

PALIMPSEST OF TIME

Guidebook

Guidebook:

Palimpsest of Time: Explorations in
Creative Practice at the AIUla Artist
Residency

15 February – 18 March 2023

A programme by
Arts AIUla

In partnership with
The French Agency for AIUla
Development (Afalula)

We thank all artists, contributors, and
collaborators who made this programme
possible.

All rights reserved. No part of this publication
may be reproduced without prior permission
in writing from the Royal Commission for AIUla
(RCU).

ARTS
ALULA

فنون
العلا

Palimpsest of Time

Explorations in Creative Practice
at the AIUla Artist Residency

Afra Atiq, Dr
BETWEEN WADI AND SAMAA

Augustine Paredes
THE BITTER TASTE
OF SWEETNESS

Mohammad AlFaraj
THE DATE-FRUIT OF
KNOWLEDGE

Daniah Al Saleh
HINAT

M'hammed Kilito
UNTOLD TALES

Sabine Mirlesse
GEOMANCY

Manon Wertenbroek
I WAS HERE

Monira Al Qadiri
THE GUARDIAN

Agnieszka Kurant
NONORGANIC LIFE (CHEMICAL GARDEN)

Ben Elliot
SMARTSUIT VR STUDIES

Ayman Zedani
THE KEEPERS

BrickLab
SAND SCRIPTURES

Curatorial Statement

Ali Alghazzawi & Arnaud Morand

Arts AIUla and the French Agency for AIUla Development (Afalula) are pleased to present this open-air programme as a singular view into the AIUla Artist Residency and the works of the artists who have called this spectacular oasis-city home over the past several months. It is here, in the guest house and palm grove of Mabit AIUla, that two groups of artists were invited to live and create. Palimpsest of Time unites the artists of the former residency that took place from October to December 2022 and the ones currently in residence until March 2023.

The AIUla Artist Residency invites artists from the region and abroad to pursue their artistic endeavours through experimentations in the unique and infinitely rich setting of AIUla, fostering the development of a locus of dialogue and collaboration amongst artists and with AIUla's scientific and local populations. This show assembles thirteen artists who have come for an inquisitive stay in AIUla as exemplary practitioners of a complementary array of disciplines: poetry, painting, sculpture, photography, digital techniques, as well as video, installation, and performance arts.

Occurring in the formidable setting of AIUla with its 200,000 years of human history, this residency provides a privileged frame of reference that allows its actors to step back and re-examine the roles and modalities of creative practice in the current state of the world. How do we correspond with the creators of the past, and what precedent do we set for the audience of the future? What do we divulge to the world, and how do we make it listen? What do we take from nature, and how do we pay it back? Finally, how do we embrace the specificities of a place in our daily behaviours, thoughts, and cultural practices? Through time spent examining and investigating the world, artists can help us look differently at what surrounds us: They can tell us stories in all the languages they know, those of words or of forms. They feed, absorb, and accumulate all manners of cultural artefacts or natural elements, intertwining them with their imaginations to write the scenarios of an imagined future.

A *palimpsest* is a manuscript or a folio whose writing was erased and replaced with another in a process that seeks to take advantage of the medium as reusable. Historians and archaeologists often rediscover, centuries later, texts that were thought to be lost, thanks to the trace that the first ink had deeply left in the fibres. Time always buries memories to make room for new stories and to better preserve older ones. AIUla, with its intricate blend of momentous layers from the past, present, and future vision, is itself a palimpsest. Here, the accumulation of narratives over eras composes a prosperous heritage that can be maintained and reinterpreted through the creative process offered by this residency programme. Artists today employ new languages, materials, and references that speak of our world and time. Yet, their works, especially in AIUla, harbour layers upon layers of storytelling of all sorts that form the bedrock of the Hejaz region and its culture.

Indeed, for artists, residing in AIUla is an invitation to rediscover their musings and experiments in a time and space made distinct by the profound proximity to a rich past, an abundance of archaeological remains, and a natural environment that conditions most human activities. The special place that ecologies, both natural and cultural, occupy in this city — or rather, the special place this city occupies in this landscape — prompts an everlasting rethinking of our position within the Earth and amongst other living beings. In considering the landscape a resource and ourselves integral parts of it, we reinvent our working techniques, our subjects of creation and conversation, and our perceptions of ourselves and of what and who is around us.

With this preamble, this show brings together a wide variety of creative fields and welcomes equally varied proposals: a romanticised investigation into the multiple meanings and symbols of date cultivation (**Augustine Paredes**); an uncanny account of man's eerie, sometimes otherworldly encounters with nature (**Monira Al Qadiri**); a divinatory object that retraces the practices of the early Arabs and employs desert sands as messengers of fate (**Sabine Mirlesse**); a reading of the sedimentary strata of the region, transformed once again like building materials (**BrickLab**); polyglot poems that bring elements of the landscape into dialogue (**Afra Atiq**); a reinterpretation of territories through fictitious geographies (**Agnieszka Kurant**); artificial intelligence that gives form to the presence of women, often evicted from history (**Daniah Al Saleh**); an exploration of parasitic plants in the Arabian desert and their potential impact on the future of the Earth (**Ayman Zedani**); a fracture in the sensory world that opens onto its digital equivalent in the metaverse (**Ben Elliot**); an open-air workshop that is also the theatre of a fable about the excessive desire for power and the passage of time (**Mohammad AlFaraj**); a dialogue between the craftsmanship of metal and that of leather, around the ornate doors of the buildings of AlUla (**Manon Wertenbroek**); a photographic walk through the oasis-city and the intimate knowledge held by its inhabitants, putting into perspective its past and rapid transformation towards the future (**M'hammed Kilito**).

The fascination for the imprint of time is the axis of research that has united the thirteen artists. Each has, in their own way, paid homage to the marks that the past has left on the landscape, the city and its society, and at times the intriguing absence of traces and, therefore, of narratives. Who will talk about the lizard that ran on the soft sand last night once the winds have risen? Speculations of epigraphs rub shoulders with the doubts of archaeologists on sites of all periods. As in the Old Town, modern times are themselves the object of excavation, and the questions are already being asked: What will remain tomorrow? What should be left?

Historians tell us that in the past, young poets spent time in oases to enrich their knowledge of Arab culture and master the delicacies of its language with the Bedouins and the passing caravans of nomads. With this unique residency programme held at the present time, poets, artists, and storytellers of all kinds have come from far away to see AIUla and learn from its extraordinary resources: its stories, its landscapes, its people, and its promises for an imminent future.

The creation of **Arts AIUla** within the Royal Commission for AIUla (RCU) is a commitment to crafting the next chapters in millennia of artistic creation, celebrating cultural inheritance, presenting the art of our time, and shaping a future propelled by creativity. Arts AIUla will bring a series of new initiatives, projects, and exhibitions, with artwork curation that speaks to RCU's vision for the continued development of AIUla's contemporary art scenes. Arts AIUla focuses on transferring the talents of the Saudi nation and the local AIUla community into meaningful long-standing social and economic opportunities. This is a key part of the Journey Through Time masterplan bringing together the 15 different landmark destinations for culture, heritage, and creativity across AIUla.

The French Agency for AIUla Development (Afalula) was founded in Paris in July 2018 following an intergovernmental agreement signed by France and Saudi Arabia in April of that year. Afalula aims to support its Saudi partner, the Royal Commission for AIUla (RCU), in the co-construction of the economic, touristic, and cultural development of AIUla, a region located in the northwest of Saudi Arabia, which benefits from outstanding natural and cultural heritage. The agency's mission is to mobilise French knowledge and expertise and to gather the finest operators and companies in the fields of archaeology, museography, architecture, environment, tourism, hospitality, infrastructure, education, security, agriculture, botany, and sustainable management of natural resources.

Afra Atiq, Dr

Born in 1988 in the UAE. She lives and works in Dubai.

In AIUla, Dr Afra Atiq's writing dwelled the stories of its *rāwiyāt*, groups of women storytellers, and the festivities of its jubilant tradition of *nuthūr*, a demonstration of generosity towards guests. Through the reciprocity of giving and offering, Dr Afra Atiq constructed a twofold poetic cycle that lets us in on a faint but fervent conversation inspired by *wādi* (valley) and *samā'* (sky) that traverses AIUla's geographical and metaphorical landscapes. Through this conversation, we are invited to consider what we can give when we have nothing and to contemplate what we can offer to someone who has everything.

BETWEEN WADI AND SAMAA

Poem, sound piece (3')

2022

On an uncluttered stage and amidst a homely setting of palm leaves, Dr Afra Atiq's reading performance set in motion an odyssey from *nathr* to *bahr*. *Bahr*, meaning ocean, is the Arabic term for a poem's rhythmic structure or metre. It uses the *nathr* to mean prose but also as the singular form of *nuthūr*. Prose often does not appear to share the same space as poetry and frequently has to navigate a boundary separating the two, as does the poet in her work. The poem presented in this recording speaks to the valley's longing for love and its struggle to contain joy and hope in the face of the sky's unrequited love. Here, Dr Afra Atiq imagines a universe where the valley is loved and cherished, where time exists only to bring it and the sky into existence, and where their love is enough. Despite their hearts being troubled and worn from past experiences, they cling to the hope that love will be returned one day. The arrival of well-wishers bearing baskets of joy and love only adds to the poet's yearning for a universe where that day ultimately came. The final lines bring a moment of peace, as the poet says "Ameen" with conviction and imagines an instant where there is no longer any wonder about what it feels like to be loved.

Poet and scholar Dr Afra Atiq is recognised for her poetry, where oratory performance is integral to and inseparable from the literary experience. Her poetics seize on subjects centred on legacy, nostalgia, family ties, and interpersonal relationships, and put them in perspective against the backdrop of a culture or collective memory. Resolutely backed by powerful sentiment, her writing assumes autobiographical themes in which everyone can revel. Among the particularities of her style is her multilingual writing, which enables her to combine Arabic and English within the same artistic space.

د. عفراف عتيق, « بين الوادي والسماء », 2022.
قصيدة، أداء شعري.
مشهد من أداء الشاعرة في يوفى الاستوديو المفتوح لـ « إقامة الغلا الفنية ».

Dr Afra Atiq, *Between Wadi and Samaa*, 2022.

Poem, performance.

View of the poet's performance during the AIUla Artist Residency's Open Studio 2022.

Augustine Paredes

Born in 1994 in the Philippines. He lives and works in Dubai, UAE.

The start of Augustine's residency in AlUla coincided with the season of date palm harvest, a time in which the affinity between a date palm and its farmer is generally muddled. During this time, scenes of farmers pursuing the bounties of the trees they had been mothering are plentiful and conflicting: the unrelenting climb to their crowns, the destructive intent but tender and warm embrace of every stretch of their trunks, the tragic fall and imminent disintegration of their bunches, and the final act of pummelling to detach the last surviving fruits and burn the remains. The convoluted relationship of tenderness and violence between humans and date palms led Augustine Paredes to pursue a line of inquiry into the religious, literary, agricultural, social, and migratory phenomena surrounding the cultivating and transacting of dates.

THE BITTER TASTE OF SWEETNESS

Acrylic paint on canvas, zine, tarpaulin, sound pieces, 2022

The Bitter Taste of Sweetness is a varied body of work that tells us with candour: the sweetness of dates carries the burden and bitterness of their harvest. By going back and forth between his writing work and the various other disciplines he practises (painting, photography, publication, musical creation, and performance), Augustine deploys his narration through a multiplicity of objects. Integral to the work is a first-person story about a farmer-labourer hired by a farm owner looking to tend to his trees and harvest their dates. This story, where realistic and fantastic notes are mixed, is accompanied by a collection of poetry written from three perspectives: the universe's, the palm tree's, and the farmer's. Both are central elements of the zine published by Augustine, and are also the common thread to the set of shimmering paintings that he presents in a crystalline pavilion in the palm grove of Mabiti AlUla. The paintings illustrate the scenes and characters of the farmer-labourer's story and yet digress from it to become images that convey their own independent narratives. The inside of Augustine's pavilion is bathed in the sounds of his poems, transformed into electronic lullabies that he composed throughout the residency.

Inextricably linked with photography, writing, and publishing, Augustine Paredes's painterly and collagic work is rooted in the investigation and récit of his personal canon. With confessional narration at the heart of his work, he skilfully addresses feelings of desire, loss, and longing, and retells the experience of displacement and uprooting not as an impression thereof but as an event unto itself. The produce is honest, often autobiographical anecdotes that unfold across various mediums, bound together by his poetic, intuitive, and playful approach to creation. Public participation, the space for delight and surprise, and the explication of otherness are indivisible components of his work. For Augustine, Paradise is a mirror gazing back at its viewer.

