

© 2016 The Khalid Shoman Foundation

Darat al Funun - The Khalid Shoman Foundation

P.O.Box 5223, Amman 11183, Jordan

Tel.: 962 6 4643251 / 2 Fax: 962 6 4643253 darat@daratalfunun.org www.daratalfunun.org

Cover Image: Amal Kenawy, Silence of Sheep, 2010. Video, 8'51". Courtesy of the Amal Kenawy Estate.

Alive in the Dead Sea (1995-2015)

19 January - June 2016

For our program of events, please visit www.daratalfunun.org.

Alive in the Dead Sea (1995-2015)

Darat al Funun presents *Alive in the Dead Sea* (1995-2015), the second exhibition exploring the history of art in the region, the relationship between art and political and historical transformations, and the dialogue between art and literature, music, and cinema, through the artworks of The Khalid Shoman Collection. The first exhibition was *Rituals of Signs and Transitions* (1975-1995) and covered the decades between 1975 and 1995. We now continue with the second part, covering the past twenty years. *Alive in the Dead Sea* (1995-2015) takes its name from the book by Jordanian author Munes al Razzaz, which presents an important, albeit harsh, testimony about the reality of the current state of the Arabs in the post-colonial era we live in today.

The exhibition *Alive in the Dead Sea (1995-2015)* showcases Arab art created at the end of the 20th century and the beginning of the 21st century, and documents or responds to political and social outcomes that are the result of past and present events, as well as their connection with literary, musical, and cinematic productions of the time.

Artistic and cultural production at the time responded to the events that took place between 1995 - 2005. The first five years of this period witnessed a period of relative calm, as if in preparation for an upheaval that would transform the world as we know it. The second Palestinian Intifada ignited in 2000, which gave rise to Israel's building of the Apartheid Wall (2002 - present). Meanwhile, the World Trade Center

fell in New York in 2001, which led directly to the invasion of Iraq in 2003. This was followed by a series of assassinations and bombings in Lebanon and simultaneous suicide attacks in Amman in 2005, and culminated in the 2006 July War in Lebanon and the Israeli war on Gaza in 2008. The Arab Spring started in 2011, the outcomes of which are still reverberating today, especially in Syria. These events changed the paths of individuals, countries, and the world, and at the same time nourished various artistic practices in efforts to document the transitions we live through.

The period in question was the starting point for the wider dissemination of various "post-modern" ways of practicing art, including video art, installation art, photography and conceptual art, in an attempt to better understand the world, and utilize a mode of expression in connection with pivotal issues, such as the Palestinian cause and Arab liberation. These artworks stimulate discussion surrounding the aesthetics of our modern era.

It seems that contemporary art from that period derives its value from 'concepts' more than being a mere reflection of the events occurring at the time. The Palestinian cause began to take on a more aware role, one that addresses an era that has carried unrelenting sorrow for 68 years. This can be seen in Ahlam Shibli's Death series (2011-12), which confronted the subject in an open and obvious manner by re-incarnating Palestinian martyrs. The work was fiercely contested in several international exhibition spaces. Suha Shoman's video Bayvaritna (2009) speaks of the destruction of her family's orange groves in Gaza, which dated back to 1929; a smaller version of Palestine undergoing destruction and devastation at the hands of the occupier. In The Wall (2005) Rula Halawani relays the reality of the Apartheid Wall in all of its might and its impact on the daily life of Palestinians. The city of Jerusalem returns to play a central role, and becomes a symbol of hope in the iconic work Jerusalem Calling (2008) by Abdul Hay Mosallam. In Wael Shawky's video Al Agsa Park (2006) the artist transformed the Dome of the Rock into a form that can be found in fairgrounds as a symbol of political folly.

Raed Ibrahim's installation *The State of Ishmael* (2009) announces the formation of a new state on the original land of its inhabitants, with the justification that this is a "historical right". In his work, he claims archaeological findings and metal coins, and requests inhabitants to fill in an immigration application.

