

WE
NEED
TO
TALK

FOUNDING SPONSOR

Abdullatif Jameel
Community Initiatives

PRINCIPAL PATRON

ABRAAJ CAPITAL

KINDLY SUPPORTED BY

CHRISTIE'S

Dorchester
Estates

INTERNATIONAL MEDIA PARTNER

canvas

ARABIC MEDIA PARTNER

BROWNBOOK

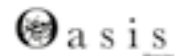
JCDecauxATA

EDUCATION PARTNERS

CROSSWAY
FOUNDATION

TEDx Arabia
x = independently organized TED event

EDGE OF ARABIA

JEDDAH

جدة

بيجبات
سجادور

WE
NEED
TO
TALK

نادي الفروسية لليخوت
طريق الكورنيش
جده

Al Furisiya Marina & Mall
Corniche Road
Jeddah

18 يناير - 19 يناير 2012

19 Jan - 18 Feb 2012

المنسق الفني/ محمد حافظ
المدير المؤسس: ستيفن ستابلتن
المدير الفني: عبد الله التركي
مساعد المنسق: ايه رزا
المحرر: ايه موسوي
المحرر العربي: أشرف فياض

Exhibition Curator: Mohammed Hafiz
Director/Founder: Stephen Stapleton
Creative Director: Abdullah Al-Turki
Assistant Curator: Aya Alireza
Catalogue Editor: Aya Mousawi
Arabic Editor: Ashraf Fayyad

مها ملوح
أحمد ماطر
أضوة المبارك
ناصر السالم
سعيد السالم
جوهرة آل سعود
حمزة صيرفي
نها الشريف
سامي التركي
صديق واصل
أيمن يسري ديدبان

سارة أبو عبدالله
إبراهيم أبو مسمار
سارة العبدلي
عهد العمودي
هلا علي
أحمد عنقاوي
منال الضويان
عفت فدعق
محمد الغامدي
عبدالناصر غارم
إياد مغازل

Sarah Abu Abdullah
Ibrahim Abumsmar
Sara Al-Abdali
Ahaad Alamoudi
Hala Ali
Ahmed Angawi
Manal Al-Dowayan
Effat Fadaag
Mohammed Al Ghamdi
Abdulnasser Gharem
Eyad Maghazel

Maha Malluh
Ahmed Mater
Adwa AlMubarak
Nasser Al-Salem
Saeed Salem
Jowhara AlSaud
Hamza Serafi
Noha Al-Sharif
Sami Al Turki
Saddek Wasil
Ayman Yossri Daydban

First published: 2012 by Edge of Arabia in Jeddah,
Saudi Arabia | www.edgeofarabia.com | Edge of Arabia © 2012

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, or stored in any retrieval system of any nature without prior written permission of the copyright holders, except for permitted fair dealing under the Copyright, Designs and Patents Act 1988.

The information in this book is based on material supplied to Edge of Arabia by the authors. While every effort has been made to ensure accuracy, Edge of Arabia does not under any circumstances accept responsibility for any errors or omissions.

All title page images courtesy of Saeed Salem.
Design by A+B Studio.

نحن بحاجة لأن نتناقش

المعرض إلى الأمام
إيزابيل دو لا برويار

تُعرف "إيدج أوف أرابيا" عالمياً بأنها رائدة للمشاريع الفنية التي تلقي ضوءاً جديداً على الفن المعاصر والثقافة في المملكة العربية السعودية. ويمثل هذا المعرض بالنسبة لهذه المنظمة غير الهادفة للربح، إنجازاً جديداً ومهماً من جهة المشهد الثقافي الشامل للمنطقة، بحيث إنه المعرض الأهم الذي قد تم تنظيمه في المملكة العربية السعودية حتى اليوم ليراز الفن السعودي المعاصر.

وتواصل دار كريستيز، بسرور كبير، دعمها لـ "إيدج أوف أرابيا". فمنذ العام 2010، شهد تعاوننا العديد من النجاحات، بما فيها في العام الماضي، مبيع ستة أعمال فنية رفيعة المستوى كان قد تبرّع بها بسخاء بعض أبرز فنانيها من أجل دعم التوسع في برنامج تعليم الفنون في المملكة. وقد شكّل هذا النجاح محطة تاريخية لا تنسى في أسواق الشرق الأوسط الفنية، وساهم في إكساب "إيدج أوف أرابيا" اعترافاً دولياً كبيراً وأعجاباً جماً من قبل جامعي الأعمال الفنية في مختلف أنحاء العالم.

إن دار كريستيز الرائدة في الأسواق الفنية، وبعد أن ساهمت في ترسيخ مكانة الشرق الأوسط على صعيد جمع الأعمال الفنية وبين مجموعة عالمية من مشتريها، تفخر بمواصلة التزامها الداعم لتطوير الثقافة الفنية في المنطقة. فالمملكة العربية السعودية هي منطقة نمو ديناميكي بالنسبة لدار كريستيز وهذا المشهد الفني الحيوي يظهر جلياً من خلال الأعمال العالية المستوى لمواهب ناشئة كما لفنانين معاصرين مشهود لهم في هذا المعرض المثير للإعجاب. فالتزام "إيدج أوف أرابيا" بإعادة الإستثمار بمستقبل الفنون والثقافة في السعودية يستدعي التهنئة، ونحن فخورون حقاً بدعمنا لهذه المجموعة لأنها تلهم الأجيال القادمة من الفنانين على النطاق المحلي والاقليمي والعالمي.

WE NEED TO TALK

EXHIBITION FOREWORD

ISABELLE DE LA BRUYERE

DIRECTOR, CHRISTIE'S, MIDDLE EAST

Edge of Arabia is internationally recognised as a pioneering art project that has shed new light on the contemporary art and culture of Saudi Arabia. This exhibition marks another important milestone for this non-profit organisation, and indeed the general cultural landscape of the region, as this is the most significant show of Saudi contemporary art ever held in the Kingdom of Saudi Arabia.

It is with enormous pleasure that Christie's continues to support Edge of Arabia. Since 2010, our collaboration has seen many successes, including last year's sale of six outstanding artworks generously donated by some of their most prominent artists in order to support the expansion of an arts education programme in the Kingdom. The success of this memorable sale marked an historic moment in the Middle Eastern art market, and helped Edge of Arabia gain greater international recognition and admiration among art collectors from around the world.

Having helped to firmly establish Middle Eastern art as a collecting area among an international group of buyers, Christie's, as market leaders, is proud to further reinforce their commitment to support the development of arts education in the region. Saudi Arabia is a dynamic growth area for Christie's, and the country's vibrant contemporary art scene is clearly apparent through the many outstanding works by the talented emerging and established contemporary artists showcased in this impressive exhibition. The commitment of Edge of Arabia to re-invest in the future of arts and culture in Saudi Arabia is to be applauded, and we are truly honoured to support this committed group as they inspire the next generation of artists locally, regionally and internationally.

محاورة ما بين
ستيفن ستابلتن
و
محمد حافظ

م.ح: إنه أول معرض عام بارز للفن المعاصر السعودي في المملكة العربية السعودية، لذلك فمن الطبيعي أن ينطلق من خلال حوار أو محادثة.

فلقد لعب الفنانون السعوديون مؤخرًا دوراً أساسياً في التشجيع على إطلاق النقاشات، بانفتاح وحرية أكبر، فتناولوا سلسلة من المواضيع الشبّقة إن كان في وطنهم أو في الخارج. وأنا أشعر شخصياً بحسّ المسؤولية تجاه الجمهور والفنانين. فلعلّ الجمهور قد اطلع على عمل فني من خلال قراءته الصحيفة ولكن ينبغي علينا أن نطوّر علاقته بالفن.

ويدعو هذا العنوان الجمهور الى التفاعل والتفكير والتحدث عن كيفية تأثيرهم ايجاباً في محيطهم.

س.س: هل هو عنوان استفزازي؟

م.ح: أبداً. لا يجدر اعتباره بمثابة عنوان استفزازي. فالتحدث بحرية عن بعض المسائل هي ركيزة أساسية في كل مجتمع معاصر، كما أن الجمهور قد بدأ بإطلاق الأحاديث.

ويتوجّه هذا المعرض الى كل طبقات المجتمع آملًا أن يشجعهم على التحدث بطريقة حضارية وعصرية. فلا بد لذلك أن يحدث، بما أن الحركة قد بدأت تدريجاً عبر مواقع الإعلام الإجمالي ومؤخراً في الصحف. فبالتالي، من الطبيعي أن يتناول هذا النقاش المواضيع الفنية.

ولقد إنّذ صاحب السمو الملكي الملك عبد الله مجموعة من المبادرات الّيلة الى فتح الحوار بين أبناء المجتمع الواحد من جهة والسعودية والعالم من جهة أخرى. فأطلق حوار الأديان وكان له لقاء مع بابا الفاتيكان. وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها ملك سعودي مع بابا الفاتيكان!

كما أسس مركزاً للحوار الوطني حيث يتم إدارة المناقشات بين مختلف أطراف المجتمع والشباب والمسنين والأثرياء والفقراء، من قبل خبراء دوليين. ولقد تم تطوير هذا المعرض استناداً الى المنطق نفسه.

س.س: وكيف توصلت الى أن تكون المنسّق الفني "لإيدج أوف أرابيا" في جدّة؟

CONVERSATION BETWEEN
STEPHEN STAPLETON (FOUNDER, EDGE OF ARABIA)
AND
MOHAMMED HAFIZ (CURATOR)

MOHAMMED HAFIZ: This is the first major public exhibition of Saudi contemporary art in Saudi Arabia, so it's about starting off with a conversation.

Recently, Saudi artists have played a very important role in encouraging more open discussions about a range of issues, both at home and abroad. I personally feel a sense of responsibility towards the audience and the artists. The audience might have seen an artwork printed in the newspaper but we need to take it to the next level.

The title of the exhibition, 'We Need to Talk' invites the audience to react, to think for themselves and to discuss how they can positively influence the world around them.

STEPHEN STAPLETON: *Is it a provocative title?*

MH: No. Talking openly about issues is a fundamental characteristic of any modern society, and people are already talking.

This exhibition is a call to all levels of society that we need to talk in a civilised and modern manner. It simply has to happen. It has been happening increasingly on social networking sites and lately in newspapers, so it is a natural step for this dialogue to develop around art.

HRH King Abdullah has launched a number of initiatives aimed at opening dialogue within our own society and between Saudi and the outside world. He launched Hewan Al Adian (Dialogue of Religions) and met with the Pope. This was the first ever meeting between a Saudi monarch and a Pope.

He also launched Al-Hewan Al Wattani (The National Dialogue), where dynamic discussions between different sections of society, young and old, rich and poor, were moderated by international experts. This exhibition has been developed in the same spirit.

SS: *How did you come to curate Edge of Arabia Jeddah?*

م.ح: أنت الذي طلبت مني ذلك! (ضحك) فكانت لفتة في غاية اللطف وأنا سعيد لإتاحة هذه الفرصة لي لأنها تسمح لي أن أعطي شيئاً في المقابل لوطني الأم.

إن مهمّة "المنسّق الفني" أو "القيّم" لا تزال غير مألوفة في السعودية وآمل أن يحرز هذا المعرض تقدماً في هذا الإتجاه. فدوري كقيّم هو أن أدرس وجهات النظر المختلفة للفنانين وأن أربط في ما بينها من خلال سرد فريد.

وبصفتي مواطن سعودي (من جدّة)، أريد أن أبتكر قصة تكون على صلة وثيقة بالجمهور المحلي ويختلف هذا المنصّ تماماً عن نظرة القيّم للمعرض في الدول الأخرى. فالجمهور السعودي لا يزال حديثاً، نسبياً، في معرفته للفن المعاصر مما يدفعنا الى جعل العروض، بقدر الإستطاعة، سهلة المنال، والى اختيار مواضيع تهّم جمهورنا. نحن نهدف الى التواصل عبر الفن مع جمهور ما زال يكتشف هذا النوع من الحوار المرثي وليس الى إثارة إعجاب النقاد.

س.س: يتم تقسيم المعرض الى ثلاثة أجنحة تتلاقى وثلاثة تيمات. فهل يمكنك أن تطلعنا على هذه الأقسام الثلاث؟

م.ح: لقد طلبنا من كل الفنانين المشاركين أن يتفاعلوا مع عنوان المعرض: "يجب أن نتحاور" ضمن ثلاث فئات (تحتلّ كل منها مساحة خاصة في المعرض):

الماضي
الحاضر
المستقبل

وشعرت أننا بحاجة الى بنية سهلة الفهم بهدف انشاء سرد معيّن يحدّ الجمهور على التفاعل معه. فالسعودية بلد حديث النشأة بحيث يظهر الماضي والحاضر والمستقبل بمثابة مراحل متقاطعة في ما بينها في الوقت الحاضر.

ففي سياق "الماضي"، يحاول الفنانون أن يفكّروا بما قد خسروه وما ورثناه من الناحية المادية ولكن أيضاً من ناحية الأيديولوجيات والأديان والقيم الإجماعية. ويعتبر الفنانون، بطرق عديدة، أوصياءاً على ماضيها الثقافي والهندسي والفني الذي دُمّر بشكل سريع في سياق نحو "التطوّر".

وفي ما يتعلق ب"الحاضر"، يتفاعل الفنانون مع واقع ينطوي على صراع كبير ويحتّم على طرح عدد من المسائل الشائكة، بما فيها التدهور البيئي وسرعة التطور ودور المجتمع والعائلة وتصادم الإستهلاكية مع تقاليد المجتمع الإسلامي.

MH: You asked me to! It was a very nice gesture and I'm grateful for the opportunity because it gives me the chance to give something back to my hometown.

The curator is a position that is not yet recognised in Saudi Arabia, and I hope this exhibition can change that. My role is to look at the multiple perspectives of the artists and to find a story that runs through them.

As a Saudi national from Jeddah, I want to create a narrative that is relevant to the local audience, and this is very different to how a curator might approach an exhibition abroad. The audience here is relatively new to contemporary art, which means we have the responsibility of making the show as accessible as possible. We have to choose topics that are close to our audience's concerns, and not just try to please critics.

SS: *The exhibition is split into three rooms and three themes. Can you tell us about these sections?*

MH: We asked all participating artists to react to the title, We Need to Talk, within three categories:

PAST
PRESENT
FUTURE

I felt that we needed an accessible structure like this in order to create a kind of narrative that the local audience could engage with. Saudi Arabia is such a young country and the past, present and future all seem to be overlapping at this present moment.

With the Past, the artists are trying to figure out what has been lost and what has been inherited, in terms of material things, but also in term of ideologies and religious and social values. The artists are the guardians of our cultural, architectural and artistic pasts, which have been destroyed in a race to develop and 'progress' as quickly as possible.

For the Present, the artists are reacting to a moment of great struggle, where society needs to address a number of issues. These include environmental degradation, the pace of development, the role of community and family, and the clash of consumerism with the traditions of an Islamic society.

أما القسم المخصص للـ “مستقبل” فيقوم على بعض المخاوف وعلى أمل ملحوظ بإيجاد الحلول عبر هذا النوع من المناقشات الشاملة المطروحة في سياق المعرض.

فإن المستقبل ليس قدرا محتوما وعلينا أن نؤمن بقدرتنا على تغييره!

س.س: إذا أنت تعتقد أن هذا العرض سوف يفتح آفاقا جديدة ويحدث تغييرا ايجابيا؟

م.ح: هذا هو ما نصبو اليه. فنحن نحاول تبيان أهمية الفن في حاضرنا وفي تناولنا لواقع مجتمعنا. فنحن نعرض أعمالا لفنانين بارزين على الساحة الفنية السعودية الى جانب عدد من الفنانين الناشئين. نريد أن يحترم الجمهور هؤلاء الفنانين الذين يناضلون لتحقيق مسيرة مهنية ناجحة في مجتمع لا يزال دور الفنان فيه مهمّشاً. ونأمل أن يمهد هذا المعرض الطريق للمزيد من المعارض الجديّة والفنانين الواعدين.

كما انه من المهم أن يتوجّه الفن الى طبقات المجتمع الأكثر رفاهية. انا لا أقصد أن أكون نخبوا ولكن من المعروف أن الأفراد المؤثرين في المجتمع يولون اهتماما كبيرا بالفن المعاصر. فغالبا ما يحدث التغيير الحقيقي من خلال التأثير بهؤلاء الأفراد.

