

**B I E
N A L
S U R**

RIYADH

12.838 Km
SAMoCA

12.844 Km
Fenaa Alawwal Center

JAX District حي جاكس

وزارة الثقافة
Ministry of Culture

الرياض

12.838 كم
المتحف السعودي للفن المعاصر في
جاكس

12.844 كم
مركز فناء الأول

فناء الأول
Fena Alawwal

المتحف السعودي
للفن المعاصر
Saudi Arabia Museum of Contemporary Art@JAX

BIENALSUR, other dynamics for art and culture

بيناليسور الفن والثقافة في حركية أخرى

BIENALSUR is especially grateful to His Highness Prince Badr bin Abdullah bin Farhan Al Saud, Minister of Culture, for the honor of hosting BIENALSUR in the Kingdom of Saudi Arabia

يتوجه بينالصور بشكر خاص
إلى وزير الثقافة صاحب السمو
الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان
آل سعود على شرف استضافة
المملكة العربية السعودية
للمعرض

BIENALSUR

An expansive proposal for contemporary art, culture and reflection

Since 2015, from the south of the world we have been organising **BIENALSUR**, the International Biennial of Contemporary Art of the South conceived by the Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), a public university in Argentina.

It is a different kind of biennial: decentralised, democratic, horizontal and humanistic, embracing the issues of today's world.

From its Km 0 at MUNTREF (Museums of the Universidad Nacional de Tres de Febrero) Hotel de Inmigrantes venue in the City of Buenos Aires, to Tokyo, **BIENALSUR** maps out a new cartography for contemporary art that spans 18,370 kilometres, simultaneously connecting art spaces, creators, audiences and communities from all continents.

As of **2015**, a series of Global South meetings were held that gave rise to a dynamic project rooted in dialogues, exchanges and presentations making up a diverse and sustained public programme. **BIENALSUR** was subsequently built on this foundation.

The first edition of **BIENALSUR** was held in 2017, featuring the participation of **more than 400 artists** across approximately **80 venues** in 34 cities spanning **16 countries**. In **2019**, the map extended its reach, encompassing **112 venues** in **47 cities** in **21 countries**. Despite the challenges posed by the pandemic in 2021, the biennial took place in **120 venues** across **48 cities** in **24 countries** of the Americas, Asia and Europe. **Over**

معرض بيناليسور

عرض موسّع عن الفن المعاصر والثقافة والتأمل

معرض بينالي الجنوب الدولي للفن المعاصر - «بيناليسور» فكرة ضُمت في العام 2015 من الجامعة الوطنية ترس دي فيريرو، وهي جامعة حكومية في الأرجنتين، ومنذ ذلك الوقت وعالم الجنوب ينظم هذا المعرض الذي ينفرد عن غيره من ناحية طابعه اللامركزي، والتشاركي، والأفقي والإنساني؛ إذ يتناول قضايا عالمتنا الحاضر ويقدمها في قالب فني مبدع.

منذ نسخته الأولى في مونت ريف (متحف الجامعة الوطنية ترس دي فيريرو) والتي أقيمت في قاعة فندق دي اميقرنتس (المهاجرين) في مدينة بوينس آيريس، ووصولاً إلى طوكيو، يسطر بيناليسور خارطة جديدة للفن المعاصر تغطّي مساحة 18,370 كيلومتراً، وتربط ما بين الفنون، والجماهير، والمجتمعات من مختلف القارات.

ومنذ العام 2015، عُقدت اجتماعات عالمية للجنوب وهي التي أعطت الزخم لمشروع حيوي عماده الحوار، والتبادل، والعروض في برنامج متنوع ومستدام لا يلبث يستقطب قاعدة متنامية من الجمهور. وعلى تلك الأسس، أنشئ معرض بيناليسور.

عُقدت النسخة الأولى للمعرض في العام 2017 وشهدت مشاركة واسعة لأكثر من 400 فنان توزعوا في أكثر من 80 قاعة في 34 مدينة و16 بلداً. وفي العام 2019، اتسعت رقعته الجغرافية لتشمل 112 قاعة في 47 مدينة و21 بلداً. وعلى الرغم من جائحة كوفيد-19 وما رافقها من صعوبات في العام 2021، افتتح المعرض أبوابه

1800 artists from all over the world participated throughout the first three editions.

Unprecedented in its methodology, **BIENALSUR** incorporates works and projects that arise from open, free, international calls without pre-established topics. This inclusive approach aims to encourage artists and curators to conceive specific proposals without the constraints of predetermined themes, and to pursue their own explorations.

From the Open Call emerges the itineraries as the primary curatorial axes of each edition. The selection criterion for the projects is the quality of each submission, both in conceptual and aesthetic terms.

BIENALSUR 2023

With a steadfast determination to explore alternative dynamics for art and culture in the pursuit of new logics of artistic and social circulation both locally and globally, **BIENALSUR** continues to uphold the right to culture and diversity.

Over the course of six months, artists, curators, institutions, and communities from various corners of the world will join forces with growing simultaneity amplifying their efforts to actively address contemporary challenges.

Since the second edition in 2019, **BIENALSUR** has been held in Saudi Arabia, the first country in the Arab world to join this global cartography. The inaugural experience unfolded in Riyadh at the National Museum with an exhibition entitled *Recovering Stories, Recovering Fantasies*. Deliberately designed as a labyrinthine installation, it beckoned the public to discover the artworks and craft their own adventure.

In 2021 the proposal was to visit *Echoes. A World between the Analogue and the Virtual*, featuring a wealth of artists who created works specifically for this exhibition, which took place in two venues. The first presentation occurred in Riyadh, at JAX, followed by a second in Jeddah, hosted at the Qasr Khuzam.

This brings us to 2023 with a rich history of collaboration between **BIENALSUR** and the MoC, this time presenting *Imagine. Dreams, Utopias, Fantasies*. This project, which holds the distinction of inaugurating the

في 120 قاعة موزّعة على 48 مدينة في 24 بلدًا في الأمريكتين، وآسيا، وأوروبا. وحشدت النسخ الثلاث الأولى مشاركة أكثر من 1800 فنان حول العالم.

ينفرد معرض بينالسور من ناحية نهجه؛ إذ يجمع أعمالًا ومشاريع مُستدرجة عبر دعوة عالمية مفتوحة وغير مقيدة بمواضيع مختارة مسبقاً. وهذا النهج الحر يشجّع الفنانين والقيّمين على المعارض على صنع أعمال فنية لا تتقيّد بمواضيع مختارة مسبقاً بهدف استكشاف آفاقها.

ومن هذه الدعوة المفتوحة برزت المسارات كمحاور رئيسة لنسخ المعرض، وتمحورت معايير الاختيار حول جودة العمل الفني من ناحية فكرته وجماليّته.

بينالسور 2023

في رحلة استكشاف منطوق جديد للحركة الفنية والاجتماعية محلياً وعالمياً، يواصل بينالسور، بعزمه على تقصّي العلاقة الحيوية البديلة للفن والثقافة، صرحاً للإعلاء الحق في الثقافة والتنوع.

سيعمل الفنانون والقيّمون على المعرض، والمؤسسات، والمجتمعات من مختلف بقاع الأرض بالتآزر والتزامن مع بعضهم البعض، وسيكثفون جهودهم لطرح تحديات معاصرة من منظور عميقة دلالاته، وذلك خلال فترة ستة أشهر.

ديانا ب. وشلر

المدير الفني

آنيبال ي. خزامي

المدير العام

SAMoCA halls, extends its reach to the JAX District, thereby creating an expanded exhibition. Additionally, the Fena Alawwal Center in the DQ of Riyadh serves as the venue for this fourth edition of **BIENALSUR** with a project that highlights the synergy between the members of the network through the convergence of the pieces born from the cross residencies of Saudi, French and Argentinian photographers. This exhibition will simultaneously unfold in Corsica and Buenos Aires.

We continue **BIENALSUR!**

Aníbal Y. Jozami
GENERAL DIRECTOR

Diana B. Wechsler
ARTISTIC DIRECTOR

BIENALSUR 2023

28

COUNTRIES

دولة

400+

ARTISTS

فنان

70+

CITIES مدينة

12.838 Km SAMoCA

City

Riyadh, Saudi Arabia

Address

Diriyah Industrial Zone

12.838 كم المتحف السعودي للفن المعاصر بالدرعية جاكس

المدينة

الرياض، المملكة العربية السعودية

العنوان

المنطقة الصناعية بالدرعية

Imagine Fantasies, Dreams, Utopias

A new experience

Until a few years ago JAX was a forgotten industrial area in Al-Diriyah. It is now undergoing a vigorous process of revival and gentrification through the redesign and layout of streets, green spaces, transportation and, most importantly, the opening of artists' studios and exhibition venues aimed at contributing to the development of a dynamic artistic ecosystem. Consequently, art has become the hallmark of JAX's urban identity, making this area of Riyadh a highly attractive space.

With a site-based approach, **BIENALSUR** has shown a special interest in working in the public space ever since its first edition in 2017. The singularity of JAX prompted us to conceive an exhibition that would go beyond the architectural boundaries of the art space and “spread out” into the urban environment. Thus, the exhibition project takes over the street, incorporating and reinvigorating it with art installations that will surprise the unsuspecting spectator. This was the idea behind the selection of a corpus of works especially chosen to engage in a dialogue with the location, while each of them seeks to foster an experience that challenges the imagination and reflection of the visitors to Riyadh's art district.

The exhibition **Imagine** is on display in two different locations: the urban environment and the SAMoCA halls. The works in the public area are at the same time a sign of attention and a surprising presence that modifies the perception of space to reveal new or unexpected aspects that shed light on fantasy and creativity. Most of the selected international

تخيل الفتازيا والأحلام واليوتوبيا

تجربة جديدة

لم يكن حي جاكس، وحتى سنوات قليلة خلت، سوى منطقة صناعية غرّبها الدهر في الدرعية. ولكنه يشهد اليوم نشاطًا متمردًا لاستثمار قيمته وكوامنه، وتوظيفه بما يخدم تجربة فنية معاصرة تمزج بين قوة القديم وجمالية الحديث، فتُعيد إحياء شوارعه ومساحاته الخضراء عبر مخطّط هندسي جديد يربطه بوسائل النقل ويفتح به على زخم الاستوديوهات والمعارض لبناء منظومة فنية حيوية. وهكذا أصبح الفن عنوانًا حضريًا لهذه الفسحة المنسيّة في الرياض، يبعث فيها الروح ويمدّها بجاذبية خلاقة وفق انتقائية دقيقة.

منذ نسخته الأولى عام 2017، يبحث **بينالسور** عن الانسجام والتآلف مع الموقع، وقد وجد في المساحات العامة حيّزًا مُحمّلًا ببعْد فني غير الذي تعارف الآخرون عليه. ولعلّ التفرد الذي يميّز به حي جاكس هو الدافع وراء استحداث معرض يتجاوز الحدود المعمارية التقليدية للمعارض الفنية و«ينتشر» في مضارب البيئة الحضرية للمكان. ومن هنا تألّف المعرض مع الشارع إلى حدّ استملاكه وإعادة إحيائه بتركيبات فنية تأتي المتلقّي على غير فتدهشه وتستنهض خياله. هنا في هذه المساحة المُستحدّثة في قلب الرياض، اختيرت الأعمال الفنية من منطلق اتّحادها مع الموقع وانصهارها في بوتقة التجربة الكلية التي تخاطب مخيّل الزوّار وتأمّلتهم.

يقدمّ معرض **"تخيل"** تجربتين في الفن، واحدة في فضاء هذه البيئة الحضرية المفتوحة، وأخرى داخل قاعات المتحف السعودي للفن المعاصر. أما الأعمال الفنية المعروضة في الخارج، فوجودها يباغت الزائر ويغيّر تصوّره للمكان، وهي التي تنكشف عن خصوصية خلاقة متجددة وغير متوقّعة، فتدوّه إليها يستلهمها

artists, whose works are mostly new projects or site-specific versions especially created for Riyadh, are referents of the type of work on show.

Each of them will leave their mark on the territory and trace the imaginary itinerary of each visitor through the exhibition. The SAMoCA building – Saudi Arabia Museum of Contemporary Art – in JAX will also appear as a new presence in the region and its façade will interact with the public space, seeking a connection between the exterior and the interior to give continuity to the imaginary, surprising and kaleidoscopic experience that the exhibition **Imagine** intends to trigger.

This unprecedented format in **BIENALSUR**'s cartography introduces an expanded curatorial exercise that encourages an attentive and creative approach, stirs the imagination and fantasy, and brings in aspects related to the environment and cultural memory, which are currently at the centre of global agendas.

The site and the gaze

The landscape is brightly illuminated. Different urban profiles are arranged between fast-moving freeways. The access to JAX is particularly distinctive. Just a few meters from the freeway exit, there is a different dimension, a different pace. The relationship between sky and land is shaped by a slightly undulating, stony horizon where, alongside the layout of the streets, one can see simple geometric constructions, mostly white or light sandy yellow. Young vegetation struggles to find a space under the relentless sun.

The architectural style of JAX is predominantly industrial: a succession of vast, smooth structures with mostly blind walls and gable roofs, almost entirely white, rise like blocks in the space with few distinctive features. Among them – studios, workshops, galleries – SAMoCA presents a characteristic openwork metal cladding with numerous glazed walls that filter light into the halls, recreating the soft brightness of Moorish architecture in a contemporary key.

The uniqueness of the venue requires a gaze of no less particular nature. The works of Daniel Buren, Marie Orensanz, Leila Tschopp and Joaquín Fargas play their part. The place requires a certain type of art

ويسرّح في مزيج من الفنتازيا والإبداع. كيف لا وهي إبداعات تحمل توقيع نخبة من الفنانين العالميين، جديدة كلياً أو معدّلة خصيصاً لاستيطان هذا المكان، فتكسر النمطية والاجترار وتسرّح بالزائر في مسالك يشقّها بخيوط خياله.

هذه الرحلة المتأرجحة بين الواقع والخرافة لا ترتطم بجدران المتحف السعودي للفن المعاصر في جاكس، بل تنساب إلى داخل أرواقه لترسّخ حضوره في المنطقة، وكأنّ واجهته الأمامية طقّة وصل بين الداخل والخارج، لتعميق هذه التجربة المُدهشة بأشكالها المتغيرة التي تخرج عن الصيغة العقلانية إلى مجال دلالي جديد.

صيغة غير مسبوقة بالفعل في تاريخ بينالسور تقدّم تجربة موسّعة في عالم المعارض: تجربة تركز على التفاصيل والإبداع وتوقّظ الخيال والفنتازيا بعناصر فنية مستمدّة من البيئة والذاكرة الثقافية، ونابعة من صلب برامج المعارض العالمية.

موقع يسرّح النظر

يتميّز المحيط الطبيعي بإضاءته الساطعة. ونُسقت العناصر الحضرية المختلفة في موائها بين الطرقات السريعة. أما المدخل إلى حي «جاكس» فمُميّز بدوره. على مسافة قريبة من مخرج الطريق السريع، تلمح بُعداً مختلفاً في الشكل والوتيرة. هنا، تلتقي السماء بالأرض عند الأفق المتموّج بأبنية حجرية ترصف الشوارع بهندستها البسيطة وألوانها المتدرّجة بين الأبيض والأصفر الرمليّ الفاتح. أما النباتات اليافة فتُكافح من أجل البقاء تحت أشعة الشمس الحارقة.

يُسمّى حي جاكس بطابع معماري صناعي تتعاقب فيه الهياكل الإنشائية الفسيحة بجدرانها الصمّاء وأسقفها المستمّمة، فتعلو كمربعات مصبوبة في الأفق يوحّدها لونها الأبيض وتخلو من أيّ سمات فارقة تميّز بينها. ووسط هذه المباني، يتميّز المتحف السعودي للفن المعاصر بكسوة معدنية مفرّعة وجدران زجاجية معطاءة تستقبل النور بهدوء داخل القاعات، فيُعيد إحياء الطراز المعماري المغاربي بنفحة معاصرة.

ولأنّ فرادة الموقع تهفو إلى قطع فنية ذات رؤيا حديثة تسمو بالنظر إلى منتهى

pieces, which in turn contribute to revealing the space. In Buren's words: "The work shapes the space and is shaped in it". The temperature of the light changes, as does the logic of transit. Perception receives new stimuli that alter the landscape's homogeneity.

While the French artist's intervention deactivates the usual patterns of visual perception of those who visit JAX, Orensanz's proposal adds another dimension that a priori would be less visible in the previous work: time.

Her invitation is *Beyond Time*. A set of 12 mirrored steel needles of different heights that evoke different periods and styles, arranged like a small forest, invite visitors to zigzag between them, to see themselves reflected and to randomly read the words engraved on some of the pieces: time, there, more. The conceptual drift results from the combination that each individual chooses.

From another angle, the perspective seems to shift into another architectural dimension. It is Leila Tschopp's mural intervention that resorts to the geometric illusion of pictorial tradition to (dis)orient the gaze with its symbolic capacity.

Standing on the boundary between the street and the SAMoCA building, Joaquín Fargas' *Biospheres* appear at first glance as a decorative element due to their transparency and visual rhythm. A second look raises questions about these small, self-sufficient natural worlds: Are they water and oxygen reservoirs? Are they a micro-space for the conservation of the environment? With these questions and those posed by the works of Buren, Orensanz, Tschopp, the museum opens its doors to resume the adventure of discovery.

Atmosphere, light and air are natural elements of our life whose presence we hardly perceive. Some of the selected artists render them visible in their pieces. Buren's work highlights the transformative quality of space, as does Fargas' through its vital capacity. In turn, Julio Le Parc's work in the opening space of SAMoCA explores the way in which the atmosphere of the environment inhabited by shapes contributes to their visual dematerialization.

