

التاريخ يؤدي الي جبال ملتوية ٢

History Leads to Twisted Mountains II

Artwork: Who is who? By Samy Elias

عمل فني: من هو من؟ لسامي الياس

هبة فريد - ملك حلمي
محمد المصري - سامي الياس

Heba Farid - Malak Helmy
Mohamed El Masry - Samy Elias

Exhibition Curated by Hana El Beblawy
المعرض تنسيق هنا البيلاوي

Monday, July 24 – Thursday, August 24

AUC Legacy Gallery and AUC Future Gallery

Open daily from 10:00 am till 9:00 pm

مفتوح يوميا من ١٠ ص حتي ٩ م

Free and open to the public

"HISTORY LEADS TO TWISTED MOUNTAINS II"

History leads to twisted mountains II is an exhibition showcasing a selection of artworks by artists Heba Farid, Malak Helmy, Mohamed El Masry and Samy Elias.

Addressing and utilizing history's inescapable function as a tool in the production and formation of knowledge, and a means of controlling knowledge itself, this exhibition presents a number of proposed and multi-layered retellings of history. It is through this approach that the artists ask: who possesses the ability to form an image of the past? More precisely, who has the authority to narrativize history as a tool that is called upon to manifest power over the present?

Avoiding a meta-narrative of who is the bona fide author of history, or the trappings of clichéd linear representations summed up in the adage of "once upon a time...", the exhibited artworks seek instead to somehow dismantle prescribed mechanisms of "owning" the past. Presenting a non-exclusionary understanding of history, the artists envision a view of the present not merely as a transitional moment awaiting things to come, but as a cumulative state of richness in which time may as well come to a halt and freeze.

The exhibition displays installations of various media: videos, objects, textiles, paintings, and photographs, etc..., altogether representing a smattering, a non-linear narrative that embodies a multitude of intertwined moments and stories. Subsequently, these works seek to access history as a fertile source for the production and reproduction of infinite perceptions of the present and the future.

This visual narrativization offers the possibility of crossing boundaries between dualities such as reality/fiction, formal/informal storytelling, realistic/imagined geographies, while exploring the option of unpacking historical moments in order to delineate and mark alternative stories or geographies.

Ultimately such inquiries culminate in a singular question: how can the artists derive their authorities to reformulate history as they see it?

Curated by: Hana El Beblawy

«التاريخ يؤدي الي جبال ملتوية ٢»

النسخة الثانية لمعرض «التاريخ يؤدي الي جبال ملتوية» تضم مجموعة منتقاه من الأعمال والمشاريع الفنية للفنانين: هبة فريد، ملك حلمي، محمد المصري وسامي إلياس الذين يطرحون من خلاله عددًا من التصورات المقترحة ومتعددة الطبقات عن التاريخ باعتباره آداه حتمية تستخدم في إنتاج وصياغة المعرفة، ولديها سُلطة التحكم فيها، من هنا نتساءل عن: من الذي يستطيع أن يقتبس صورة ما عن الماضي؟ أو بالأحرى من لديه القدرة والصلاحية على سرد التاريخ باعتباره ماٍ يتم استدعاءه لتتجلى فيه قوة وهيمنة الحاضر؟

أعتقد أننا هنا في هذا المعرض لسنا بصدد وصف تعريفي لمن هو كاتب التاريخ؟ أو حتى تقديم التاريخ باعتباره مسارًا خطيًا متصل يتلخص في «كان يا ما كان...»، وإنما كحالة غير مباشرة لتفكيك آليات امتلاك «الماضي»؛ ومن ثم يسعى المعرض إلى تقديم صورة غير حصرية يمكنها أن تساهم في وصف الحاضر ليس باعتباره فترة انتقالية وإنما كمرحلة قد يتجمد فيها الزمن.

انطلاقًا مما سبق يضم المعرض تركيب من وسائط متنوعة كالفيديو والمجسمات ولوحات وصور فوتوغرافية... وغيرها، والتي تتمتع جميعها معًا بالقدرة على طرح سردية غير خطية حول العديد من القضايا المتشابكة التي تخص التاريخ باعتباره مصدرًا خصبًا لإنتاج تصورات لانهائية عن الحاضر والمستقبل. قد تَعْبُر تلك السردية الحدود الفاصلة بين العديد من الثنائيات كالواقع والخيال، الرواية الرسمية وغير الرسمية، الحقائق الجغرافية والتمثيلية أو إمكانات الرجوع للتاريخ لترسيم جغرافيا بديلة... وغيرها، كل هذا في النهاية يضعنا أمام سؤال: كيف يستمد الفنانون سُلطتهم في إعادة صياغة التاريخ كما يروه؟

المنسقة الفنية للمعرض: هنا الببلاوي

هبة فريد

هبة فريد (مواليد ١٩٦٦، القاهرة) هي فنانة ومنسقة معارض وباحثة، ومعلمة مقيمة بالقاهرة. درست الفن والعمارة في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وتركز بشكل أساسي في ممارساتها الفنية على التصوير الفوتوغرافي. بدأت رحلتها الفنية في أوائل التسعينيات باستكشاف التصوير الفوتوغرافي أثناء الخوض في الموضوعات المكانية والجغرافية من خلال عدسة الهوية. عرضت أعمالها في كندا والولايات المتحدة والعديد من المعارض والمؤسسات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تاونهوس جاليري (القاهرة) وفوتوفورم باسكوارت (سويسرا)، ومتحف موساك للفن المعاصر في كاستيا وليون (أسبانيا) ومعرض بامكو للتصوير الفوتوغرافي في لقاءات إفريقيا السابعة (مالي).