س.س: أذكر أننا، منذ بضع سنوات، أهدينا كتالوج “إيدج أوف أرابيا” في الدوحة لكاتب خطابات هيلاري كلينتون. فلقد كان فريق عملها متوجها للقاء صاحب السمو الملكي الملك عبد الله، وأظهر أعضاؤه الكثير من الإمتنان عندما قدمنا لهم الكتالوج لأنه شكّل موضوعاً جديدا للنقاش الى جانب السياسية، فيخوّلهم التعبير عن قيم مشتركة. وعرفت لاحقا أن أعمال الفنانة المدرجة في الكتالوج قد أثارت إعجاب هيلاري فبادرت الى طرح هذا الموضوع خلال زيارتها.

وبالنسبة لي، ينوّه هذا المعرض بوجهات نظر متنوعة ومختلفة وليس برأي واحد فقط، فيقف في وجه التيار العقائدي الذي قد هيمن مؤخرا على المواضيع المتعلقة بالعالم الإسلامي، والعلاقة بين الشرق والغرب، والعصرنة والتقاليد، والليبرالية والمحافظة، والمجتمعات الدينية والعلمانية...

م.ح: فإن أمنت التدقيق بديننا، وهو أساس حياتنا اليومية، لتبّنت أنه يرتكز على أربعة مذاهب- المدارس الفكرية السنية التي أنشأها الشيوخ الأوائل. فكانت لديهم وجهات نظر مختلفة وأحيانا متناقضة مما يؤكّد أن هذا الاختلاف في النظرة ليس بغريب عن الإسلام. فالأصوات المتطرفة ووسائل الإعلام هي التي تسلّط الضوء على الذين يصوّرون الإسلام كأيديولوجيا عقائدية.

In the section about the Future, there are warnings and, significantly, a hope that the solutions lie precisely in the kind of inclusive discussions that we have fostered in this exhibition.

The future is not predetermined and we have to believe we can influence it!

SS: *Do you think this show will break new ground and influence positive change?*

MH: That is our aim. We are trying to prove that art is an important part of our present day discussions as a society. We want people to respect these artists who are struggling to carve out a career in a society where the artist’s role is still marginalised. We hope this exhibition will pave the way for more serious exhibitions and more serious artists.

It is also important that art should speak to the most sophisticated level of society. Without meaning to be elitist, it is important to recognise that contemporary art is enjoyed by influential individuals. It is often by influencing these people’s opinions that real change can occur.

SS: *I remember a few years ago, we gave an Edge of Arabia catalogue to Hilary Clinton’s speech writer in Doha. Her entourage was on their way to meet with HRH King Abdullah in Saudi, and I heard later that Hilary Clinton was really impressed by the women artists in the catalogue, and that this had been a point of discussion on her visit.*

For me this current show is all about championing multiple perspectives rather than one viewpoint. To stand against the tide of dogma which has come to dominate so much of the conversation around the Islamic world, and the relationship between East and West, modernisation and tradition, liberalism and conservatism, religious and secular societies ...

MH: If you look at our religion, the foundation of our everyday lives, you will see that it is based on four Mathahib – the Sunni schools of thought founded by the early Sheikhs. They all had different and sometimes conflicting viewpoints, so the idea of multiple perspectives is not counter to the teachings of Islam. It is only the extreme voices and the media that have focused on those who have branded Islam as a

dogmatic ideology.

SS: *How did you become involved in the Saudi art scene?*

MH: Growing up in Jeddah, I noticed there was not much art in Saudi compared with other places. I became more seriously involved in the Saudi art scene in 2008 when I attended Art Dubai for the first time, and subsequently supported the Edge of Arabia team with their first exhibition in London. That year I witnessed the beginnings of a cultural awakening in the Gulf and I wanted to be part of it. I gravitated towards the Edge of Arabia group and the new generation of Saudi artists that they were supporting. That community had a sense of common purpose that I believed in: to bring Saudi artists into a global conversation. It felt important and challenging.

SS: *Why are there still so few art spaces or galleries in Saudi?*

MH: Saudi does not have a very strong tradition of visual culture. Traditionally the Arabs communicated through poems and stories, so the visual arts (aside from traditional and Islamic art) are something quite new.

There were pockets of a more sophisticated visual culture, for example the folk paintings in Aseer, and more recently with the explosion of public sculpture in Jeddah in the 1970s, but for the most part visual arts have not held a strong position in society.

We are also a young country and there is still very little art taught in schools, there are hardly any art museums or institutions or dedicated spaces for artists to work ... We need these in order to lay the proper foundations and to have a solid infrastructure if art spaces and galleries are going to be able to develop.

SS: *The key has to be education, with art in the national curriculum, more choices and classes, passionate articulate teachers and good resources. There is a lot of creative talent in Saudi but it needs to be encouraged at school or university.*

When I ask young artists what they think of the huge cultural projects in development in the Gulf, the common reaction is that they don’t feel like they’re being done for them. If it was, why are there so few opportunities to choose creative subjects

س.س: كيف انخرطت بالساحة الفنية السعودية؟

م.ح: خلال نشأتي في السعودية كنت أتنبّه الى قلّة وجود الفنون مقارنة مع الدول الأخرى. وعندما كبرت، بدأت أهتم بجمع الأعمال الفنية، خاصة المعاصرة منها، بالإضافة الى أعمال لبعض الروّاد من الفنانين السعوديين مثل عبد الله حماس. وزاد ارتباطي بالساحة الفنية السعودية عام 2008 حين زرت “آرت دبي” للمرة الأولى وقدّمت الدعم بالتالي لفريق “إيدج أوف أرابيا” في إطار أول معرض لهم في لندن. وخلال هذا العام، شهدت على بدايات الصحوّة الثقافية في الخليج وأردت أن أشارك فيها وأن أكون جزءا منها. فكثّفت لقاؤاتي مع مجموعة “إيدج أوف أرابيا” والجيل الجديد من الفنانين السعوديين الذين كانوا يلقوا دعمها. وكان لهذا المجتمع أهداف مشتركة لطالما أمنت بها: إدخال الفنانين السعوديين في حلقة شاملة من المحادثات. وشكل ذلك حافزا وتحديا مهما بالنسبة لي.

س.س: لما هذا النقص في المساحات الفنية وصلات العرض في السعودية؟

م.ح: لا تتمتع السعودية بتقليد كبير في الثقافة المرئية. فعلى النحو التقليدي، كان العرب يتواصلون في ما بينهم عبر الشّعر والسرد، لذا فالفنون المرئية دخلت مجددا على الثقافة السعودية (بغض النظر عن الفنون التقليدية والإسلامية).

وبرزت ثقافة مرئية أكثر تطورا تمثّلت، على سبيل المثال، باللوحات الشعبية في منطقة عسير وفي السبعينات بازدهار المنحوتات العامة في جدّة بشكل ملحوظ. ولكن في معظم الحالات لم تحتلّ الفنون المرئية مركزا مهمّا في المجتمع.

وبما أن بلدنا حديث فلا يشكل الفن مادة تربوية في مدارسنا الا في بعض الحالات، ولم يتم إنشاء الكثير من المتاحف أو المؤسسات الفنية أو حتى المساحات المخصصة للفنانين. ونحن بحاجة الى ذلك بغية وضع الأسس المناسبة والبنية التحتية المتينة التي ستسمح لمساحات وصلات العرض أن تتطوّر بشكل مستمر.

س.س: إن التعليم هو الأساس. فيجب إدخال الفن كمادة في البرامج التربوية الوطنية، فضلا عن المزيد من الخيارات والمواضيع التي يستلمها أساتذة لديهم شغف للفن والخلاقة في السعودية ولكن علينا أن ننمّيها ابتداء من المدرسة أو الجامعة. فبالنسبة لي، كان استاذ الفن في المدرسة الثانوية هو الذي دفعني في هذا المنحى الإبداعي، موضحا لوالدي قيمة هذه الموهبة وأهميتها. وحين أسأل الشباب اليوم عن رأيهم في المشاريع الثقافية العظيمة

التي يتم إطلاقها في الخليج، فغالبا ما يأتي الجواب أنهم لا يشعرون بأنهم معنيون بها. فإن كانوا حقا معنيين، لما يعانون من نقص في فرص اختيار المواضيع الإبداعية في المدرسة، والتي قد تقدّم لهم التدريب اللازم للعمل والمشاركة في الممارسة الفنية. ونظراً لكل هذه الأمور، يشكل اقناع الأهل في الخليج، بأن القدرة الإبداعية قد تكون موهبةً توازي بأهميتها وصلابتها مهمةً الطبّ أو الهندسة، تحدياً كبيراً.

م.ح: فجّلّ ما نحاول التوصل إليه من خلال هذا المعرض هو التثقيف. ويثير هذا الموضوع إهتمام وزارتي الثقافة والتربية وهذا أمر مهمّ، ولكنه يتطلب الكثير من الوقت.

س.س: لقد عدت مؤخراً إلى قرية المفتاحية التشكيلية في أبها، حيث انطلق مشروع "إيدج أوف أرابيا" في العام 2003. فلم يعد هناك إلا فنان واحد يعمل ويناضل للحفاظ على الاستديو الخاص به. فانتابني شعور باليأس لأن المكان كان يزخر بالحياة والنشاط ويضجّ بالأحاديث الصاخبة، في أول مرة قمت بزيارته. كنت أتحدث مع أحمد ماطر عن المفتاحية وقال لي أن المكان بمثابة جامعة بالنسبة له، إذ يعتبر أنه تلقى تثقيفه الفني بين جدرانها.

وما كان الفنانون السعوديون ليطوّروا ممارستهم من دون هذه المساعدة والإستثمار القيم. وإن لم يلق الفنانون، خاصة في الخليج، الدعم اللازم فسوف يناضلون طويلاً قبل أن تتحوّل أفكارهم إلى أعمال فنية. ومع أنهم، مع مرور الوقت، سوف يقدّمون للمجتمع أكثر بكثير من هذا الإستثمار الأصلي. ويُقدّر أن في حلول العام 2013 ستساهم الصناعات الإبداعية في انكلترا بحوالي 85 جنيه استرليني في الناتج المحلي الإجمالي وتوظّف بما يقارب الـ 1.3 مليون شخصاً. فهذه هجّة قويّة لتشجيع الإستثمارات في مجال الفن!

م.ح: نحن بحاجة ماسة إلى المزيد من الدعم للفنانين في مجتمعنا، والدعم الشعبي أساسية بالنسبة لهم لأنه يولّد الطلب. ونحن نبذل الجهود الحثيثة من هذه الناحية!

س.س: سيّقام المعرض في مركز تجاري جديد بجانب الكورنيش الشهير لحديقة النحت العامة في جدّة. فهل يتمنّع هذا المكان بأهميّة معيّنة؟

م.ح: طبعاً. يمثّل هذا المعرض استمرارية للإرث الثقافي الذي لقي دعم صاحب السمو الملكي الملك فهد بن عبد العزيز ونقّده رئيس بلدية جدّة في السبعينات والثمانينات، حين تم إنشاء 600 منحوتة عامة في كل أرجاء المدينة. وفي آخر الشارع الذي يقيم فيه المعرض تطالعك منحوتتان لهانري مور، ومنحوتة كالدر، وأخرى لسيزار وإحدى المنحوتات العالمية الأكثر

at school, which would give them the training they might need to work in and engage with these projects? Because of this, it is a real challenge to convince parents in the Gulf that creativity can be a vocational skill as valuable and sustainable as medicine, law or engineering.

MH: This is what we are trying to do through this exhibition: educate. The Ministries of Culture and Education are interested, which is great, but it all takes time.

SS: *I recently returned to the Al-Meftaha Arts village in Abha, which was where the Edge of Arabia project began back in 2003, and there is now only one artist working there and even he is struggling to keep his studio. It was very depressing because I remember when I first visited, it was buzzing with energy and conversation. I was talking to Ahmed Mater about it and he was saying that Al-Meftaha was like a university for him; that village was where he got his arts education.*

Saudi's leading artists would never have developed the way they have without that investment. Without support, artists, especially in the Gulf, will struggle to get their ideas off the ground ... even though over time, they are likely to give back to society much more than the original investment. It is estimated that the UK creative industries will contribute £85bn to GDP and employ almost 1.3 million people by 2013; that is a powerful argument for more investment in the arts.

MH: There definitely needs to be more support for artists in this society. And support from the grassroots is essential as that will generate demand. We are working on it!

SS: *The exhibition is being held in a new mall next to Jeddah's famous Corniche public sculpture park. Is the location of this exhibition significant?*

MH: Definitely. This exhibition represents a continuity of the cultural legacy supported by HRH King Fahad bin Abdulaziz and executed by the Mayor of Jeddah in the 70s and 80s, when over 600 public sculptures were erected around the city. Just down the road from our venue are two large Henry Moore sculptures, a Calder, a Cesar and one of the

world's finest Joan Miró sculptures. It is extraordinary that most people in Jeddah don't know about the internationally significant works they have on their own doorstep.

SS: *I recently read a quote attributed to Joan Miró at around the time his sculpture was installed in Jeddah. I thought it was quite powerful: "I understand the artist to be someone who, amidst the silence of others, uses his voice to say something, and who has the obligation that this thing not be useless but something that offers a service to man. To be, in a certain sense, the voice of its community."*

MH: It is like Miró was talking to the next generation of artists in Saudi! Since that time, there has been a bit of a gap, but now there is a new group of artists who do represent the community, as well as organisations like Al-Mansouria and Abdul Latif Jameel Community Initiatives who are committing significant resources into promoting the arts in this city.

The difference between what happened in the 70s and what is happening now, is that now the momentum is bottom up, led by local artists, local collectors and local art enthusiasts; the public sculptures project in the 70s was very much a top down initiative which is perhaps why there was no long-term support.

The present situation is much more healthy and sustainable and this community is very committed.

SS: *Is there an artistic movement in Saudi at the moment?*

MH: There has always been a movement but the circle was not complete. It is only recently that Saudi artists have been judged alongside their international peers... This has been a very important step. Only last week, two galleries opened in Jeddah. Most existing galleries are announcing plans to scale up or restructure. There are new publications dedicated to Saudi art popping up. These are signs of a movement; a broad range of supporting components around a group of talented artists.

SS: *I think the Saudi art movement is happening outside of mainstream institutions. Not in schools or most universities but in homes, private spaces and increasingly online. We*

روعةً لجوان ميرو. فمن المستغرب أن معظم السكان في جدّة لا يعون أهمية الأعمال العالمية المتواجدة عند أبواب منازلهم.

س.س: لقد قرأت مؤخراً اقتباساً يُنسب لجوان ميرو في الفترة التي وُضعت فيها منحوتته في جدّة، فوجدت كلامه مؤثراً جداً، فيقول: "إن الفنان هو شخص يرفع صوته ليُعبّر عن أمر ما، وسط صمت الآخرين، ومن مسؤوليته ألا يكون هذا الأمر عديم الجدوى بل أن يقدّم خدمةً للإنسان. وأن يكون هذا الصوت، بمعنى ما، صوت مجتمعه."

م.ح: وكأن ميرو يتوجّه إلى جيل الفنانين الناشئ في السعودية! فمنذ ذلك الحين، مررنا بفترة جمود، ولكننا نحظى اليوم بمجموعة جديدة من الفنانين الذين يمثّلون المجتمع بالإضافة إلى منظمات كالمصورية ومبادرات عبد اللطيف جميل الإجتماعية التي تجيِّش طاقات وموارد مهمّة لتعزيز الفن في هذه المدينة.

والفرق بين ما حدث في السبعينات والذي يحدث اليوم هو أن الزخم يولد حالياً من الأسفل صعوداً إلى الأعلى، فتنشأ القوة الدافعة على مستوى الفنانين المحليين وهواة جمع الأعمال الفنية المحليين وعشاق الفن المحلي. أما مشروع المنحوتات العامة في السبعينات فنتج عن مبادرة تم إطلاقها من الأعلى نزولاً إلى الأسفل، وقد يفسّر ذلك غياب الدعم على المدى الطويل.

