين عرب رواد من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعبّر العديد من هذه الأعمال عن مفاهيم وأفكار متقاربة، وهي أفكار غير مستغربة في الغرب وباقى أنحاء العالم. وما يميز هذه الأعمال عن بعضها البعض هو الطرق المُحدّدة التي استخدمها كل من الفنانين العرب لتوصيف هموم وقضايا ثقافتهم.

مع أن المعرض يركّز على وسيط الفن المتعلق بالصورة، إلا أن القليل من هؤلاء الفنانين هم مصورون فوتوغرافيون فقط. ينظر غالبية الثمانية والثلاثين فناناً إلى التصوير الفوتوغرافي والفيديو والوسائط المتعددة كجزء من أفقٍ إبداعي أكبر من احتمالات متعددة، فهم يعبرون عن أفكارهم الفنية أيضاً عبر وسائط أخرى، مثل الرسم والكولاج والكتابة والأداء والأعمال التركيبية ثلاثية الأبعاد.

معرض نظرة من الداخل المنظم ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2015 مستوحى بحكاكة مع المعرض المركزي في بينالي فوتوفست الدولي الخامس عشر (2014) في هيوستن بتكساس، وهو معرض عن الفنانين والمهم بالنسبة إليهم، لا عن رأي القيِّمين. ويعني العنوان "نظرة من الداخل" أن الأعمال المعروضة هي آراء فنانيين، فنانيين معنّيين بشكل عميقٍ بالثقافات العربية، فردياً وجمعياً. ويقدم المعرض عبر هذه الآراء المتنوعة حواراً متعدد المستويات عن أحداثٍ رئيسية في العالم العربي.

إنه لامتياز أن تكون قادراً على جلب هذا المعرض للشرق الأوسط. حيث يعمل ويعيش معظم هؤلاء الفنانين، ولا نتمنى بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون أن نقوّي فقط الاهتمام الحالي بالفن العربي، بل أيضاً أن نبثّ تقديراً جديداً للفنانين العرب عبر تقديمٍ معرض نظرة من الداخل في مهرجان أبوظبي 2015.

هذا زمن النمو الإيجابي في الفن العربي على الصعيد المؤسسي والفردى. يتحدث الناس في كل مكان حول العالم عن المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات في أبوظبي، وقد أصبح فن أبوظبي وفن دبي معرّضين فتيّين تجاريّين هامّين لهما شهرة عالمية، ولدى جامعة نيويورك في أبوظبي برنامج فني في طور النمو، كما أن عدد الصالات الفنية التجارية في الشرق الأوسط التي باتت تعرض أيضاً في لندن وبروكس وباريس وميامي ونيويورك في ازدياد ملحوظ. بالإضافة إلى قيام كل من متحف المتروبوليتان للفنون ومتحف الفنون الجميلة في هيوستن بافتتاح وشغل منصب جديد بدوامٍ كامل للقيّمين على الفن العربي والإسلامي. وقد ترايد في الولايات المتحدة أيضاً الاهتمام بالفن العربي المعاصر خلال السنة الماضية بإقامة معارض في هيوستن ونيويورك ولوس أنجلس وبوسطن.

يقدمّ معرض نظرة من الداخل بعضاً من أفضل أعمال الفن التشكيلي المعاصر في مهرجان أبوظبي 2015، وتأمّل فوتوفست ونحن أيضاً، كقيِّمين على هذا المشروع، أن يثّري معرض نظرة من الداخل فعاليات مهرجان أبوظبي 2015، وأن يخلق وجوده حواراً عاماً ويعمق ثقافتنا الخاصة. والأهم أن يزيد الفنانين تألقاً.

كل الشكر لعالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ولسعادة هدى الخميس كانو وفريق مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لإتاحة الفرصة لتقديم هذا المعرض في عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

نشكر كذلك عمر دنيا، مؤسس ومحرر "*Contemporary Practices*" لدعمه القوي كشريك في هذا المشروع ولتشجيعه الفنون في الشرق الأوسط. وشكر خاص لجميع الفنانين المشاركين في هذا المعرض في أبوظبي وهيوستن، فلولاهم ولولا إبداعهم ومواهبهم ما كان لمعرض "نظرة من الداخل" أن يرى النور.