الجمال، عُرضت الأعمال الفنيّة لدانيال بورين، وماري أورنسانز، ولبلى تشوب، وخواكين فارغاس فتبدّت عناصرها الجمالية ومدلولاتها الغزيرة لتضفي أصالة وتفردًا إلى المكان. وفي ذلك يقول بورين إن «العمل الفني يؤثر في المكان ويتأثر به». تتغير حرارة الضوء بحسب الانتقال من مكان إلى آخر، لتنتقل التصوّرات الذهنية إلى حيّز الإدراك مع تعيّر المشهد.

ففي حين يكسر هذا الفنان الفرنسي الأنماط الاعتيادية التي يُدرکہا الزوّار بالنظر، تقدّم أورنسانز في عملها "خارج الزمن" بُعدًا آخر لا يُدرک إلا بالعقل، ألا وهو الوقت، لتكون علاقة العمل الفني مع الأرض علاقة انبثاقية أزلية لا يحدها الزمن. مجموعة من 12 مسلّة فولاذية عاكسة يتفاوت ارتفاعها لتستحضر حقبات وأنماطًا مختلفة، تُبنت في المكان بشكلٍ يُحاكي غابة صغيرة تدعو الزوار إلى شق طريق متعرجٍ عبرها ليشاهدوا انعكاس صورتهم في مراياها ويقروا كلمات غير مترابطة مثل «الوقت»، و«هناك»، و«مزيد»، محفورة على بعض القطع كدعوة مفتوحة للزائر ليرتّبها ويفسّرهما على طريقته الخاصة.

ومن زاوية أخرى، يُدرک العقل بُعدًا معماريًا آخر أوجده جدريّة ليلي تشوب التي تخلق وهمًا بصريًا هندسيًا يبدو تقليديًا في صورته، ولكنه يضلّل عين المشاهد لما يحمله من قوة رمزية.

عند الوقوف على ناصية الطريق المحاذي لمدخل المتحف السعودي للفن المعاصر، يبدو العمل الفنيّ "المحيط الحيوي" للفنان خواكين فارغاس للوهلة الأولى قطعة زخرافية بحته بفضل شفافيّته وإيقاعه البصري. ولكن عند إمعان النظر في موائله الحيوية الصغيرة والقائمة بذاتها تُساورك التساؤلات: هل هي خزانات مياه وأكسجين؟ هل هي محميات طبيعية مصغّرة؟ ومن خلال هذه التساؤلات التي تفرحها أعمال الفنانين بورين وأورنسانز، وتشوب، وخواكين، يفتح المتحف أبوابه لاستئناف المغامرة الاستكشافية.

قد يكون الغلاف الجوي والضوء والهواء عناصر طبيعية مسلّمًا بها ونكاد لا نلحظ وجودها في حياتنا؛ ولكن الفنانين يسخّرون أعمالهم الفنية للخروج بها إلى دائرة الضوء. فبورين يُبرز القوة التحولية للمساحة، شأنه شأن فارغاس بفنه المتمحور على

At the centre of the hall, a large sphere made up of small transparent green squares strung together with turnbuckles hangs subtly displaying its lightness. It occupies a space as important as it is volatile, since its presence reacts to the atmosphere that surrounds it: the movement of the air rocks it, the effect of the lights fragments it. Still, the piece responds by changing its shape and at the same time altering the shape of the space it inhabits through its reflections. The work reveals one of the explorations of Le Parc, who says: "From these experiences I concluded that the visual result was invariably a different situation, and yet the same".

Kaleidoscopic inventory

In the universe of the imaginary, it is possible to think of an exhibition as an inventory of options to address the experience of life in order to reflect on how to transform the world. This inventory hints at a broader repertoire, which is part of the world of images but whose ideas can represent a wider corpus that is always plural and diverse. Associating the concept of inventory with that of a kaleidoscope entails multiplying the gesture: while an inventory enumerates and organizes, a kaleidoscope disrupts and expands the initial logic.

Therefore, this project stands between the inventory and the kaleidoscope as an invitation (based on an organic montage) to flow in space with the perceptions, sensations and ideas that arise from the chosen path.

Le Parc's sphere, at the centre of SAMoCA, diverts the gaze with its flashes. On one side, Ugo Schiavi researches and works on the local ecosystem in the atrium. On the other, in the large hall, several artists present a succession of situations that stage other real simulations, conjuring up dimensions that are in some cases dreamlike, in others related to cultural memory, literature, science and the existential.

Let's start with Schiavi, who developed this chapter of his *Grafted-Memory-System* project relying mainly on two references: J. G Ballard's novel *The Drought* (whose original title, *The World in Flames*, he borrowed for this work) and, above all, the legend of an ancient city buried under the sand. Archaeologists found remains in the desert that give clues that this

القدرة الحيوية. أما الفنان فولبو لو بارك فيحوّل القاعة الترحيبية في المتحف إلى فضاء لاستكشاف دور الأشكال في تجريد محيطها من ماديتها البصرية.

وعمله عبارة عن كرة كبيرة تتدلى بخفة وسط القاعة بمربعاتها الخضراء المرهفة والمثبتة بخطافات، أبهة متهدّلة علياء، وكأنها تُكلم محيطها فيميلها الهواء حيناً ويشتتها الضوء حيناً آخر، وهي التي تتبدّل تأثراً بالمكان وتُبدّل بانعكاساتها شكل المكان. وفي هذا الجهد الاستكشافي يقول لو بارك: «استنتجت من هذه التجارب أنّ النتائج المرئي يختلف كل مرة، ولو أنه يبقى على حاله».

مخزون كالمشكال

في كنف هذا العالم لخيالي المنقطع عن الواقع، لمّ لا ننظر إلى المعارض كمخزون من الخيارات التي تحتنا على التفكير في تجربة الحياة والتأمل في إمكانية تغيير العالم. وهذا المخزون ليس سوى ذخيرة فنية أوسع مستمدة من عالم الصور وأفكارها نابغة من مكانز دائمة التعدّد والتنوع. ولعلّ الربط بين مفهوم المخزون الفني وألوان المشكال المتغيرة يقوم على مفارقة مُدوية: فيما المخزون فكرة علمية ركيزتها العدّ والتنظيم، يتعدّد المشكال عن المنطق نحو آفاق تفتت فيها الصيغ الإيحائية والتمثلات البصرية المحمّلة بطاقة تعبيرية رمزية.

وعليه، فالمشروع دعوة لتقصّي الخط الفاصل بين المخزون الفني والأشكال (وفق تنسيق طبيعي) للغوص في عالم من التصورات والانفعالات والأفكار النابعة من المسار المختار.

كرة «لو بارك» المتدلّية وسط المتحف السعودي للفن المعاصر تشدّ أنظار الزوّار بومضاتها. وتسوقنا التجربة إلى الردهة حيث أقام أوغو شيافي مختبراً طبيعياً يشهد بمقوماته الفنية الخصبة على العلائق بين تلافيف النبات المجبولة تارةً بعبق الماضي والمترامية تارةً أخرى إلى مشارف العصر الحديث. ويقدم عدد من الفنانين في القاعة الرئيسية مروحة من التركيبات الفنية التي تحاكي تمثلات واقعية، فتستحضر أبعاداً أشبه بالحلم أو تطرق أبواب الذاكرة الثقافية والأدبية والعلمية والوجودية.

لنبدأ مع شيافي الذي ابتكر هذا الفصل من مشروعه بعنوان نظام الذاكرة المطمّنة بالاعتماد بشكلٍ أساسي على مرجعين: رواية «الجفاف» بقلم جي جي

mythical city existed. The installation he devised following his exploration in Riyadh recreates a hybrid technological and organic landscape that aims “not only to capture a fragment of the desert, but to create a kind of contemporary mythology. “In Schiavi’s words, “in this installation, we are not in a ‘contemporary art space,’ but in an ‘abandoned data centre’ in the middle of the desert.” Through this work, the artist attempts a synthesis of narratives from diverse origins and eras based on anachronism. This immersive work poses a reflection on the ways in which societies relate to the environment.

In this information age, in which we can access a wide variety of data with just a few clicks, it is worth remembering that over the centuries societies have developed different systems for the storage of information, the configuration of memory spaces and the construction of narratives.

While Schiavi’s work proposes to reconstruct narratives using an “abandoned data centre”, other artists featured here attempt different ways of gathering information. Sara Abdu’s work, for example, suggests the dream as an approach. Her melancholic figures come to life and describe a reflective journey of the self. They metamorphose, move from light to darkness, wander, become birds that take flight and then vanish.

In the manner of a cabinet of curiosities, Leandro Erlich presents an (im)possible collection of clouds trapped in showcases that establish a new boundary between sleep and wakefulness, between reality and fantasy. The captive clouds also evoke the imaginative contemplation in search of shapes in the sky, a refreshing exercise that Leonardo Da Vinci recommended to young artists in his *Treatise on Painting*.

In turn, Ali Kazma’s work focuses on the rigor of the calligraphic tradition. A close-up of a hand wielding a bamboo quill shows the choreography of ink on paper. This video is part of the collection of crafts that the artist stores as a way of capturing the various ways in which humans have attempted to modify the world. Calligraphy is also a vehicle for preserving information.

Marc Vilanova presents another form of memory in his enormous piece of more than 200 recycled loudspeakers assembled to create a sound sculpture that challenges spectators to listen to an inaudible

بالرد (وقد سمّى الفنان عمله «العالم المشتعل» تيمّناً بعنوان الرواية)، وأسطورة عن مدينة قديمة مدفونة تحت الرمال؛ مدينة استدلّ علماء الآثار على وجودها بعد اكتشاف أنقاضها في الصحراء. وهذا التركيب الفنّي هو ثمرة تجواله في مدينة الرياض، فأعاد من خلاله تصوير لوحة هجينة تمتزج فيها التقنية والطبيعة ليس لالتقاط قطعة من الصحراء فحسب، بل لابتكار أسطوره المعاصرة أيضًا». فيقول شيافي، «في هذا التركيب الفنّي، لسنا في مساحة فنّية معاصرة، بل في مركز بيانات مهجور وسط الصحراء»، وهو يحاول أن يدمج روايات من أصول وعصور مختلفة ليخلق نوعًا من المفارقة التاريخية، فكانت النتيجة عملاً تتجلّى فيه حميمية العلاقة بين المجتمع وبيئته.

في عصر المعرفة اليوم، حيث تفصلنا بضع نقرات فقط عن بحر من المعلومات، لا بدّ أن نتأمّل في أسلافنا وكيف طوّروا على مرّ القرون أنظمة مختلفة لتخزين المعلومات، وإيجاد مساحات لحفظ الذاكرة، وبناء السرديات.

بينما يقترح عمل شيافي إعادة بناء السردية باستخدام «مركز بيانات مهجور»، يختبر الفنّانون الآخرون في أعمالهم المعروضة هنا طرقًا مختلفة لحفظ المعلومة. فتقترح سارة عبده في عملها الفنّي هروبًا إلى عالم الأسلام، بشخصيات حزينة تُبعث إلى الحياة لتنتقل في رحلة تأملية ذاتية تتخذ خلالها أشكالًا مختلفة، وتنتقل من نور إلى ظلمة، وتتجوّل هائمة، لتتحوّل أخيرًا إلى طيور تحلّق وتختفي.

على غرار حجرة العجائب، يقدّم لياندرو إيرليش مجموعة تكاد تكون مستحيلة من السحب المحتجّزة في واجهات عرض، فتخلق حدودًا جديدة بين النوم واليقظة، وبين الواقع والخيال. وتوقظ هذه السحب الأسيرة مخيّل المتلقّي لبحث عن الأشكال فيها، وهو تمرين منعش كان ليوناردو دافنشي قد نصّح به الفنّانين الصاعدين في كتابه «رسالة في الرسم».

أما الفنان علي كزما فيركّز في عمله على فنّ الخط التقليدي وإتقانه، ويظهر فيه لقطة قريبة ليد تحمل القصبه وتخطّ بالبر على الورق. ويقدمّ الفنان مقطع فيديو ينتمي إلى مجموعة أكبر من المقتنيات الأخرى التي تُظهر الحرف التي أكبّ عليها الإنسان في محاولاته لتغيير العالم. فنّ الخط هو وسيلة لحفظ المعلومة أيضًا.

sound and participate in the private experience of perceiving in silence the subtle movement of each speaker and listening to the fragile poly-rhythms they generate.

In Nelo Akamatsu's installation *Chozumaki*, a reflective experiment, the privacy of perception reappears with subtle water vortexes dancing through the hidden action of a magnet inside glass containers that produce unexpected sonorities. Water plays an important role in this work as it appeals to the concept of purification found in many societies. In Japanese culture, a Chozubachi is a stone basin used in the tea ceremony for guests to wash their hands. "The water in the Chozubachi purifies the body and mind before entering the inner sanctum of the tea ceremony, a haven from the outer world and ordinary life. In this installation, the sight and sound of the water vortex, which constantly changes shape, broadens the viewer's perception of the physical world and crosses the boundary into the psychological world."

As a counterpoint to the liquid sonority, Saeed Gebaan's work *Soul* delves into the sounds of the sand seeking to disrupt sensorial differences and transform the mass into an existence that mutates in unknown ways, "it transforms the nature of the inanimate into a movement with a soul" says the artist, "there is a shock when the black balls emerge from the sand and return, contradicting the reality of the inanimate and the movement that follows the music".

To Speak in Synergy, the video performance of Hatem Al-Ahmad and members of the Abha community, presents other actions whose repetition aims to preserve traditions, which in turn conserve the environment. The artist recovers the practice of painting the juniper tree with copper sulphate and calcium hydroxide to protect it from potential pests. Bringing this tradition to an artistic project gives new visibility to the need to reconnect with the natural environment and recovers the memory of the bodies that shaped these actions in the past in order to think of other possible logics for the future. This revival engages in a dialogue, for example, with Ali Kazma's collection of trades and actions.

In line with Hatem's proposal, Cristina Lucas warns: *The People that is Missing*. In this video installation, the artist reflects on the profound

يقدمّ مارك فيلانوفاً شكلاً آخر من أشكال حفظ الذاكرة في قطعته الفنيّة الضخمة المؤلفة من أكثر من 200 مكبّر صوت جُمعت وأعيد استخدامها لابتكار منحوتة صادحة تدعو الزائر للمشاركة في تجربة صامتة يلاحظ فيها الحركة الخفية لمكبرات الصوت ويصغي إلى إيقاعاتها الهشّة.

في التركيب الفني بعنوان شوزوماكي الذي يعكس تجربة تأملية للفنان نيلو أكاماتسو، يلتقط الزائر الألحان الناتجة عن تراقص دوّامات مائية دقيقة داخل حاويات زجاجية على حركة قطعة مغناطيس، فيحوّل تلك الإشارات إلى مُدركات تخصّه. وللماء هنا رمزيته الخاصة إذ يحاكي مفهوم التطهير المنتشر في الكثير من المجتمعات. ففي الثقافة اليابانية، «شوزوباتشي» حوض اغتسال حجري يُستخدم في صفلات الشاي ليغسل الضيوف أيديهم فيه. فالمياه الموجودة في حوض شوزوباتشي تطهّر الجسم والعقل قبل دخول حُرمة حفل الشاي الذي يُعدّ ملاذًا بعيدًا عن العالم الخارجي والحياة العادية. في هذا التركيب الفنّي، يساعد صوت الدوّامة وأشكالها المتغيرة باستمرار في توسيع آفاق المتلقّي وتغيير إدراكه للعالم المادي والعبور به إلى العالم النفسي.

وفي مقابل الألحان المائية، يغوص عمل الفنان سعيد جبعان بعنوان الروح في أصوات الرمال سعياً إلى محو الاختلافات الحسيّة "وتحويل الجماد إلى حركة نُفخت فيها الروح"، على حدّ وصف الفنان، "فُنصّدّم بظهور الكرات السوداء على سطح الرمال وعودة اختفائها لثناقض مفهوم الجماد والحركة على إيقاع الموسيقى».

يقدمّ حاتم الأحمد إلى جانب حفنة من أبناء أيها فيديو أدائيًا بعنوان وحدة الحديث يصوّر فيه حركات تتكرّر في محاولة لحفظ التقاليد كمرحلة أولى أساسية للحفاظ على البيئة. يستلهم الفنان عمله من ممارسات طلاء أشجار العرعر بكبريتات النحاس وهيدروكسيد الكالسيوم لحمايتها من الآفات. واستحضار هذا التقليد في عمل فنّي يؤكّد من زاوية أخرى على ضرورة استعادة الاتصال بالطبيعة ويُذكر برؤاد هذه الممارسات في الماضي وكأنّه نافذة للتفكير في طول منطقية أخرى للمستقبل. ويتشاكل إحياء التقاليد بهذه الطريقة مع مجموعة علي كزما من الحرف والممارسات.

وانسجامًا مع إبداعات حاتم أيضًا، تحدّر كريستينا لوكاس في عملها من أن «الأجسام

disconnection between human beings and nature. Like a mirror, her “abstract paintings” are made with the sixteen elements that make up the human body (from carbon and phosphorus to calcium and iron). Each work remains active in its chemical interactions. Colours, shapes, lines: “Each composition is the result of a virtually uncontrollable process,” she says. “Each piece is unique, just as each human being – and the Earth itself – is unique. What binds us to each other and to nature is the fact that we are made up of the same elements.” This argument, which materially equates humans with any other being or element in nature, poses a tension that raises an alarm about the current state of the planet and asserts that “we are part” of it.

Bárbara Sánchez Barroso makes her contribution through the idea of “being part of”, focusing on relations between nature-culture and agency, while exploring the human and non-human otherness with her camera to promote empathy and connection towards a form of coexistence.

Charly Nijensohn presents another existential situation in *The Cycle of Intensity*. This video performance produced in the Salar de Uyuni, shows men on pedestals – monumentalized or isolated? – in the immensity of the salt desert expectantly observing nature in solitude. The inequality between smallness and immensity is eloquent. The sensation of perplexity and abyss is not long in coming.

