

**DRUM ROLL,
PLEASE**

Ahmed Mater Solo
Exhibition

09 - 28 February,
2018

ATHR
in partnership with
King Abdullah
Economic City

Curator:
Jumana Ghouth

Editorial:
ART-ICULATE.ORG

بين كيف و كيف

المعرض الشخصي لاحمد
ماطر

٠٩ - ٢٨ فبراير ٢٠١٨

أثر

بالتعاون مع
مدينة الملك عبدالله
الإقتصادية

تنسيق:
جمانة غوث

تحرير:
أرتكيولايت

أثر
ATHR

مدينة
الملك عبدالله
الاقتصادية
KING ABDULLAH
ECONOMIC CITY

21,39

FAHD AL RASHEED CEO, KING ABDULLAH ECONOMIC CITY

For many years the world has seen Saudi Arabia through a static lens. Yet today, there is a cultural renaissance sweeping through the country that is equally significant to the economic transformation making the headlines. Saudi Arabia is thriving and it's an exciting time to participate. It's future is full of possibility, and art and culture are guiding the way.

In 2018, Saudi Arabia had one of the largest delegations ever sent to the World Economic Forum in Davos, and the dominant conversation was not about oil or money, it was about people and culture. In fact, Princess Reema al Saud said, «Please just don't look at us as oil. Human capital is the new currency and I really would encourage you to look at us that way.»

Artistic expression is at the heart of what it means to be human. And indeed, the Deputy Crown Prince's Vision 2030 program to reduce dependence on oil explicitly states, "We consider culture and entertainment indispensable to our quality of life." However, art is far more vital than simple quality of life objectives. Art is the physical manifestation of new ideas and concepts. True innovation flourishes in an environment that encourages and supports artistic endeavors, and only through a discourse of ideas can we have a conversation about progress.

By thinking openly, we can act with courage and conviction. New ideas are not always popular and not always well received but the fact that they can be expressed is, in itself, a statement of progress. Art tells us that the world will never be too full of ideas. There is always room for new perspectives.

Most importantly, art and culture are about opening a dialogue with other civilizations. People who do not understand other cultures tend to alienate and even vilify them. This lack of understanding contributes to a global increase in isolationist thinking — not only in traditional hotspots but also in parts of the world previously known for their tolerance and liberal thinking.

However, as the world becomes more illiberal, Saudi Arabia is taking the

opposite track, adopting policies that encourage more active participation in the economic growth of the Kingdom by women, young people, and the international community. This has resulted in an extraordinary period of change, creating new opportunities for young Saudis from all walks of life.

Neighborhoods that embrace artistic pursuits are statistically more likely to be good citizens: to volunteer, to have a sense of civic involvement, to be responsible and engaged members of society. An economy devoid of art is an economy doomed to stagnation. Art is also a powerful economic incubator — it attracts people, it creates opportunities, and it supports livelihoods. This not only occurs in the business of art itself but in the surrounding businesses that provide facilities for tourists and visitors, gathering places, and social hotspots.

Artistic endeavor attracts diverse creative classes including writers, poets, media companies, entertainers, entrepreneurs, and business innovators. These are the people who bring the city to its full and vibrant potential. It is integral to the aspirational lifestyle we seek to create. This is what it means to have an experiential economy, and the experiential economy is the model for the future.

For all of these reasons, an artist like Ahmed Mater is foundationally significant. His work speaks of the past, the present, and most importantly, the future. The imagery Mater creates of Saudi Arabia's urban development is both an inspiration and a caution to city builders. According to Mater, "Although many in Saudi regard art education as a luxury, I see it as a necessity... it can foster true understanding, open thought where fear has no place, and as a result, promote a culture of awareness and acceptance." Whether he is capturing the growth of the Holy city of Makkah or documenting the abandoned, failed desert projects, Mater forces us to examine the role that we, as citizens, should play in the nation's growth, and the scale of responsibility we have taken on.

فهد الرشيد المدير التنفيذي، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

لطالما بدت المملكة العربية السعودية للعالم على مدى سنين طويلة كبيئة راكدة لا تشهد أي تغييرات، غير أنها تعيش في الوقت الحاضر نهضة ثقافية لا تقل أهمية عن التحول الاقتصادي الحاضر بقوة في وسائل الإعلام؛ فالمملكة تشهد ازدهاراً ملموساً، والآن هو الوقت المناسب للانخراط في هذه التطورات التي ستفضي إلى مستقبل واعد قائم على الثقافة والفنون.

وكان الوفد السعودي في المنتدى الاقتصادي العالمي ٢٠١٨ في دافوس أحد أكبر الوفود التي عرفتها الفعالية، ولكن محور تركيزه لم يكن النفط أو المال، وإنما الناس والثقافة قبل كل شيء، حتى أن سمو الأميرة ريماء آل سعود قالت: «لا نريد للعالم أن ينظر إلينا كمجرد بلد نفطي، فنحن نولي كل الأهمية لرأس المال البشري، وهو الأصل الجديد الأهم على الإطلاق. وكلنا أمل أن يتم التعامل معنا من هذا المنظار».

ويمثل التعبير الفني القلب النابض للإنسانية الإنسان، لذا تهدف رؤية ٢٠٣٠ التي وضعها سمو ولي العهد إلى الحد من الاعتماد على النفط من جهة، ولكنها على حد تعبيره تنظر إلى الثقافة والترفيه «كأساس لا غنى عنه لجودة الحياة»؛ حيث أن الفن أهم بكثير من أهداف جودة المعيشة المادية، فهو التجسيد الملموس للأفكار والمفاهيم. ولا شك أن الابتكار الحقيقي يحتاج إلى بيئة تشجع وتدعم الجهود الإبداعية والحوار وتبادل الأفكار، وهنا بالذات يكمن اللب الحقيقي للتطور.

ويسمح لنا التفكير الحر والمنفتح بتجاوز المحدوديات والعوائق، فالأفكار الجديدة قد لا تلقى شعبية وإقبالاً كبيراً، ولكن مجرد إمكانية التعبير عنها بحد ذاتها هي دلالة على التقدم. ولعل أهم رسائل الفن تتجسد في كونه يذكرنا دوماً بأن الأفكار لن تنتهي، وإنما ستبقى هناك آفاق جديدة لاستكشافها في عالمنا.

والأهم من ذلك أن الفن والثقافة يتمحوران حول بناء جسور التواصل والحوار مع الحضارات الأخرى، فالإنسان يميل إلى تجنب الآخرين أو تكوين تصورات سلبية عنهم عندما لا يفهم ثقافتهم، ويفضي سوء الفهم هذا بدوره إلى ارتفاع معدلات الانعزالية في شتى أنحاء المعمورة، وبما لا يقتصر فقط على المجتمعات التقليدية المحافظة، وإنما قد يطال أيضاً المناطق التي لطالما عُرفت سابقاً بتسامحها وتفكيرها الحر.

وفيما تتراجع هوامش الحرية الاجتماعية في مناطق من العالم، فإن المملكة العربية السعودية تسلك الطريق المعاكس باعتمادها سياسات تشجع النساء والشباب والوافدين على الانخراط أكثر في الأنشطة الاقتصادية المحلية، وهو ما يحفز اليوم مرحلة استثنائية من التغيير، مع إتاحة فرص جديدة للشباب السعودي من كافة الشرائح والمجالات.

وتشير الإحصائيات إلى أن الذائقة الفنية تتناسب طردياً مع المواطنة الإيجابية في الأحياء أو التجمعات البشرية، حيث أن ثقافة التطوع والعمل الأهلي وممارسة دور مسؤول في المجتمع تكون أكثر وضوحاً في هذه البيئات. في حين أن المنظومات الاقتصادية والاجتماعية التي لا تتمتع بالحس الفني تميل إلى الركود والهمود، ما يؤكد كون الفن حاضنة قوية للنشاط الاقتصادي بحكم قدرته على اجتذاب الناس وإتاحة الفرص ودعم إمكانيات الحياة، علماً أن ذلك لا يقتصر فقط على القطاع الفني فحسب، وإنما يشمل كذلك الشركات التي توفر المرافق للسياح والزوار، ومواقع التجمعات، والمراكز الحضرية والاجتماعية.