New media forms are also used to express more personal sentiments. This is for example the case in the light work *I'm Sorry* (2008) by Adel Abidin, who highlights the Western view towards the invasion of his home country Iraq, in the gaudy and meaningless sentiment expressed through the apology.

Artistic production during this period also displays a more aware interaction, in some cases in an almost visionary way, as a tool to urge the masses toward change and liberation from a troubled world, by reviving basic principles of life. In the video *The Echo* (2003), Moataz Nasr revives a scene from the film 'Al Ard' (the Earth), directed by Youssef Shahin. In the film, the protagonist, played by famous Egyptian actor Mahmoud el Meliguy, scolds a number of people sitting at a cafe for their passive attitude towards the British Occupation and economic recession. Nasr juxtaposes this scene set in 1933 with 2003 footage of storyteller Chirine el Ansary delivering the same plea word for word in a Cairo cafe. Another work, *Silence of Sheep* (2009-10) by the late Amal Kenawy, is considered a prophetic work predicting what would take place in Tahrir Square and other Arab states barely a year later.

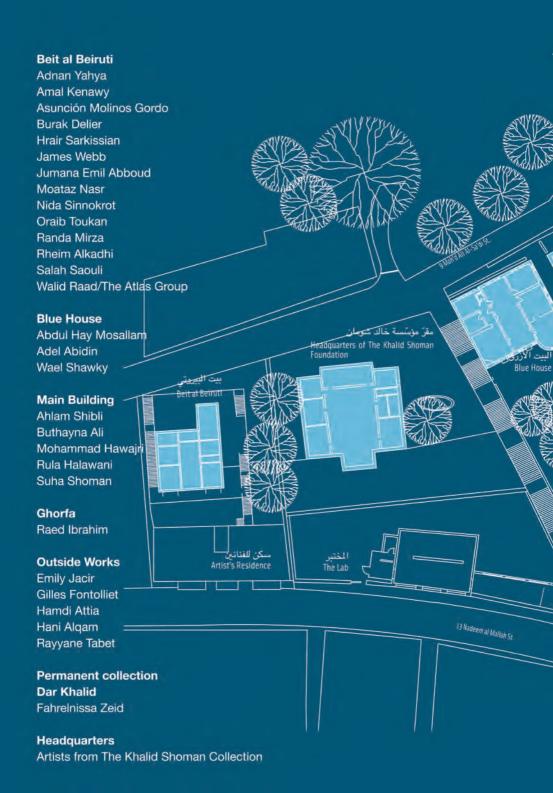
In her installation *We* (2008) Buthayna Ali reminds us of basic principles of humanity by confronting the regression of the main functions of society. Hrair Sarkissian takes the final traces of transformation in the Arab World to a personal level in his video work *Homesick* (2014), now exhibited for the first time in the Arab world. Asunción Molinos Gordo addresses the significance of land in the current struggles in her work *The Peasant Has A Hoe* (2013). Meanwhile, Walid Raad/The Atlas Group deconstructs the history of Lebanon through the fictional documentation in an imaginary archive in his video *I Only Wish That I Could Weep* (2003).

On the other hand, the world witnessed the death of Egyptian musician Sheikh Imam in 1995. He was one of the most important musicians, who established something of an alternative movement in music, independent of the state or institutions. It therefore made sense that independent musicians and groups, such as Egyptian band 'Eskanderella', who were hosted by Darat al Funun in 2012, would take inspiration from his music in the context of the Arab Spring. In 2004, Palestinian musician Kamilya Jubran performed in the archaeological site at Darat al Funun. In the words of Lebanese poet Paul Shaoul: "How can I call it? All these wars, burnt cities, hills, broken imaginations, crowds, how do I call it? Maybe all that remains for me is one view, towards one wall, and in one direction."