اوغسطين پارديس، « طعم الحلاوة المرّ »، 2022.
أكريليك على قماش، هيكل معدني، مشمّع، مقاطع صوتيّة، مطويّة، أداء فني.
مشهد من أداء الفنان في يوفي الاستوديو المفتوح لـ « إقامة الغالا الفنية 2022 ».

Augustine Paredes, The Bitter Taste of Sweetness, 2022.

Acrylic on canvas, metal structure, tarpaulin, sound pieces, zine, performance.

View of the artist's performance during the AIUla Artist Residency's Open Studio 2022.

Mohammad AlFaraj

Born in 1993 in Saudi Arabia. He lives and works in Al-Ahsa.

Somewhere amidst the tranquil expanse of AlUla's palm groves can one find the workshop of Mohammad AlFaraj, which he established as an open-air studio supplemental to the shared studio facility at Mabiti or a summer farm to which he migrated daily, exposing his work and self to the perils of weather and the shower of falling dates. There, he collected and assembled materials that he accrued and likenesses that he drew, painted, and sculpted, spending his days cultivating rhythms somewhat distinct from those of the world and the rapid transformations surrounding him. It is by no coincidence that he presents us with a troupe of objects and two films composing a parable that will elude those who do not pause and listen.

THE DATE-FRUIT OF KNOWLEDGE

Stop-motion film with sound (3')
2022

A stop-motion film in which each scene is drawn by hand in the sandy soils of the artist's workshop. Frame by frame, it illustrates the story of a lost bird whose hubris and impatience play tricks on him. A nod to the rapid transformations taking place in the region, this fable reminds us that time is the capricious and indispensable accomplice of any achievement.

RECORD

Wooden board, collage, prints on paper, charcoal, various elements,
2022

This composition of drawings and collages can be thought of as the cornerstone of Mohammad AlFaraj's workshop. Hosted on a found and humble wooden board, it has accumulated layers and layers of impressions from the life of the artist and the entities that have crossed his path. This self-erasing notebook is a collection and recollection of time spent in the region and an intermediate stage that accompanies creation.

THE FRUIT OF THOUGHT AND HEART

Film with sound (3'), charcoal and palm tree decoction on paper, fig tree,
2022

This multi-media installation combines various experiments carried out by the artist throughout his residency. Some experiments led to works on paper, while others resulted in a video record of his bodily explorations of the oasis's environment.

A BIRD THAT ESCAPED THE CAGE, DREAMING OF ITS NEST

Palm leaf stems,
2022

This sculpture is part of the Fossils of Knowledge series.

SMALL GESTURES

Mixed and scattered media,
2022

Small Gestures is a set of discrete objects and interventions spread around Mohammad AlFaraj's workshop.

The oeuvre of Mohammad AlFaraj is one of inventive, spiritual, and allegorical narratives that come into corporeality through his unique plastic language. His choice of technique, be it video, sound, photography, installation, painting, or writing, is ceaselessly shepherded by an adaptation of creative process to context. He often creates composite works integrating found objects that, through his camaraderie, take on new lives. A mischievous storyteller, Mohammad AlFaraj invites audiences to voyage through his fiction and endow with shape and form the sets and creatures they encounter, demonstrating that another world, though imaginary, also exists. With his experiments, more playful than empirical, he approaches his work as a game and art as a daily recreation.

محمد الفرج, « تمرّة المعرفة », 2022.
تركيبية متعددة الوسائط.
مشهد لتركيبية الفنان في يوقى الاستوديو المفتوح لـ « إقامة الغلا الفنية ».

Mohammad AlFaraj, The Date-Fruit of Knowledge, 2022.

Mixed-media installation.

View of the artist's installation during the AIUla Artist Residency's Open Studio 2022 (detail).

Daniah Al Saleh

Born in 1970 in Saudi Arabia. She lives and works between Jeddah, Saudi Arabia, and London, UK.

The millennial history of AlUla and its enduring archaeological and folk records convey to curious listeners and onlookers many chronicles of great kings and priests and several stories of the quotidian lives of its people. Few, however, impart any information about those of its women. Almost invisible in the narratives of the past, female presence is mentioned in only a few anecdotes that Daniah Al Saleh seeks to speculate upon, catalogue, interpret, and relay. Where historical evidence falls short, alternative realities begin to take hold: Augmented by machine-learning networks and the curated dataset of the artist, the landscapes of AlUla become receptacles in which her research culminates, implanting amorphous displays of real women in painted panels of liminal terrains.

HINAT

Photo transfer, watercolour, acrylic paint, watercolour paper, cotton canvas, projectors, videos (5' each on loop), 2022

The title of the work, *Hinat*, refers to the name of the Nabataean woman whose remains were found in Tomb 117 at the archaeological site of Hegra. "*This is the tomb which Hinat daughter of Wahbu made for herself and for her children and her descendants forever*": this explicit mention of Hinat is a rare instance of a categorical allusion to a woman in the history of the region. With an installation that mixes different imaging techniques (photographic transfer, painting, video, and algorithmic generation) across several panels, Daniah Al Saleh imagines Hinat alive, forever immortalised in a world where memories, fiction, and reality can meet. Like ghosts finally making their return, the anonymous women's silhouettes and the fabrics they wave are distorted as if in a blurred memory that nevertheless manages to embody their histories and their discreet presence.

With her profound focus on social commentary and the relationship between Arab culture and mass media, Daniah Al Saleh investigates the construction of collective memory. Through her practice, she seeks to decipher the clichés and stereotypes emanating from images and messages on news platforms. Coming from a background in geometric abstraction, her work has since evolved to encompass archival images, computer technologies, and artificial intelligence programs. The subjectivity and margin of interpretation that were once the painter's prerogative can now be entrusted to a technological tool that can modify and generate images from a database, supporting the artist in her active mission to deconstruct the standards of her practice, particularly concerning the female narrative.

دانية الصالح، « هِينَتْ »، 2022.
صور منقولة على ورق، أكريليك، قماش قطني، أجهزة بروجكتر، مقاطع فيديو. سلسلة من 2.
مشهد لتركيبة الفنانة في يوقى الاستوديو المفتوح لـ « إقامة الغلا الفنية » (تفصيلة).

Daniah Al Saleh, Hinat, 2022.

Photo transfer on paper, acrylic, cotton canvas, projectors, videos. Series of 2.

View of the artist's installation during the AIUla Artist Residency's Open Studio 2022.

M'hammed Kilito

Born in 1981 in Ukraine. He lives and works in Casablanca, Morocco.

Faithful to the techniques of analogue photography and his medium-format camera, M'hammed Kilito seeks to record and relay the beauty of AIUla with portrayals that differ from those to which people have grown accustomed. Working on a temporal axis that encompasses the oasis-city's past, present, and future, he is set to capture perceptions of its material and immaterial heritage. His work reflects on AIUla's ongoing societal, cultural, and economic transformations, as well as its aspirations for the future that may soon unfold through its megaprojects. Via the prism of a multitude of subjects, ranging from seasonal work to abandoned places, urban neighbourhoods, archaeological remains, farms, and luxury hotels, he unites several facets of AIUla and presents them as a comprehensive and immersive story.

UNTOLD TALES

Prints on fabric (series of 8), prints on paper (series of 26), zine
2022

The set of large-scale photographs printed on fabric welcomes the public to the palm grove and guides the route traversing the scattered artworks up to a purpose-built Bedouin tent. In this domestic setting, M'hammed Kilito establishes a small photography gallery and distributes a zine showcasing a larger sample of his photographic wanderings and encounters in AIUla. His photos, notably silent, freeze this unique moment in the city's transformation, identifying the memory of a history that has disappeared or will soon do so within its construction sites. His photos also shed light on the people who have come from afar to labour in the shadows and serve as the true lungs of the oasis. With his eye that always seeks the proper distance, first analytical, curious, and fascinated, he frames his subjects by giving them the space that embodies and expresses the more general phenomena that condition them.

With documentary photography as his medium of choice, M'hammed Kilito pursues a comparative study of oases across the sundry territories of the Mashriq and Maghrib. Witnessing a world on the verge of transformation, he is particularly interested in the efforts to preserve, enhance, and sustainably develop its deserts' oases, seeking to portray the stories of their communities as actors or arbiters of change. A silent and inquisitive observer, M'hammed Kilito retraces the encounters and discoveries of his accumulative explorations through his photographs, painting authentic pictures of these sites and their singular societies, manifold specificities, rich heritage, and abundant resources.

محمد كيليطو، « حكايات لم تُحكى »، 2022.
صور على ورق (سلسلة من 26).
مشهد لتزيين الفنان في يوفى الاستوديو المفتوح لـ « إقامة الغلا الفنية 2022 ».

M'hammed Kilito, Untold Tales, 2022.

Prints on paper (series of 26).

View of the artist's installation during the AIUla Artist Residency's Open Studio 2022.

Sabine Mirlesse

Born in 1986 in the USA. She lives and works in Paris, France.

Geomancy is a method of divination whose etymological root originates in the Arabian Peninsula and carries several mythological associations rooted in Islamic mysticism. A Latin calque of the Arabic 'ilm ar-raml (the science of the sand), this divinatory system bases itself upon the making and interpreting of random markings and patterns in the sand. Through a monumental and interactive series of works inspired by this ancient art, Sabine Mirlesse institutes within *AlUla* a profound mythology of symbols and objects, positing impressions of several geomantic readings, reimagining the use of historical artefacts, and staging dialogues between audiences, artworks, and the natural phenomena that surround them. It's a geomantic universe at the edge of the oasis, referencing the source as the prime example of how we read the Earth.

GEOMANCY

Brass, sand

2022

The installation presented in the palm grove is an interactive work and a delicate instrument which makes it possible to disperse sand on the ground with each participant's gesture. The public is invited to set the brass pendulums in motion: the resulting movement differs with the subtleties of each person's position, as well as the delineation that forms on the engraved plates, also in brass, laying in the sands below. Their various shapes, which sometimes take the form of eyes, and the dot-shaped inscriptions that appear within them, are inspired by a remarkable 13th-century geomantic device used to decipher the positions of grains of sand thrown at random and thus deduce answers to specific questions posed by the geomancer. The artist was inspired by the same design to create a monumental work, modified, this time, to invite the user to become both actor and interpreter of a reading-in-progress. The three pendulums are mathematical instruments with calculable rotations. When set in sway, a reflection is made on the individual's agency, uniqueness, and question. The falling sand references the passage of time, and the clusters of dots allow the findings to be interpreted by applying them to cardinal directions, colours, and the different aspects of daily life.

Through experimentations in photography, sculpture, and installation, Sabine Mirlesse pursues narratives centred on landscapes, their physical, metaphysical, and historical characteristics, and the divinatory practices that may have once inhabited them.

Since time immemorial, humans have sought to extrapolate meaning from nature, hoping to illuminate their futures by interpreting elemental signs from the soil, strata, and lustre of their terranean surroundings. Viewing geological sites as mystic thresholds upon which one may beseech the Earth, Sabine seeks to recount the world's divinatory methods, referencing through her practice the varied techniques, rituals, and instruments people have used to inform their relation to the metaphysical.

سابين ميرليس، « علم الزمل »، 2022.
نحاس، رمل.
مشهد لتركيبة الفنانة في يوتيبي الاستوديو المفتوح لـ « إقامة الغلا الفنية 2022 » (تفصيلة).

Sabine Mirlesse, Geomancy, 2022.

Brass, sand.

View of the artist's installation during the AIUla Artist Residency's Open Studio 2022 (detail).

Manon Wertenbroek

Born in 1991 in Switzerland. She lives and works in Paris, France.

Since arriving in AIUla, Manon Wertenbroek quickly grew an interest in its *tafoni*, small cavities formed by wind corrosion in the most fragile parts of rocks and mountainsides. Observing their organic shapes, textures, and tints, she imagined the mountains as giant bodies that could be walked through. With the very particular way she detects an organic, carnal, and possibly living dimension in the most varied objects, Wertenbroek also walked through AIUla's city centre and examined the specific ornaments of the area to inform her own artwork.

I WAS HERE

Wood, locally sourced leather tinted with natural dyes,
palladium-plated brass, 121×35×3.5cm
2023

In AIUla, Manon Wertenbroek collected over 120 photographs of its metal doors which she gathered into a digital archive. As part of her interest in domestic spaces, the door symbolises the passage between private and public, suggesting a sense of inaccessibility while allowing room for projection. Her research led to the creation of this sculpture, manifesting her interest in the geometric patterns and patinas of the doors. The title refers directly to the notes and signatures written on each.

CONATUS

C-prints mounted on aluminium
2023

Through this series of light sculptures made out of latex, acrylics and textile mixed with sand and pigments from the desert, Manon Wertenbroek creates a connection between landscape and body, recalling the energies and memories of the places she visited. The prints are reproographies of the light sculptures she made during her residency, as the works will be exhibited at the Contemporary Art Museum of Lausanne beginning in March 2023.