كما أن البيئة الفنية تجتذب الكثير من المبدعين من كتاب وشعراء وشركات إعلامية وترفيهية ورواد أعمال ومبتكرين، والذين يثمر تلاقح أفكارهم عن إطلاق العنان لمكونات المدن ليحولها إلى بيئات نابضة بالحياة؛ فمن من الأهمية بمكان لأي مجتمع أن يحرص على الإبداع والابتكار، فهذا هو أساس الاقتصاد التجريبي الذي سيفقد اقتصاد المستقبل.

لهذه الأسباب كلها، فإن فنانا مثل أحمد مطر يتمتع بأهمية كبيرة، حيث يتناول في أعماله الماضي والحاضر، وأهم من ذلك كله المستقبل. وتمثل صورته عن التطور العمراني في السعودية مصدر إلهام وناقوس إنذار في أن معاً للقائمين على هذا التطور. ويقول مطر: «أرى في التعليم الفني ضرورة أساسية لا غنى عنها، رغم أن الكثيرين من مواطني قد لا يشاطرونني هذا الرأي، فالفن والإبداع من شأنهما توسيع آفاق الفهم والتفاهم والانفتاح الفكرية، والحد من الخوف من الآخر، ما يسمح في نهاية المطاف ببناء ثقافة قوامها الوعي والتسامح». ويعاين مطر في أعماله - سواء تلك التي تسلط الضوء على نمو مكة المكرمة أو المشاريع الصحراوية التي لم تحقق النجاح- بشكل رئيسي الدور الذي يجدر بنا أن نلعبه نحن المواطنون في نمو البلاد، ومدى المسؤولية الواقع على عاتقنا في هذا المجال.

MOHAMMED H. HAFIZ CO-FOUNDER, ATHR

After much anticipation, and some 10 years of knowing and working with him, we bring you Ahmed Mater's first solo exhibition in Saudi Arabia.

When I first met Ahmed, he was dreaming of a Saudi contemporary art exhibition in London. We've worked together since and that first **Edge of Arabia** show became a reality, at London's Brunei gallery in 2008. Though we've worked closely on many projects, it was his monumental *Desert of Pharan* series that brought us closer. As I saw it come to life, I witnessed Ahmed's passion and analytical depth, approaching the topic from many different angles, so many of which would not be evident or clear to the observer. Ahmed is not only an artist but also a medical **doctor – his** experience with anatomy gives him the ability to dissect and observe issues with a unique **artistic** insight. When the *Desert of Pharan* book was published in 2016, it was a monumental step in our journey. Since then, we have all been waiting for the right moment and location in which Ahmed could comment on the situation at hand, an opportunity to relook and consider his work in the context of his recent artistic, personal and professional journey. After showing in many international institutions, Ahmed decided on the time and location: a new economic city, born in a moment of **fast and** rapid Saudi development.

The exhibition's timing is essential. Art **gives** diverse viewers commentary and enlightenment. Those who are living the change, as well as those who are witnessing **it** can engage with Ahmed's work from multiple perspectives –. We are in a rapidly changing and evolving world, Saudi is at the epicentre of that, Ahmed highlights the issues we are facing. As one of the youngest populations, the highest users of the internet and social media, we are no doubt a population and nation **to watch for the future –** especially now, with a vision that is diversifying from our main source of living, in a world that is changing and evolving, a future hinging on artificial intelligence and many other new technologies loaded with potential. In this not too distant future, a world where machines will take over many jobs and professions, human intelligence is the way forward. It is art that sits at the heart of our unique human capabilities – we

should recognise that in order to promote the growth of our unique **capacities**.

As a nation, we are aware of the challenges. An artist **ahead** has the ability to leave a mark on this moment in history. Artists and institutional leaders can reshape and **re-frame** thinking and ideas for a generation embarking on an era of emotional and social reform.

نص بقلم محمد حافظ شريك مؤسس, أثر

بعد انتظار طويل ومرور حوالي ١٠ سنوات من العمل معه والتعرف عليه عن كثب، يسرّنا أن نقدم لكم أول معرض فردي للفنان أحمد ماطر في المملكة العربية السعودية.

عندما التقيت بأحمد للمرة الأولى، كان يحلم بإقامة معرض للفن السعودي المعاصر في لندن. وبدأت رحلة عملنا معاً منذ إقامة معرض "حافة الجزيرة العربية" (إيدج أوف أرابيا) الأول في غاليري "بروناي" بمدينة لندن عام ٢٠٠٨. ورغم تعاوننا في الكثير من المشاريع، لكن علاقتنا تعمقت أكثر بعد عملنا في مشروع "صحراء فاران"، فقد كنت شاهداً على ولادة ذلك المشروع، ولمست من خلاله الشغف والعمق التحليلي الذي يتمتع به أحمد، وأسلوبه في مقاربة الموضوع من زوايا مختلفة كان العديد منها مبهماً وغامضاً بالنسبة للمشاهد. إن أحمد ليس فناناً وحسب، بل هو طبيب تساعد خبرته في مجال التشريح على تحليل وملاحظة القضايا برؤية فنية فريدة من نوعها. وشكل نشر كتاب "صحراء فاران" في عام ٢٠١٦ خطوة مهمة في رحلتنا معاً. ومنذ ذلك الحين، أصبحنا جميعاً بانتظار التوقيت والمكان المناسبين ليقدم أحمد رؤيته حول الوضع الراهن، وكان ذلك بمثابة فرصة لإعادة النظر بعمله في سياق رحلته الفنية والشخصية والمهنية الحالية. وبعد إقامة معارض كثيرة في العديد من المؤسسات الدولية، اختار أحمد التوقيت والمكان في مدينة اقتصادية جديدة انبثقت من رحم التطور السريع الذي تشهده السعودية.

إن توقيت المعرض مهم للغاية، فالفن يمنح المشاهدين - بخلفياتهم الثقافية المتنوعة - تفسيراً ورؤية أوضح. ويمكن التفاعل مع عمل أحمد من وجهات نظر مختلفة - فهو يلقي صدئاً لدى من يعيشون في قلب التغيير وأولئك الذين يقفون مجرد شاهدين عليه أيضاً. ويسلط أحمد الضوء على القضايا التي نواجهها في هذا العالم الذي يشهد تغيرات وتطورات سريعة تبلغ أوجها في السعودية. وبوصفنا من أكثر البلدان الفتية في العالم، مع أعلى نسبة من

مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فلا بد لنا كشعب وأمة أن نتجهز للمستقبل - ولا سيما مع ما نشهده من سعي لتنوع مصادر عيشنا، وعالم متغير باستمرار، ومستقبل مبني على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة التي تنطوي على الكثير من الإمكانيات. وسيمكننا الذكاء البشري من شق طريقنا نحو ذلك المستقبل الذي لا يبدو بعيداً، حيث يختبئ عالم تسيطر فيه الآلات على العديد من الوظائف والمهن. ولنتمكن من تطوير القدرات التي تميزنا كبشر، لا بد لنا من أن ندرك بأن الفن يجسد جوهر تلك القدرات.

ونحن كأمة مدركون تماماً للتحديات الماثلة أمامنا. ويمكن للفنان المتميز أن يترك بصمة في هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ. كما يستطيع الفنانون والمؤسسات البارزة تغيير الأفكار وأساليب التفكير لدى جيل مقبل على عصر من الإصلاح العاطفي والاجتماعي.

THE ARCHIVE IN PERFORMANCE BY JUMANA GHOUTH, CURATOR

Saudi Arabia's recent history has been minimally recorded. Absent an archive, the past does not enter the present. Missing the link, stories of today fall away and the moment does not cohere. In this tumult, scenes, characters and narratives cannot be assimilated, let alone performed. The urban scene structures the psychological condition, with each space — interior, exterior — forged through constant cycles of reconfiguration. In the spaces between these currents, life carries on. On some sites, the shockwaves of mass demolition and reconstruction are so recent, so regular, that the performance and its effects are only just starting to be staged.

