

ROUNDAABOUT ENCOUNTER PROGRAMME 7
14 MAIG - 4 JULIOL

**Institut de Cultura
de l'Ajuntament de Barcelona**

Consell d'Administració

President: Carles Martí
Vicepresidenta: Montserrat Ballarín

Vocals:
Jaume Ciurana
Àngels Esteller,
Ricard Gomà
Antoni Monegal
David Albet
Josep Ma. Montaner
Flàvia Company
Mara Dierssen
Xavier Corderó
Pius Alibek
Carmen Cazalla
Josep Sánchez

Delegat de Cultura: Jordi Martí
Gerent: Marta Clari
Secretària: Montserrat Oriol
Directora de Programes: Rosa Mach
Director de La Capella:
Oriol Gual i Dalmau

Hangar / Fundació AAVC

President: Antoni Abad
Vicepresidents: Francesca Llopis,
Martí Anson, Daniel García Andujar,
Florenci Guntín Gurgui
Secretari: Josep Guiu Badia
Directora tècnica: Teresa Badia

Embajada de España en el Cairo

Casa Árabe

Directora: Gema Martín Muñoz
Coordinadora de programes culturals:
Núria Medina

EXPOSICIÓ

**La Capella. Barcelona
Del 14 de maig al 4 de juliol**

Roundabout Encounter Programme:
Martí Peran

Artistes participants

Vahida Ramujkic
Aviv Kruglanski
Alvaro Sau
Pablo de Soto
LaFundició
Ahmed Fathy
Nork Zakarian
Tarek Hefny
Mahmoud Khaled
Magdi Mostafa
Hamdy Reda
Sameh Ismael
Shady El Noshokaty

Centres participants

CIC (El Caire)
Townhouse (El Caire)
Artellewa (El Caire)
Medrar (El Caire)
Hangar (Barcelona)
CAN Farrera (Farrera)
LABoral (Gijón)

Col·laboració

Ambaixada d'Espanya al Caire
Casa Àrabe
Institut Ramon Llull
Hangar

Comissari

Pedro Soler

Coordinació

Montserrat Rectoret
Salah Malouli
Hamdy Reda

Producció tècnica

Manel Torrent / Esther Doblàs
Núria Marquès - Hangar

Disseny de l'espai

Pedro Soler

Muntatge

Croquis, Disseny, Muntatges
i Realitzacions, S.A.

Comunicació

Departament de Comunicació de l'ICUB

Premsa

Departament de Premsa de l'ICUB

Disseny gràfic

Sylvie Astié – dokidoki.fr

Producció gràfica

MAUD

Agraïments

Ana Maria Alonso Giganto,
Tere Badia,
Lluís Gómez i Bigordà,
Miguel Angel de Heras,
Shady El Mashak

CATALÈG

Edició

Ajuntament de Barcelona,
Institut de Cultura
Embajada de España en El Cairo

Consell d'edicions ICUB:

Carles Martí, Enric Casas,
Eduard Vicente, Jordi Martí,
Jordi Campillo, Glòria Figuerola,
Víctor Gimeno, Màrius Rubert,
Joan A. Dalmau, Carme Gibert,
José Pérez Freijo.

Coordinació

Montserrat Rectoret
Pedro Soler
Hamdy Reda
Salah Malouli

Textos

Pedro Soler
Ramon Bleuca

Traducció

Hossam Elouan (àrab)
Discobole (català)
Punto y Coma (castellà i anglès)

Correccions

Pedro Soler
Salah Malouli
Paula Pin
Discobole

Disseny i maquetació

Sylvie Astié – dokidoki.fr

Maquetació àrab

Salah Malouli

Impressió

Spotlight, Cairo

CC del textos els autors

CC de les fotos els autors

Reconeixement-No comercial-Sense

obres derivades 3.0

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca>

ISBN 978-84-9850-242-8

Amb la col·laboració de

**HANGAR.
ORG**

EL UNO Y EL MÚLTIPLO

L'UN I EL MÚLTIPLE

THE ONE AND THE MULTIPLE

JORDI MARTÍ I GRAU

P. 6 | 1V

JORDI HEREU

P. 7 | 11

RAMON BLECUA**INTRODUCCIÓN | INTRODUCCIÓ | INTRODUCTION**

P. 8 | 10

PEDRO SOLER**NOTA DEL COMISARIO | NOTA DEL COMISSARI | CURATORIAL NOTE**

P. 12 | 11

ARTISTAS | ARTISTES | ARTISTS

P. 16 | 0V

PABLO DE SOTO*DE EL CAIRO A GAZA* P. 16 | 0V

BIOGRAFIA / BIOGRAFÍA / BIOGRAPHY P. 40 | 11

SHADY EL NOSHOKATY*STAMMER – LECTURE IN THEORY* P. 18 | 00

BIOGRAFIA / BIOGRAFÍA / BIOGRAPHY P. 41 | 11

VAHIDA RAMUJKIC*CAIRO INTEGRATION DIARY /**REALTIME DOCUMENTARY EMBROIDERY* P. 28 | 10

BIOGRAFIA / BIOGRAFÍA / BIOGRAPHY P. 46 | 1V

HAMDY REDA & SAMEH ISMAEL*ISOLATION RITES* P. 30 | 11

BIOGRAFIA / BIOGRAFÍA / BIOGRAPHY P. 47 | 11

TAREK HEFNY*CITY SKIN* P. 20 | 01

BIOGRAFIA / BIOGRAFÍA / BIOGRAPHY P. 42 | 11

MAHMOUD KHALED*NICHE* P. 22 | 01

BIOGRAFIA / BIOGRAFÍA / BIOGRAPHY P. 43 | 11

ALVARO SAU*LAS AFUERAS* P. 32 | 11

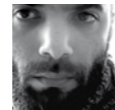
BIOGRAFIA / BIOGRAFÍA / BIOGRAPHY P. 48 | 10

WENSH*SOUND CORRIDOR* P. 34 | 11

BIOGRAFIA / BIOGRAFÍA / BIOGRAPHY P. 49 | 11

LAFUNDICIÓ*CANAL CANATUM* P. 24 | 11

BIOGRAFIA / BIOGRAFÍA / BIOGRAPHY P. 44 | 11

MAGDI MOSTAFA*TRANSPARENT EXISTENCE* P. 26 | 1V

BIOGRAFIA / BIOGRAFÍA / BIOGRAPHY P. 45 | 1A

NORK ZAKARIAN*PEEPHOLE* P. 36 | 1V

BIOGRAFIA / BIOGRAFÍA / BIOGRAPHY P. 50 | 11

SOCIOS | SOCIS | PARTNERS

P. 53 | 11

JORDI MARTÍ I GRAU

DELEGAT DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
DELEGADO DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
DIRECTOR OF CULTURE OF THE CITY COUNCIL OF BARCELONA

Las culturas más representativas del mundo occidental y oriental tienen su origen alrededor del Mediterráneo, espacio de intercambio y de riqueza cultural que actúa de cuna para la exposición "Lo uno y lo múltiple". Una propuesta que explora el arte que nuestros vecinos de mar hacen en Egipto, concretamente en El Cairo.

Desde hace algunos años, el mundo del arte contemporáneo y emergente ha encontrado su lugar de expresión en centros como el Townhouse Gallery de El Cairo, para poner la expresión artística actual a la altura del arte antiguo en una sociedad rica y diversa. En Cataluña, centros de arte como Hangar, en Barcelona, y CAN Farrera, en el Pirineo, han propiciado el intercambio de artistas de una orilla del mar y de la otra. En este contexto, y escogido por el comisario, LABoral de Gijón se incluye para cerrar el eslabón en este popurrí de lazos que nos unen, enriquecen, y nos ayudan a entender y construir mejor la realidad que nos rodea.

Les cultures més representatives del món occidental i oriental tenen el seu origen a l'entorn de la Mediterrània, espai d'intercanvi i de riquesa cultural que actua de bressol de l'exposició "L'un i el múltiple". Una proposta que explora el que els nostres veïns de mar fan a Egipte, en concret al Caire.

Des de fa uns anys el món de l'art contemporani i emergent ha trobat el seu lloc d'expressió a centres com ara el Townhouse Gallery del Caire, per poder posar l'expressió artística actual al nivell de l'art antic en una societat rica i diversa. Des de casa nostra, centres d'art com Hangar, a Barcelona, i CAN Farrera, al Pirineu, han propiciat l'intercanvi d'artistes d'una banda i altra del mar. En aquest context i, triat pel comissari, s'inclou LABoral de Gijón per tancar la baula en aquest popurrí de llaços que ens uneixen, enriqueixen, i ens ajuden a entendre i construir millor la realitat que ens envolta.

The most representative cultures of East and West originated around the Mediterranean, a space of exchange and cultural wealth that orients the exhibition *The One and the Multiple*. A project which explores what our neighbours in Egypt, specifically in Cairo, are doing.

In recent years the world of contemporary and emerging art has found a place for expression in centres like the Townhouse Gallery in Cairo, raising contemporary artistic expression to the level of ancient art in a rich and diverse society. Here at home, art centres like Hangar, in Barcelona, or Can Farrera, in the Pyrenees, have encouraged artist exchange programs between the two shores. In this context, the LABoral of Gijón is included in the program in order to complete this mix of links which unite us, enrich us and help us to understand and construct better the reality around us.

JORDI HEREU

ALCALDE DE BARCELONA / MAYOR OF BARCELONA

Barcelona ha consolidado un espacio de diálogo donde se produce un intercambio de culturas real. En este ámbito, la aproximación al arte contemporáneo producido del otro lado del Mediterráneo nos acerca todavía más a los intereses e inquietudes que compartimos con los habitantes de la otra orilla de este mar común.

De este modo, podremos ver artistas egipcios de El Cairo, artistas catalanes y también españoles, en una elección inteligente que muestra al mismo tiempo las confluencias conceptuales y la singularidad del arte personal.

Una vez más, desde La Capella y en el marco del programa de intercambio Roundabout Encounter Programme, se ofrece la oportunidad de disfrutar de una propuesta sugerente, atenta a la diversidad cultural, como una de las realidades del barrio que la acoge.

Barcelona ha consolidat un espai de diàleg en què es produeix un intercanvi real de cultures. En aquest àmbit, l'aproximació a l'art contemporani produït a l'altra banda de la Mediterrània ens acosta encara més als interessos i les inquietuds que compartim amb els habitants de l'altra riba d'aquesta mar comuna.

Així, podrem veure artistes egipcis del Caire, artistes catalans i també espanyols, en una tria intel·ligent que mostra alhora les confluències conceptuals i la singularitat de l'art personal.

Un cop més, des de La Capella i dins del programa d'intercanvi Roundabout Encounter Programme, s'ofereix l'oportunitat de gaudir d'una proposta suggerent, atenta a la diversitat cultural com una de les realitats del barri que l'acull.

Barcelona has consolidated itself as a space of dialogue in which a real exchange of cultures takes place. In this sense, the exposure to contemporary art produced at the other end of the Mediterranean brings us still closer to the interests and preoccupations that we share with the inhabitants of the other shore of this common sea.

Thus we can see Egyptian artists from Cairo and Alexandria, Catalan artists and also Spanish, in an intelligent selection which shows the conceptual convergencies as well as the singularity of individual art.

Once again, from the Capella and as part of the exchange program Roundabout Encounter Program, we are offered the opportunity to enjoy a stimulating proposal, attentive to the cultural diversity that is one of the realities of the Raval neighbourhood which hosts it.

RAMON BLECUA

COOPERACION CULTURAL CON EGIPTO Y PROGRAMAS DE ARTISTAS EN RESIDENCIA

Cuando llegue al Cairo en el verano del 2006 como Consejero Cultural, me encontré un panorama muy distinto al que yo recordaba de mi anterior estancia en el país a mediados de los noventa. Me sorprendió la efervescencia y el entusiasmo palpable en el mundo del arte local, así como el flujo continuo de artistas y comisarios internacionales. Estaba comenzando el boom del arte contemporáneo en Oriente Medio y Christie's acababa de abrir sus oficinas en Dubai. Me parecía que se nos ofrecía una oportunidad única de que artistas y curadores españoles participasen en un proceso que podía ser muy enriquecedor para ambas partes. Por parte española, a pesar de la escasez de programas y financiación para artistas en residencia, especialmente de esta región, habían surgido multitud de centros de arte con voluntad de incorporarse a las nuevas redes internacionales. Por otro lado, contábamos con una nueva estrategia de cultura y desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, incorporada al Plan Director 2005-2008, que ofrecía nuevos recursos y mecanismos más ágiles, además de un marco conceptual que por primera vez abordaba de forma integrada y en profundidad la cooperación cultural.

El panorama del arte contemporáneo en Egipto hasta hace unos años estaba condicionado por la escasez de espacios independientes y la falta de proyección internacional de las iniciativas locales. Existía una rica tradición artística desde los años 30, pero desconectada de las nuevas tendencias y del mercado internacional. Será a partir de la creación del Townhouse Gallery cuando el arte egipcio encontrara una plataforma que responde a sus nuevas necesidades. Su programa de residencias de artistas y curadores en colaboración con prestigiosos centros de arte internacional, abre así mismo un canal de contactos que rápidamente despierta el interés de los especialistas occidentales sobre lo que está sucediendo allí. En 2001 se lanzó el proyecto NITAK, un festival de arte contemporáneo, y en 2003 se crea Photocairo y un nuevo proyecto que se convirtió en Contemporary Image Collective, dirigido por un grupo de artistas visuales y curadores

COOPERACIÓ CULTURAL AMB EGIPTO I PROGRAMES D'ARTISTES EN RESIDÈNCIA

Quan vaig arribar al Caire a l'estiu del 2006 com a conseller cultural, em vaig trobar un panorama molt diferent del que jo recordava de la meua estada anterior al país a mitjan dècada del 1990. Em va sorprendre l'efervescència i l'entusiasme palpable en el món de l'art local, i també el flux continu d'artistes i comissaris internacionals. Estava començant el boom de l'art contemporani al Pròxim Orient i Christie's acabava d'obrir les oficines a Dubai. Em semblava que se'ns presentava una oportunitat única perquè artistes i conservadors espanyols participessin en un procés que podia ser molt enriquidor per a totes dues parts. Per part espanyola –malgrat l'escassetat de programes i finançament per a artistes en residència, especialment d'aquesta regió– havien sorgit molts centres d'art amb voluntat d'incorporar-se a les noves xarxes internacionals. D'altra banda, comptàvem amb una nova estratègia de cultura i desenvolupament de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional, incorporada al Pla Director 2005-2008, que ofería nous recursos i mecanismes més àgils, a més d'un marc conceptual que per primera vegada abordava de manera integrada i en profunditat la cooperació cultural.

El panorama de l'art contemporani a Egipte fins fa uns anys estava condicionat per l'escassetat d'espais independents i la falta de projecció internacional de les iniciatives locals. Hi havia una tradició artística rica des de la dècada del 1930, però desconectada de les noves tendències i del mercat internacional. Va ser a partir de la creació de la Townhouse Gallery que l'art egipci va trobar una plataforma que responia a les seves noves necessitats. El seu programa de residències d'artistes i conservadors, en col·laboració amb centres d'art internacionals prestigiosos, obre així mateix un canal de contactes que ràpidament desperta l'interès dels especialistes occidentals sobre el que hi està succeint. El 2001 es va llançar el projecte NITAK, un festival d'art contemporani, i el 2003 es va crear PhotoCairo i un nou projecte que es va convertir en Contemporary Image Collective, dirigit per un grup d'artistes visuals

CULTURAL COOPERATION WITH EGYPT AND ARTISTS IN RESIDENCE PROGRAMMES

When I arrived in Cairo in the summer of 2006 as a Attaché Cultural, I found a very different panorama to what I remembered from my previous stay in the country in the mid 1990s. I was surprised by the effervescence and palpable enthusiasm of the local art world, as well as the continuous flow of artists and international commissioners. The contemporary art boom was just beginning in the Middle East and Christie's had just opened an office in Dubai. I felt that this was a unique opportunity for Spanish artists and curators to participate in a process that could prove very enriching for both parties. On the part of Spain, despite the shortage of programmes and funding for Artists in Residence, especially from this region, a multitude of art centres had emerged that were aiming to join the new international networks. In addition, we had a new cultural and development strategy at the Spanish Agency for International Development Cooperation, incorporated into the 2005-2008 Master Plan, which offered new resources and more flexible mechanisms, as well as a conceptual framework that addressed cultural cooperation in an integrated and profound manner for the first time.

For many years, the contemporary art scene in Egypt had been characterised by a shortage of independent spaces and a lack of international visibility for local initiatives. Egypt had a rich artistic tradition since the 1930s, but it was out of touch with new trends and the international market. It was not until the creation of the Townhouse Gallery that Egyptian art found a platform to respond to its new needs. Its Artists in Residence and curator programme, in collaboration with prestigious international art centres, opened a network of contacts that quickly aroused the interest of Western experts with regard to what was happening there. In 2001, the NITAK project, a contemporary art festival, was launched, and in 2003 Photocairo and a new project directed by a group of visual artists and international curators, which became Contemporary Image Collective, were created. In Alexandria too, a group of artists and curators emerged in connection with the

independientes También en Alejandría surgirá un grupo de artistas y curadores en torno al Alexandria Contemporary Art Forum, que se convertirá en una importante plataforma para las nuevas tendencias artísticas en esa ciudad. Townhouse Gallery y su fundador William Wells fueron un catalizador fundamental de toda esa energía creativa y sus programas de formación para curadores y gestores de espacios de arte contemporáneo o el simposio internacional de residencias de artistas de África y Oriente Medio han marcado un hito para recuperar el papel del Cairo como centro generador de ideas en la región.

Desde el primer momento, uno de los objetivos de nuestro programa de cooperación cultural fue incorporarse a este proceso como un componente clave de la estrategia central de servir como puente de entendimiento que ofrezca canales de diálogo entre ambas sociedades y fortalezca los valores de tolerancia y confianza mutua en unos momentos en que cada vez se abren fosos más profundos entre las diferentes culturas y religiones que comparten el espacio mediterráneo. Existe todavía una impresión extendida de que el arte contemporáneo es una especie de culto elitista que solo unos pocos expertos pueden desentrañar. Sin embargo ese aspecto, muy relacionado con el aspecto especulativo del mercado del arte, es una máscara que oculta el verdadero sentido del arte como elemento de transformación y conexión con los niveles más profundos de la conciencia y la naturaleza humana.

Nosotros iniciamos diversos proyectos en este campo no con la intención de promover el arte contemporáneo español o nuestras ideas al respecto, sino para proporcionar los medios y los contactos necesarios para que los actores locales pudieran desarrollar sus propias agendas. El gran dilema del donante es que genera propuestas a la medida de lo que los potenciales beneficiarios creen que puede garantizarles acceso a los deseados recursos. Así, de forma indirecta y a veces inconsciente, se pervierte el verdadero sentido de la cooperación y no se fortalece la capacidad local de producir un discurso propio y un sentido de propiedad sobre los proyectos. A raíz de numerosas consultas y discusiones, en las que William Wells o Mokhtar Kocace, director de programas de la Fundación Ford, fueron de inestimable ayuda, concluí que nuestra aportación podía ser especialmente útil en apoyar la formación de curadores, críticos y gestores culturales, implicando al mayor número de actores locales e integrando a los participantes españoles en un equipo lo más multinacional posible. Así nació el Cairo Curatorial Program, una iniciativa

i conservadors independents. També a Alexandria va sorgir un grup d'artistes i conservadors al voltant de l'Alexandria Contemporary Art Forum, que es va convertir en una plataforma important per a les noves tendències artístiques en aquella ciutat. La Townhouse Gallery i el seu fundador, William Wells, van ser un catalitzador fonamental de tota l'energia creativa. Els seus programes de formació per a conservadors i gestors d'espais d'art contemporani, o el simposi internacional de residències d'artistes d'Àfrica i el Pròxim Orient, han marcat una fita per recuperar el paper del Caire com a centre generador d'idees a la regió.

Des del primer moment, un dels objectius del nostre programa de cooperació cultural va ser la incorporació a aquest procés com un component clau de l'estratègia central per servir com a pont d'entesa que oferís canals de diàleg entre ambdues societats i enfortís els valors de tolerància i confiança mútua en uns moments en què cada cop s'obren fosses més profundes entre les diferents cultures i religions que comparteixen l'espai mediterrani. Encara hi ha la impressió estesa que l'art contemporani és una espècie de culte elitista que ben pocs experts poden desentrañar. Tanmateix, aquest aspecte, molt relacionat amb l'aspecte especulatiu del mercat de l'art, és una màscara que oculta el vertader sentit de l'art com a element de transformació i connexió amb els nivells més profunds de la consciència i la naturalesa humana.

Nosaltres vam iniciar diversos projectes en aquest camp, no amb la intenció de promoure l'art contemporani espanyol o les nostres idees al respecte, sinó per proporcionar els mitjans i els contactes necessaris perquè els actors locals poguessin desenvolupar les seves pròpies agendas. El gran dilema del donant és que genera propostes a mida del que els beneficiaris potencials creuen que pot garantir-los accés als recursos desitjats. Així, de forma indirecta i de vegades inconscient, es perverteix el vertader sentit de la cooperació i no s'enforteix la capacitat local de produir un discurs propi i un sentit de propietat sobre els projectes. Arran de nombroses consultes i discussions –en les quals William Wells o Mokhtar Kocace, director de programes de la Fundació Ford, van ser d'ajuda inestimable–, vaig concloure que la nostra aportació podia ser especialment útil quant al suport a la formació de conservadors, crítics i gestors culturals, implicant el major nombre d'actors locals i integrant els participants espanyols en un equip multinacional al màxim. Així va néixer el Cairo Curatorial Program, una iniciativa de Townhouse

Alexandria Contemporary Art Forum, which became an important platform for new artistic trends in this city. Townhouse Gallery and its founder, William Wells, were an important catalyst for all this creative energy, and its training programmes for curators and directors of contemporary art spaces, in addition to the international symposium of Artists in Residence from Africa and the Middle East were a milestone for the restoration of Cairo's role as the primary generator of ideas in the region.

From the start, one of the objectives of our cultural cooperation programme was to become a key player in the core strategy of the process by acting as a bridge of understanding and offering channels of dialogue between both societies while strengthening the values of tolerance and trust at a time when ever wider gaps are opening between the different cultures and religions that share the Mediterranean space. The widespread notion still exists that contemporary art is a kind of elitist cult that only a few experts can unravel. However, this idea –very much connected with the speculative aspect of the art market– is a mask that hides the real meaning of art as an element of transformation and connection with the deepest levels of conscience and human nature.

We undertook different projects in this field, not with the intention of promoting contemporary Spanish art or our ideas in this respect, but of providing the means and necessary contacts to ensure that local artists could develop their own agendas. The major dilemma of the donor is that potential beneficiaries present proposals that they believe will guarantee access to the desired resources. And so, indirectly and sometimes inadvertently, the true meaning of cooperation becomes distorted and the locals' capacity to produce their own dialogue and a sense of ownership over the projects is not strengthened. As a result of numerous consultations and discussions, in which William Wells and Mokhtar Kocace, the Ford Foundation's programme director, were of invaluable assistance, I concluded that our contribution would be especially useful by supporting the training of curators, critics and cultural directors, involving as many local actors as possible and integrating the Spanish participants into as multinational a team as possible. And that is how the Cairo Curatorial Program was born; an initiative by Townhouse and the Spanish Embassy in collaboration with the British Council, Mexico, the Ford Foundation and the European Commission.

de Townhouse y la Embajada de España que contó con la colaboración del British Council, Mejico, la Fundación Ford y la Comisión Europea.

Los programas de artistas en residencia se han multiplicado en los últimos años, convirtiéndose en la tendencia de moda en el cada vez más agitado mundo del arte contemporáneo. Los artistas, coleccionistas, marchantes, comisarios, críticos y demás variopintos personajes forman una especie de gran campamento nómada que se traslada de ciudad en ciudad arrastrando tras de sí todo un espectáculo mediático y social. Comparado con el relativamente institucionalizado y previsible tono que domina los acontecimientos clásicos del circuito internacional, la combinación de actividades y propuestas que se concentran en Oriente Medio en torno de ArtDubai, Contemporabilia en Beirut, Sharja Symposium o Global Art Forum en Doha y Dubai en escasamente dos semanas es algo sin paralelo.