فالواقع الحالي أكثر صحةً واستدامةً، وهذا المجتمع ملتزم إلى أبعد الحدود.

س.س: هل من حركة فنية بارزة في السعودية في الوقت الحاضر؟

م.ح: لطالما كانت الحركة الفنية موجودة في السعودية ولكن الحلقة لم تكن مكتملة بعد. فكلّنا في صدد بناء بنية معيّنة وتأمين المتابعة لها، ولم تبرز أعمال الفنانين السعوديين إلى جانب نظرائهم العالميين إلا في الفترة الأخيرة. فكانت تلك خطوة مهمة بالنسبة لهم. وفي الأسبوع الماضي مثلاً تم افتتاح صالتي عرض في جدّة، فيما تعلن صالات العرض المميزة عن وضعها خطة إعادة هيكلة أو تحديث لبنيتهما. وقد ظهرت منشورات جديدة تُعنى بالفن السعودي الصاعد. وكلّها مؤشرات عن حركة فنية في طور الإزدهار: مجموعة من العناصر الداعمة لمجموعة من الفنانين الموهوبين.

س.س: أظن أن الحركة الفنية السعودية تتطوّر خارج المؤسسات الإعتيادية. فهي لا تبرز في المدارس أو الجامعات بل في المنازل والمساحات الخاصة

وبشكل متزايد على شبكة الإنترنت. لقد أطلقنا مؤخرًا "مسابقة إبداع" وطنية في السعودية واكتشفنا مواهب عديدة. ولقد تم تصميم المشاريع وتنفيذها خارج المؤسسات الرسمية والتربوية. وبسبب قلّة الفرص المتاحة في جامعاتهم ومدارسهم، اتّخذ معظم المتقدمين بطلب المشاركة مبادرة الإستثمار في مواهبهم الخاصة فالتحقوا بصفوف ابداعية على الإنترنت أو أنشؤوا مجموعاتهم الخاصة بغية مشاطرة الموارد والتعلّم من خبرة الآخرين. وكما ذكرت سابقًا، فإن الساحة الفنية السعودية قد تطوّرت من الأسفل صعوداً الى الأعلى. وأدّى ذلك الى حركة خارجية عن المسار المألوف.

ولكي تصبح هذه الحركة مستدامة، ينبغي على المؤسسات العامة والمحسين والرعاة أن يغامروا في اتّخاذ بعض الخطوات، فيدعمون الأفراد ذات الأفكار والمواهب، ويموّلون الشركات الناشئة الى جانب المشاريع الواسعة النطاق أو المشاريع المؤسسية. وإن تجاهلنا الحركة الشعبية القائمة نكون قد شاركنا في بناء "أبراج عاجية" خالية. ولا يمكن للسعودية أن تؤسس لإقتصاد مستدام في حقل الفنون إن لم تلتق هذه الحركة بمؤسسات عامة كبيرة.

م.ح: إن الإهتمام المحلّي ينمو شيئًا فشيئًا. وتبقى المشكلة الوحيدة غياب الأسس اللازمة لتسليط الضوء على الفنانين أو الإعتراف بأعمالهم. فما من متاحف معاصرة تعترف بإنجازاتهم وما من زاوية مخصصة للفن في الصحف أو التلفزيونات. كما أن وجود النقاد أو المناصرين للفن المعاصر في الميدان العام شبه معدوم.

فأنا أتوقع أن يحذو الفن في السعودية حذو كرة القدم! فحين لم يكن للملكة أي اتحاد محترف لم يكتسب أحد للعب كرة القدم. وما إن تم إنشاء اتحاد جدّي مع الموارد اللازمة والتغطية الإعلامية المناسبة بالإضافة الى التمويل والبنية التحتية، أصبح لاعبو كرة القدم محترمين ومعترف بهم. والعائلات التي كانت تنظر بازدراء الى مهنة كرة القدم، منذ حوالي عشر سنوات، صارت تشجّع أبنائها على ممارستها وإمتنانها في المستقبل. يتوجّب علينا إذا أن نؤمّن قدوات يحتذى بها.

س.س: لقد أحرز الفنانون السعوديون نجاحاً أكبر على الصعيد العالمي. لماذا حسب رأيك؟

أعتقد، أولاً وقبل كل شيء، أن الفنانين الذين تم الإعتراف بهم دولياً يتمتّعون بموهبة حقيقية وشجاعة

recently ran a national 'creativity competition' in Saudi and found a wealth of talent. The winning artworks were mainly conceived and produced outside of formal institutions and education. Because of the lack of opportunities in their own schools and universities, most applicants had taken the initiative to invest in their own talent, taking creative courses on the internet or forming their own groups to share resources and learn from each other. As you said before, the Saudi art scene has developed from the bottom up, rather than from the top down. This has led to a kind of underground movement atmosphere which is exciting.

For the movement to become sustainable, public institutions, philanthropists and sponsors should take some chances; support individuals with ideas and talent, invest in start-up enterprises alongside the larger institutional or 'mega' projects. To ignore the grassroots movement that is happening could be to create empty 'ivory towers'. Only in the meeting of a bottom up movement with larger public institutions will Saudi create a sustainable arts economy.

MH: The local interest is building up gradually. The problem is that the foundations which are necessary for the artists to be recognised are simply not there yet. There are no contemporary art museums to recognise their achievements, no dedicated arts sections in newspapers or on TV. There are also very few critics or champions of contemporary art in the public domain.

I predict art will follow football in Saudi. When there was no professional league in the Kingdom, no one was interested in playing football, but now that they have created a serious, well-resourced league, with good media coverage, more money and proper infrastructure, the footballers are becoming respected and recognised. Families who ten years ago saw football as a shameful career for their children are now encouraging them to practice and work hard towards a professional career. It is all about creating role models.

SS: *Saudi artists have had more success internationally than locally. Why is that do you think?*

I think first and foremost, the artists who have been recognised internationally are genuinely original,

كبيرة. ولكن لطالما كانت السعودية غائبة عن أنظار العالم. ولقد أدّت صعوبة الوصول الى قلب المملكة والرقابة المشددة على وسائل الإعلام الأجنبية الى خلق العديد من الأفكار المقولبة. ولقد هيمنت مواضيع كالقاعدة واضطهاد المرأة على وسائل الإعلام الأجنبية في ما يخصّ السعودية، مثيرة الفضول العام. ونتيجة لذلك، حين برز هؤلاء الفنانين من العدم، فاتحين نافذة مفاجئة وجديدة على مجتمعنا، سمحوا للجماهير بالتعرف الينا وأثاروا إهتماما عالميا.

س.س: تحبّ الوسائل الإعلامية أن تفتح المجال أمام الأصوات المتطرفة وحوادث دراماتيكية قصوى لا تجسّد الحقيقة برمّتها. وتلعب وسائل الإعلام دورا أساسيا في هذا الصدد. وفي العام الماضي، ركّزت انتباهها على "الربيع العربي" وموقف المملكة السعودية منها. فهل يمكننا تجاهل هذه الأحداث في فعاليات هذا المعرض؟

م.ح: لقد شكّل موضوع الربيع العربي مادةً مهمّة بالنسبة للفنانين فعالجوه من خلال أعمالهم الفنية المعروضة. وبما أن هذه الأحداث تدور في منطقتنا فلا يمكننا التغاضي عنها. كما أنها تحثّنا على التدقيق بهويتنا التي قد تكون ملتبسة في بعض الأحيان. وكما قال صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل إن "الصحة الحالية، في السعودية، هي أقرب الى التطوّر منه الى الثورة". ستيفن ستابلتن: لما أطلقت على المعرض عنوان: "يجب أن نتجاوز؟"

talented and brave. But also Saudi has been a black box to the outside world. Lack of accessibility and a tight control of foreign media have allowed stereotypes to flourish; topics like Al-Qaeda and the oppression of women have dominated foreign coverage of the Kingdom, igniting global curiosity. As a result, when these artists appeared out of nowhere, providing a very surprising and globally accessible new window into this society, the outside world was interested.

SS: *The media loves to give a platform to extreme voices, to extreme dramatic incidents that do not represent a whole reality. Last year there was so much media focus on the Arab Spring and where Saudi was positioned in relation to these events. Is it possible to ignore these events in the context of this exhibition?*

MH: There are a number of works in the show that talk about the Arab Spring and it is certainly an issue that all the artists have been talking about. These events are important as they surround us and have forced us to question our own identity or rather our own identity confusion. But here in Saudi the current awakening, as HRH Prince Turki Al-Faisal says, is one of "evolution rather than revolution."

MAZNA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

الماضي
الحاضر
المستقبل

نبدأ من الماضي، من خلال رؤى الفنانين اللذين يطلبون منا استكشاف التاريخ الفكري والثقافي الذي شكل في الوقت الحاضر في المملكة العربية السعودية.

هناك موضوعين مندمجين. عدد من فنانين المعاصرين لإعادة النظر في الأيديولوجيات الإسلامية، وفي رموز العقيدة والقيم التي تشكل أساس المجتمع السعودي المعاصر. أنها تستكشف كيف أثرت هذه على الجماهير وهل يمكنك التفكير بكلمة كيندر؟ وتسليط الضوء على القيم التي قسمت بين الشرق والغرب.

فنانون آخرون يؤكدون على التطور السريع للمجتمع السعودي بعيدا عن التقليد، نحو التنمية والتقدم... ولكنهم يتساءلون: ما هو اتجاهنا؟ وعلى أي حساب؟

اعمال الماضي تعزز اهتمام السعوديون في التراث الثقافي كي لا يختفي.

WE BEGIN IN THE PAST, WHERE THE ARTISTS' VISIONS ASK US TO EXPLORE AND APPRECIATE THE IDEOLOGICAL AND CULTURAL HISTORY WHICH HAS SHAPED PRESENT-DAY SAUDI ARABIA.

TWO STRONG THEMES EMERGE. A NUMBER OF ARTISTS PRESENT A RE-EXAMINATION OF INHERITED ISLAMIC IDEOLOGIES, THE CODES OF BELIEF AND VALUES WHICH ARE THE FOUNDATIONS OF SO MUCH OF CONTEMPORARY SAUDI SOCIETY. THEY EXPLORE HOW THESE HAVE INFLUENCED THE MASSES, CAN YOU THINK OF A KINDER WORD? AND HIGHLIGHT THE VALUES THAT ARE SHARED BETWEEN EAST AND WEST.

OTHER ARTISTS ARE CONCERNED WITH SAUDI SOCIETY'S RAPID MOVE AWAY FROM TRADITION AND TOWARDS DEVELOPMENT AND PROGRESS ... BUT THEY ASK: WHAT ARE WE MOVING TOWARDS AND AT WHAT EXPENSE?

THE WORKS IN THE PAST REFLECT A CONCERN FOR SAUDI'S DISAPPEARING CULTURAL HERITAGE, WHICH THREATENS TO BE BURIED UNDER A WAVE OF CONCRETE THAT IS SWEEPING THROUGH THE KINGDOM.

▲
 AYMAN YOSSRI DAYDBAN
 KUNNA SHO'OOBAN
 LIGHTBOX
 2011

الإنسانية متنوعة تنوعاً عجيماً، لا يمكننا أن نعيش
 بتناغم مالم نتقبل الفروقات بيننا. ففي نهاية اليوم
 ، نحن جميعاً أصلنا واحد ، الحقيقة أن العوامل التي
 تربطنا أكثر من التي تفرق بيننا بكثير.

*Humanity was created in wondrous
 diversity. We can never live in harmony
 without accepting the differences between
 us. At the end of the day, we are all of one
 origin. The truth is that the factors that unite
 us far exceed those that divide us.*

▲
NASSER AL-SALEM

CITY NOMADS

MIXED MEDIA

2012

البدو بحكم التعريف، لا يتركون أثراً يدل على حضورهم عندما يرحلون إلى مكان آخر. هذا يعني أنه ليس لديهم تراث ملموس، يدل على وجودهم، ما عدا تقاليدهم الشفهية. فلنجعل ذلك تذكراً عن طريقة حياة البدو.

Nomads, by definition, leave no trace to mark their presence when they move to another location. This means that they actually have no tangible heritage but their oral traditions to mark their existence. Let this be a reminder of the way the Bedouins lived.

◀
 AHAAD ALAMOUDI
 ANA
 INSTALLATION
 2012

	Human Body	Mud	طين	الجسم البشرى	
Oxygen	60%	55%	55%	60%	أوكسجين
Carbon	20%	20%	20%	20%	كربون
Hydrogen	5%	5%	5%	5%	هيدروجين
Calcium	0.6	1%	1%	0.6	كالسيوم
Phosphorous	1%	1%	1%	1%	فوسفور
Soda	0.2	0.2	0.2	0.2	معدن
Sulphur	0.3	0.3	0.3	0.3	الجسم البشرى
Chlorine	0.2	0.2	0.2	0.2	طين

يذكر القرآن فى مناسبات عديدة أن الإنسان مخلوق من الطين. ذات يوم كانت الأرض و الإنسان شيئاً واحداً.

The Koran states on many occasions that mankind was created from mud. Once upon a time, the Earth and mankind were one and the same.

▼
MOHAMMED AL GHAMDI

UNTITLED

MIXED MEDIA ON WOOD

2012

ليست أعماله محاولة تنطوي على حنين لاسترجاع الماضي والعيش فيه، ولكنها تعزيراً لقوة الماضي في صنع المستقبل... أعماله هي رؤية معاصرة معبر عنها بصرياً، ومتروقة لترجمة المشاهد المعاصر وتفاسيره

My work is not a nostalgic attempt to relive the past but is rather an endorsement of the power of the past to create the future... My work is a contemporary vision expressed visually, left for a contemporary viewer to translate and interpret.

◀
SADDEK WASIL

DALLAL

SCULPTURE

2012

تعد دلة القهوة العربية رمزا لكرم العرب، عندما يجتمع شمل الأصدقاء و الأحباب حول القهوة، يقصون الحكايات، و يتجادلون في السياسة و التاريخ، و يناقشون كل شيء عن ماضيهم، و حاضرهم، و مستقبلهم. إنها الرمز الأسمى للحوار و الوحدة.

The Arabic coffee pot has come to represent the hospitality of the Arabs, when friends and loved ones sit together over coffee, tell stories, debate politics and history and discussed everything from their past, their present and their future. It is the ultimate symbol of dialogue and union.

►
 MAHA MALLUH
 FOOD FOR THOUGHT 7200
 INSTALLATION
 2012

الأعمال الفنية المركبة مصنوعة من شرائط كاسيت فى صوانى لخبز العيش يبلغ عمرها 30 سنة، وهي تقريبا الحقبة الزمنية ذاتها حين كانت تلك الشرائط تسجل و توزع جماهيريا.

The installations are made of cassette tapes in 30-year old bread baking trays, which is about the same time that these cassettes were mass recorded and distributed.