Day-to-day life continues, the torrents of change around us buffering past and unfolding through future. We find ourselves in the eye of the storm — this great swirling narrative picks up its pace only to drop it again, before reorienting its direction and re-initiating its force some weeks or months later.

Caught as we are, with baited breath, between applause or hiss, how do we perform? The drumroll, that timeless signifier of anticipation — a nail-biting, beat-skipping prelude to a performance — is omnipresent. For what comes next on Saudi's cultural, social and political landscape? In the midst of what seems like a perpetual cliff-hanger, how do we delineate the truth from fiction?

The performance plays out around us, but we too are under a spotlight. A rabbit 'caught in the headlights' freezes. A human, under the harsh glare of the media — or caught in the perpetual brightness of a towering construction site — hides.

For Ahmed Mater, this moment in time has led to his own performance: works created through actions — found, recorded, spontaneous and sometimes scripted — with his compulsion to document keeping pace with the tempo of seismic and rapid change. His *Desert of Pharan* series, grouped into distinct zones of reflection, brings to the fore Saudi's main protagonist, Makkah. Here we have an archive being written and re-written, perhaps the country's only **archive** of what was and is now on the horizon.

The archive, wrote Michel Foucault, is not necessarily "*inscribed in an unbroken linearity*", but comprised of events "*composed together in accordance with multiple relations, maintained or blurred in accordance with specific regularities; that which determines that they do not withdraw at the same pace in time, but shine, as it were, like stars, some that seem close to us shining brightly from far off, while others that are in fact close to us are already growing pale.*"¹

¹ Michel Foucault, *The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language* (New York: Pantheon Books, 1972), p. 129.

Under this premise, the Makkah of old, depicted being slowly dismantled within Mater's photographs and films, is the closest star — that which is already growing pale. In this way, the archive, or the continual process of recording, is for Mater akin to the process of scripting. A ceremonial drummer sounding anticipation and the presence of the worker Jabril on both a heavenly ascent and a bizarre commute, shackled to labour, comprise the prologue. They are our guides; the installation of old windows **the** backdrop that hints at other times. The photographs are scenes. The play's climatic spectacle comes in lightning; *Magnetism* is a resolute finale. The "*distinct figures, composed together in accordance with multiple relations*"¹ draw on the undercurrents of Saudi's present realities.

For Mater, this has been a lifetime of work; for Saudi it is but a brief moment on a timeline characterised by much change, yet it is a fulcrum between past and future. Anticipation lodges within the story as we wait, the world waits, to see what's next. Although, like any audience, we know this will inevitably tip towards a future in which the details are yet to be scripted.

Mater's action involves accumulation; pushing the boundaries of Saudi's own self-definition through a proliferating nexus of information. **Desert of Pharan**, a series of hundreds of works, charts the site of Makkah, with its expansive, at times destructive or awe-inspiring changes. This conveyance of activity, a people, a city being folded down only to be resurrected taller, brighter, more appealing, plays as the opening scene. This performance is hot and overwhelming in the summer, cold and windy through the winter. Amid this carousel of changing tableaux, people and their lives seem to stand still.

Mater employs this diligent and assertive lens to script an idea of Saudi, using its own cultural, social and political reality to thread the tale. *Ashab Al-Lal*, or *Fault Mirage*, does so through archival slides. Juxtaposed, they pin past to future through images that both collide and merge — confusing what is real with what has been fictionalised. Oil pipelines slice through groups of barefooted children, Sheikhs kneel and pray to a backdrop of an oil mine; holes burn through skies over European holiday snaps.

Mater's sculptural works may be spontaneous or scripted, but are most often improvised. They tap into the propensity for the accidental even within finely authored plans. Lightning strikes its billion bolts of electricity into the desert, rendering something spectacular and strange from the expanse of nothing. So too with these scenes of pre- and post-apocalyptic cityscapes — some abandoned, some planned, some emerging from the desert. The skyline sits silent as only glass towers can — pregnant with implications of their fragility, yet strident in their potential, too.

These controlled experiments point to both the force of nature and man's attempts to wield power over it. To harness a desert, build a city where once there was but sand, requires a storm — a momentous push of energy in one direction. We wonder daily if this is a climax.

Drum Roll, Please — if now comes the storm, what calm will come after?

نص بقلم جمانة غوث المنسقة الفنية

- مكتشفة، أو مسجلة، أو عفوية، أو حتى مكتوبة في بعض الأحيان - مع إصراره على متابعة التوثيق في خضم التغيير الكبير والسريع الذي نشهده. ويبدو ذلك واضحاً في سلسلة أعماله «صحراء فاران» التي تم تجميعها ضمن مساحات فكرية متميزة تسلط الضوء على المدينة الأبرز في المملكة. مكة المكرمة. هنا لدينا أرشيف تتم كتابته وإعادة كتابته، ولعله الأرشيف الوحيد في البلاد لماضي وحاضر يلوح في الأفق.

ويرى الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو إنه ليس من الضروري أن يكون الأرشيف «مدوناً وفق مسار خطي متواصل بلا انقطاع»، وإنما يجب أن يشتمل على أحداث «مصنفة معاً تبعاً لعلاقات متعددة، وتتحدّد دقّتها أو غموضها بناءً على نواظم محددة؛ وهذا يضمن عدم اضمطلالها بنفس الوتيرة مع مرور الوقت، وإنما تتلألأ كنجوم السماء: بعضها يسطع بنوره من بعيد، وبعضها الآخر يبدو شاحباً رغم قربه منا».

ووفقاً لهذه الفرضية، فإن صورة مكة القديمة التي تتفكك ملامحها ضمن أفلام وصور ماطر هي ذلك النجم القريب الذي بدأ يخبو بريقه. وبهذه الطريقة، فإن الأرشيف - أو التسجيل المستمر للأحداث - هو بالنسبة لماطر أقرب إلى عملية التدوين. وما الإيقاع الاحتفالي لصوت الدفوف التي تكرر حالة الترقب وانتقال غريب في العمل سوى بداية ذلك. هذه التجليات هي التي ترشدنا عبر بنية العمل؛ إذ يشير تركيب النوافذ القديمة في الخلفية إلى أزمنة أخرى، وبذلك تكون الصور هي المشاهد. وتتعرّز المناخات الدرامية من خلال الصواعق، وتصبح الجاذبية هي المشهد الختامي. وينسحب وصف «الأحداث المصنفة معاً تبعاً لعلاقات متعددة» على التيارات الخفية في الواقع السعودي الحالي.

ويشكل ذلك بالنسبة لماطر مسيرة حياة قضاها بالعمل على رصد تلك التيارات؛ أما بالنسبة للمملكة، فإنها مجرد لحظة وجيزة من تاريخ حافل بالتغيير، وهي في المجمل نقطة ارتكاز بين الماضي والمستقبل. ويبقى الترقب سيد الموقف في القصة فيما ننتظر - والعالم ينتظر أيضاً - ما الذي سيحدث. ونحن ندرك مع ذلك، ومثل أي جمهور

لم يؤثّق من التاريخ الحديث للمملكة العربية السعودية سوى القليل. ومع غياب أعمال الأرشيف، بات الماضي منقطعاً عن الحاضر، وأدى فقدان الروابط إلى خروج الكثير من قصص اليوم عن سياقها المنطقي، وأصبحت اللحظات منفصلة عن الواقع. وفي خضم هذا اللغظ كله، بات من غير الممكن استيعاب المشاهد والشخصيات والروايات.. فكيف بتجسيدها. وينعكس المشهد العمراني على الحالة النفسية مع اصطناع كل مساحة - داخلية كانت أم خارجية - عبر دورات مستمرة من إعادة التشكيل، وتستمر الحياة في المساحات الكائنة بين هذه التيارات. وفي بعض المواقع، تكون موجات الهدم وإعادة البناء حديثة العهد ومنظمة إلى حد يصبح فيه الأداء وأثاره مجرد بداية مرحلة لا أكثر.