La proliferación de programas de artistas en residencia y el denominado “turismo curatorial” crean nuevas dinámicas de poder entre artistas locales e instituciones internacionales, al determinarse lo que se exhibe en museos y exposiciones internacionales. La búsqueda de lo que es auténticamente árabe por parte de curadores y críticos se confunde en muchos casos con la confirmación de las propias expectativas y prejuicios. La desconexión entre la teoría artística o generación de discurso y la producción artística en los países árabes va a acentuar esta tendencia, que es vista como una imposición de criterios de medida. Las cuestiones van dirigidas a exponer al artista como un objeto exótico o visto como parte de un colectivo, no individualizado. (artista árabe, islámico, mujer, etc.), cargado con la obligación de hablar por quienes se supone que representa. Por todo ello, se trata de uno de las cuestiones más debatidas en el panorama del arte en Oriente Medio. Por otro lado, no es exagerado afirmar que la extraordinaria explosión de creatividad y reconocimiento internacional de los artistas de la región en general y Egipto en particular en los últimos años se debe en gran parte a dos factores: el enraizamiento de los artistas, curadores y gestores culturales en el contexto local y la movilidad de estos agentes culturales gracias a los programas de intercambios y residencias.

En ese campo había una carencia de estructuras estables de colaboración entre instituciones y centros de arte de ambos países, que contrastaba con la intensidad de contactos con Holanda, Suiza, Reino Unido, Dinamarca, etc. Cuando artistas o curadores españoles venían a Egipto, lo hacían por sus propios medios y con sus relaciones personales

i l'ambaixada d'Espanya, que va comptar amb la col·laboració del British Council de Mèxic, la Fundació Ford i la Comissió Europea.

Els programes d'artistes en residència s'han multiplicat en els darrers anys i s'han convertit en la tendència de moda en el món cada cop més agitat de l'art contemporani. Els artistes, col·leccionistes, marxants, comissaris, crítics i altres personatges extravagants formen una espècie de gran campament nòmada que es trasllada de ciutat en ciutat arrossegant al darrere tot un espectacle mediàtic i social. Comparat amb el to relativament institucionalitzat i previsible que domina els esdeveniments clàssics del circuit internacional, la combinació d'activitats i propostes que es concentren en dues setmanes escasses al Pròxim Orient al voltant d'ArtDubai, Contemporabilia a Beirut, Sharja Symposium o Global Art Forum a Doha i Dubai és quelcom sense parió.

La proliferació de programes d'artistes en residència i el denominat «turisme de conservadors» creen noves dinàmiques de poder entre artistes locals i institucions internacionals, en determinar-se el que s'exhibeix en museus i exposicions internacionals. La cerca del que és autènticament àrab per part de comissaris i crítics es confon en molts casos amb la confirmació dels propis prejudicis i expectatives. La desconexió entre la teoria artística o la generació de discurs i la producció artística als països àrabs accentuarà aquesta tendència, que es veu com una imposició de criteris de mesura. Les qüestions van dirigides a exposar l'artista com un objecte exòtic o vist com a part d'un col·lectiu, no individualitzat (artista àrab, islàmic, dona, etc.), carregat amb l'obligació de parlar per aquells a qui se suposa que representa. Per tot plegat, es tracta d'una de les qüestions més debatudes del panorama de l'art al Pròxim Orient. D'altra banda, no és exagerat afirmar que l'explosió de creativitat extraordinària i el reconeixement internacional dels artistes de la regió en general, i d'Egipte en particular, en els darrers anys es deu en gran part a dos factors: l'arrelament dels artistes, conservadors i gestors culturals al context local i la mobilitat d'aquests agents culturals, gràcies als programes d'intercanvis i residències.

En aquest camp hi havia una carencia d'estructures estables de col·laboració entre institucions i centres d'art de tots dos països, que contrastava amb la intensitat de contactes amb Holanda, Suïssa, el Regne Unit, Dinamarca, etc. Quan artistes o conservadors espanyols venien a Egipte, ho feien pels seus propis mitjans i gràcies a les

Artists in Residence programmes have proliferated in recent years, becoming the fashion trend in the ever more dynamic world of contemporary art. Artists, collectors, dealers, commissioners, critics and the various other personalities of the art world form a kind of large nomadic camp that moves from city to city, dragging a veritable media and social spectacle behind it. Compared to the relatively institutionalised and predictable tone that dominates the classical events of the international circuit, the combination of activities and proposals concentrated, in barely two weeks, in the Middle East in relation to ArtDubai, Contemporabilia in Beirut, Sharja Symposium and Global Art Forum in Doha and Dubai is unprecedented.

The proliferation of Artists in Residence programmes and what is known as “curatorial tourism” have created new power dynamics between local artists and international institutions by determining what will be displayed in international museums and exhibitions. However, the curators and critics’ search for what is authentically Arab is often confused with the confirmation of their own expectations and prejudices. The separation of artistic theory or dialogue from artistic production in Arab countries will exacerbate this trend, which is seen as an imposition of criteria presenting the artist as an exotic object or as part of a group, robbed of individuality (Arabic artist, Islamic artist, woman, etc.) and charged with the obligation of speaking on behalf of those who they supposedly represent. This is therefore one of the most debated issues in the Middle Eastern art scene. Furthermore, it is no exaggeration to say that the recent extraordinary explosion of creativity and the international recognition of artists from the region in general and Egypt in particular is largely due to two factors: the rooting of the artists, curators and cultural directors in the local context and the mobility of these cultural agents, thanks to exchange and residence programmes.

In this field, there had been a lack of stable cooperation structures between institutions and art centres in both countries, in contrast to the intense contact with Holland, Switzerland, the United Kingdom, Denmark, etc. When Spanish artists or curators came to Egypt, they did so at their own expense and through their own personal contacts and vice versa. Another priority objective of our cultural cooperation programme was to fill this void and to promote the establishment of stable and independent relations between centres, groups and artists in the two countries. After several contacts, partnership agreements were signed between Laboral and Townhouse, Hangar and CIC

y viceversa. Otro de los objetivos prioritarios de nuestro programa de cooperación cultural fue cubrir ese vacío y fomentar el establecimiento de relaciones estables y autónomas entre centros, colectivos y artistas de ambos países. Tras diversos contactos, se concluyeron convenios de colaboración entre Laboral y Townhouse, Hangar y CIC o Artelewa y CAN Farrera, que ponían en marcha una red de artistas en residencia. Posteriormente se amplió la colaboración de Hangar a un nuevo colectivo de videoartistas, Medrar.

En 25-27 marzo 2009 el Cairo Residency Symposium reunió a más de ochenta participantes de Oriente Medio, África, Europa, EE UU y Mejico, a fin de discutir las posibilidades ofrecidas por los programas de artistas en residencia, las expectativas creadas en artistas e instituciones receptoras y los resultados de las experiencias. La cantidad y calidad de los participantes puso de manifiesto el creciente interés en este tipo de programas y la intensa actividad que artistas y organizaciones egipcias están desarrollando en ese campo. La Embajada de España fue una de las entidades copatrocinadoras de este acontecimiento, que contó con la participación de Pedro Soler, a la sazón director de Hangar y un impulsor entusiasta de estos proyectos, y Chus Martínez, comisaria del MACBA.

Es una gran satisfacción el que en estos momentos exista ya una intensa red de contactos y que surjan iniciativas como esta, promovida por Hangar con la participación de todos los artistas en residencia que participaron en el programa hasta ahora. El éxito de un programa de cooperación se mide justamente por lo innecesario que se vuelve el que lo promueve una vez las iniciativas cobran vida propia. Eso es prueba de que realmente pertenece a sus verdaderos protagonistas, que son los artistas y gestores culturales. Me alegra el sentirme completamente redundante y participar como un invitado mas en esta iniciativa, en mi nueva etapa como consultor para una institución cultural como el Centro Niemeyer de Aviles.

seves relacions personals i viceversa. Un altre dels objectius prioritaris del nostre programa de cooperació cultural va ser cobrir aquest buit i fomentar l'establiment de relacions estables i autònomes entre centres, col·lectius i artistes d'ambdós països. Després de diversos contactes, es van concloure convenis de col·laboració entre LABoral i Townhouse, Hangar i CIC o Artellewa i CAN Farrera, que posaven en marxa una xarxa d'artistes en residència. Posteriorment es va ampliar la col·laboració d'Hangar a un nou col·lectiu de videoartistes, Medrar for Contemporary Arts.

Del 25 al 27 març de 2009 el Cairo Residency Symposium va reunir més de vuitanta participants del Pròxim Orient, Àfrica, Europa, els Estats Units i Mèxic, per tal de discutir les possibilitats ofertes pels programes d'artistes en residència, les expectatives creades en artistes i institucions receptoras i els resultats de les experiències. La quantitat i qualitat dels participants va posar de manifest l'interès creixent per aquest tipus de programes i l'activitat intensa que artistes i organitzacions egípcies desenvolupen en aquest camp. L'ambaixada d'Espanya va ser una de les entitats copatrocinadores d'aquest esdeveniment, que va comptar amb la participació de Pedro Soler, en aquell temps director d'Hangar i un impulsor entusiasta d'aquests projectes, i Chus Martínez, comissària del MACBA.

És una gran satisfacció que en aquests moments ja existeixi una intensa xarxa de contactes i que sorgeixin iniciatives com aquesta, promoguda per Hangar amb la participació de tots els artistes en residència que han participat al programa fins ara. L'èxit d'un programa de cooperació es mesura justament per com es torna d'innecessari el promotor un cop les iniciatives cobren vida pròpia. Amb això es demostra que realment pertany als seus vertaders protagonistes, que són els artistes i gestors culturals. M'alegra sentir-me completament redundat i participar en aquesta iniciativa com un convidat més, en la meva nova etapa com a consultor per a una institució cultural com el Centre Niemeyer d'Avilés.

and Artelewa and CAN Farrera, who launched a network of Artists in Residence. Later on, Hangar's collaboration was extended to include a new group of video artists, Medrar.

Between March 25 and 27, 2009, the Cairo Residency Symposium brought together more than eighty participants from the Middle East, Africa, Europe, the USA and Mexico to discuss the opportunities provided by the Artists in Residence programmes, the expectations of artists and host institutions and the results of their experiences. The quantity and calibre of the participants demonstrated the growing interest in these types of programmes and the intense activity that Egyptian artists and organisations are undertaking in this field. The Spanish Embassy was one of the co-sponsors of the event, in which Pedro Soler, the then director of Hangar and an enthusiastic promoter of such projects, participated, in addition to Chus Martínez, curator at the MACBA.

It gives me great satisfaction to see that there is now an extensive network of contacts and initiatives like this exhibition, promoted by Hangar, and with the participation of all of the artists who have taken part in the Artists in Residence programme to date. The success of a cooperation programme is measured by how dispensable the person one who promoted it becomes after the initiatives come to life on their own. This is proof that they truly belong to the real protagonists: the artists and cultural directors. I am pleased to feel totally redundant and to participate in this initiative just like any other guest and in my new role as consultant to a cultural institution like the Niemeyer Center in Aviles.

PEDRO SOLER

NOTA DEL COMISARIO

El punto de partida de este proyecto ha sido el programa de intercambio internacional creado por Ramón Bleuca durante su etapa como Agregado Cultural de la Embajada de España en El Cairo. Dado que siete instituciones (tres en España y cuatro en Egipto) iniciaron los programas de intercambio, la selección de artistas no era una tarea que correspondiera al comisario sino fue el resultado de los diferentes jurados que seleccionaron entre los cientos de artistas que se presentaron. El proceso garantiza una alta calidad artística pero presenta un riesgo en cuanto a la organización de una muestra porque la selección puede fácilmente convertirse en un popurrí de artistas sin hilo narrativo ni la compatibilidad necesaria como para exhibir en un mismo espacio.

Sin embargo, un análisis de las obras demuestra que no hay nada más lejos de la verdad y que la selección es, en realidad, un campo sorprendentemente unificado. Eso nos llevó a elegir el título de “The one and the multiple” para la exposición, haciendo referencia, por un lado, a la unidad en el ámbito del arte contemporáneo y su enorme diversidad al mismo tiempo, y, por el otro, a la inoperabilidad de las viejas ideas del este y el oeste, oriente y occidente. La exposición, aunque muy *site-specific* por momentos (en el sentido de una relación estrecha con los espacios físicos), demuestra que no es posible dividir a los artistas según criterios regionalistas, sino que cada uno debe observarse como un individuo en el espacio unificado del Mediterráneo o, en términos más generales, del arte contemporáneo.

En términos formales, se observa una ausencia total de pintura y escultura, con la fotografía y el vídeo como disciplinas principales. Tres artistas –Wensh, Magdi Mostafa y Nork Zakarian– presentan también instalaciones interactivas de sonido y vídeo. Magdi Mostafa es un músico y artista visual que está cada vez más presente en la escena internacional. Su obra es *site-specific* y busca continuamente la creación de nuevos espacios. Wensh y Nork participaron en los talleres de vídeo interactivo *Open Lab Egypt* organizados por Hangar y Medrar en El Cairo y

NOTA DEL COMISSARI

El punt de partida d'aquest projecte ha estat el programa d'intercanvi internacional engegat per Ramon Bleuca durant la seva etapa com a agregat cultural de l'ambaixada d'Espanya al Caire. Van iniciar el programa set institucions: tres d'Espanya i quatre d'Egipte. Per tant, la selecció dels artistes no l'ha duta a terme el comissari, sinó que és el resultat dels veredictes dels diversos jurats que van fer la tria entre els centenars d'artistes que van sol·licitar les residències. Aquest procés garanteix una elevada qualitat artística però implica un risc a l'hora de fer una exposició: és fàcil que la selecció sigui una miscel·lània d'artistes mancada de fil narratiu i de la compatibilitat necessària per exposar les seves obres al mateix espai.

No obstant això, de l'anàlisi de les obres es desprèn que no hi ha res més lluny de la realitat i que la selecció, de fet, forma un conjunt sorprenentment unificat. Això ens va impulsar a escollir el títol “L'un i el múltiple” per a l'exposició, amb referència, d'una banda, a la unitat del camp de l'art contemporani i alhora la seva immensa diversitat i, de l'altra, a la manca d'operativitat de les antigues idees sobre Orient i Occident. L'exposició, tot i ser de vegades molt específica de lloc (en el sentit d'estar molt lligada a determinats espais físics), demostra que no es pot separar els artistes seguint criteris geogràfics, sinó que els hem d'observar com a individus a l'espai comú de la Mediterrània o, en un sentit més ampli, de l'art contemporani.

Des del punt de vista formal, s'observa una absència gairebé completa de pintura i escultura: les principals disciplines són la fotografia i el vídeo. Tres joves artistes –Wensh, Magdi Mostafa i Nork Zakarian– presenten, a més, instal·lacions interactives d'àudio o vídeo. Magdi Mostafa, músic i artista visual, s'està donant a conèixer ràpidament en l'àmbit internacional; les seves obres són específiques de lloc i representen una recerca constant de la creació de nous espais. Wensh i Nork van participar als tallers de vídeo interactiu organitzats per Hangar i Medrar al Caire i Alexandria l'any 2009. Tant Wensh, amb el so,

CURATORIAL NOTE

This exhibition is born from the program of international exchanges initiated by Ramon Bleuca during his service as cultural attaché of the Spanish Embassy in Cairo. Seven institutions participated in the exchange programs - 3 in Spain and 4 in Egypt. The selection of the artists, therefore, was not a task corresponding to the curator but rather the result of a series of different juries who selected from the hundreds of artists who applied for the residencies. This process assures a high artistic quality but is a risk in terms of making an exhibition. The selection can easily be a pot pourri of artists lacking a narrative thread and the necessary compatibility to show in the same space.

However, an analysis of the works shows that nothing could be further from the truth and that the selection is actually a surprisingly unified field. This prompted us to choose the subtitle The One and the Multiple for the exhibition - referring, on the one hand, to the unity of the field of contemporary art and at the same time its enormous diversity and, on the other, to the inoperability of old ideas of East and West, Orient and Occident. The exhibition, while being at times very *site-specific* (in the sense of being tightly related to physical spaces) shows that it is not possible to divide the artists following regionalist criteria - instead we must look at each as an individual in the unified space of the Mediterranean or, more widely, of contemporary art.

In formal terms we can see that there is an almost complete absence of painting and sculpture - the principal disciplines being photography and video. Three artists - Wensh, Magdi Mostafa and Nork Zakarian - present interactive audio &/or video installations. Magdi Mostafa is a musician and visual artist who is rapidly making his presence felt on the international scene - his works are *site-specific* and constantly searching for the creation of new spaces. Wensh and Nork both participated in the *Open Lab Egypt* interactive video workshops in Cairo and Alexandria organised by Hangar and Medrar in 2009. Wensh, with sound, and Nork, with video, both

Alejandría en 2009. Wensh –con el sonido– y Nork –con el vídeo– crean espacios donde la presencia del espectador es fundamental para la existencia de la obra. Cada obra empieza con una puerta que, en el caso de Nork, da lugar a un juego con el sentido de la visión y, cuando se ve un vídeo, se pierde el otro, cuestionando nuestro estatuto de espectador, dificultando nuestra situación con respecto a la imagen y sugiriendo que el acto de ver implica una pérdida. Wensh crea un pasillo sonoro donde, al entrar, el visitante dispara un sonido que luego se modifica en función de su movimiento hasta que, al marcharse por el otro extremo, el sonido ha evolucionado, cambiado, mutado. Al escuchar con el cuerpo un sonido que existe a razón de nuestro movimiento, Wensh apunta a una relación distinta con el sonido frente a nuestra pasividad habitual.

El trabajo de Hamdy Reda y Sameh Ishmael es, entre los trabajos presentados, el más próximo a las técnicas artísticas tradicionales, combinando la caligrafía árabe (de la que Sameh Ishmael es uno de los practicantes vivos más destacados) con la vieja técnica artesanal de la cámara oscura. En el otro extremo se sitúa la fotografía digital de Tareq Hefny (que, además de artista, regenta su propio estudio de fotografía profesional en El Cairo). La arquitectura también es el tema aquí. Trata a los edificios de Barcelona y El Cairo de la misma forma, vaciándolos hasta convertirse en simples telones de fondo teatrales (o “pieles”, como él los define). La ausencia es también un tema en la fotografía de Mahmoud Khaled –instalada en una vitrina a la antigua, común en los hogares de la clase alta para exhibir fotos familiares y pequeños objetos curiosos– genera un espacio misterioso. Sus paisajes sugieren una actividad que acabamos de perdernos, un teatro al aire libre para una obra que tenemos que imaginarnos.

Alvaro Sau volvió de su viaje a Egipto con más de setenta horas de grabación de vídeo. Las grabaciones forman parte de un proyecto continuo de investigación titulado “Las afueras” con el que estudia los espacios (periféricos, rurales, del tercer mundo metafórico y físico) alrededor de los centros de poder, buscando otras leyes y relaciones, y retratando a las personas que viven en ellos. Un día en la vida de una familia de pueblo, un monje en el monasterio, una reunión de amigos alrededor de una fogata en Siwa... Pablo de Soto y el grupo LaFundició utilizan el vídeo como medio para documentar sus investigaciones en lugar de un fin en sí mismo, mientras que Shady El Noshokaty vuelve la cámara hacia sí mismo para documentar espacios interiores desde una subjetividad e imposibilidad extremas.

com Nork, a través del vídeo, creen espais on la presència de l'espectador és imprescindible per a l'existència de l'obra. Cada obra comença amb una porta; al cas de Nork, aquest element permet jugar amb el sentit de la visió: quan mires un vídeo, et perds l'altre, la qual cosa qüestiona la nostra manera de ser espectadors, complica la nostra situació pel que fa a la imatge i insinua que l'acte de veure-hi implica una pèrdua. Wensh crea un passadís d'àudio on el so s'inicia amb l'entrada del visitant i el seu moviment modifica i complementa el so fins que, quan marxa per l'altre extrem, el so ha evolucionat, canviat, mutat. Escollar amb el cos, o l'existència del so perquè hi ha moviment: Wensh apunta a una relació diferent amb el so, lluny de la nostra passivitat habitual.

L'obra artesanal de Hamdy Reda i Sameh Ismael s'acosta més a les tècniques artístiques tradicionals, en combinar la tradició mil·lenària de la cal·ligrafia àrab (Sameh Ismael n'és un dels experts contemporanis més destacats) amb l'antiga tècnica de la càmera oscura o estenopecica. Sameh escriu directament sobre el paper fotogràfic abans no sigui revelat amb estudis arquitectònics malenconiosos i suggeridors de Hamdy. A l'altre extrem hi ha la fotografia digital sofisticada de Tareq Hefny, qui, a més de ser artista, dirigeix el seu propi estudi professional de fotografia al Caire. També aborda el tema de l'arquitectura: tracta els edificis de Barcelona i el Caire de la mateixa manera, tot buidant-los fins que esdevenen simples telons de fons teatrals (o «pellis», com en diu l'artista). La fotografia de Mahmoud Khaled –instal·lada en una vitrina clàssica, com la que hi sol haver a les llars de classe alta per exposar les fotos i els bibelots de família– genera un espai misteriós; són paisatges que suggereixen una activitat que ens acabem de perdre, un teatre a l'aire lliure per a una obra que ens hem d'imaginar.

Alvaro Sau va tornar de la seva estada a Egipte amb més de 70 hores de filmació en vídeo. Les filmacions formen part d'un projecte de recerca en curs, anomenat “Las afueras”, que investiga els espais (perifèrics, rurals, tercermundistes, tant metafòrics com físics) situats fora dels centres de poder, a la recerca d'altres lleis i relacions, mitjançant el retrat de les persones que hi viuen: un dia a la vida d'una família d'un poble, un monjo en un monestir, una trobada d'amics al voltant del foc a Siwa... Pablo de Soto i el col·lectiu LaFundició fan servir el vídeo com a mitjà per documentar les seves investigacions, i no com a finalitat en ell mateix, mentre que Shady El Noshokaty gira la càmera envers ell mateix i documenta espais «interiors», des d'una subjectivitat i impossibilitat extremes.

create spaces where the presence of the spectator is essential to the existence of the work. Each work begins with a door - in the case of Nork this gives space to a play with the sense of vision, when you see one video you lose the other, questioning our ways of being a spectator, making complex our situation with respect to the image and suggesting that the act of seeing implies loss. Wensh creates an audio corridor where a sound is launched by the entry of the visitor and her movement modifies and supplements this sound until, leaving at the other end, the sound has evolved, changed, mutated.

At the other end of the scale, the artisanal work of Hamdy Reda and Sameh Ishmael comes closest to more traditional art techniques - combining the millennial tradition of arabic calligraphy (of which Sameh Ishmael is one of the most prominent contemporary practitioners) with the old camera oscura (or pin-hole camera) technique. Sameh writes directly onto the photographic paper before it is developed with evocative architectural studies by Hamdy. Tareq Hefny also focusses his camera's lens on architecture but in his case it is a high end digital camera - with sophisticated techniques he treats buildings in Barcelona and Cairo in the same way, emptying them to mere theatrical backdrops (or “skins” as he calls them). And absence is also in Mahmoud Khaled's “colorful photos of a very classical landscape” - installed in an old style cabinet, common in middle and upper class homes for displaying family photos and treasures. The reference to this living room dispositive is twisted by the absence of human presence in the photos. They generate a mysterious space full of absence, landscapes suggesting an activity that we have just missed, an open air theatre for a play that we have to imagine. The photos were taken in Montjuic during his residence in Hangar, Barcelona.

The video camera of Alvaro Sau searches for presence – he returned from his stay in Egypt with over 70 hours of video recorded. The recordings form part of an ongoing research project called Outdoors (Las Afueras), investigating the spaces (peripheral, rural, “3rd world”, both metaphorical and physical) outside the centres of power, searching for other laws and relations and portraying the people who live them - a day in the life of a village family, a monk in a monastery, a meeting of friends around a fire in Siwa... Pablo de Soto and the group LaFundició use video as a means of documenting their investigations rather than as an end in itself while Shady El Noshokaty turns the camera onto himself, documenting “inside” spaces, or “physiography” as he calls it, from an extreme subjectivity and impossibility.