Manon Wertenbroek's work ties together two seemingly disparate yet harmoniously complementary dimensions of her artistic inquiry. On the one hand, her imaginative and intellectual pursuits delve into the human body and its inherent capacity to betray elements of our identity, past, and ability to reinvent ourselves. On the other hand, her affection for techniques and materials drives her to give equal attention to the skills she employs in transforming them, imbuing her works with the patience and technicality of handcrafting. Her ideas, steeped in psychoanalysis, are embodied in sculptural works, photographs and installations that exude a contained sensuality whilst being rife with symbolism.

مانون فيرتبروك, « كنتُ هنا », 2023.
خشب, جلد محلي الصنع ملوّن بصيغات طبيعية, نحاس مطلي بالبلاديوم.

Manon Wertenbroek, I Was Here, 2023.

Wood, locally sourced leather tinted with natural dyes, palladium-plated brass.

Monira Al Qadiri

Born in 1983 in Senegal. She lives and works in Berlin, Germany.

Since the beginning of her residency, Monira Al Qadiri has been particularly inspired by the hidden structures and geological features of the desert, a theme that she extensively deals with in her practice. Exploring the vast deserts surrounding the oasis-city of AlUla, she has paid particular attention to the different manners by which humans and nature mutually challenge one another. Where humans readily appropriate the resources their lands provide, nature, with no shortage of tricks, retaliates to construct environments that are hostile to our presence. This personified nature enters Monira Al Qadiri's research in different forms, one being the endemic plant *Calotropis procera* and the symbolism it carries. Residing in arid lands, this plant can survive without a single drop of water for three years, but it also secretes a white milky substance that can cause blindness if inserted in the eye. It also appears in her work through certain places little known to the inhabitants of AlUla and where Al Qadiri returned several times to collect and shoot images for her film, *Guardian*.

THE GUARDIAN

Film, sound
2023

Through this film, Monira Al-Qadiri stages and makes tangible the extraordinary sensation one can experience after spending time in the solitude of remote nature. Elements, landscapes, and even the most discreet living beings gradually acquire a separate, intimidating presence whose spiritual or otherworldly power is invisible but irrevocable. In this work, seemingly ordinary scenes taken in natural landscapes are brought to life by a whispering voice as if speaking through them. The *Guardian* suggests a dreamlike dialogue between humans and the environments from which they come, as much as it is foreign to them.

Monira Al Qadiri has always been fascinated by the history and archaeology of the Gulf region, particularly that of Saudi Arabia, where part of her family originates. She has spent the last decade creating sculptures, installations, videos, and performances that assume a range of strategies to explain the Persian Gulf region's staggering urban and economic development over the last decades. Sensible in her works is the excellent attention she pays to the swift and profound transformation of lifestyles in the age of oil, which impacts our relations to global geopolitics and local natural ecosystems.

منيرة القديري، « الوصي »، 2023

فيلم مع صوت.

مشهد من فيلم الفنانة.

Monira Al Qadiri, The Guardian, 2023.

Film, sound.

Still from the artist's film.

Agnieszka Kurant

Born in 1978 in Poland. She lives and works in New York City, USA.

During her residency in AIUla, Agnieszka Kurant intends to focus on the transformations of the human being and the self-organisation of communities in reconstructing the commons. This research will be conducted in collaboration with experts who have dedicated their time and expertise to studying AIUla to expand Kurant's and shed light on the links between biology and technology.

NONORGANIC LIFE (CHEMICAL GARDEN)

Prints

2021–23

Chemical Garden is a two-print installation by Kurant that was created between 2021 and 2023. The work investigates the digital, biological, and mineral relationship and consists of complex crystalline structures resembling plants. These structures were created by mixing water glass (sodium silicate) with inorganic chemicals, including salts of metals (copper, cobalt, manganese, chromium, and iron) used in modern computers and whose industrial extraction leads to the devastation of entire ecosystems. Paradoxically, modern research shows that chemical gardens in hydrothermal vents on the seafloor are a plausible path for the origin of life on Earth. Some of the earliest purported fossils of life might be from fossilised chemical gardens. The work explores how organic and inorganic substances are continually reorganised into various unstable forms. *Chemical Garden* was created in collaboration with Dr Magdalena Osial.

Agnieszka Kurant's interdisciplinary oeuvre spans installation, sculpture, and film. Residing at an intersection of art and science, her largely conceptual body of work explores how complex social and cultural systems can operate in ways that confuse distinctions between fiction and reality. Probing collective and non-human intelligence (Artificial Intelligence, animal and microbial intelligence), the artist explores the transformations of the human and the future of labour and creativity in the 21st century.

اجنيشكا كورانت, « A.A.I. (ذكاء اصطناعي اصطناعي) », 2016-2018.
تلال من إنشاء نمل ابيض في رمال ملونة وذهب وكريستال.

Agnieszka Kurant, A.A.I. (Artificial Artificial Intelligence), 2016 - 2018.
Termite mounds built by colonies of termites out of coloured sand, gold, and crystals.

Ben Elliot

Born in 1994 in France. He lives and works in Paris.

Prior to his current residency, Ben Elliot began working on creating a metaverse called *Metaone*. At the intersection of physical and digital paradigms, the parallel world of *Metaone* is divided into various environments inspired by several places worldwide that have a specific relationship with forward-looking innovation, including AIUIa. *Metaone* envisions being a digital answer to these new kinds of cities and societies that strive to develop analogously with their natural habitats, considering biomimetic forms as a type of design whose potentials are yet to be explored. Elliot cultivates interest in places where history, nature, technology, and sciences can coexist and potentiate each other. He approaches them like crucibles where humanity's relationships to the space we live in can be profoundly remodelled through shapes (architecture, urban planning) or values (sustainability, well-being). There, the metaverse provides him with a tool and a rationale to envision a future that may not be so fictitious.

SMARTSUIT VR STUDIES

Print
2022

One of Ben Elliot's many fields of investigation concerns clothing, the second interface between our bodies and the outside world after the skin. His project, *Smartsuit*, is a speculative, minimalist, and utilitarian garment streamlined for daily use. Acting as a true *bioskin*, it is made to restore attention to the body's natural needs and to fulfil them when they tend to be more and more neglected. Constructed from smart biomaterials and acting as a new exoskeleton, *Smartsuit* adapts to unlimited colours and forms intuitively to its user's individuality while responding to its environment. The suit adapts to the weather, provides the warmth, energy, and nutrients needed by the host, optimises the body's performance levels, enhances the senses, stores unlimited data, and connects intuitively to all social networks. It is a comprehensive instrument meant to address the various vulnerabilities that humans currently face and thus soften the relationship of mistrust they have developed towards natural phenomena.

Ben Elliot is a multi-disciplinary artist whose work encompasses digital media, video, installation, and painting. He addresses contemporary themes such as the impact of emerging technologies, the rise of influence marketing, and the formation of socioeconomic trends. In his creative process, Elliot incorporates cutting-edge companies, individuals, and objects to examine the concepts and values they embody. In recent years, Elliot's work has evolved to maintain a strong connection to new technologies, using them in his art not only as digital tools but also exploring them as subjects in their own right.

بن إليوت، «دراسات حول بدلة الواقع الافتراضي»، 2022.
مطبوعة.

Ben Elliot, Smartsuit VR Studies, 2022.
Print on paper.

Ayman Zedani

Born in 1984 in Saudi Arabia. He lives and works in Riyadh.

Continuing his previous research about the parasitic plants of the Arabian desert, Ayman Zedani broadened his field of investigation during his recent residency to include the new archaeological discoveries in AlUla. The façades of the great site of Hegra, particularly the figures of carved eagles that adorn them, have become the focus of one of his current projects. The heads of these eagles are missing today, attracting the interest of specialists and catching the eye of the artist who seeks to shed light on this absence through a science fiction narrative that will take the form of an animated film. This speculative approach based on fictional scenarios resonates with other works by Ayman Zedani, in which he uncovers a broad spectrum of possibilities through well-known objects from the environment of the region, as seen in his installation, *The Keepers*.

THE KEEPERS

Sculptural objects, audio setup, wall prints, sand
Commissioned by the Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Courtesy of the artist
2022

This installation is a culmination of Ayman Zedani's research on the parasitic plants of the Arabian desert over the past few years. These plants are known for their ability to acquire genes from their host plants, thereby ensuring the survival of their offspring. This continuous process of gene appropriation results in the formation of an archive of the desert's history and, possibly, the keys to a liveable future. This work is part of an extensive series that Zedani has been developing to shed light on non-human models that can help us contemplate the impacts of climate change, the loss of biodiversity, and the future of the Earth.

Through videos, installations, immersive environments, and a strong interest in the sciences, Ayman Zedani exposes his inquiries regarding the interactions between humans and non-human worlds. Plunging the public directly into the heart of his questions and the cohabitation scenarios he imagines, he aims to upend our comprehension of the past and challenge our acceptance of the future. He intertwines his specific interest in the Gulf region with his investigative practices, invites audiences to observe symbioses between species, and creates narratives open to many interpretations and questions.

أيمن زيداني، « الحراس »، 2022.
قطع نحتية، تركيب صوتي، ملصقات جدارية، رمال،
بتكليف من صالة بادن-بادن للفنون.
مشهد لتركيبة الفنان في صالة بادن-بادن للفنون، 2022.

Ayman Zedani, The Keepers, 2022.

Sculptural objects, audio setup, wall prints, sand.

View of the artist's installation at the Staatliche Kunsthalle, Baden-Baden, 2022.

Commissioned by the Staatliche Kunsthalle Baden-Baden.

BrickLab

Established in 2015 in Jeddah, Saudi Arabia.

With their broad definition of and unique approach to architecture, the BrickLab duo examines materials found innately in nature and explores their potential for new architectural creations. During their current residency in AIUla, BrickLab aims to create a material that could be used globally for building or cladding while being unique to the region. This work, fundamentally based on pre-existing materials and resources, is an enterprise that aims to build for the future with what we inherit from the past, not only on the scale of humanity but also on that of terrestrial geology. With a process that seeks to develop material samples and different scales of rammed-earth objects ranging from small products to complete architectural structures, BrickLab intends to connect with the landscapes of AIUla to gain a deeper understanding of it and of similar landscapes worldwide.

SAND SCRIPTURES

Sand panels

2019

Sand Scriptures is a series of 60x120cm sand panels that tell the story of AIUla and its civilisations through its landscapes. For this work, sand was carefully collected from select locations and cast into oversized tiles through an innovative process of concrete mixing. Each tile showcases the unique characteristics of its origin, including its granularity, colour, and geographical location. This work maps and documents the cultural and geological identity of the AIUla region while also showcasing the modern process of production.

EXPERIMENTS IN RAMMED EARTH

Sand, natural pigments, concrete

2018

Experiments in Rammed Earth explores the connection between spatial qualities and human perception. This work attempts to capture the essence of the AIUla region and to understand its very texture through sand samples collected from different areas of AIUla since 2018 and used in various ways to bring out their unique qualities. Here, sand is mixed with concrete, transformed into rammed earth, and infused with natural pigments to create a material that represents the unique texture of AIUla. Through this work, the BrickLab duo invites us to contemplate and appreciate the texture of the region and the role it plays in shaping its architecture.

BrickLab is a Jeddah-based architecture studio co-founded by brothers Abdulrahman and Turki Gazzaz creating architecture for cultural uses and artistic installations that responds to their commissions' sociopolitical and economic contexts. Their practice probes the boundaries between art, material research, and built environments and merges technical mastery with conceptual rigour and interdisciplinary design. Inviting reflection upon dynamic elements that often go unnoticed, they explore the "gaps between graphics, product design, interiors, and architecture" through innovative investigations of the site, object, and the user: the component parts of our social and physical worlds.

استوديو بريكلاب، « مخطوطات الرمال »، 2019.

ألواح رملية.

مشهد من معرض التصميم الجماعي « واحة » في أثر غاليري، جدة، 2019.

BrickLab, Sand Scriptures, 2019.

Sand panels.

View of the WEHE Collective Design Exhibition, Athr Gallery, Jeddah, 2019.