وتستمر الحياة اليومية، وسيول التغيير من حولنا تصقل الماضي وتشجّع أمامنا أبواب المستقبل لنجد أنفسنا في قلب العاصفة - فهذه الدوامة لا تكاد تشقّ طريقها حتى تفقد زخمها، ومن ثم تعاود استجماع قوتها وتغير مسارها بعد أسابيع أو أشهر.

في المشهد الذي نعيشه الآن ونحن نلتقط أنفاسنا بين التصفيق و الهمس، كيف نقوم بأدوارنا؟ يسود ذلك التواتر السريع لضرب الدفوف الذي يشير منذ القِدَم إلى حالة من الترقب، فنسمع ضربات متسارعة محمومة تمهد لبدء العرض. الجميع متشوق لمعرفة الخطوة القادمة في مسار المشهد الثقافي والاجتماعي في المملكة.

يستمر العرض من حولنا؛ والأضواء مسلطة علينا نحن أيضاً، وحالنا هنا أشبه بأرنب أبهرته أضواء السيارات العابرة فتسمر في مكانه، أو إنسان غمره وهج وسائل الإعلام - أو أبصرته الأضواء الساطعة لموقع بناء شاهق تحت الإنشاء، فيختبئ.

وبالنسبة لأحمد ماطر، هذه اللحظة بالذات هي التي أفضت إلى بلورة أدائه: فأعماله الفنية جاءت نتيجة أحداث

تشير هذه التجارب إلى قوة الطبيعة ومحاولات الإنسان لفرض سيطرته عليها في آن واحد، فتحويل رمال الصحراء المُقفرة إلى مدينة عامرة يحتاج إلى عاصفة حقيقية - أي بتوجيه شحنة كبيرة من الطاقة نحو هدف واحد، وتتساءل يوميا عما إذا كنا بلغنا الذروة.

آخر، بأن مآلات الأمور ستكون نحو مستقبل باهر لم تكتب تفاصيله بعد.

يعمل ماطر على مراكمة الصور دافعاً بحدود التعريف الذاتي للمملكة من خلال الترابط المتنامي للمعلومات. ففي «صحراء فاران»، وهي سلسلة من مئات الأعمال الفنية، يصور ماطر موقع مكة بامتدادها العمراني عبر أزمنة متباينة من الهدم والعمران. ويتجلى المشهد الافتتاحي للعمل عبر هذا التجسيد الفني للنشاط والناس ولمدينة انطوت عندها السنوات لتنبعث من جديد أعلى قمة وأكثر إشراقاً وجاذبيةً. ويبدو هذا العرض حاراً وغامراً في الصيف، وبارداً وعاصفاً في الشتاء. كما تبدو معه حياة الناس وكأنها توقفت وسط هذه الدوامة من المشاهد المتغيرة.

ويوظف ماطر عدسته باجتهاد بالغ ليوثق أفكاراً محددة عن المملكة مستخدماً واقعها الثقافي والاجتماعي وغيره لسرد أحداث قصته. ومن الأمثلة على ذلك عمله «أشهب اللال» أو «السراب الخادع» الذي يتضمن شرائح عرض أرشيفية تربط الماضي مع المستقبل من خلال صور متجاورة تتضارب وتندمج في آن واحد - فتتلاشى معها الحدود بين الواقع والخيال. ونشاهد على سبيل المثال صورةً للنايب نبط تشق طريقها بين مجموعات من أطفال حفاة، وأخرى لشيوخ راكعين للصلاة ويظهر بئر نبط في خلفية الصورة تصعد منه السنة لهب تعانق سماء الصيف في مدينة أوروبية.

ومع أن أعمال ماطر النحتية قد تبدو تلقائية أو معداً لها مسبقاً، ولكنها في أغلب الأحيان ارتجالية وتميل إلى الصدفة حتى ضمن إطار الخطط البسيطة الموضوعية لإنجازها. وكما تفرغ الصواعق طاقتها الكهربائية الهائلة وسط الصحراء لتقدم عرضاً مذهشاً وغريباً من لا شيء، كذلك هي مشاهد المدن قبل وبعد التغييرات الجذرية التي شهدتها - بعضها مهجور، وبعضها منظم، وبعضها ينبثق من الصحراء. بينما يغدو أفق المدينة ساكناً كما الأبراج الزجاجية - تشي بالهشاشة وتبقى مع ذلك صامدة في وجه الرياح.

PROLOGUE

Saudi Arabia is navigating seismic change — its shell constantly rupturing before settling, altering the face of a site and culture in upturns and plunges, abrupt and unpredictable.

Ahmed Mater has spent over a decade observing and recording a society in the midst of profound transformation. Through his work, Mater gathers powerful insights into the kingdom and its centrality to geopolitics. From his birth year of 1979, at the end of the most unpredictable decade in the rentier state's history, radiate narratives of the past, present and future. Mater has traced these threads to produce fervent records of a kingdom in constant flux. Brought together, they appear to generate the currents of the kingdom's imagined future.

Drum Roll, Please opens with dual scenes. Though human in scale, they depict two men beyond the reaches of what could be anticipated. Each rapt in his own distinct course, the action is incredible, almost uncanny. These settings exist far from the traditional desertscape, beyond urban scenes where the future is writ large, and removed from the insulated intimacies of a majlis or cafe where daily life in the kingdom is composed. These are strange spaces, from which any number of narratives could unfold.

First, take the road heading southeast out of Mecca. Here, we encounter a ceremonial drummer at a traditional wedding in the flow of a trance-like state. The drummer beats to a tremulous rhythm

— a motion that rises and falls, his crescendo pinning a soundscape to the country's social and economic shifts. Like the daily change Mater has charted through photography, film, sculpture and installation, the rhythm is inconstant and insistent. This impatient beat propels an anthem; it is a sound from the past that demands we wait, caught in the agony of rapid, unrelenting change that will not settle.

Next, a moment of ascent derives from the film *Leaves Fall in All Seasons*, Mater's vision of Mecca through the eyes of immigrant construction workers. A lone figure sits astride the golden crescent that will crown the clock tower, a beacon of progress.

In Mater's story, Jabril sits between reality and the impossible cityscapes of the future — the worker's mundane task becomes spectacular, as he glides through the air like an angel bringing a warning. These counterpoint vistas — one heated intensity, the other majestic awe — present a portrait of a kingdom in flux: the first entices us back to the deep desert, the second overwhelms as it impels us forward. Potential for change is coiled tight, primed and discharged continually. The anticipation is palpable — in the tempo, one can hear the force of tension and curiosity.

مقدمة

تشهد المملكة العربية السعودية تغييرات جوهرية، فما تلبث أن تمكث قليلاً حتى تظهر مستجدات جديدة تأخذ البلاد في تحولات ثاقبة مفاجئة لا يمكن التنبؤ بها.

أمضى الفنان أحمد ماطر أكثر من عقدي من الزمن في مراقبة وتوثيق مجتمع المملكة الذي يعيش تحولات مهمة، وقد جمع من خلال أعماله أفكاراً عن المملكة وخصوصاً الأوضاع الاجتماعية. ومنذ ولادته عام ١٩٧٩، في أواخر عقد يعدّ الأكثر تغييراً في تاريخ المملكة، تتبّع ماطر الروايات المنتشرة التي تتحدث عن ماضي وحاضر ومستقبل المملكة لإعداد أرشيفات توثق التغييرات المستمرة التي تشهدها، وترسم تصورات لمستقبلها.

ويبدأ معرض "بين كيف و كيف" بمشاهد مزدوجة. ورغم الحضور الإنساني في المشهد العام، تصور هذه المشاهد رجلين بصورة يستحيل لعقل أن يتصورها، فكل منهما سارحٌ في عالمه الخاص، ليبدو الحدث رائعاً ويكاد يكون خارقاً للطبيعة. تدور الأحداث في بيئة بعيدة عن المناظر الصحراوية التقليدية، وبعيداً عن المشاهد الحضرية التي يتجلى المستقبل فيها بشكل واضح، كما أنها تخلو من الجلسات الودية المغلقة في المجالس أو المقاهي حيث تُسج قصص الحياة اليومية في المملكة. وهي المساحات الغريبة التي تُكشف فيها خبايا عدد لا محدود من الروايات.