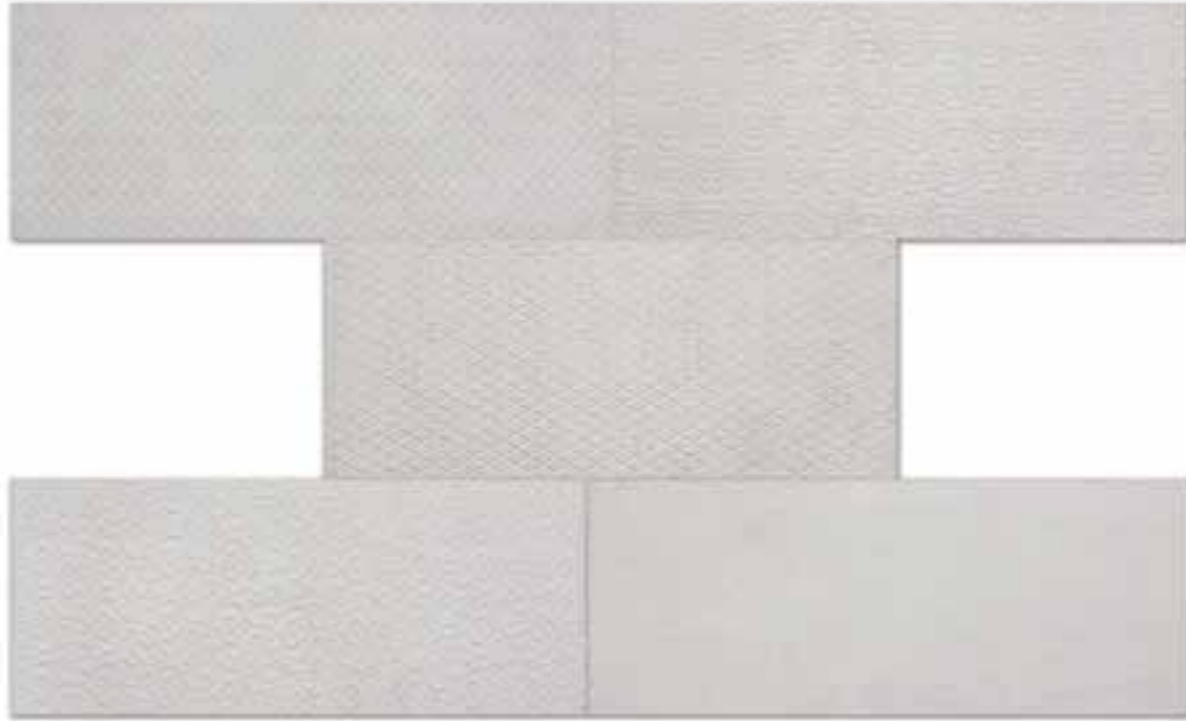

AHMED MATER
THE COWBOY CODE II
PLASTIC GUN-CAPS
2012

عندما كنا صغاراً ، كنا نلعب بمسدسات اللعبة ،
وكنا نشترى الرصاصات الصغيرة المستديرة التي
تحدث صوتاً يشبه صوت الطلقة النارية من المحلات
الصغيرة ، يمكنك شرائها من أي محل بقالة في
السعودية، كنا نقلد رعاة البقر في الأفلام التي
نشاهدها في التلفزيون، لغتهم، ملابسهم، والقيم
التي يدافعون عنها، تعاليم راعي البقر عمل يتناول
تعاليم أخلاقية من جهتين، جهة مستقاة من الغرب
الأمريكي، والأخرى من تعاليم الدين الإسلامي
المستقاة من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم
والأحاديث النبوية.

*When we were children, we often played
with toy guns, and would buy the little red
caps from the local shop. They were called
'Western Gun Caps'. You could get them
everywhere in Saudi Arabia. We imitated
the cowboys we saw on television. Their
language, their clothes, their values. The
Cowboy Code II compares two codes of
ethics, one from the American West and one
from the Islamic code referring to statements
or actions of the Prophet Muhammad
(PBUH), known as the Hadith.*

▼
 AYMAN YOSSRI DAYDBAN
 BUNYAN I,
 AL-IHRAMAAT SERIES
 STRETCHED PILGRIMS ROBES
 2011

زي الإحرام الأبيض التقليدي الذي يرتديه الحجاج في موسم الحج مصمم بحيث يجرد الإنسان إلى أبسط أشكال الملابس بحيث يصبح الجميع متساويين في أخوة جامعة. الفروق في الشكل و التصميم تظهر التعدد المذهل للبشر الذين، إن اتحدوا، سيشكلون اللبنات الأساسية للمستقبل.

The customary white Ihramat worn by pilgrims of the Hajj are designed to strip a man down to the simplest form of dress so that all are rendered equal in brotherhood. The differences in pattern and design show the wondrous diversity of people who, united, form the building blocks of our future.

FAST
PRESENT
FUTURE

الماضي
الحاضر
المستقبل

الحاضر يعكس حقبة استثنائية من التغيير لدى شباب الفنانين السعوديين الذين يعيشون حتى اليوم. وقد اختار العديد منهم إلى تجسيد مفاهيم الذات، الثقافة، الإيمان، البيئة والمجتمع في العمل. هناك صراع قوي في الاختيار. هذا هو المشهد المتغير السريع، بما في ذلك المسؤوليات وزيادة الخيارات المتاحة للمرأة.

المجتمع السعودي يواصل التحرك بعيدا عن النمط التقليدي، من حيث اللغة، والعلاقات المجتمعية والثقافة، واستبدال هذه العوامل مع بعض العناصر المعاصرة: كالإنتاج الضخم، والبناء السريع والتعبير عن الذات من خلال الاستهلاكية. الفنانين الذين يعيشون في المملكة يحتفلون بالإيجابية، والجوانب التحررية للعولمة في كثير من الأحيان، ولكن أيضا يهدد ان الثقافة في خطر من فقدان هويتها بسبب هذه المؤثرات المتجانسة.

غالبا ما يستخدم هؤلاء الفنانون أساليب فنية تجريبية والسرد غير الخطي. انهم يبحثون عن الحرية الفكرية والعاطفية واستكشاف لغة جديدة، تتخطى حدود الفن المفاهيمي في المملكة العربية السعودية.

THE PRESENT REFLECTS THE EXTRAORDINARY ERA OF CHANGE THAT YOUNG SAUDI ARTISTS ARE LIVING THROUGH TODAY. MANY OF THEM HAVE CHOSEN TO DOCUMENT SHIFTING CONCEPTIONS OF SELF, FAITH, CULTURE, THE ENVIRONMENT AND SOCIETY IN THEIR WORK. THERE IS A STRONG SENSE OF STRUGGLE AND CHOICE, IN WHICH WE ARE ALL COMPLICIT. THIS IS A RAPIDLY CHANGING LANDSCAPE, INCLUDING INCREASED RESPONSIBILITY AND CHOICES FOR WOMEN.

SAUDI SOCIETY CONTINUES TO MOVE AWAY FROM A MORE TRADITIONAL MODE OF EXISTENCE, IN TERMS OF LANGUAGE, COMMUNITY RELATIONS AND TRIBAL CULTURE, AND HAS REPLACED THESE ELEMENTS WITH SOME VERY CONTEMPORARY OBSESSIONS: MASS PRODUCTION, QUICK CONSTRUCTION AND SELF-EXPRESSION THROUGH CONSUMERISM. WORKS FROM ARTISTS LIVING IN THE KINGDOM CELEBRATE THE POSITIVE, OFTEN LIBERATING ASPECTS OF GLOBALISATION, BUT ALSO SOUND A WARNING TO A CULTURE IN DANGER OF LOSING ITS IDENTITY TO HOMOGENEOUS INFLUENCES.

THESE ARTISTS OFTEN EMPLOY EXPERIMENTAL TECHNIQUES AND NON-LINEAR NARRATIVES. THEY ARE SEARCHING FOR INTELLECTUAL AND EMOTIONAL FREEDOM AND EXPLORING A NEW STORYTELLING LANGUAGE, ONE THAT PUSHES THE BOUNDARIES OF CONCEPTUAL ART IN SAUDI ARABIA.

◀
SARA AL-ABDALI
MECCA STREET TIME
INSTALLATION
2012

▲
IBRAHIM ABUMSMAR
BIRD HOUSE
INSTALLATION
2012

لو لم نجتث الأشجار، لما احتجنا لأقفاص الطيور.

If we didn't chop down trees, then we wouldn't need birdhouses.

◀
HALA ALI
BRAINWASH
INSTALLATION
2011

غسيل دماغ
غسيل الدماغ يمثل الإزالة بمعناها الحرفي، وإدراج
إسمه كوسيلة ، اللعب بفكرة لعبة الكلمات البصرية،
غسيل الدماغ يتقدم بخطوة ، المنع العلني لأغراض
سياسية ولعدم الثقة في المعلومات: فرش غسيل
السيارات المقلدة، مكونة من أوراق جرائد مضغوطة
بين مشبكين معدنيين ، يظهران عموداً مكتوباً
كالنصوص الواردة.

Brain Wash represents the removal of literal, inscribed language as a medium, toying with the idea of the visual pun.

Brain Wash goes one step further, openly ensconcing political intent and a latent distrust of information: the imitation car wash brushes, composed of found newspapers compressed between two flat metal clamps, reveal the column inches as texts which are contained, obscured, 'washed away'.

MANAL AL-DOWAYAN

'I AM' SERIES

PHOTOGRAPHS

2005-07

أجد أن هوية كل شخص مرتبطة
بعدة عناصر، والإسم هو واحد من
أهمها. فلماذا يقوم البعض بمحاولة
طمس لهوية المرأة أو إخفائها؟
هل طبيعتي كأنتى تشكل قيوداً
على طموحي؟ وهل أنا بحاجة إلى التغلب
على هذه الطبيعة أو تقبلها؟

*Identity is deeply linked to several
elements of an individual's
personality and one's name is
integral among these elements. So
why try to hide or erase a woman's
identity? Is my nature as a woman
another limitation on my potential
that I need to overcome or accept?*

MANAL AL-DOWAYAN

AND WE HAD NO SHARED DREAMS

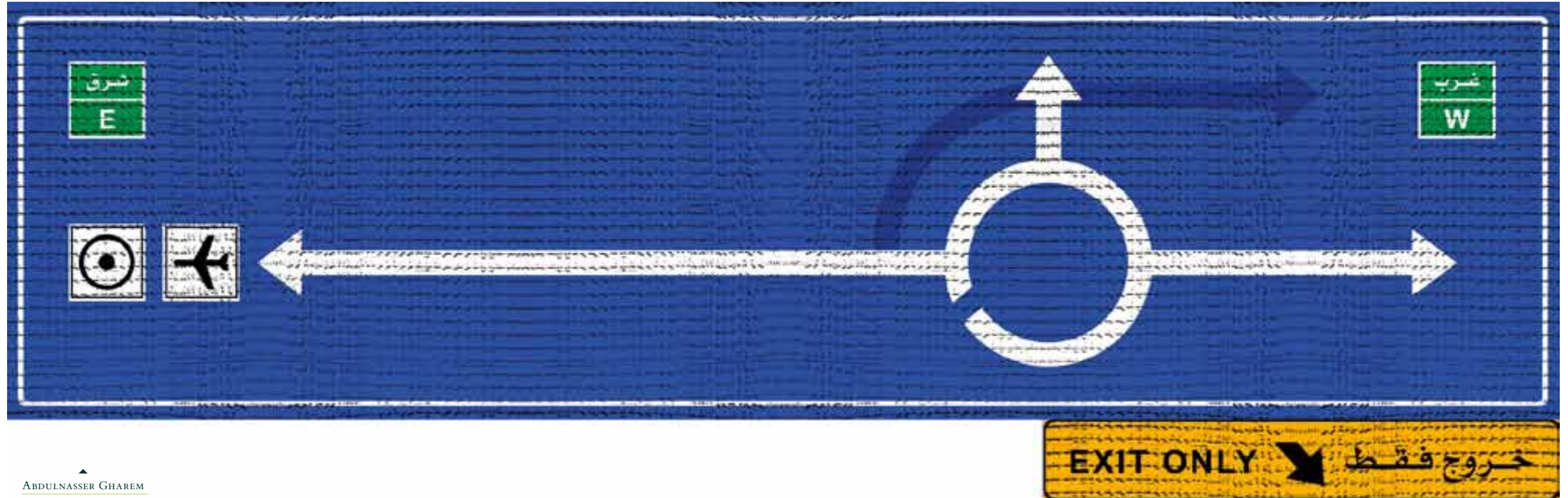
NEON

2011

فيتساءل السكان... هل انت لي للأبد؟ هل تشاركني
احلامي؟ هل تشاق لي؟...تجاوب المدينة بالزفير ...

*The inhabitant asks, "Are you mine forever?
Do you share my dreams? Do you long for
me?" In response the city exhales.*

وما كان من بيننا حلالاً مسبباً

▲
 ABDULNASSER GHAREM
 EXIT ONLY
 INDUSTRIAL RUBBER STAMPS
 ON PLYWOOD
 2010

خروج فقط :
 كأفراد، وكمجتمع نحن على مفترق طرق، تواجهنا الكثير
 من الخيارات، هويتنا أصبحت حائرة ومرتبكة كما أننا
 منبهرون بافتتاننا السطحي بنمط الحياة الغربية. لكن
 التيار أخذ في التغير ، وبدأ الناس في الإعراض عن
 التأثر بثقافة الغرب، التي سيطرت على حياتنا المدنية
 ، لكي نسلك طريقاً مغايراً.

*As individuals, as a society we are at a
 crossroads, faced with a number of choices.
 Our identity has been confused as we were
 dazzled by the superficial allure of western
 lifestyles. But the tide is changing and
 people are turning away from the allusions of
 western culture, which has come to dominate
 our urban life, to take a different path.*

▲
 ABDULNASSER GHAREM
 CONCRETE BLOCK
 INSTALLATION
 2010

مباشرة بعد الحادي عشر من سبتمبر، عشرات الآلاف من الحواجز أصبحت في كل مكان من السعودية، خارج السفارات، المجمعات السكنية الأجنبية، المباني والمنشآت الحكومية، من أجل تأمين تلك المنشآت عدا عن الطرقات التي أغلقت، والتحويلات التي انتشرت في كل مكان، أصبحت تلك الحواجز الإسمنتية رمزاً للإحباط، واليأس والبيروقراطية، التي شكلت حياتنا في العقد الماضي، لكن الحواجز الإسمنتية والمادية، لا يمكنها أن تغير أيديولوجياتنا.

Immediately after 9/11, barriers appeared in their tens of thousands in Saudi Arabia; outside embassies, large hotels, foreign compounds, the offices of conglomerates and government buildings. To make these buildings more secure countless roads were blocked, creating detours and diversions. These 'concrete blocks' became a symbol of frustration, hopelessness and bureaucracy which have shaped our every day lives over the past decade. But concrete and material things can not block the ideologies.

▲
 ABDULNASSER GHAREM
 THE STAMP (INSHALLAH)
 OVERSIZED WOODEN STAMP
 WITH RUBBER FACE
 2011

▶
 ABDULNASSER GHAREM
 THE STAMP (INSHALLAH)
 SILK-SCREEN PRINT
 2011

وضعت ختم (إن شاء الله) على جدران المعرض قائلاً: تحل ببعض الإلتزام: تحل ببعض الصرامة الفكرية، المزيد من الشجاعة، المزيد من الإيمان بقناعاتك. من خلال هذا العمل، أصبحت أمثل سلطتي الخاصة، وتحكمت في مصيري.

I apply The Stamp (Inshallah) on the walls of this exhibition and I declare Have a Bit of Commitment: have a bit more intellectual rigour, more bravery, more faith in your convictions. In committing to this action, I become my own authority, and the controller of my own destiny.

Have a bit of commitment

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Inshallah

قلوبنا لله
والأمان لله
والاستغناء لله

►
 AHMED MATER
 ANTENNA (GREEN)
 NEON
 2010

الهوائي هو رمز منتشر في المملكة العربية السعودية. كأطفال ، كنا نتسلق إلى سطوح منازلنا وتوجيه هذه الهوائيات التلفزيونية بحيث نتمكن من سحب قناة تلفزيونية معينة.

Antenna is a symbol of growing up in Saudi Arabia. As children, we used to climb up to the roofs of our houses and hold these television antennas up to the sky. We were trying to catch a signal from beyond the nearby border with

AHMED MATER
EMPTY LANDS
PHOTOGRAPHY
2012

على طريق التقدم والنهضة في الجزيرة العربية،
الكثير من الناس ينتقلون للعيش في المدن الجديدة،
يتركون خلفهم أراضٍ خالية وقفراء، في عملية
الهجرة هذه، ليست السيارات والمباني والمرافق
ما يتم هجره فقط، بل هي القيم الأصيلة وعلاقة
الإنسان بأرضه وبيئته،
(الأرض الخالية) مصطلح استخدم في الخرائط
والأعمال الأدبية لوصف الغرب الأمريكي، حيث
السعي وراء الموارد الطبيعية الثمينة مما أدى إلى
حركة تمدن مشابهة، وأدى أيضاً إلى تدمير البيئة
الأصلية والقضاء على قيمها الجميلة

In the drive for development and progress in Arabia, more people than ever are moving to the new cities, leaving behind a scarred and Empty Land. In this migration it is not just the material things like cars and generators and buildings that are abandoned ... it is also the traditional values and connection to the land. This phrase, 'The Empty Land' was used on maps and popular literature in the 19th and 20th century to describe the American West, where the pursuit of precious natural resources led to a similar urbanization and the inevitable destruction of indigenous communities and the native environment.