منذ عام ٢٠٠٤، شاركت في العديد من المبادرات التي تركز على التصوير الفوتوغرافي المعاصر والتجميعات التاريخية في مصر. شاركت في تأسيس مركز الصورة المعاصر بالقاهرة، وعملت كمنسقة لبرنامج التراث الفوتوغرافي لمركز توثيق التراث الثقافي والطبيعي بمكتبة الإسكندرية؛ كما عملت كمدرسة تصوير في قسم الفنون البصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. تعمل حاليًا كمؤسس شريك لجاليري تينترا، المساحة الوحيدة المكرسة للتصوير الفوتوغرافي في مصر.

خلال هذه الفترة، قامت فريد بالتنسيق والمشاركة في العديد من المعارض والمطبوعات والمداخلات مع مجموعات تاريخية للتصوير الفوتوغرافي مثل "معرض عن التصوير" في ستوديو فينواز الذي شاركت بول أيوب جدي في تنسيقه بفندق فينواز بالقاهرة عام ٢٠١٢. كما شاركت في معرض "القاهرة مدينة مفتوحة" من تنسيق فلوريان إيبتر وكونستانز ويكي، الذي تم عرضه في متحف التصوير براونشفيج و متحف الحرف والفنون بمدينة هامبورج (ألمانيا) عام ٢٠١٣،

تعمل هبة فريد أيضًا كمحاضرة وكاتبة، حيث ألقت العديد من المحاضرات كجزء من ندوات اقليمية، وكتبت في العديد من المجلات الإقليمية والدولية. ساهمت بأفكارها حول الأرشيف وإرث التصوير الفوتوغرافي في مصر مع مركز البحوث الأمريكية في مصر، متحف فولكفانج بألمانيا، ومجلة فوتو-ريسرشر (مجلة الجمعية الأوروبية لتاريخ التصوير وأوراق القاهرة في العلوم الاجتماعية التابعة للجامعة الأمريكية).

تمتد مساهماتها إلى دراسة بعنوان "الغبار: العمارة المصرية المنسية" (٢٠٢١) للمصورة زينيا نيكولسكايا، وسلسلة الندوات عبر الإنترنت بعنوان تحرير العدسة من الاستعمار "De-colonising the Lens" وهو مشروع بحثي مشترك بين أعضاء هيئة التدريس في قسم الصحافة والإعلام، وقسم التاريخ ومعرض التصوير الفوتوغرافي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) عام ٢٠٢٢.

Heba Farid

Heba Farid (b.1966, Cairo) is an artist, curator, researcher and educator focused on photography and based in Cairo since 2000. With a background in art and architecture from Canada and the USA, she began working on figurative and landscape photographic bodies of work and experiential installations in the early 1990s that focused on spatial and geographic concerns through the lens of identity, all of which were exhibited in Canada and the US. Since 2000, she has produced and exhibited several bodies of work which were later exhibited in various galleries and institutions such as the Townhouse Gallery for Contemporary Art, (Cairo), PhotoForum Pasquart (Switzerland), Espace Karim Francis Gallery, (Cairo), the MUSAC-Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Spain), and the Bamako 7e Rencontres Africaines de la Photographie (Mali).

Since 2004, she has been involved in various initiatives focused on contemporary photography and historical collections in Egypt. She was a founding board member of the Contemporary Image Collective (CiC), a former coordinator of the photographic heritage program for the Center for Documentation of Cultural and Natural Heritage (CULT-NAT-Bibliotheca Alexandrina), and a former instructor of photography in the Visual Arts program, Department of the Arts (AUC). Currently, she is co-founder of TINTERA, the only gallery dedicated to fine art photography in Egypt.

Also during this time, she has curated and collaborated on several exhibitions, publications and interventions with historic photography collections such as the exhibition On Photography... at Studio Viennoise, co-curated with Paul Ayoub-Geday, at Viennoise Hotel in downtown Cairo in 2012, the exhibition Cairo. Open City, co-curated by Florian Ebner and Constanze Wicke shown at the Museum fur Photographie, Braunschweig, and the Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg (Germany) in 2013, and the project Traveling Communiqué , co-curated Armin Linke, Doreen Mende and Milica Tomićby and shown at the Museum of Yugoslav History(Serbia) in 2015.

In parallel, she has been an invited lecturer and writer for several regional symposiums and academic journals on archiving and Egypt's legacy with photography such as Produce, Consume, Conserve - Egyptian Pop Culture symposium for the American Research Center in Egypt (ARCE) in 2020, The City and the Territory – Imagining Cairo and Egypt for Photoresearcher, Journal of the European Society for the History of Photography (No.28/2017, Austria), A Medium in Transition - Producing and Collecting Photography for the Museum Folkwang, Essen (Germany) in 2013, and Visual Productions of Knowledge for Cairo Papers in Social Science, (Vol.31, No. 3/4, Fall/Winter 2008) for the American University in Cairo (AUC).

Most recently she has contributed to DUST: Egypt's Forgotten Architecture (2021, AUC Press) a monograph by photographer Xenia Nikolskaya, and was guest lecturer for the webinar series Decolonising the Lens, a joint research project between faculty in Journalism and Mass Communication, the Department of History and the Photographic Gallery, at American University in Cairo (AUC) in 2022.