LaFundició empleó su período de residencia en Artellewa, en el distrito “informal” de Ard’ellewa, para trabajar con los niños de la zona mediante procesos creativos que les permiten analizar sus paradigmas culturales respecto a otras personas y desarrollar una identidad positiva, activa y consciente. Aplicaron los mismos métodos en Cataluña con los alumnos del colegio Martinet de Ripollet. El resultado es la implementación de una especie de “canal” que une el trabajo de ambos grupos. Además del material gráfico creado por los niños, utilizan el vídeo para documentar y dotar de legibilidad a los procesos. Pablo de Soto utiliza el vídeo, entre otros medios, para documentar la investigación que llevó a cabo en la ciudad de Rafah, frontera entre Gaza y Egipto. Estuvo presente durante el ataque israelí sobre Gaza a finales de 2008 y el resultado es una cartografía táctica – también exhibida en la exposición– de las tensiones y complejidades que se expresan en esa frontera.

Vahida Ramujkic, en colaboración con Aviv Kruglanski, Albino y Rania, también emplea la cartografía, aunque como presencia artesanal, lentamente bordada a mano, lo que nos remite a la manualidad de Hamdy Redy y Sameh Ishmael, y refleja el interés de LaFundició, Alvaro Sau y Pablo de Soto por los espacios periféricos y fracturas micropolíticas, lugares donde realmente podemos aprender a ver de nuevo con “una capacidad aumentada para la observación, percibir la dinámica social y el aprendizaje”, como explica Vahida en la web del proyecto.

Esto último también describe el efecto de residir y trabajar en un entorno desconocido –ya sea cultural, física o intelectual- el arte del viaje, como diría Hakim Bey o el “fisiogeografía” de Shady el Noshokaty. Todos los proyectos tienen el acto de ver, descubrir y cartografiar (literalmente o metafóricamente) en común. No hay creación “ex nihili”, sino que las obras exploran complejas realidades preexistentes, apuntan al arte como herramienta vital para cuestionar su entorno e intentar darle sentido (o no).

Marzo de 2010

LaFundició va fer servir el seu període de residència a Artellewa, al districte «informal» d’Ard El Lewa, per treballar amb nens i nenes del barri tot utilitzant processos creatius que els permeten analitzar els seus paradigmes culturals en relació amb els altres i desenvolupar una identitat positiva, activa i conscient. Van aplicar els mateixos mètodes a Catalunya, amb nens i nenes d’una escola de Ripollet. El resultat és la creació d’una mena de «canal» que uneix el treball d’ambdós grups. A més del material gràfic generat pels infants, fan servir el vídeo per documentar i dotar de llegibilitat aquests processos. Pablo de Soto també fa servir el vídeo, entre altres materials, per documentar la investigació que va dur a terme a la ciutat de Rafah, a la frontera entre Gaza i Egipte. Va ser allà durant l’atac israelià contra Gaza al final del 2008; el resultat és una cartografia tàctica –que es mostra a l’exposició– de les tensions i complexitats expressades a través d’aquesta frontera.

Vahida Ramujkic, en col·laboració amb Aviv Kruglanski, Albino i Rania, també recorre a la cartografia però com a presència artesana, brodada a mà a poc a poc, remetent a la creació manual de Hamdy Reda i Sameh Ismael i fent-se ressò de l’interès de LaFundició, Alvaro Sau i Pablo de Soto pels espais perifèrics com a fractures micropolítiques, llocs on vertaderament podem aprendre a veure-hi de nou: «una capacitat més elevada d’observar, de percebre la dinàmica social i d’aprendre», com explica Vahida per lloc web del projecte.

Aquesta última frase també es pot interpretar com la descripció de l’efecte d’anar a viure i treballar en un entorn que ens és desconegut des del punt de vista cultural, físic o intel·lectual. De fet, és l’art del viatge, com diria Hakim Bey. Tots els projectes tenen l’acte de veure-hi, de descobrir, de cartografiar (literalment o metafòrica) al nucli. Apunten a l’art com a instrument perquè les subjectivitats individuals debatin amb l’entorn i mirin de treure’n l’entrellat (o no).

És interessant el fet que, potser, aquí hi ha la raó de l’absència d’objectes que he assenyalat a l’inici del text; no hi ha creació «ex nihili», totes les obres estan relacionades amb complexos teixits físics i socials preexistents. La cartografia, el vídeo, la fotografia, la presència física del públic: aquests són els instruments d’aquest art sense fronteres. I mai no havia estat una necessitat tan vital.

Març del 2010

LaFundició used their residence in Artellewa, in the “informal” district of Ard’ellewa, to work with children from the neighbourhood using creative processes that allow them to analyze their cultural paradigms in relation to others, and develop a positive, active and conscious identity. They applied the same methods in Catalunya with children in the Martinet school in Ripollet. The result is the implementation of a kind of “channel” which links the work of both groups. In addition to the graphic material generated by the children they use video to document and make legible these processes. Pablo de Soto also uses video, amongst other means, to document the investigation he carried out in the city of Rafah - the frontier between Gaza and Egypt. Present during the israeli attack on Gaza at the end of 2008, The result is a tactical cartography - shown in the exhibition - of the tensions and complexities expressed through this frontier.

Vahida Ramujkic, in collaboration with Aviv Kruglanski, Albino & Rania, also makes use of cartography but as an artisanal presence, slowly embroidered by hand - looping back to the manuality of Hamdy Redy and Sameh Ishmael and echoing the interest of LaFundició, Alvaro Sau and Pablo de Soto in peripheral spaces as micropolitical fractures, places where we can truly learn to see again - “a heightened capacity for observation, for perceiving social dynamics and for learning” as Vahida puts it in the web of the project.

This last phrase can also be seen as describing the effect of going to stay and work in an environment unfamiliar to one – either culturally, physically or intellectually. Indeed it is the art of travel, as Hakim Bey would say. All the projects shown have the act of seeing, discovering, mapping (literally or metaphorically) at their core. They point towards art as a tool where individual subjectivities debate with their environment, trying to make, or not, sense from it.

Interestingly perhaps here we have the reason for the absence of objects that I indicated at the beginning of this text, there is no creation “ex nihili”, the works all engage with complex pre-existing physical and social tissues. Cartography, video, photography, the physical presence of the public – these are the tools of this art without frontiers.

March 2010

La franja de Gaza es una cárcel a cielo abierto de 40 x 9 km en la que 1,5 millones de palestinos sobreviven en condiciones extremas, asediados, sin poder salir y sometidos a un bloqueo económico total. Un precario sistema de túneles clandestinos en la ciudad dividida de Rafah, en la frontera sur con Egipto, es casi la única vía de abastecimiento desde el exterior.

En enero de 2008, el grupo palestino Hamas dinamitó el muro que separa la Rafah palestina de la Rafah egipcia, dando la posibilidad a cientos de miles de palestinos de abastecerse o en muchos casos, solamente salir a respirar otro aire.

«De El Cairo a Gaza», relata con mapas, documentos de viaje y un vídeo como se vivió esta frontera desde Egipto, durante las semanas de la Operación Plomo Fundido del invierno de 2009. En esos días la sociedad civil egipcia intentó quebrar el bloqueo implementado por su propio gobierno organizando marchas a la frontera para mostrar su solidaridad.

Se presenta asimismo el trabajo «Cartografiando Gaza» desarrollado por estudiantes y profesores de la Escuela de Arquitectura de Alicante tras el taller de invierno dirigido por *hackitectura.net*.

La franja de Gaza és una presó a l'aire lliure de 40 x 9 km on 1,5 milions de palestins sobreviuen en condicions extremes, assetjats, sense poder sortir i sotmesos a un bloqueig econòmic total. Un sistema precari de túnels clandestins de la ciutat dividida de Rafah, a la frontera meridional amb Egipte, és gairebé l'única via d'abastiment des de l'exterior.

Al gener del 2008, el grup palestí Hamàs va dinamitar el mur que separa la Rafah palestina de la Rafah egípcia, i així donà a centenars de milers de palestins la possibilitat d'abastir-se o, en molts casos, simplement sortir a respirar un altre aire.

«De El Cairo a Gaza» narra, amb mapes, documents de viatge i un vídeo, com es va viure aquesta frontera des d'Egipte, durant les setmanes de l'Operació Plom Fos de l'hivern del 2009. Aquells dies, la societat civil egípcia va intentar trencar el bloqueig aplicat pel seu propi govern tot organitzat marxés a la frontera per expressar la seva solidaritat.

També es presenta el treball «Cartografiando Gaza», desenvolupat per estudiants i professors de l'Escola d'Arquitectura d'Alacant després del taller d'hivern dirigit per *hackitectura.net*.

The Gaza Strip is an open-air prison measuring 40 by 9 km in which 1.5 million Palestinians survive in extreme conditions, under siege, unable to get out and subjected to a total economic blockade. A precarious system of secret tunnels in the divided city of Rafah, the southern border with Egypt, is almost the only supply route from the outside.

In January 2008, the Palestinian group Hamas blew up the wall separating Palestinian Rafah from the Egyptian Rafah, giving the opportunity for hundreds of thousands of Palestinians to obtain supplies or, in many cases, simply come out to breathe another air.

"From Cairo to Gaza" tells with maps, travel documents and video his experience on the Egyptian side of the border during the weeks of Operation Lead Cast during the winter of 2009. At this time Egyptian civil society tried to break the blockade implemented by its own government organizing marches to the border to show solidarity.

«Mapping Gaza», also presented here, was developed by students and professors of the Architecture School of Alicante after the winter workshop led by *hackitectura.net*.

قطاع غزة هو سجن في الهواء الطلق مفاصل 40 x 9 كم فيه 1,5 بقى فيه على قيد الحياة مليون فلسطيني يعيشون في ظروف صعبة تحت الحصار، وغير قادرين على الخروج ويتعرضون للحصار الاقتصادي الكامل.

وهناك نظام غير مستقر من الأنفاق السرية في مدينة رفح المقسمة، على الحدود الجنوبية مع مصر ويكاد يكون الطريق الوحيد لوصول إمدادات من الخارج.

في يناير 2008، فجرت حركة حماس الفلسطينية الجدار الذي يفصل رفح الجانب الفلسطينية عن رفح المصرية، لإتاحة الفرصة لمئات الآلاف من الفلسطينيين للحصول على الإمدادات أو في كثير من الحالات، مجرد أن يخرجون لتنفس الهواء أحر.

في 'من القاهرة الى غزة' يحكي بالخرائط ووثائق السفر والفيديو تجربته على الجانب المصري من الحدود خلال أسابيع من عملية إطلاق الرصاص في موسم الشتاء لعام 2009. في هذه الأثناء حاول المجتمع المدني المصري كسر الحصار التي تنفذه في حكومته من خلال تنظيم المسيرات الخاصة الى الحدود لإظهار التضامن.

'رسم خرائط غزة' والذي يعرض هنا أيضاً، قام بتطويره طلاب وأساتذة من كلية الهندسة المعمارية ب 'أليكانتي' بعد ورشة العمل الشتوية التي نظمها 'هاكيتيورا دوت نت'.

Stammer: Clase de teoría

El proyecto está dividido en dos segmentos, un vídeo de doce minutos y una representación en directo de treinta minutos. El concepto representa el intento de imaginarse tres planos mentales, virtuales y paralelos por los que el artista se mueve en escena, donde se enfrenta al público leyendo, dibujando y escribiendo, cuestionando la naturaleza de la transformación entre lo que es físico, interno, espontáneo y dramático, y además describe hipotéticamente los estados de consciencia y percepción que se producen al tratar de leer y explicar la teoría de la dualidad descriptiva que examina la relación entre cuerpo y mente.

La intensidad psicológica de la escena aumenta mientras el artista alterna entre los dos estados hasta que ambos acaban congelados e incapaces de transmitir ninguna expresión.

Quequeig. Lliçó teòrica

El projecte es divideix en dos segments, un vídeo de dotze minuts i una performance en viu de trenta minuts. El concepte representa la temptativa de preveure tres plànols mentals virtuals en paral·lel a través dels quals l'artista es mou en una performance entre una escena en què es posa davant el públic llegint, dibuixant i escrivint, qüestionant-se la naturalesa de la transformació entre el que és físic, intern, espontani i dramàtic. Retrata teòricament els estats de consciència i de percepció quan intenta llegir i explicar la teoria de la dualitat descriptiva que examina la relació entre cos i ment.

La intensitat psicològica de l'escena augmenta a mesura que l'artista alterna entre ambdós estats fins que queden immobilitzats i són incapaçs de continuar expressant-se.

Stammer: Lecture in theory

The project is divided into two segments, a twelve minute video and a thirty minute live performance. The concept represents the attempt to envision three parallel virtual mental planes through which the artist moves in a performance between a scene where he confronts the audience through reading, drawing, and writing, questioning the nature of transformation between what is physical, internal, spontaneous, dramatic, and theoretically portrays the conscious and perceptive states when trying to read and explain the theory of descriptive duality which examines the relation between mind and body.

The psychological intensity of the scene increase as the artist keeps alternating between both states until both ends freeze and both are incapable of expression anymore.

التعمّم - محاضرة في نظرية

يعرض هذا المشروع في صورة عمل فيديو من شاشة واحدة زمنه 12 دقيقة وأيضاً في صورة أداء حي مدته 30 دقيقة. مفهوم العمل يمثل محاولة لتصوير ثلاث مستويات متوازنة ذهنية افتراضية، يتحرك بينهم الفنان في أداء من مشهد واحد يواجه فيه المشاهدين من خلال فعل القراءة والرسم والنصوص المكتوبة، عبر ثلاث وسائط تبحث في طبيعة التنقل فيما بين ما هو حسي، داخلي، تلقائي و درامي. ونظرياً يجسد حالات الوعي والإدراك حينما يحاول أن يقرأ ويشرح (نظرية الثنائية الوصفية) التي تدرس العلاقة بين العقل والجسد.

يستمر ذلك التنقل وتزداد معه حدة المشهد نفسياً إلى أن تتجمد النهايات وتصبح قدرات كل منهما على التعبير مستحيلة.

City skin es un experimento fotográfico que explora un método alternativo de entender nuestro entorno. Contando solamente con las fachadas de los edificios y excluyendo cualquier otro elemento, uno puede formular una afirmación abstracta acerca de la forma de una ciudad. Es como pasar los dedos por una tela para comprobar su rigidez y su consistencia, ojear las numerosas imágenes de una ciudad pueden darte el mismo nivel de conocimiento.

Pell de ciutat és un experiment fotogràfic que explora un mètode alternatiu de comprendre el lloc que ens envolta. Basant-se només en les façanes dels edificis, i exclouent qualsevol altre element, es pot formular una declaració abstracta sobre la forma de la ciutat. Igual que passem els dits per una tela per comprovar-ne la rigidesa i la consistència, fer una ullada a moltes de les imatges podria donar el mateix nivell de coneixement sobre una ciutat.

City skin is a photographic experiment that explores an alternative method of understanding the place around us. Relying only on the facades of the buildings & excluding any other elements, one can formulate an abstract statement about the form of a city. Like swiping your fingers across a fabric to test its rigidity & consistency, skimming through many of the images could give you the same level of knowledge about a city.

"جد المدينة" عبارة عن تجربة في التصوير الفوتوغرافي من أجل استكشاف طريقة بديلة لفهم المكان من حولنا. بالاعتماد فقط على واجهات المباني وإبتعاد أية عناصر أخرى، فإنه يمكن للمرء أن يصيغ بياناً مجرداً عن شكل المدينة. وكمثل تفحص النسيج بأصابعك لاختبار صلابته وكثافته، فإن تصفح العديد من الصور يمكن أن يعطيك نفس المستوى من المعرفة عن مدينة ما.

Las coloridas fotos de paisajes muy clásicos de Mahmoud Khaled se ubican en una vitrina clásica, común en las casas de clase media y alta, que se utiliza para mostrar las fotos familiares y los objetos de valor. La referencia a esta dispositivo de salón está distorsionada por la ausencia de presencia humana en las fotos. Generan un misterioso espacio lleno de ausencia, de paisajes que sugieren una actividad que acabamos de perdernos, un teatro al aire libre para una obra que tenemos que imaginar. Las fotos se tomaron en Montjuic durante su residencia en el centro Hangar (Barcelona).

Les fotos vistoses d'un paisatge molt clàssic de Mahmoud Khaled estan instal·lades en una vitrina clàssica, corrent a les cases de les classes mitjana i alta i que s'utilitzava per mostrar fotos familiars i objectes preuats. La referència a aquest dispositiu de la sala d'estar està distorsionada per l'absència d'éssers humans a les fotos, les quals generen un espai misteriós ple d'absència, paisatges que suggereixen una activitat que ens acabem de perdre, un teatre a l'aire lliure per a una obra que hem d'imaginar. Les fotos es van fer a Montjuïc quan l'artista residia al centre Hangar de Barcelona.

Mahmoud Khaled's colorful photos of a very classical landscape are installed in an old style cabinet, common in middle and upper class homes for displaying family photos and treasures. The reference to this living room dispositive is twisted by the absence of human presence in the photos. They generate a mysterious space full of absence, landscapes suggesting an activity that we have just missed, an open air theatre for a play that we have to imagine. The photos were taken in Montjuic during his residence in Hangar, Barcelona.

إن صور محمود خالد الملونة لمناظر طبيعية كلاسيكية للغاية يتم تثبيتها في خزانة قديمة، كذلك التي توجد في منازل الطبقة الوسطى والعليا لعرض الصور العائلية والكنوز الثمينة. والإحالة إلى هذا التصرف في غرفة المعيشة يتم بحريفه بغياب الحضور الإنساني في الصور. أنها صور تولد فراغا غامضا ممتلئا بالغياب، ومناظر الطبيعة تشير إلى وجود نشاط غبنا عنه لتونا، ك مسرح في الهواء الطلق لمسرحية يتعين علينا أن نتخيلها. وقد تم التقاط الصور في مونتجويك خلال إقامة محمود خالد في الهنجر بيرشلونة.

Canal Canatum propone a las niñas y niños de la escuela El Martinet (Ripollet, Catalunya) y a las niñas y niños participantes en las actividades del centro artístico Artellewa (Giza, Egipte) establecer procesos creativos que les permitan analizar sus paradigmas culturales en relación con otros y abrir brechas desde donde ejercer un papel propositivo, activo y consciente sobre aquello que encarnamos.

Canal Canatum se estructura como una investigación colaborativa entorno a las prácticas cotidianas tanto en lo público como en lo doméstico. Este proceso se realiza mediante un trabajo gráfico y textual sobre un libro en blanco y que se acompaña de unas «instrucciones de uso» que lo estructuran en diversas secciones y que el grupo de trabajo gestiona de forma autónoma según sus necesidades.

El resultado de este trabajo analítico sirve para pensar, definir y realizar los contenidos de un «canal» que recogerá y pondrá en relación el trabajo de ambos colectivos, estableciendo un diálogo trans-cultural entre dos barrios en dos países situados en riberas casi opuestas del Mediterráneo y enmarcados en el lugar común que supone la polaridad Oriente/Occidente.

Canal Canatum proposa a les nenes i nens de l'escola El Martinet (Ripollet, Catalunya) i a les nenes i nens participants a les activitats del centre artístic Artellewa (Gizeh, Egipte) d'establir processos creatius que els permetin analitzar els seus paradigmes culturals en relació amb els altres i obrir bretxes des de les quals exercir un paper positiu, actiu i conscient sobre allò que encarnem.

Canal Canatum s'estructura com una investigació col·laborativa a l'entorn de les pràctiques quotidianes, tant a l'àmbit públic com domèstic. Aquest procés es duu a terme mitjançant un treball gràfic i textual sobre un llibre en blanc que s'acompanya d'unes «instruccions d'ús» que l'estructuren en diverses seccions i que el grup de treball gestiona de forma autònoma segons les seves necessitats.

El resultat d'aquesta feina analítica serveix per pensar, definir i realitzar els continguts d'un «canal» que recollirà i posarà en relació el treball dels dos col·lectius i així establirà un diàleg transcultural entre dos barris de dos països situats a riberes gairebé oposades de la Mediterrània i emmarcats al lloc comú que implica la polaritat Orient/Occident.

Canal Canatum offers children from the school El Martinet (Ripollet, Catalunya) and children participating in the activities of the artistic center Artellewa (Giza, Egypt) to establish creative processes that allow them to analyze their cultural paradigms in relation to others, and open channels where they practise a positive, active and conscious role about who and what we are.

Canal Canatum is structured as a collaborative research around daily practices on both public and local levels. This process is realised using graphical and textual work on a blank book with an "instruction manual" divided into different sections and handled by the working group freely according to its needs.

The result of this analytical work is used to think about, define and implement the contents of a "channel" which will connect and link the work of both groups, establishing cross-cultural dialogue between two districts in two countries at opposite ends of the Mediterranean in the context of the cliché of the East / West polarity.

إن "قنال كانتوم" يسمح للأطفال من مدرسة المارتينيت (ريبوليت، كاتالونيا) والأطفال المشاركين في الأنشطة الفنية لمركز آرت اللوا أن يؤسسوا لعمليات إبداعية تمكنهم من تحليل نماذجهم الثقافية في علاقتها بنماذج أخرى، ولأن يفتحوا قنوات يمكنهم من خلالها ممارسة دور إيجابي و نشط وواعي فيما يخص من نحن وما نحن عليه.

"قنال كانتوم" مبني كبحوث تعاونية حول الممارسات اليومية على المستويين العام والمحلي. وتتحقق هذه العملية باستخدام الرسوم البيانية والنصوص في كتاب أبيض، وباستخدام " دليل تعليمات" مقسم إلى أقسام مختلفة يتم التعامل معه من قبل فريق العمل بحرية ووفقا لاحتياجات الفريق.

وتستخدم نتيجة هذا العمل التحليلي في التفكير وتحديد وتنفيذ محتويات قناة تجمع وتربط بين عمل كل من المجموعتين، وذلك من أجل التأسيس لإقامة حوار عبر ثقافي بين حيين في بلدين على طرفي النقيض من البحر الأبيض المتوسط في سياق كليشيه الاستقطاب بين الشرق والغرب.

Existencia transparente es una instalación interactiva de luz y sonido creada en un principio para el museo Mawlawiya del barrio Hilmia de El Cairo.

El traslado de esta pieza a La Capella de Barcelona, pasando así de una arquitectura islámica a otra cristiana, abre nuevas combinaciones emocionales y da pie a iniciar una investigación sobre la influencia del contexto en el espacio sonoro. Los cambios históricos y culturales que implica el traslado de la pieza de un extremo a otro del Mediterráneo, este desplazamiento, abre posibilidades a un nuevo método para comprender los sonidos utilizados y su movimiento en el espacio.