Intellectual production in the Arab world regressed significantly as compared to the improvements in post-modern Arabic novels. In addition to Munes al Razzaz from Jordan, who passed away in 2002, a new set of writers emerged. They include Rabie Jaber, with his long project that sheds light on coastal societies on the eastern Mediterranean and its hills, and Huda Barakat, who, with a much-needed transparency, tells stories of human relationships that are destroyed and built by modern history. Bahaa Taher wrote flowing stories about characters relaxing in the shadows of big cities. Khalid Khalifa and Sinan Anton can be considered the two most important voices of the present in terms of documenting what we have lost and are losing in Syria and Iraq.

In 2010, the Arab world lost an important intellectual who will continue to transform Arab critical thought for a long time, and that is Egyptian scholar Nasr Hamid Abu Zaid, while in 2005 we witnessed the assassination in Beirut of Samir Qaseer, who courageously pointed towards the flaws of our society today.

The exhibition *Alive in the Dead Sea* (1995-2015) revives the attempts at liberation through art, literature, visual, and cinematic productions, and reaffirms the role of art and its connection with our individual and collective histories.

مقر مؤسسة خالد شومان فنانون من مجموعة خالد شومان الخاصة تستعيد الفرق الموسيقيّة المستقلّة إرثه في ظلال الربيع العربي، مثل فرقة "اسكندريلا" التي استضافتها دارة الفنون في العام 2012. قبلها. وفي العام 2004. كانت كميليا جبران تغنّي في الموقع الأثري بدارة الفنون. ومن كلمات بول شاول "كيف أسمّيها: كل هذه الحروب. المدن الحروقة، الجبال. الخيّلات المقطوعة. الجموع. كيف أسميها. أو لم يبق لي سوى نظرة واحدة. وإلى جدار واحد. وفي الجاه واحد".

بينما شهد الإنتاج الفكري العربي تراجعاً حاداً بمقابل صعود الرواية العربيّة ما بعد الحداثيّة. فإضافة إلى مؤنس الرزّاز في الأردن الذي رحل العام 2002. برز ربيع جابر بمشروعه الطويل الذي يقرّب النّظر إلى مجتمعات سواحل البحر المتوسّط الشرقيّة وجبالها. وهدى بركات التي ترصد. بشفافيّة نحتاج إليها بشدّة، العلاقات الإنسانيّة التي تنهدم وتبنى على هامش التاريخ القائم، بدوره، على تفاصيل هذه العلاقات. وبهاء طاهر الذي يكتب روايات مسترخية عن أشخاص يسترخون في ظلال المدن الكبيرة، وخالد خليفة وسنان أنطون اللذان يمكن اعتبارهما الصوتان الأبرز حاليّاً في توثيق ما فقدناه ونفقده في سوريا والعراق.

لَكنّنا أيضاً فقدنا العام 2010 مفكّراً بارزاً سيؤثّر على الفكر العربي النقديّ لفترة طويلة: نصر حامد أبو زيد، وسمير قصير الذي اغتيل العام 2005، والذي أشار، بشجاعة، إلى مواطن العلّة في عالمنا.

يستعيد معرض "أحياء في البحر الميّت (1995 - 2015)" محاولات التحرّر, ويحتفي بها في الفنون التشكيليّة, والكتب, والإنتاجات البصريّة والسمعيّة كتأكيد على دور الفنون وارتباطها بتاريخنا الفرديّ والجمعيّ ودورها التوثيقي في هذه الأيام الأكثر خدّياً, وأفضلها في نفس الوقت.

هذا الشّكل الجديد أيضاً يُطرح من خلال إنشاء فنّي لرائد ابراهيم بعنوان "دولة اسماعيل" (2009). حيث يعلن عن تأسيس دولة على أراضي السكّان الأصليين بحجّة "الحق التاريخي" والمرتبط بالعثور على آثار ونقود معدنيّة مغبرّة. والطلب من السكّان تقديم طلبات الانتساب إليها.