في البداية وعبر الطريق المؤدي إلى جنوب شرق مكة المكرمة، هنا استوقفنا عازف دفوف في عرس تقليدي بحالة من اللاوغي، يدق بإيقاع مضطرب يرتفع تارة وينخفض تارة أخرى، وترسم حركته التصاعديّة مشهداً صوتياً يعكس التغييرات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وعلى غرار هذه التغييرات اليومية- التي صورها ماطر عبر

التصوير الفوتوغرافي والأفلام وأعمال النحت والأعمال التركيبية- يبدو الإيقاع متقلّباً بصورة مستمرة، وتشكل هذه الضربات المتواترة ترنيمة تمثل صوتاً من الماضي يحثنا على التريث بعد أن علقنا في دوامة التغير السريع التي لن نتوقف أبداً.

بعد ذلك، يظهر مشهدٌ تأمل وصعود سماوي، مستمدٌ من فيلم "الأوراق تتساقط في كل الفصول"، والذي يصوّر ماطر من خلاله مكة المكرمة من منظور عمال البناء المقيمين فيها، ويظهر عاملاً يجلس بمفرده على الهلال الذهبي الذي سيتوج برج الساعة، والذي يمثل معلماً مستقبلياً يُطلّ بشموخ على المدينة المقدسة.

وتعكس هذه الصور المتناقضة - إحداهما مشوّقة والأخرى مهيبة - صورة المملكة المتغيرة باستمرار: حيث تشدنا الصورة الأولى للعودة إلى الصحراء بينما تغمرننا الثانية وتدفعنا للمضي قدماً نحو المستقبل، وتبدو إمكانات التغيير منتظمة بدقة، حيث تتوقف وتنشط مجدداً بصورة

RENTIER ECONOMY

In a kingdom yoked together less than a century ago, this sense of flux is not new, change is the unsettled status quo in a place of strident transformation.

In the 1970s, thanks to the boon of soaring oil prices, new nations were flung to the forefront of global economics. This rapid international reconfiguration utterly reshaped the social and physical landscape of Saudi Arabia. The kingdom became a rentier economy, the most prominent of a handful of states whose financial strength was predicated not on wealth-for-industry but rather on fortuitous natural resources, an income loosed from dependency on traditional modes of work-reward.

It was an instantaneous and irrevocable windfall, one that changed everything.

Here is a scene of contrasts. The gas station acts as protagonist, feted and lit ceremonially. As the viewer considers the shooting star, the uneasiness of the country's recent past lingers — where the darkness encroaches, so does the sense that this vivid display may conceal an uncertain future.

A flash of warning in a tumble of empty red barrels, like artefacts sounding the clarion that increasingly informs the future of the kingdom. The stagnancy of beige occludes **The Empty Land**, a series of photographs Mater took from a helicopter, surveying barren places that had once teemed with industry before being evacuated of purpose as populations migrated **to other, newer**

designated places of industry and commerce. We witness aerial perspectives on vacancy. Here, the sand accumulates, filling up spaces otherwise evacuated of civilization and devoid of purpose. These are desertsclapes scarred by departure, the frail lingering spectres of a former way of life. Eerie stasis halts the Ferris wheel. The regimen of bald white lines in an unoccupied parking lot floods with silence — futile devices to control a void. Elsewhere, tanks and trailers are positioned haphazardly, as if ignition crunched treads into motion before being abruptly and permanently cut.

The gas pump appears again, still vivid but silhouetted as it mutates into a human X-ray, a gun to its head, before morphing back again. Unlike the progression of evolution, this foreboding form is caught in a relentless and destructive cycle without reprieve. It signals a succinct, urgent warning against an over-reliance on the petrodollar, a destructive addiction Mater witnessed in Saudi Arabia as it embraced its fortunes as a rentier state. These 2010 X-rays read like the insights of a diagnosing doctor — at that time, yielding an apparently unavoidable prognosis: that the environment and social risks of oil were so vast that they threatened to throw the timeless, irrepressible march of evolution into a spiral of destruction. This cautionary tale has proven itself a potent premonition of the changing fate of the kingdom. As change sweeps in relentlessly, the future may be charted towards new avenues and alternative routes, signalling possibilities to step beyond this closed cycle of destruction.

In *Ashab Al Lal*, Mater locates fault lines in the past through archival slides that suggest the fissures

اقتصاد ريعي

that wracked the 1970s and 80s. He looks to the administrative metropolis of Riyadh, the fervent production of the oil fields in the East and the obscured and fading stories of life before the petrodollar flooded the desert with cars, concrete buildings and the trappings of the West. Like a mirage, seen clearly from a distance, but always an evasive ephemerality that is impossible to grasp or approach, the works and stories shift and mutate restlessly. These bounded vistas are both escapist and emancipatory, instigating new memories and new readings on recent history. Confined in their boxes, each only viewable by one person, from a single vantage, the frame becomes a petri dish, a limited and bounded space, where the past can be investigated. Within this micro-scale, he samples from urbanism and religious history to demonstrate the mutual influence they have on each other and on life in the kingdom.

The works posit and interrogate how a relentless march towards development, as made manifest in strident, hopeful architecture and urban novelty, can in fact abort and compromise the flourishing currents of memory and social identity.

إن التغيير المتواصل ليس بشيء جديد على المملكة العربية السعودية التي توحدت منذ قرابة قرن من الزمن، وهو يمثل أيضا الصورة الحالية التي تسيطر على هذا البلد الذي يعيش تحولات جذرية.

ففي سبعينات القرن الماضي، تصدرت الدول حديثة النشأة المشهد الاقتصادي العالمي بفضل ارتفاع أسعار النفط، كما أن إعادة رسم المشهد الدولي بوتيرة متسارعة لعب دوراً في إعادة تشكيل المشهد الاجتماعي والمادي في المملكة، حيث أصبح اقتصادها قائماً على عائدات النفط، وباتت من أبرز الدول التي لا تعتمد قوتها المالية على الصناعة وإنما معظمها على الموارد الطبيعية الغنية؛ وهو دخل يتشوق إلى متعة المكافأة التي تأتي مع العمل التقليدي.

وكانت تلك الموارد الطبيعية بمثابة مكسب مفاجئ غير كل شيء بعد اكتشافه.

يظهر هنا مشهد من التناقضات، حيث تجسد محطة الوقود دور بطل رواية يتم تكريمه وإضائه بطريقة احتفالية، ومثل تلالبي الشهاب في السماء أمام ناظري المشاهد، تخف وطأة القلق تجاه الماضي القريب و الصعب للبلاد - ومع تخطي عتبة الظلمة، يوحى هذا العرض بإخفاء ما يحمله المستقبل لنا.

تظهر نبرة تحذيرية في مشهد لعدد من البراميل الحمراء الفارغة المتداعية، وينبئ صوتها الواضح المتعالي بمستقبل المملكة، وقد التقط الفنان أحمد ماطر سلسلة من صور جوية لمواقع صحراوية مهجورة وأطلق عليها اسم «الأرض الخالية»، ويركز هذا العمل الذي يسبغه لون البيج الهادئ على الأماكن الجرداء التي كانت تنبض بالحياة قبل أن يهجرها سكانها قاصدين أماكن جديدة تعج بالصناعة والتجارة، ونرى الفراغ في هذه الصور من منظورات جوية

يمكن رؤيته بوضوح عن بعد ولكنه يبقى دوماً خيالا
مراوغاً يستحيل فهمه أو الاقتراب منه. توحى هذه الصورة
المحددة بالتراجع والتحرر في الوقت ذاته، كما أنها تحفز
ذكريات وقراءات جديدة للتاريخ الحديث. وتنحصر هذه
الصور في صناديق خاصة بحيث يمكن رؤية كل واحدة منها
من قبل شخص واحد- أي من وجهة نظر واحدة- ويصبح
الإطار كطباق شفاف بمساحة محددة ومحدودة، حيث
يمكن من خلاله سبر أغوار الماضي. وضمن هذا النطاق
الضيّق، تقبع عينات من الحضارة والتاريخ الديني لإثبات
التأثير المتبادل بينهما على الحياة في المملكة. وتقوم هذه
الأعمال بطرح واستكشاف كيف يمكن لمسيرة متواصلة
من التطور، والتي تتجلى في الحركة العمرانية الواعدة
والحدائث الحضرية، أن تؤدي في الواقع إلى إلغاء وإضعاف
تيارات الذاكرة والهوية الاجتماعية الزاهرة.