Nijensohn’s perspective meets Bernardí Roig’s wandering, ironic and incisive characters and their perplexity creates tension with Lucas’s collections of materials, Hatem and Kazma’s recovery of traditions or Abdu and Erlich’s dreamy visions. The collecting zeal also appears in Meshal Al-Obaidallah’s work.

Meshal draws attention to what he calls a “common misconception” based on the belief that “everything on the Internet remains forever. “There is always supposed to be a copy online.” This, however, is not true. Consequently, after doing some research and checking for omissions, he concludes that “the Internet is not reliable” and proposes the solution of storage in physical formats. He then creates a “public library of cassettes, VHS tapes, images and brochures. The public can browse, sit in the library, or watch the video on display. Through the **BIENALSUR** platform,

الظاهرة في المرأة أقرب مما تبدو عليه». في هذا التركيب الفني المصوّر، تتأمل الفنانة في انسلاخ الإنسان عن الطبيعة، تمامًا كالمرأة، تتألف "لوحاتها التجريدية" من العناصر الستة عشرة التي يتكوّن منها جسم الإنسان (من الكربون والفوسفور وصولاً إلى الكالسيوم والحديد). وتمثّل كل لوحة نشاطًا حيًا من حيث تفاعلاتها الكيميائية، ألوان، وأشكال، وخطوط: "كل تركيب هو نتاج عملية عسيرة على السيطرة"، تقول الفنانة. «تمتاز كل قطعة بفرادتها، لئلاهي فريدة الإنسان وفريدة الأرض نفسها. فما يربطنا ببعضنا البعض وبالطبيعة هو حقيقة أننا خلّفنا من العناصر نفسها.» هذه المحاولة التي تساوي ماديًا ما بين الإنسان وكائنات الطبيعة وعناصرها إنما هي مُقْلِفة وتدق ناقوس الخطر حيال كوكب الأرض ودالته الراهنة، ولا سيّما «أننا ننتمي إليه» على حدّ تعبيرها.

تساهم باربرا سانشير في فكرة "الانتماء" من خلال تركيزها على العلائق بين الثقافة والطبيعة والإنسان، بينما تستكشف الكائنات البشرية وغير البشرية من وراء آلة التصوير، لتعزّز مشاعر التعاطف والارتباط وحنى التعايش.

يقدّم تشارلي نيجنسون حالة وجودية أيضًا في عمل يحمل عنوان «دورة الشدة». وقد أنتج الفنان هذا الفيديو الأدائي في بحيرة الملح «سالار دو أويوني» في بوليفيا، فسوّر رجالًا واقفين على مرتبات، لا تدري هل هم معزولون أم مُخلّدون على شكل نُصَب وسط بحيرة الملح الهائلة، يتأمّلون مترقّبين في طبيعة أغرقتهم في وحدتهم. مشهد إن دل على شيء فإنما يدلّ على التفاوت الصارخ والبلغ ما بين صغر الإنسان وضخامة محيطه. وسرعان ما يجتاحك شعور بالهيرة ينزل بك إلى الدرك الأسفل.

ويتقاطع تصوّر نيجنسون مع شخصيات برناردي رويج الهائمة والساهرة والحادقة، وحيرتها تطلق توترًا إزاء مجموعات لوكاس المادية، وشريط التقاليد الذي يسترجعه حاتم وكزما، ورؤيا عبده وإيرليش الحالمة. ويظهر شغف المقتنيات كذلك في العمل الفني لمشعل عبيد الله الذي ينبّه إلى "معتقد خاطئ" بأن "كل شيء على الإنترنت باقٍ إلى الأبد. فهناك دائمًا نسخة ما موجودة على الشبكة». ولكن البحث والتحقيق من المحذوفات أظهر أن هذا الاعتقاد غير صحيح وأن «الإنترنت غير موثوق» بقدر التخزين في صيغ مادية. فأنشأ الفنان «مكتبة عامة تضمّ أشرطة كاسيت وأشرطة فيديو وصورًا ومنشورات تسويقية. ويستطيع الجمهور تصفّح المحتوى والجلوس في المكتبة ومشاهدة مقاطع الفيديو التي يتم بثّها. من خلال منصة بينالسور، بإمكان IMG_0220 الوصول إلى جماهير جديدة من خلال الدعوة

IMG_0220 can reach new audiences with an invitation to reflect and actively re-share”.

The questions raised in this work are rooted in the construction of archives, databases, libraries, collections, and all kinds of repertoires attempting to preserve the ephemeral, the evanescent, time, the memory of facts and actions. This includes the dreams of Abdu, the collections of Erlich and Kazma, the recoveries of Akamatzu and Hatem, as well as the vocation of reconnection of Sánchez Barroso and Lucas. The construction of myths in Schiavi's and Nijensohn's projects is part of these attempts to address the world, or at least some of its aspects. Orensanz takes us beyond time, while Fargas and his biospheres offer alternatives to the micro-conservation of life.

Thus far, these are just a few notes on this inventory of possible ways of approaching the world. The kaleidoscopic dimension remains open to interpretation and to the path taken by each of those who visit this exhibition and read this essay. It is just a possible gaze and, at the same time, an invitation to try out many more.

Diana Wechsler

Buenos Aires, August 2023

للتأمل والتفكير والحثّ على إعادة المشاركة».

يطرح هذا العمل أسئلة مشروعة عن بناء الأرشيفات وقواعد البيانات والمكتبات ومجموعات المقتنيات وأنواع المؤلّفات كافة، في محاولةٍ لِييقاف الزمن وحفظ ذاكرة الوقائع والأفعال في هذه الدنيا الزائلة. وهذه النزعة إلى تدارك الزوال نجدها أيضًا في أحلام الفنانة سارة عبده، ومجموعات إيرليش وكزما، وتقاليده الماضي المُسترجعة مع الفنّانين أكاماتسو وحاتم، والدعوة إلى اللُحمة مع الطبيعة في أعمال سانشير باروسو ولوكاس. ويشكّل بناء الأساطير في المشاريع الفنية التي قدّمها شيافي ونيجنسون جزءًا من هذه المحاولات لإصلاح العالم أو بعض جوانبه على الأقل. وتأخذنا أورنسانز في رحلة تتجاوز حدود الزمن، في حين يقدّم فارجاس في عمله الفني «بيوسفيرز» بدائل مصغّرة لحفظ البيئة الحيوية.

وليست هذه المحاولات سوى غيض من فيض في الطرق الممكنة للتعامل مع العالم. ويرافق المشكّال وألوانه زوّار المعرض فتتغير تأويلاتهم لها ولهذه المقالة بحسب المسار الذي يسلكونه. والمعرض هو، في آن معًا، نظرة سارحة ودعوة إلى التأمل من زاويا مختلفة.

ديانا ويشلر

بوينس آيرس، أغسطس 2023

DANIEL BUREN (France)

To Zigzag Through a work in situ. **Daniel Buren for BIENALSUR,** **Riyadh, October 2023**

Mixed technique including asphalt, white and black paint, steel gantries and beams, glass, coloured transparent vinyl, electric lighting at the feet of the gantries + small black squares (self-adhesive vinyl) on the white horizontal parts of the gantries
49,67 × 20,29 cm

Daniel Buren is best known for his paintings and installations, which are part of the Conceptual Art movement. He started his art career by experimenting with an expressionist style that he later rejected, replacing it with his now recognized vertical stripes. His installations are site-specific with stripes being a recurring theme. His concept of a “degree zero of painting” compelled him to use simplified patterns and consider architecture and space when working with colour and graphics. He reintroduces the aesthetic basis of stripes as observed in mercantile designs and clothing in his native France.

دانيال بورين (فرنسا)

طُرُق متعرّجة - عمل في مساحة المعرض دانيال بورين لمعرض بينالسور، الرياض، أكتوبر 2023

تقنيات متعددة تشمل العمل بالأسقلت، والطلاء الأبيض والأسود، والهيكل والعوارض الفولاذية، والزجاج، والفينيل الشفاف الملوّن، والإنارة الكهربائية عند أقدام الهيكل + مربعات سوداء صغيرة (فينيل ذاتي اللصق) على أجزاء أفقية بيضاء من الهيكل 49,67 × 20,29 سم

تُعزى شهرة دانيال بورين إلى لوحاته وتركيباته الفنية الكائنة في صميم حركة الفن المفاهيمي. بدأ دانيال مسيرته الفنية بالتجريب مع الأسلوب التعبيري، ولكنه نبذه لاحقاً ليستبدله بالأشرطة العامودية التي باتت علامةً مميزةً لأعماله. تبدو تركيباته الفنية منسجمةً مع الموقع كأنما صُنعت خصيصاً له، ويتكرّر فيها مشهد الأشرطة. وقد دفعه مفهوم «الرسم بدرجة الصفر (DEGREE ZERO OF PAINTING)» إلى استخدام الأنماط البسيطة ومراعاة العمارة والفضاء المحيطين به عند العمل مع الألوان والرسوم الجرافيكية. يعيد بورين تعريف الأسس الجمالية للأشرطة التي كان يشاهدها في التصاميم والملابس في أسواق موطنه الأصلي فرنسا.

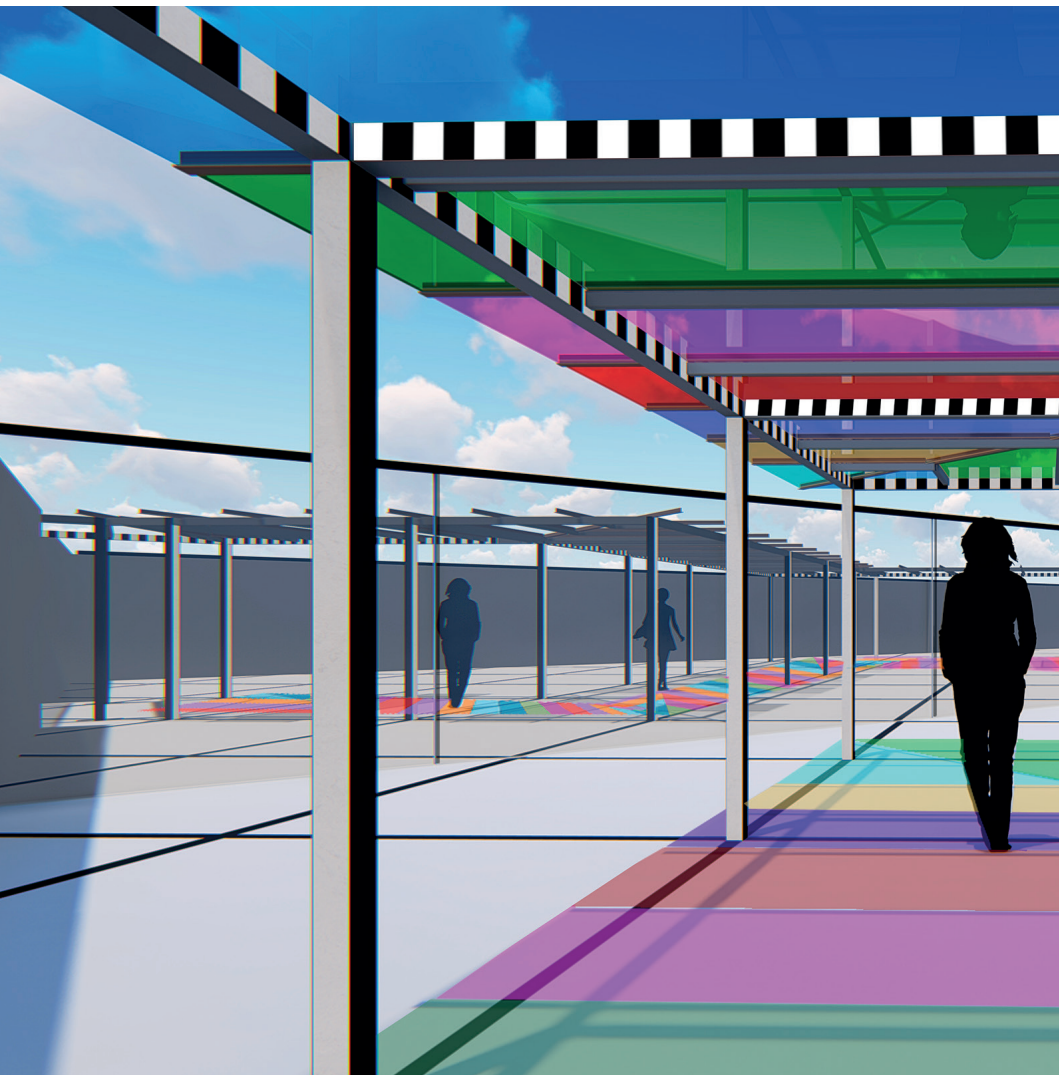

Photo-souvenir: Simulation for *To Zigzag Through work in situ*. Riyadh, Saudi Arabia, October 2023. Daniel Buren © DB and ADAGP, Paris, France

صورة تذكارية: دانيال بورين، محاكاة لـ «طرق متعرجة»، عمل في مساحة المعرض، تفصيل، سبتمبر 2023، المتحف السعودي للفن المعاصر (دانيال بورين وجمعية مؤلفي فنون الجرافيك والفنون التشكيلية «ADAGP» - باريس، فرنسا)

MARIE ORENSANZ (Argentina/France)

Beyond Time, 2017-2023

Twelve slender mirrored steel needles
Variable dimensions

Marie Orensanz makes artworks that create an illusion of escape from reality. Her pieces serve as open-ended questions, inviting interpretations by the audience in pursuit of infinite solutions. Marie transforms her thoughts into material creations that she shares with the world. She believes that the intimacy of her work and her personal perspectives foster spaces for reflection and connection.

Orensanz's work allows visitors to view their reflection through motionless clock hands. This installation could be a representation of all time or, conversely, no time at all, leaving it to the realm of imagination –akin to strolling through an alternate universe. The public can choose to walk through it or dash through, resulting in distinct impressions and experiences. It is a unique space turned into fantasy, where the arrest of time is represented – a message of time's rapid passage offering a chance to slow down and acknowledge it. The clock hands look as though they were emerging from the earth, giving the setting a supernatural aura amidst a constantly moving world.

Photo: ©2017 BIENALSUR

ماري أورنسانز (الأرجنتين/فرنسا)

ما وراء الزمن، 2017-2023

اثنتا عشرة مسألة فولاذية عاكسة ومرهفة
أبعاد مختلفة

تبتكر ماري أورنسانز أعمالاً فنية تخلق لدى المشاهد وهم الهروب من الواقع. تبدو قطعها وكأنها أسئلة مفتوحة تستدرج من يراها إلى تفسيرها كل على طريقته، بحثاً عن حلول لا حصر لها. تحوّل ماري أفكارها إلى ابتكاراتٍ ملموسة تتشاركها مع العالم، لتجعل من حميمية أعمالها ومنظوراتها الشخصية مساحاتٍ خصبة للتأمل والتواصل.

يتيح عمل أورنسانز للزوار رؤية انعكاساتهم من خلال عقارب الساعة المتوقفة في مكانها. يمكن لهذا التركيب الفني أن يعبّر عن الزمن ككل، أو على العكس، عن انعدام الزمن، مفسحاً المجال أمام عوالم الخيال، في عملية أشبه بالتجوّل في كونٍ بديل. بوسع الجمهور الاختيار بين اجتياز هذه العقارب مشياً أو هرولة؛ لاختبار انطباعات وتجارب مختلفة. إنها مساحة فريدة حوّلتها الفنانة إلى فنتازيا عبرت فيها عن توقف الزمن- كما لو كانت رسالةً عن المرور السريع للوقت، تدعو إلى التريّث والتأمل. تبدو عقارب الساعة كما لو أنها انبثقت من الأرض، لتمنح الأجواء هالةً خارقة للطبيعة في خضم عالم دائم الحركة.

t

i

e

m

p

o

o

LEILA TSCHOPP (Argentina)

In this Eternal Noon, 2023

Pictorial intervention in public space

Variable dimensions

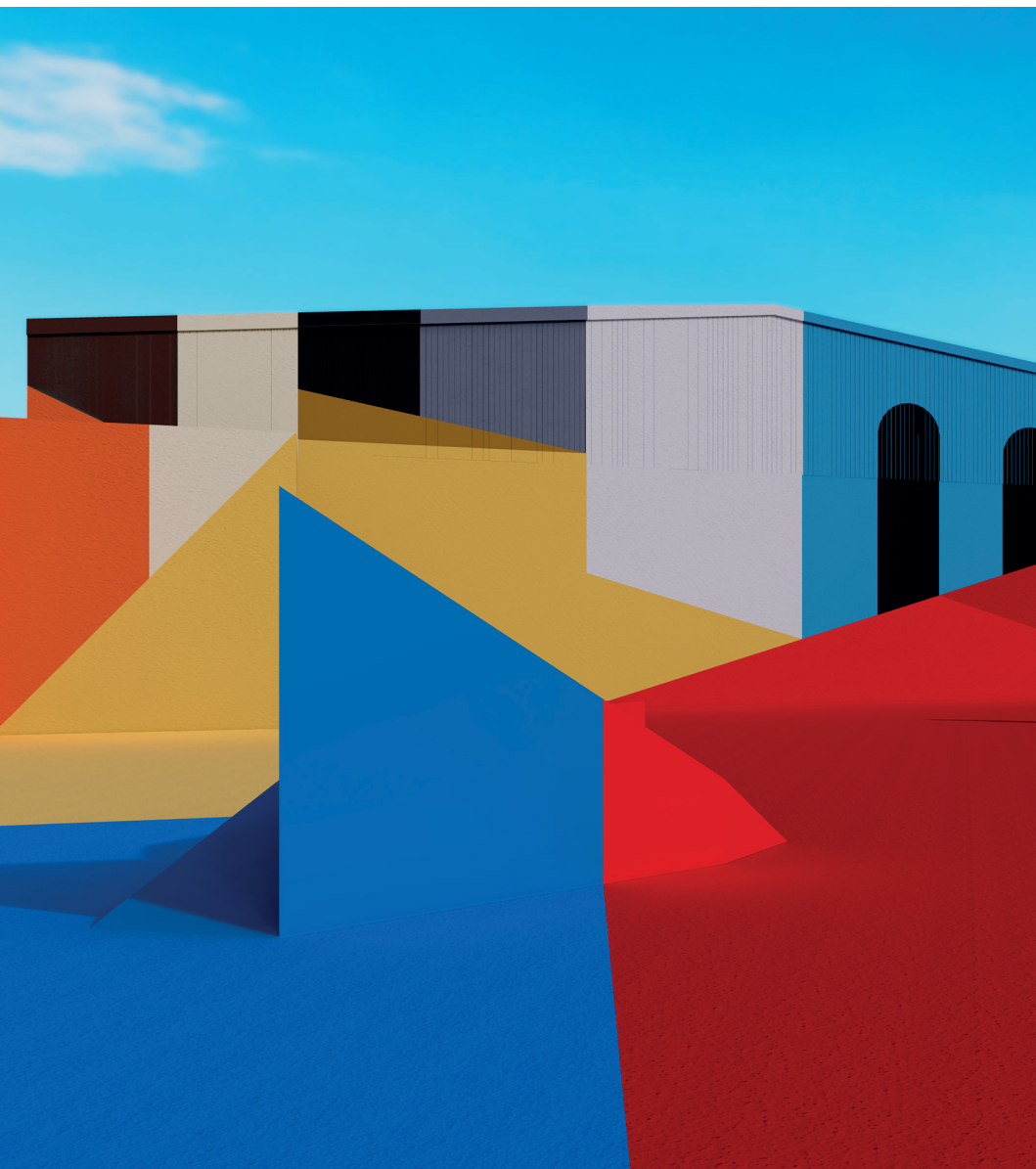
Tschopp's work encompasses choreographic, spatial, and pictorial compositions. She examines the relationship between objects, architecture, images and the connections between installations and paintings. Her artworks delve into the spatiality of painting, highlighting the physical experience. This includes paintings on walls, canvases, and mobile structures, occasionally accompanied by dancers. Tschopp focuses on how her art extends into the space, either through a tightly integrated performative body or as a conceptual approach through installation. The objects she uses to shape the spaces possess a deliberate ambiguity, embodying precision and indeterminacy. Even in her abstract projects, she uses familiar references that resonate with the audience.