◀
 SAEED SALEM
 NEONLAND
 PHOTOGRAPHY
 2012

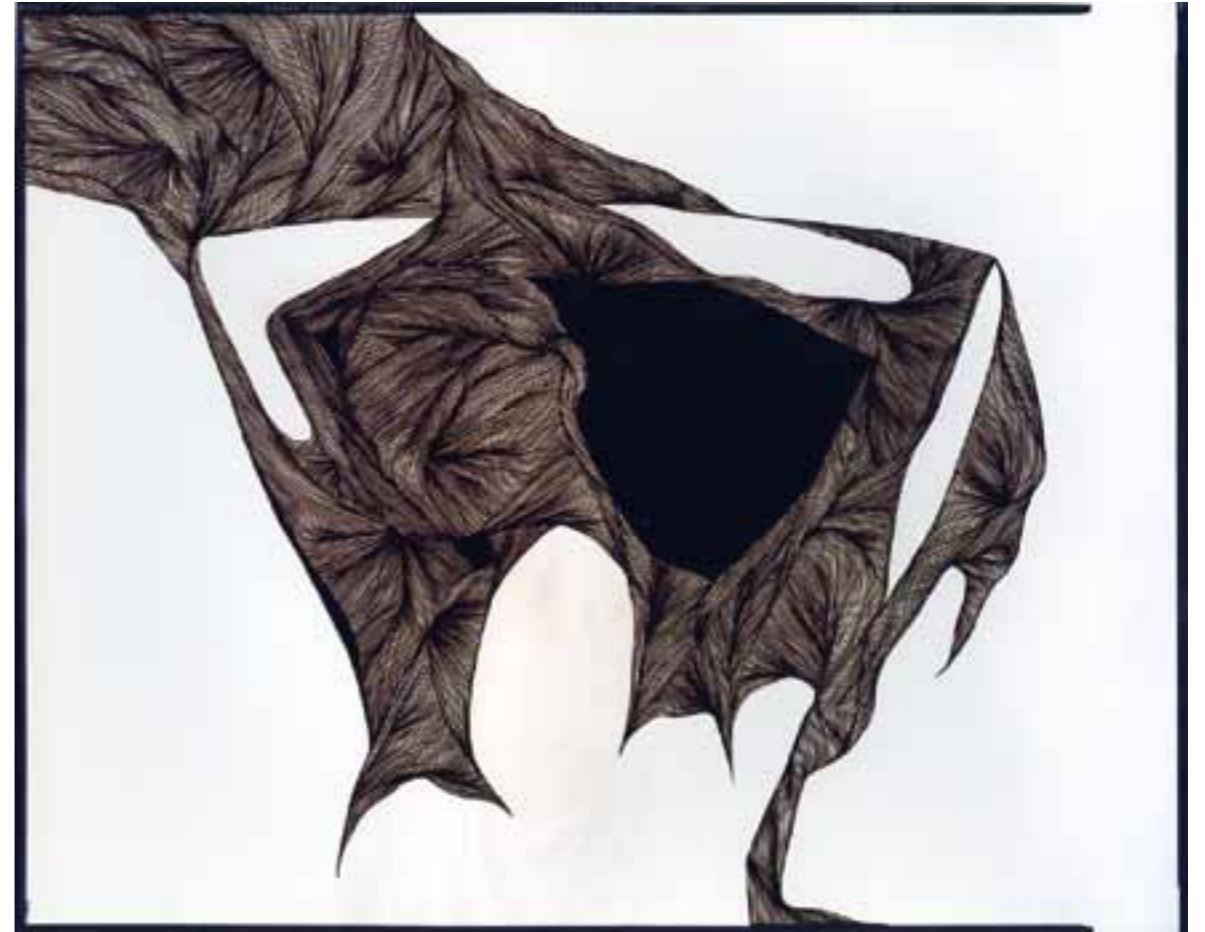
أصبحت أكشاك النيون رمزاً من رموز جدة ، حيث لا يمكنك أن تجدها في مدينة أخرى، وهي تبقّى مفتوحة حتى وقت متأخر جداً .. الثانية صباحاً .. الرابعة صباحاً تبيع الشاي بنعناع المدينة المنورة وكل شيء آخر: السجائر، الشعرية، نظارات السباحة ، الذرة الصفراء ، وسجادات الصلاة. كل ما تريجه يباع هنا، هي مثل سوق مركزي مصغر ، والبنسبة لي هي ترمز للثقافة العربية الأصيلة، مكان لنتقي ونتحدث، وهي أيضاً كرة مكثفة من الطاقة الاستهلاكية.

These neon kiosks are a symbol of Jeddah ... they are iconic and you only find them in this city. They are the only places open really late ... 2am ... 4am ... selling Madinah mint tea and everything else: cigarettes, noodles, swimming goggles, popcorn, prayer mats ... Everything you want. Its like a mini hypermarket. To me, they symbolise something both the old Arabic culture: a place to meet and talk; as well as something very futuristic. An intense ball of consumer energy.

►
 JOWHARA AL SAUD
 KNOTS I, II, III
 PHOTOGRAPHY
 2012

جوهرة آل سعود
 عَقَد - تلك الأعمال تمرح في منطقة "الما بين"،
 صور فوتوغرافية و رسومات، عامة و خاصة، تمثيلية
 و تجريدية. و سواء اخترقت أو تجاوزت، تدور تلك
 الأعمال حول الخطوط التي نرسمها، و كل الفضاءات
 المحصورة بينها.

These works are still, and will most likely remain, incomplete. But as it stands, they are about many things. They revel in the 'in between'; photography and drawing, public and private, representation and abstraction. There's also obscuring and revealing, the visceral and ethereal. They are many things. They are as stingy as they are generous. There's truth and guile. Whether they transcend or trespass, they are about the lines we draw, and all the spaces in between.

▶
HAMZA SERAFI
WORLD CARPET
INSTALLATION
2012

لو أنك طفت بعالمك كله كما لو كان بساطاً، حتماً ستصادف علامات تحذيرية.

If you walk all over your world as if it was a floor matt, warning signs are bound to appear.

◀
NOHA AL-SHARIF
THE VOID
SCULPTURE
2012

كثير من الناس يحملون فجوة فى أرواحهم - سواء كانت فجوة روحية، عاطفية، أو تعليمية. وهي ليست ضعفاً بالمرّة، أعتقد أن تلك الفجوة مصدر قوة! لأن هذا الشعور بالنقص و الحاجة هو ما يدفع الإنسان و يحفزه للبحث عن الله، أو الحب، أو الاستنارة. أشعر أحياناً أن الشعور بالرضا شديد الشبه بالخنوع. عندما يكون البشر راضين، هل سيسعون أبداً للتطور و الارتقاء بأنفسهم؟

Many people carry a void within their souls - be it spiritual, emotional or educational. Far from being a weakness, I believe this void is a strength! For it is this sense of lacking or need that drives and motivates a human being to search for God, love or enlightenment. Sometimes I think that contentment is tantamount to complacency. If one is content, would they ever strive to evolve and better ourselves?

▲
SAMI AL TURKI
LIFTS
PHOTOGRAPHS
2009

“بحلول أوائل ديسمبر، كنت قد جمعت ما يكفي من الصور، سواء تلك التي التقطتها بنفسى أو التقطها المسافرون الجوالون، لكي أروي القصة. بعض من أعمالهم تفوقت على عملي، نتيجة “للصدف الجميلة” العشوائية. هؤلاء الرجال لديهم المزيد والمزيد ليروونه و قد فعلت ذلك. و هكذا اكتفيت بدور المراقب، آملًا أن أمانتهم و شجاعتهم سوف تتغلبان على مخاوفهم و أن ذلك سوق يساعدهم على العثور على منظور جديد لكل من الغاية و العقل.”

By early December, I had gathered enough images from myself and the hitchhikers to tell the story. Some of their work surpassed mine, due to random “beautiful accidents”. These men had lots more to say and I did, so my role was as an observer, and my hope was that their honesty and courage would take over from their fear and that it would help them to find a new perspective of purpose and reason. These lifts are the human reality behind these skyward-looking cities...

▶
SAMI AL TURKI
THE POSTMAN
PHOTOGRAPHS
2012

مع ظهور التقنيه الحديثه فى الاتصالات اصيبت المصالح المسؤله عن الخدمات البريديه المكتوبه بصدمه و يجب على اثرها محاوله للتأقلم مع معطيات اتصالات العصر الحديثه.

In recent times, the authorities that govern communications have struck a hard place due to the fact that almost everyone on earth is moving in a digital direction, meaning that an actual document is becoming more and more worthless and that its digital counterparts are proving to be more dominating.

SAMI AL TURKI

BILLBOARDS

VIDEO

2010

AYMAN YOSSRI DAYDBAN

FLAG

METAL

2012

لست متأكداً إلى أي مدى هي عبثية، الجدران المضيئة التي تحيط المرء في الليل، تومض في بعض الأوقات بعبارات تجعل المرء يحلم بالأبدية، مع حفنة من الصفاء وقطرة من السم في ملعقة العسل، التلوث البصري سوف يسيطر على المنظر العام الذي يعرف المدينة، ملؤها بأكبر قدر ممكن - كيلومتر كامل في بعض الأحيان- من الألوان المتوهجة والكثير من الأحمر الدامي، كما يقولون، لجعل المشاهد يشعر بالكمال، ولتنشيط الرغبة في الشراء.

I cannot stress enough how pointless they can be, the illuminating walls surrounding one at night, throbbing at times with phrases that makes one wish for the dream of everlasting life, with just a dollop of serenity and a drop of poison with a spoon of honey. "Visual pollution" will take over the skylines that define a city.

“ماذا تريد؟ كما كنت من مسيرة أسطورة، وأسطورة؟ علم؟ وما هو الجيد الذي قامت به في اللوقات الماضية؟ هل كانت تحمي المدينة من شطايا القنابل؟ محمد درويش

What do you want? As you march from a legend, to a legend? A flag? What good have flags ever done? Have they ever protected a city from the shrapnel of a bomb?

PAST
PRESENT
FUTURE

الماضي
الحاضر
المستقبل

الفنانين يتأملون ويخافون من المستقبل
والذي يشكل موضوعاً متكرراً في الفن
السعودي المعاصر.

الفنانين في هذا القسم يقدمون اعتراضات،
وهي في كثير من الأحيان تحذيرات وتصريحات
وأمل. فهي تشير إلى أن يمكن استخلاص
التقاليد، والمساواة بين الأخلق والهوية،
وإعادة تقييم الأمور التي تعتبر مهمة في
حياتنا والبحث في البيئة كي لا تختفي إلى
الأبد.

الكثير من العمل في هذه الغرفة يشجعون
المشاهد لتعكس التفكير في المستقبل الذي
نواجهه. هناك شعور قوي بأن مصيرنا في
أيدينا. المستقبل غير مصبوب في قالب.

المعرض ينتهي مع آمالنا وأحلامنا المقيمين
في الحوار والمناقشة، فقط مع فهم أفضل
لبعضنا البعض وكذلك يمكن أن نكتشف
أنفسنا حقاً في كيفية التحسين والتطور.

نحن بحاجة إلى أن نتكلم.

THE ARTISTS' HOPES AND FEARS FOR THE
FUTURE ARE A RECURRING THEME IN
CONTEMPORARY SAUDI ART.

THE ARTISTS IN THIS SECTION ARE PRESENTING
COMPELLING, OFTEN DRAMATIC PIECES THAT
SERVE AS WARNINGS AND AS STATEMENTS
OF HOPE. THEY SUGGEST THAT TRADITIONS,
MORAL EQUALITY AND IDENTITY CAN BE
RECLAIMED IF WE SLOW DOWN, TAKE STOCK,
AND RE-EVALUATE THE THINGS THAT ARE
IMPORTANT IN OUR LIVES AND ENVIRONMENT
SO THAT THEY DO NOT DISAPPEAR FOREVER.

MUCH OF THE WORK IN THIS ROOM
ENCOURAGES THE VIEWER TO REFLECT ON THE
POSSIBLE FUTURES THAT WE FACE. THERE IS A
STRONG SENSE THAT OUR DESTINY IS IN OUR
HANDS. THE FUTURE IS NOT SET IN STONE.

THE EXHIBITION ENDS WITH OUR HOPES
AND DREAMS RESIDING IN DIALOGUE AND
DISCUSSION, FOR ONLY WITH A BETTER
UNDERSTANDING OF EACH OTHER AS WELL
AS OURSELVES CAN WE TRULY DISCOVER HOW
TO IMPROVE AND EVOLVE.

WE NEED TO TALK.

▲
SARA ABUABDALLAH
ANEES 9999
VIDEO
2012

في هذا الفيديو احاول ان ادهن سياره مهشمه بنفس طريقه دهن قالب الحلوي عسى ان تكون هذه الممارسه هي ماييئث الحياه في حلمي ويحقق رغبتى كشخصيه مستقله لقياده سيارتى الى العمل كل يوم

Painting a wrecked car like icing a cake, as if beautifying the exterior would help fix the lack of functionality within the car. This wishful gesture was the only way I could get myself a car - cold comfort for the current impossibility of my dream that I, as an independent person, can drive myself to work one day.

▶
MAHA MALLUH
FOOD FOR THOUGHT
INSTALLATION
2012

عندما يصبح شيء ما غير صالح لأداء المهمة التي خلق من أجلها، فإن وظيفة جديدة من خلال "إعادة الاستخدام التكيفي" قد تكون هي السبيل الوحيد للحفاظ على تراث دلالاته الأصلية.

When an object can no longer operate as was originally intended, a new function through 'adaptive reuse' may be the only way to preserve the heritage of its significance.

◀
 AHMED ANGAWI
 STREET PULSE
 INSTALLATION
 2012

هذه قطعة متواصلة ومتفاعلة ستتطور مع إسهامات الناس على اختلافهم، الناس الذين ستسجل أصواتهم من أماكن متفرقة في العالم العربي - سيكون لدى كل منطقة أو مدينة صوتها الخاص ونيرتها الخاصة، مثل آلة رسم القلب الكهربائي، والتي ستستبدل قياس أعضاء الجسم بقياس نبض الشارع، وسيعد صمتها توقفاً نهائياً للنبض.

This is an ongoing interactive piece that will evolve with the contribution of different people, whose voices will be recorded from different locations in the Arab world - each area or city will have its own sound, its own voice. The Microphones offer an opportunity to speak and express oneself. The aim? 'evolution, not revolution' (HRH Prince Turki Al-Faisal). The project acts as an electrocardiogram (ECG) machine, which instead of measuring the vitals of the body, would measure the pulse of the street, to be silent is to flatline...

▶
MANAL AL-DOWAYAN
MY NAME
INSTALLATION
2012

►
IBRAHIM ABUMSMAR
AL-MABKHARA
INSTALLATION
2012

ترى كيف سيكون المستقبل لو أننا استبدلنا البارود
بالبخور ذي الرائحة الزكية؟ أن ننشر السلام و الحب بين
البشر بدلا من الدمار!

*What would our future be like if we could
replace gunpowder with aromatic incense?
To spread peace and love amongst mankind
instead of destruction.*

►
EFFAT FADAAG
AL-KREK
INSTALLATION
2012

الكريك - "يمثل الجاروف أداة من أدوات عملية
التحديث. إنه فعل التغيير. إنه يجسد حالة الاضطراب
الراهنة التي أصابت الأصالة فى المملكة. من الممكن
أن يعمل الكريك كسيف ذي حدين - وجه بيني، و
الوجه الآخر يغطي، يخفي، أو يدفن.

*The shovel represents a tool in the
modernisation process. It is the act of change.
It is displaying the present disturbance of
authenticity in the Kingdom. Al-Kreik can
act as a double edged sword - one side is to
build, the other is to cover, hide or bury.*

◀
SADDEK WASIL
FACES OF TIN
WALL SCULPTURE
2012

▶
EYAD MAGHAZEL
TOOLS FOR CHANGE
MIXED MEDIA SCULPTURE
2012

هذا العمل يستكشف الحضارة التي تعاني من التبعية و عدم الإنفرادية نتيجة غسيل الدماغ التي قامت به التكنولوجيا و الإتصالات الحديثة، فهذا الجنين أصبح له هوية له، تتحكم به الأجهزة. هذه هي رؤية المستقبل الإستهلاكي

In the past, interpersonal relationships and encounters with people were treasured and valued. Now, everyone seems expendable and one is lucky to be given the time of day.