مختلفة، حيث تتراكم الرمال وتملأ المساحات التي خلت
من الحياة والحضارة. وهنا يترك الفراغ ندبةً على وجه
تلك المناظر الصحراوية التي تظهر فيها أساليب الحياة
السابقة كالشظايا العالقة. ركوذٌ غريبٌ يعرقل دوران عجلة
الهواء. وخطوط بيضاء بسيطة في موقف مهجور لركن
السيارات يغمره الصمت، وأدوات عديمة الجدوى لكبح
جماح الفراغ. وفي مكان آخر، تتناثر الدبابات والمقطورات
بشكل عشوائي، وتبدو وكأنها كانت تسير بخطىً مشتتة
قبل أن تتوقف فجأة وإلى الأبد.

تظهر مضخة الوقود مرة أخرى، ورغم أنها لا تزال مضيئة
ولكنها تبدو كصورة ظليلة، حيث تتحول عبر تقنية الأشعة
السينية إلى إنسان يصوب مسدسا نحو رأسه قبل أن
تتغير مرة أخرى. وخلافاً لحركة التطور، يعلق هذا الشكل
في دورة من الدمار لا هوادة فيها ولا توقف. ويشير ذلك
إلى تحذير عاجل وملح من خطورة الاعتماد على عائدات
النفط، وهو توجهٌ لوحظ خطورته من قبل ماطر و من قبل
المملكة فاتخذت الدولة الحيطه و الحذر في تنمية الطول
البديلة للاعتماد عليها من دون النفط . ويمكن قراءة هذه
الصور بالأشعة السينية من عام ٢٠١٠ كتشخيص الطبيب -
وهو تشخيص لا يمكن تجاهله كما يبدو، إذ يظهر أن مخاطر
النفط على الصعيدين الاجتماعي والبيئي كانت هائلة بحيث
هددت بتحويل مسيرة التطور المتجددة التي لا يمكن كبتها
إلى دوامة من الدمار. وقد أظهرت هذه الرواية التحذيرية
توجساً قوياً من مصير تغيّر المملكة. ورغم أن عجلة التغيير
تسير دون هوادة، لكن من الممكن رسم المستقبل عبر
طرق جديدة وبديلة، وهو ما يشير إلى وجود إمكانات قادرة
على كسر هذه الدورة المغلقة من التدمير.

وفي عمل "أشهب اللال"، يحدد ماطر خطوط الصدع في
الماضي عبر شرائح أرشيفية تشير إلى التغييرات والتقلبات
التي اجتاحت المملكة في السبعينات والثمانينات. ويتطلع
ماطر إلى الرياض، العاصمة التي تشكل مركزاً لأكثر حقول
النفط المنتجة في الشرق وموطناً للقصاص المخفية
حول شكل الحياة قبل تغزو ثقافة البترول-دولار الصحراء
بالسيارات والمباني الخرسانية والبهاج الغريبة. وتتغير
الأعمال والروايات بدون توقف، تماماً مثل السراب الذي

34 Gas Station Leadlight, 2013
محطة بترول، ٢٠١٣

Pipeline from Ashab Al Lal: Fault Mirage, 2016
خط أنابيب من سلسلة أشهب اللال، ٢٠١٦

36 Beyond The Last Oasis from Ashab Al Lal: Fault Mirage, 2016
وراء الواحة الأخيرة من سلسلة أشهب اللال، ٢٠١٦

Roadblock & Crisis from Ashab Al Lal: Fault Mirage, 2016
حاجز و أزمة من سلسلة أشهب اللال، ٢٠١٦

38 Crash from Ashab Al Lal: Fault Mirage, 2016
تصادم من سلسلة أشهب اللال، ٢٠١٦

Cadillac from Ashab Al Lal: Fault Mirage, 2016
كاديلاك من سلسلة أشهب اللال، ٢٠١٦

Evolution of Man, 2010
تطور الإنسان، ٢٠١٠

The Empty Land, 2012
الأرض الخالية، ٢٠١٢

URBAN TRACES

Saudi is the custodian of another, fortuitous occurrence — within its borders sit the two holiest sites of Islam. Possessed of their own immense history, they are nevertheless embroiled in this ferment of change.

Like few other cities on earth, Mecca seems to buckle under the weight of its own dramatic symbolism. Rarely seen as a living city with its own inhabitants and historical development, Mecca is instead considered, almost exclusively, as a site of pilgrimage, a timeless, emblematic city. The redevelopments of recent years have exacerbated this tension between the living and the imagined. The denial of a typical city configuration allows a circumvention of common urban inconveniences like traffic, lack of public space and the challenges of infrastructure. In this feat of signification, those who preside over the developments are freed from the burden of such practicalities. In this conceptual space, they dream wildly, implementing plans for massive, unfathomable transformation. This grand vision is proclaimed in neon lights that blaze night and day around the Ka'aba.

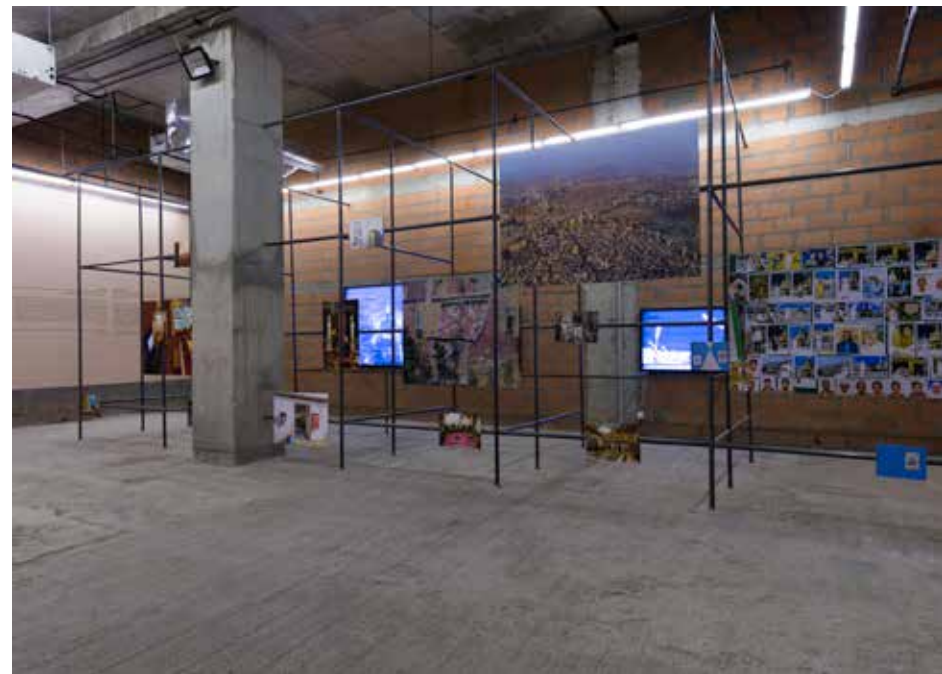
In the shadows of these towering buildings, under skies that teem with cranes, the unacknowledged life of the city continues to be played out.