Parking
مواقف سيارات

Guest House Entrance

Studio Entrance

الاستوديو
Studio

8

10

9

11

12

Key

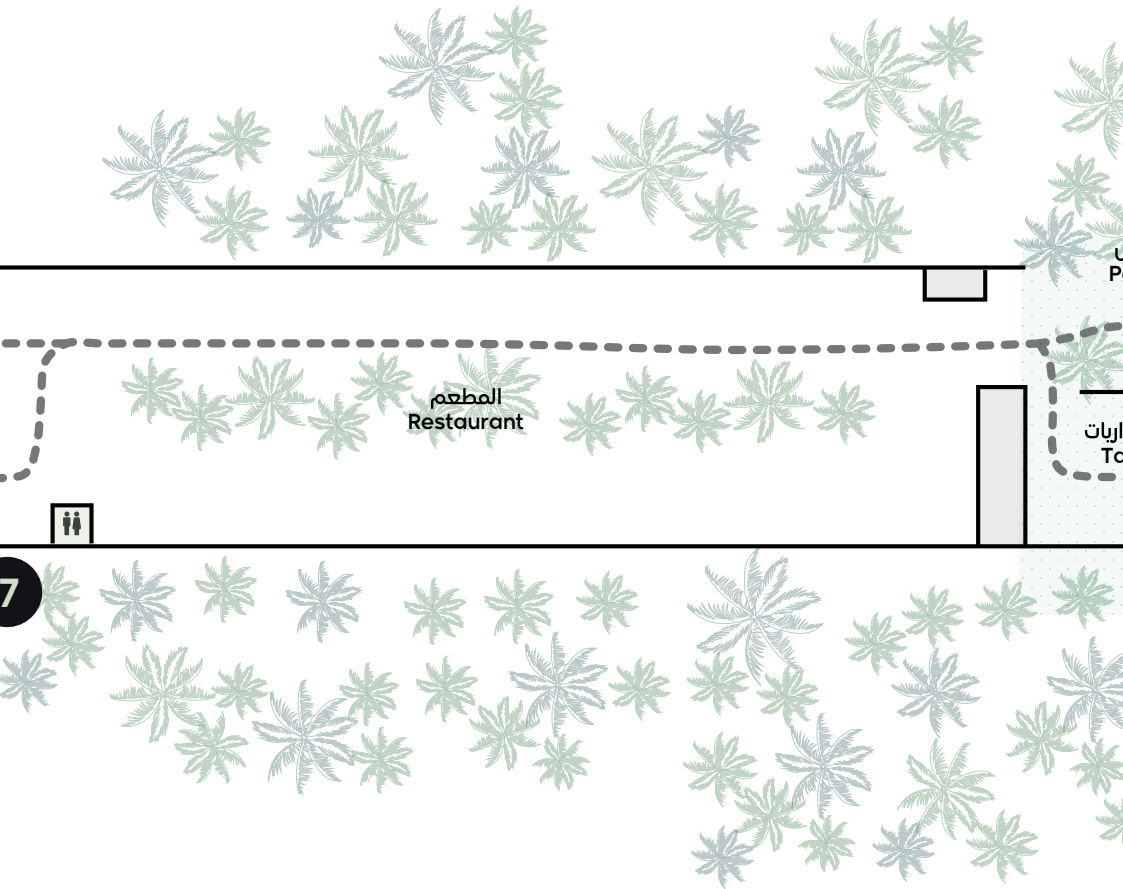

Artwork
عمل فني

Pathway
مسار

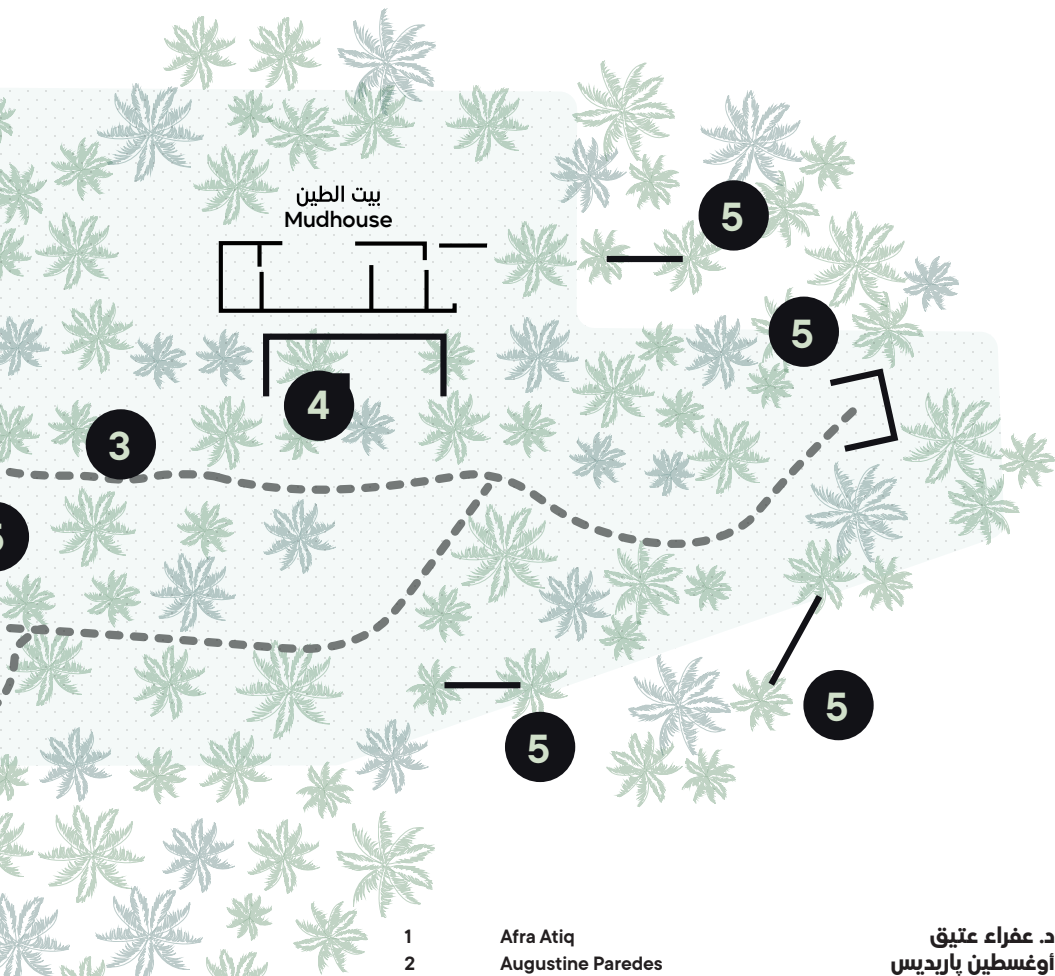
المطعم
Restaurant

الاربات
To

7

Explorable Area
منطقة الاستكشاف

بيت الطين
Mudhouse

- 1 Afra Atiq
- 2 Augustine Paredes
- 3 Mohammad AlFaraj
- 4 Daniah Al Saleh
- 5 M'hammed Kilito
- 6 Sabine Mirlesse
- 7 Manon Wertenbroek
- 8 Monira Al Qadiri
- 9 Agnieszka Kurant
- 10 Ben Elliott
- 11 Ayman Zedani
- 12 BrickLab

د. عفرأ عتيق
أوغسطين پارديس
محمد الفرج
دانبة الصالح
محمد كيليطو
سابين ميرليس
مانون فيرتنبروك
منيرة القديري
أجنيشكا كورانت
بن إليوت
أيمن زيداني
استوديو بريكلاب

استوديو بريكلاب، « تجارب في التربة المدكوكة »، 2018.
رمال، صبغات طبيعية، خرسانة.

BrickLab, Experiments in Rammed Earth, 2018.
Sand, natural pigments, concrete.

استوديو بريكلاب

أُسس عام 2015 في جدة (المملكة العربية السعودية).

عبر تعريفهما الواسع للتصميم المعماري ونهجهما الاستثنائيّ يحرص ثاني بريكلاب المواد المتأصلة بالطبيعة ويستكشف إمكانات استخدامها في تصميمات معمارية جديدة. خلال إقامتهما الحالية في الغلا، يسعى الثاني لتشكيل مادة يمكن استخدامها عالميًا للبناء أو لإكساء المباني مع كونها فريدة من نوعها. بشكل هذا العمل الذي يعتمد بشكل أساسي على مواد وموارد موجودة مسبقًا مشروعًا يسعى للبناء للمستقبل باستخدام موروثات الماضي، ليس فقط على مستوى البشرية، ولكن أيضًا على نطاق الجيولوجيا الأرضية. عبر العملية التي تسعى لتطوير مواد وأغراض مصنوعة من التربة المدكوكة بأحجام مختلفة تتراوح ما بين منتجات صغيرة وهيكل معمارية كاملة، يعتزم ثاني بريكلاب التواصل مع مشاهد الغلا الطبيعية لاكتساب فهم أعمق للمدينة والمشاهد الطبيعية المشابهة حول العالم.

« مخطوطات الرمال »

ألواح رملية

2019

« مخطوطات الرمال » سلسلة ألواح رملية بحجم 60×120 سم تحكي قصة الغلا وحضاراتها عبر مشاهدنا الطبيعية. لإنشاء هذا العمل جمعت رمال بعتايه من مواقع فخرارة وقُتبت لصنع بلاطات كبيرة الحجم عبر عملية مبتكرة لخلط الإسمنت. تُظهر كل بلاطة فردية منشأها، بما في ذلك درجة جويبية الرمال ولونها وموقعها الجغرافي. يرسم هذا العمل ويوثق الهوية الثقافية والجيولوجية لمنطقة الغلا، كما يستعرض عمليات الإنتاج الحديثة.

« تجارب في التربة المدكوكة »

رمال، صبغات طبيعية، خرسانة

2018

يستكشف هذا العمل علاقة الصفات المكانية بالإدراك البشري، ويسعى لرصد جوهر منطقة الغلا وفهوم قوامها عبر عينات الرمال التي تم جمعها من مناطق مختلفة حول الغلا منذ عام 2018 واستخدامها بطرق مختلفة لإبراز صفاتها الفريدة. هنا، خلط الرمل بالإسمنت ليشكل تربة مرصوصة وملونة بالأصبغة الطبيعية في مادة تعكس نسيج الغلا الفريد. عبر هذا العمل، يدعونا ثاني بريكلاب للتمكّن في وتقدير نسيج المنطقة ودوره بتشكيل عمارتها.

بريكلاب هو استوديو للتصميم المعماري في مدينة جدة أسسه الأذوان عبد الرحمن وتركبي فزاز لتصميم مساحات مخصصة للممارسات الثقافية والأعمال التركيبية التي تستجيب لسياقاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. تبحث ممارسة الأخوين في التقاطعات ما بين الفنون والأبحاث المادية والبيئات المبنية، كما تدمج ما بين الإتيان التقني والدقة المفاهيمية والتصميم متعدد الاختصاصات. يدعو عملهما إلى التفكير في العناصر الديناميكية التي غالبًا ما يتم السهو عنها، ويستكشف الفجوات بين الرسومات وتصميم السلم والمساحات الداخلية والهندسة المعمارية عبر استقطاعات مبتكرة للمكان والعرض والمستخدم، أي الأجزاء المكوّنة لعواملنا الاجتماعية والمادية.

أيمن زيداني، « الحراس »، 2022.
قطع نحتية، تركيب صوتي، ملصقات جدارية، رمال.
بتكليف من صالة بادن-بادن للفنون.
مشهد لتركيبة الفنان في صالة بادن-بادن للفنون، 2022.

Ayman Zedani, The Keepers, 2022.

Sculptural objects, audio setup, wall prints, sand.

View of the artist's installation at the Staatliche Kunsthalle, Baden-Baden, 2022. Commissioned by the Staatliche Kunsthalle Baden-Baden.

أيمن زيداني

وُلد عام 1984 في المملكة العربية السعودية، يعيش ويعمل في الرياض.

استكمالا لبحثه السابق حول النباتات الطُفيلية في الصحراء العربية، وتبع أيمن زيداني مجال بحثه خلال إقامته الفنية الأخيرة ليشمل اكتشافات أثرية جديدة في الغُلا، فأصبحت واجهات موقع الجُزr العظيمة، وخاصة منحوتات النُسور التي ترتُن بعُضها، محور إحدى مشاريعه الحالية. جذبت رؤوس النُسور المفقودة اليوم اهتمام المختصين والفنان الذي يسعى لتسليط الضوء على هذا المُقدان عبر رواية خيال علمي تُحكى عبر فيلم رسوم متحركة، يرتبط هذا النهج الاستشراقي المبني على سيناريوهات فتخيلة بأعمال أخرى لأيمن زيداني يكشف فيها طبقًا واسعًا من الاحتمالات عبر أغراض معروفة من بيئة المنطقة كما في عمله التركيبي الذي يحمل عنوان « الحُرّاس ».