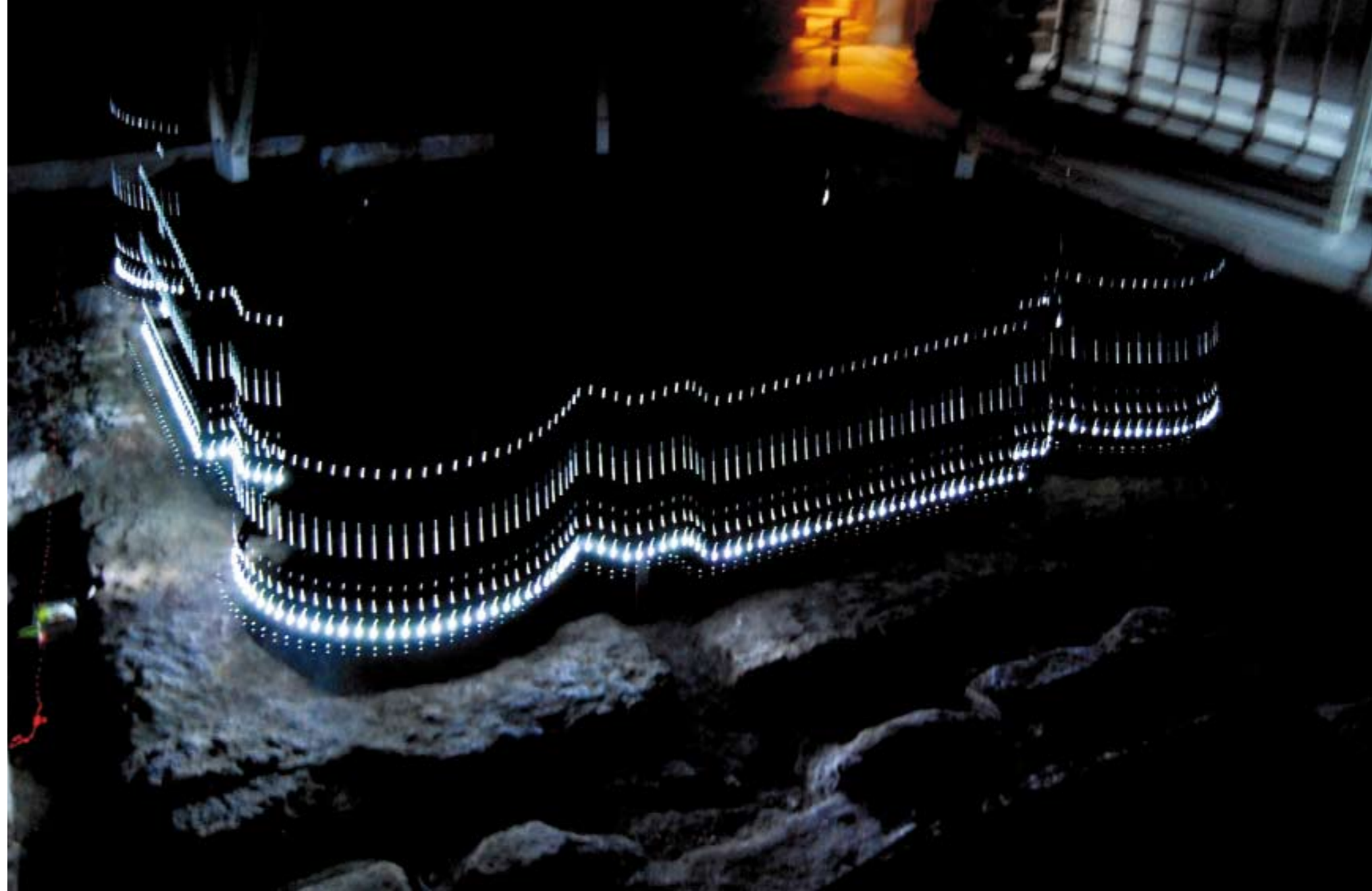
Existència transparent és una instal·lació interactiva de llum i de so creada originalment per al museu Mawlawiya del barri d'Hilmia al Caire.

El trasllat d'aquesta peça a La Capella, passant així d'una arquitectura islàmica a una de cristiana, obre noves combinacions emocionals i permet investigar la influència del context en l'espai sònic. Els canvis històrics i culturals que implica el fet de moure la peça d'un extrem a l'altre de la Mediterrània, aquest desplaçament, obre possibilitats per entendre d'una manera nova els sons utilitzats i el seu moviment en l'espai.

Transparent existence is an interactive light and sound installation originally created for the Mawlawiya museum in the Hilmia neighbourhood of Cairo.

The translation of this piece to La Capella in Barcelona, moving from islamic to christian architecture, opens up new emotional combinations and gives rise to an investigation of the influence of context on sonic space. The historical and cultural changes implied in the movement of the piece from one end of the Mediterranean to the other; this displacement, open up possibilities of a new way of understanding the sounds used and their movement in space.

"وجود شفاف" هو عمل مركب تفاعلي للصوت والضوء تم إبداعه بالأساس لمتحف المولوية بالحلمية بالقاهرة. إن نقل هذا العمل إلى لاكابيللا في برشلونة، يعد انتقالاً من العمارة الإسلامية إلى المسيحية، ما ينتج عنه تركيبات عاطفية جديدة ويفتح المجال لاستقصاء تأثير السياق على الفضاء الصوتي. إن التغييرات التاريخية والثقافية التي ينطوي عليها نقل هذا العمل الفني من جانب قصي من البحر الأبيض المتوسط إلى أقصاه الآخر، وهذا النزوح يفتح المجال لإمكانيات جديدة لطريقة فهم الأصوات المستخدمة وحركتها في الحيز المكاني.

Cairo Integration Diary («Diari d'integració al Caire»)

De la meua primera visita al Caire (maig-juliol del 2008) en sorgeix el llibre *Diari d'integració al Caire*, que va ser un autoexperiment on, a través d'anotacions diàries, anava observant la transformació que es produïa en mi mateixa al llarg del temps viscut a un entorn aliè. «En arribar al Caire per fer-hi una residència de tres mesos, vaig preveure que, acabat aquest període, la meua vida hauria canviat i jo tornaria d'allà convertida en una altra persona. Les meves expectatives s'han confirmat i aquest diari és un document d'aquesta transformació.»

Brodad documental en temps real

La segona visita al Caire, a l'octubre del 2008, va ser amb Aviv Kruglanski, amb qui vam dur a terme el taller Weave & Construct, on per primer cop vam experimentar amb la tècnica del brodat documental que després vam seguir desenvolupant en altres llocs i contextos.

<http://documentaryembroidery.irational.org>

<http://weaveandconstruct.ning.com>

Cairo Integration Diary (Diario de integración de Cairo)

De mi primera visita a Cairo (Mayo/Julio del 2008) proviene el libro 'Diario de integración de Cairo', que fue un auto-experimento donde a través de anotaciones diarias estaba observando la transformación que se producía en mí misma en un transcurso de tiempo en un entorno ajeno. "Cuando llegué al Cairo para hacer una residencia de tres meses ya presentí lo que más tarde, al final de mi estancia, aconteció; mi vida cambió y volví a casa convertida en otra persona. Mis expectativas se han confirmado y este diario es un documento de esta transformación."

Bordado documental a tiempo real

Segunda visita a Cairo en octubre del 2008 fue con Aviv Kruglanski, junto con quien llevamos a cabo el taller Weave & Construct, donde por primera vez experimentamos la técnica de bordado documental que luego continuamos desarrollando en otros lugares y contextos.

Utilizar la técnica del bordado a tiempo real (sin bocetos y esquemas previos) presenta un reto y una investigación en el campo del dibujo, respecto a la representación de la realidad. Las restricciones que nos impone esta técnica: su lentitud en la construcción de las líneas, punto por punto, nos obligan a economizar y abstraer información, limitándonos a elegir las cosas que consideramos más importantes. De esta manera estamos obligados, a proceder a un proceso de encriptación, creando gráficos muy simbólicos donde todos los detalles y adornos están excluidos como excesivos, resumiendo la información, combinando elementos capaces de transmitir el máximo de información. El hecho de la lentitud del procedimiento, se nos presenta como una ventaja, por que nos da tiempo de pasar juntos un rato en la calle, donde pasan las cosas que son el objetivo de nuestro interés.

<http://documentaryembroidery.irational.org>

<http://weaveandconstruct.ning.com>

يوميات دمج القاهرة

من أول زيارة لي للقاهرة (مايو/يونيو) 2008 يأتي كتاب "يوميات دمج القاهرة" الذي كان تجربة ذاتية من خلال إدخالات يومية عبر مشاهدة التحول الذي حدث في نفسي على مدى فترة من الزمن في بيئة أجنبية. "مع وصولي إلى القاهرة للبقاء لمدة ثلاثة أشهر تنبأت أنه عندما تنتهي المدة فإن حياتي سوف تتغير وسوف أعود من هناك شخصاً آخر. وكانت توقعاتي صحيحة وهذه اليوميات هي وثيقة من هذا التحول"

في الوقت الحقيقي: تطوير وثائقي

زيارتي الثانية إلى القاهرة كانت في أكتوبر 2008 بصحبة أفيف كروجلانسكي، وأجرينا معاً ورشة عمل "الحياكة والبناء"، والتي من خلالها جربنا للمرة الأولى أسلوب التطريز الوثائقي والذي واصلنا فيما بعد تطويره في أماكن وسياقات أخرى.

<http://documentaryembroidery.irational.org>

<http://weaveandconstruct.ning.com>

Cairo Integration Diary

From my first visit to Cairo (May / July 2008) comes the book *Cairo Integration Diary*, which was a self-experiment through daily entries watching the transformation that occurred in myself over a period of time in a foreign environment. "Arriving in Cairo for a three-month stay I foresaw that when the time is over my life will be changed and I will return from there as another person. My expectations have come true and this diary is a document of that transformation."

Real-time documentary Embroidery

My second visit to Cairo in October 2008 was with Aviv Kruglanski, with whom we conducted the workshop Weave & Construct, where, for the first time, we experimented with the technique of documentary embroidery that we have then continued developing in other places and contexts.

Using the technique of real time embroidery (without prior sketches and diagrams) presents a challenge and an investigation in the field of drawing with respect to the representation of reality. The restrictions imposed on us by this technique: the slowness in the construction of the lines, point by point, force us to economize and abstract information, limiting ourselves to choose the things we consider most important. Thus we are obliged to carry out a process of encryption, creating a very symbolic image where all details and ornaments are excluded as excessive, synthesising the information, combining the elements capable of transmitting the most information. The slowness of the procedure is an advantage for us because we spend time together where the things that interest us happen, in the street.

<http://documentaryembroidery.irational.org>

<http://weaveandconstruct.ning.com>

Ritos de aislamiento – Fotocaligrafía

En el verano de 2005, los artistas egipcios Sameh Ismael y Hamdy Reda empezaron a trabajar en el proyecto "Ritos de aislamiento". La idea era mezclar sus medios artísticos: la fotografía y la caligrafía árabe, para crear un material gráfico compartido por ambos medios. El resultado fue una mezcla de la naturaleza visual abstracta de la caligrafía árabe y la naturaleza realista de las fotografías en armonía con la mística sufí.

Posteriormente, en 2007, decidieron aproximarse a un nuevo enfoque y centrarse en la estética del cuerpo. Sameh, como calígrafo comprometido con las curvas del cuerpo en vez de con la superficie del papel, formula textos carentes de palabras, textos que emergen de la estética de la forma para crear la sensación de unidad artística. Llegados a esta fase, Hamdy utiliza sus herramientas artísticas y fotográficas para documentar su interacción entre el calígrafo y el cuerpo.

El tercer paso de este proyecto se desarrolló en 2009. Fue durante su estancia en el Centro de Arte y Naturaleza de Farrera del Pirineo catalán, donde pasaron un mes contemplando lo que habían conseguido con su proyecto hasta ese momento. La naturaleza de Farrera les dejó en un estado de aislamiento y de reflexión similar al de los ermitaños en sus cuevas. Hamdy comenzó a utilizar el método fotográfico más primitivo la cámara estenopeica y pronto Sameh comenzó a interactuar con esas imágenes paisajísticas, añadiéndoles su caligrafía para que el rito se completara y el estado de aislamiento llegase a término.

Isolation Rites – Photocaligraphy

In the summer of 2005, the two Egyptian artists Sameh Ismael and Hamdy Reda started working on the "Isolation Rites" project. The idea was to mix their artistic mediums: the photography and the art of Arabic calligraphy, to create a shared artwork between both mediums. The result was a mixture between the abstract visual nature of Arabic calligraphy and the realistic nature of the photographs in a harmony with the mystical Sufi approach.

Later in 2007, they decided to move toward a new approach to focus on the aesthetics of the body. Sameh as a calligrapher engaged with the curves of the body instead of the surface of paper to formulate texts devoid of words; texts that emerged from the aesthetics of form to create a sense of artistic unity. At that stage, Hamdy used his artistic photographic tools to document this interaction between the calligrapher and the body.

The third phase of this project came in 2009. That was during their residency at the El Centre d'Art i Natura de Farrera at the Pirineus mountains of Catalonia, where they spent a month contemplating what they have accomplished of their project till then. The nature of Farrera left them in a state of isolation rites and reflections of mind like hermits in caves. Hamdy started using the most primitive method of photography - the pinhole camera -, and soon Sameh started to interact with those images of landscape, adding to them with his calligraphy so that the rites complete and the state of isolation comes to an end.

Ritus d'aïllament – Fotocal·ligrafia

L'estiu del 2005, els artistes egipcis Sameh Ismael i Hamdy Reda van començar a treballar en el projecte «Ritus d'aïllament». La idea era barrejar els seus mitjans artístics, la fotografia i l'art de la cal·ligrafia àrab, per crear una obra d'art compartida entre tots dos mitjans. El resultat va ser una barreja de la naturalesa visual, abstracta, de la cal·ligrafia àrab i la naturalesa realista de les fotografies que està en harmonia amb l'enfocament sufí místic.

Més tard, el 2007, van decidir passar a un enfocament nou en substituir els valors estètics dels edificis pels del cos. Sameh va esdevenir un cal·lígraf que tracta les corbes del cos i no la superfície del paper per formular textos desproveïts de paraules; textos que van emergir de l'estètica de la forma per crear un sentit d'unitat artística. En aquest punt, Hamdy va usar les eines fotogràfiques per documentar la interacció entre el cal·lígraf i el cos.

La tercera fase d'aquest projecte va començar el 2009, quan Sameh i Hamdy van tenir l'oportunitat d'aprofundir en la seva experiència de col·laboració i de continuar els experiments. Això va ser mentre vivien al Centre d'Art i Natura de Farrera (Pallars Sobirà), situat al cor dels Pirineus catalans, on van passar tot un mes contemplant el que havien aconseguit amb el projecte fins llavors. La natura de Farrera els va deixar en un estat de ritus d'aïllament i meditació com eremites en coves. Hamdy va començar a simplificar els mecanismes del seu treball; va abandonar la càmera digital i, fins i tot, les lents per produir vistes de la natura de les muntanyes circumdants, del cel i d'alguns edificis antics del poble, llunyà, i va decidir emprar el mètode fotogràfic més primitiu, la càmera estenopeica. Aviat, Sameh va començar a interactuar amb aquelles imatges paisatgístiques, afegint-los cal·ligrafia a tall de complement per tal que els ritus es completessin i l'estat d'aïllament acabés.

في صيف عام 2005، بدأ الفنانان المصريان سامح اسماعيل وحمدي رضا العمل على مشروع "طقوس العزلة". كانت الفكرة تتمثل بدايةً في المزج ما بين التصوير وفن الخط العربي، لخلق عمل فني مشترك، وكانت النتيجة مزيجاً ما بين الطبيعة البصرية المجردة للخط العربي، والطبيعة الواقعية للصورة الفوتوغرافية في ونام أشبه ما يكون بالوثاق الصوفي.

في عام 2007، قرر الفنانان التوجه إلى نهج جديد للتركيز على جماليات الجسد، وأخذ سامح باعتباره خطاطاً يعمل على منحنيات الجسد بدلاً من سطح الورقة لصياغة نصوص خالية من الكلمات: نصوص انبثقت من جماليات الشكل لتخلق إحساساً بالوحدة الفنية. وفي تلك المرحلة، استخدم حمدي أدواته كمصور ليوثق لهذا التفاعل بين الخطاط والجسد.

وجاءت المرحلة الثالثة من هذا المشروع في عام 2009 كان ذلك أثناء إقامة الفنانين في مركز الفن والطبيعة بفيريرا وسط جبال البيرينيوس بكتالونيا، حيث أمضيا شهراً لمراجعة ما أنجزاه حتى حينه. وتركتهما الطبيعة في فيريرا في حالة من طقوس العزلة وتأملات العقل مثلها كمثل النساءك في الكهوف. وبدأ حمدي في استخدام الأسلوب الأكثر بدائيةً للتصوير الفوتوغرافي الكاميرا المثقوبة، وسرعان ما شرع سامح في التفاعل مع تلك الصور للطبيعة، مضيفاً إليها بخطه حتى تكتمل بذلك الطقوس وتصل العزلة إلى منتهاها.

La mirada al campo es tan antigua como las ciudades pero, por desgracia, suele superponer una visión idealizada de la verdadera naturaleza del mundo extramuros. Esta visión se ha hecho extensiva en la actualidad a toda región apartada de las metrópolis occidentales; por lo que Egipto casi en su totalidad puede ser entendida como participante de esta naturaleza.

Tratando de distanciarme de cualquier clase de mitología he recorrido el país de Este a Oeste –desde la superpoblada Cairo a los más apartados asentamientos en el desierto– deteniéndome a observar los entornos donde viven y trabajan los habitantes de este mundo.

La obra que presento forma parte de un proyecto en curso: Las Afueras. Con un registro cercano al documental es mi intento de retratar un mundo lo más alejado posible a mi experiencia cotidiana y al que me aproximo con un gran respeto por el espacio íntimo de la mano de sus protagonistas.

La mirada envers el camp és tan antiga com les ciutats però, per desgràcia, sol superposar una visió idealitzada de la verdadera naturaleza del món extramurs. A l'actualitat, aquesta visió s'ha fet extensiva a qualsevol regió apartada de les metròpolis occidentals; per això, es pot entendre Egipte, gairebé en la seva totalitat, com a participant d'aquesta naturalesa.

Tot mirant de distanciar-me de qualsevol classe de mitologia, he recorregut el país d'est a oest –des de la superpoblada ciutat del Caire fins als assentaments més remots del desert– aturant-me a observar els entorns on viuen i treballen els habitants d'aquest món.

L'obra que presento forma part d'un projecte en curs: Las afueras. Amb un registre proper al documental, és el meu intent de retratar un món, tan allunyat com sigui possible de la meva experiència quotidiana, al qual m'apropo amb un gran respecte per l'espai íntim de la mà dels seus protagonistes.

The image of the countryside is as old as cities but, unfortunately, it comes usually with an idealized vision of the real nature of the world outside the walls. This vision has now been extended to all regions distant from Western metropolitan cities; so almost all of Egypt can be understood as a part of this image.

Trying to keep myself away from any kind of mythologification I have traveled the country from East to West, from overcrowded Cairo to the most remote settlements in the desert – pausing to observe the environments where the inhabitants of this world they live and work.

The work that I present is a part of an ongoing project: Las Afueras (Outdoors). With a style close to that of the documentary I try to portray a world as far as possible from my daily experience which I approach with great respect for the intimate space of its protagonists.

صورة الريف قديمة كقدم صور المدن ولكن، لسوء الحظ، فإنها عادة ما تأتي مع رؤية مثالية للطبيعة الحقيقية للعالم خارج الأسوار. وقد امتدت الآن هذه الرؤية لتشمل جميع المناطق البعيدة عن المدن الغربية الكبرى، ولذلك فإن كل مصر تقريباً يمكن أن تفهم على أنها جزء من هذه الصورة.

في محاولة للحفاظ على نفسي بعيداً عن أي نوع من الأساطيرية فقد سافرت في مصر من شرقها إلى غربها، من القاهرة المزدهمة وحتى المستوطنات النائية في الصحراء، ومتوقفاً لمراقبة البيئات التي يعيش ويعمل فيها سكان هذا العالم.

العمل الذي أقدمه جزء من مشروع مستمر: "لاس أفويراس" أو (خارج المدينة). في أسلوب قريب من أسلوب الفيلم الوثائقي أحاول أن أصور عالماً من خلال تجربتي اليومية، والتي أتعامل بقدر كبير من الاحترام للفضاء الحميم لأبطالها.

<http://www.vimeo.com/lasafueras/videos>

Una habitación vacía o un túnel con dos puertas. Tres sensores conectados a un ordenador:

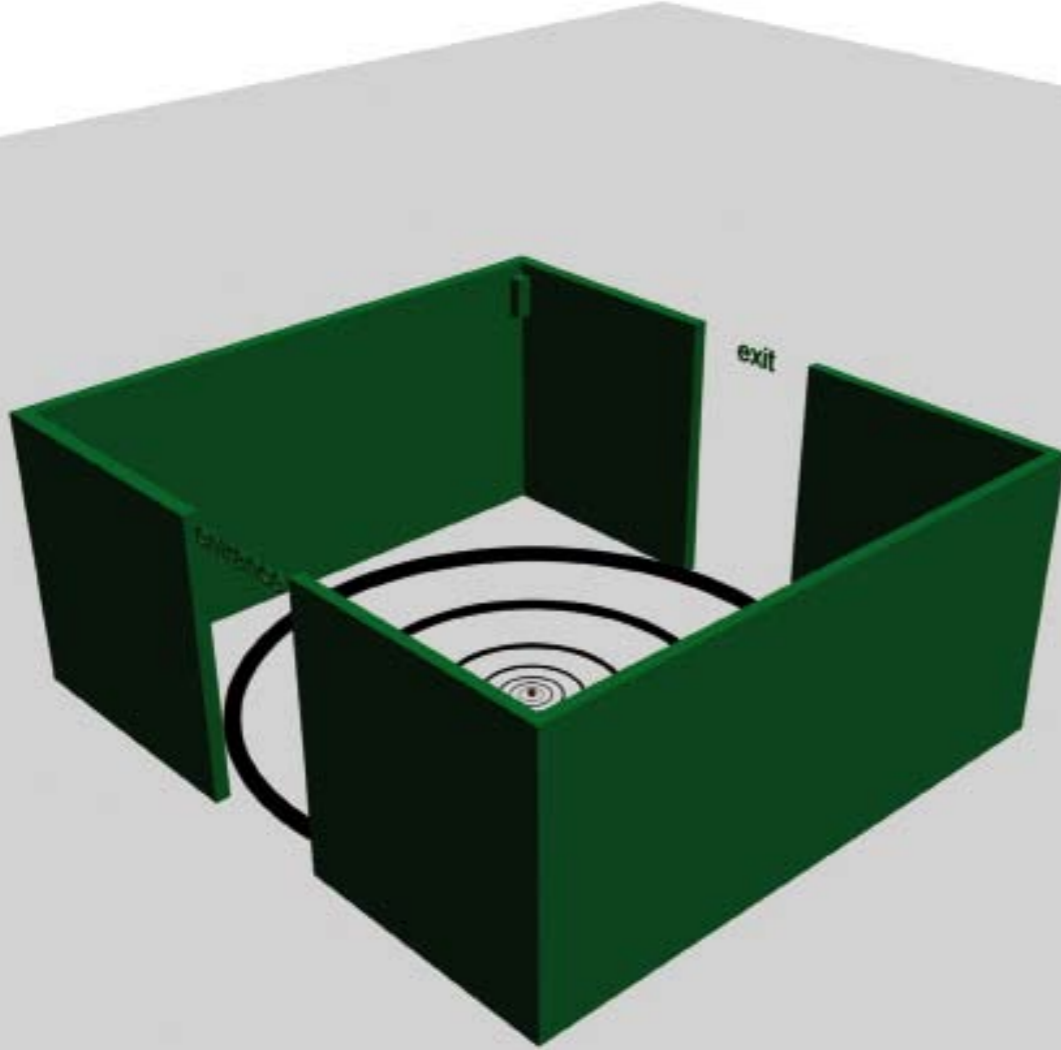
- * La función del sensor de la puerta número uno es la de reproducir un bucle musical cada vez que alguien entre en la habitación de modo que, cada vez que entre una persona, se añada un nuevo bucle a la mezcla.
- * La función del segundo sensor de la puerta número dos es eliminar el bucle que haya activado la puerta número uno.
- * La función del tercer sensor ubicado en el centro de la habitación es la de detectar el movimiento de las personas y a partir de él, manipular los efectos de sonido que se añaden a los bucles que suenan.

Una sala buida o túnel amb dues portes. Tres sensors connectats a un ordinador:

- * La funció del sensor a la porta núm. 1 és fer que soni un bucle de música cada vegada que algú entra a la sala; així, cada persona que entra fa que s'afegeixi un nou bucle a la barreja.
- * La funció del segon sensor a la porta núm. 2 és eliminar el bucle que la porta núm. 1 ha posat en funcionament.
- * La funció del tercer sensor al mig de la sala és detectar el moviment de la gent i així manipular els efectes de so que s'afegeixen als bucles que estan sonant.

An empty room or tunnel with two doors. Three sensors connected to a computer:

- *the function of the sensor in door no.1 is to play a loop of music each time someone enters the room – so with each person coming in, a new loop will be added to the mix.
- *the function of the second sensor in door no.2 is to delete a loop that has been triggered by door no.1
- *the function of the 3rd sensor in the middle of the room is to detect people's movement and by that to manipulate sound effects added to the loops that are playing.