Atlas of a Genealogy Part I & II (2005-2023)

Atlas of a Genealogy, is a fluid introspection between the territories of Occidentalism and Orientalism, both distorted and reciprocal constructed perceptions of the other whether articulated or implied. The work references the struggle between the two and reveals the limitations of arrival at a personal identity, one which is an invention that cyclically (re)negotiates sociological and geopolitical circumstances and vacillates across boundless areas of a transcultural map.

Atlas of a Genealogy began in 2004 while the artist was working on documenting the life and career of gramophone-era singer Na'ima al-Misriyya (1894-1976), her late great-grandmother. Coming from the diaspora, she began consolidating her family archive after landing in Cairo and encountering Na'ima's story and collection of photographs. As the artist intertwined both collections multiple contradictory stories became apparent with no method of reconciliation even through documentary sources.

As the twenty-one minute projection of images and the fifty-nine minute audio recording both loop independently, these two documentary elements never coincide in place or time where image and sound could potentially meet. In its original analogue and mechanical form, the independent circular turning of the slide carousel and the reel tape, both at their own pace, visually highlight the incongruency of events. The disorientation of place and time intentionally highlights the perpetual rupture in memory and the failure of the archive to address that rupture or offer coherency.

Atlas of a Genealogy has had four previous iterations, all in different forms. In this iteration, the sofa and coffee table recreate the domestic space where slideshows were a common evening activity in the 1960s up until the 1980s. The coffee table displays a selection of the original analogue archival materials as a support to the digital installation.

Atlas of a Genealogy was first exhibited in its original analogue format at the inaugural group exhibition FAMILY: You, Me and the Trajectories of a Post-Everything Era in 2005 at the Alexandria Contemporary Art Forum (ACAF); at PROGR Zentrum Für Kulturproduktion in 2006 (Switzerland); in the group exhibition Occidentalism at the Swiss Pension in downtown Cairo in 2007, organised by Espace Karim Francis; and the group exhibition Images Recalled, for the 3rd fotofestival mannheim heidelberg Ludwigshafen (Germany) in 2009.

أطلس نَسَب هو انعكاس داخلي متدفق بين تقاطعات الاستغراب والاستشراق، كلاهما تصورات مشوهة ومبينة بشكل متبادل على بعضها البعض سواء كانت واضحة أو ضمنية. يتعمق العمل الفني في المعارك الداخلية للفنانة، ويكشف عن قيود الوصول إلى هوية ثابتة. بدلاً من ذلك، يشير المفهوم إلى أن الهوية هي عملية حتمية (إعادة اختراع)، و(إعادة). التفاوض باستمرار على الظروف الاجتماعية والجيوسياسية لعبور مناطق لا حدود لها في خريطة متعددة الثقافات.

بدأت هبة فريد مشروع "أطلس نَسَب" في عام ٢٠٠٤، عندما بدأت في توثيق حياة ومسيرة الفنانة المصرية ومغنية عصر الجرامافون نعيمة المصرية (١٨٩٤-١٩٧٦)، وهي أيضًا جدتها الكبرى. بعد عودتها للعيش في القاهرة، بدأت فريد البحث في أرشيف عائلتها المصور والذي ضم مجموعة صور لنعيمة المصرية. بدأت بمقارنة الصور واكتشفت بعض القصص المتناقضة بين الصور والقصص المنشورة والمصادر "الموثقة" عن حياة نعيمة المصرية.

يكن جوهر العمل الفني في مظهره السمعي البصري، الذي يضم عرض صور مدته إحدى وعشرين دقيقة وتسجيل صوتي مدته تسعة وخمسون دقيقة، وكلاهما يدور بشكل مستقل. عدم التطابق المتعمد بين العنصرين الوثائقيين في الزمان والمكان يتجنب أي تقارب محتمل بين الصورة والصوت. يدور كل منهما على وتيرته الخاصة لتبرز ميكانيكة دورانهم عدم التوافق البصري في الأحداث. بينما يؤكد الارتباك المتعمد للزمان والمكان على تشتت الذاكرة المستمر وفشل عملية الأرشيف في معالجة هذا التشتت أو تقديم تناغم للأحداث.

تم عرض "أطلس نَسَب" أربعة مرات بأشكال مختلفة. في هذه النسخة تعيد الأريكة وطاولة القهوة خلق المساحة المنزلية الحميمة حيث كانت عروض الشرائح الضوئية نشاًا مسائيًا شائعًا في ستينات القرن الماضي وحتى الثمانينات. تعرض على طاولة القهوة مجموعة مختارة من المواد الأرشيفية كعنصر داعم للتركيب الرقمية.

عرض "أطلس نَسَب" بشكله المبدئي مسبقًا كجزء من المعرض الجماعي "العائلة: أنت وأنا ومسارات عصر ما بعد كل شيء" كجزء من منتدى الإسكندرية للفن المعاصر (٢٠٠٥)، كما عرض في ساحة بروجر للفنون في سويسرا (٢٠٠٦)، وشارك في المعرض الجماعي "إستغراب" الذي نظمته مساحة كريم فرنسيس في بنسيون سويسرا بوسط القاهرة (٢٠٠٧)، والمعرض الجماعي "صور مستحضرة" ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان مانهايم هايدلبيرج للصورة في ألمانيا (٢٠٠٩).