آثار حضرية

تحتضن المملكة العربية السعودية أقدس مكانين للمسلمين. ورغم أنهما لا يزالان مغروسان بتاريخهما العريق، إلا أنهما منخرطان أيضاً في موجة التغيير التي يشهدها العالم اليوم.

فعلى غرار قلة من المدن الأخرى في العالم، يبدو أن مكة المكرمة لا تزال ترزح تحت وطأة رمزيّتها التاريخية، ونادراً ما يُنظر إليها على أنها وجهة للعيش نظراً لطبيعة حياة سكانها ومسيرة تطورها التاريخي، وإنما يُنظر إليها في أغلب الأحيان كوجهة للحج ومديّنة رمزية خالدة، وقد أدت عمليات إعادة تطورها خلال السنوات الأخيرة إلى تزايد حالة التباين بين اعتبارها وجهة للعيش وبين دلالتها الرمزية. ولا شك أن رفضها الامتثال لقواعد تكوين المدينة التقليدية، يجنبها الكثير من المتاعب التي تختبرها المدن عادة مثل الازدحام المروري، والافتقار للمساحات العامة، والتحديات المتعلقة بالبنى التحتية. وفي هذا السياق، فإن أولئك الذين يقودون دفعة التطور فيها متحررون من عبء مثل هذه الممارسات لحسن الحظ. وفي هذا الحيز المفاهيمي، تتخذ أعلامهم طابعا حراً غير مقيد، وينفذون مشاريع تضمن تحقيق تغيير جذري واسع النطاق، وتتجلى هذه الرؤية المهمة من خلال الأنوار الساطعة التي تتوهج ليلاً ونهاراً حول الكعبة المشرفة.

في ظللال هذه المباني الشاهقة والرافعات التي تحيط بالمسجد الحرام، تستمر الحياة المغمورة في المدينة بالسير على نفس الوتيرة.

SOMETHING FROM NOTHING

Away from the religious and economic epicentres, the expanse of the desert gives way to something new. Departing from the camera flashes of *Desert of Pharan*, we find lightning-struck moments – brilliant, full of power, haphazard and over instantaneously. Or so it might appear.

When lightning strikes these inhospitable places, something dazzling happens. Those thousands of joules of unpredictable, unplanned energy course through that point at that moment, and the land is utterly reconfigured. As if fixed and ossified by the artist, the lightning here becomes fulgurite – glass-lined tubes that span magnificently through the ground, shooting out roots as if the earth had, in a split-second, caught and harnessed a thrown lightning bolt.

Here, then, we find ourselves in the aftermath of a lightning storm, surrounded by unexpected monuments, like signposts that indicate great energy and potential. As with these circumstantial outcrops, Saudi too has been shaped by the quirks of nature and politics – oil was the first catalyst, but the future is being imagined and such bursts of irrepressible energy signal a new course.

Innovative new cities appear like premonitions of that future, yet their roots penetrate and sprawl into the past. There are echoes to be found in the structuring of the modern kingdom, with urban and social topographies shaped by religion and economic momentum – namely, the promise of oil

(committed investigations were underway when Ibn Saud founded the nation in 1932, and oil sprang from the land just six years later).

In 1975, the cities of Yanbu and Jubail were designated sites of great modernisation, becoming two of the greatest industrial success stories of Saudi's rapid twentieth century development; these two cities developed from small towns, populated via the same process of urban invention.

Today, ambitious future metropolises such as King Abdullah Economic City are dreamt up and realised. They are the gateways initiating new trade routes, opening further connections and channels of economic and global exchange. They will utterly reconfigure geopolitics, signalling a shift away from the furrowed networks that subsist between waning powerhouses in the West.

شيء من لا شيء

النجاح التي ترصد التطورات الصناعية سريعة الوتيرة التي شهدتها المملكة في القرن العشرين؛ حيث تشكلت هاتان المدينتان من بلدين صغيرتين خضعتا لآلية التطور الحضري ذاتها. واليوم، تحقّق حلم بناء كبرى المدن المستقبلية الطموحة مثل «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، وهي عبارة عن بوابات لطرق تجارية جديدة، حيث تفتح المزيد من الآفاق وقنوات التبادل الاقتصادي والعالمي. وستلعبان دوراً مهماً في إعادة صياغة الجغرافيا الاجتماعية والاقتصادية بالكامل، مما يبشر بإحداث نقلة نوعية بعيدة عن الشبكات القائمة بين مراكز القوة المتلاشية في الغرب.

بعيداً عن المحاور الدينية والاقتصادية، فإن امتداد الصحراء يفتح آفاقاً جديدة. وبغض النظر عن ومضات عدسات التصوير الموجهة لمشروع "صحراء فاران"، لا يمكن تجاهل جمال اللحظات التي تبرز فيها السماء، إنها لحظات رائعة وخاطفة ومليئة بالطاقة والعشوائية... أو قد تبدو كذلك على الأقل.

وتمثل الصواعق ظاهرة مبهرة فعلاً لهذه المناطق الوعرة، بما في ذلك مرور تلك الآلاف من وحدات الطاقة المفاجئة عبر تلك النقطة تحديداً في تلك اللحظة تحديداً، لتحدث تغييراً جذرياً في الأرض. وبأسلوب أشبه بأسلوب الفنان؛ يتحول البرق هنا إلى «برق متحجر»، وهو عبارة عن أشكال قائمة مغلقة بنثرات الزجاج تتخلل الأرض بشكل ساحر لتضرب جذورها فيها بلمح البصر.

وهنا نجد أنفسنا في أعقاب عاصفة من الصواعق، محاطين بآثار غير متوقعة مثل علامات تشير إلى طاقة وإمكانات مذهلة، وكما هو الحال مع هذه التوءات الحجرية التي تشكلت بفعل الظروف المناخية، فإن المملكة العربية السعودية أيضاً تشكلت بفعل انعطافات طبيعية واجتماعية وسياسية مفاجئة. وكان النفط الحافز الأول في كل ذلك؛ ولكن المستقبل لا يزال يتشكل، وتبشر طفرات التغيير بميلاد مسار جديد.

وتنذر المدن الجديدة المتطورة أشبه بافتراضات حول ذلك المستقبل، ولكن جذورها لا تزال مرتبطة بالماضي. فهناك تاريخ يتردد صده في الهياكل المعمارية الحديثة للمملكة، مع تشكل المزايا الحضرية والاجتماعية بفعل الزخم الديني والاقتصادي - لاسيما إمكانات النفط (تم إجراء عمليات التنقيب المكثفة عندما أسس آل سعود الدولة في عام ١٩٣٢، ونبع البترول من الأرض بعد ٦ سنوات فقط).

في عام ١٩٧٥، تم اختيار مدينتي ينبع والجبيل كمواقع مستحدثة بالغة الأهمية، لتؤلّفا اثنتين من أعظم قصص

EPILOGUE

The future is conjured and shaped through happenstance and feverishly dreamt possibilities. It congregates around neon megaliths, appearing in chance sites, in iconic moments of rapid ascent, or as we follow the lives woven around these buildings and through these tumultuous times.

The movement through these places, within these borders and across the spaces of a mind navigating daily transformations produces a noise that might deafen — but, eventually, everything returns from where it came: perhaps to silence or to calmness, with each particle responding to nature's command.

In *Magnetism*, iron filings whirl around a black cube, an emanation of attraction that evokes a congregation of pilgrims thronging the Ka'aba. The unseen and immutable pull of Islam's holiest site is made manifest in this radiating movement, a moment of absolute equilibrium. The elusive pull is **faith-driven**, suggestive of the deeply spiritual force of attraction felt by the millions who pray in its direction five times a day, as well as those who circle during tawaf. The crisp clarity of Mater's miniature operates within the quantifiable and unwavering laws of physics; in reality, this highly symbolic place exists in the unpredictable and unfathomable tumult of a living city. The contrast is sharp, consisting of black and white binaries, a brief moment of stability that is forged despite the extremes of polarity.

The Return is structured by a similar division and doubling. The white hush of the cemetery is the silence that lingers over all ends. Though muted,

this frame also abounds with life. The last character the viewer encounters is the man who documents births and deaths, the bookends of a lifetime.