« الحُرّاس »

قُطع نحتية، تركيب صوتي، ملصقات جدارية، رمال
بتكليف من صالة بادن-بادن للفنون

يُادن من الفنان

2022

يأتي هذا العمل التركيبي ختامًا لبحث أيمن زيداني حول النباتات الطُفيلية في الصحراء العربية على مدى السنوات القليلة الماضية. تُعرف هذه النباتات بقدرتها على اكتساب الجينات من النباتات المضيضة وبالتالي ضمان بقاء نسلها. تُؤدي هذه العملية المستمرة لتمكك الجينات إلى تكوين أرشيف لتاريخ الصحراء وربما لمفاتيح مستقبل صالح للعيش. هذا العمل هو جزء من سلسلة طويلة يقوم أيمن بتطويرها لتسليط الضوء على نماذج غير بشرية قد تساعدنا على التفكير في آثار الكارثة المناخية وفقدان التنوع الحيوي ومستقبل الكوكب.

عبر أعماله في الفيديو والتركيب والبيئات التفاعلية واهتمامه الشديد بالعلوم يكشف أيمن زيداني أبحاثه وتحدياته عن علاقات العالم البشري بعوالم الأحياء الأخرى. ويسعى عبر إخراج الجمهور مباشرة بطلب أسلته وسيناريوهات التعايش التي يتخيلها إلى قلب فهمنا للماضي وتحدّي قبولنا للمستقبل. هذا ويدمج اهتمامه بمنطقة الخليج بممارساته الاستقصائية ويدعو الجمهور لملاحظة التعايش بين أنواع الأحياء المختلفة، خالفًا سرديات تتيح توابلات وأسئلة عدة.

بن إليوت, «دراسات حول بدلة الواقع الافتراضي», 2022.
مطبوعة.

Ben Elliot, Smartsuit VR Studies, 2022.
Print on paper.

بن إبيوت

وُلد عام 1994 في فرنسا. يعيش ويعمل في باريس.

قبل بدء إقامته الحالية بدأ بن إبيوت العمل على تشكيل مساحة افتراضية مشتركة (ميثافيرس) اسمها « ميثاؤون ». ما بين النماذج المادية والرقمية، ينقسم عالم « ميثاؤون » الموازي إلى عدة بيئات مستوحاة من أماكن مختلفة في جميع أنحاء العالم والتي لها علاقة خاصة بالإبداع الاستشراقي ومنها الغلا. تسعى « ميثاؤون » لأن تكون إجابة رقمية لنوع المدن والمجتمعات الجديدة التي تسعى جاهدة للتطور بصورة مماثلة لبيئاتها الطبيعية، أخذت في الاعتبار أشكال المحاكاة الحيوية كإحدى التصاميم التي لم تُكشَف إمكانياتها بعد. يزعج بن الاهتمام بالأماكن التي يتعايش فيها التاريخ والطبيعة والتكنولوجيا والفن ويعزز كل منهم الآخر، ويتناول هذه الأماكن كأدوات تتيح إعادة تشكيل علاقات البشر بمكان عيشهم من خلال الأشكال (كالهندسة المعمارية والتخطيط الحضري) أو القيم (كالاستدامة والعافية). هناك، يوفر الميثافيرس لبن أداة ومبررًا لتصور مستقبل قد لا يكون خيالًا.

« دراسات حول بدلة الواقع الافتراضي »

مطبوعة

2022

تتعلق إحدى مجالات بحث بن إبيوت العديدة بالملايس، فهي الواجهة الثانية التي تصل أجسادنا بالعالم الخارجي بعد الجلد. يقترح مشروع « بدلة » نموذجًا لملايس استشراقية وتجريدية ونفعية أُدرجت للاستخدام اليومي. كما لو كانت « جلدًا حيويًا »، تم صناعة البدلة لرد الانتباه إلى احتياجات الجسم الطبيعية وتلبيتها عند إهمالها. تم صنع البدلة من مواد حيوية ذكية لتعمل كوهيكل خارجي جديد ويمكن أن تأخذ الوأنا عدة وأن تتشكل وفق فريدة المستخدم فيما تستجيب للبيئة في ذات الوقت. تتكيف البدلة مع الطقس وتوفر الدفء والطاقة والتغذية اللازمة للمضيف كما تحسن مستوى أداء الجسم وتقوّي حواسه وتخزن بيانات للمحدودة وتتصل بشبكات التواصل الاجتماعي ببداها. باختصار فهي أداة شاملة تهدف لمعالجة نقاط ضعف البشر المختلفة وبالتالي تليين علاقتهم المترابطة بالظواهر الطبيعية.

بن إبيوت فنان متعدد التخصصات يضم عمله الوسائط الرقمية ومقاطع الفيديو والأعمال التركيبية والرسم. يتناول في عمله موضوعات معاصرة مثل وقع التقنيات الناشئة وظهور « التسويق المؤثر » وتشكّل النزعات الاجتماعية والاقتصادية. يدمج بن في عمليته الإبداعية الشركات المتطورة والأفراد والأغراض وذلك للبحث في المفاهيم والقيم التي يجسدها كل منهم. تطور عمله في السنوات الأخيرة ليحافظ على ارتباط قوي بالتقنيات الجديدة واستخدامها في فنه ليس كأدوات رقمية وحسب بل كموضوعات في حد ذاتها.

اجنيشكا كورانت, « حياة للعنوية (الحديقة الكيميائية) », 2021-2023.
سيليكات الصوديوم، نحاس، نيكل، كوبالت، كروميوم، منغنيز، حديد، أملاح الزنك،
بالتعاون مع د. ماجدالينا أوسيال.

Agnieszka Kurant, Nonorganic Life (Chemical Garden), 2021 - 2023.
Sodium silicate, copper, nickel, cobalt, chromium, manganese, iron, zinc salts.
In collaboration with Dr Magdalena Osial.

أجنيشكا كورانت

وُلدت عام 1978 في بولندا. تعيش وتعمل في مدينة نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية).

تعتزم أجنيشكا كورانت خلال إقامتها في الغلا التركيز على تحولات البشر وسبل التنظيم الذاتي للمجتمعات عند إعادة تشكيل المشاع. سيتم إجراء هذا البحث بالتعاون مع خبراء كرسوا وقتهم وخبراتهم لدراسة الغلا وإثراء بحث أجنيشكا وإلقاء الضوء على صلة علم الأحياء بالتكنولوجيا.

« حياة لاعضوية (الحديقة الكيميائية) »

مطبوعتان

2022

« الحديقة الكيميائية » عمل تركيبى مكون من طبعتين أنتجتها أجنيشكا بين عامي 2021 و2023. يدرس العمل العلاقات الرقمية والبيولوجية والمعدنية ويتكوّن من هياكل بلورية معقدة شبيهة بالنباتات. تم إنشاء هذه الهياكل عبر مزج الزجاج الخواب (سيليكات الصوديوم) بمواد كيميائية غير عضوية مثل أملاح المعادن (كالتحاس والكوبالت والمنغنيز والكروم والحديد) المستخدمة في صناعة الحواسيب الحديثة والتي يؤدي استخراجها إلى دمار نُظُم بيئية بأكملها. ومن المفارقات أنّ الدراسات الحديثة أظهرت إمكانية كون الحدائق الكيميائية الشبيهة والواقعة في فتحات حرارية مائية في فاع البحر مسارا مرجحا لأصل الحياة على الأرض. قد يعود أصل بعض أقدم أحافير الكائنات الموجودة إلى حدائق كيميائية متحجرة. وهكذا، يستكشف هذا العمل كيفية إعادة تنظيم المواد العضوية وغير العضوية باستمرار في أشكال مختلفة وغير مستقرة. تم إنشاء هذا العمل بالتعاون مع د. ماجدالينا أوسبال.

تضم ممارسة أجنيشكا كورانت الفتيّة أعمالا تركيبية ومنحوتات وأفلام، ما بين الفنون والعلوم، تستكشف مجموعة أعمالها المفاهيمية طرق عمل النظم الثقافية والاجتماعية وبحث تشوّش الفروقات بين الخيال والواقع عبر تقضي الذكاء الجمعي وغير البشري (كالذكاء الاصطناعي والحيواني والميكروبي)، تحاول الفنانة استكشاف التحولات البشرية ومستقبل العمل والإبداع في القرن الحادي والعشرين.

منيرة القديري, « الوصي »، 2023.

فيلم مع صوت.

مشهد من فيلم الفنانة.

Monira Al Qadiri, The Guardian, 2023.

Film, sound.

Still from the artist's film.

منيرة القديري

وُلدت عام 1983 في السنغال، تعيش وتعمل في برلين (ألمانيا).

منذ بدء إقامتها الفنية ألهمت منيرة القديري بالهياكل الخفيفة والسماوات الجيولوجية للصحراء، وهي إحدى الموضوعات التي تعالجها باستفاضة في ممارستها الفنية. استكشفت الفنانة الصحاري الشاسعة المحيطة بمدينة الغلا وواحتها وأولت اهتمامًا خاصًا للطرق المختلفة التي يتحدى بها البشر والطبيعة بعضهم البعض. عندما يستغل البشر الموارد التي توفرها الأرض، تقوم الطبيعة دون تردد بالاستجابة عبر خلق بيئات معادية لوجودنا. تظهر هذه الطبيعة المؤنسة في بحث منيرة بأشكال عدة، منها نبات العشر (أو بيض الجمال) المتفشي ورمزيته. باستوطانه الأراضي القاحلة، يمكن لهذا النبات أن يعيش دون قطرة ماء واحدة لمدة ثلاث سنوات، ولكنه يفرز أيضًا مادة حليبية بيضاء تسبب العمى إن أصابت العين. تظهر هذه النبتة كذلك في عملها في بعض الأماكن غير المعروفة لسكان الغلا حيث عادت منيرة عدة مرّات لجمع والتقاط الصور لفيلمها بعنوان « الوصي ».

« الوصي »

فيلم

2023

عبر هذا الفيلم، تقوم منيرة القديري بتجسيد وإظهار شعور غير مألوف قد يشعر به المرء بعد قضاء وقت في عزلة الطبيعة النائية. تدريجيًا تكتسب العناصر والمشاهد الطبيعية وحتى أكثر الكائنات تكتفًا وجودًا منفصلاً ذو قوة كونية وروحانية خفية لكنها مهيمنة. في هذا العمل، يُحدي صوت هامش المشاهد التي تبدو عادية والمصورة في الطبيعة ل يبدو كما لو أنه يتحدث من خلالها. يشير فيلم « الوصي » إلى حوار أشبه بالحلم بين البشر وبيئاتهم التي أتوا منها وتغربوا عنها.

لطالما امتننت منيرة القديري بتاريخ وأثار منطقة الخليج، لا سيما المملكة العربية السعودية حيث يعود أصل جزء من عائلتها. أمضت منيرة العفد الماضي في إنشاء منحوتات وأعمال تركيبية ومقاطع فيديو وعروض أدائية موظفة عدة استراتيجيات لشرح التطور الحضري والاقتصادي المدفّش في منطقة الخليج العربي على مدى العقود الماضية. يبدو في أعمالها الاهتمام الذي توليه للتحوّلات السريعة والشاملة لآتماط المعيشة في عصر النقط والتي تؤثر على علاقتنا بالجغرافيا السياسية العالمية والنظم البيئية الطبيعية المحلية.

مانون فيرتنبروك، « نزعة طبيعية »، 2023.
مطبوعات كروموجينية مثبتة على الألومنيوم.

Manon Wertebroek, Conatus, 2023.
C-prints mounted on aluminium.

مانون فيرتنبروك

وُلدت عام 1991 في سويسرا. تعيش وتعمل في باريس (فرنسا).

نقلت مانون منذ وصولها إلى الغلا اهتماما بالتجوية التي أكلت أكثر الأجزاء هشاشة من الصخور وسفوح الجبال، بعد أن راقبت أشكالها العضوية وقوامها وتخيّلها، تخيلت مانون هذه الجبال كأجسام عملاقة يمكن السير عبرها. وبهذه الطريقة الفريدة، تكشف بعدًا عضويًا وجسديًا وربما قد يكون حيًا في أكثر الأجسام تنوعًا. سافرت مانون أيضًا عبر وسط مدينة الغلا وفحصت الزخارف الخاصة بالمنطقة لإثراء أعمالها الفنية.

« كُنْثْ هِنَا »

خشب، جلد محلي الصنع ملوّن بصيغات طبيعية، نحاس مطلي بالبلاديوم، 3.5×35×121 سم، 2023

جمعت مانون فيرتنبروك ما يزيد عن 120 صورة لأبواب الغلا المعدنية وجمعتها في أرشيف رقمي. تبيّن لاهتمامها بالمساحات المنزلية، تنظر مانون إلى الباب على أنه دلالة لإمكانية العبور ما بين الخاص والعام، فهو يوحى بعدم إمكانية الوصول بينما يتيح مساحة للعرض في الوقت ذاته. أذهى بحث مانون لإنشاء هذه التركيبة الفنية التي تجسد اهتمامها بالأنماط الهندسية وأطيّة الأبواب. يشير عنوان العمل مباشرة إلى الخرسانات والتوقعات المكتوبة على كل منها.