الفصل الأول - منفذ الدخول

عبارة عن عرض متكرر، مدته واحد وعشرون دقيقة لشرائح مرقمنة مقاس 35مم مقسمة إلى أربعة فصول، يغطي الفترة من عام 1966 إلى عام 1974، ويعرض مجموعة مختارة من صور محلية، وصور مشتراة تجاريًا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومصر. يتتبع العرض حركات وتجارب عائلة الفنانة في المهجر، بين الزمان والمكان مع لحظات لم تشمل المجموعة

Part I-Port of Entry,

Part I-Port of Entry, is a looped, twenty-one minute projection of digitized 35mm color slide material divided in four chapters spanning the years from 1966 to 1974 and showcases a precise selection of both vernacular and commercially bought images from the USA, Canada and Egypt. The projection traces the movements and experiences of the artists' emigrant family, between place and time, with specific moments of reunion.

الفصل الثاني - سلامات وأخبار

عبارة عن تسجيل صوتي (مدته تسعة وخمسون دقيقة) لمواد سمعية مجمعة من أشرطة أصلية وبكرات مقاس بوصة. يضم التسجيل مقتطفات من الرسائل الشفوية المرسلة بين عائلة الفنانة بين عامي ١٩٦٧ و ١٩٧٦، كما يضم مواد وأصوات مسجلة من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وكندا يتخللها فواصل موسيقية من نفس الحقبة الزمنية. يرافق هذا التسجيل الصوتي نسخة كتابية باللغة العربية (مع ترجمات للإنجليزية والفرنسية والألمانية) للأصوات الناطقة التي يتم إلقائها كعمل مسرحي مع قائمة من الشخصيات المختلفة التي تتحدث عن علاقتها ببعضها البعض.

يعرض التسجيل الصوتي لعام ١٩٦٧ الآمال التي أعربت عنها الأسرة المهاجرة في النجاح في المهجر. ويضم الفاصل الموسيقي أجزاء من بعض الأغاني التي اشتهرت في ذلك الوقت في مصر وأمريكا الشمالية تشمل أغاني لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وبعض الموسيقى الشعبية المصرية، والموسيقى التصويرية لفيلم هندي، وفرقة البيتلز، وباتسي كلاين، العديد من أغاني مو-تاون وبعض الموسيقى الهادئة. كما يضم التسجيل الصوتي لعام ١٩٧٦ تطلعات العائلة التي لم الشمل وخيبة الأمل في العودة.

في الوقت ذاته، توجد بعض المواد الأرشيفية الأصلية على طاولة القهوة. تلك المواد هي جزء من المواد التي اعتادت العائلة على عرضها بالفعل في أمسيات مختلفة في منزل العائلة، منها بروجيكتور كوداك، تشريحة ملونة ٣٥مم، مطبوعات كروموجينية، بكرة شريط مقاس ١ بوصة، وجواز سفر مصري من عام ١٩٦٦.

Part II-Salamat and News

Part II-Salamat and News is a looped, fifty-nine minute audio compilation of digitized sound material gathered from original ¼" reel tapes and cassettes. It is a representative work with excerpts of the 'oral letters' sent between members of the artists' family in 1967 and 1976. It contains recorded voices from Egypt, USA and Canada divided by a musical section also from those dates. Accompanying the audio compilation is the transcript (Arabic with translations in English, French and German) of the voices speaking which reads like a theatrical play with a list of the various characters speaking and their relationship to each other.

The 1967 voice recording contains all the hopes expressed for the success of the emigrant family. The music section contains a selection of popular musical tastes from both Egypt and North America (like Umm Kulthum, Abdel Halim Hafez, Egyptian folk music, the soundtrack of an Indian film, and conversely, Patsy Cline, the Beatles, several Mo-Town hits, and 'light' music). The 1976 voice recording contains the aspirations of reunion and the disillusionment of return.

The coffee table display displays the original archival materials actually used in evening slide shows in the family home; a Kodak slide carousel, 35mm color slide, chromogenic prints, ¼" reel tape, and an Egyptian passport from 1966.

ملك حلمي

فنانة وكاتبة تستخدم الوسائط السمعية-البصرية والنحت والكلمة المكتوبة في أعمالها لتسجيل وعكس التغيرات في العلاقة بين الطبيعة والتكنولوجيا والإدراك في الأحداث التاريخية الصغيرة والسرديات الشخصية المتعلقة بمصر والخليج العربي؛ ناقشت في العديد من أعمالها السابقة العلاقة بين المشاهد الطبيعية واللغة. في الوقت الحالي تنشغل ملك حلمي بدراسة تأثير التحول الصوتي في الإنتاج الثقافي على إدراك الصورة في ممارسات الفن البصري في مصر بين عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٩.

عرضت أعمال ملك حلمي في العديد من المساحات الفنية العالمية مثل: مركز الفنون التشكيلية بوزار (بلجيكا)، و جاليري نوتينجهام للفن المعاصر (انجلترا)، وسافي للفن المعاصر (ألمانيا) متحف كوينز للفنون (أمريكا)، وبينالي كوانغ-جو (كوريا الجنوبية)، وكاميرا أوستريا (النمسا)، وبينالي ميركوسول (البرازيل) وبينالي إيغا (ايرلندا)، المنتدى الممتد لبينالي برلين (ألمانيا). كما شاركت حلمي في تنسيق النسخة الثامنة من مهرجان نقاط لقاء بعنوان " جهتا الستار " الذي تنظمه مؤسسة مفردات، وعملت كمحررة مشاركة في مشروع المطبوعات الفنية "المعمار العاطفي" بالتعاون مع الكاتبة والقيمة نيدا غوس.