هذا العمل يستكشف الحضارة التي تعاني من التبعية و عدم الإنفرادية نتيجة غسيل الدماغ التي قامت به التكنولوجيا و الإتصالات الحديثة، فهذا الجنين أصبح له هوية له، تتحكم به الأجهزة. هذه هي رؤية المستقبل الإستهلاكي

This work explores the civilization of which we suffer from. We have become the fetus that has no identity, that is controlled and brainwashed by technology and modern communications... This is the vision of the future consumer.

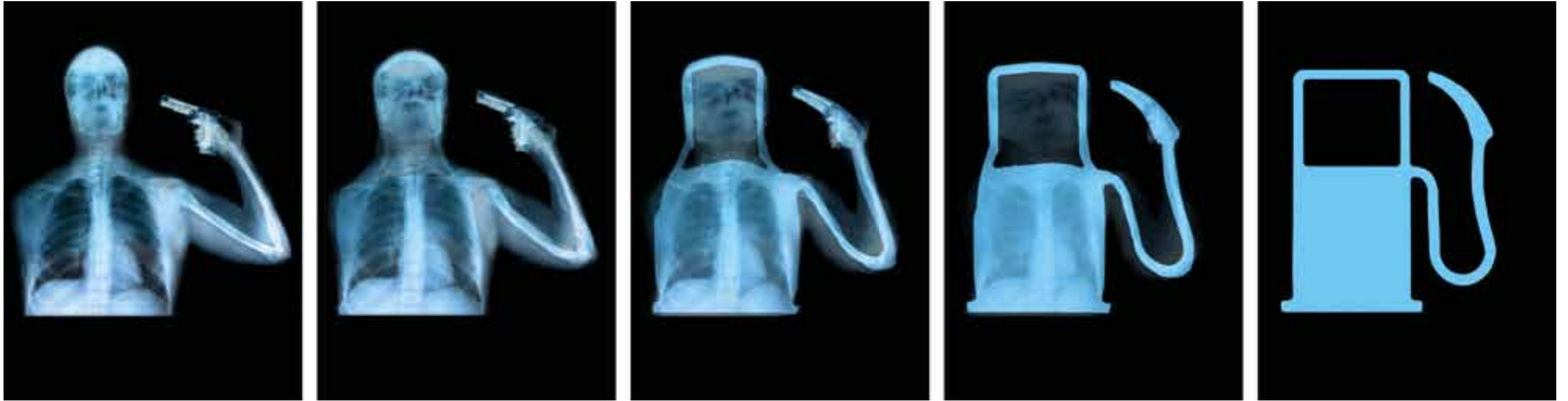

▲
 MAHA MALLUH
 HAND IN HAND I & II
 PHOTOGRAMS, C-PRINTS
 2012

الثقافات و الحضارات تقودنا من يدنا نحو المستقبل.

Cultures and traditions lead us by the hand to our future.

▲
 AHMED MATER
 EVOLUTION OF MAN
 LIGHTBOX
 2010

أنا طبيب أواجه الموت والحياة كل يوم، وأنا رجل ريفي في نفس الوقت، وإبن لهذه الحضارة النفطية المخيفة، خلال عشر سنوات تغيرت حياتنا بالكامل. بالنسبة لي هي تغيرات جذرية أشهدها كل يوم

I am a doctor and confront life and death every day, and I am a country man and at the same time the son of this strange, scary oil civilization. In ten years our lives changed completely. For me it is a drastic change that I experience every day.

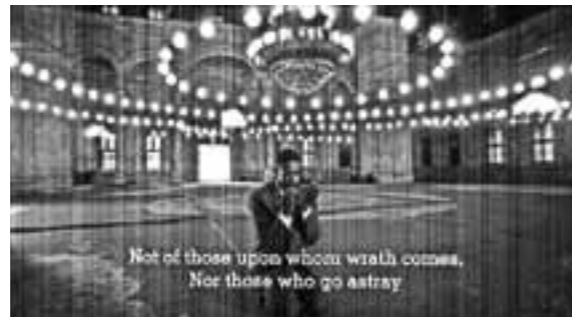
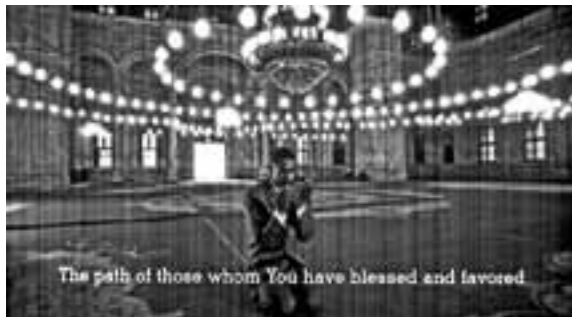

►
 SAMI AL-TURKI
 MARHABBA & GIDIR FROM
 WASHAEG SERIES
 PHOTOGRAPHY
 2011

ترى، أي مشاهد ستتبقى في الشرق الأوسط بعد أن تشح آبار الذهب الأسود و تنضب؟ ماذا عن الناس؟ هل سيكون باستطاعتهم العودة إلى حياتهم البدوية القديمة التي ضاعت جراء دخول الثقافة العالمية؟

What scenes of the Middle East remain when the wells' of black gold grows scarce and grandeur if it dries up? What of the people? Will they be able to return to the old nomadic life that was lost with the introduction of global culture?

▲
 AYMAN YOSSRI DAYDBAN
 THE OPENING
 RC PRINT – DIASEC
 MOUNTED
 2010

تلك اللحظة المحددة من سياق الفيلم. تنطوى تلك اللحظة على مثال للانسجام التام، و التفاهم، و الحوار، و الاتصال السلس بين الشرق و الغرب، و الذي كان موجودا ذات مرة، و سيوجد مرة أخرى.

This moment conveys an instance of perfect harmony, understanding, dialogue and seamless connection between East and West, which once was, and will be again.

▶
 AYMAN YOSSRI DAYDBAN
 WASAT ALHALABA FROM
 SUBTITLES SERIES
 PHOTOGRAPHY
 2012

محمد على كان بطلا من أبطال الطفولة وكان يرمز الى اندماج الحضارة الغربية والدين الاسلامي. لقد كانت استراتيجيته القتالية فى الابتعاد عن الحبال هى احد عناصر نجاحه التى يجب علينا ان نستلهم منها للحاضر فرمزيه الحبال يمكن تطبيقها على الكثير من المعوقات فى زمننا لذا علينا دائما العوده الى وسط الحلبة والمحافظه على اتزاننا و يقظتنا

'Get into the centre of the ring.' Mohammed Ali was a childhood hero and he embodied the symbiosis that is possible between western culture and the Islamic religion. His strategy to stay off the ropes is one that we can apply to all aspects of our lives; the ropes can represent anything and can mean different things to different people. It is a call to keep away from the brink, to stay centered, stay balanced, to not be afraid.

ادخل الى وسط الحامية يا (علي)!

ARTIST

سارة أبو عبدالله
 إبراهيم أبو مسمار
 سارة العبدلي
 عهد العمودي
 هلا علي
 أحمد عنقاوي
 منال الضويان
 عفت فدعق
 محمد الغامدي
 عبدالناصر غارم
 إياد مغازل
 مها ملوح
 أحمد ماطر
 أضوة المبارك
 ناصر السالم
 سعيد السالم
 جوهرة آل سعود
 حمزة صيرفي
 نها الشريف
 سامي التركي
 صديق واصل
 أيمن يسري ديدبان

SARA ABU ABDULLAH
 IBRAHIM ABUMSMAR
 SARA AL-ABDALI
 AHAAD ALAMOUDI
 HALA ALI
 AHMED ANGAWI
 MANAL AL-DOWAYAN
 EFFAT FADAAG
 MOHAMMED AL-GHAMDI
 ABDULNASSER GHAREM
 EYAD MAGHAZEL
 MAHA MALLUH
 AHMED MATER
 ADWA ALMUBARAK
 NASSER AL-SALEM
 SAEED SALEM
 JOWHARA ALSAUD
 HAMZA SERAFI
 NOHA AL-SHARIF
 SAMI AL TURKI
 SADDEK WASIL
 AYMAN YOSSRI DAYDBAN

What do you find is the most common misconception about Saudi Arabia? That everybody is rich or the cliché of the lack of civilisation.

How would you describe the contemporary art movement in Saudi Arabia in the present time? As two separate entities trying to merge in an awkward manner, but very promising with all the potential it has.

Do you think that Saudi art is influenced enough by Saudi society and cultural background, how deep is that influence? Naturally artists draw concepts from their own surroundings, but I wouldn't consider the art to be Saudi as much as 'coming from Saudi Arabia'. There is still a lot to see.

<u>ARTIST NAME</u>
IBRAHIM ABUMSMAR
<u>CITY OF RESIDENCE</u>
KHAMIS MUSHAIT
<u>OCCUPATION(S)</u>
TECHNICIAN, CALLIGRAPHER, AND PAINTER AT THE KING FAHD MILITARY CITY

What memories do you have of Saudi Arabia when you were growing up? My mind contains a mass storage of memories and it flits from one to another, transporting me to a different time, a different age, a different era – where beauty, innocence, love, happiness and optimism once reigned. I now find it difficult to imagine how much I used to love swimming and the arts.

What kind of art/visual culture surrounded you at this time? I used to watch movies, read artsy magazines and surf YouTube in search of new and cutting-edge art. I tried to absorb anything and everything around me and to translate it into an artistic image.

What changes have you seen in terms of creativity and artistic practice? There are wonderful changes occurring as a number of Saudi artists and their works have been exhibited around the world recently, and with any luck, we can keep up with this modern age and its fast-paced changes.

What changes have you seen in terms of society? A significant number of changes have occurred on many

ما هي أكثر الاعتقادات الخاطئة عن السعودية؟ أن الجميع أثرياء و الكليشيه الخاص بالافتقار إلى الحضارة.

كيف تصفين المشهد الفني المعاصر في السعودية في الوقت الحاضر؟ ككائنين منفصلين يحاولان الاندماج بطريقة مرتبكة، لكنه واعد للغاية بما ينطوي عليه من إمكانات.

هل تعتقدين أن الفن السعودي متأثر بما فيه الكفاية بالمجتمع والإرث الثقافي السعودي؟ يستمد الفنانون أفكارهم، بصورة طبيعية، من البيئة المحيطة بهم، لكني لن أعتبره فنا سعوديا بقدر ما هو "فن قادم من السعودية". لا يزال هناك الكثير مما يتعين رؤيته.

<u>إسم الفنان:</u>
ابراهيم غازي ابومسمار
<u>المدينة:</u>
خميس مشيط
<u>المهنة:</u>
فني خطاط ورسام بمدينة الملك فيصل العسكريه

ماهي الذكريات التي تحملها من نشأتك في المملكة العربي ة السعودية؟

هناك الكثير من مخزون الذكريات تتنقل فيها ذاكرتي ب ين الحين والآخر ومن زمن الى زمن ومن عمر الى عمر اخر لا يشبه الثاني فيها ما هو جميل وبريء فيها حب وسعاده وتفاؤل وطموح يطارد مخيلتي الان كم كنت اعشق ممارسة رياضة السباحه وكم كنت اعشق ال فنون.

ماهي الفنون والثقافة البصرية التي تحيطك في هذه الف ترة؟
اشاهد الافلام واتابع بعض المجلات الفنيه وابحث باليو تيوب عن مشاهد فنيه جديده احب تأمل كل شيء حولي واحاول صياغته بطريقة فنيه.

ماهي التغييرات التي شاهدهتها تحدث مؤخرأ على الصعيد الإبداعي والفني؟

هناك تغيرات جميلة حدثت وهو ان هناك عدد من الفنانين السعوديين وصلت اعمالهم ومشاركاتهم الى اماكن مهمه في العالم ونتمنى ان تتطور ونواكب العصر الحديث بفنونه وتغيراته.

ماهي التغييرات التي شاهدهتها تحدث في المجتمع؟
حدثت الكثير من التغييرات على صعيد مستوى الوعي لدى

<u>اسم الفنان:</u>
سارة.س. أبو عبدالله
<u>المدينة:</u>
السعودية
<u>المهنة:</u>
فنانة تشكيلية

ما هي الذكريات التي تحملينها من نشأتك في المملكة العربية السعودية؟

حيث أنني من مواليد التسعينيات فلن أدعى أنني ولدت في "زمن أجمل". بيد أن طفولتي اتسمت بقدر كبير من السكنية والعزلة ؛ ومعظم أوقاتي كنت أقضيها داخل المنزل. مع عدم وجود اهتمام كبير بالتلفاز و خروجات نادرة للغاية، فقد أكسبنتي طفولتي شهية كبيرة للسرد الخيالي. كنا نقرأ كثيراً، و ننسخ قصصنا و نقوم بتمثيلها، و تراوحت أنشطتنا من تصميم مجلة إلى تصوير أفلام منزلية. لكن بحكم نشأتي هنا، قد اكتسبت، بصورة طبيعية، قدرا كبيرا من عقدة اضطهاد النساء. لقد أثرت عليّ تلك التجربة تأثيرا عميقا لدرجة أنني دائما ما أعود إليها كلما بدأت عملا فنيا جديدا.

ما هي الفنون والثقافة البصرية التي تحيطك في هذه الفترة؟
كان هناك بالطبع لوحات والدتي الزيتية منذ اليوم الذي فتحت فيه عيني على الدنيا. و كان لدى نصيبا وافرا من كل أشكال الثقافة الجماهيرية: الكتب الهزلية المصورة، أفلام الكرتون اليابانية، و ألعاب الفيديو التي لعبت دورا كبيرا في تكويني كفنانة، حتى و إن لم تكن لها علاقة وثيقة بمشروع الفيديو الذي شاركت به في هذا العرض.

ما هي التغييرات التي شاهدهتها تحدث مؤخرأ على الصعيد الإبداعي والفني؟ في يوم من الأيام كان هناك معيارا معينا لتحديد من هو الفنان المتمرس، كان المرء أن يبدأ ممارسة الرسم بأسلوب واقعي، ثم يتحول إلى رسام سيريالي أو تعبيرى. لكن في ظل الانفتاح الجديد على الفن المعاصر في منطقتنا، بدأ الفنانون المحليون يدركون أن بإمكان الفن أن يتجاوز لوحة الرسم. لا يزال الفن المفاهيمي غير مفهوم كلية و هناك نضال من أجل ن يتم تدريسه للناس. تعريف الفن ليس بالأمر السهل حيث لا وجود لحدود واضحة.

ما هي التغييرات التي شاهدهتها تحدث في المجتمع؟
ظهور وسائل الإعلام الاجتماعية أتاح للمجتمع فرصة للنقاش، و الجدل و أن يكتسب تفكيره نزعة نقدية متزايدة. أعتقد أن هذا هو أكثر التغييرات عمقا التي نشهدها و نشعر بها في حياتنا اليومية حاليا.

لو استطعت تغيير أي شيء في مجتمك، ما هو الشيء الذي تريدین تغييره؟ النساء باعتبارهن ممتلكات.

<u>ARTIST NAME</u>
SARAH S. ABU ABDALLAH
<u>CITY OF RESIDENCE</u>
JEDDAH
<u>OCCUPATION(S)</u>
VISUAL ARTIST

What memories do you have of Saudi Arabia when you were growing up? Born in the nineties, I wouldn't claim to be born in the 'nicer times'. But my childhood was pretty peaceful and sheltered; my time was mostly spent indoors. Without much TV and barely any outdoors, I got an appetite for imaginary narratives. We read a lot, drew our stories and played them out, our activities ranged from designing a magazine to taping in-house movies. But normally growing up here, I was fed with so much female paranoia. It affected me deeply as a young girl and I keep drawing from it every time I make an artwork.

What kind of art/visual culture surrounded you at this time? There was my mother's oil paintings since the day I opened my eyes. And I had my fair share of all forms of popular culture: comic books, Japanese anime and videogames played a big role in my making as an artist.