Unfurling behind him are stories comprised of families, names and social connections. Like the magnificent fulgurite, they span and radiate beyond the confines of this image, this cemetery, this moment of tumult.

Despite the cacophony of the times, all returns from where it came. Yet, even after all has subsided, the new future, imagined and conjured, will remain.

الذاتمة

الذي يوثق المواليد والوفيات، بداية ونهاية الحياة. وثمة قصص كثيرة كأمته وراءه، أبطالها عائلات وأسماء وعلاقات اجتماعية. وعلى غرار البرق المتحجر بديع المنظر، يمتد نطاق هذه القصص لتنتقلنا إلى خارج حدود هذه الصورة، وهذه المقبرة، وهذه اللحظة المفعمة بالاضطراب و التأمل.

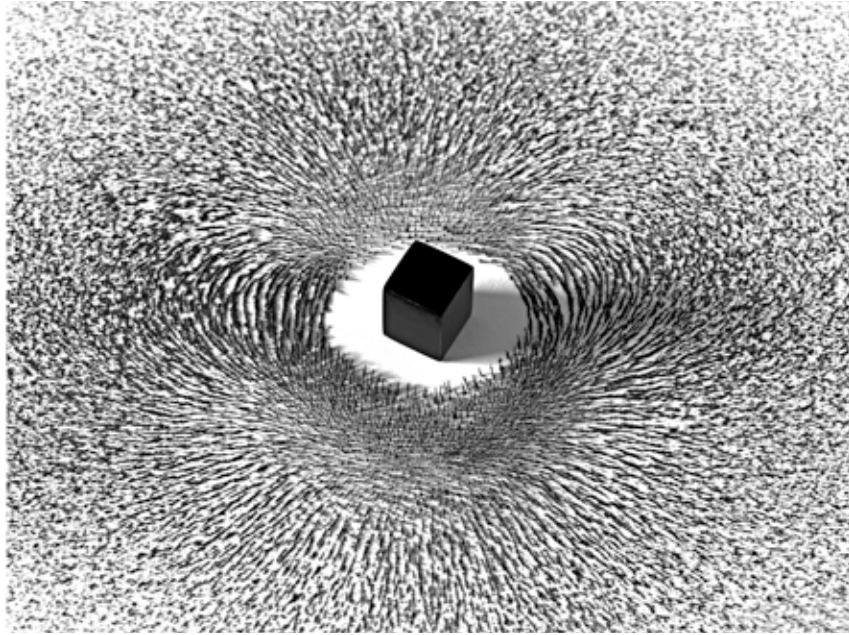
وهذا يوضح مفهوم الحياة باختصار؛ فمهما اختلفت الأزمان، كل شيء سيرجع إلى حيث أتى في نهاية المطاف. وحتى بعد أن يستكين كل شيء ويعود إلى حاله، يبقى هناك غد جديد لا محالة.

يتشكل المستقبل بمحض الصدفة أو عبر الاحتمالات المنشودة بقوة. ويبدو أحياناً متمحوراً حول أحجار المغليث المضيئة التي تظهر في مواقع معينة بالصدفة في لحظات خاطفة تعيدنا إلى الماضي، أو فيما نتعقب أنماط الحياة المنسوجة حول هذه المباني ومن خلال هذه الأوقات الصاخبة. ولعل الحركة التي تشوب هذه الأماكن داخل هذه الحدود وعبر فضاءات عقل يرصد التغيرات اليومية، تثمر عن ضجة قد تؤدي إلى الصمم. ولكن كل شيء يعود في نهاية المطاف إلى حيث أتى: ربما إلى الصمت أو السكون مع كل ذرة تخضع لسيطرة الطبيعة.

وفي عمل الفنان ماطر 'جاذبية مغناطيسية'، تدور برادة الحديد حول مكعب أسود وفق أسلوب يجسد مفهوم التجاذب ويستحضر منظر الحجاج وهم يطوفون حول الكعبة المشرفة. ويتبدى التأثير الخفي والراسخ لأقدس المواقع الإسلامية عبر هذه الحركة المتقدمة، في لحظة من التوازن الأمثل. ولا شك أن الإيمان هو ما يفقد هذا الانعتاق السرمدى، ليستحضر القوة الروحانية العميقة للانجذاب والتي يشعر بها ملايين الذين يصلون باتجاه الكعبة المشرفة خمسة أوقات في اليوم، وأولئك الذين يطوفون حولها. وتندرج بساطة العمل في بوتقة قوانين الفيزياء الثابتة. وفي الواقع، يوجد هذا المكان فائق الرمزية في حنايا ضوضاء هذه المدينة التي تضج بالحياة. وينطوي العمل على تباين حاد؛ حيث يتكوّن من ثنائيات بيضاء وسوداء تجسد لحظة مختصرة من الثبات والاستقرار التي تشكلت بغض النظر عن حالة التناقض التي تتخذ أسمى أشكالها هنا.

من ناحية أخرى، تمت صياغة عمل ماطر الآخر "العودة" بأسلوب تقسيم وتكرار مماثل. فالسكون المتشج بالبياض للمقبرة ما هو إلا الصمت الذي يرافق كل النهايات. وبالرغم من صمته، إلا أن هذا الشكل الفني يضج بالحياة. وآخر شخصية يصادفها المشاهد في هذا العمل، هي الرجل

ACKNOWLEDGMENTS

This exhibition would not have been possible without the efforts and support of:

Her Royal Highness Princess Jawaher Bint Majed Bin Abdulaziz Al Saud

Fahd Al Rasheed

Afia Bintaleb, Ahmed AlKhani, Ahmed Idris, Ammar Sharafuddin, Anabelle de Gersigny, Anthony Tino, Aya Albakree, Basma Harasani, Dania Beidas, Fahd Hamidaddin, Faisal & Sara Tamer, Hamza Serafi, Ilaria Pigliafreddo, Jean Lahoud, Joseph Ziadeh, Jumana Ghouth, Khaled Tawil, Leila Evangelista, Mahmoud Sami, Mario Cristiani, Maya ElKhalil, Mohammed Ali Ghomriani, Mohammed Hafiz, Myrna Ayad, Nada AlTuwaijri, Nada Yasin, Omar Faden, Raad AlKhanbashy, Rachel Bennet, Ramzi Solh, Raneem Farsi, Raymond Savo, Roaa Hussein, Saleh Serafi, Sara Khoja, Seba Zarea, Stephen Stapleton, The Saudi Art Council, Wassim Orfali, Wisam Kaskas, Zeina Haddad, Zeinab Abualsamh.

شكر و تقدير

تحقق هذا المعرض بدعم و مجهود كل من:

صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت ماجد بن عبدالعزيز ال سعود

فهد الرشيد

عافية بن طالب, أحمد الخاني, أحمد إدريس, عمار شرف الدين, أنابل دغرسجني, انتوني تينو, أية البكري, بسمة هرساني, دانيا بيدس, فهد حميد الدين, فيصل و ساره تمر, حمزة صيرفي, الارية بيجليفردو, جين لحدو, جوسف زيديه, جمانة غوث, خالد طويل, ليلي ايفانجليستا, محمود سامي, ماريو كريستياني, مايا الخليل, محمد علي غمرياني, محمد حافظ, ميرنا عياد, ندى التويجري, ندى ياسين, عمر فادن, رعد الخنبشي, راشيل بنيت, رمزي صلح, رنيم فارسي, ريموند سافو, رؤى حسين, صالح صيرفي, ساره خوجة, صبا زارع, ستيفن ستابلتون, المجلس الفني السعودي, وسيم اورفلي, وسام قصقص, زينة حداد, زينب أبوالسمح.

In support of our economy and entrepreneurs, most of the works in this exhibition have been sourced and produced in Saudi Arabia.

إن معظم الأعمال في هذا المعرض قد تم إنتاجها و إصدارها في المملكة العربية السعودية،
دعماً لإقتصادنا و لرواد الأعمال.