نشرت كتاباتها عن الزمنية والصوت والتعاون في مطبوعات تابعة لجنح قبرص في بينالي البندقية (إيطاليا)، ومجلة بايدون للفن المعاصر (الصين)، والعديد من المختارات الأدبية لدار نشر ستيرنبرج بريس (انجلترا). حصلت حلمي LEAP (أمريكا)، ومجلة على العديد من الزمالات البحثية منها زمالة مؤسسة دلفينا بإنجلترا، وزمالة فيكا بالهند، وزمالة إنيفا التابعة لجامعة جولدسميث بإنجلترا؛ كما حصلت على منحة "مساحات مؤقتة" الفنية من مؤسسة مفردات. وحصلت على إقامات فنية متعددة منها إقامة متحف الفن العربي المعاصر بقطر، إقامة معرض سيرينتين بإنجلترا، وإقامة مؤسسة سبينولا بانا بإيطاليا

Malak Helmy

Malak Helmy is an artist and writer, incorporating audiovisual media, sculpture, and the written word in her work. Helmy’s works record and reflect on changes in the relationship between nature, technology and cognition in minor historical events and personal narratives, mostly in relation to Egypt and the Arab Gulf; a number of her previous works explore the relationship between landscape and language. Currently, she is researching the impact of Egypt's current sonic turn in cultural production between 2014 and 2019 on the perception of the image in visual art practices through both writing and practice.

Helmy’s work has been shown at Bozar: The Centre for Fine Arts (Belgium), Nottingham Contemporary (UK), SAVVY Contemporary: The Laboratory of Form-Ideas (Germany), Camera Austria (Austria), Queen’s Art Museum (US), Gwangju Biennial (South Korea), Bienal do Mercosul (Brazi), EVA Biennial (Ireland), and Berlinale Expanded Forum (Germany). She was co-curator of Mophradat’s multidisciplinary contemporary arts event “Meeting Points 8: Both Sides Of The Curtain”, and co-editor of art publication projects titled “Emotional Architecture” with writer and curator Nida Ghouse.

Her writing on temporality, sound and collaboration has appeared in publications for the Cypriot Pavilion in Venice (Italy), Bidoun Magazine (US), LEAP (China) and several anthologies by Sternberg Press (US). She received several research fellowships such as the Delfina Foundation fellowship (UK), FICA research (India) and Iniva Fellowship with Goldsmiths College (UK), besides receiving Mophradat’s Temporary Spaces and Projects grant. She has held artistic residencies at Mathaf: Arab Museum of Modern Art (Qatar), Serpentine Gallery (UK), and Fondazione Spino-la Banna (Italy).

الفصل الثالث: سجلات لحالة مستثارة , ٢٠١٢
فيديو عالي الدقة , ألوان , صوت
٦:٥٦ دقائق

يتكون " سجلات لحالة مستثارة " من ثلاثة مشاهد في الطبيعة: شقة ملحية, وشاطيء, ومحطة طاقة نووية مستقبلية. تتجول خمس شخصيات على حافة السرد يترقبون اندماج الوظيفة والمعنى. مثلهم مثل المناظر الطبيعية, تعتبر هذه الشخصيات اضافات على هامش الحدث, محملون برغبة في الانتظار والحسم.

هذا الفصل هو استكشاف ساحر للعلاقة بين الأفراد ومحيطهم, مما يوفر مساحة للتأمل والتفكير في الحالة البشرية. يعدّ التكوين السمعي البصري لهذه القطعة الفنية التي تبلغ مدتها ست دقائق بإشراك الجمهور وترك انطباع دائم عن تصوراتهم وعواطفهم.

Records from the Excited State – Chapter 3: Lost Referents of Some Attraction, 2012
HD Video, Colour, Sound.
6:56 min

Chapter 3: Lost References of Some Attraction is composed of three scenes in landscape: a salt flat, a beach, and a future nuclear power plant. Five characters wander on the edge of a narrative, anticipating employment into function and meaning. Like the landscape, these characters are extras on the periphery of an event, charged with the desire of awaiting time and resolve.

محمد المصري

محمد المصري فنان بصري ومصور فوتوغرافي، ولد عام ١٩٧٨ في محافظة الجيزة، مصر، حصل على دبلوم الرسم و التصوير ٢٠٠٦، بكالوريوس التربية الفنية ٢٠٠٣ من جامعة حلوان، يعمل ويعيش بين القاهرة، دبي، بيروت.

لفترة طويلة كانت أعمال المصري قائمة على التصوير الزيتي كـ "تجربة" تستند خلفيتها على الأساس الفكري والنظري للفن المصري القديم، والتي تعمل بشكل كبير على فلسفة التجريد وتحليل العناصر، تلك التجربة التي حصدت العديد من الجوائز والعروض أبرزها الميدالية الأولمبية الذهبية للفنون – أولمبياد بكين، ٢٠٠٨، و الشعلة الأولمبية لأولمبياد ترينو ٢٠٠٦. ولكن خلال أحداث محمد محمود في مصر عام ٢٠١١ اتجه بشكل عاطفي إلى صدارة مشهد الميمز على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أنتج مشروع "عاجل..Breaking News" الذي شمل العديد من الصور المعدلة رقميًا، الذي سخر فيها من أسلوب تناول الإعلام المصري لوقائع الشارع وتضليل الجماهير.

"دبابات ذهبية تعلق في منظومة الشحن" أتت هذه الجملة عنوان لصحيفة أصدرها المصري في مهرجان ريدزون، بيروت، ٢٠١٨، كبدل عندما فقدت الدبابات داخل نظام الشحن بين الصين وبيروت، يأتي هذا العمل بمثابة الإصدار الأول لمشروع طويل الأجل بعنوان "اقتصاد القوة يدفع الثمن".