غرفة فارغة أو نفق له بابان وثلاثة أجهزة استشعار متصلة بجهاز الكمبيوتر:

- وظيفة جهاز الاستشعار في الباب الأول أن يلعب قطعة موسيقية في كل مرة يدخل فيها شخص إلى الغرفة، وكلما دخل شخص جديد تضاف مقطوعة جديدة لهذا المزيج.
- وظيفة جهاز الاستشعار في الباب الثاني أن يحذف مقطوعة من الموسيقى ناجمة عن الباب الأول.
- وظيفة جهاز الاستشعار الثالث في منتصف الغرفة أن يكشف عن حركة الناس وبذلك يتحكم في المؤثرات الصوتية المضافة إلى المقطوعات المسموعة.

En esta instalación movilizo y perturbo a los “espectadores” alterando los vídeos que se reproducen según su presencia en la habitación. Cuando un visitante entra en la habitación en la que se reproduce el vídeo (escenas domésticas), se detecta su presencia y el vídeo se detiene. Al mismo tiempo, aparece otra proyección en la puerta exterior (el desierto, agua). Los visitantes salen entonces de la habitación para ver el espectáculo de la puerta, ese vídeo también se detiene mientras el vídeo de la habitación se reinicia de nuevo. Es normal perderse los espectáculos al aire libre cuando estás confinado en un espacio interior.

Esta instalación interactiva alerta a los visitantes de la presencia de voyeurs y también conciencia sobre la realidad del ojo, su relación, extensión, sustracción o independencia respecto del ojo de la cámara.

En aquesta instal·lació, mobilitzo els «espectadors» i els pertorbo alterant els vídeos que es projecten, basats en la seva presència a la sala. Quan un visitant entra a la sala on es projecta el vídeo (escenes domèstiques), es detecta la seva presència, i el vídeo s'atura. Al mateix temps apareix una altra projecció a la porta exterior (el desert, aigua). Quan els visitants es veuen impel·lits a sortir de la sala per perseguir l'espectacle que hi ha a la porta, aquest vídeo també s'atura, i el vídeo anterior torna a funcionar. És normal perdre's els espectacles que hi ha a l'exterior quan hom està confinat en un espai interior.

Aquesta instal·lació interactiva alerta els visitants de la presència «voyeurística» i també consciència sobre la realitat de l'ull i la seva relació, extensió, sostracció o autonomia respecte de l'ull de la càmera.

In this installation I mobilize and perturb the 'viewers' by altering the videos that are played based on their presence in a room. When a visitor enters the room where the video is playing (domestic scenes), his/her presence is detected and stops the video playing. At the same time, another projection appears on the door outside (the desert, water). As the visitors are prompted to move out of the room to catch the projection on the door, that video also stops, and the indoor video resumes back in the room. It's only normal to miss outdoor spectacles when you are dormant and confined to an indoor space.

This interactive installation alerts its viewers of voyeuristic presence and also raises essential awareness to the reality of the eye, and its relation, extension, subtraction, or autonomy from that of the camera's.

في هذا العمل التقني المركب أقوم بتعبئة وإزعاج المشاهدين عن طريق تغيير أشرطة الفيديو التي يتم تشغيلها بناءً على أساس وجودهم في غرفة. عندما يدخل الزائر إلى الغرفة حيث يعمل الفيديو (المشاهد المحلية) يتم استشعار وجوده ويتوقف الفيديو. وفي الوقت نفسه، يبدأ عرض آخر في الظهور على الباب الخارجي (الصحراء والماء). وما أن يندفع الزوار خارجين من القاعة للحاق بالمشهد على الباب، يتوقف أيضاً ذلك الفيديو، ويستأنف مرة أخرى الفيديو في الغرفة. ومن الطبيعي أن يفوتك عروض الهواء الطلق عندما تكون منيماً ومحصوراً في مكان مغلق. هذا العمل الفني المركب ينبه مشاهديه إلى الحضور التلصصي ويثير أيضاً الوعي بجوهر واقع العين، وعلاقته، وامتداده، واقتطاعه، واستقلاله عن واقع الكاميرا.

شادي النشوقاتي

وُلد في دمياط بمصر عام ١97١. يعيش

ويعمل في القاهرة. تخرج من كلية التربية الفنية بجامعة حلوان عام ١994. حصل على الدكتوراه سنة 2007، عن أطروحة تحت عنوان فن الميديا والهوية المصرية الجديدة".

يجمع بين عمله كمدرس للفن في جامعة حلوان والجامعة الأمريكية و نشاط فني مكثف في مصر وعالميا.

بينما يشتهر بنوحاته التصويرية، فإنه في السنوات القليلة الماضية طور مشاريعاً لا تنطوي على رسومات فقط أو لوحات، وإنما تشمل أعمالاً فنية مركبة وعروض أدائية وفيديو.

العديد من هذه المشاريع كانت ناجحة جدا، وقد عُرضت في أكبر المتاحف ومصالات العرض في العالم: نيويورك وستوكهولم وودسندورف، ومتحف موري للفن في طوكيو، مركز بومبيدو في باريس، ونبت جاليري وهايوارد جاليري في لندن. في أوروبا، يتم عرض أعماله في قاعة باروتا للفن المعاصر في برلين وودسلدورف.

The concept of my work currently is based on the input of the interactive organic unity of mental and physical activity, and under the influence of the disability of both realms to express themselves individually in a free socially interactive manner, and where the input of this organic unity is related to many other areas of research like the concept of "disability" in its abstract form as well as the relationship between the physical and the metaphysical, the theoretical and the materialistic, subjectivity and objectivity, and finally the concept of oppression in paradox with freedom.The idea represents the creative aspects of mental "physiogeography" and the origin of consciousness. The combination of time, distance, place, relations, names, situations and actions creates this elaborate map of the human persona. It is through those elements that our existence gains meaning and limitation in our minds within a virtual mental environment.

Nascut a Dammieta (Egipte) el 1971. Viu i treballa al Caire. Llicenciat a la Facultat d'Educació Artística de la Universitat d'Helwan el 1994, es va doctorar amb la tesi *Media Art and New Egyptian Identity* el 2007. Compagina la feina de professor d'art a la Universitat d'Helwan i a la Universitat Americana amb una intensa activitat artística a Egipte i arreu del món. Tot i que és famós per les seves pintures figuratives, els darrers anys ha desenvolupat projectes que impliquen no solament dibuixos o pintures, sinó també instal·lacions, performances i vídeos. La majoria d'aquests projectes han tingut molt d'èxit i s'han exposat en els museus i en les galeries més importants del món: Nova York, Estocolm, Dusseldorf, Tokio (Museu d'Art Mori), París (Centre Pompidou), Londres (Galeria Tate i Galeria Hayward). A Europa, les seves obres es mostren a la Galeria Parrotta d'Art Contemporani a Berlín i a Dusseldorf.

El concepte de la meua obra actualment es basa en l'input de la unitat orgànica interactiva d'activitat física i mental. Està sota la influència de la incapacitat que tenen els dos àmbits d'expressar-se individualment d'una manera interactiva socialment lliure. L'input d'aquesta unitat orgànica està relacionat amb moltes altres àrees d'investigació, com el concepte d'«incapacitat» en la seva forma abstracta, la relació entre allò físic i allò metafísic, allò teòric i allò material, la subjectivitat i l'objectivitat i, finalment, el concepte d'opressió en contradicció amb la llibertat.

SHADY EL NOSHOKATY

www.noshokaty.com

Nació en Dammieta (Egipte) en 1971. Vive y trabaja en El Cairo. Licenciado por la Facultad de Educación de la Universidad de Helwan en 1994, se doctoró en 2007 con una tesis titulada *Media art and new Egyptian identity* (El arte en los medios y la nueva identidad egipcia). Combina su trabajo como profesor de arte de la Universidad de Helwan y de la Universidad Norteamericana de El Cairo con una intensa actividad artística tanto en Egipto como en el ámbito internacional. Aunque es famoso por sus pinturas figurativas, durante los últimos años ha desarrollado proyectos que incluyen no solo pinturas o cuadros, sino también instalaciones, representaciones y vídeos. Muchos de estos proyectos han tenido un gran éxito y se han expuesto en los principales museos y galerías del mundo: Nueva York, Estocolmo, Dusseldorf, el Museo de Arte Mori de Tokio, el Centro Pompidou de París, la Tate Gallery y la Hayward Gallery de Londres. En Europa, sus obras se exponen en la galería de arte contemporáneo Parrotta de Berlín y Dusseldorf.

Actualment el concepte del treball de Shady està basadon en las aportaciones de la unidad orgánica interactiva de actividad física y mental, y está influido por la incapacidad de ambas esferas de expresarse individualmente de una manera interactiva y socialmente libre, donde la aportación de esta unidad orgánica está relacionada con muchas otras áreas de investigación, como el concepto de “incapacidad” en su forma abstracta así como también la relación entre lo físico y lo metafísico, lo teórico y lo materialista, la subjetividad y la objetividad, y finalmente el concepto de opresión en paradoja con la libertad.

La idea representa los aspectos creativos de la “fisiogeografía” mental y del origen de la consciencia. La combinación de tiempo, distancia, lugar, relaciones, situaciones y acciones crea este mapa elaborado del ser humano. Es gracias a estos elementos que nuestra existencia adquiere significado y limitación en nuestras mentes en un entorno mental virtual .

بابلو دي سوتو

ولد بابلو دي سوتو سنة ١977، في خيخون (استورياس)، حاصل على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية من مختبر البحوث الحضرية في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ستوكهولم.

منذ عام 200١ يعد إلى جانب سيرجيو بيريز مورينو وخوسيه دي لاما جزءة من نواة "هاكيتيوتورا دوت نيت" وهي مكتب شبكة من المهندسين المعماريين وفرصنة الإنترنت والناشطين الاجتماعيين يستكشفون معا الأراضي الناشئة لخاصية شغل حيز من الفراغ من خلال السايبروج والتي تجمع بين الحيز المادي، وتكنولوجيا المعلومات والشبكات والهياطات.

إنه مؤلف مشارك لـ 'رسم الخرائط الدرجة لمضيق جبل طارق'، وشارك في تحرير كتاب 'فضائيات: حرية التنقل، وحرية المعرفة' وأدار "الجغرافيا الناشئة" في الطبعة الثانية من التكنولوجيا، والإبداع والمجتمع في إكستريمادورا. كما حاز على جوائز لآب سيبرسبيثس ولآب جوفن اكسبريمنت وذلك عن مشروع 'عرقه الموقف'. في مركز لابورال للفن والإبداع الصناعي.

وهو يعمل حاليا، من بين المشاريع الأخرى، على تحقيق 'ويكيبلازا: تكتولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل البناء الاجتماعي للحيز العام' و'على بولاية' كارنوجرافيا سويدانا دوت نيت، ومن خلال 'رسم خريطة المواطن' وذلك في سياق نظم من خلاله الاجتماع الدولي لأول لرسم خريطة المواطن في جيخون.

بابلو دي سوتو هو جزء من الجيل الذي عاش قبل وخلال "الشبكة العالمية الواسعة" وجميع الأحمال، والخيالات واليوتوبيات التي خلقها الإنترنت.

خلفيته في مجال العمارة سمحت له أن بالنظر والمشاركة في الثقافة الرقمية من منظور مختلف. متخذًا من "السيبر بانك" والخيال العلمي والمواقفية، وأخلاقيات الغراصنة كمرجع. إن عمله مع مجموعة "هاكيتيوتورا دوت نيت" ظل مفتوحا، وبالتعاون مع المجموعات الفنية الأخرى، والناشطين.

على وجه التحديد فإن الحدود ولا إيجابيات التحكم في التكنولوجيا العالية، والنذان نميا في الفترة الإنثقالية مابين القرنين العشرين والواحد والعشرين، قد مثلاً واحداً من الموضوعات الرئيسية في تحقيقه. على سبيل المثال الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وجبل طارق أو الأراضي المحتلة في فلسطين.

هذه البحوث، مع عمل ميداني كبير، قد اتخذت شكل مشاريع لرسم الخرائط وفي مجال تصميم وبناء النماذج المادية، وفي شكل مختبرات وسائل الإعلام مؤقتة، الأمر الذي جعل من الممكن إيجاد سرديات جديدة وطرق مبتكرة لنقل المعرفة.

بابلو دي سوتو

rafah.hackitectura.net

Pablo de Soto, nacido en 1977 Gijón (Asturias), es Master de Arquitectura por el Urban Research Lab del Real Instituto de Tecnología d'Estocolmo.

Junto con Sergio Moreno y José Perez de Lama, forma desde 2001 el *kernel* de hackitectura.net, una oficina en red de arquitectos, *hackers* y activistas sociales que experimentan en los territorios emergentes de la espacialidad ciborg compuesta por la recombinación de espacio físico, redes TIC y cuerpos.

Ha sido coautor de la Cartografía Crítica del Estrecho de Gibraltar, coeditor del libro “Fadaiat: libertad de movimiento, libertad de conocimiento” y ha dirigido “Geografías Emergentes” con motivo de la segunda edición de Tecnología, Creatividad y Sociedad en Extremadura. Ha recibido los Premios LAB Cyberespacios y LABJoven_ Experimenta con el proyecto “Situation Room” por LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

Actualmente trabaja, entre otros proyectos, en la investigación “Wikiplazza: Tecnologías de la información y la comunicación para la construcción social del espacio público”, y en el portal “CartografíaCiudadana.net” –en el contexto del cual ha organizado el I Encuentro Internacional de Cartografía Ciudadana–.

Pablo de Soto forma parte de la generación que ha vivido el antes y el durante de la “world wide web”, y todos los sueños, imaginarios y utopías que la Red generó. Su formación de arquitecto le permitió mirar e experimentar la cultura digital desde una perspectiva distinta, teniendo como referente a la ciencia ficción cyberpunk, el situacionismo y la ética hacker. El trabajo con su grupo hackitectura.net ha sido reticular y en colaboración con otros colectivos artísticos y activistas. Específicamente su actividad investigadora ha tenido como uno de sus objetos las fronteras y sus dispositivos de control de alta tecnología desarrollados en la transición del siglo XX al XXI, por ejemplo, en las fronteras México-EE.UU., el Estrecho de Gibraltar o en los territorios ocupados en Palestina.

La seva formació d'arquitecte li va permetre d'observar i experimentar la cultura digital des d'una perspectiva diferent, tenint com a referent a la ciència-ficció cyberpunk, el situacionisme y l'ètica hacker. El treball amb el seu grup hackitectura.net ha estat reticular i de col·laboració amb altres col·lectius artístics i activistes.

Específicament, la seva activitat investigadora ha tingut com dels seus objectes les fronteres i els dispositius de control d'alta tecnologia desenvolupats a la transició del segle XX al XXI, per exemple, a les fronteres entre Mèxic i els EUA, l'estret de Gibraltar o els territoris ocupats de Palestina.

Aquestes investigacions, amb un important treball de camp, s'han plasmat en projectes cartogràfics i en el disseny i construcció de prototipus físics, amb la forma de medialabs temporals, que han fet possibles noves narratives i formes innovadores de transmissió del coneixement.

Pablo de Soto, born in 1977 in Gijón (Asturias), is a Master of Architecture from the Urban Research Lab at the Royal Institute of Technology in Stockholm. Since 2001 he is part, along with Sergio Moreno and Jose Perez de Lama, of the *kernel* of hackitectura.net – a networked office of architects, hackers and social activists exploring the emergent territories of ciborg spatiality which combine physical space, IT networks and bodies.

He is co-author of Critical Cartography of the Straits of Gibraltar, co-editor of the book “Fadaiat: freedom of movement, freedom of knowledge” and directed “Emerging Geographies” in the second edition of Technology, Creativity and Society in Extremadura. He was awarded the awards LAB Cyberespacios and LABJoven_ Experiment with the project “Situation Room” at the LABoral Center for Art and Industrial Creation.

He is currently working, among other projects, on the investigation “Wikiplazza: Information technology and communication for the social construction of public space” and the portal “CartografíaCiudadana.net” (citizen mapping) in the context of which he organized the First International Meeting on Citizen Mapping in Gijón.

Pablo de Soto is part of the generation that has lived both before and during the “world wide web” and all the dreams, imaginations and utopias that the Net generated. His background in architecture allowed him to look at and participate in digital culture from a different perspective, taking cyberpunk science fiction, situationism and the hacker ethic as referenes. His work with the group hackitectura.net has been open and in collaboration with other artistic groups and activists. Specifically, borders and the high tech control dispositives developed in the the transition from the 20th to the 21st century have been one of his principal subjects of investigation - for example the US-Mexico border, Gibraltar or the occupied territories of Palestine.

محمود خالد

يعيش محمود خالد ويعمل في الإسكندرية، مصر، حيث تدرّب أيضا كرسام، وحصل على بكالوريوس الفنون الجميلة في عام 2004، وهو حاصل على عدد من الإقامات الفنية بما في ذلك متحف برونكس بنيويورك، وأكاديمية فنون فونين" في 'أودنسي" بالدنمارك، وجازورركس بلندن، ومركز فنون مونتلغو بكاليفورنيا. إن نهج محمود خالد لصنع الفن يعتمد على تتبع سيرة نمو العمل الفني من جهة كما أنه متعدد التخصصات بطبيعته، حيث يقوم بإنتاج أعمال بالفيديو والفوتوغرافيا وكذلك تركيبات فنية خاصة بالمكان.

إن معظم مشاريع محمود خالد يوجد في جوهرها استكشاف دقيق للوثيقة، وذلك في تنوعاتها المختلفة؛ الرسمية، والتاريخية، والاجتماعية، والشخصية.

يستفيد محمود خالد من الفيديو، والأشياء المعثور عليها، والموارد الفوتوغرافية المختلفة، لاختبار الحدود ما بين النطاقات الشخصية والسياسية والتاريخية والاجتماعية. مشاريعه تميل إلى البحث عن المسارات الاجتماعية والسياسية القوية التي غالبا ما يغلب عليها الترميز و التي تمر بحياتنا اليومية. شارك في عدد من المعارض الجماعية والمشاريع العالمية و من بينها 'محاصر في العنبر' بالنرويج 2009، 'مشار إليه بواسطة اللافتات' ببون 2009، فوتوكايرو 4 بالقاهرة 2008، وبينالي إنشيدلية الثالث 2008، و'خارج المكان' ببيروت 2007، وبينالي جزر الكناري الأولى 2006.

Mahmoud Khaled viu i treballa a Alexandria, on també s'ha format com a pintor. Es va llicenciar en Belles Arts el 2004. Ha estat beneficiari de programes d'estada a diversos països i ha exposat al Museu Bronx (Nova York), a la Funen Art Academy (Odense, Dinamarca), a la Galeria Gasworks (Londres) i al Montalvo Arts Center (Califòrnia). L'enfocament de Khaled sobre la creació artística té en compte el procés i és multidisciplinari; produeix obres en vídeo, fotografia, text i instal·lacions específiques per al lloc.

Mahmoud Khaled, 2006, "The City and its Residents"

La major part dels projectes se centren en una exploració completa del document, en les seves nombroses variacions: oficial, social, històrica i personal. Khaled fa ús del vídeo, d'objectes trobats i de diversos recursos fotogràfics per inspeccionar les fronteres existents entre els dominis personal, polític, històric i social. Els projectes tendeixen a examinar les trajectòries sociopolítiques, sovint codificades i poderoses, que corren per la nostra vida diària. Ha participat en diversos projectes i exposicions col·lectius internacionals: Trapped in Amber (Oslo, 2009), Indicated By Signs (Bonn, 2009), Photo Cairo 4 (El Caire, 2008), III Edició de la Biennial de Sevilla (Sevilla, 2008), Out of Place (Beirut, 2007) i la I Edició de la Biennal d'Arquitectura, Art i Paisatge de les Canàries (2006).

MAHMOUD KHALED

www.mahmoudkhaled.com

Mahmoud Khaled vive y trabaja en Alejandría (Egipto), donde se formó como pintor y se licenció por la BFA en 2004. Ha sido galardonado con numerosas residencias en diversos museos y centros artísticos, entre los que se incluyen el Museo del Bronx (Nueva York), la Academia de Arte Funen de Odense (Dinamarca), la Galería Gasworks de Londres y el Centro Artístico de Montalvo (California). El enfoque de Khaled en cuanto a la creación artística está orientado al proceso y es multidisciplinar, crea obras en vídeo, fotografía, texto e instalaciones específicas in-situ.

Mahmoud Khaled, 2006, "The City and its Residents"

La mayoría de sus proyectos se centran en una exploración profunda del documento en sus distintas variaciones: oficial, social, histórico y personal. Khaled utiliza el vídeo, objetos encontrados y varios recursos fotográficos para probar las fronteras entre la esfera personal, política, histórica y social. Sus proyectos tienden a examinar las poderosas trayectorias sociopolíticas, a menudo en clave, presentes en nuestra vida diaria. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas internacionales, entre las que se encuentran Trapped in Amber (Oslo, 2009), Indicated By Signs (Bonn, 2009), Photo Cairo 4 (El Cairo, 2008), III Edición de la Bienal de Sevilla (2008), Out of Place (Beirut, 2007) y la I Edición de la Bienal de Las Canarias (2006)

طارق حفني

تخرج طارق حفني من قسم التصوير في كلية الفنون الجميلة في القاهرة. خلال السنوات الخمس الأخيرة كان طارق حفني يقوم بالتجريب من خلال وسائل مختلفة للتصوير الفوتوغرافي لمعالجة الأوجه المتعددة للتمدن الحديث. في عام 2008، كان طارق فنانا مقيما في الهنجر ببرشلونة، كما عرضت أعماله في مصر والمانيا و اسبانيا.

أعمالي تدور أساسا حول العلاقة بين الفرد و البيئة الحضرية، مستكشفا كيف يمكن للمدينة وسكانها أن يؤثران في بعضها البعض بشكل مستمر . في ممارستي العملية، استخدام تقنية التصوير الفوتوغرافي لتتبع بصمات هذه العلاقة المتبادلة التي تشكل وتحدد الهوية الحضرية لمكان محلي معين.

في كل مشاريعي للتصوير الفوتوغرافي، يتم معالجة الصورة رقمياً أو يتم عرض مجموعة صور بطريقة معينة وذلك لترجمة ديناميكية حضرية ملحوظة إلى تجليها الأدبي.

تحول هذه المشاريع العلاقات الضمنية في المدينة إلى شكل مرئي، لتقدم بذلك تأويلاً لفهم بيئتنا. أنا مهتم دائما بالإدعاء الوجيه بأن اللقطة الفوتوغرافية تمثل الواقع، وبكونها تنسم بالشفافية والفورية — وبالتالي — تشكل توثيقاً حقيقاً للواقع. وبالتالي فإن عملي يحاول اللعب والتنقل ما بين مختلف مستويات الواقع التي يمكن لتقنية التصوير الفوتوغرافي أن تكشف عنها.

Originally a graduate of the Painting Department of the Faculty of Fine Arts in Cairo, Tarek Hefny has for five years been experimenting with various photography mediums to tackle the many facets of modern urbanism. Recently in 2008 Tarek was artist-in-residence at the Hangar in Barcelona. Hefny’s work has been shown in Egypt, Germany and Spain.

My work mainly revolves around the relationship between the individual and the urban environment, exploring how the city and its residents continuously affect each other. In my practice, I utilize the photographic technique to trace the imprints of this mutual relationship which shapes the urban identity of a given locale. In each of my photographic projects, the photograph is digitally manipulated or the set is staged in a way so as to translate an observed urban dynamic into its literal manifestation. It transforms implicit relationships in the city into a visible form, offering an interruption to the familiar understanding of our environment. I'm always interested by photography's privileged claim to being a faithful snapshot of reality, a transparent, immediate – and therefore – true documentation of it. My work therefore attempts to play on and shift between the different levels of reality that the technique of photography could reveal.

Llicenciat per la Facultat de Belles Arts (departament de pintura) del Caire, Tarek Hefny ha experimentat durant cinc anys amb diversos mitjans fotogràfics per tractar les múltiples facetes de l’urbanisme modern. Fa poc, el 2008, va ser artista resident a l’Hangar de Barcelona. Ha exposat a Egipte, a Alemanya i a Espanya.