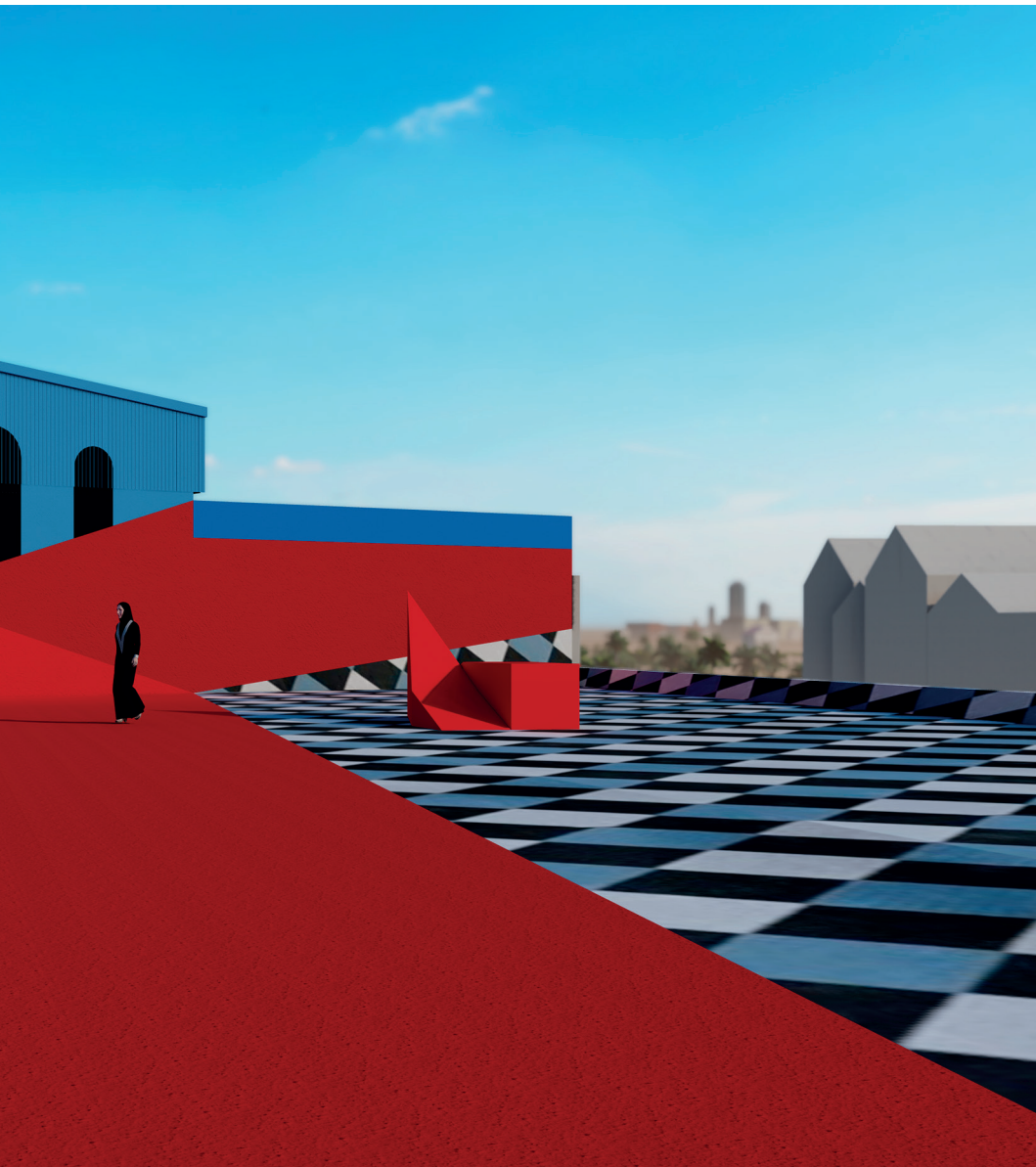
ليللا تشوب (الأرجنتين)

في هذه الظهيرة الأبدية، 2023

عمل تصويري في المساحة العامة
أبعاد مختلفة

ينطوي عمل تشوب على عناصر إيقاعية ومكانية وتصويرية، تستكشف من خلالها العلاقة بين الأشياء والعمارة والصور والأواصر التي تربط بين التركيبات الفنية واللوحات. تنغمس أعمالها الفنية في البعد المكاني للوحات مسلّطة الضوء على التجربة المحسوسة، ولا تنحصر في اللوحات الجدارية، بل تمتد أيضاً إلى اللوحات المرسومة على الأقمشة والهياكل المتحركة، بمرافقة راقصين أحياناً. تركز تشوب على كيفية امتداد فنّها في المكان، إما من خلال أداء فني وثيق الصلة أو من خلال نهج مفاهيمي يعتمد التركيبات الفنية. أما القطع التي تستخدمها في تحديد معالم الأمكنة، فتتعمّد اختيارها غامضة تجسّد الدقة واللانهائية في آنٍ معاً. ونجد تشوب، حتى في مشاريعها التجريدية، تستخدم مرجعيات مألوّفة تلقى صدى لدى الجمهور.

JOAQUÍN FARGAS (Argentina)

The Biosphere Project, 2006-2023

Isolated natural ecosystems in fully sealed containers

Variable dimensions

Joaquin Fargas's work integrates science and technology within artistic practices. His creations introduce utopian proposals concerning life, its preservation, beings, and the future. His tools include biological materials and technological equipment such as robotics and artificial intelligence to facilitate conversation and to launch hybrid ecologies.

Fargas created this installation to explore the reaction of an isolated sealed natural ecosystem when subjected only to interactions with heat and light. These systems represent our planet, which relies on light as a source of energy for both the development and the survival of the life it harbours. The artist shows the fragility of the world and the urgency of its preservation. It is a call for action and reaction in the real world – a poetic metaphor of reality that compels the viewer to understand that the life of our ecosystem rests in our hands.

خواكين فارغاس (الأرجنتين)

مشروع بيوسفير، 2006-2023

نُظِم بيئة طبيعية معزولة ضمن حاويات محكمة الإغلاق
أبعاد مختلفة

يزاوج عمل خواكين فارغاس بين العلم والتقنية في قالب من الممارسات الفنية؛ إذ تصور ابتكاراته طرقاتٍ يوتوبية عن الحياة وصونها، وعن الكائنات والمستقبل. تشتمل أدواته على مواد حيوية، ومعدات تقنية مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تيسير الحوار واستحداث النظم الإيكولوجية الهجينة.

ابتكر فارغاس هذا التركيب الفني لاستكشاف تفاعل نظام بيئي طبيعي محمّ العزل عند تعرّضه فقط للحرارة والضوء. تمثّل هذه النُظُم كوكبنا الذي يعتمد على الضوء مصدرًا للطاقة التي يتوقّف عليها تطور حياة الكوكب وبقاؤه. يصوّر الفنان هشاشة العالم والحاجة الملحة إلى الحفاظ عليه. إنها بمثابة دعوة إلى التحرّك والاستجابة في العالم الحقيقي، أو استعارة شاعرية للواقع، تقود الناظر إليها إلى حقيقة أن حياة نظامنا البيئي ومصيره في أيدينا.

JULIO LE PARC (Argentina/France)

Green Sphere, 2001-2023

Sculpture. Plexiglas, nylon
250 cm Ø

A founding member of the Groupe de Recherche d'Art Visual (GRAV), Le Parc is regarded as one of the foremost representatives of kinetic contemporary and Op art. The central concept revolved around events named *Labyrinths*. These events focused on the use of artificial light and mechanical movement to delve into optical effects. Since his early days, his research has prompted him to create works in constant transformation and instability, fostering a dynamic relationship between the viewer and the artistic object.

In this piece, Julio Le Parc employs a playful approach involving reflection and color, coupled with his technique to create shapes through dimensionality. The artist has introduced major innovations in the domains of light, movement, and perception throughout an artistic journey spanning nearly 60 years. Much like he did at the outset of his career, Le Parc continues to perceive art as a social laboratory capable of generating unpredictable situations. A pivotal aspect of his work lies in the direct interaction with the audience.

خوليو لو بارك (الأرجنتين/فرنسا)

غرين سفير، 2001-2023

مندوبة

زجاج البلكسيغلاس ونايلون بقطر 250 سم

لو بارك عضو مؤسس في مجموعة أبحاث الفنون البصرية (GROUPE DE RECHERCHE D'ART VISUAL (GRAV)، ويُعدّ واحداً من أهم ممثلي تيار الفن البصري والحركي المعاصر. تمحور المفهوم المركزي في أعمال لو بارك حول أحداث تُعرف بالمتاهات، وتركّز على استخدام الإضاءة الاصطناعية والحركة الميكانيكية للانغماس في التأثيرات البصرية. وقد دفعه بحثه منذ فترة مبكرة إلى ابتكار أعمال فنية لا تنفك مستغرقة في تحولاتها وحركيتها، ما يثير علاقة ديناميكية بينها وبين المشاهد.

يستدعي لو بارك في هذه القطعة نهجاً يتلاعب بالانعكاس واللون، مستعيناً بتقنيته الخاصة التي تخلق الأشكال من خلال تعدّد الأبعاد. قدّم الفنان ابتكارات هامة على مستوى الإضاءة، والحركة، والتصوّرات الذهنية عبر مسيرة فنية امتدت قرابة 60 عاماً، ولا يزال منذ انطلاقة مسيرته الفنية يرى الفن باعتباره مختبراً اجتماعياً قادراً على استيلاء حالات تأخذ المشاهد على حين غرة، ليشكّل التفاعل المباشر مع الجمهور جانباً محورياً في عمله.

UGO SCHIAVI (France)

Grafted-Memory-System/The Burning World, 2022-2023

Site-specific installation. Steel, plants, insects, CGI videos, fossils, electrical cables, horticultural LEDs, sound, water.

This project has been carried out in collaboration with the Department of Plant and Microbial Biology and the Department of Geology and Geophysics at King Saud University

This project started at the 17th Lyon Biennale (2022) and continues, in a site specific version for Riyadh, at SAMoCA in the framework of BIENALSUR 2023

In this mixed-medium art installation described as an archaeology of the future, Ugo Schiavi discusses the tensions between history and fiction. The work comprises fossils and bones fused with human remains, while cables intertwine with vegetation. Screens built within data centres showcase 3D images of fragments of the museum's architecture, composite objects and vigorously growing plants. This techno-organic ecosystem presents an altered vision of nature, reflecting both its fragility and resilience.

The physically demanding casting processes lend Schiavi's creations an expressive spontaneity. His practice is an extension of his interest in collecting and conservation. He carefully preserves layers of meaning accumulated from sites and ancient works, unearthing fresh contemporary connections. His artwork mirrors his perspective of a saturated world, demonstrated through the use of raw materials in his installations.

أوغو شيافي (فرنسا)

نظام الذاكرة المطعّمة / العالم المشتعل، 2023-2022

عمل تركيب مخصّص للموقع، فولاذ، نباتات، حشرات، مقاطع فيديو منشأة بالحاسوب، متحجّرات، كبلات كهربائية، مصابيح LED مخصّصة للبيستنة، صوت، مياه.

نُفذ هذا المشروع بالتعاون مع قسم النبات والأحياء الدقيقة وقسم الجيولوجيا والجيوفيزياء في جامعة الملك سعود.

عُرض هذا المشروع للمرة الأولى في الدورة السابعة عشرة من بينالي ليون (2022)، ويتواصل عرضه بنسخة مخصّصة لموقعه الجديد بالرياض ، في إطار معرض بيناليسور 2023 في المتحف السعودي للفن المعاصر.

في هذا التركيب الفني ممتزج الوسائط الذي وُصف بأنه 'آثار المستقبل'، يناقش أوغو شيافي أوجه الامتلاك بين التاريخ والخيال. يتضمن العمل متحجرات وعظاماً منصهرة ببقايا بشرية، في حين تتعانق الكابلات مع النباتات. تعرض الشاشات المركبة ضمن مراكز للبيانات صوراً ثلاثية الأبعاد لمقتطفات من بنية المتحف المعمارية، ومن خليط مركب من الأشياء ومن نباتات تنمو بقوة. تجسّد هذه المنظومة العضوية-التقنية نسخة معدّلة عن الطبيعة، وتعكس في الوقت نفسه هشاشتها وقدرتها على الصمود والتكيّف.

تضفي عمليات القولية المضنية على ابتكارات شيافي تلقائية معبّرة، وتأتي أعماله امتداداً لاهتمامه بجمع القطع وحفظها؛ حيث يصون بعناية طبقات من المعنى استخرجها من المواقع ومن الأعمال القديمة، ليكشف النقاب عن صلات حديثة ومعاصرة لها مع العالم. وتعكس أعماله الفنية الغنية بالمواد الخام منظوره لعالمٍ متحمّ بالموارد.

SARA ABDU (Saudi Arabia / Yemen)

“The unburdened is untethered by what is not of him,”

Waking up with this message imprinted in her psyche, Abdu was certain that it was a revelation, and that its meaning would manifest through a series of actions. Within her practice, Abdu returned to the melancholic figure; the missive beckoning the figure to free itself from its static state. The journey of the self in her 3-channel video, *The unburdened is untethered by what is not of him*, is allegorized as a story of a figure traversing empty landscapes, encountering light, and metamorphosing into a bird, only to once again return to its original state. The bird was an immediate metaphor to work with, borrowed from the seminal work of Farid ud-Din Attar's *The Conference of the Birds*, but predominately inspired by the flight of birds that bid farewell to Prophet Dawood upon his passing. The work is a phantasmagoric mortality play, driven by Abdu's own desire to chart a course out of the swamp of her inner world, and an attempt to take some of its revelations with her.

Original music by: Husam Alsayed

سارة عبده (المملكة العربية السعودية/اليمن)

"الحر يُخلى مما ليس منه"

استيقظت سارة وهذه الرسالة مطبوعةً في قلبها، ولم يكن عندها ثمة شكّ أنه كان وحيًا، ومعناه قد يتعاضم عبر سلسلة أفعال. وفي أعمالها، عادت سارة إلى شخصيتها السوداوية؛ تنير الطريق إليها بتلك الرسالة لتُحرّر نفسها من جمودها وسكونها. وقد عبّر عن رحلة الذات في الفيديو المكون من ٣ نوافذ تحت عنوان "الحر يخلى مما ليس منه" كقصة لشخصية تعبر الأراضي الخاوية، لتتلاقى مع النور، وتتحوّل إلى طائر، كي تعود مرة أخرى إلى هيئتها الأصلية. الطيرُ كان استعارة مباشرة، مقتبسًا من العمل الجوهري المشهور لفريد الدين العطار "منطق الطير"، مع كونه مستوحى في المقام الأول من تحليق الطيور التي ودّعت النبي داوود لَمَّا حضرته الوفاة بأمرٍ من النبي سليمان. العملُ مسرحيةٌ أُطلقت خيالية، تقودها رغبة سارة الشخصية في رسم مسار للخروج من عالمها الداخلي، ومحاولة لاصطحاب بعض وحيها معها

الموسيقى بالتعاون مع حسام السيد

LEANDRO ERLICH (Argentina)

The Cloud - Saudi Arabia, 2023

Extra clear glass, ceramic ink digital printing, wooden wengue vitrine, led lights. Edition 1/3
199,5 × 205 × 67 cm

The Cloud - Samarcanda, 2023

Extra clear glass, ceramic ink digital printing, wooden wengue vitrine, led lights. Exhibition copy
199,5 × 205 × 67 cm

Erlich is a conceptual artist that explores reality and how we question it through his visual work. He recurrently employs classic architecture as a theme to scrutinize human capacity, initiating a dialogue about beliefs versus the reality we encounter in our daily lives. His aim is to bridge the gap between museums and galleries, contrasting them to our routine experiences, thus integrating the common visuals into these institutions.