شارك المصري بالعديد من البيناليات الدولية حول العالم كالدورة ١ Dafen للتصوير الزيتي – الصين، ٢٠١٨، الدورة ١٧، ١٨ بينالي آسيا الدولي – بينجلاديش، ٢٠١٨، ٢٠١٦، الدورة ٢ بينالي نيويورك للفنون المعاصرة – الولايات المتحدة، ٢٠١٣، الدورة ١ بينالي Ecorea – كوريا الجنوبية، ٢٠١٢، الدورة ٥، ٤، ٣ بينالي بكين – الصين، ٢٠١٢، ٢٠١٠، ٢٠٠٨، الدورة ٧ بينالي برلين – ألمانيا، ٢٠١٢، الدورة ٤ بينالي طهران للدول للفنون – إيران، ٢٠٠٦. وله العديد من المعارض الفردية كـ صلوات " معرض عن القدرة و العجز" - مؤسسة CCK - النرويج، ٢٠١٩، مهرجان " ريدزون" – مؤسسة المورد الثقافي – لبنان، ٢٠١٨، "عاجل..SOFA GALLERY – Breaking News" – ليتوانيا، ٢٠١٢. كمل حصل على العديد من الجوائز الدولية والمحلية أبرزها: السفير الفخري لبينالي Ecorea – كوريا الجنوبية، ٢٠١٢، الميدالية الشرفية لجاليري Art Space North - - إندونيسيا، ٢٠١١، الميدالية الفخرية لمدينة بانيا لوكا - البوسنة والهرسك، ٢٠١٠، جائزة الصالون فى التصوير - صالون الشباب الثامن عشر ، مصر، ٢٠٠٨، الجائزة الأولى فى التصوير - وزارة الشباب، مصر، ٢٠٠٧، الجائزة الأولى فى التصوير - صالون الشباب الدولي الأول الإسكندرية، مصر،

Mohamed El Masry

Mohamed El Masry, visual artist and photographer, was born in 1978, Giza, Egypt. He obtained a Diploma in painting and photography 2006, Bachelor of Arts in Art Education 2003, from Helwan University; he works and lives in Cairo, Dubai & Beirut.

For a long time, EL Masry's works were based on oil painting as an "experiment" whose background is based on the intellectual and theoretical basis of ancient Egyptian art, which works heavily on the philosophy of abstraction and element analysis. This experience won many awards and performances, most notably the Olympic Gold Medal of Art - the Beijing Olympics 2008, and the Olympic Torch Olympics 2006. During Mohamed Mahmoud Street skirmish in Egypt 2011, he moved emotionally to the forefront of the memes scene on social media, as he produced a "Breaking News" project that included many digitally modified pictures, which he mocked the way Egyptian media dealt with street facts and misled the masses. "Golden tanks stuck in shipping" This sentence came as a title for a newspaper issued by EL Masry at the Redzon Festival, Beirut, 2018, as an alternative when the tanks were lost inside the shipping system between China and Beirut, this work comes as the first version of a term long- project entitled "Economy of effort pays the price" .

EL Masry participated in many international biennials around the world such as: the 1st Dafen oil painting edition - China, 2018, the 18th edition of the International Asian Biennial - Bangladesh, 2016, 2018, the 2nd edition of the New York Biennial for Contemporary Arts - USA, 2013, the 1st edition of the Ecorea Biennale - South Korea, 2012, 3th, 4th, and 5rd Beijing Biennale - China, 2008, 2010, 2012, 7th edition of the Berlin Biennial, Germany, 2012, 4th edition of the Tehran International Biennale of Art - Iran, 2006. He has many individual: Cocatography - UBUNTU art gallery, Cairo-Egypt, 2020, exhibitions as Prayers, an exhibition about power and powerlessness - CCK Foundation - Norway, 2019," Redzon "Festival - Al-Mawred Cultural Foundation - Lebanon, 2018," Breaking News "–Sofa gallery-Lithuania, 2012. EL Masry has won several international and domestic awards, most notably: Olympic Gold Medal of Arts - Beijing Olympics 2008, Honorary Ambassador of the Ecorea Biennale - South Korea, 2012, Honorary Medal of North Art Space Gallery – Jakarta – Indonesia, 2011, Honorary Medal of Banja Luka City - Bosnia and Herzegovina, 2010, painting award - 18th, Youth Salon, Egypt, 2008, First Prize in Photography - Ministry of Youth, Egypt, 2007, First Prize in Photography - First International Youth Salon Alexandria, Egypt, 2006.

Cocatography, 2020
Stitches & colours
Various dimensions

It is a term created by the artist from the merge of Coca-Cola and Cartography. It is explained by the geography of Coca-Cola as a metaphor for the influences of multinational companies and major economies in contemporary geography. The works in this exhibition were produced with the help of workers in the popular industrial field in Egypt, which does not recognize all kinds of intellectual property rights. In the production and reproduction of international brands, the exhibition produces new & familiar terms, makes projections based on global brands and criticizes the capitalist system. so, the artist used the same means through which trademarks are produced, reproduced and stolen.