Tarek Hefny, 2008, "The City and its Residents"

La meva obra gira, principalment, entorn de la relació que hi ha entre l’individu i el medi urbà; explora com la ciutat influeix contínuament en els seus habitants i a l’inrevés. A la meva pràctica utilitzo la tècnica fotogràfica per resseguir les passes d’aquesta relació mútua que dona forma a la identitat urbana d’un escenari determinat. A cada un dels meus projectes fotogràfics, la fotografia es manipula digitalment o el decorat es munta de manera que la dinàmica urbana observada es plasmí en la seva manifestació literal. La fotografia fa visibles les relacions implícites de la ciutat, interrompent la comprensió habitual que tenim del nostre entorn. Sempre m’ha interessat l’afirmació privilegiada de la fotografia de ser una instantània fidel de la realitat, intenta jugar amb els diferents nivells de realitat que la tècnica de la fotografia podria revelar i moure’s entre ells.

TAREK HEFNY

www.tarekhefny.com

Licenciado por el Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de El Cairo. Tarek Hefny ha estado experimentando durante cinco años con varios medios fotográficos para abordar las muchas facetas del urbanismo moderno. Recientemente, en 2008, Tarek fue artista en residencia en el Centro Hangar de Barcelona. El trabajo de Hefny se ha mostrado en Egipto, Alemania y España.

Tarek Hefny, 2008, "The City and its Residents"

Mi trabajo principalmente gira en torno a la relación entre la persona y el entorno urbano, explorando el modo en que la ciudad y sus habitantes se afectan mutuamente. En mi práctica artística, utilizo la técnica fotográfica para rastrear las huellas de esta relación mutua que da forma a la identidad urbana de un determinado escenario. En todos mis proyectos fotográficos, la fotografía está manipulada digitalmente o el escenario está organizado con el objetivo de traducir una dinámica urbana observada a su manifestación literal. Mi arte transforma las relaciones implícitas de la ciudad en una forma visible, interrumpiendo la comprensión familiar de nuestro entorno. Siempre he estado interesado en la reivindicación privilegiada de la fotografía de ser una fiel instantánea de la realidad, un documento transparente, inmediato y por tanto fiel de la misma. Por consiguiente, mi trabajo intenta sacar provecho y desplazarse por los diferentes niveles de la realidad que puede revelar la técnica fotográfica.

مجددي مصطفى

مجدي مصطفى

وُلد في طنطا بمصر في عام 1982 يعمل ويعيش في القاهرة. يعمل في مجال المالتيميديا (الصوت والفيديو) منذ عام 2000. تخرج من جامعة حلوان كلية التربية الفنية (متممًا مع مرتبة الشرف) عام 2004

العروض والمعارض:

بدأت تجارب مجدي مصطفى الصوتية منذ حوالي عشرة أعوام، حقق من خلالها العديد من المشاريع الصوتية المجهزة في الفراغ، والتي استطاعت خلال هذه الفترة أن توجد مساحة حقيقية لهذا النوع من الفنون داخل قاعات للفنون الكبرى في مصر. وقد حصل مصطفى على العديد من الجوائز، أهمها الجائزة الكبرى لمهرجان الإبداع الأول بالقاهرة عام 2007، كما عرضت أعماله بمتاحف وقاعات عرض هامة بنويويورك وبرلين وروما وبرشلونة.

مجدي مصطفى

سجدي مصطفى يعمل مع الصوت كعنصر أساسي، مختلطا مع عناصر الأخرى، مثل النحت، الضوئي، والفيديو، والأجسام المختلطة. إنه يسعى للتواصل بنويوا مع العمارة أو الحيز المكاني بشكل عام. إنه يستخدم القوة المجردة للصوت من أجل إعادة بناء بعض التجارب السابقة، أو استحضار بعض الصور التي تمثل طاقة مرتبطة بقيم الصوت. بناء هذه التركيبات الصوتية التواصلية يتطلب تسجيلات الصوت والاستكشافات في طبيعة الصوت والظافة من هذا الحيز المكاني، سواء أكان ذلك في شكل عمل تركيبى صوتي أو في شكل عرض حي.

Born in Tanta, Egypt 1982. Working & lives in Cairo-Egypt. Involved in the field of multimedia (Sound & Video) arts since 2000. Graduated, Helwan University – Faculty Of Art Education (Excellent – Honor Grade) 2004.

Shows & Exhibitions:

- Multimedia Installation (Madena). Egyptian Youth Salon, Cairo. 2007. [winner of the grand award of youth salon - media art]
- Live sound performance (Stammer), collaborative project “Occidentalism”, directed by Shady El-Noshokaty. Cairo. 2007.
- 100 Live electronic music festival. Cairo. 2008-2009.
- Sound installation no 4. [sound cells] interactive analog sound project. Egyptian Youth Salon, Cairo. 2008.
- Sound & Light Installation. Cairo Opera House. 2009.
- Soundscape installation, Hangar, Can Ricart, Barcelona. 2009.
- Invisible Presence - exhibion + Stream no3, live sound performance. Bronx Museum. New York. 2010

مجدي مصطفى

Magdi Mostafa works with sound as a basic element, mixed with other elements, such as light sculptures, video, or mixed objects. Trying to communicate structurally with the architecture or the space in general. He uses the abstract power of sound to reconstruct some past experiences, or calling certain images that are energy-related to values of sound. The construction of these communicative sound structures mostly requires recordings and several sonic explorations in the nature of sound and energy of this space, whether in the form of a sound installation or as a live performance.

Nascut a Tanta (Egipte) el 1982. Treballa i viu al Caire. Es dedica al camp de les arts multimèdia (so i vídeo) des del 2000. Llicenciat per la Universitat d’Helwan (Facultat d’Educació Artística; excel·lent, matrícula d’honor), 2004.

Mostres i exposicions:

- Instal·lació multimèdia (Madena). Saló de la Joventut, el Caire, 2007 [guanyador del gran premi del Saló de la Joventut, art dels mitjans].
- Performance sonora en directe (Quequeig), col·laboració en el projecte «Occidentalisme», dirigit per Shady El Noshokaty; el Caire, 2007.
- «100 Live Electronic Music Festival», el Caire, 2008-2009.
- Instal·lació sonora núm. 4. Projecte sonor analògic interactiu (cèl·lules sonores). Saló de la Joventut, el Caire, 2008.
- Instal·lació de so i de llum. Teatre d’òpera del Caire, 2009.
- Instal·lació Soundscape al centre Hangar (Can Ricart), Barcelona, 2009.
- Presència invisible; exposició + Corrent núm. 3, performance sonora en directe. Museu Bronx, Nova York, 2010.

مجدي مصطفى

Magdi Mostafa treballa amb el so com a element bàsic barrejat amb altres elements (escultures lluminoses, vídeo o objectes mixtos). Intenta comunicar l'estructura amb l'arquitectura o l'espai en general. Utilitza el poder abstracte del so per reconstruir experiències passades o unir certes imatges relacionades amb l'energia als valors del so. La construcció d'aquestes estructures sonores comunicatives exigeix, per a la major part, enregistraments i exploracions sòniques en la naturalesa del so i de l'energia d'aquest espai, sia en forma d'una instal·lació sonora, sia com a performance en viu.

MAGDI MOSTAFA

www.magdimostafa.com

Nació en Tanta (Egipto) en 1982. Vive y trabaja en El Cairo (Egipto). Involucrado en el campo del arte multimedia (audiovisual) desde el año 2000. Licenciado por la Facultad de Educación Artística de la Universidad de Helwan (Mención Honorífica) en 2004.

Muestras y exposiciones:

- Instalación multimedia (Madena). Salón Joven Egipcio, El Cairo, 2007 [Ganador del gran premio del salón joven de arte en los medios]
- Representación sonora en directo (Tartamudeos), proyecto en colaboración “Occidentalismo”, dirigido por Shady El-Noshokaty, El Cairo, 2007.
- 100 festivales de música electrónica en directo. El Cairo, 2008-2009.
- Instalación sonora nº 4 - Sound Cells. Interactiva, proyecto de sonido analógico. Salón Joven Egipcio, El Cairo, 2008.
- Instalación Sonido y Luz. Teatro de la ópera de El Cairo, 2009.
- Instalación Paisaje Sonoro, Centro Hangar, Can Ricart, Barcelona. 2009.
- Presencia invisible - exposición+ Stream no3, representación sonora en directo. Museo del Bronx, Nueva York, 2010.

مجدي مصطفى

Magdi Mostafa trabaja con el sonido como elemento básico, mezclado con otros elementos, tales como las esculturas de luz, el vídeo u objetos varios. Trata de comunicar de una forma estructural con la arquitectura o con el espacio en general. Utiliza el poder abstracto del sonido para reconstruir experiencias pasadas o recordar ciertas imágenes que están relacionadas con valores sonoros mediante la energía. La construcción de la mayoría de estas estructuras sonoras comunicativas requiere de grabaciones y de diversas exploraciones sonoras y energéticas tanto si la obra tiene estructura de instalación como si es una performance audiovisual.

لافونديسيو

لافونديسيو

تأسست لافونديسيو كمؤسسة تعاونية في عام 2007 على الرغم من أن أعضائها كانوا يعملون معا منذ عام 2000 على مشاريع تجمع بين التعليم والممارسة الفنية. بالتعاون مع مدرسة برات دي لا مانتا هوسبيتالت أطلقنا مشروعاً بحثياً لمدة ثلاث سنوات تحت عنوان "لوكس" يركز على المناطق العامة في مقاطعة سانتا إيولاليا، والذي أُنشئ مساحا جديدة في المدينة "مناهج لجميع الحيات لكي تكون راتعة بسعادة".

بمجرد اشهارها كمؤسسة بدأت مشروع بروجيكتي 3، وهو عبارة عن تحليل للمدرسة كمؤسسة وذلك مع تلاميذ من أي إيه إس جوانوت مارتوريل في إيسيلوغاس دي يوبريجات وبالتعاون مع كاتركسيمر و سانتياجو سيرجويدا، وذلك من أجل اقتراح وإيجاد مساحة للتعليم بتديرها الطلاب إدارة ذاتية. وحالياً لدينا مشروعاً جارياً "أوبين روليت" في حي كان ماس في ريبوليت، حيث ومع وكلاء مختلفين من المنطقة، يجري تحليل الرغبات، والإمكانيات، والصراعات، وحدود المجتمع من أجل بناء بنية تحتية من الفعاليات التي يمكنها أن تنتشط الإجتماع واستخدالم المساحات المشتركة.

لافونديسيو

لافونديسيو تعاونية توفر الخدمات التعليمية والإنتاج الثقافي شكلتها مجموعة من الناس الذين كانوا يعملون معا بشكل غير مستقر منذ عام 1999 في هذا المجال. لافونديسيو تمثل أداة لتحقيق الاستقرار لوضعنا كعمال ثقافيين كما أنها تتيح لنا أيضا المبادرة والتحكم في مشاريع تحقق من خلالها مفهومنا للتعليم.

نحن نعتقد أنه يجب التغلب على الطابع الإيديولوجيات الثابتة، وذلك من خلال عمليات مستعرضة أفقية لبناء المعرفة، وتعزيز قدرات جميع الأفراد المعنيين. وهذا يستجيب أيضا لإهتمامنا بإعادة التفكير وإعادة توزيع الوسائل والأماكن التي يتم فيها إنتاج المعرفة ونقلها، وذلك على أساس التحليل والوعي بالعلاقات مابين المعرفة والسلطة.

الخطان الرئيسيان للعمل في لافونديسيو اليوم هما:
أولاً إنتاج المشاريع الجارية مع المراكز التعليمية والثقافية، على أسس العيل التعاوني، وثانياً توفير الخدمات التعليمية.

LaFundició was established as a cooperative in 2007 although its members had been working together since 2000 on projects combining education and artistic practice. In collaboration with the school Prat de la Manta de LHospitalet, we launched a 3 year research process called *llocs* focussing on public areas in the district of Santa Eulalia, which ended with the creation of a new space in the city “Platform for all lives to be happily fantastic.”

Once constituted as LaFundició we started *projecte3*, an analysis of the 'school' as an institution with pupils from IES Joanot Martorell in Esplugues de Llobregat and in collaboration with Catarqsis and Santiago Cirugeda, in order to propose and create a learning space self-managed by the students. Currently *Open-Roulotte* is an ongoing project in the neighborhood of Can Mas in Ripollet where, with different agents in the area, desires, potentials, conflicts and limits of the community are analysed in order to construct an infrastructure of events that activates meeting and use of common spaces.

لافونديسيو

LaFundició is a cooperative providing educational services and cultural production formed by a group of people who have been precariously working together since 1999 in this field. LaFundició is a tool to stabilize our situation as cultural workers which also allows us to initiate and take control of projects through which we implement our conception of education.

We believe that the disciplinary character of education and its role in reproducing fixed ideologies must be overcome by horizontal transversal processes of knowledge building, enhancing the capacity of all involved individuals. This also responds to our interest in rethinking and redistributing the means and the places where knowledge is produced and transmitted, based on the analysis and awareness of the relationships between knowledge and power.

The principal lines of action of LaFundició, today, are two: firstly the production of ongoing projects with educational and cultural centers, based on cooperative work, and, secondly, the providing of educational services.

LAFUNDICIO

www.lafundicio.net

LaFundició se constituye como cooperativa en el año 2007 aunque sus miembros llevan trabajando juntos desde el año 2000 en proyectos que imbrican la educación con las prácticas artísticas. En colaboración con la escuela Prat de la Manta de LHospitalet, pusimos en marcha *llocs*, un proceso de investigación, de tres años de duración, sobre los espacios públicos del barrio de Santa Eulàlia, que concluyó con la creación de un nuevo espacio en la ciudad “Plataforma para que todas las vidas sean felizmente fantásticas”. Una vez constituidos como LaFundició iniciamos *projecte3*, un análisis de la institución ‘escuela’ con los/as alumnos/as del IES Joanot Martorell en Esplugues de Llobregat y la colaboración de Catarqsis y Santiago Cirugeda, con el fin de proponer y crear un espacio de aprendizaje autogestionado por el alumnado. En la actualidad *Open-Roulotte* es un proyecto de continuidad en el barrio de Can Mas en Ripollet donde, con diferentes agentes del territorio se estan analizando los deseos, potencialidades, conflictos y límites de la comunidad para construir una infraestructura de acontecimientos que active el encuentro en y el uso de los espacios comunes.

لافونديسيو

LaFundició es una cooperativa de servicios educativos y producción cultural formada por un grupo de personas que veníamos trabajando desde 1999 de manera precaria dentro de este campo. LaFundició es pues, una herramienta para regularizar nuestra situación como trabajadores culturales, a la vez que nos permite iniciar y tener el control de proyectos con los que poner en práctica nuestra concepción de la educación:

Entendemos que el carácter disciplinario de la educación y su función reproductiva de los discursos establecidos deben ser superados en favor de procesos transversales y horizontales de construcción de conocimiento, que potencien la capacidad de agencia de todos los individuos implicados. Esto responde también al interés por repensar y redistribuir la manera y los lugares en los que se elaboran y se transmiten los saberes, y se basa en el análisis y la concienciación de las relaciones entre estos y el poder.

Las principales líneas de actuación de LaFundició, hoy por hoy, son dos: por un lado la producción de proyectos de continuidad con centros educativos y culturales, basados en un trabajo de colaboración y por otro la provisión de servicios pedagógicos.

LaFundició es constitueix com a cooperativa l'any 2007, tot i que els seus membres treballàvem junts des del 2000 en projectes que combinen l'educació amb les pràctiques artístiques. En col·laboració amb l'escola Prat de la Manta de l'Hospitalet, vam posar en marxa *llocs*, un procés d'investigació de tres anys de durada sobre els espais públics del barri de Santa Eulàlia, que va concloure amb la creació d'un nou espai a la ciutat: «Plataforma perquè totes les vides siguin feliçment fantàstiques».

Un cop constituïts com LaFundició, vam iniciar *projecte3*, una anàlisi de la institució «escola» amb els i les alumnes de l'IES Joanot Martorell d'Esplugues de Llobregat i la col·laboració de Catarqsis i Santiago Cirugeda, per tal de proposar i crear un espai d'aprenentatge autogestionat per l'alumnat. A l'actualitat, *Open-Roulotte* és un projecte de continuïtat al barri de Can Mas de Ripollet on, amb diferents agents del territori, s'estan analitzant els desitjos, potencialitats, conflictes i límits de la comunitat per construir una infraestructura d'esdeveniments que activi la trobada als espais comuns i el seu ús.

لافونديسيو

LaFundició és una cooperativa de serveis educatius i producció cultural, formada per un grup de persones que des del 1999 treballàvem de manera precària dins d'aquest camp. LaFundició és, doncs, una eina per regularitzar la nostra situació com a treballadors culturals, alhora que ens permet iniciar i tenir el control de projectes amb els quals posar en pràctica la nostra concepció de l'educació.

Entenem que el caràcter disciplinari de l'educació i la seva funció reproductora dels discursos establerts s'han de superar a favor de processos transversals i horitzontals de construcció del coneixement, que potencien la capacitat d'acció de tots els individus implicats. Això respon també a l'interès per repensar i redistribuir la manera i els llocs on s'elaboren i es transmeten els sabers, i es basa en l'anàlisi i la conscienciació de les relacions entre aquests i el poder.

Les línies d'actuació principals de LaFundició, avui per avui, són dues: d'una banda, la producció de projectes de continuïtat amb centres educatius i culturals, basats en una feina de col·laboració, i, de l'altra, la provisió de serveis pedagògics.

NORK ZAKARIAN

Licenciado por la Universidad Norteamericana de El Cairo en la primavera de 2009 en cine y vídeo, ha desarrollado su carrera profesional en Egipto como artista videográfico independiente. Ha creado diversos vídeos experimentales tanto solo como en colaboración con otros artistas de renombre como Sherif el Azma. Además, es músico y ha producido varios temas electrónicos, *ambient* y *new age* con el músico electrónico Ahmed el Azma, en los que compone y toca la guitarra.

La mayoría de nosotros no tenemos plena conciencia de nuestros ojos (el órgano delicado). Hemos perdido el contacto con la conciencia. Además, cada vez somos más urbanitas, vivimos en apartamentos abarrotados en medio de edificios cada vez más altos. Hemos perdido contacto con el cielo, con los amaneceres y las puestas de sol, con el reflejo de la luz en el agua. Espero que comprenda que sus ojos son irremplazables y que, por primera vez, comience a observar fórmulas y asociaciones en su totalidad, libres de estructuras.

“Se cuenta la historia de un sabio que todas las mañanas solía hablarles a sus discípulos. Una mañana se subió a la tribuna y justo cuando iba a empezar a hablar, un pajarito rojo se posó en el alféizar de la ventana y comenzó a cantar y a cantar cada vez más fuerte a pleno pulmón. Después paró de cantar y se marchó volando. El profesor dijo: “El sermón de hoy ha terminado”. Jeddu Krishnamurti

Es va llicenciar a la Universitat Americana del Caire a la primavera del 2009 amb cinc cursos en cinema i vídeo. Desenvolupa una carrera com a artista de vídeo independent a Egipte. Ha produït diversos vídeos experimentals sol i en col·laboració amb altres artistes prestigiosos com Sherif El Azma. També ha produït diverses pistes de so electròniques, d'*ambient* i *new age* amb Ahmed El Azma, que treballa amb música electrònica; en aquestes pistes, Nork Zakarian compon i toca la guitarra.

La majoria de nosaltres no som conscients dels nostres ulls (l'òrgan delicat) i, així, hem perdut contacte amb la consciència. A més, com més va més urbanitzats estem; vivim amuntegats en pisos dins d'edificis cada cop més alts. Hem perdut contacte amb el cel, no hi ha alba ni capvespre, ni reflexos de la llum en l'aigua. Espero que us adoneu que el vostre ull és insubstituïble i comenceu, per primera vegada, a observar totalment, lliures d'estructures, de fórmules i d'associacions.

«Hi ha un relat d'un mestre espiritual que parlava cada matí als seus deixebles. Un matí, va pujar a la tarima; estava a punt de començar quan un ocellat [vermell] es va posar a l'ampit de la finestra i va començar a cantar, i ho feia amb deliri. Llavors es va aturar, va marxar, i el mestre va dir: “El sermó d'aquest matí ha acabat”.» Jeddu Krishnamurti.

Nork is an independent video artist and musician in Egypt. He is a recent graduate of the American University in Cairo with a minor in film and video. In November 2009, he was a part of the Medrar/Hangar Open Lab workshop in Alexandria, where he began to develop an interactive installation that would showcase the indoor/outdoor spatial-concept videos he produced both independently and in collaboration with other influential artists. He is currently working on a new interactive experience in the Cairo Open Lab workshop in which he focuses on sound and audio. Nork is originally a musician (guitar & duduk) producing soundtracks, ambient new-age sounds, and dedicates most of his time to jam sessions with different bands, vocalists and soloists.

Videos:

- *Refractions* (2007) - Collaboration with Sherif al Azma (camera&editing), Graham Waite (cinematography), Ahmed el Azma (soundtrack)
- *20,000 Cities Under the Sea* (2008)
- *Birdwatching* (2010)
- *Pilgrimage to the Sun* (2010)

Most of us are not aware of our eyes (the delicate organ) and so we have lost touch with awareness. In addition we are becoming more and more urbanized; living in crowded apartments in the middle of ever higher buildings. We have lost touch with the sky, no sunrise and no sunset, no reflection of light on the water. I hope you will realize that your eye is irreplaceable and for the first time start observing with totality, free from structure, formulas and associations.

“There is a story of a religious teacher who used to talk every morning to his disciples. One morning he got on to the platform and was just about to begin when a little [red] bird came and sat on the window sill and began to sing, and sang away with full heart. Then it stopped and flew away and the teacher said, ‘The sermon for this morning is over’.” Jeddu Krishnamurti

نورك زاكريان

نورك فنان فيديو وموسيقي مستقل في مصر. تخرج من الجامعة الاميركية في القاهرة مع بعض الدورات في الفيلم والفيديو.

في نوفمبر 2009، اشترك في معمل مدار في الإسكندرية ، حيث بدأ في مشروعه التقاعلية لعرض المشاريع الذي أنتج بشكل مستقل وبالتعاون مع بعض فنانين العباقره.

يعمل حاليا في تجرية تفاعلية جديدة في ورشة القاهرة يركز على تفاعلية الصوت. فهو في الاصل يكرس معظم وقته في إنتاج المقطوعات الصوتية لالفيديو ويولف ويعزف الجيتار و'ودوك' لموسيقي الإلكترونية و'الامبينت' و'الفيو إيج' مع فرق مختلفة.

مشارك الفيديو :

– الانكسار 2007، التعاون مع شريف العظمة (الكاميرا والتحرير)، غراهام وايت (السينما)، والحمد العظمة (الصوت)
– 20000 المدن تحت البحر 2008
– مراقبة الطيور 2010
– الحج الى الشمس 2010

HANGAR

HANGAR.
ORGwww.hangar.org**Intercambio / Intercanvi / Exchange / تبادل**
Contemporary Image Collective**Artistas / artistes / artists / الفنانون**
Tarek Hefny, Mahmoud Khaled.
طارق حفني، محمود خالد

Hangar es un centro de producción e investigación artística creado por la Asociación de Artes Visuales de Cataluña (AAVC) en 1997. Ofrece instalaciones de apoyo para artistas y diseñadores, y servicios adaptados a las necesidades de producción de la creación contemporánea. El centro se ubica en un espacio industrial rehabilitado en el distrito barcelonés de Poble Nou. Sus 1.800 m² incluyen quince estudios individuales, laboratorio mediático, dos platós de cine, servicios de alquiler de equipos, personal técnico y asesoramiento de producción. Además de su programa de intercambio internacional, Hangar también ofrece becas de producción y una serie de talleres de formación para artistas. El centro está subvencionado principalmente por la Generalitat de Cataluña y el ayuntamiento de Barcelona, y gestionado por la Fundación AAVC.

Hangar és un centre de producció i recerca artística creat per l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya (AAVC) l'any 1997. Proporciona instal·lacions de suport per a artistes i dissenyadors, i ofereix serveis adaptats a les necessitats de producció relacionades amb la creació contemporània. El centre es troba en un edifici industrial rehabilitat al barri del Poble Nou de Barcelona. L'espai, de 1.800 m², inclou 15 tallers individuals, un medialab, dos platós, un servei de lloguer d'equipaments tècnics i assessorament de producció. A més del programa d'intercanvis internacionals, Hangar ofereix beques de producció i diversos tallers de formació per a artistes. El centre està finançat principalment per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona i el gestiona la Fundació AAVC.