« نَزْعَةٌ طَبِيعِيَّةٌ »

مطبوعات كروموجينية مثبتة على الألومنيوم، 2023

من خلال هذه السلسلة المكوّنة من المنحوتات الخفيفة المصنوعة من مادة الألمنيوم والأكريليك والأقمشة الممزوجة بالزمن والصيغات الضوئية، تخلق مانون فيرتنبروك صلة بين المشاهد الطبيعية والجسد مستحضرة طاقات وذكريات من الأماكن التي زارتها. هذه المطبوعات هي نسخ طبق الأصل عن المنحوتات الخفيفة التي صنعتها خلال فترة إقامتها نظرا لأن الأصل سيعرض في متحف لوزان للفن المعاصر في مارس 2023.

ترتبط أعمال مانون فيرتنبروك بين تعديّن متناغمين لممارستها الفنية، فمن جهة تتعمق مساعيها الفنية والإبداعية في الجسد البشري وقدرته الكامنة على التخلي عن عناصر من هويته وماضيه لإعادة ابتكار ذاته، من جهة أخرى، يدفعها شغفها بالنتيقات والمواد الفنية لصرف نفس القدر من الاهتمام على المهارات التي تستخدمها في تحويل الأجساد وإضفاء قدر عالٍ من الطبر والخرافية في أعمالها. وهكذا، تجسد أفكار مانون الغارقة في التحليل النفسي في أعمال تضم منحوتات وصورا وأعمالا تركيبية تنضح بحسية مكبوتة تعج بالرمزية.

سابين ميرليس، « علم الرمل »، 2022.

نحاس، رمل.

مشهد لتزيينة الفنانة في يوفى الاستوديو المفتوح لـ « إقامة الغلا الفنية 2022 » (تفصيلة).

Sabine Mirlesse, Geomancy, 2022.

Brass, sand.

View of the artist's installation during the AIUla Artist Residency's Open Studio 2022.

سابين ميرليس

وُلدت عام 1986 في الولايات المتحدة الأمريكية. تعيش وتعمل في باريس (فرنسا).

الجيومانسي (عرافة الأرض) هي منهج كهوتي اشتُقَّ جذرها اللغوي من شبه الجزيرة العربية ويحمل الكثير من الارتباطات الأسطورية المتجذرة في التصوف الإسلامي. استعار اللاتينيون المصطلح العربي «علم الرَّمَل» وترجموه ترجمة حرفية خرجت بلفظ «جيومانسي». يستند هذا العلم على تكوين وتفسير العلامات والأنماط العشوائية في الرمال، الأمر الذي كان غالباً ما يتم باستعمال أدوات خاصة معقدة وقيمة، فلهمةً من هذا الفن القديم، تابعت سابين ميرليس الأساطير والدلالات العميقة للرموز والأشياء في الغلا وافترضت انطباعات عن العديد من القراءات المختصة في هذا العلم، كما عملت سابين على إعادة تصور استخدام بعض القطع والمصنوعات الأثرية، واستندت في ذلك إلى الإشارة إلى مصدر الواحات، أي البناييع والعيون، فكلمة «عين» تعني هنا مصدر المياه وتعني عين الرؤية أيضاً، وهي مثال رئيسي وسيط على كيفية استقرارنا للأرض. عبر عملها تسعى الفنانة إلى إنشاء حوارات بين المشاهدين والأعمال الفنية والظواهر الطبيعية التي تحيط بنا.

« علم الرَّمَل »

نحاس، رمل

2022

إنَّ التركيب الإنشائي المعروف في بستان النخيل عمل تفاعلي وأداة دقيقة تمكّن مستخدمها من نشر الرمال على الأرض. تدعو الفنانة الجمهور إلى أرجحة البندولات النحاسية، إذ تتفاوت تذبذباتها باختلاف مكان المستخدم، وكذلك الرسم الذي يتشكّل على الألواح النحاسية المنقوشة والمزروعة على الرمال. استلهمت الأشكال المختلفة كالعيون والنقوش المنقطة من جهاز جيومانسي خلّاب يعود إلى القرن الثالث عشر يُستخدم لفك رموز مواضع حبيبات الرمل التي أُلقيت عشوائياً وبالتالي لقراءة واستنتاج إجابات على أسئلة محددة يطرحها القارئ. استوحيت الفنانة عملها من تصميم هذا الجهاز وابتدعت عملاً فنياً يتيح للمستخدم أن يصير الفاعل والمفسر في ذات الوقت. إنَّ البندول أداة رياضية ذات أرجحة قابلة للحساب، وإنَّ البندولات الثلاثة عند تسريحها تفضي إلى تساؤلات عن مُستخدمها. تُشير الرمال المتساقطة إلى مرور الوقت، وتتيح مجموعات النقاط تفسير النتائج بمقارنتها مع الاتجاهات السماوية والألوان وقياس ذلك ضمن مجالات الحياة المختلفة.

من خلال تجارب في التصوير والنحت والأعمال التركيبية، تقارب ميرليس في سعيها ميتولوجيا متمركزة حول المناظر الطبيعية وخواصها المادية والميتافيزيقية والتاريخية، إضافة إلى الممارسات البيئية التي فد استوطنتها في يوم وزمن ما. فمنذ القدم تطلع البشر نحو استنباط المعنى من الطبيعة، أمليين أن يمكنهم ذلك من إهارة مستقبلهم بتفسير الإشارات الأولية من تربتها وطبقاتها وتلألؤ أراضها. فبالنظر إلى المواقع الجيولوجية ككتيبة غامضة أو صوموية تستقرّ بها الأرض، تسعى سابين لسرد الطرق البيئية القيمة بذكر الممارسات والطقوس والشعائر والأدوات التي عمد إليها الناس في فهمهم لعلاقتهم مع المافوق-طبيعي.

محمد كيليطو، « حكايات لم تُحكى »، 2022.
صور على قماش (سلسلة من 6).
مشهد لتزيين الفنان في يوتيبي الاستوديو المفتوح لـ « إقامة الغلا الفنية 2022 » (تفصيلة).

M'hammed Kilito, Untold Tales, 2022.

Prints on fabric (series of 6).

View of the artist's installation during the AIUla Artist Residency's Open Studio 2022 (detail).

محمد كيليطو

وُلد عام 1981 في أوكرانيا. يعيش ويعمل في الدار البيضاء (المغرب).

مخلصا لتقنيات التصوير الفوتوغرافي التناظري (الأنالوج) وكاميرته متوسطة الحجم، يسعى محمد كيليطو إلى توثيق جمال الغلا ونقله عن طريق عرض صور تختلف عن تلك التي اعتاد الناس على رؤيتها. من خلال العمل على محور زمني يشمل ماضي مدينة الغلا وحاضرها ومستقبلها، يقوم كيليطو بالتقاط التصورات المرتبطة بتراث المدينة المادي وغير المادي. يعكس عمله التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المستمرة في الغلا، فضلا عن التطلعات إلى مستقبل سينكشف قريبا من خلال مشاريعها العملاقة الجارية. يعمل من منظور مختلف الموضوعات والقيمات، من العمل الموسمي إلى الأماكن المهجورة والأحياء الحضرية إلى البقايا الأثرية والمزارع والفنادق الفاخرة، مؤكدا إياها كلها ليقدمها كقصة شاملة وتفاعلية.

« حكايات لم تُحكى »

صور على قماش (سلسلة من 8)، صور على ورق (سلسلة من 26)، مطوية

2022

تلتقي مجموعة الصور الكبيرة المطبوعة على القماش بالمشاهدين وتركب بهم في بستان النخيل، دالة إياهم على الطريق الماز بالأعمال الفنية المتناثرة وحتى الخيمة البديوية التي بُنيت لتحتوي معرضا صغيرا للصور. في هذه الخيمة يوزع محمد كيليطو مطوية تحتوي على مجموعة أكبر من الصور التي التقطها في أرجاء الغلا. أما صورته فهي مامنة بشكل ملحوظ وتعمل على تجميد اللحظة الفريدة التي تمرّ فيها المدينة، إذ تكشف عن ذاكرة التاريخ الذي اختفى أو الذي قد قارب على الاختفاء بين المواقع الإنشائية المختلفة. تسلط صورته أيضا الضوء على الأشخاص الذين قدموا من بعيد ليعملوا بالخفاء بصفتهم قلب الواحة النابض، بعينه وعدسته التي تسعيان دائما لتحصيل الإعداد المناسب للتصوير وبأسلوبه التحليلي والفضولي يؤطر كيليطو موضوعاته بمنحها المساحة التي تجسّد وتعبّر عن الظواهر العاقبة التي تؤثّر عليها.

بإختياره التصوير الفوتوغرافي كوسيطه الفني، يسعى محمد كيليطو لدراسة مقارنة للوحدات المتناثرة في أراضي المشرق والمغرب. يفك كيليطو شاهدا على عالم على حافة التحول، ويهتم بشكل خاص في جهود الحفاظ على الواحات الصحراوية وتحسينها وتمييزها المستدامة، ساعيا إلى تصوير قصص المجتمعات التي تعيش في كنفها، فهي مجتمعات فاعلة طامحة للتغيير في ذات الوقت الذي هي الحكم على هذه التغيرات، يعيد محمد تتبع الحوادث والاكتشافات التي مر عليها في رحلته الاستكشافية عبر الصور التي التقطها راسما بها صورا أصيلة لتلك المواقع وفرادة مجتمعاتها التي تفيض بالتراث الغني والمصادر الوفيرة.

دانية الصالح، « هينٲ »، 2022.

صور منقولة على ورق، ألوان مائية، ورق ألوان مائية، أجهزة بروجكٲر، مقاطع فيديو، سلسلة من 5 مشاهد لتركيبة الفنانة في يوقى الاستوديو المفتوح لـ « إقامة الغلا الفنية » (تفصيلة).

Daniah Al Saleh, Hināt, 2022.

Photo transfer on paper, watercolour, watercolour paper, projectors, videos. Series of 5.

View of the artist's installation during the AIUla Artist Residency's Open Studio 2022 (detail).

دانية الصالح

وُلدت عام 1970 في المملكة العربية السعودية، تعيش وتعمل في جدة (السعودية) ولندن (المملكة المتحدة).

ينقل تاريخ مدينة الغلا الذي يرجع إلى آلاف السنين بسجلاتها الأثرية والشعبية العديدة من سير الملوك والكهنة العظماء وقصصا عن الحياة اليومية للشعوب التي عاشت في كنفها. ومع ذلك فإن قلة قليلة من تلك الروايات تضمنت على ذكر لسانها وكانهن غير مرئيات في التاريخ، تسعى دانية الصالح إلى استحضار القصة التي تذكر ذلك الحضور النسائي وتكهن فيها بتبويبها وتفسيرها ونقلها. ولما أصاب القصور الأدلة التاريخية ترك مساحة يترسخ بها الواقع البديل: فيما تعززه شبكات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وبمجملة المدخلات التي اختارتها المثانة تصير مشاهد الغلا الطبيعية أوعية تتجسد فيها أعمالها، عارسة فيها تمثيلات بأشكال مختلفة لنساء حقيقيات في لوحات ذات تضاريس بيئية مرسومة.

« هينث »

صور منقولة، ألوان مائية، أكربليك، ورق ألوان مائية، قماش قطني، أجهزة بروكتر مقاطع فيديو (5 دقائق متكررة) 2022

يشير عنوان العمل إلى اسم المرأة البيطية التي عُثِرَ على رفاتها في الضريح رقم 117 في موقع الحجر الأثري. « هذا هو الضريح الذي صنعته هينة بنت وهب لنفسها وللولادها ولذريتها إلى أيد الأبدين »: إنَّ في هذه الإشارة الصريحة إلى هينة مثال نادر للحديث عن المرأة في تاريخ المنطقة. من خلال تركيبها الذي يمزج بين تقنيات التصوير المختلفة (نقل الصور، الرسم، الفيديو، والتوليد الخوازمي)، تتخيل دانية الصالح أنَّ هينة حية تُرزق، مخلدة إياها أبد الدهر في عالم تتلقي فيه الذكريات مع الخيال والواقع. فكما الأشباح العائدون في نهاية المطاف، كذلك الخيالات المشوشة لهؤلاء النسوة المعجولات في ذاكرة جسدت تاريخهن ووجودهن المتحفظ رغم كل شيء.