محمد المصريكوكا توغرافيا، ٢٠٢٠
غرز والألوان
مقاسات متعددة

ويفسر بجغرافيا الكوكا كولا, كناية عن Coca-Cola و Cartography هو مصطلح من ابتكار الفنان من اندماج تأثيرات الشركات متعددة الجنسيات والاقتصاديات الكبرى فى الجغرافيا المعاصره, تم انتاج الاعمال فى هذا المعرض بالاستعانة بالعاملين فى المجال الصناعي الشعبي فى مصر الذى لايُعترف بجميع انواع حقوق الملكية الفكرية ويقوم بانتاج واعاده انتاج العلامات التجارية العالمية, حيث ان المعرض يقوم بانتاج مصطلحات جديدة ويستخدم مصطلحات معتاده ويقوم بإسقاطات تعتمد على العلامات التجارية العالمية وينتقد المنظومه الرأسمالية, لذلك استخدم الفنان نفس الوسائل التى يتم عبرها انتاج واستنساخ وسرقة العلامات التجارية.

Cocatography, 2020
Stitches & colours
Various dimensions

محمد المصري
كوكا توغرافيا، ٢٠٢٠
غرز والألوان
مقاسات متعدد

محمد المصري
كوكا توغرافيا، ٢٠٢٠
غرز والألوان
مقاسات متعدد

Cocatography, 2020
Stitches & colours
Various dimensions

سامي الياس

سامي الياس، فنان مصري متعدد التخصصات مقيم في القاهرة وله خلفية فنية متنوعة. حصل إلياس على شهادة البكالوريوس في رؤية الفن والاقتصاد من الجامعة الأمريكية في القاهرة، كما حصل على دبلوم في المالية وسوق الفن من معهد Sotheby's Art، وماجستير في دراسات التصميم من كلية سنترال سانت مارتينز للفنون والتصميم (المملكة المتحدة).

في بداية حياته المهنية ،فاز سامي في المسابقة الوطنية لصالون الشباب المصري بدار الأوبرا المصرية. ومنذ ذلك الحين، شارك بنشاط في الترويج للتصميم من خلال المحادثات والمحاضرات بالتعاون مع العديد من المؤسسات الثقافية بالقاهرة، بما في ذلك في معهد جوته والمجلس الثقافي البريطاني. بالإضافة إلى ذلك، عمل كمحاضرًا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

في عام ٢٠١٠، شارك سامي الياس في إقامة Cyfuniad الفنية في بارماوث (ويلز - المملكة المتحدة)، التي نظمتها جامعة ليفربول هوب. وعرضت أعماله في العديد من المساحات الفنية المحلية والدولية مثل معهد لندن للفنون (المملكة المتحدة)، وجاليري تاون هاوس (مصر)، جيبسوم جاليري (مصر)، وجاليري المشربية (مصر)، وجاليري أختاتون (مصر) ، ومعهد جوته بالقاهرة (مصر).

كفنان متعدد التخصصات، تجسد إبداعات سامي موضوعات ووسائط متنوعة، مما يوفر مزيًا آسرًا من التخصصات. يعكس منه عقلًا فضوليًا، ويستكشف الترابط بين العناصر المختلفة في سياق معاصر.

Samy Elias

Samy Elias is a Cairo-based multidisciplinary artist with a diverse background in the arts. He holds a diploma in Finance and the Art Market from Sotheby's Art Institute, a BA in Art Vision and Economics from the American University in Cairo, and an MA in Design Studies from Central Saint Martins School of Art and Design (UK).

Early in his career, Elias achieved recognition by winning the Youth Salon Egyptian National Competition at the esteemed Cairo Opera House. He has since been actively involved in promoting design through talks and lectures in Cairo, including at the Goethe Institute and British Council. Additionally, he served as a lecturer at The American University in Cairo.

Elias's artistic exploration extends internationally, with participation in the Cyfuniad 2001 residency in Barmouth, Wales, organized by Liverpool Hope University. His works have been exhibited at renowned institutions such as the London Arts Institute (UK), Townhouse Gallery (EG), Gypsum Gallery (EG), Mashrabia Gallery (EG), Akhenaton Gallery (EG), and the Goethe Institute Cairo (EG).

As a multidisciplinary artist, his creations embody diverse themes and mediums, offering a captivating fusion of disciplines. His art reflects a curious mind, exploring the interconnectedness of various elements in a contemporary context. Beyond his individual works, Elias actively contributes to artistic events and collaborates with institutions, enriching the creative landscape.

من هو من؟ من يرى من؟

Who is who? Who sees who?

Samy Elias's mixed media artwork series on wood panels presents a unique approach through blurring and abstracting images, challenging viewers to discern the details. By distancing the artworks from their original sources, Elias encourages a fresh engagement, provoking a complex moment of recognition and speculation with photographic portraits.

These images influence our notions of beauty and the sublime. Elias begins his process with direct prints or image transfers onto carefully selected wood panels. Through sanding and scraping, he delicately applies acrylics and watercolors until the image dissolves into the wood grain, making the surface an integral part of the pictures, leaving a ghostly impression.