يظهر هذا المفهوم أيضاً في أعمال شخصيّة بامتياز خَملها أشكالاً فنيّة جديدة. خاصة لعادل عابدين الذي يكثّف النظرة (2008) "l'm Sorry" "الإنشاء الفنّي من "ضوء النيون الغربيّة تجاه احتلال بلده العراق في عبارة "آسف" المبهرجة والتي لا تعني شيئاً

تتعاطى الأعمال الفنيّة المعاصرة في هذه الفترة بشكل واعٍ أيضاً- ربّا كان رؤيويّاً في بعض الأحيان. كأداة حثّ الجماهير على التغيير والتحرّر بمّا يكدّر عالمنا المضطّرب عبر استعادة مبادئ الحياة الأساسيّة. فمن عمل الفيديو الإنشائي "الصّدى" (2003) لمعتز نصر الذي يستعيد, بعد 50 عاماً، مشهداً من فيلم يوسف شاهين "الأرض" الذي يوبَّخ فيه الشخصيّة الرئيسيّة- الذي مثّلها محمود المليجي- عدداً من الأشخاص في مقهى على لا مبالاتهم في وجه الاحتلال البريطاني والرّكود الاقتصادي العام 1933، وإعادة تصوير المشهد في العام -2003 من تمثيل شيرين الأنصاري- في مقهى مزدحم بالقاهرة بنفس الطريقة. إلى عمل الفيديو الإنشائي "صمت الحملان" (2010) للراحلة آمال قناوي، والذي يعتبر عملاً تنبؤيًا لما حدث بعد عام فقط في ميدان التحرير والبلدان العربيّة لاحقاً.

بينما تذكّر بثينة علي بالمبادئ الإنسانيّة بمواجهة تراجع وظائف المجتمع الرئيسيّة في الإنشاء الفنّي "نحن" (2008). كما يأخذ هراير سركيسيان أثر التغيّرات الأخيرة في العالم العربي إلى مستوى شخصي مشحون في عمل الفيديو "الخنين إلى المنزل" (2014) الذي يعرض لأوّل مرة في العالم العربي. وتعيد أسونسيون مولينوس غوردو البوصلة إلى عضوييّة الأرض في الصراعات الحاليّة في عملها "الفلاح لديه فأس" (2013). بينما يطرح وليد رعد (مجموعة أطلس) رؤيته العميقة حول حق امتلاك رواية التاريخ لمن يمتلك حكايته في عمل الفيديو "أود فقط لو أبكي" (2003).

في المقابل، شهد العام 1995 وفاة الشيخ إمام: أحد أبرز الفنانين الذين أسّسوا ما يشبه أن نسمّيه بالموسيقى المستقلّة الخارجة عن طوع الدولة والمؤسّسات. فليس غريباً، إذاً، أن جَاوبت الإنتاجات الفنيّة والثقافيّة مع الأحداث التي دمغت الفترة 1995 - 2015. فبينما بعدت الخمس سنوات الأولى من هذه الفترة خالية من الأحداث الحوريّة، كانت تهيّئ في الوقت نفسه لعصر سيغيّر العالم كما عرفناه. فاندلعت الانتفاضة الفلسطينيّة الثانية (2000) والبدء ببناء جدار الفصل العنصري (-2002 حتى الآن). وانهيار مبنيا مركز التجارة العالمي في نيويورك (2001). والذي كانت من آثاره المباشرة احتلال العراق (2003). ثم سلسلة الاغتيالات في لبنان وتفجيرات عمّان (2005). والحرب الإسرائيليّة على لبنان (2006) وعلى غزّة (2008). وثم الربيع العربي (2011) ونتائجه التي نعيشها حتّى الآن. خاصّة في سوريا. غيّرت هذه الأحداث مسارات أشخاص ودول وعوالم, وغذّت، في نفس الوقت. مارسات فنيّة مختلفة لرصد التحوّلات التي نعيشها الآن.