Leandro Erlich explores the narratives spun by our imagination while gazing at clouds. He discusses the shifting beauty they create, encompassing light, color, volume, and weather. The public ponders their intangibility, and the relationship between the land and the sky. The clouds are assembled from twelve panes of printed glass put together to give them a multi layered shape. They serve as reminders of nature's delicate beauty and its perpetual transformation, inspiring the audience to contemplate their impact on the environment. This installation, consisting of three clouds in large glass boxes places us face-to-face with the poetry of a distant phenomenon, almost allowing us to touch the unreachable.

لياندرو إيرليش (الأرجنتين)

الغيمة - المملكة العربية السعودية، 2023

زجاج فائق الشفافية، طباعة رقمية بحبر السيراميك، واجهة عرض من خشب الوينجي، إنارة بمصابيح LED.
الإصدار 3/1 199,5 × 205 × 67 سم

الغيمة - سمرقند، 2023

زجاج فائق الشفافية، طباعة رقمية بحبر السيراميك، واجهة عرض من خشب الوينجي، إنارة بمصابيح LED.
نسخة العرض 199,5 × 205 × 67 سم

إيرليش فنان مفاهيمي تستكشف أعماله البصرية الواقع وكيفية مساءلتنا له، فنراه يعود دائماً إلى العمارة الكلاسيكية مادةً للتمعّن في القدرة البشرية، ليثير حواراً بين قناعاتنا والواقع الذي نواجهه في حياتنا اليومية. يسعى إيرليش إلى مدّ الجسور بين المتاحف وصلات العرض، مقارنةً إياها بتجارينا ويوميّاتنا، لتجد العروض البصرية المألوفة مكاناً لها ضمن هذه الأماكن.

يستكشف لياندرو السرديات التي ينسجها خيالنا عند تأمل الغيوم، ويلفت انتباهنا إلى جمالها المتغيّر، بما ينطوي عليه من ضوء، ولون، وكثافة، وتحوّلات. يتأمل الزائرون في هذه الغيوم البعيدة عن متناول اليد، وفي العلاقة بين الأرض والسماء. جُمع اثنا عشر لوحاً من الزجاج المطبوع في توليفيّة متعددة الطبقات لتكوين الغيوم، التي تذكّرنا بالجمال الهش للطبيعة وتحوّلاتها الأزلية، وتستدرج المتلقّي للتأمل في أثر تفاعلاته مع البيئة. يضعنا هذا التركيب الفني، المكوّن من ثلاث غيمات محتجزة في صناديق زجاجية كبيرة، وجهاً لوجه مع شاعرية هذه الظاهرة البعيدة عن متناول أيدينا، لدرجة أنه يخيل لنا أننا قادرون على لمسها.

STUDIO ABBA

ALI KAZMA (Türkiye)

Calligraphy, 2013

Single channel HD video

6 min

Courtesy of the artist and Istanbul Foundation for
Culture and Arts

Kazma's interest is reflected in his work, which encompasses a wide range of economic, industrial, scientific, medical, social, and artistic practices. Through repetitive everyday tasks, he creates these pieces to illustrate human beings' ability to transform the world. Kazma's films are the result of keen though detached observation, never directly interfering with his subject matter, drawing the viewer closer to it. In this series of videos, Ali Kazma thoroughly and skillfully documents human productive processes. By observing humans' activity, he highlights the relationship between the visible and the invisible through the use of time, bodies, gestures, and spaces. In this work, he closely examines the craftsmanship of a calligrapher in the use of ink on paper. He shows the minor aspects of this profession that are often unnoticed unless they are closely observed.

علي كزما (تركيا)

خط، 2013

فيديو عالي الدقة أحادي القناة

6 دقائق

يأذن من الفنان ومن مؤسسة إسطنبول للثقافة والفنون

تنعكس اهتمامات كزما من خلال عمله الذي يتطرق إلى طيف واسع من الجوانب الاقتصادية، والصناعية، والعلمية، والطبية، والاجتماعية، والفنية. ومن خلال مهام يومية مستعادة، يصنع كزما قطعة التي تدلّ على قدرة البشر على تغيير وجه العالم. تأتي أفلامه حصيلةً للملاحظة الدقيقة والمتجردة، التي تنأى عن التدخل المباشر في الموضوع، وتكتفي بجذب المشاهد إليه. في سلسلة فيديوهات، يوثق علي كزما عمليات الإبداع البشري بدقة ومهارة، ومن خلال مراقبة نشاط الإنسان، يسلط الضوء على العلاقة بين المرئي والمحجوب، باستخدام الوقت، والأجساد، والإيماءات، والمساحات. ويتمتع كزما في عمله هذا في براعة الخطاط وهو يستخدم الحبر والورق، ويبيّن جوانب بسيطة في هذه المهنة، كثيراً ما يُغفل عنها ما لم تُلحظ عن كثب.

MARC VILANOVA (Spain)

Phonos, 2020-2022

208 audio channels, 208 speaker cones, 104 amplifiers, 26 audio interfaces, audio cables, steel, custom software
300 × 500 × 300 cm, 750 kg

Interested in new media, Marc Vilanova explores this new concept through artistic practices using audio visual, AI, and machine self-expression. He has an innovative approach that mixes art, science, and technology. The projects come together through audiovisual installations that often include collaborations with dance and theater to create moving images.

Marc Vilanova uses infrasonic frequencies to make imperceptible sounds visible to the human eye through vibrations that are reflected by the speakers moving when they are emitted. The friction of the mechanics is also perceived throughout this process, generating a synchronized polyrhythm that can be seen through the frontal octagon. The audience is invited to interact with this monumental sculpture and experience it from up close through an intimate experience that requires silence to observe the subtle movement of each speaker and listen to the fragile polyrhythms they generate.

Photos: Anna Benet

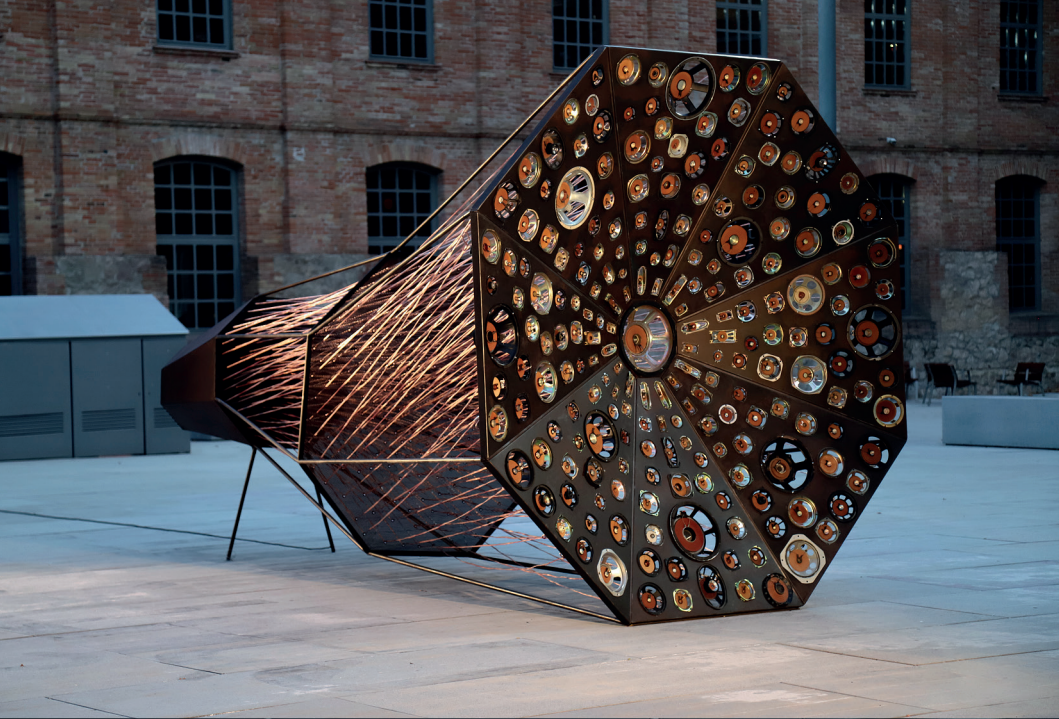
مارك فيلانوففا (إسبانيا)

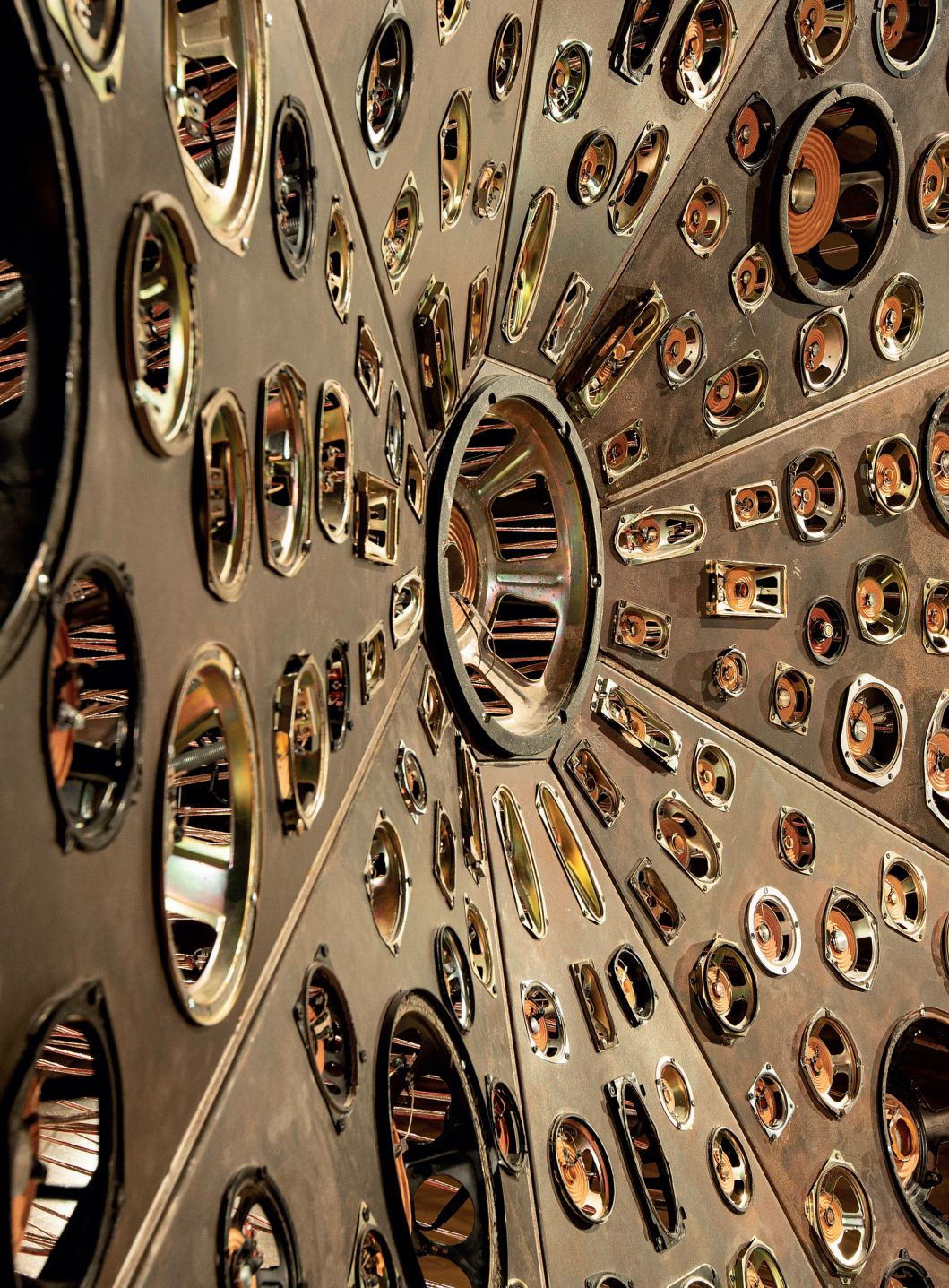
أصوات، 2020-2022

208 قنوات صوتية، 208 مخاريط مكبّرة للصوت، 104 أجهزة مضخّمة للصوت،
26 واجهة صوتية، كبلات للصوت، فولاذ، وبرمجية مخصّصة
300 × 500 × 300 سم، 750 كغ

أثارت الوسائط الجديدة اهتمام مارك فيلانوففا، فانطلق يستكشف هذا المفهوم الجديد بأشكال فنية عدة تستخدم الصوتيات، والمرئيات، والذكاء الاصطناعي، والتعبير الذاتي للآلة. يعتمد مارك نهجاً مبتكراً يزاوج بين الفن، والعلم، والتقنية؛ حيث تتلاقى المشاريع عبر التركيبات الصوتية المرئية التي تترافق في الكثير من الأحيان مع حركات الرقص والمسرح.

ومن خلال ترددات الموجات فوق الصوتية، يولّد مارك أصواتاً غير محسوسة إلّا بالعين، من خلال اهتزازات مكبرات الصوت وهي تبثّها، كما يشعر المتفرج أيضاً باصتراك ميكانيكي يولد إيقاعاً متعددًا ومتزامناً يُرى من خلال الشكل المثقّن الأمامي. يدعو هذا التمثال الضخم الجمهور إلى التفاعل التماسّ معه عن قرب وبحميمية صامتة، ولمراقبة الحركة الدقيقة لكل من مكبّرات الصوت، والإنصات إلى الإيقاعات المتعدّدة الهشة التي تُبثّ منها.

NELO AKAMATSU (Japan)

Chozumaki, 2017

Sound installation. Water, glass vessels, magnets, plastic, electronic devices, controllers
Variable duration
Courtesy of the artist

In his works, Nelo Akamatsu crafts a minimalist environment. These spaces offer a time for reflection and enhance our awareness of our surroundings, encouraging reflections on nature and our inner selves. His works encompass physics, natural concepts, and sound to convey his messages.

Nelo Akamatsu designs glass vessels containing water, each housing a winged magnet that spins, producing a sort of vortex within each vessel. This process generates bubbles that become engulfed in the vortex, creating sounds audible through the spiral pipe and horn placed at the top. These vortices represent the universal ones, thus forging a connection with the galaxy. Vortices are known to be one of the fundamental elements of the universe. Another pivotal element is water, universally recognized as symbol purification. Within Japanese culture, water is utilized in a Chozubachi, a stone wash basin used for purifying hands before the tea ceremony. This practice symbolizes the cleansing of the mind and body before entering this space removed from ordinary life. Through this installation, the audience witnesses the water and vortices constantly changing shape, implying the physical world's transition across boundaries into the psychological realm.

نيلو أكاماتسو (اليابان)

شوزوماكي، 2017

عمل تركيب صوتي.
مياه، حاويات زجاجية، قطع مغناطيس، بلاستيك، أجهزة إلكترونية، أجهزة تحكم
مُدد مختلفة
يأذن من الفنان

يصنع نيلو أكاماتسو في أعماله بيئة بسيطة، تتيح وقتاً للتأمل، وتعزّز وعينا بمحيطنا، وتحثنا على التفكير في الطبيعة وفي كوامن الذات، حيث تتبنى أعماله الأبعاد الفيزيائية، والمفاهيم الطبيعية، والصوت للتعبير عن رسائله.

يصمم نيلو أكاماتسو الحاويات الزجاجية التي تحتضن الماء، وتترعب في كل منها قطعة مغناطيس دوّارة تخلق دوامات، وفي كل دوامة مئات الفقاقيع التي تولّد صوتاً نسمعه من خلال الأنبوب اللولبي والبوق القابع فوقه. ترمز هذه الدوامات إلى دوّامات الكون، التي تعدّ أحد عناصره الأساسية، وتوطّد علاقتنا مع المجرة. للماء هنا رمزته الخاصة؛ إذ يحاكي مفهوم التطهير المنتشر في الكثير من المجتمعات. ففي الثقافة اليابانية، «شوزوباتشي» حوض اغتسال حجري يُستخدم في حفلات الشاي ليغسل الضيوف أيديهم فيه. والمياه الموجودة في هذا الحوض تطهّر الجسم والعقل قبل دخول حُرمة حفل الشاي الذي يُعدّ ملاذاً بعيداً عن العالم الخارجي والحياة العادية. في هذا التركيب الفنّي، يساعد صوت الدوامة وأشكالها المتغيرة باستمرار في توسيع آفاق المتلقّي وتغيير إدراكه للعالم المادي والعبور به إلى العالم النفسي.

SAEED GEBAAN (Saudi Arabia)

SOUL, 2021-2023

Kinetic installation

250 cm Ø, height 30 cm

Gebaan is a manufacturing engineer. His practice uses the science of kinetics and its physical link with materials and industrial engineering to create new optical compositions in order to discuss the ideas of pure science and connect it to the human nature to produce vocabulary with scientific dimensions that discuss the concepts of the status of human acts and how to raise them. Gebaan's works raises a question regarding existence and presence as an indivisible whole through dimensions that often depend on the origin of existence and the human interaction with them in mixing in a visual contradictory sense and logically agreed within a visual framework based on assembly, installations and video art.