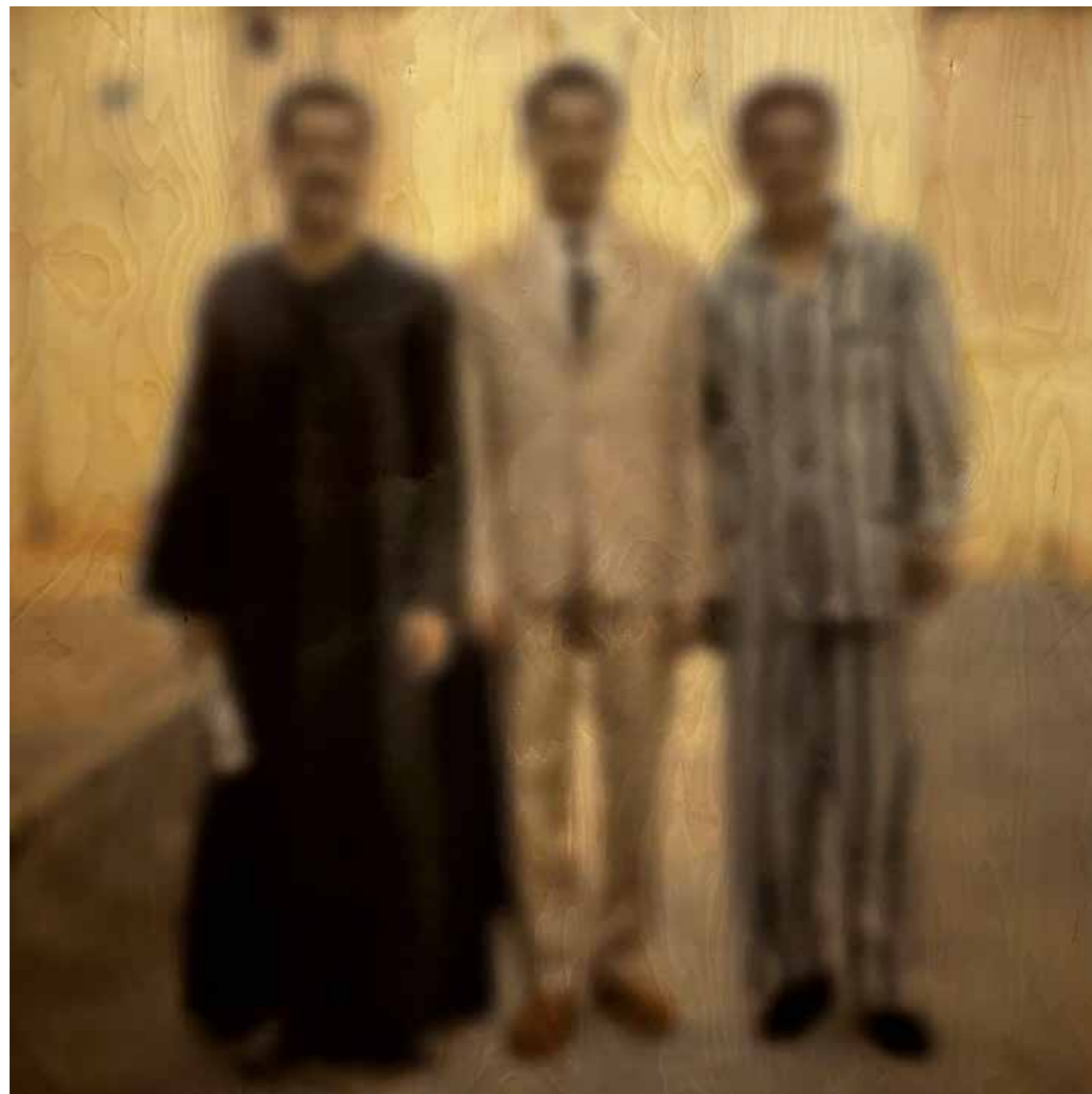
This concept explores the interplay between recognizable imagery and abstraction, inviting viewers to perceive contemporary expression in a new light. Elias's artworks challenge the boundaries of perception, offering an intriguing visual experience that engages the audience.

Through his creations, Elias opens up the possibility of transcending the lines between reality and fiction, while weaving a narrative that blends formal and informal storytelling. These creations seek to access history as a fertile source for the production and reproduction of infinite perceptions of the present and future.

تقدم سلسلة الأعمال الفنية المعروضة لسامي الياس نهجًا فريدًا يتحدى المشاهد لتمييز التفاصيل بعد تجريد الأعمال الفنية من مصادرها الأصلية حيث يستخدم مجموعة الصور الفوتوغرافية التي تبدو مألوفة، ويحاول التشويش عليها وتجريدها ليُجعل تمييزها أمرًا صعبًا على المشاهد فيحاول استقبالها بشكل جديد.

بدأ إلياس هذه العملية الفنية بالطباعة المباشرة ونقل الصورة بعناية على الألواح الخشبية، تبعها بحفر الألواح وكشطها ثم تطبيق الألوان المائية والأكرليك حتى امتزجت الألوان مع الحبيبات الخشبية ليصبح السطح الخشبي جزءًا لا يتجزأ من اللوحة، فتنهار الصور تمامًا لتتحول إلى انطباع روحي، يدعونا إلياس من خلاله إلى إعادة مراجعة مفاهيمنا الرومانسية للأشكال وتحديد الطرق التي نختار بها استكمال هذه الملامح المتلاشية.

يستكشف هذا المفهوم التفاعل بين الصور والتجريد، مع تجاوز الخطوط الفاصلة بين الواقع والخيال، ليمزج بين رواية القصص الرسمية وغير الرسمية. ويدعو المشاهدين إلى إعادة النظر في تصوراتهم للأعمال الفنية والتعبير الفني المعاصر، بعد خلق تجربة بصرية مثيرة يتحدى بها حدود الإدراك البشري.

Samy Elias
Who is who, 2022
Mixed media on wood panel
150 X 150 cm each

سامي الياس
من يكون من ، ٢٠٢٢
وسائط مختلطة على لوح خشبي
١٥. x ١٥. سم

Samy Elias
Who sees who I & II, 2022
Mixed media on wood panel
150 X 150 cm each

سامي الياس
من يرى من ا & ب ، ٢٠٢٢
وسائط مختلطة على لوح خشبي
١٥٠ x ١٥٠ سم للواحد