بتكريمها الشغوف على التعليق الاجتماعي والعلاقة ما بين الثقافة العربية والإعلام، تتفحص دانية الصالح بناء الذاكرة العربية الجمعية والجماعية، فمن خلال عملها وسعيها تحاول دانية تفكيك وترجمة الصور النمطية والكلشيات التابعة من الصور والرسائل عبر المنصات الإخبارية، فمن خلفيتها المبتغاة من التجريد الهندسي، تبلور نتاج دانية الفني وتطور مذاك الحين ليشمل اليوم الصور الأرشيفية والتفنيات الحاسوبية وبرمجيات الذكاء الاصطناعي. فهوامش التفسير التي كانت حكرا على الرسام باتت اليوم كما لو أنها في عهدة الأدوات التكنولوجية والتي بإمكانها تعديل وخلق ورسم الصور من قواعد البيانات، داعمة الفنانة في سعيها الدؤوب لتفكيك معايير صنعتها ومهنتها، وتحديدًا في ما يتعلق بالمرأة.

محمد الفرج، « ثمرة الفكر والقلب »، 2022.

فيلم مع صوت.

مشهد من فيلم الفنان.

Mohammad AlFaraj, The Fruit of Thought and Heart, 2022.

Film, sound.

Still from the artist's film.

محمد الفرج

وُلد عام 1993 في المملكة العربية السعودية. يعيش ويعمل في الأحساء.

في مكان ما وسط الرياح الهادئة لبياتين النخيل في الغلا يجد المرء منا مشغل محمد الفرج التي أنشأها كاستوديو في الهواء الطلق أو كفلحك تكميلي للاستوديو التشاركي في « مييتي الغلا ». كما أنه من الممكن اعتباره مزعة صيفية لجا إليها يومياً، معزّضا نفسه وعمله لتقليبات الجو ووابل ثمار المتساقطة فوق رأسه كالمطر. هناك، راكـم الفنان وركب المواد التي كان قد عثر عليها والتشييبات التي رسمها ونحّتها وقضى أيامه في خلق وإيجاد إيفاعات متميزة عن تلك التي يعمل بها العالم والتحولت السريعة المحيطة به. ليس من قبيل الصدفة إذاً أن يقدم لنا الفنان مجموعة من القطع وفيلمين يحكان موعظة راوغت كل من لم يلبث لينصت

« ثمرة المعرفة »

فيلم بتقنية إيقاف الحركة مع صوت (3 دقائق)

2022

لمشغل الفنان. إطارا تلو الآخر، تروي لنا الحكاية قصة طائر ضالّ ألّرت عليه غطرسته وقلة صبره وتلاعبا به. في إشارة إلى التحولات السريعة التي تحدث في المنطقة، تذكرنا هذه الحكاية بأن الوقت هو الشريك المتقلب والضروري المصاحب لأي إنجاز.

« سجلّ »

لوح خشبي، كولا، مطبوعات على ورق، فحم، عناصر أخرى

2022

بالإمكان النظر إلى هذا التشكيل الذي يجمع الرسومات والكولا على أنه حجر الزاوية لمشغل محمد الفرج، إذ وُضِعَ على لوح خشبي متواضع كان قد عُثِرَ عليه سابقا، يتحوي اللوح على طبقات متراكمة من الانطباعات التي كونها الفنان خلال حياته والكيانات المختلفة التي مرّت عليها. هذا السجلّ ذاتي المحو إشارة إلى الوقت الذي قضاه الفنان في منطقة الغلا، وهو مرحلة وسيطة مصاحبة لعمليته الإبداعية.

« ثمرة الفكر والقلب »

فيلم مع صوت (3 دقائق) ، مستخلص من فحم ونخيل على ورق، شجرة تين

2022

يجمع هذا التركيب المتعدد الوسائط بين التجارب المختلفة التي أجراها الفنان طوال فترة إقامته. أدت بعض تجاربه إلى أعمال على الورق بينما نتج عن الأخرى مقطع فيديو عن استكشافاته الجسدية لبنية الواحة.

« طائر هرب من القفص حلقا بالعش »

فروع نخل

2022

هذه التركيبية جزء من سلسلة « أحافير المعرفة » .

« إيماعات صغيرة »

وسائط متعددة ومتناثرة

2022

مجموعة من الأشياء المنفصلة والمداكلات المتفرقة التي نشرها الفنان حول مشغله.

إن مسيرة وأعمال محمد الفرج واحدة من السرديات الإبداعية والروحية والمجارية، والتي تأتي إلى العالم المادي من خلال لغته الفريدة الجميلة الاستثنائية، وإن اختياره للتقنيات، سواء كانت صوتا، صورة، كتاب، أم تركيبا، ترعاها بلا كلل عملية من تكيف الإبداع مع السياق، غالبا ما يتعد الفرج أعمالا مركبة تقوم على إدماج ما عثر عليه من أعراض، بالآ فيها الحياة من خلال رفقته. كفاص مشاعب، يدعو محمد الفرج الجمهور إلى رحلته يوظف فيها خياله ليمنح الشكل والمظهر للمواقع والمخوفات التي يواجهها المستمعون ليظهر لنا أن عالمنا أحرار، رغم كونه خائبا، موجود أيضا عبر تجاربه التي هي مرحة ولعوبه أكثر من كونها وقائعه، يضارب الفرج أعماله كعبه وفنه كمنعة يومية.

اوغسطين پارديس، « طعم الحلاوة المرّ »، 2022.
أكريليك على قماش، هيكل معدني، مشقّع، مقاطع صوتية، مطوية، أداء فني.
مشهد من أداء الفنان في يوفي الاستوديو المفتوح لـ « إقامة العُلا الفنية 2022 ».

Augustine Paredes, The Bitter Taste of Sweetness, 2022.

Acrylic on canvas, metal structure, tarpaulin, sound pieces, zine, performance.

View of the artist's performance during the AIUla Artist Residency's Open Studio 2022.

أوغسطين باريديس

ولد عام 1994 في الملبين، يقطن ويعمل في دبي.

ترامت يدابة إقامة أوغسطين في الغلا مع موسم قطف التمر، وهو وقت تشوش فيه الألفة بين النخلة ومزارعها فتصير موحلة طينية. نرى في هذه الفترة من العام العديد من المشاهد المتناقضة للمزارعين في سعيهم إلى قطف خيرات الأشجار التي كانوا يرعونها، فنرى تسلقهم الدؤوب نحو أعلى تيجانها متلوًا بالتيبة المدقرة والاحتضانة الدافئة لكل امتداد من جذوعها، ثم نرى تهاوبا مأساويا وانتزاعا وشيكا لعنايد التمر، وأخيرا نرى فعل الضرب الحاسم الذي يفصل آخر الثمار المتشبتة لحرق بقاياها. دفعت هذه العلاقة المعقدة بين البشر والنخيل والمختلطة بمشاعر الحنان والعنف الفنان إلى متابعة مسار بحثه المتعلق بالظواهر الدينية والادبية والاجتماعية والزراعية التي تحيط بزراعة التمر والتعامل معها، إضافة إلى مواضيع الهجرة المتعلقة بقطفها.

« طعم الحلاوة الفز »

أكريليك على قماش، مطوية، مشقذ، مقاطع صوتية
2022

« طعم الحلاوة الفز » هو عمل متنوع يخبرنا بصراحة أنّ حلاوة التمر تحمل عبء ومرارة حصادها. من خلال تنقله ذهابا وإيابا بين كتاباته والوسائط الأخرى التي يمارسها (الرسم والتصوير الفوتوغرافي والنشر والإبداع الموسيقي والأداء) يسرد أوغسطين روايته من خلال العديد من المناظر، في وسط عمله كتب أوغسطين قصة تسرد بصيغة المتكلم وهو فلاح استأجره صاحب مزرعة ليعتني بأشجارها ويحصد تمورها. تصاحب هذه القصة التي تتميز فيها الملاحظات الواقعية والخيالية مجموعة شعرية كتبت من ثلاث وجهات نظر: نظرة الكون ونظرة النخلة ونظرة المزارع. إنّ كلا من القصة والمجموعة الشعرية عنصران محوريان في المطوية التي نشرها أوغسطين، وهما أيضا العامل المشترك لمجموعة اللوحات المتلاثة التي يفخمها الفنان في الجناح البلوري في بستان النخيل في « ميني الغلا ». توّجّح اللوحات مشاهد وشخصيات قصة ذاك الفلاح، ومع ذلك تتباعد عنها لتصبح صوراً تنقل سرديات مستقلة. تُعبر المساحة الداخلية من الجناح البلوري بأصوات قطات أوغسطين، والتي تحولت إلى تهويدات إلكترونية قام بتأليفها خلال فترة إقامته.

يرتبط أوغسطين بطلا لا تنفك عراها مع التصوير والكتابة والنشر، أما أعماله الفنية في الرسم والكولاج فهي متجذرة في نظم مبادئ السردية الخاصة. في قلب أعماله نجد اعترافات محاكاة بمهارة لتتطرق إلى مزيج من مشاعر الرغبة والفقدان والحين، وبها يعيد سرد تجربة التهجير والافتلاء لا كإنتاجات عنها بل كحدث قائم في حد ذاته. إنتاجه صادق وغالبا يبدو وكأنه حكاية ذاتية لجياته الشخصية تجلت عبر مختلف الوسائط المنتظمة والفردية. شاعريته وشغفه لخلق الجديد، إن المشاركة العامة والمساحة المخصصة للفرج والسفر ومقارنته للأخر وللأختلاف مكونات أساسية لا تجتزأ من أعماله. بالنسبة لأوغسطين، فإن الفردوس مرة تحقد في الناظر إليها.

د. عفراف عتيق, « بين الوادي والسماء », 2022.
قصيدة، أداء شعري.
مشهد من أداء الشاعرة في يوتيوب الاستوديو المفتوح لـ « إقامة الغلا الفنية ».

Dr Afra Atiq, Between Wadi and Samaa, 2022.

Poem, performance.

View of the poet's performance during the AIUla Artist Residency's Open Studio 2022.

د. عفرأ عتيق

وُلدت عام 1988 في الإمارات العربية المتحدة، تعيش وتعمل في دبي.

أمعنّت د. عفرأ عتيق بكتاباتها المتعددة الجوانب في الغلا النظر في سبّير « الراويات »، وهنّ مجموعة من النساء اللواتي يحترفن حكاية القصص، وفي التقاليد المرتبطة بالثثور، وهي احتفاعات مثيرة للبهجة والشكر دليلّة على الكرم تجاه الضيوف. من خلال تفكيرها في التبادل بين البذل والعطاء، تستعرض د. عفرأ عتيق حلقة شعورية تتيح لنا الاستماع إلى حوار خافت لكنه مشيوب العاطفة مستوحى من الوادي والسما. يتعدى العمل الجغرافيا نحو الفجاز الكامن في المشاهد الطبيعية لمنطقة العلا، وبه تدعونا الشاعرة إلى التأمّل بما يمكننا أن نعطي عندما لا نملك شيئاً نعطيه، وبما يمكننا أن نقدمه للشخص ملك كلّ شيء.

« بين الوادي والسما »

قصيدة، مقطع صوتي (3 دقائق)

2022

على هذا المسرح الضحو ذو الطابع المهندم بين سعوف النخيل حرّكت د. عفرأ عتيق بأدائها الشعري رحلة من التثر إلى البحر الشّعريين، أفا البحر فهو المصطلح العربي للإيقاع أو مجمع الألوزان التي تنظم عليها أبيات الشّعور، وأفا التثر فهو الكلام الفني الذي لم يحكمه النظم الإيقاعي إضافة إلى كونه مفرد التثور، أي نثر الطلوي والهدايا عند الاحتفال. غالباً لا يشترك التثر مع الشّعور في ذات المساحة الفنية، إذ بتعيّن على الكاتب التنقل بين الحدود الفاصلة بينهما، وهو ما فعلته الشاعرة في كتاباتها. تخاطب القصيدة المُقدّمة في هذا التسجيل عن شوق الوادي للحب وعن صراعه لاحتواء مشاعره بالبهجة والأمل وحبه الذي لم يُبادلّه السماء. تتخيل د. عفرأ عتيق هنا عالماً بات فيه الوادي محبوباً فَعَزُّراً كَحُرِّماً لا يسعى فيه الزمن إلا لجمعه والسماء في حبّ وألفة وأفيين. رغما عن كونهما مهمومين ومتهاكين بحكم تجارب الماضي إلا أنهم لا يزالان متشَبِّهين بأمل أن يرجع حبهما لبعض يوقاً. تسري القصيدة لتضم مهتئين يحملون سلالاً من الفرح والكُوق. قُضفين إلى توق الشاعرة للعالم الذي يأتي فيه ذاك اليوم أخيراً. تختمت الشاعرة قصيدتها بأسطر تجلب لحظة سلام وقناعة، فبقولها « أمين » تتراعى لها هُتيرة لم يعد فيها للوادي أيّ شكّ حبال حب السماء له.