سعيد جبعان (المملكة العربية السعودية)

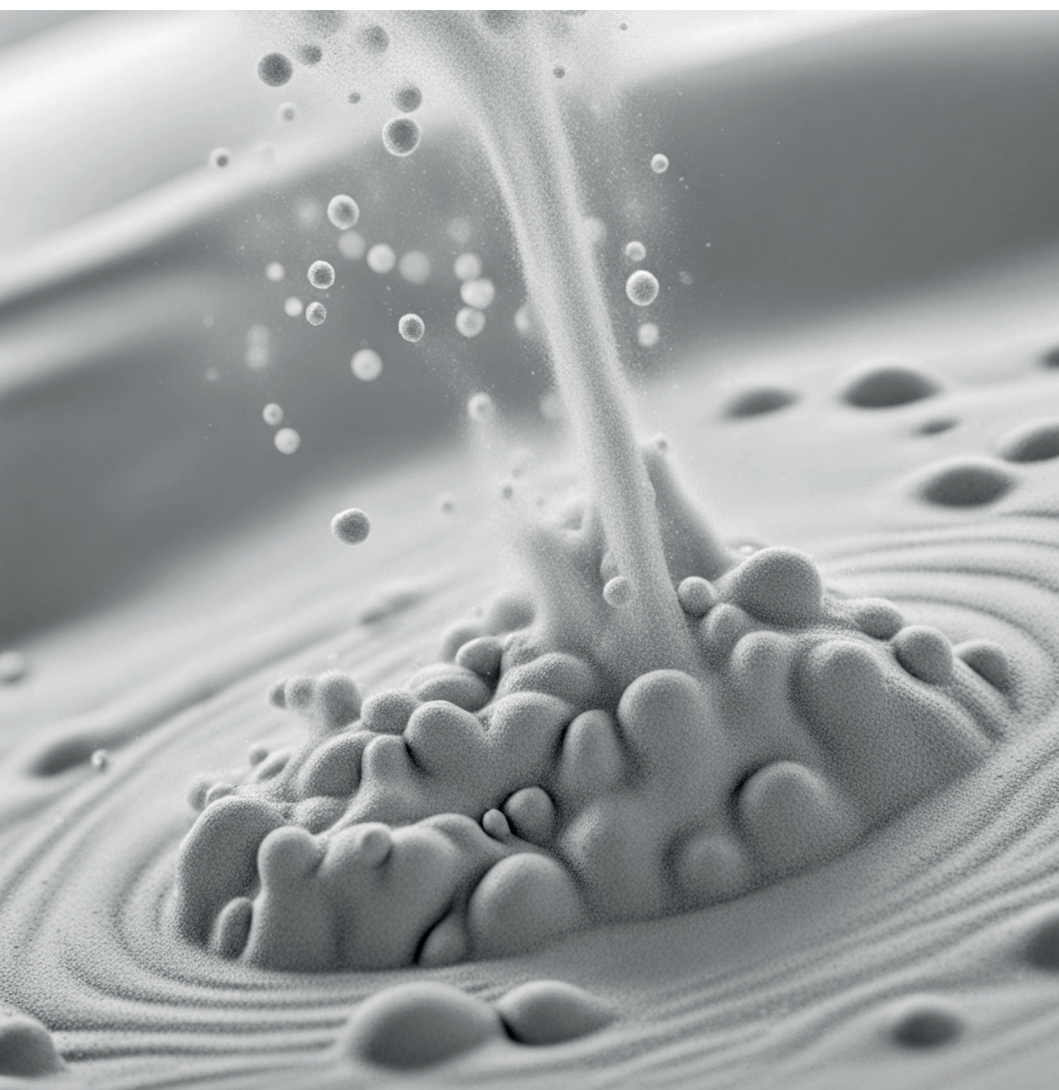
روح، 2021-2023

عمل تركيب حركي

القطر 250 سم، الارتفاع 30 سم

سعيد جبعان مهندس صناعي يستخدم في فنّه علوم الحركة وعلاقتها المادية بالمواد والهندسة الصناعية لابتكار تركيبات بصرية جديدة تعالج أفكارًا علمية بحثية وتربطها بالطبيعة البشرية، للخروج بلغة ذات أبعاد علمية تناقش مفاهيم عن أفعال البشر والحالة التي وصلت إليها وطُرُق الارتفاع بها. يطرح جبعان في أعماله سؤالًا عن الكينونة والوجود باعتبارهما وحدة لا تقبل التجزئة، فيُصوّر أبعادهما التي تعتمد في العادة على مصدر الوجود وتفاعلات البشر فيما بينهم، فيجمع بين تناقض بصري إنما منطقي في إطار بصري هو عبارة عن فن تجميعي وتركيبّي وتصوير بالفيديو.

HATEM AL-AHMAD (Saudi Arabia/Syria)

To Speak in Synergy, 2022

Chalk tracing on video, 5 h

Hatem Ahmad is a multidisciplinary artist whose creations convey philosophical concepts. His style combines surrealism, pop, and traditional arts and crafts. His career started with a focus on painting which has since extended into different mediums. Some of his works include filmed performances wherein painting becomes a means to express his feelings towards a global issue, aiming to capture the audience's attention.

Hatem Ahmad and members of the Abha community are seen in this video performance painting juniper trees using copper sulfate calcium, and hydroxide –chemicals used for tree preservation. His aim is to spotlight the current ecological crisis and advocate actions to protect our planet. This endeavor aims to rekindle the connection between the audience and the world, evoking the concept of synergy. The duration of the video symbolizes the tensions between time and collectivism. Through the performance, the past, present, and future are acknowledged as integral to the evolving changes of the world and our ecosystem.

حاتم الأحمد (المملكة العربية السعودية/سوريا)

الحديث عن التأزر، 2022

فيديو رسم بالطبشور، 5 ساعات

حاتم الأحمد فنان متعدد المجالات تحيل ابتكاراته الفنية إلى مفاهيم فلسفية، ويجمع أسلوبه بين فنون البوب والفنون السوربالية، والتقليدية، والحرفية. بدأ مسيرته بالتركيز على رسم اللوحات، قبل التوسع لاحقاً إلى وسائط مختلفة. من بين أعماله، أفلام تصور الرسم؛ إذ يتحول إلى طريقة للتعبير عن مشاعره حيال قضية عالمية وبلغت انتباه المتلقي إليها.

يظهر حاتم إلى جانب مجموعة من أبناء أبعها وهم يقومون بطلاء أشجار العرعر بكريرتات النحاس وهيدروكسيد الكالسيوم لحمايتها من الآفات. ويرمي من خلال ذلك إلى تسليط الضوء على الأزمة الإيكولوجية الحالية وضرورة التحرك لحماية الكوكب. يستحضر هذا الفيلم العلاقة بالطبيعة، ويدعو إلى إعادة اكتشافها والتأزر معها. وترمز مدة الفيديو الطويلة إلى مدى الاحتكاك بين الوقت والجماعات، ويبدو من خلالها الماضي والحاضر والمستقبل متكاً أساسياً للتغيرات المتحوّلة التي يشهدها العالم والنظام البيئي.

CRISTINA LUCAS (Spain)

The People that is Missing, 2019

Video installation

8 min 4 s

Courtesy of Galeria Albarran Bourdeais

Under the Oceanic Wind (R. Carson), 2022

Installation. Oxygen, hydrogen, carbon, nitrogen, calcium, phosphorus, potassium, sulfur, sodium, chlorine, magnesium, iron, fluorine, zinc, silicon, copper, iodine, chromium, selenium, nickel, boron, manganese, lithium, molybdenum, cobalt

Triptych 240 × 600 cm

Courtesy of Centro Andaluz de Arte

Contemporáneo, Sevilla

Dark Night, 2022

Installation. Smoke black, ivory black, gas black, wood pitch, bitumen, paraffin, petroleum, soot, glass black, carbon black, activated carbon, coal, lignite, anthracite, peat, carbon fibre, graphite, graphene, crude oil, petroleum polymers,

kerosene, and petrol

180 × 220 cm

Courtesy of Centro Andaluz de Arte

Contemporáneo, Sevilla

Cristina Lucas uses her art to discuss current political, economic, and societal issues. In her works, she reveals disputes concerning the contradictions between history, reality, and collective memory. She started as a performance artist and slowly moved on to more physical pieces such as compositions and video installations that still have that performative presence through the emotions and feelings that they arouse in the audience. In her latest pieces she uses chemical elements; her studio has started to look more like a laboratory where she experiments with new concepts.

كريستينا لوكاس (إسبانيا)

المفقودون، 2019

عمل تركيبى مكوّن من فيديو
8 دقائق و4 ثوان
يأذن من معرض أباران بورديه

في مهبّ رياح المحيط (ر. كارسون)، 2022

عمل تركيبى. لوحة ثلاثية من الأكسجين، الهيدروجين، الكربون، النيتروجين، الكالسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، الكبريت، الصوديوم، الكلور، المغنيسيوم، الحديد، الفلور، الزنك، السيليكون، النحاس، اليود، الكروم، السيلينيوم، النيكل، البورون، المنغنيز، الليثيوم، الموليبدنوم، الكوبالت
600 × 240 سم
يأذن من مركز الأندلس للفن المعاصر، إشبيلية

ليلة حالكة، 2022

عمل تركيبى. الأسود الدخاني، الأسود العاجي، الأسود الغازي، قطران الخشب، البيتومين، البارافين، النفط، السيناج، الأسود الزجاجي، الأسود الكربوني، الكربون المنشط، الفحم، الليجنيت، الأنثراسايت، الخث، ألياف الكربون، الجرافيت، الجرافين، النفط الخام، البوليمرات النفطية، الكيروسين، النفط
220 × 180 سم
يأذن من مركز الأندلس للفن المعاصر، إشبيلية

تستحضر كريستينا لوكاس في فنّها قضايا سياسية واقتصادية ومجتمعية معاصرة، فيأتي عملها لسانّ حالٍ لتناقضات يحفل بها التاريخ والواقع والذاكرة الجمعية. بدايات كريستينا كانت في الفنون الأدائية، قبل أن تنحاز إلى القطع المادية مثل تركيبات الفيديو والقطع التجميعية التي لا تخلو من بعد أدائيّ بكل ما تثيره في نفس المتلقّي من أساسيس وانفعالات. وفي قطعها الأخيرة نجد عناصر كيميائية؛ حيث صار الاستوديو الخاص بها في الآونة الأخيرة أشبه بمختبر لتجريب مفاهيم جديدة.

Cristina Lucas depicts the disconnect between man and nature. In the abstract compositions, she uses sixteen elements from carbon and phosphorus to calcium and iron. These are the same matters that make up the human body, showing the effects of their chemical interaction. All the forms, lines, and colors in this creation are therefore practically uncontrollable. Each product of this experiment is unique just like each human being, and the earth itself. As for the video work, *The People That Is Missing*, it showcases the effects of climate change on the North Pole, especially it being the place where tensions related to the international division of sources of fossil fuel will determine the near future. A poem is also recited, consisting of quotes by influential figures that tend to have contradictory views. The notion that we are made of the same elements as nature is what leads us to connect with our planet is a call to re-establish our connection with the earth and with ourselves.

تصوّر أعمال كريستينا الانفكاك بين الإنسان والطبيعة، مستخدمةً في قطعها التجميعية المجرّدة ستة عشر عنصراً، من الكربون والفوسفور إلى الكالسيوم والحديد. هي العناصر نفسها، في تفاعلاتها الكيميائية، التي تكوّن جسم الإنسان. نجد الأشكال والخطوط والألوان عصيةً على السيطرة، فكل قطعة فريدة لا ندّها لها، تماماً كما هو الكائن البشري، وكما هي الأرض، لا شيء يشبهها. أما الفيديو الذي حمل عنوان "المفقودون"، فيصوّر آثار التغيّر المناخي على القطب الشمالي، وهو مسرح لتوترات متعلّقة بتقسيم الدول لمصادر الوقود الأحفوري ستحدّد وجه المستقبل القريب. يترافق الفيديو مع قصيدة تولّف أقالماً مألوفة لعدد من الشخصيات المؤثرة، تتقاطع فيها وجهات النظر. لو فكرنا أن العناصر التي تتكون منها الطبيعة هي نفسها العناصر التي تكوننا، سنتصل بكوكبنا. إنها دعوة لنا لإحياء أواصر علاقتنا بالأرض وبأنفسنا.

BÁRBARA SÁNCHEZ BARROSO (Spain)

The Holobiont That Therefore I Am, 2022

Site-specific video installation using three different 16 mm films scanned to HD

Sánchez Barroso works primarily with video installations in which she focuses on the coexistence and relationships between nature and culture. Through her art, she seeks to connect with others and explore otherness through the lens of her camera. By drawing on her personal experiences and vulnerability, she aims to enhance her narrative and public storytelling.

In this installation consisting of three videos, Bárbara Sánchez Barroso reflects on coexistence with nature. The work *Botanical Dream* represents a reverie, without giving information about who or what is dreaming, implying that it may be the plants that fantasize about greater possibilities. *In The Way my Mother Talked to Plants*, the artist's mother is filmed interacting with her human and non-human friends, creating this bond between them and inviting the audience to do the same. The film *Knots We Knot* is a collaboration with filmmaker Adriana Vila Guevara in the Vall de Santa Creu that was recorded with a 16mm camera and a sound recorder, accompanied by readings by Donna Haraway, Robin W. Kimmerer and María Puig de la Bellacasa among other authors. They spent some days exploring the valley and what it offered, as well as their personal interests. These films show the true connections between human beings and the planet, and the various environments and scenarios in which they can be contemplated.

باربرا سانثيز باروزو (إسبانيا)

الهولويونت الذي بدونه لا أكون، 2022

عمل تركيبى مكوّن من فيديو مخصّص للموقع يستخدم ثلاثة أفلام مختلفة مصورة بكاميرا 16 ملم تبتّ على شاشة عالية الدقة

ينصب عمل باربرا بشكل أساسي على تركيبات فيديو فنية تركز من خلالها على التجاور والتعايش والعلاقات بين الطبيعة والثقافة، وتسعى بالفن إلى التواصل مع الآخريين واستكشاف عوالمهم المختلفة من خلال عدسة الكاميرا، مستلهمة هاشاشتها وتجاربها الشخصية لتعزّز سردياتها وقدرتها على قصّ الحكايات أمام الجمهور.

يتألف العمل الفني من ثلاثة فيديوهات تتأمل خلالها باربرا التجاور مع الطبيعة والتعايش معها. يجسد عمل "حلم النباتات" أحد أفلام اليقظة، من دون الإشارة إلى العالم، تاركاً الأمر لخيال المشاهد، فلم لا تكون النباتات هي التي تحلم؟ على طريقة أمي في الحديث إلى النباتات، عنوان الفيلم الذي صوّرت فيه الفنانة والدتها وهي تتعامل مع أصدقاتها من الكائنات البشرية وغير البشرية، وتوطد صلتها بهم، داعية المتفرّج ليحذو حذوها. أما فيلم "الروابط التي تجمّعنا"، فهو ثمرة تعاون جمعها بصانعة الأفلام أدريانا فيلا جيفارا، وُصّور في وادي سانتا كرو بكاميرا 16 ملم وآلة تسجيل، ترافقه قراءات لدونا هاراواي، وروبن و. كيميرير وماريا بويغ دي لا بيلاساكا وغيرهم، إذ أمضت الفنّانتان بضعة أيام وهما تستكشfan الوادي وكنوزه وتسبران اهتماماتهما الشخصية. تعبّر هذه الأفلام عن العلائق الحقيقية بين الكائنات البشرية والكوكب، وتتأملها في بيئات وسيناريوهات مختلفة.

CHARLY NIJENSOHN (Argentina)

The Cycle of Intensity, 2017

Three channel video installation
12 min

Charly Nijensohn, a photographer and video artist, explores interesting landscapes and works with the inhabitants of these regions as part of his research. Alongside them, he crafts his works, depicting the different communities and their struggles. The characters serve as witnesses and, at the same time, both as signs and symbols.

These projects were conducted with members of the Koya communities of Jujuy, Argentina, and Salar de Uyuni, Bolivia. The central message revolves around an act of resistance by these communities against the threat posed by mining corporations aiming to extract lithium from their sacred land. This pursuit heightens the possible disappearance of their ancestral culture. The videos feature men clad in black suits and mining helmets with lights atop pedestals in the immensity of the salt desert contending in solitude with the hostile nature. In this artwork, the artist speaks to us of an imbalanced relationship between man and the grandeur of nature, implicitly inviting us to merge with the natural forces, often inimical to humans.

شارلي نيجنسون (الأرجنتين)

دورة الشدة، 2017

عمل تركيبى مكون من فيديو بثلاث قنوات
12 دقيقة

شارلي نيجنسون مصوّر وفنان فيديو يستكشف المناطق الطبيعية المثيرة ويعمل مع سكانها، ليستوحي منهم أعماله التي تصوّر المجتمعات المختلفة ونضالاتها، والتي تؤدّي فيها الشخصيات دور الشهود والإشارات والرموز في آن معاً.

نُفّذت هذه المشاريع بالتعاون مع أفراد مجتمع كوبا في جوجي بالأرجنتين، وسالار دي أويوني في بوليفيا، وتتمحور رسالتها حول فعل المقاومة الذي تمارسه تلك المجتمعات في مواجهة شركات التعدين التي تسعى لاستخراج الليثيوم من أرضهم، ما يهدّد ثقافة أجدادهم ويعرّضها للاندثار. تصور أفلام الفيديو رجالاً يرتدون بدلات سوداء وخوذات المناجم المزودة بأضواء يعتلون منصات تائهة في اتساع صحراء الملح، في صراعٍ وحدهم مع الطبيعة القاسية. يخرّبنا الفنان من خلال عمله عن علاقة غير متوازنة بين الإنسان والطبيعة الهائلة، في رسالةٍ مبطنة تدعونا إلى التلاحم مع قوى الطبيعة رغم شراستها في أحيانٍ كثيرة.

BERNARDÍ ROIG (Spain)

Last Dream, 2015

Life-size figure. Polyester resin, marble dust and fluorescent light, luminous lettering
98 × 140 × 120 cm (approx.)

Prácticas de atención, 2007

Life-size figure. Polyester resin, marble dust and fluorescent light
Variable dimensions

Bernardi Roig is a multidisciplinary artist that works with sculptures, videos, drawings, paintings, and texts. His creations reflect isolation through minimalist and conceptual inheritance, exemplified by human figures that are at their epicentre. These shapes can be interpreted as depictions of solitude, aimed at portraying images that symbolise a deranged world. His sculptures are set amid neon lights as a backdrop that encourages meditation on anxiety and loneliness. Roig reflects on the image-saturated atmosphere in our world, where conferring them meaning becomes increasingly complex.