Hangar is a centre for arts production and research, set up by the Association of Visual Arts of Catalonia (AAVC) in 1997. It provides support facilities for artists and designers and offers services adapted to production needs associated with contemporary creation. The centre is housed in refurbished industrial premises in the Poble Nou neighbourhood of Barcelona. Its 1,800 m² includes 15 individual studios, Medialab, 2 film sets, an equipment rental service, technicians and consultancy and advice on production. In addition to its international exchange programme, Hangar also offers production grants and a series of training workshops for artists. The centre is subsidised mainly by the Catalan Government and Barcelona City Council, and is managed by the AAVC Foundation.

الهنجر هو مركز لإنتاج الفنون والبحوث، أقامته جمعية الفنون البصرية لكاتالونيا في عام 1997، ويوفر تسهيلات لدعم الفنانين والمصممين ويعرض خدمات متكيفة مع احتياجات الإنتاج المرتبطة بالإبداع المعاصر. ويقع المركز في مبنى صناعي تم ترميمه في حي بولينو في برشلونة. يشغل مساحة 1800 متر مربع تشمل 15 استديو، مختبر لوسائط الإعلام، موقعين لتصوير الأفلام، وخدمة تأجير المعدات والفنيين والخبراء الاستشاريين والمشورة بشأن الإنتاج، وبالإضافة إلى برنامجها التبادلي الدولي كما يقدم الهنجر المنح الإنتاجية وسلسلة من ورش العمل التدريبية للفنانين. ويقدم الدعم للمركز بشكل رئيسي من قبل الحكومة الكاتالونية ومجلس مدينة برشلونة، وتديره جمعية الفنون البصرية لكاتالونيا.

هنجر

Intercambio / Intercanvi / Exchange / تبادل
Summerlab Laboral & Hangar Lab**Artistas / artistes / artists / الفنانون**
Magdi Mostafa
مجدي مصطفى

CONTEMPORARY IMAGE COLLECTIVE

www.ciccairo.com/

Intercambio / Intercanvi / Exchange / تبادل
Hangar

الفنانون / artistes / artists
Vahida Ramujkic, Alvaro Sau
الفارو ساو ووحيدة رامويكيتش

Contemporary Image Collective (CIC) es una iniciativa artística independiente sin ánimo de lucro fundada en El Cairo en 2004 por un grupo de artistas visuales y fotógrafos profesionales. El objetivo de CiC es crear una plataforma para la producción, exposición, difusión, investigación, educación e intercambio. Durante estos años, CiC ha tratado de implicar a un amplio abanico de productores culturales de ámbito local e internacional con la intención de mejorar y aumentar la producción y el discurso artístico local.

Organiza periódicamente exposiciones, cursos de fotografía, proyecciones cinematográficas, actuaciones, conferencias y talleres. CiC también ofrece a artistas e investigadores locales, regionales e internacionales una oportunidad de colaboración e intercambio dentro de un programa de estudio residencial.

El Contemporary Image Collective (CiC) és una iniciativa artística independent sense ànim de lucre fundada al Caire, l'any 2004, per un col·lectiu d'artistes visuals i fotògrafs professionals. El CiC té com a objectiu crear una plataforma de producció, exposició, difusió, recerca, formació i intercanvi. Amb el temps, el CiC ha buscat la implicació d'un ventall ampli de productors culturals nacionals i estrangers, per tal de potenciar i fer créixer la producció artística local i el seu discurs.

S'hi organitzen de manera periòdica exposicions, cursos de fotografia, projeccions cinematogràfiques, actuacions, conferències i tallers. Així mateix, el CiC ofereix als artistes i investigadors del país, la regió i tot el món oportunitats de col·laborar i fer intercanvi en el marc d'un programa de taller/residència.

The Contemporary Image Collective (CiC) is an independent non-profit arts initiative founded in Cairo, in 2004, by a group of visual artists and professional photographers. CiC works to create a platform for production, exhibition, dissemination, research, education and exchange. Over the years, CiC has sought to engage a wide range of local and international cultural producers, in an attempt to enhance and augment local artistic production and discourse.

Exhibitions, photography courses, film screenings, performances, lectures and workshops are held regularly. CiC also offers local, regional and international artists and researchers the opportunity for collaboration and exchange within the framework of a studio/residency program.

مركز الصورة المعاصرة

مركز الصورة المعاصرة هي مبادرة غير ربحية مستقلة للفنون تأسست في القاهرة، في عام 2004، على يد مجموعة من الفنانين التشكيليين والمصورين المحترفين. مركز الصورة المعاصرة تعمل على ايجاد منبر للإنتاج والعرض والنشر والبحث والتعليم والتبادل.

على مر السنين سعى مركز الصورة المعاصرة إلى إثراء مجموعة واسعة من المنتجين الثقافيين المحليين والدوليين، في محاولة لتحسين وزيادة الإنتاج الفني والخطاب المحليين.

يقدم مركز الصورة المعاصرة بشكل منتظم معارض ودورات التصوير الفوتوغرافي، وعروض أفلام وعروض أدائية ومحاضرات وورش عمل. كما يقدم مركز الصورة المعاصرة للفنانين والباحثين المحليين والإقليميين والدوليين فرصة للتعاون وتبادل في إطار برنامج الإقامة.

CENTRE D'ART I NATURA (FARRERA)

www.farreracan.cat

Intercambio / Intercanvi / Exchange / تبادل
Artellewa

الفنانون / artistes / artists
Hamdy Reda, Sameh Ismael
حمدي رضا وسامح اسماعيل

El Centre d'Art i Natura de Farrera es una residencia para artistas e investigadores de todo el mundo. Situado a 1.360 metros de altitud en el corazón de los pirineos catalanes, a 250 kilómetros de Barcelona y no lejos de Andorra, el pueblo de Farrera (de 25 habitantes) disfruta de una ubicación excepcional y tranquila, ideal para la reflexión, inspiración y el trabajo creativo individual o en grupo.

Aparte del servicio residencial, el Centre d'Art i Natura (CAN) organiza becas e intercambios, cursos, seminarios, exposiciones de obras de su colección de arte, publicaciones, ediciones originales, actuaciones y presentaciones.

El Centre d'Art i Natura (Farrera), en funcionamiento desde 1996, es una iniciativa pública para el desarrollo local al servicio de la creatividad y la investigación. Es propiedad del ayuntamiento local y está gestionado por una asociación sin ánimo de lucro, los Amigos del Centre d'Art i Natura de Farrera. Desde sus comienzos, CAN ha participado activamente en la Asociación Internacional de Centros Residenciales de Arte y Redes (Res Artis) y es miembro fundador de la Red de Espacios de Producción de Arte de Cataluña.

El Centre d'Art i Natura de Farrera és un espai de residència i treball per a artistes i investigadors de tot el món. Ubicat a 1.360 m d'altitud al cor del Pirineu català, a 250 km de Barcelona i relativament a prop d'Andorra, el poble de Farrera (25 habitants) gaudeix d'un entorn privilegiat i tranquil, ideal per a la reflexió, la inspiració i el treball creatiu, tant individual com col·lectiu.

A més d'oferir un servei residencial, el Centre d'Art i Natura (CAN) organitza beques i intercanvis, cursos i seminaris, exposicions d'obres de la seva col·lecció, publicacions i edicions originals, i també actuacions i presentacions.

El Centre d'Art i Natura (Farrera), en funcionamiento desde del 1996, és una iniciativa pública de desenvolupament local al servei de la creativitat i la recerca. És propietat de l'Ajuntament del poble i el gestiona una associació sense ànim de lucre, els Amics del Centre d'Art i Natura de Farrera. Des del seu inici, el CAN ha participat activament a Res Artis (International Association of Residential Arts Centres and Networks). També és membre fundador de la Xarxa d'Espais de Producció d'Arts Visuals de Catalunya.

مركز الفن والطبيعة (فيريرا)

El Centre d'Art i Natura de Farrera is a work residence for artists and researchers from all over the world. Situated at an altitude of 1,360 m in the heart of the Catalan Pyrenees, 250 km from Barcelona and not far from Andorra, the village of Farrera (25 inhabitants) benefits from an exceptional and peaceful setting ideally suited to reflection, inspiration and creative work, whether individual or in a group.

Apart from its residential service, the Centre d'Art i Natura (CAN) organises grants and exchanges, courses and seminars, exhibitions of works from its art collection, publications and original editions, as well as performances and presentations.

The Centre d'Art i Natura (Farrera), which has been in operation since 1996, is a public initiative for local development at the service of creativity and research. The CAN is owned by the local council and administered by a non-profit association, the Friends of the Centre d'Art i Natura de Farrera. From the outset, the CAN has actively participated in the International Association of Residential Arts Centres and Networks (Res Artis), and it is also a founding member of the Network of Spaces for Art Production in Catalunya.

مركز الفن والطبيعة بفيريرا هو مكان إقامة وعمل للفنانين والباحثين من جميع أنحاء العالم. تقع على ارتفاع 1360 متر في قلب جبال البيرنيوس الكاتالونية على بعد 250 كيلومترا من برشلونة وليس بعيد عن أندورا. قرية فيريرا (حوالي 25 نسمة) تستفيد من الموقع الاستثنائي والسلمي والمناسب بشكل مثالي للتأمل والإلهام والعمل الإبداعي، سواء أكان فردياً أو جماعياً.

وبصرف النظر عن الخدمة السكنية، ينظم مركز الفن والطبيعة المنح وبرامج التبادل والدورات التدريبية والحلقات الدراسية ومعارض لمجموعته الفنية والمنشورات والطبعات الأصلية، فضلاً عن العروض والتدوات.

مركز الفن والطبيعة بفيريرا الذي بدأ نشاطه منذ عام هو مبادرة عامة للتنمية المحلية في خدمة الإبداع والبحث. المركز تعود ملكيته للمجلس المحلي وتديره جمعية غير هادفة للربح هي جمعية أصدقاء الفن والطبيعة بفيريرا. منذ البداية، شارك مركز الفن والطبيعة بنشاط في الترابط الدولية لمراكز الفنون والإقامة والشبكات (ريس آرتيس)، وهو أيضا عضو مؤسس لـ شبكة مساحات للإنتاج الفني في كاتالونيا.

LABORAL

laboral

Centro de Arte y Creación Industrial

www.laboralcentrodearte.org

Intercambio / Intercanvi / Exchange / تبادل
Townhouse Gallery

Artistas / artistes / artists / الفنانون
Shady El Noshokaty
شادي النشوقاتي

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial es un centro de exposiciones para el arte, la ciencia, la tecnología y las industrias visuales avanzadas pero también un lugar para la producción artística y tecnológica, investigación, formación y difusión de nuevas formas de arte y creación industrial. Para cumplir esos objetivos, Laboral propone un espacio de intercambio entre distintas disciplinas artísticas, un centro multi e interdisciplinario y un entorno dinámico para creadores, obras, investigadores, profesores y público.

Orgánicamente, el centro depende de una fundación sin ánimo de lucro que engloba a empresas e instituciones, creada expresamente para garantizar su viabilidad intelectual y financiera. El proyecto se desarrolló bajo los auspicios del gobierno del principado de Asturias, que promovió la rehabilitación de parte del edificio, diseñado originalmente como talleres para la antigua Universidad Laboral de Gijón. La conversión de los 14.338 m² de espacio funcional para el centro ha supuesto una inversión de más de once millones de euros. La tradición industrial asturiana y la vocación universal de su gente hacen de la región el lugar perfecto para este singular espacio de intercambio artístico que desea forjar una alianza entre el arte, la industria y el crecimiento económico.

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial és un centre expositiu dedicat a l'art, la ciència, la tecnologia i les indústries visuals avançades. A més, és un lloc per a la investigació, formació i producció artística i tècnica, i també per a la projecció de les noves formes d'art i creació industrial. Per dur a terme aquests fins, LABoral es configura com un espai d'intercanvi artístic amb disciplines diverses, un centre multidisciplinari i interdisciplinari i un entorn dinàmic per a creadors, obres, investigadors, docents i públic.

Orgànicament, el centre depèn d'una fundació sense ànim de lucre, integrada per empreses i institucions, i constituïda expressament per fer possible intel·lectualment i financera aquesta institució. El projecte s'ha creat sota els auspicis del Govern del Principat d'Astúries, impulsor de la rehabilitació de part de les naus destinades originàriament a tallers de l'antiga Universitat Laboral de Gijón. La rehabilitació dels 14.338 m² d'espai útil amb què compta el centre ha suposat una inversió superior als 11 milions d'euros. La tradició industrial d'Astúries i la vocació universal de la seva gent fan que aquest territori sigui un lloc ideal per a aquest espai singular d'intercanvi artístic, que es proposa enfortir una aliança entre l'art, la indústria i el desenvolupament econòmic.

LABoral Art and Industrial Creation Centre is an exhibition centre for art, science, technology and advanced visual industries. But it is also a venue for artistic and technological production, research and training; and for the dissemination of new forms of art and industrial creation. To fulfil these goals, laboral will be a space for exchange between different art disciplines; a multidisciplinary and interdisciplinary centre and a dynamic environment for creators / works / researchers / teachers / audiences. Organically, the centre depends on a non-profit foundation comprising corporations and institutions, founded expressly to ensure the intellectual and financial feasibility of the centre. The project was developed under the auspices of the Government of the Principality of Asturias, promoter of the conversion of part of the building originally designed as workshops for the former Gijon vocational training centre. The refurbishment of the 14338 square metres of functional space for the centre required an investment in excess of 11 million. Asturias' industrial tradition and the universal vocation of its people make this region the perfect location for this unique space for artistic exchange which wishes to forge an alliance of art, industry and economic growth.

مركز الإبداع للفن والصناعة لابورال هو مركز لعرض الفنون والعلوم والتكنولوجيا والصناعات البصرية المتقدمة. ولكنه أيضا مكان للإنتاج الفني والتكنولوجي والبحث والتدريب، ونشر أشكال جديدة من الفن والإبداع الصناعي. لتحقيق هذه الأهداف سيكون لابورال مركزاً للتبادل بين التخصصات الفنية المختلفة، ومركز متعدد التخصصات وعبر تخصصي وبيئة ديناميكية للمبدعين / الأعمال / الباحثين / المعلمين / الجماهير. عضويًا، يعتمد المركز على مؤسسة غير ربحية تتألف من الشركات والمؤسسات، تأسست خصيصًا لضمان الجدوى الفكرية والمالية للمركز. وكان تطور هذا المشروع تحت رعاية حكومة إمارة أستورياس المروجة لتغيير نشاط جزء من المبنى المصمم أصلاً باعتباره ورش عمل لمركز خيخون للتدريب المهني سابقًا، وتطلب تجديد 14338 متر مربع من المساحات الوظيفية للمركز لاستثمارات تزيد على 11 مليون يورو. إن تقاليد إمارة أستورياس الصناعية والرسالة العالمية لشعبها يجعلان من هذه المنطقة موقعًا مثاليًا لهذا الفضاء الفريد للتبادل الفني الذي يرمي منه أن ينشر عن تشكيل تحالف للفن والصناعة والنمو الاقتصادي.

لابورال

TOWNHOUSE GALLERY

Townhouse

www.thetownhousegallery.com

Intercambio / Intercanvi / Exchange / تبادل
Laboral

Artistas / artistes / artists / الفنانون
Pablo de Soto
بابلو دي سوتو

Townhouse Gallery es un espacio para el arte independiente que tiene como fin la promoción del arte contemporáneo en la región de Oriente Medio y a escala internacional. Se trata de un edificio de tres plantas, con anexo y fábrica rehabilitada de 650 metros con sala de exposición para obras nuevas contemporáneas, aulas, biblioteca y seis estudios. La galería acoge actuaciones de teatro y música experimental, proyecciones de cine, conferencias y talleres.

The Townhouse Gallery és un espai per a l'art independent que té com a objectiu promoure l'art contemporani a l'Orient Mitjà i la resta del món. Està format per un edifici de tres pisos, un annex i un espai industrial remodelat de 650 m² amb sales d'exposició on es mostren obres contemporànies recents, i també aules, una biblioteca i sis estudis. S'hi organitzen actuacions teatrals i de música experimental, a més de projeccions cinematogràfiques, conferències i tallers.

The Townhouse Gallery is a space for independent arts, aimed at promoting contemporary arts within the Middle East region and internationally. The three floor building, adjoining factory space house exhibition halls showcasing new contemporary works, classrooms, a library and six studios. The gallery hosts theatre and experimental music performances, as well as film screenings, public lectures and workshops.

تاوان هاوس جاليري

جاليري تاوان هاوس مساحة للفنون المستقلة، تهدف إلى تعزيز الفنون المعاصرة في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي. المبنى مكون من ثلاثة طوابق، والمبنى المجاور "الأنيكن" و 650 متر مساحة المصنع تستضيف فاعات عرض تعرض الأعمال المعاصرة الجديدة، والقصور الدراسية ومكتبة وستة استوديوهات. الجاليري يستضيف المسرح والعروض الموسيقية التجريبية، وكذلك عرض الأفلام، والمحاضرات العامة وورش العمل.

ARTELLEWA

<http://artellewa.blogspot.com>

Intercambio / Intercanvi / Exchange / تبادل
CAN Farrera

Artistas / artistes / artists / الفنانون
LaFundició
لا فونديسيو

El espacio Artellewa de arte contemporáneo es un proyecto independiente sin ánimo de lucro lanzado en enero de 2007 por Hamdy Reda con el apoyo de amigos artistas, sociólogos y periodistas.

Incluye un estudio y apartamento para artistas visitantes, además de una pequeña sala de exposición a pie de calle. Se encuentra en Ard El Lewa, una zona residencial situada al noroeste de Giza, en la parte oriental de las vías del tren, que forma parte del área de cercanías de El Cairo.

L'espai Artellewa d'art contemporani és un projecte independent i sense ànim de lucre engegat per Hamdy Reda al gener del 2007 amb el suport d'un grup d'amics: artistes, sociòlegs i periodistes.

Conté un taller i un apartament per als artistes visitants i també un petit espai d'exposició a peu de carrer. Es troba a Ard El Lewa, una zona residencial del nord-oest de Gizeh, a la banda oest de les vies del tren, que forma part de l'àrea metropolitana del Caire.

Artellewa space for contemporary art is an independent, non-profit project, initiated in January 2007 by Hamdy Reda with support from Friends: artists, sociologists, journalists.

Comprising a studio and apartment for visiting artists and a small street level exhibition space, it is located in Ard El Lewa, a residential area in the northwest of Giza, situated west of the railway, which is one of the outskirt-local areas of Greater Cairo.

مساحة أرت اللوا للفن المعاصر هي مشروع مستقل غير هادف للربح، بدأت في يناير 2007 من قبل حمدي رضا بدعم من أصدقاء من الفنانين وعلماء الاجتماع والصحفيين.

تضم استوديو وشقة للفنانين الزائرين ومساحة عرض صغيرة على مستوى الشارع، وتقع في أرض اللوا، وهي منطقة سكنية في شمال غرب الجيزة، تقع غرب السكة الحديد، وتعد واحدة من مناطق الضواحي المحلية للقاهرة الكبرى.

أرت اللوا

MEDRAR FOR CONTEMPORARY ART

<http://medrar.org>

Intercambio / Intercanvi / Exchange / تبادل
Programa OLE en colaboración con / en col·laboració amb Hangar
OLE program in collaboration with Hangar

الفنانون / artistes / artists / الفنانون
Ahmed Fathy (Wensh), Nork Zakarian
أحمد فتحي (ونش) و نورك زكريان

Medrar for Contemporary Art es una plataforma común, cultural, corporativa y filantrópica para nuevos artistas jóvenes con sede en Egipto.

Se propone contribuir a la motivación de distintas formas de comunicación, desarrollando experiencias y obteniendo apoyo económico para la praxis contemporánea a escala nacional, regional e internacional.

Medrar pretende fomentar el interés de los nuevos artistas jóvenes y darles oportunidades de experimentación y acceso, estimulando sus actividades y el intercambio intercultural a escala internacional, además de crear un espacio para el diálogo entre los jóvenes críticos de arte, produciendo investigaciones críticas y facilitando una base de datos para proyectos de dirección. Después de haber dirigido y organizado numerosas exposiciones y festivales, en 2008 creó un taller con el ciclo de arte interactivo OLE (Open Lab Egypt*) en Alejandría y El Cairo. Dos artistas del ciclo han sido elegidos por un jurado para participar en la exposición. Desde su espacio en una oficina urbana, actualmente está desarrollando un laboratorio mediático para la comunidad de artistas de El Cairo.

Medrar for Contemporary Art és una plataforma filantròpica i corporativa cultural comuna per a joves artistes emergents amb seu a Egipte.

Té com a objectiu contribuir a la motivació de diversos mitjans de comunicació, tot afavorint experiències i suport econòmic per a la pràctica contemporània a escala nacional, regional i internacional.

Medrar pretén despertar l'interès dels joves artistes emergents i proporcionar-los oportunitats d'experimentar i millorar mitjançant el foment de les seves activitats i l'intercanvi intercultural a escala mundial, així com crear un espai per al diàleg entre els joves crítics d'art a través de la producció d'una sèrie d'investigacions crítiques i de l'elaboració d'una base de dades de projectes coordinats per un comissari d'exposicions. Després de coordinar i organitzar nombroses exposicions i festivals, van posar en marxa el seu taller l'any 2008 amb el cicle d'art interactiu OLE (Open Lab Egypt*) a Alexandria i el Caire. Un jurat ha triat dos artistes d'aquest cicle perquè participin a l'exposició. Des del seu espai, situat en unes oficines del centre, estan organitzant un laboratori mediàtic i comunitari per a artistes del Caire.

مدرار للفن المعاصر

مدرار للفن المعاصر هي شركة ثقافية مشتركة و منصة خيرية للفنانين الشباب الناشئين مقرها مصر .

وتهدف إلى المساهمة في تحفيز وسائل الاتصال المختلفة، وتطوير الخبرات والدعم المالي من أجل التطبيق العملي المعاصر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

مدرار تهدف إلى قيادة اهتمام الفنانين الشباب الناشئين، بأن توفر لهم فرص التجربة والنمو من خلال تشجيع أنشطتهم وتبادل الثقافات فيما بينهم على الصعيد العالمي، فضلاً عن خلق مساحة للحوار بين نقاد الفن الشباب من خلال إنتاج نشرات وبحوث نقدية وتوفير قاعدة بيانات للمشاريع الغانمة على تنظيم المعارض. وبعد أن نسفت ونظمت العديد من المعارض والمهرجانات بدأت نشاط ورشة العمل في عام 2008 مع دورة الفن التفاعلي الثانية 'أو إل إي' في الإسكندرية والقاهرة، وسيتم اختيار الفنانين للمشاركة في المعرض بداية من هذه الدورة من قبل هيئة تحكيم. تقع في مساحة مكتبية في وسط المدينة، وتطور حالياً مختبراً لوسائط الإعلام لمجتمع الفنانين بالقاهرة.

* Apoyo / Support / Recolzament / دعم

ملاحظة مُنظم المعرض:

يُولد هذا المعرض من برنامج التبادل الدولي الذي بدأه رامون بليكوا خلال خدمته كمُلقِّح ثقافي في السفارة الإسبانية في القاهرة. سبعة مؤسسات شاركت في برامج التبادل - ثلاثة في اسبانيا و أربعة من مصر. لذلك لم يكن اختيار الفنانين من مهام مُنظم المعرض وإنما نتيجة لسلسلة من مُختلف لجان التحكيم التي اختارتهم من بين مئات من الفنانين الذين تقدموا بطلبات للإقامة. هذه العملية تُضمن جودة فنية عالية، ولكنها تُمثل خطورة من حيث إجراء معرض. ويمكن أن يكون الاختيار بسهولة خليطاً من الكائنات ذات الرائحة الذكية ولكنها تُفتقر إلى الرابط السردى والتوافق اللّازمين لِتُعرض في نفس المكان.