فمثّلت تلك الفترة بداية انتشار الوسائط الجديدة في الفن من فن الفيديو والتجهيز الفنّي، إلى التصوير الفوتوغرافي والفن المفاهيمي، والتي بدت محاولات لفهم العالم، ثم التعبير عنه سواءً بالالتصاق بالقضايا المحوريّة، ومنها القضيّة الفلسطينيّة والتحرّر العربيّ. أو بإثراء النقاش العملي حول جماليّات عصرنا الجديد.

لذلك، بدا أن التوجّهات الفنيّة المعاصرة في هذه الفترة تستمد قيمتها من "المفاهيم" أكثر من مجرّد ارتباطها- أو عدم ارتباطها بالأحداث الآنية. فبدأت القضيّة الفلسطينيّة في الأعمال الفنيّة تتّخذ شكلاً واعياً يخاطب عصراً يحمل مأساة مستمرّة منذ 68 عاماً. هذا ما يظهر في أعمال كل من أحلام شبلي في سلسلتها "موت" (-2011 2012) التي جوبه موضوعها الصريح والبديهي. في إعادة تجسيد الشهداء الفلسطينيين، بضراوة في قاعات العرض العالميّة، وسهى شومان في عمل الفيديو "بيّارتنا" (2009) الذي يتحدّث عن تدمير بيّارة عائلتها في غزة التي يعود تاريخها إلى 1929 كفلسطين مصغّرة في متناول يد الدمار والخراب من الحتل، ورولا حلواني في سلسلة "الجدار" (2005) التي تنقل واقع جدار الفصل العنصري بضخامته وتأثيره على يوميّات الفلسطينيين. من ناحية أخرى، تعود القدس لتتمركز، كرمز الأمل، في صلب الأعمال الفنيّة وبأيقونيّة لوحات عبد الحي مسلم، خاصة عمل "القدس تنادي" (2008). أو لدى وائل شوقي الذي حوّل في عمله "حديقة الأقصى" (2006) قبّة الصخرة إلى شكل يمكن العثور عليه في مدن الترفيه في رمزيّة للتلاعب السياسي بها.

"أحياء في البحر الميّت (1995 - 2015)"

استكمالاً لسلسلة المعارض التي تستكشف، عبر مجموعة خالد شومان الخاصّة، تاريخ الفن في المنطقة اليوم وتتقصّى العلاقة بين الفنون التشكيليّة والتحوّلات السياسيّة والتاريخيّة ومخاطبتها للفنون الأخرى من أدب وموسيقى وسينما، وبعد أن أطلقناها بمعرض "طقوس الإشارات والتحوّلات (1975 - 1995)"، نقدّم الجزء الثاني والأخير في السلسلة بمعرض "أحياء في البحر الميّت (1995 - 2015)"، الذي يستلهم عنوانه من رواية الكاتب الأردني مؤنّس الرزّاز "أحياء في البحر الميّت"، والذي يقدّم من خلالها شهادة مهمّة- قد تكون قاسية- حول واقعنا العربي في عصر ما بعد الاستعمار الذي نعيشه حتّى الآن.

يرصد معرض "أحياء في البحر الميّت (1995 - 2015)" تطوّر الفنون العربيّة المعاصرة في نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين, وتوثيقها للنتائج السياسيّة والاجتماعيّة التي تراكمت خلال الفترات السّابقة, وارتباطها بالإنتاجات الأدبيّة والوسيقيّة والسينمائيّة.

أحياء في البحر الميّت (1995 – 2015)

19 كانون ثاني / يناير - حزيران/ يونيو

© 2016 حقوق الطبع. مؤسسة خالد شومان

دارة الفنون - مؤسسة خالد شومان

ص.ب. 5223 عمان 11183, الأردن

ھاتف: 4643251

فاكس: 4643253

darat@daratalfunun.org

www.daratalfunun.org

صورة الغلاف: آمال قناوي. صمت الحملان. 2010. فيديو. 8'51"، بإذن من ورثة آمال قناوي.

The Khalid Shoman Foundation darat al funun