What changes have you seen in terms of creativity and artistic practice? There was once a certain criteria of what would make an experienced artist. One had to paint realistically, then move on to be a surrealist or an expressionist painter. But with greater exposure to contemporary art in the area, local artists started to realise that art could extend beyond a canvas. Conceptual art is still not wholly understood and there is a struggle to educate people. Defining art is not easy as there are no clear boundaries.

What changes have you seen in terms of society? The rise of social media has allowed society to converse, debate and get more critical in thought. I believe this is the most profound change we are witnessing and feeling in our daily lives right now.

If you could change one thing in your society, what would it be? To stop having women considered as properties.

الجيل الجديد، الذي استطاع أن يكون شخصيته المستقلة والتغيير في الكثير من الأصعدة ، لقد تحسن وضع المرأة كثيراً ، نعم لم نصل إلى ما نريده بعد من إعطاء المرأة كافة حقوقها لكن الأمور تحسنت وتطورت إلى الأفضل بشكل كبير، أرى أن المجتمع يتغير بشكل إيجابي.

ماهي التحديات التي واجهتك كفنانه في السعودية؟ عدم الوعي الكافي من المجتمع بقيمة الفنان الثقافية والأصيلة في بناء الحضارة والنهوض بالأمم، بالإضافة إلى بقاء الفن داخل إطار الهواية ، نحن لا نجد فنانه متفرغاً في السعودية ، الجميع يقوم بعمل أو عمليين في نفس الوقت إضافة إلى كونه فنانه.

مالذي استفدته بكونك فنانه في السعودية؟ ان اعمالها كلها منبعها من اعماق السعوديه.

من هم الفنانون الذين تأثرت بهم؟ حتى برسومات اطفالي انا

من هم أبطالك؟ زوجتي واولادي.

ماهي المواضيع التي حديث الناس الآن ، في محيطك وعائلتك؟

الربيع العربي طبعاً، الأزمات الاقتصادية، التغييرات المتسارعة التي تحصل في مجتمعا ، وتأثرنا كمجتمع محافظ بما يجري حولنا من أحداث في العالم . إضافة إلى الفن والمشاركات الفنيه.

ماهو دور الفنان في السعودية؟

دور الفنان مهم جدا وهو مناقشه قضايا تدور حول حياتنا ومعتقداتنا في السعوديه وعلاقتنا بالعالم وعلاقتنا بكوكب الارض.

هل تعتقد أن الفن السعودي متأثر بما فيه الكفاية بالمجتمع والإرث الثقافي السعودي؟ ومدى عمق هذا التأثير؟ الفن في السعودية على علاقة وطيدة بالمجتمع الذي أنتج فيه الفنان لا ينفصل أبداً عن مجتمعه إن ممارسة الفن لهي أمر فرادي وكلما اقترب من المجتمع حول هذا الفن داخل نسيجاً اجتماعياً.

كيف أثرت وسائل الإعلام الإجتماعية على الوسط الفني في السعودية؟ قربت ما بين الفنان والمتلقي.

levels. First, in terms of the new generation's level of awareness and how they have managed to establish an identity and way of thinking that is independent from the generation before. Second, in terms of the lot of women in Saudi Arabia, although they have not been granted all their rights, their situation has nevertheless improved immensely.

What challenges have you faced as an artist in Saudi Arabia? Saudi society does not have enough awareness or appreciation of the value of art as a tool for education, nation-building and for developing society. It is as yet not considered a profession in itself, but rather a hobby. There are almost no dedicated full-time artists in Saudi Arabia, for all have regular day jobs and practice art as an extracurricular activity as there is no opportunity to make a full living out of it.

What are the benefits of being an artist in Saudi Arabia? All my works are inspired by the richness and depth of Saudi Arabia.

Which artists influence you? Even my children's paintings can influence me.

Who are your heroes? My wife and children.

What are the main topics of conversation in your community / family? The Arab Spring of course, the economic crises, the ongoing changes in our society, and as a conservative society, how we are influenced by international events. We also discuss art and exhibitions.

What is the role of the artist in Saudi society? The artist's role is of paramount importance. Artists discuss issues about our lives and beliefs in Saudi Arabia and how we relate to the rest of the world as well as to the planet Earth.

Do you think that Saudi art is influenced enough by Saudi society and cultural background, how deep is that influence? Practicing art is an individual experience; the closer the artist is to society, the more the fabric of his society is woven into his art.

How has social media affected the arts community in the Kingdom? It has shortened the path between the artist and the viewer.

مالذي تتوقعه للمستقبل؟

اتوقع مستقبل مشرق وجميل فيه ابداع اكثر ووعي اكبر اذا تداركنا اخطاؤنا وتعلمنا منها.

اسم الفنان:

سارة أبو عبدالله

المدينة:

جدة

المهنة:

مصممة جرافيكس ومصورة مستقلة

ما هي الذكريات التي تحمليها من نشأتك في المملكة العربية السعودية؟ ذكريات الحجاز والثقافة الحجازية التي ورثتها عن عائلتي.

ما هي التغييرات التي شاهدتها تحدث مؤخرأ على الصعيد الإبداعي والفني؟ المزيد من الفن يأخذ مكانه في المشهد العام ، الفنانون يختبرون جميع الوسائط في أعمالهم.

ما هي التغييرات التي شاهدتها تحدث في المجتمع؟ ظهور وسائل الإعلام الاجتماعية أتاح للمجتمع فرصة للنقاش، و الجدل.

ما الذي جعلك تصبحين فنانة؟ أنا لا أتحدث كثيراً، وكان لا بد لي من طريقة لأعبر عن نفسي من خلال أعمالها.

ما هي التحديات التي واجهتك كفنانه في السعودية؟ المحظورات الإجتماعية والسياسية والدينية، هنالك الكثير من الخطوط الحمراء التي لا يجرؤ أحد على تجاوزها.

مالذي استفدته بكونك فنانة في السعودية؟ وجود الكثير من التحديات، مما يجعل الفنان السعودي مختلفاً، التحديات تحفز الإبداع.

من هم الفنانون الذين تأثرت بهم؟

فريدا كالمو ، إدوارد بورتنسكي.

ما هي المواضيع التي يتحدث عنها الناس الآن ، في محيطك وعائلتك؟ الفساد ، الحفاظ على التراث الحجازي الأصيل، وقضايا المرأة.

لو استطعت تغيير أي شيء في مجتمعك ، ما هو الشيء الذي تريد تغييره؟ الجمود الفكري والمعتقدات الخاطئة.

What do you predict for the future? I predict a bright and beautiful future where there is room for more creativity and greater awareness if we manage to learn from our mistakes and correct them.

ARTIST NAME:

SARA MOHANNA AL ABDALI

CITY OF RESIDENCE:

JEDDAH

OCCUPATION(S):

FREELANCE GRAPHIC DESIGNER AND ILLUSTRATOR

What memories do you have of Saudi Arabia when you were growing up? My memories are of Hejaz and the Hejazi culture I inherited from my family.

What changes have you seen in terms of creativity and artistic practice? More art is taking place in the local scene. Artists are experimenting with different mediums and concepts .

What changes have you seen in terms of society? An increasing awareness of social and political issues.

What, if anything, made you become an artist? I don't talk too much! So I had to express myself through my works.

What challenges have you faced as an artist in Saudi Arabia? Political, social and religious taboos. There are many red lines one dares not cross.

What are the benefits of being an artist in Saudi Arabia? Facing a lot of challenges, which makes a Saudi artist different. Challenges always provoke creativity.

Which artists influence you? Frida Kahlo and Edward Burtynsky.

What are the main topics of conversation in your community / family? Corruption, conservation of historical sites in Hejaz and issues regarding women.

If you could change one thing in your society, what would it be? The rigidity of thought, beliefs and social status.

لو كان بإمكانك أن تلتقي بشخصية تاريخية ، من ستكون هذه الشخصية وماذا ستقولين لها؟ جدي الأكبر، كنت سأوجه له أسئلة سياسية خاضعة للرقابة.

كيف تصفين المشهد الفني المعاصر في السعودية في الوقت الحاضر؟ طفل ينمو بشكل طبيعي.

كيف أثرت وسائل الإعلام الاجتماعية على الوسط الفني في السعودية؟ لقد سلطت الضوء على المواهب الحقيقية بعيداً عن اعتبارات إسم العائلة أو الثراء أو النفوذ، في تلك الوسائل عندما تتجهد تحصل على التقدير الذي تستحقه.

ما هي توقعاتك للمستقبل ؟ أنا لا أتوقع.

اسم الفنان:
عهد عبد العزيز العمودي

المدينة:
جدة

المهنة:
طالبة في كلية دار الحكمة

ما هي الذكريات التي تحمليها من نشأتك في المملكة العربية السعودية؟ عندما كنت أعيش في إنجلترا و أعود إلى السعودية خلال العطلات، أتذكر الشعور بحرارة الجو تعانق جسمي كما لو أن السعودية ترحب بعودتي إلى وطني، و تمنحني حضنا دافئاً.

ما هي الفنون والثقافة البصرية التي تحيطك في هذه الفترة؟ كل بيت زرتي، أتذكر أنه كان يحتوي على بعض الأعمال الفنية. لقد نبعث ثقافتنا الفنية من بيوت وبشر مختلفين وحياتهم. كنت دائماً محاطة بالفن في منزلي و منزل جدي. كان الفن يحدد هويتنا خارج نطاق حياتنا اليومية.

ما هي التغييرات التي شاهدها تحدث مؤخرًا على الصعيد الإبداعي والفني؟

لم أشهد تغييراً كبيراً على مستوى الإبداع، غير أنني أشعر أن التغيير الرئيسي يتمثل في أن الفنانين لديهم الآن فرص أكثر للتعبير عن أنفسهم بحرية أكبر من خلال الفن كلما أصبح المجتمع، تدريجياً، أكثر تقبلاً و تقديراً للفن.

ما هي التغييرات التي شاهدها تحدث في المجتمع؟ أشعر أن مجتمعنا قد أصبح أكثر استنارة على صعيد الوعي و الاتصال بالمجتمعات و الثقافات الأخرى حول العالم. غير أنني أشعر أن تلك الاستنارة تأتي على

If you could meet anyone in history, who would it be and what would you ask them? My great grandfather... and I would ask him political questions that would normally be censored.

How would you describe the contemporary art movement in Saudi Arabia in the present time? Still a baby, naturally growing.

How has social media affected the arts community in the Kingdom? It sheds the light on true talent regardless of last names or family wealth and power. In social networks, if your work is good you get the attention you deserve.

What do you predict for the future? I don't predict.

ARTIST NAME
AHAAD ABDULAZIZ ALAMOUDI

CITY OF RESIDENCE
JEDDAH

OCCUPATION(S)
STUDENT AT DAR AL HEKMA COLLEGE

What memories do you have of Saudi Arabia when you were growing up? Living in England and coming back to Saudi during the holidays, I remember the feeling of heat enveloping my body, as if Saudi was welcoming me back home by giving me a warm hug.

What kind of art/visual culture surrounded you at this time? Every house I visited I remember containing some sort of artwork. There was always art around me in my house and my grandparent's house; art defined us outside our everyday lives.

What changes have you seen in terms of creativity and artistic practice? I haven't seen much change in terms of creativity, but I feel that the main change that is occurring is that artists now have more opportunities to express themselves freely through art, as society slowly becomes more accepting and appreciative of art.

What changes you have seen in terms of society? I feel that our society has become more enlightened in terms of awareness of, and contact with other cultures and societies around the world. However, I feel that

حساب ثقافتنا و معتقداتنا.

ما هي التحديات التي واجهتك كفنانة في السعودية؟ لقد قطع المشهد الفني في السعودية طريقاً طويلاً و شاقاً حتى يصل إلي ما هو عليه الآن. و أنا محظوظة للغاية لأنني جزء من هذا الجيل، لأنني، بأمانة كاملة، لم أواجه أي تحديات أو عقبات كبيرة حتى الآن.

ما الذي استفدته بكونك فنانة في السعودية؟ هناك العديد من مصادر الإلهام، حيث أن هناك أمور كثيرة نحتاج إلى أن نناقشها و نعبر عنها.

من هم الفنانون الذين تأثرت بهم؟ يتجلى الفن في العديد من الأشكال، و مؤخرًا وقعت تحت تأثير أشعار أجدادي.

من هم أبطالك؟
والدي و والدتي.

ما هي المواضيع التي يتحدث عنها الناس الآن، في محيطك وعائلتك؟ المجتمع: صوت المرأة في القطاعات الحكومية. العائلة: الحب، الطعام و الفن.

ما هي أكثر الاعتقادات الخاطئة عن السعودية؟ أعتقد أن أكثر المعتقدات الخاطئة شيوعاً هي أننا شديدي الثراء و نستطيع شراء أي شيء.

ما هو دور الفنان في السعودية ؟ دور الفنان في المجتمع قد تغير، بدون شك، عبر الزمن، من شخص يضيف لمسات زخرفية على بيوت الناس إلى شخص يرتقي بالمجتمع.

كيف تصفين المشهد الفني المعاصر في السعودية في الوقت الحاضر؟

نحن نمر بمرحلة حرجة للغاية بالنسبة لما يحدث على صعيد الثقافة، و أشعر أن المشهد الفني المعاصر في السعودية يتغذى على الحاجة و الرغبة في التعبير عن مختلف وجهات النظر في الوضع الراهن.

ما هي الوسائل الإعلامية التي تدعم الفنان في السعودية؟ لا أعتقد أن وسائل الإعلام في السعودية تدعم الفنان على الإطلاق؛ إلا أنني أشعر أن السبب في ذلك هو أن الفن موجه فقط إلى أجزاء معينة من المجتمع. والحقيقة هي أن أغلب الناس لا يقدر الفن لأنهم لم يتعلموا أن يقدره.

this enlightenment might come at the cost of our culture and beliefs.

What challenges have you faced as an artist in Saudi Arabia? The art scene in Saudi Arabia has come far and long to reach the stage it is currently at. I am very lucky to be part of this generation, and to be perfectly honest, I have not as of yet faced any major challenges or obstacles.

What are the benefits of being an artist in Saudi Arabia? There's a lot of fodder for inspiration, as there's much we need to talk about and express.

Which artists influenced you? Art appears in many forms and lately, I have been influenced a lot by my grandfather's poetry.

Who are your heroes in Saudi Arabia today? My father and mother.

What are the main topics of conversation in your community / family? Community: Women's voice in government sectors. Family: love, food and art.

What do you find is the most common misconception about Saudi Arabia? That we are all extremely rich.

What is the role of the artist in Saudi society? The role of the artist in society has definitely changed over time from someone who added decorative touches to people's homes to someone who is bettering society.

How would you describe the contemporary art movement in Saudi Arabia in the present time? We are at a very critical time in terms of what's going on culturally, and I feel that currently, the contemporary art movement in Saudi Arabia is fueled by the need and desire to express various views of the situation.

Does the media support Saudi artists? I don't think the media in Saudi supports artists at all; but I feel that this is due to the fact that art is only directed at certain parts of society. The fact is, the majority do not appreciate art or have not been taught to appreciate it.

ما الذي تتوقعينه للمستقبل؟ المزيد من الفن.

اسم الفنان:

هالة علي

المدينة:

دبي

المهنة:

مساعد منتدى الفن العالمي، آرت دبي، فنانة

ما هي الذكريات التي تحمليها من نشأتك في

المملكة العربية السعودية؟

تركزت المملكة في الخامسة من عمري، لدي شطايا ذكريات. أتذكر دار الحضانة، غرفة نومي، أولاد العم، متاجر اللعب، حديقتنا الخلفية، و مربية تدعى "جيشيا".

ما هي الفنون والثقافة البصرية التي تحيطك في هذه الفترة؟ في معظمها، الكارتون في التلفاز، و قصص أطفال مصورة بطرق عجيبة.

ما هي التغييرات التي شاهدها تحدث مؤخراً على

الصعيد الإبداعي والفني؟ عندما أعود في مناسبات متفرقة، ألاحظ تطوراً متزايداً في مجال التصميم.

ما هي التغييرات التي شاهدها تحدث في المجتمع؟

بصفة عامة، وعي متزايد بالأنشطة الفنية بين قطاعات مختلفة من الشعب.

من هم أبطالك؟

البطولة فكرة إشكالية. و مع تسليمي بذلك، فأنا أحترم أي إنسان لديه الشجاعة لتحدي الوضع القائم في أي مكان يوجد فيه.