ومع ذلك، فإن تحليلاً للأعمال يُظهر أن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة وإن الإختيار في الواقع يُمثل حقلاً مُوحداً بشكل مُدهش، وهو الأمر الذي دفعنا لاختيار الغُنان الفرعي للمعرض: "الواجب والمُتعدد" مُشيرين بذلك، من جهة إلى وحدة مجال الفن المعاصر، وفي الوقت نفسه إلى تنوعه الهائل، ومن ناحية أخرى إلى عدم فعالية الأفكار القديمة عن الشرق والغرب. المعرض بينما يكون في بعض الأحيان محدداً للغاية بموقعه (بمعنى ارتباطه بأحكام المساحات المادية) فإنه يظهر أنه ليس من الممكن تقسيم فنانين تبعاً لمعايير إقليمية - بدلاً من ذلك يجب علينا أن ننظر إلى كل واحد كفرد في الفضاء الموحد للبحر الأبيض المتوسط، أو على نطاق أوسع، للفن المعاصر.

من ناحية الشكل يمكننا أن نرى أنه هناك غياب شبه تام للرسم والنحت - التخصصات الرئيسية هنا هي التصوير الفوتوغرافي و الفيديو -، ثلاثة فنانين ونش، ومجدي مصطفي ونورك زاكريان - يقدمون عملاً صوتياً تفاعلياً مع/ أو عمل مركب للفيديو. مجدي مصطفي موسيقي و فنان بصري يجعل وجوده على الساحة الدولية ملحوظاً بسرعة - أعماله مُرتبطة بمواقع العرض ويبحث باستمرار عن خلق مساحات جديدة. كلاً من نش ونورك شارك في وُرث عمل مُختير مصر المفتوح للفيديو التفاعلي في القاهرة والاسكندرية والتي نظمها الهنجر ومدرار عام 2009. ونش من خلال الصوت، ونورك من خلال الفيديو. يخلق كلاهما مساحات يكون حضور المشاهد جوهرياً لكيونة العمل. كلا العاملين يبدأ بباب - في حالة

نورك هذا يُعطي مساحة للعب مع شعور الرؤية، فعندما تُشاهد فيديو واحد فإنك تُخسر الآخر مُتبادلًا طرُقنا في أن نُكون مُشاهدين، ما يجعل وضعنا فيما يتعلق بالصورة مُعقدًا ويُقترح أن فعل الرؤية ينطوي على خسارة. ونش يُنشأ ممراً صوتياً - باستخدام أدوات إلكترونية فقط - حيث يتم تشغيل الصوت عن طريق دخول الزوار وحركتهم تُعدل وتدمج هذا الصوت، وبالمُغادرة من الجانب الآخر، فإن الصوت يتطور، ويتغير، ويتحور.

في الكفة الأخرى من الميزان، فإن العمل الحرفي لحمدي رضا وسامح اسماعيل هو الأقرب إلى التقنيات الفنية التقليدية - جامعاً بين التقاليد الألفية للخط العربي (الذي يُعد سامح اسماعيل أخذ أبرز مُمارسيه المُعاصرين) مع التقنية القديمة للكاميرا الإيسيكورا (أو الكاميرا ذات النقب). سامح يكتب مُباشرةً على الورق الفوتوغرافي قبل أن يطره حمدي من خلال استحضار دراساته المعمارية. طارق حفني يصب اهتمام عدسة كاميرته كُله أيضاً على فن العمارة ولكن في حالته فإنها كاميرا رقمية رفيعة المُستوى وتقنيات متطورة يُعامل المُتأني في برشلونة والقاهرة بنفس الطريقة، طريقة تُفرغها إلى مُجرد خُلفيات مسرحية (أو "جلود" كما يُسميها). والغياب أيضاً حاضر في صور محمود خالد " صور ملونة للاندسكيب كلاسيكي للغاية" مُثبتة في خزنة قديمة، والتي تُمثل عُضراً مُشتركا في منازل الطبقة الوسطى والغُليا لِعرض الصور العائلية والكنوز. والإحالة إلى هذا التصرف في غرفة المعيشة يتم تحريفه بغياب الحضور الإنساني في الصور. أنها صور تولد فراغاً غامضاً ممتلئاً بالغياب، ومناظر الطبيعة تشير إلى وجود نشاط غيبا عنه لتونا، كمسرح في الهواء الطلق لمسرحية يتعين علينا أن نتخيلها. وقد تم التقاط الصور في مونجويك خلال إقامة محمود خالد في الهنجر ببرشلونة.

إن كاميرا فيديو الفارو ساو تبحث عن حضور - لَقَد عاد من زيارته لمصر ومعه أكثر من 70 ساعة من الفيديو المسجل. وتشكل جزءاً من مشروع بحثي مستمر اسمه (خارج المدينة) لاس أفويراس، مشروع يُحقق في الأماكن (الطرفية والريفية و العالمثالثية، سواءً مجازياً أو مادياً)، أماكن خارج مراكز السلطة، يبحث عن قوانين

وعلاقات أخرى وتُصوير الناس الذين يعيشون فيها يوم في حياة أسرة ريفية، راهب في دير، أو لقاء مع الأصدقاء حول النار في سيوة. إن بابلو دي سوتو ومجموعة "لافونديسو" يستخدمون الفيديو لتوثيق التحقيقات التي يجرونها وليس كغاية في حد ذاته، في حين أن شادي النشوقاتي يحول الكاميرا نحو نفسه، لتوثيق المساحات الداخلية أو "الجغرافيا الفيزيقية" كما يسميها، وذلك من خلال ذاتية مدقعة واستحالية.

"لافونديسو" استخدموا إقامتهم في "أرت اللوا" في الحي العشوائي أو اللارسمي "أرض اللوا" للعمل مع أطفال من الحي باستخدام عمليات إبداعية تمكنهم من تحليل نماذجهم الثقافية في علاقتها بنماذج أخرى، وذلك لتطوير هوية إيجابية وفاعلة وواعية، وطبقوا نفس الطرق في كاتالونيا في مدرسة "المارتينيت" في "بريبوليت". والنتيجة هي تنفيذ نوع من "قناة" تربط بين عمل كل من المجموعتين. وبالإضافة إلى المواد التخطيطية التي رسمها الأطفال فإنهم يستخدمون الفيديو للتوثيق وجعل هذه العمليات سهلة القراءة.

بابلو دي سوتو أيضاً يستخدم الفيديو من بين وسائل أخرى، وذلك لتوثيق التحقيق الذي قام به في مدينة رفح - الحدود بين غزة ومصر - . كان قد حضر الهجوم الإسرائيلي على غزة في نهاية عام 2008 والنتيجة هي خريطة تكتيكية - كما هو مبين في المعرض - من التوترات والتعقيدات يُعبر عنها من خلال هذه الحدود.

وحيدة رامويكش وبالتعاون مع أفيث كروجلانسكي وألبينو ورانيا تقوم باستخدام رسم الخرائط ولكن من خلال حضور حرفي وببطء تطرزها باليد، مايرجعنا إلى المهارات اليدوية لحمدي رضا وسامح اسماعيل و مردداً صدى "لافونديسو" و الفارو ساو وبابلو دي سوتو في الأماكن الهامشية ككسور ميكرو-سياسية، الأماكن التي يمكننا أن نتعلم منها حقاً أن نرى من جديد "القُدرة المُتزايدة للمراقبة، من أجل إدراك الديناميكيات الاجتماعية وللتعلم" كما تعبر عنها وحيدة في موقع المشروع على شبكة الإنترنت.

العبارة الأخيرة يمكن النظر إليها كوصف لتأثير الذهاب والبقاء

والعمل في بيئة غير مأثوفة - سواءً من الناحية الثقافية، أو الجسدية، أو الفكرية. بل هو فن السفر، كما يقول الكاتب الأمريكي حاكم بيه. كل المشروعات المعروضة هنا هي فن رؤية، واكتشاف ورسم للخرائط (حرفياً أو مجازياً) في جوهرها.

ويشير هؤلاء إلى الفن كأداة لمناقشة ذاتية للفرد مع بيئته لإضفاء معنى عليها أو بدون إضافة. وربما من المُثير للإهتمام هنا أن لدينا السبب لعدم وجود الكائنات التي أُشرت إليها في بداية هذا النص، فليس هناك خلق قبل عدمي، فالأعمال كلها تتعامل مع أسجة فيزيقة واجتماعية معقدة وموجودة مسبقاً. رسم الخرائط، والفيديو، والتصوير الفوتوغرافي، والوجود المادي للجمهور - هذه هي أدوات هذا الفن الغير متقيد بالحدود الجغرافية.

بيدرو سولير
مارس 2010

التعاون الثقافي مع مصر و برامج إقامة الفنانين

عندما وصلت إلى القاهرة في صيف عام 2006 كمستشار الثقافي، وجدت بانوراما مختلفة جدا عما أتذكره من إقامتي السابقة في مصر في منتصف التسعينات من القرن الماضي. وفوجئت بحالة الفوران والحماس الواضحين في عالم الفن المحلي، فضلا عن استمرار تدفق الفنانين وأعضاء اللجان الدوليين. وكان ازدهار الفن المعاصر قد بدأ لتوه في منطقة الشرق الأوسط وصالة مزادات كريستي قد فتحت للتو مكتباً لها في دبي. شعرت أن هذه فرصة فريدة للفنانين ومنظمي المعارض الإسبان للمشاركة في العملية التي يمكن أن تكون مثرية جدا لكلا الطرفين. من جانب إسبانيا، على الرغم من النقص في برامج وتمويل إقامات الفنانين، ولا سيما من هذه المنطقة، فإن العديد من المراكز الفنية التي ظهرت كانت تهدف إلى الانضمام إلى شبكات دولية جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، كان لدينا استراتيجية جديدة للثقافة والتنمية في الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، أدرجت في الخطة الرئيسية للأعوام 2008-2005، التي عرضت موارد جديدة وآليات أكثر مرونة، فضلا عن الإطار المفاهيمي الذي تناول التعاون الثقافي بطريقة متكاملة وعميقة للمرة الأولى.

لسنوات عديدة، انطبع المشهد الفني المعاصر في مصر بنقص في المساحات المستقلة، وعدم وضوح الرؤية الدولية للمبادرات المحلية. وبالرغم من أن لمصر تقاليد فنية غنية منذ الثلاثينات من القرن العشرين، ولكنها كانت منقطعة الصلة مع الاتجاهات الجديدة والسوق الدولية. ومع إنشاء جاليري التاون هاوس وجد الفن المصري منبرا يستجيب للاحتياجات الجديدة. إن برنامج إقامة الفنانين والمنسقين، وذلك بالتعاون مع المراكز الفنية العالمية المرموقة، أثمر عن شبكة من الاتصالات التي أثارت بسرعة اهتمام الخبراء الغربيين فيما يتعلق بما كان يحدث هناك. في عام 2001 بدأ مشروع "نطاق"، ك مهرجان الفن المعاصر، وفي عام 2003 تأسس "فوتوكايرو" وتأسس معه مشروع جديد أدير من قبل مجموعة من الفنانين التشكيليين ومنظمي المعارض الدولية، والذي أصبح لاحقاً "مركز الصورة المعاصرة". في الإسكندرية أيضا، ظهر مجموعة من الفنانين ومنظمي المعارض في اتصال مع منتدى الاسكندرية للفنون المعاصرة، والذي أصبح منبرا مهما لاتجاهات فنية جديدة في هذه المدينة. أن جاليري التاون هاوس ومؤسسه،

ويليام ويلز، كانا حافزا مهما لكل هذه الطاقة المبدعة، وبرامجهم التدريبية لمنسقي ومديري فضاءات الفن المعاصر، بالإضافة إلى الندوة الدولية لإقامة الفنانين من أفريقيا والشرق الأوسط كانت معلما لاستعادة دور القاهرة باعتبارها مولدا للأفكار الأساسية في المنطقة.

منذ البداية، كان واحدا من أهداف برنامج التعاون الثقافي لدينا أن يصبح لاعبا رئيسيا في الاستراتيجية الأساسية للعملية من خلال العمل كجسر للتفاهم وتقديم قنوات للحوار بين كلا المجتمعين على حد سواء مع تعزيز قيم التسامح والثقة في وقت كانت فيه ثغرات أكثر إتساعاً من أي وقت مضى تفتح بين مختلف الثقافات والأديان التي تشترك في الفضاء المتوسطي. هناك فكرة لا تزال موجودة على نطاق واسع فحواها أن الفن المعاصر هو نوع من العبادة النخبوية التي لا يمكن سوى لبعض الخبراء أن يحلوا ألغازها، ومع ذلك، فإن هذه الفكرة – المتعلقة إلى حد كبير بجانب المضاربة في سوق الفن – هي فناع يخفي المعنى الحقيقي للفن بوصفه عنصرا من عناصر التحول والاتصال مع مستويات أعمق من الوجدان والطبيعة البشرية.

تعهدنا بمشاريع مختلفة في هذا المجال، ليس بقصد ترويج الفن الإسباني المعاصر أو أفكارنا في هذا الصدد، ولكن لتوفير الوسائل والاتصالات اللازمة لتمكين الفنانين المحليين من تطوير أجدانهم الخاصة. المعضلة الرئيسية للمناحين هي أن المستفيدين المحتملين يقدمون عروضاً يعتقدون أنها سوف تضمن الحصول على الموارد المطلوبة. وهكذا، بشكل غير مباشر، وأحيانا عن غير قصد، فإن المعنى الحقيقي للتعاون يصبح مشوهاً وقدرة المحليين على إنتاج الحوار الخاصة بهم والإحساس بملكية مشاريعهم لا يتم تعزيزها. ونتيجة لمشاورات عديدة ومناقشات، ومساعدات لا تعدر بثمن من ويليام ويلز ومختار كوكاش، مدير برنامج مؤسسة فورد، استنتجت أن مساهمتنا ستكون مفيدة بشكل خاص من خلال دعم وتدريب المنسقين والنقاد والمديرين الثقافيين، بإشراك أكبر عدد ممكن من المشاركين المحليين بقدر الإمكان، وإدماج المشاركين الإسبان فيها كفريق متعدد الجنسيات بقدر الإمكان، وهذه هي الطريقة التي ولدت برنامج القاهرة للمنسقين، بمبادرة من تاون هاوس والسفارة

الإسبانية وبالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، والمكسيك، ومؤسسة فورد والمفوضية الأوروبية.

تكاثر برنامج إقامة الفنانين في السنوات الأخيرة، لتصبح موضة في عالم الفن المعاصر الذي أصبح أكثر ديناميكية من أي وقت مضى. الفنانون، وهواة جمع الأعمال الفنية والتجار والمفوضين والنقاد وشخصيات أخرى مختلفة من عالم الفن شكلوا نوعاً من أنواع مخيمات البدو الكبيرة التي تنتقل من مدينة إلى مدينة، ولتجر وراءها وسائل الاعلام الحقيقية وعروضاً اجتماعية. وبالمقارنة مع اللهجة المؤسساتية والتي يمكن التنبؤ بها نسبياً والتي هيمنت على الأحداث الكلاسيكية في الدائرة الدولية، تركزت مجموعة من الأنشطة والمقترحات، في أسبوعين بالكاد، في الشرق الأوسط فيما يتعلق ب "أرت دبي" و"كوتيمبورانيا" في بيروت، وسومبوزيوم الشارقة والمنتدى العالمي للفنون في الدوحة، ودبي لم يسبق له مثيل.

وقد أدى انتشار الفنانين في برامج الإقامة وما يعرف ب "سياحة تنظيم المعارض" ديناميكية جديدة لتوليد الكهرباء بين الفنانين المحليين والمؤسسات الدولية عن طريق تحديد ما سيتم عرضه في المتاحف والمعارض الدولية. ومع ذلك، فإن بحث منظمي المعارض و النقاد عن ما هو عربي أصيلاً كثيراً ما يكون مخلوطاً مع تأكيد توقعاتهم الخاصة وأحكامهم المسبقة. إن الفصل بين النظرية الفنية أو توليد الحوار من الإنتاج الفني في الدول العربية سيزيد من تقاوم هذا الاتجاه، الذي ينظر إليه على أنه فرض معاييراً للقياس. وتهدف هذه الموضوعات إلى تقديم الفنان ككائن غريب أو كجزء من مجموعة، ولكن ليس كفرد (الفنان العربي، الإسلامي، المرأة، الخ)، المحكوم عليه بالالتزام بالتحدث باسم أولئك الذين يفترض أنه يمثلهم. ولذلك فإن هذه تعد واحدة من القضايا الأكثر إثارة للجدل في الساحة الفنية الشرق أوسطية. وعلاوة على ذلك، فإنه ليس من قبيل المبالغة القول ان الانفجار الأخير غير العادي من الإبداع والاعتراف الدولي بالفنانين من المنطقة بصفة عامة ومن مصر بصفة خاصة يرجع إلى حد كبير إلى عاملين هما: تأصل الفنانين ومنظمي المعارض والمديرين الثقافيين في السياق المحلي، وتقل هذه العوامل الثقافية، وذلك بفضل برامج التبادل والإقامة.

في هذا المجال، كان هناك عدم وجود هياكل مستقرة للتعاون بين المؤسسات والمراكز الفنية في كلا البلدين، على النقيض من الاتصالات المكثفة مع هولندا وسويسرا والمملكة المتحدة والدنمارك، وما إلى ذلك. عندما جاء الفنانون أو منظمو المعارض الإسبان إلى مصر، فعلوا ذلك على نفقتهم الخاصة، ومن خلال الاتصالات الشخصية الخاصة بهم، والعكس بالعكس. وكان من الأهداف ذات الأولوية لبرنامجنا للتعاون الثقافي ملء هذا الفراغ وتشجيع إقامة علاقات مستقرة ومستقلة بين المراكز والجماعات والفنانين في البلدين. بعد اتصالات عدة، تم التوقيع على اتفاقات الشراكة بين لابورال وتاون هاوس، الهنجر مركز الصورة المعاصرة، وأرت اللوا ومركز الفن و الطبيعية، الذين أوجدوا شبكة من الفنانين المقيمين. في وقت لاحق، تم توسيع تعاون الهنجر ليشمل مجموعة جديدة من فئاني الفيديو، ومدرار.

بين 25 و 27 مارس 2009، أحضر سومبوزيوم القاهرة للإقامة أكثر من ثمانين مشاركا من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة والمكسيك لمناقشة الفرص المتاحة من قبل برامج إقامة الفنانين، وتوقعات الفنانين والمؤسسات المضيفة ونتائج تجاربهم. أظهرت كمية وعيار من المشاركين اهتمامهم المتزايد في هذه الأنواع من البرامج والأنشطة المكثفة التي يقوم بها الفنانون و المنظمات المصرية في هذا المجال. وكانت السفارة الإسبانية واحدة من رعاة هذا الحدث، الذي شارك فيه بيدرو سولير، الذي كان آنذاك مدير الهنجر وأحد المروجين المتحمسين لمثل هذه المشاريع، بالإضافة إلى شوس مارتينيز، مفوض متحف الفن المعاصر في برشلونة (مكسبا).

ومن دواعي ارتياحي الكبير أن أرى أن هناك الآن شبكة واسعة من الاتصالات والمبادرات من هذا القبيل، التي يروج لها الهنجر وبمشاركة كل الفنانين الذين شاركوا في برنامج إقامة الفنانين حتى الآن. ويقاس نجاح أي برنامج للتعاون من خلال قياس كيف يمكن للشخص الذي روج لمثل هذه المبادرات أن يكون مستغنياً عنها حينما يمكنها الاستمرار في الحياة بمفردها. وهذا دليل على أن هذه المبادرات تنتمي حقاً إلى الأبطال الحقيقيين، الذين هم الفنانين والمديرين الثقافيين. ويسرني أن أشعر بأنني زائد تماماً وأن أشارك في هذه المبادرة تماماً مثل أي ضيف آخر، وذلك بصفتي الجديدة كمستشار لمؤسسة ثقافية مثل مركز نيمير في افيليس.

جوردي فبريو عمدة برشلونة

بلورت برشلونة نفسها كفضاء للحوار يحدث فيه تبادل حقيقي بين الثقافات. وبهذا المعنى فإن التعرض للفن المعاصر المنتج في الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط يقربنا أكثر من الاهتمامات والأنشغالات التي نتشاطرها مع سكان الضفة الأخرى من هذا البحر المشترك.

وهكذا يمكننا أن نرى الفنانين المصريين من القاهرة والإسكندرية والفنانين الكاتالونيين والإسبان أيضاً، في اختيار ذكي يدل على التقارب المفاهيمي فضلاً عن وحدانية الفن الفردي.

ومرة أخرى، من كابيلا، وكجزء من برنامج التبادل "برنامج اللقاء الدوار"، نجد الفرصة متاحة لنا للتمتع باقتراح محفز، منتبهين إلى أن التنوع الثقافي هو واحد من الأبعاد المتعددة للواقع في حي رافال التي يستضيف هذا الحدث.

جوردي مارتني مسؤول ثقافي

إن الثقافات الأكثر تمثيلاً للعالمين الغربي و الشرقي نشأت حول المتوسط، كحيز من التبادل والثراء الثقافي يوجه معرضنا " الواحد والمتعدد"، كمشروع يستكشف مايفعله جيراننا في مصر، بالأخص في القاهرة.

في السنوات الأخيرة فإن عالم الفن المعاصر الناشئ قد وجد مكاناً للتعبير في مراكز مثل جاليري تاون هاوس في القاهرة، ليرتقي بالتعبير الفني الحالي إلى مستوى الفن القديم في مجتمع ثري ومغاير. وهنا في الوطن، فإن مراكز فنية كالهجر في برشلونة، و مركز الفن والطبيعة في فيريرا في البيرنيز، قد شجعت برامج تبادل الفنانين بين ضفتي المتوسط.

وفي هذا السياق، فإن تضمين لابورال في خيخون يأتي من أجل إكمال مزيج الروابط التي توحدنا وتزربنا، وتساعدنا على فهم وبناء أفضل للواقع من حولنا.

جوردي فابريو
عمدة برشلونة
ص. 66 | ٧

جوردي مارتي
مسؤول ثقافي
ص. 67 | ٦

رامون بليكوا
مقدمة
ص. 65 | ٨

بيدرو سولير
مُلاحظة مُنظم المعرض
ص. 63 | ١٠

المؤسسات
ص. 59 | ١٤

الفنانون
ص. 50 | ٢٣

بابلو دي سوتو

من القاهرة الى غزة ص. 17 | ٥٦
السيرة الذاتية ص. 40 | ٣٣

طارق حفني

جك المدينة ص. 21 | ٥٢
السيرة الذاتية ص. 42 | ٣١

لافونديسيو

فنانل كانتوم ص. 25 | ٤٨
السيرة الذاتية ص. 44 | ٢٩

شادي النشوقاتي

التلثم- محاضرة في نظرية ص. 19 | ٥٤
السيرة الذاتية ص. 41 | ٣٢

محمود خالد

نيش ص. 23 | ٥٠
السيرة الذاتية ص. 43 | ٣٠

مجدي مصطفى

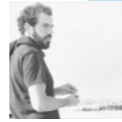
وجود شفاف ص. 27 | ٤٦
السيرة الذاتية ص. 45 | ٢٨

وحيدة رامويكش

في الوقت الحقيقي، تطوير وثائقي ص. 29 | ٤٤
يوميات دمج القاهرة
السيرة الذاتية ص. 46 | ٢٧

الغارو ساو

خارج المدينة ص. 33 | ٤٠
السيرة الذاتية ص. 48 | ٢٥

نورك زاكريان

العين السحرية ص. 37 | ٣٦
السيرة الذاتية ص. 50 | ٢٣

حمدي رضا وسامح اسما عيل

طقوس العزلة ص. 31 | ٣١
السيرة الذاتية ص. 47 | ٢٦

ونش

ممر الصوت ص. 35 | ٣٨
السيرة الذاتية ص. 49 | ٢٤

هنجر

سفارة اسبانيا بالقاهرة

البيت العربي

الفنانون المشاركون

المؤسسات المشاركة في المعرض

بمشاركة

منظم المعرض

تنسيق

انتاج التقني

تصميم قاعة العرض

اعلام

صحافة

تصميم الكتاب

تصميم الغرافيكى

تشكرات

مجلس النشر

تنسيق

نصوص

ترجمة

تصحيح

رسم وتصميم

تصميم بالعربية

طباعة

الواحد والمتعدد