برناردي رويج (إسبانيا)

الحلم الأخير، 2015

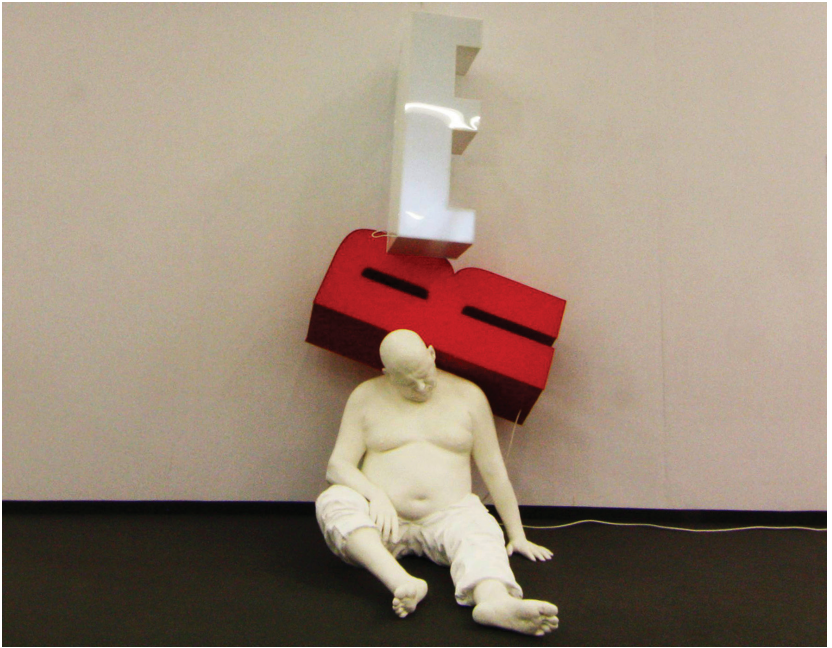
مجسم بالحجم الحقيقي. راتنج البوليلستر، غبار الرخام وضوء الفلوريسنت، حروف مضيئة
120 × 140 × 98 سم (تقريبًا)

محاولات البقطة، 2007

مجسم بالحجم الحقيقي. راتنج البوليلستر، غبار الرخام وضوء الفلوريسنت
أبعاد مختلفة

برناردي رويج فنان متعدد المجالات، يشمل عمله النحت، والفيديو، والرسم، واللوحات، والنصوص. وتعكس ابتكاراته العزلة من خلال الموروث بشكليه المتخفّف من كلّ زيادة والمفاهيمي، وتجسدها أشكال بشرية تتربّع في صميم أعماله، ويمكن تأويلها على أنها تعبير عن العزلة، محاولة تصوير عالم مضطرب ومشوّش. حطّت منحوتاته بين أضواء النيون التي شكّلت خلفية تشجع على التأمّل في حالات القلق والعزلة. تتأمّل أعمال رويج في عالمنا المشبع بالصور التي باتت الإحاطة بمعانيها مهمة باللغة التعقيد.

MESHAL AL-OBAIDALLAH (Saudi Arabia)

IMG_0220: Physical Preservations of a Once-Lost Internet Video, 2023

Travelling library of archived photos inside acrylic sheets, VHS tapes, cassette tapes, paperback booklets, multi-channel videos, single-channel sound, and a website
Variable dimensions

Meshal Al-Obaidallah is an artist and curator interested in experimental modes of archiving narratives. His main concern is how to record and preserve culture through an archival approach, as we live in an ever evolving and changing world that might be forgotten by future generations. In his work he combines art and redesign and produces final products based on familiar forms such as basic objects and cultural artifacts that are recreated and recontextualized.

IMG_0220 is an appropriation of video footage found on the Internet recovered from a personal archive. Given our digitized world, file sharing has become a common practice that makes anyone an author and distributor through various forms of editing, copying and recirculation of images. The source of the original becomes blurred as it is mistaken for a product republished on a different platform. This project also addresses the misconception that everything that is posted on the Internet will remain there forever, even though it may be permanently deleted. In the case of *IMG_0220*, it is no longer on the Internet, it was originally shared on Saudi media, found on an iPhone and then deleted without a trace. It represents the changing times of socio-political Saudi Arabia, reminiscent of the previous dominant narrative. With this project, it is once again accessible as a public library where visitors are invited to use it, reflect on it, and re-share it.

مشعل العبيدالله (المملكة العربية السعودية)

IMG_0220: محفوظات مادّية لفيديو كان مفقودًا من

الإنترنت، 2023

مكتبة متنقلة لأرشيف من صور داخل صفائح «أكربليك»، وأشرطة فيديو «VHS»، وأشرطة «كاسيت» سمعيّة، وكُتبيّات ورقية الغلاف، ومقاطع فيديو متعدّدة القنوات، وصوت أحديّة القناة، وموقع إلكترونيّ

مشعل العبيد الله فنان وقيّم مهتم بتجريب أنماط مختلفة لأرشفة المواد والسرديات، وينصب تركيزه على كيفية تسجيل وصون التراث من خلال الأرشيف؛ انطلاقاً من خوفه من اندثار العالم الذي نعيش فيه، بتغيّراته وتحولاته، بحيث لا يبقى منه شيء للأجيال القادمة. يجمع مشعل في عمله بين الفن وإعادة التصميم وينتج قطعاً نهائية مستوحاة من أشكال مألوفة، أعراض بسيطة ومصنوعات حرفية ثقافية يُعيد تصميمها في سياقات جديدة.

IMG_0220

هو مقطع فيديو مصوّر على الإنترنت مستعاد من الأرشيف الشخصي. باتت مشاركة الملفات في عالمنا الرقمي عادةً شائعة تجعل من كل شخص طانعاً وموزعاً للمحتوى من خلال أشكال مختلفة تقوم على تحرير ونسخ وتداول الصور، بحيث يلحق التشويش بالمصدر الأصلي، وينظر إليه وكأنه مجرد نسخة منشورة على منصة مختلفة. ينّبّه هذا المشروع أيضاً إلى معتقد خاطئ بأن كل شيء على الإنترنت باقٍ إلى الأبد، وهو اعتقاد مغلوّط، فكل شيء عرضة بدوره للحذف النهائي. في حالة IMG_0220، اختفى الفيديو من الإنترنت، فبعد نشره في الوسائط السعودية، وتسجيله على جهاز آيفون، ما لبث أن مُحي ولم يُترك له أثر، في صورة دلالية على تغير الأزمنة في المشهد الاجتماعي السياسي للمملكة، ويذكر بالسرديات التي سادت قديماً.

SAAD ALHOWEDE (Saudi Arabia)

Millat Ibrahim, 2023

Plastic iron wood, ammonium sandbags, coating materials
365 × 300 × 20 cm

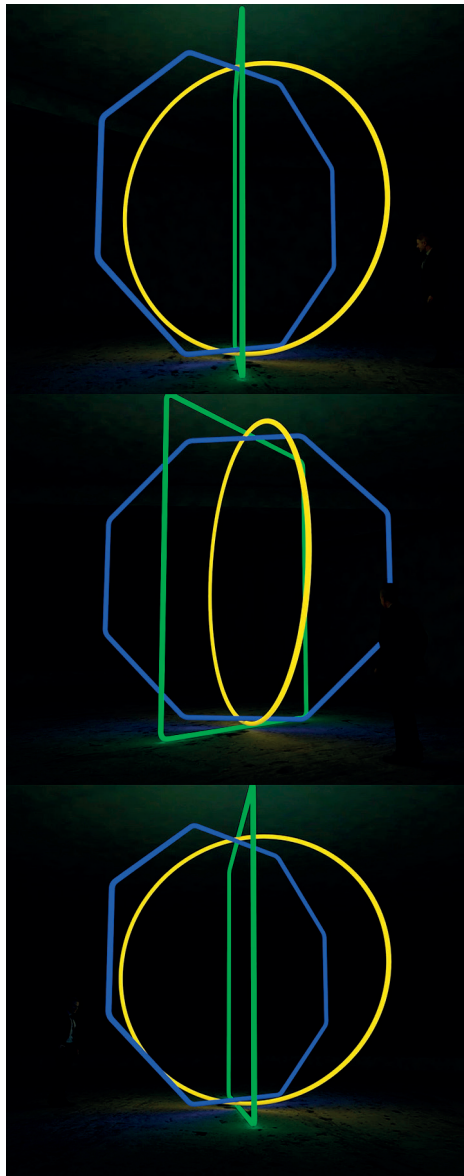
Saad Alhowede initiated his artistic journey through the creation of caricatures in a local Saudi newspaper. This initial step turned into an approach rooted in heritage, shaping his studio practices. Through his creations, he captures memories and immortalizes moments, aiming to shed light on the importance of preserving these daily events. He envisions this as the way to construct and safeguard heritage for future generations. Art serves as his medium to convey the importance of memories, encompassing past, present, and future. Alhowede wants to create a sense of solidarity for his audience, focusing on the value of equity, and compassion in human relationships.

سعد الهويدي (المملكة العربية السعودية)

مئة إبراهيم، 2023

بلاستيك، حديد، خشب، أمونيوم، أكياس رمل، مواد طلاء
365 × 300 × 20 سم

بدأ سعد الهويدي مسيرته الفنية من خلال رسوم الكاريكاتور التي نشرها في إحدى الصحف السعودية المحلية، وما لبثت هذه الخطوة الأولى أن تحوّلت إلى نهج متجذر في التراث يحدد معالم ممارساته الفنية. ترصد ابتكارات الهويدي الذكريات، وتخلّد اللحظات، ساعياً من خلالها إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على هذه الأحداث اليومية؛ إذ يرى في ذلك طريقة لبناء التراث وصونه من أجل الأجيال القادمة. يتخذ سعد الفن وسيطاً للتعبير عن أهمية الذكريات ورسم الماضي، والحاضر، والمستقبل، ويطمح إلى تعزيز حس التضامن لدى المشاهدين، من خلال التركيز على قيمة الإنصاف والتعاطف في العلاقات الإنسانية.

SHAHD YOUSSEF (Saudi Arabia)

Great Smog, 2022

Biocharcoal
Variable dimensions

The work reflects on coal pollution and traces it back to The Great Smog caused by a combination of industrial pollution and high-pressure weather conditions, which blanketed London for five days in December 1952 and killed over 12,000 people. After this tragic event, London's air pollution became undeniable. As a direct response to the lethal fog, in 1956 the British government ultimately passed the Clean Air Act. The act limited the use of coal in both home and industrial furnaces and established smoke-free zones across the city.

Great Smog reflects on the possibility of transformation and regeneration through slabs of processed coal coated with biochar. This substance is a charcoal-like material that is produced from grass or agricultural and forest residues that are decomposed at high temperatures. Biochar production is a carbon-negative process, which means that it actually reduces CO₂ in the atmosphere. In the process of making it, the unstable carbon in decaying plant material is converted into a stable form of carbon that is then stored in the biochar to purify the air and absorb all toxic fumes. In this way, what once was a source of sickness and pollution is now transformed into a possible solution for the present time.

شهد يوسف (المملكة العربية السعودية)

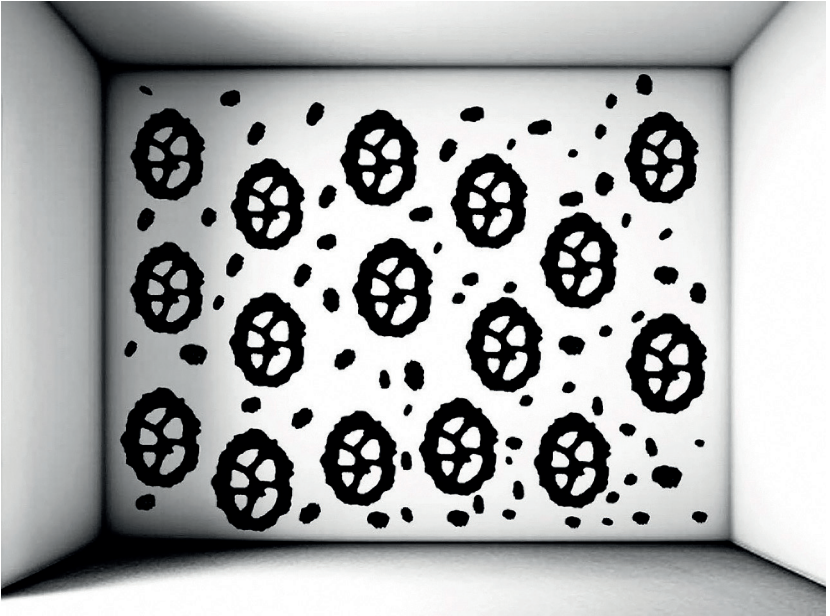
الدخان العظيم، 2022

فحم نباتي
أبعاد مختلفة

يعالج العمل مشكلة التلوّث بالفحم، فيعود بالزائر إلى ظاهرة «الدخان العظيم» التي شهدتها لندن نتيجة اختلاط الملوّثات الصناعية مع حالة من الضغط الجوي المرتفع، فلقت المدينة سحابةً ضبابيةً كثيفةً لمدة خمسة أيام في ديسمبر 1952 ذهب ضحيتها 12 ألف شخص. وبعد ذلك الحدث المأساوي، أصبح تلوّث الهواء في لندن أمرًا لا يقبل الشك. وكاستجابة مباشرة لذلك الضباب الفتاك، سنّت الحكومة البريطانية في العام 1956 قانون الهواء النظيف الذي حدّ من استخدام الفحم في الأفران المنزلية والصناعية وأنشأ مناطق خالية من الدخان في المدينة.

يتأمّل هذا العمل الفني بعنوان «الدخان العظيم» في إمكانية التحوّل والتجدّد عبر استخدام كتل الفحم المُصنّع والمطلبيّ بالفحم النباتي، وهي مادة شبيهة بالفحم ولكنها مصنوعة من العشب والرواسب النباتية ومخلفات الغابات التي تتحلّل عند درجات حرارة عالية. وتصنيع الفحم النباتي عملية سالبة للكربون، أي أنها تحدّد فعليًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجوّ. ففي خلال عملية التصنيع، يتحوّل الكربون غير الثابت في المادة النباتية المتحلّلة إلى شكل ثابت من الكربون ثم يُخزّن في الفحم النباتي لتنقية الهواء وامتصاص الأذنة السامة. وبهذه الطريقة، يتحوّل هذا المصدر المسبّب للمرض والتلوّث إلى حلّ معقول لمشكلة العصر.

12.844 Km Fenaal Alawwal Center

City

Riyadh, Saudi Arabia

Address

Diplomatic Quartier

12.844 كم مركز فناء الأول

المدينة

الرياض، المملكة العربية السعودية

العنوان

الحي الدبلوماسي

Blur the borders

The networking process undertaken by **BIENALSUR** gives rise to numerous dialogues and brainstorming sessions between the members of this network in permanent movement. One such dialogue was with Fabien Danesi, director of the Frac Corsica, leading to the idea of a series of crossed residencies, enabling photographers from three **BIENALSUR** member countries to have an artistic experience that would “erase borders”.

It was then, when we shared this project with MOC, that we selected the six photographers participating in these cross residencies between the KSA – Riyadh and its surroundings –, France – more specifically in Corsica – and Argentina – in Buenos Aires and Dolores.

Moath Alofi, Tasneem Alsultan, Nicolás Janowski, Laura Glusman, Laetizia Debian and Sébastien Arrighi were the artists who sought to “erase borders” through their endeavours.

Arrighi and Janowski in Riyadh, Debian and Tasmeen in Buenos Aires, Glusman and Alofi in Corsica, all pursued their work in unfamiliar scenarios. The outcome of this convergence of gazes, in which we decided to add some previous pieces to this experience as a sign of the blurring of frontiers, is manifest in this exhibition at the Fenaa Alawwal Center. The site location in DQ imbues this collaborative proposal with distinctive significance.

BIENALSUR

UNTREF
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TRES DE FEBRERO

 **Fundación
Foro del
Sur**

Bajo el patronazgo
de la UNESCO
Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

وزارة الثقافة
Ministry of Culture

فنساء الأول
Fenaa Alawwal

طمس الحدود

نسخ معرض **بينالسور** شبكةً من التفاعلات الفنية أثمرت حوارات وجلسات عصف ذهني جمعت بين أعضاء هذه الشبكة النشطة. وكان أحد تلك الحوارات مع فاييان دانيزي، مدير مؤسسة فراك كورسيكا، وانبثقت منه فكرة استحداث سلسلة من الإقامات الفنية أتاحت لمصوّرين من ثلاث دول أعضاء في **بينالسور** خوض تجربة فنية «تمحو الحدود».

وبعد مشاركة فكرة المشروع مع وزارة الثقافة، اختير ستة مصورين للمشاركة في هذه الإقامات العابرة للحدود بين الرياض ومحيطها بالمملكة العربية السعودية، وكورسيكا بفرنسا، وبوينس آيرس ودولوريس بالأرجنتين. معاذ العوفي، وتسليم السلطان، ونيكولاس جانوفسكي، ولورا غلوسمان، وليتيسيا دوبان، وسيباستيان أريجي، هم الفنانون الذين سعت أعمالهم إلى «محو الحدود»، حيث انكبّ كلٌّ من أريجي وجانوفسكي في الرياض، ودوبان وتسليم في بوينس آيرس، وغلوسمان والعوفي في كورسيكا، على العمل في سيناريوهات لم يألفوها من قبل. وتتجلى حصيلة تقارب التصوّرات الفنية بأجمل أشكالها في هذا المعرض الذي يستضيفه مركز فناء الأول في موقعه بالحي الدبلوماسي، مقرونةً بأعمال فنية سابقة حرصنا على إضافتها كإشارة إلى تلاشي الحدود في موقع المعرض الذي أضحى بالطبع بعدًا ومغزى فريدين على تعاون فني كهذا.