تعرف الشاعرة والاكاديمية د. عفرأ عتيق بأعمالها الشعرية والبلاغية التي تدمج بين أدائية خطابية غير منزوعة عن التجربة الأدبية. أما أعمالها الشعرية فتتمحور حول مواضيع ثقافية وتراثية وتتناول مسائل الموروث والحزين إلى الماضي والروابط الأسرية، إضافة إلى القضايا الشخصية، وأضعه إياها كلها ضمن منظور وخلفية من الموروث الثقافي والذاكرة الجمعية. تستند عتيق بشكل أساسي إلى مشاعر جياشة قوية، وتفترض كتاباتها إعداداً شخصية ودائية تسمح لها بأن تراكبي موضوعات في تناول الجميع ضمن مميزات أسلوبها وفردانه إقائها للغات متعددة، الأمر الذي مكنها من دمج اللغتين العربية والإنكليزية في ذات الحيز الفني.

إنّ الانبهار ببصمة الزمن هو محور البحث الذي جمع الفنانين والفنانات الثلاثة عشر. ولقد قام كل منهم بأسلوبه الخاص بالإشارة إلى العلامات التي تركها الماضي على الطبيعة وعلى المدينة ومجتمعها، وفي بعض الأحيان إلى الغياب المحير لتلك الآثار وبالتالي غياب سرودها. من الذي سيتحدث عن السحلية التي مشّت على الرمال الناعمة ليلة أمس بعد أن هبت الرياح؟ لطالما حاذت التخمينات حول النقوش شكوك علماء الآثار في مواقع من أزمنة عدة، وكما هو الحال في المدينة القديمة فإنّ العصر الحديث هو موضوع البحث والتنقيب الأساسي. وما هي الأسئلة تُطرح بالفعل: ما الذي سيبقى غداً، وما الذي يجب تركه؟

يخبرنا المؤرخون أنّه وفي الماضي قضى الشعراء الشباب وقتاً في الواحات لإثراء معرفتهم بالثقافة العربية ولإتقان تفاصيل اللغة مع البدو وقوافل الرُكُل العابرة. ومع برنامج الإقامة المميّز هذا والقام في وقتنا الحاضر، جاء الشعراء والفنانون ورواة القصص من جميع الأوساط ومن كافة الأماكن ليروا الغلا وليتعلّموا من مواردها الاستثنائية: من قصصها وطبيعتها وأهلها ووعودها للمستقبل الآتي.

د إنشاء « فنون الغلا » ضمن الهيئة الملكية لمحافظة الغلا (RCU) التزاماً بصياغة الفصول القادمة لإرث الإبداع الفني المتجدد منذ ألف السنين، ويتمثل ذلك في الاحتفاء بالإرث الثقافي وتقديم الفن المعاصر وتشكيل مستقبل يكله الإبداع. تقدم فنون الغلا سلسلة من الفعاليات والمشاريع والمعارض الجديدة والتي تحاكي رؤية الهيئة الملكية لمحافظة الغلا للتطوير المستمر لمشاهد الفن المعاصر في الغلا، وعلى رأس أولوياتها الفنون حيث أنها المساهم الرئيسي لتشكيل طابع الغلا وجوده حياة مجتمعها المحلي وأحد عوامل ازدهار المستقبل الاقتصادي للمنطقة. تركز فنون الغلا على فتح الأفاق والفرص الاجتماعية والاقتصادية طويلة المدى أمام المواهب السعودية ومجتمع الغلا المحلي. يُعد هذا كله جزءاً أساسياً من « الرحلة عبر الزمن » والتي تجمع بين 10 وجهة بارزة مختلفة للثقافة والتراث والإبداع في جميع أنحاء الغلا.

تأسست **الوكالة الفرنسية لتطوير الغلا (Afalufa)** في باريس في يوليو ٢٠١٨ بموجب اتفاقية حكومية دولية بين فرنسا والمملكة السعودية في شهر أبريل من ذلك العام. تسعى الوكالة لدعم شركتها السعودية - الهيئة الملكية لمحافظة الغلا (RCU) - في البناء المشترك للتنمية الاقتصادية والسياحية والثقافية لمنطقة الغلا الواقعة في شمال غرب المملكة السعودية ذات الإرث الطبيعي والإنساني المتميز. تتمثل مهمة الوكالة في حشد المعارف والخبرات الفرنسية وجمع أفضل الخبراء والشركات في مجالات علم الآثار والمتاحف والعمارة والبيئة والسياحة والخدمات والبنية التحتية والتعليم والأمن والزراعة والتبنيات والإدارة المستخدمة للموارد الطبيعية.

هذا ويجمع المعرض مجموعة واسعة من المجالات الإبداعية ويرحب بالمقترحات المتنوعة، ففيه بحث رومانسيّ عن المعاني والرموز المتعددة لزراعة التمور (أوغسطين **بارديس**)، وسرد خارق وعجيب لتجارب الإنسان المخيفة مع الطبيعة (**منيرة القديري**)، وجسم تبيؤي يتتبع ممارسات العرب الأوائل ويستعين برممال الصحراء كرسل للقدر (**سايين ميرليس**)، وقراءة للطبقات الرسوبية في المنطقة والتي تحولت إلى مواد للبناء (**استديو بريكلاب**)، وقصائد متعددة اللغات تجمع بين عناصر من مشهد الغلا الطبيعي وتدعوها للحوار (**عفرأ عتيق**)، وإعادة تفسير للمناطق والأراضي ذات الجغرافيات الوهمية (**أجنبيشكا كورانت**)، وذكاء اصطناعي يعطي شكلا لوجود المرأة المهوِّش في التاريخ (**دانية الصالح**)، وبحث في النباتات الطفيلية في الصحراء العربية وتأثيرها المحتمل على مستقبل الأرض (**أيمن زيداني**)، وكسر في العالم الجسّي يتسبب بفتح عالم مواز له في الميتافيرس (**بن إليوت**)، وورشة عمل في الهواء الطلق تمثّل مسرّكا لحكاية تتحدّث عن الرغبة المفرطة في النفوذ ومضّي الزمن (**محمد الفرّج**)، وحوار بين حرفة المعدن والجلد حول أبواب مباني الغلا المزخرفة (**مانون فيرتنبروك**)، وأخيرا نزهة تصويرية عبر مدينة الغلا والمعارف العميقة التي يحملها سكّانها مع مراعاة ماضيها والاتّجاه السريع نحو مستقبلها (**محمد كيليطو**).

عُرفت على مرّ التاريخ عدّة مخطوطات أو أوراق مُجَيّ ما كُتِبَ عليها واستُبدِلَ بكتابةٍ أُخرى في عمليةٍ تسعى لإعادة استخدام الوسيط. غالباً ما يكتشف المؤرخون وعلماء الآثار بعد قرونٍ وبفضل هكذا مخطوطات نصوصاً اعتُقد أنها ضاعت، وذلك بفضل الأثر العميق الذي تركه الجبر الأوّل في ألياف الورقة. إنّ الوقت يدفن الذكريات ليُفسح المجال للجديد من القصص وليحافظ على ما مضى منها. تُعدّ الغلا نفسها مخطوطة متراكمة بمزيجها المتشابك والجامع للماضي والحاضر والمستقبل، وإنّ تراكم الروايات عبر العصور يشكّل هنا تراثاً مزدهراً يمكن الحفاظ عليه وإعادة تفسيره من خلال العملية الإبداعية التي يقدمها هذا البرنامج. يستخدم فنّانو اليوم لغات وموادّ ومراجع جديدة تتحدّث عن عالمنا وزمننا، ومع ذلك فإنّ أعمالهم وتحديداً هنا تحوي على طبقات تلو طبقات من القصص والسرديات التي تشكل حجر الأساس لمنطقة الحجاز وثقافتها.

كما بالنسبة للفنانين، فإنّ الإقامة في الغلا هي دعوة لإعادة اكتشاف تأقلاتهم وتجاربهم في زمان ومكانٍ تميّزاً بفريقيهما العميق من ماضٍ عامرٍ ومن وافرٍ من الآثار والبيئات الطبيعية التي ساهمت في تشكيل الأنشطة البشرية. إنّ الحيّز الخاص الذي تتخذه البيئة بمعنييها الطبيعي والثقافي في مدينة الغلا (أو بالأحرى الحيّز الخاص الذي تتخذه الغلا في حضم هذه البيئة) تدفعنا إلى إعادة التفكير في موقعنا من حقل كوكبنا وبيننا وبيننا من الكائنات. في تعاملنا مع الأرض كمورد ومع أنفسنا كأجزاء لا تُجتزأ منها إعادة نظرٍ لأساليبنا ولموضوعاتٍ إبداعنا وحوارنا وفهمنا لأنفسنا ولما يحيط بنا في بيئاتنا.

بيان فني

علي الغزاوي وازنو موران

يسرّ « فنون الغلا » بالشراكة مع الوكالة الفرنسية لتطوير الغلا (Afalala) تقديم هذا البرنامج المفتوح كمطور فريد لاستكشاف « إقامة الغلا الفنية » وأعمال الفنانين والفنانات الذين اتخذوا من هذه الواحة بيتا لهم خلال الأشهر الماضية. هنا في بيت ضيافة وبستان نخيل « مييتي الغلا » دُعيت مجموعتان من الفنانين للعيش والإبداع. يجمع معرض « مخطوطات عبر الحاضر » أعمال الفنانين والفنانات المشاركين في برنامج الإقامة الذي جرى بين أكتوبر وديسمبر 2022 إضافة إلى أعمال الفنانين والفنانات المقيمين في الوقت الحالي وحتى مارس 2023.

تدعو « إقامة الغلا الفنية » الفنانين من المنطقة وخارجها لمواصلة مساعيهم الفنية في بيئة الغلا الفريدة والغنية بغية التشجيع على تطوير مكان للحوار والتعاون بين الفنانين والمجتمعات العلمية والمحلية في الغلا. يضم هذا المعرض ثلاثة عشر فنانا وفنانة حضروا إلى الغلا وأقاموا بها بصفتهم ممارسين استثنائيين لمجموعة متكاملة من الوسائط كالشعر والرسم والنحت والتصوير والتقنيات الرقمية، إضافة إلى الفيديو والتراكيب الإنشائية الفنية وفنون الأداء.

تُعَد هذه الإقامة في بيئة الغلا المهيبة مع تاريخها البشري العائد إلى مايتي ألف عام، وتوفر إطارا مرجعيا متميزا يتيح للعاملين فيها إعادة النظر والتمعن في أدوار وأساليب الممارسات الإبداعية في الوضع الحالي للعالم. كيف تتحاور مع مبدعي الماضي، وما هو المثال أو الحالة الجديدة التي نطرحها لجمهور المستقبل؟ عمّ نكشف للعالم، وكيف نحث على الإنصات؟ ماذا نأخذ من الطبيعة وكيف نرد الجميل إليها؟ وأخيرا، كيف تتقبل خصوصيات المكان في سلوكياتنا وأفكارنا وممارساتنا اليومية؟ عبر الوقت الذي يقضونه في فحص العالم واستكشافه، يمكن للفنانين مساعدتنا على رؤية محيطنا بشكل مختلف، فيامكان الفنانين سرد القصص لنا بجميع اللغات التي يعرفونها، سواء كانت كلمات أو أشكالا وتراكيب، فهم يحدّون ويستوعبون ويراكمون كافة أساليب الإنتاج الفني وينسجونها مع خيالهم، ليخطوا لنا سيناريوهات لمستقبل متخلّل.

أوغسطين باريديس

طعم الحلاوة المرّ

محمد كيليطو

حكايات لم تُحكى

سابين ميرليس

علم الرّمل

د. عفراء عتيق

بين الوادي والسماء

محمد الفرّج

تمرة المعرفة

دانية الصالح

هَيْتْ

مانون فيرتنبروك

كنْتُ هنا

منيرة القديري

الوصيّ

أجنيشكا كورانت

حياة لاعضوية (الحديقة الكيميائية)

بن إليوت

دراسات حول بدلة الواقع الافتراضي

أيمن زبداني

الحّراس

استوديو بريكلاب

مخطوطات الرمال

مخطوطات عبر الحاضر

تجارب وممارسات إبداعية
في « إقامة الغُلا الفنية »

دليل البرنامج:
مخطوطات عبر الحاضر: تجارب وممارسات إبداعية في «
إقامة الغلا الفنية»

١٥ فبراير - ١٨ مارس ٢٠٢٣

مشروع من تنظيم

فنون الغلا

بالشراكة مع

الوكالة الفرنسية لتطوير الغلا (Afalula)

تتوجه بالشكر الجزيل لكامل الفنانين والمساهمين
والمتعاونين وإلى كل من جعل هذا البرنامج ممكنا.

جميع الحقوق محفوظة. لا يُسمح نسخ أي جزء
من هذا المنشور دون إذن خطي مسبق من الهيئة
الملكية لمحافظة الغلا (RCU).

مخطوطات عبر الحاضر

دليل البرنامج