كلمة مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

كلّ عام، يجمع مهرجان أبوظبي الفنانين والجمهور في احتفالية ثقافية وفنية، هي الأبرز التي تسهم في استكشاف منجز الثقافة والفنون في منطقة الخليج العربي، والتي ترسخ أبرز القيم التي تأسست عليها دولة الإمارات العربية المتحدة مثل التسامح والاحترام والتفاهم.

وأنتهز هذه المناسبة لأتقدم بعميق الشكر إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعمه اللا محدود، وإلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، راعي مهرجان أبوظبي، راعي ورئيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لقيادته وتوجيهاته، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى شبكة الشركاء والداعمين التي تشمل المؤسسات الثقافية الرائدة محلياً وعالمياً.

في كل عام يترجم مهرجان أبوظبي ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون التزامهما بدعم الفنون التشكيلية كعامل محفز للمعرفة والإبداع من خلال تشجيع الأفكار ووجهات النظر المختلفة التي يعبر عنها الفنانون التشكيليون في أعمالهم بطرق ووسائل متعددة سواء أكان ذلك رسماً على القماش أم طباعةً، أم غير ذلك من أعمال فنية تبرز القدرة الفريدة على فتح الأبواب أمام الحوار والنقاش. نحن نؤمن أن هذا الدور يسهم في تعزيز التكاتف المجتمعي، ويساعد الجمهور على اختبار أفكاره واستكشاف ما يحيط به بنظرة مختلفة.

في عالم اليوم كثير التعقيد، تبرز الأهمية القصوى، أكثر من أي وقت مضى، للاستفادة من قدرة الفنون التشكيلية على أن تقدم لنا فرصة الوقوف على مسافة من العالم حولنا، واستكشاف أوجه التشابه والتوازي الكثيرة، والقواسم المشتركة والاختلافات التي تسهم في تشكيلنا كأفراد ومجتمعات ودول ومناطق.

قدّم مهرجان أبوظبي العديد من المعارض الفنية الاستيعادية الجماعية والفردية لكبار الفنانين من الرواد منذ دورته الخامسة في عام 2008، وفي الدورة الثانية عشرة للمهرجان في 2015، نحافظ على سجلنا الريادي كأحد أهم التظاهرات

الثقافية والفنية في العالم العربي، حيث يأتي مهرجان فوتوفست للصور المشهود له عالمياً، للمرة الأولى في تاريخه، إلى منطقة الشرق الأوسط، للمشاركة خصيصاً في فعاليات مهرجان أبوظبي تحت عنوان "نظرة من الداخل". ويسهم المعرض بنسخته الأصلية من الولايات المتحدة في بنالي فوتوفست 2014، في تعزيز الاعتراف الدولي بالحراك الفني الرائد والتنوع الكبير الذي يميّز مشهد الفنون التشكيلية في المنطقة العربية وفنانيه.

وسعيّاً منا لتقديم مجموعة المقنيات المتميزة بتنسيق من القيمين ويندي واتريس وكارين أدريان فون روكس، والتي تتضمن الأعمال الاستثنائية للعديد من الفنانين التشكيليين الإماراتيين الفاعلين، كما ينظم مهرجان أبوظبي معرض "رؤى إماراتية" ضمن فعاليات معرض "نظرة من الداخل: معرض الفن العربي المعاصر، صور، فيديو، ووسائط متعددة"، والذي يضم مجموعة مختارة من الأعمال لكبار الفنانين الإماراتيين، الذين يستكشفون وجهات النظر المختلفة ويوثقون بأعمالهم تفاصيل مهمة تتعلق بالتعبير الفني في إطار الاحتفاء بالهوية الثقافية.

مهرجان أبوظبي منارة إبداع ومنصة مهمة لتحفيز للحوار والتفاهم بين الثقافات، ويتسع تأثيره ودوره اليوم إلى ما هو أبعد من المجال الثقافي، إذ يسهم المهرجان في التكاتف، والتمكين، والأهم من ذلك، أنه بات مصدر إلهام للمجتمع الإماراتي، فبالإلهام والتمكين والتكاتف المجتمعي يمكن للمجتمع أن يزدهر.

هدى إبراهيم الخميس كانو
مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

تحت رعاية
معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع

3 مارس - 2 أبريل 2015

www.abudhabifestival.ae

نظرة من الداخل

معرض الفن العربي المعاصر (تصوير، فيديو، ووسائط متعددة)