MOATH ALOFI (Saudi Arabia)

Series *Untitled*, 2022-2023

9 photographs

Moath Alofi is an artist, explorer and researcher who uses his art to escape the difficulties of adaptability as a result of the culture shock he felt when he left his hometown. Photography is his form of expression and adaptive mechanism using his environment as an open museum that he captures through his lens. His main subjects are heritage, cultural artifacts, and the hidden treasures he finds. He has recently expanded his field of exploration to a larger area, such as the arid and urbanized spaces of Saudi Arabia, to reflect his interest in new artistic explorations.

معاذ العوفي (المملكة العربية السعودية)

سلسلة 'بلا عنوان'، 2022-2023

9 صوّر

معاذ العوفي فنان ومستكشف وباحث يستخدم منه وسيلة للفرار من الصعوبات التي واجهها بعد الصدمة الثقافية التي عاشها عند مغادرته مسقط رأسه ومحاولته التكيف مع بيئته الجديدة. يستعين معاذ بالتصوير بوصفه شكلاً للتعبير وآلية للتكيف، ليجعل من بيئته المعاشة متحفاً مفتوحاً يرصده من خلال عدسته، وتتمحور مواضيعه الرئيسية حول التراث، والحرف الثقافية، والكنوز المخفية التي يعثر عليها، وقد وسّع آفاق بحثه مؤخراً لتشمل المساحات غير الحضرية الجرداء في المملكة تعبيراً عن اهتمامه بمغامرات فنية جديدة.

AL M1

17/11
TROPIC
V-M
JCL SANDRA

PIA
EUGHJ PKNZ
BRUNCI
PU
B
HSN
CZLK

Cap
MIMI
LEO
ROCKY

VC
PAC
IMAGI
S.M
LA GRELLE
NOEL
CUT

SOLPAPES

TASNEEM ALSULTAN (Saudi Arabia)

Series Echoes of Immigration: Portraits of Levantine Argentinians, 2023

12 photographs

Dammam, Saudi Arabia, 2019

Photography

Tasneem Alsultan is a research photographer, storyteller and global traveler who observes the world through an inquisitive eye. She shares a unique perspective on the daily lives of her subjects, using emotions to portray their stories while trying to create a human connection between them and her audience. She focuses on social issues and human rights problems in Saudi Arabia and the Persian Gulf region, using a gender perspective to challenge stereotypes of the Middle East and reveal a region that seldom responds to expectations.

تسنيم السلطان (المملكة العربية السعودية)

سلسلة 'أصداء الهجرة: بورتريهات لأرجنتينيين في شرق المتوسط'، 2023

12 صورة

الدمام، المملكة العربية السعودية، 2019

تصوير فوتوغرافي

تسنيم السلطان مصورة باثثة، وراوية حكايات ومسافرة تجوب العالم وتراقبه بعين متسائلة. تكوّن تسنيم منظورها الخاص للحيات اليومية لشخصها، وتشاطرتنا انفعالاتهم التي تعبّر عن حكاياتهم، محاولة في الوقت نفسه خلق رابط إنساني بينهم وبين الجمهور. تركّز في أعمالها على القضايا الاجتماعية في المملكة وفي منطقة الخليج العربي عموماً، باستخدام منظور يتحدى الأفكار النمطية السائدة في الشرق الأوسط ويكشف عن منطقة فريدة تخالف التوقّعات.

NICOLÁS JANOWSKI (Argentina)

Series Past Continuous Present Tense Future Nostalgia, 2023

16 photographs

The Spirit of the Houses, 2020

Photography

Janowski is a visual artist, anthropologist and curator based in Buenos Aires. He seeks to build bridges between various disciplines by creating narratives that focus on a new perspective of what surrounds us. Rather than representing reality, his photos are intended to convey a new way of thinking and living. His work fluctuates between art and documentary as he explores new territories. A curatorial approach to his work is visible in his process as well.

نيكولاس جانوفسكي (الأرجنتين)

سلسلة 'الماضي المستمر والحاضر والحين القادم'، 2023

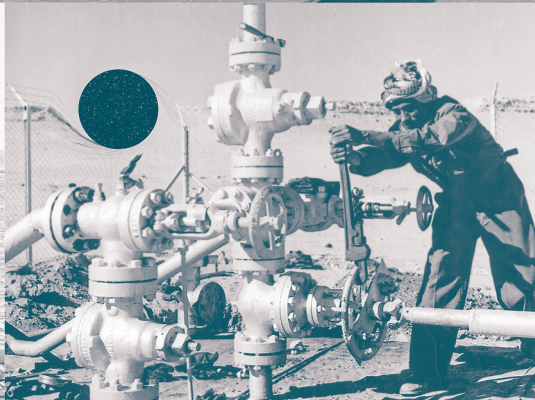
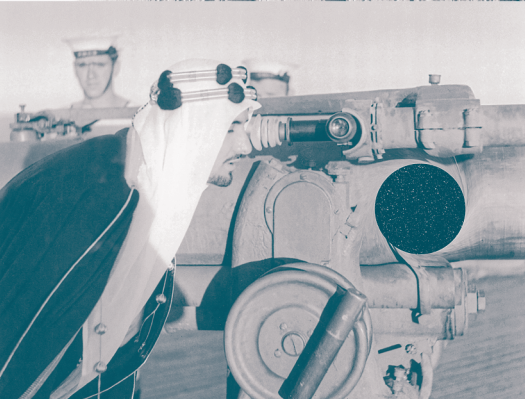
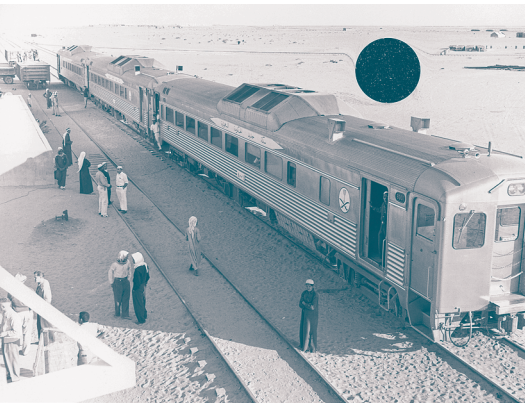
16 صورة

روح البيوت، 2020

تصوير فوتوغرافي

جانوفسكي فنان بصري، وعالم أنثروبولوجيا ووصي فني مقرّه بوينس آيرس، غايته بناء الجسور بين المجالات المختلفة عبر ابتكار السرديات التي تركز على خلق منظور جديد لمحيطنا. وبدلاً من تصوير الواقع، يحاول جانوفسكي في صوره إيالة المشاهد إلى طريقة جديدة في العيش والتفكير. يستكشف عمله مناطق جديدة، متأرجحاً بين الفن والتوثيق، ضمن مقاربةٍ تمنحه أبعاداً منسقة تليق بأجواء المعارض.

LAURA GLUSMAN (Argentina)

Series An Island, 2023

8 photographs

Untitled, 2010

Photography

Laura Glusman is a photographer whose work revolves around the impact of humans on nature and the problems it causes. In her art, the subjects are usually depicted in a body of water. The main concepts she addresses are catastrophes such as fires and floods, among others. She is inspired by the natural surroundings of her native Rosario, Argentina, and she experiences and shows them in all their beauty and suffering.

لورا غلوسمان (الأرجنتين)

سلسلة 'جزيرة'، 2023

8 صوّر

بلا عنوان، 2010

تصوير فوتوغرافي

لورا غلوسمان مصوّرة يتمحور عملها حول أثر ما يقتترفه الإنسان على الطبيعة، وعادةً ما تظهر موضوعاتها في هيئة أجسام مائية. تتطرق أهم المفاهيم التي تتناولها في أعمالها إلى الكوارث، مثل الحرائق، والفيضانات، وغيرها، وتستمدّ إلهامها من المناطق الطبيعية المحيطة بها في مسقط رأسها روزاريو بالأرجنتين؛ حيث تنغمس في تجاربها وتصوّرها بكل ما فيها من جمالية ومعاناة.

SÉBASTIEN ARRIGHI (France)

Series *Desert Rose*, 2023-ongoing

7 photographs

***Ora*, 2019-ongoing**

Photography

Sébastien Arrighi undertakes photographic projects that enable him to see the world beyond the intellectual, both in familiar and unfamiliar environments. Throughout his work he questions the origin of what he encounters, resulting in documentary productions that go from reality to fiction. He thus turns ordinary objects into enigmatic stories that he shares with his audience.

سيباستيان أريجي (فرنسا)

سلسلة 'وردة الصحراء'، 2023 - جارٍ
7 صوّر

الآن، 2019 - جارٍ
تصوير فوتوغرافي

ينفذ سيباستيان مشاريع تصويرية يرى من خلالها العالم بنظرة تتجاوز العقل، سارحاً في أجواء شتى، مألوفة وغريبة. يسائل في رحلته عن أصل الأشياء التي يصادفها في طريقه، ليوثق تجربته في أعمال تتراوح بين الواقع والخيال، فتتحول الأشياء العادية بين يديه إلى حكايات غامضة يتشاركها مع جمهوره.

LAETIZIA DEBAIN (France)

Series *Walking on the Sun*, 2023

7 photographs

***Sliding*, 2019**

Photography

Debain is a photographer captivated by the Mediterranean, which leads her to explore islands that are rich in history and deeply marked by the civilizations that succeeded on them. In Corsica, Sardinia, Friuli, Malata, Laetizia is carried away by the nostalgia of these territories and the myths that are part of their culture. She creates her works with different protagonists of her art, whatever their discipline, as a faithful and authentic testimony of their own creations, seeking to capture through her lens their messages and aspirations, and thus to share their genius –a reflection of their *raison d'être*– with the world.

ليتيسيا دوبان (فرنسا)

سلسلة 'السير على سطح الشمس'، 2023

7 صّور

انزلاق، 2019

تصوير فوتوغرافي

دوبان مصوّرة أسرها سحر المتوسط، وأخذها في رحلة استكشاف لجزره الغنية بعبق التاريخ وبآثار الحضارات التي تعاقبت عليها. في كورسيكا، وسردينيا، وفرنولي، ومالطة، يحمل الحنين لليتيزيا على جناح الأساطير التي احتضنتها هذه الجزر ذات يوم. تستعين لليتيزيا بمناصرين لونها، من أي مجال أتوا، لتخرج أعمالها شاهداً أصيلاً على ابتكاراتهم، فمن خلال عدساتهم ترصد المصوّرة رسائلهم وأعلامهم، وتبرز أمام العالم إبداعهم الذي هو بالنسبة لهم سبب وجودهم.

BIENALSUR's exhibition *Imagine: Fantasies, Dreams and Utopias* and the publication that accompanies it are presented by the Ministry of Culture of Saudi Arabia:

His Highness Prince Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al-Saud, Minister of Culture

His Excellency Hamed bin Mohammed Fayezi, Vice Minister of Culture

The exhibition, held at Saudi Arabia Museum of Contemporary Art, JAX, Riyadh from 31 October to 30 December 2023, was organized by the Ministry of Culture:

Advisor

Mona Khazindar

General Manager, Strategy,
Design and Development

Ibrahim Alsanousi

Project Director and Supervisor

Dr. Abdulaziz Alajaji

Project Communication Director

Dr. Jana Jabbour

Project Operations, Technical and
Logistics Lead

Yussor Alkhateeb

Project Operations and Stakeholder
Management Lead

Mohammed AlYaqoot

Project Design and Architecture
Support

Abdulmalik Ghazzawi

MONITORING AND

PROCUREMENT SUPPORT

Project Monitoring Director

Essa Alkhaldi

Project Financial and
Procurement Support

Mohammed Sanousi

Project Logistics Support

Eman Ibrahim

معرض بينالسور «تخيل: فنتازيا وأحلام ويوتوبيا» والمنشورات المصاحبة له، مقدّمة من وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية:

**صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة
معالي حامد بن محمد فايز، نائب وزير الثقافة**

يُقام المعرض، الذي تنظمه وزارة الثقافة، في المتحف السعودي للفن المعاصر في جاكس بالرياض من 31 أكتوبر إلى 30 ديسمبر 2023:

الرقابة والمشتريات:

مدير الرقابة
عيسى الخالدي

متابعة العمليات المالية والمشتريات
محمد سنوسي

العمليات اللوجستية
إيمان إبراهيم

مستشارة

منى خزندار

المدير العام للاستراتيجية والتصميم
والتطوير

إبراهيم السنوسي

المدير والمشرف على المشروع

د. عبد العزيز العجاجي

مديرة الإعلام والتواصل

د. جنى جبور

مسؤولة العمليات والشؤون الفنية
واللوجستية

يسر الخطيب

مسؤول إدارة العمليات وأصحاب المصلحة

محمد الياقوت

مسؤول شؤون التصميم والهندسة

عبدالمك غزاوي

With the outstanding support of **BIENALSUR 2023** team

AUTHORITIES

General Director

Aníbal Y. Jozami

Artistic Director

Diana B. Wechsler

Institutional Director

Martín Kaufmann

International Advisor

Marlise Ilhesca

Coordination of Institutional
Relations

Fabián Blanco

Carlos Peralta

Assistance of Institutional Relations

Leticia Rebottaro

Nahuel Billoni

Legal Advisor

Mauricio De Nuñez

INTERNATIONAL CURATORIAL COMMITTEE

Enrique Aguerre (URY)

Etienne Bernard (FRA)

Manolo Borja (ESP)

Alex Brahim (COL)

Eugenio Carmona (ESP)

Fabien Danesi (FRA)

Estrella de Diego (ESP)

Andrés Duprat (ARG)

Alexia Fabre (FRA)

João Fernandes (PRT)

Marta Gili (ESP)

Valeria González (ARG)

Abdellah Karroum (MAR)

Mona Khazindar (SAU)

Emma Lavigne (FRA)

Bartomeu Mari (ESP)

José-Carlos Mariátegui (PER)

Simon Njami (CHE)

Nada Shabout (GBR)

Nayla Tamraz (LBN)

CURATORIAL COMMITTEE

General Coordination

Liliana Piñeiro

CURATORIAL COMMITTEE

Florencia Battiti

Fernando Farina

Benedetta Casini

Clarisa Appendino

Francisco Medail

Cristina Rossi

Carlos Herrera

Pablo La Padula

Sebastián Tedesco

مع دعم متميز من جانب فريق بينالسور 2023:

اللجنة التنظيمية الدولية

إنريكي أغيري (الأوروغواي)
إتيان برنار (فرنسا)
مانولو بورخا (إسبانيا)
أليكس أبراهيم (كولومبيا)
أوجينيو كارمونا (إسبانيا)
فايان دانيزي (فرنسا)
إستريلا دي ديغو (إسبانيا)
أندريس دوبرات (الأرجنتين)
أليكسيا فابر (فرنسا)
جواو فرنانديز (البرتغال)
مارتا جيلي (إسبانيا)
فاليريا غونزاليز (الأرجنتين)
عبد الله كروم (المغرب)
منى خزندار (المملكة العربية السعودية)
إيما لافيني (فرنسا)
بازتوميو ماري (إسبانيا)
خوسيه-كارلوس مارياتيغي (البيرو)
سيمون نجامي (سويسرا)
ندى شبوط (المملكة المتحدة)
نايلة تمرار (لبنان)

اللجنة التنظيمية

التنسيق العام
ليليانا بينيرو

اللجنة التنظيمية

فلورنسيا باتيني
فرناندو فارينا
بينديتا كاسيني
كلاريسا أندينو
فرنشيسكو ميدي
كريستينا روسي
كارلوس هيريرا
بالو لا بادولا
سيباستيان تيديسكو

المدير العام
آيبال ي. خزامي

المديرة الفنية
ديانا ب. وشر

المدير المؤسسي
مارتين كاوفمان

المستشارة الدولية
مارليز الهيسكا

تنسيق العلاقات المؤسسية
فايان بلانكو
كارلوس بيرالتا

مساندة العلاقات المؤسسية
لتيسيا ريبوتارو
ناهيل بيلوني

المستشار القانوني
ماوريسيو دي نونيز

Project Coordination

Agustina de Ganay

Production Coordination and Team
for Saudi Arabia Venues

Juana Carranza Vélez

Emiliana Scaramella

Exhibition Design

Leandro Sánchez

Technical Coordination

Blas Lamagni

Exhibition Set Up

Leonardo Cavalcante

Communications Coordination

Marisa Rojas

Press

Claribel Terre

Editorial Coordination

Florencia Incarbone

Audiovisual Production

UNTREF Media

Federico Consiglieri

Santiago Camarda

Ariel Riveiro

Web Development

UNTREF Media

Web Management

Candela Del Valle

Catalogue Design

Mariusestudio

Architecture

Gonzalo Garay

Coordination and Graphic Production

Marcelo Tealdi

Dante Tealdi

A special thanks to the Jax team for supporting and allocating locations for the external artworks.

تنسيق المشروع
أغوستينا دي غاناي

تنسيق الإنتاج وفريق المواقع في المملكة
العربية السعودية
خوانا كارانزا فيليز
إميليانا سكاراميللا

تصميم المعرض
لياندرو سانشير

التنسيق الفني
بلاس لاماني

تركيب المعرض
ليوناردو كافالكاتي

تنسيق التواصل
ماريزا روخاس

الصحافة
كلارibel تير

تنسيق تحرير المواد الإخبارية
فلورنسيا إنكاربون

الترجمة إلى الإنكليزية
لورا فرايد
إدواردو رينيبولدي

الإنتاج السمعي البصري
UNTREF MEDIA
فيديريكو كونسيليري
سانتياغو كاماردا
أرييل ريفيرو

تطوير موقع الويب
UNTREF MEDIA

إدارة موقع الويب
كانديلا دل فال

التصميم
ماريوس استوديو

الهندسة
غونزالو غاراي

التنسيق وإنتاج المواد الجرافيكية
مارسيلو تيالدي
داتي تيالدي

شكر خاص إلى فريق جاكس لما قدموه من دعم ولتخصيص المواقع للأعمال الفنية الخارجية.