لو استطعت تغيير أي شيء في مجتمعك، ما هو الشيء

الذي تريد تغييره؟ سجل حقوق الإنسان المشين.

ما هو دور الفنان في السعودية؟

أن تكون فناناً محكوماً بأسلوب عملك.

كيف تصف المشهد الفني المعاصر في السعودية

في الوقت الحاضر؟

ينمو باستمرار.

What do you predict for the future? More art.

ARTIST NAME

HALA ALI

CITY OF RESIDENCE

DUBAI

OCCUPATION(S)

GLOBAL ART FORUM ASSISTANT, ART DUBAI, ARTIST

What memories do you have of Saudi Arabia when you were growing up? I moved out of the Kingdom when I was 5. I remember fragments. I remember kindergarten, my bedroom, my cousins, toy stores, our back garden and a disciplinarian by the name of Jisheeya.

What kind of art/visual culture surrounded you at this time? Mostly cartoons on television and children's stories illustrated in bizarre ways.

What changes have you seen in terms of creativity and artistic practice? When I come back occasionally, I see more of a progress in design disciplines.

What changes have you seen in terms of society? Generally speaking, more awareness of art practice in pockets of the population.

Who are your heroes in Saudi Arabia today? Heroism is a problematic idea. Having said that, I appreciate anyone with the courage to challenge the status quo wherever they reside.

If you could change one thing in your society, what would it be? Its abysmal human rights record.

What is the role of the artist in Saudi society? To be an artist that is governed by their own modus operandi.

How would you describe the contemporary art movement in Saudi Arabia in the present time? Growing.

اسم الفنان:

أحمد عنقاوي

المدينة:

جدة

المهنة:

ما الذي جعلك تصبح فناناً؟

كل ما يبدو شيئاً ما في نظر أي شخص.

ما هي التحديات التي واجهتك كفنان في السعودية؟

القدرة على التعبير بلا ضغوط.

ما الذي استفدته بكونك فناناً في السعودية؟

أنهم لا يأخذونك على محمل الجد.

من هم أبطالك؟

جريندايزر، كابتن ماجد، و رامى الصياد الصغير.

ما هو دور الفنان في السعودية؟

التعبير عن السعودية عن طريق الإنصات إلى ماضيها، والحديث عن حاضرها، و التطلع إلى مستقبلها.

هل تعتقد أن الفن السعودي متأثر بما فيه الكفاية

بالمجتمع والإرث الثقافي السعودي؟

ينبغي على الفن أن يعبر عن المكان الذي يوجد فيه.

ما الذي يجعل الفن السعودي المعاصر مختلفاً عن المشهد

الفني العالمي؟ الفنانون السعوديون يميلون لأن يكونوا أكثر إبداعاً لكي يتمكنوا من العمل في ظل ما يفرضه المشهد عليهم.

اسم الفنان:

منال الضويان

المدينة:

دبي/ طهران

المهنة:

فنانة

لو استطعت تغيير أي شيء في مجتمعك، ما هو الشيء الذي

تريد تغييره؟ أن يؤمن الرجال والنساء بفكرة أن المرأة ليست مواطنة من الدرجة الثانية و أن يناضلوا من أجلها.

ما هي أكثر الاعتقادات الخاطئة عن السعودية؟

أن النساء السعوديات ضعيفات، عاجزات و مقموعات.

ARTIST NAME

AHMAD ANGAWI

CITY OF RESIDENCE

JEDDAH

OCCUPATION(S)

What, if anything, made you become an artist?

Everything that seems anything to anyone.

What challenges have you faced as an artist in Saudi Arabia?

The ability to express without stress.

What are the benefits of being an artist in Saudi Arabia?

They don't take you seriously.

Who are your heroes in Saudi Arabia today?

Grendizer, Captin Majid and Rami Al-Sayad Al-Saghir.

What is the role of the artist in Saudi society?

To express Saudi through listening to its past, talking about its present and looking to its future.

Do you think that art should be influenced by society, tradition, and cultural background?

Art should express where Art is.

What makes Saudi contemporary arts different from international art scenes?

Saudi artists tend to be more creative so as to be able to work within limitations.

ARTIST NAME

MANAL AL-DOWAYAN

CITY OF RESIDENCE

DUBAI / DHAHRAN

OCCUPATION(S)

ARTIST

If you could change one thing in your society, what would it be?

That both men and women believe and fight for the idea that women are not secondary citizens.

What do you find is the most common misconception about Saudi Arabia?

That Saudi women are weak, helpless, and oppressed.

the art of weaving in Saudi Arabia and meeting the women who weave, I had a moment of realisation that modernity had prevented me from opening my eyes and mind to beauty in my backyard. I was pleasantly surprised to discover that foundations and organisations across Saudi Arabia subsidise and support Bedouin women to continue to produce Sedu and to teach young women the craft so it doesn't die out.

Nowadays most Saudi homes, offices, and public spaces will have a bit of craft and a bit of art that is produced by Saudi artists and artisans. What the future holds for all of us cannot be predicted. What will the next generation consider art? How will they value art locally produced compared with art produced in the West? What will they hang in their homes? What will they dump in storage and say is old and unattractive?

ARTIST NAME

EYAD MAGHAZEL

CITY OF RESIDENCE

JEDDAH

OCCUPATION (S)

HEAD OF ISLAMIC ART DEPARTMENT, ASSISTANT PROFESSOR, KING ABDUL-AZIZ UNIVERSITY

What memories do you have of Saudi Arabia when you were growing up? I often get flashbacks to when I was growing up in Alkhobar, when we used to visit Half Moon Bay and climb the sand hills overlooking the seaside. We would roll down the side of the hill so that the wind, sea, sand and sky would all become one.

What kind of art/visual culture surrounded you at this time? My father was a commander in the Navy and as a result, we traveled a lot during my childhood. This gave me the opportunity to be surrounded by international art, music and literature.

What changes have you seen in terms of creativity and artistic practice? In term of creativity, in the past there were four types of artistic practice: artists who were documenting, expressing, experimenting and presenting. Mainly, art was practiced with the aim of preservation, while commenting on social issues was treated with less interest. Art practice was very

يعملن بالنسيج أدركت في لحظة أن الحداثة قد منعتني من أن أفتح عيني و قلبي على الجمال الكائن في فنائي الخلفي. لقد فتنت بالحرفة و النساء اللاتي يشتغلن بها. و قد كانت مفاجأة سارة بالنسبة لي عندما علمت بوجود مؤسسات و منظمات فى جميع أنحاء السعودية تقوم بتمويل و دعم النساء البدويات ليواصلن إنتاج ”السدو“ و يعلمن النساء الشابات حتى لا تموت الحرفة.

و اليوم هناك منظمات تمولها الحكومة تعمل للحفاظ على الحرف التراثية، و صار الشعر وسيلة تسلية قومية في ظل وجود القنوات التلفزيونية و مسابقات تبلغ جوائزها ملايين الدولارات لدعم هذا الشكل الفني، جدارية، مهرجان سعودية يحتفي بالموسيقى، و الرقص، و الفنون و يحظى برعاية جادة من ملك السعودية. في الوقت الحاضر، تحتوى معظم البيوت، و المكاتب و الأماكن العامة في السعودية على شيء من الحرف التقليدية و شيء من الفن من أعمال فنانين و حرفيين سعوديين. ماذا يحمل لنا المستقبل في جعبته، ما يزال في علم الغيب و لا يمكن التنبؤ به. ما الذي سيغيره الجيل القادم فنا؟ كيف سيفيّمون الفن المنتج محليا مقارنة بالفن المنتج في الغرب؟ ماذا سيعلقون في منازلهم؟ ما هي تلك الأشياء التي سيلقون بها في مخزن الكراكيب و يقولون أنها عتيقة و فقدت بريقها؟

اسم الفنان:

عفت عبدالله محمد فدقع

المدينة:

جدة

المهنة:

رئيس قسم الفن الإسلامي- مدرس مساعد- جامعة الملك عبد العزيز

ما هي الذكريات التي تحمليها من نشأتك في المملكة العربية السعودية؟ كثيرا ما تحضرني ذكريات من أيام نشأتي في ”الخبز“، عندما كنا نزور ”خليج نصف القمر“ و نتسلق التلال الرملية المطلة على الشاطئ؛ اعتدنا أن نتدحرج على جانب التل بطريقة تجعل البحر، و الريح، و الرمال، جميعها تمتزج كل في واحد.

ما هي الفنون والثقافة البصرية التي تحيطك في هذه الفترة؟ كان والدي يعمل قائدا بسلاح البحرية، و نتيجة لذلك كنا نسافر كثيرا في طفولتي. أتاج لي ذلك فرصة لكي أكون محاطة بالفنون، و الموسيقى، و الآداب العالمية.

ما هي التغييرات التي شاهدها تحدث مؤخرا على الصعيد الإبداعي والفني؟ من خلال تواجدي في مجال التعليم و ممارسة الفنون في سن مبكرة. كانت لدي فرصة لأن أكون محاطة بفنانات مخضرمات أمثال ”صفية بن زافر“، ”فوزية عبد اللطيف“، و ”نوال مصلي“ اللاتي كن مهتمات بالحفاظ على ثقافة و تراث المملكة من خلال ممارستهن الفنية. فيما يتعلق بالإبداع، كان هناك في الماضي أربعة أنماط من الممارسة الفنية ؛

What memories do you have of Saudi Arabia when you were growing up? I remember weekends spent camping or on the beach with my father, because the rest of the week he would be away working on an oil plant in Ras Tanura or Abqaiq. Also every Friday we would go to my beloved Jaddah Taiba's house (my grandmother), and eat delicious marqouqe (a Saudi dish that resembles pasta with a soupy pumpkin sauce), that she cooked for her 10 sons and daughters and her 43 grandchildren... I was one of the 43!

What kind of art/visual culture surrounded you at this time? I grew up in a time when Saudis were transforming themselves from Bedouins who lived on the bare minimum to a modern society that had an excess of everything. In the 70s, a typical Saudi home, including mine, would have had one of three things hung on their walls: Qur'anic verses, a Persian carpet, or a photograph of a deceased loved one. In the 80s, scenic waterfall or rain forest wallpaper became the 'in' thing, and if the family could afford to travel, then there would definitely be a painting of London, Venice or Paris hung in their favourite room.

Today in Saudi homes it is still a very rare thing to see images or sculptures of the human form. But with a population that is 50% under the age of 25, this has been strongly influenced by the country's push to revive all things Saudi in the visual arts, and the impact on contemporary art has been great. The majority of contemporary artists are young, the majority of collectors of contemporary art are young, and the majority of gallery owners that show these works are also young Saudis.

What changes have you seen in terms of creativity and artistic practice? In my current art project, My Name, I incorporate the ancient art of Bedouin Sadu weaving, a craft that was reserved for Bedouin women in the Arabian Peninsula, Egypt, Palestine and Jordan. These women would weave the tents that their tribes lived in, while adding a decorative design to certain elements to differentiate their tribe from other tribes. Up until this year I had no interest in Sadu craftsmanship and did not see the beauty of the bright reds and design elements used in this art form. Sadu was old and from the past. I did not understand the past except that it was NOT considered the 'good old days' for many Saudis, because of the poverty and difficulty of life in those years. But after researching

ما هي الذكريات التي تحمليها من نشأتك في المملكة العربية السعودية؟ أتذكر عطلات نهاية الأسبوع الرائعة التي كنا نقضيها في عمل معسكرات على الشاطئ، مع والدي لأنه يقضى بقية الأسبوع بعيدا عنا في عمله في شركة بترول في رأس تنورة أو بقيق. كذلك كنا نذهب يوم الجمعة إلى بيت الجدة الطيبة الحبيبة (جدتي) و نأكل المرقوق اللذيذ (أكلة سعودية تشبه الباستا إلى حد ما مع شوربة القرع) و التي كانت تطبخه لأبنائها العشرة و أحفادها ال43، و كنت أنا واحدة من ال43!

ما هي الفنون والثقافة البصرية التي تحيطك في هذه الفترة؟ لقد نشأت في زمن كان السعوديون يحولون أنفسهم فيه من بدو يعيشون على الكفاف إلى مجتمع حديث لديه فائض في كل شيء. في السبعينيات، كان البيت السعودي التقليدي، بما في ذلك بيتي، يضم أحد ثلاثة أشياء معلقة على الجدران، إما آيات قرآنية، أو سجادة فارسية، أو صورة فوتوغرافية لعزیز راحل. في الثمانينيات ورق الحائط الذي يحمل منظرا لشلل أو غابة ممطرة، أصبح من الأمور الأساسية في كل منزل، و إذا كان يوسع العائلة أن تسافر، إذن من المؤكد أنك ستجد صورة للندن، أو باريس أو فيينا معلقة في غرفهم المفضلة.

واليوم من النادر أن تجد في البيوت السعودية صورا أو تماثيل تحمل شكلا بشريا. لكن في ظل وجود شعب %50 من تعداده تحت سن ال25 و الذين تأثروا كثيرا بتشجيع الدولة لإحياء كل ما هو سعودي في الفنون البصرية، كان لكل هذه العوامل مجتمعة تأثير عظيم على الفن المعاصر! إن غالبية الفنانين المعاصرين من الشباب، و غالبية هواة جمع الأعمال الفنية المعاصرة من الشباب، و غالبية المعارض الفنية التي تعرض تلك الأعمال من الشباب السعوديين أيضا. يوجد في بيتي بعض الآيات القرآنية لكنها مكتوبة بواسطة فنانة خط سعودية، و بعض قطع الفن الحديث من أعمال عدد قليل من الفنانين السعوديين، و بالطبع صوري الفوتوغرافية.

ما هي التغييرات التي شاهدهت حدوثها مؤخرا على الصعيد الإبداعي والفني؟ من خلال مشروعني الفني الحالي ”اسمي“ أقوم بمحاولة لإدماج فن النسيج البدوي القديم المعروف ”بالسدو“. و هي حرفة يدوية ظلت مخصصة للنساء البدويات في شبه الجزيرة العربية، و مصر، و فلسطين، الأردن. تقوم هؤلاء النساء بنسج الخيام التي تعيش فيها قبائلهن، بينما يصفن تصميمها زخرفيا لبعض العناصر لتميز قبيلتهن عن بقية القبائل. حتى العام الحالي، لم أكن مهتمة بحرفة ”السدو“ و لم أكن أرى جمال الألوان الحمراء البراقة أو العناصر الزخرفية المستخدمة في هذا الشكل الفني. كان ”السدو“ شيئا عتيقا من الماضي. لم أكن أهتم الماضي باستثناء أن الكثير من السعوديين لم يكونوا يعتبرونه ”الأيام الخوالي الجميلة“ بسبب الفقر و صعوبة الحياة في تلك السنوات. لقد بعد أن قمت ببعض الدراسات عن فن النسيج في السعودية و أجريت عدة مقابلات مع النساء اللاتي

فنانون يقومون بالتوثيق، و التعبير، و التجريب، و العرض. بصورة رئيسية، كان الفن يمارس بهدف الحفاظ على التراث، بينما كان يتم التعامل مع التعليق على القضايا الاجتماعية باهتمام أقل. كانت ممارسة الفن مقيدة للغاية على صعيد التعبير، حيث كان الإبداع مقيدا بالرقابة، ليس من وجهة نظر دينية و حسب، لكن من وجهة نظر التراث و الثقافة أيضا.

اليوم، في عصر التكنولوجيا، فإن الفنانين السعوديين لديهم القدرة على نقد و تحليل القضايا الاجتماعية. و على صعيد الإبداع و الممارسة الفنية، فإن أعمال الفنانين السعوديين تكشف عن حرية في التعبير، مع الاحتفاظ بإخلاصها للعرض الجمالي.

ما هي التغييرات التي شاهدتها تحدث في المجتمع؟ الحياة المعاصرة و التكنولوجيا أثرتا تأثيرا عميقا على الجيل الجديد. و قد وجدت بالفعل أنه، بعيدا عن أن تسلط الضوء على القضايا الجوهرية لتطور المجتمع، فإنها وفرت وسيلة للهروب من الواقع.

ما الذي جعلك تصبحين فنانة؟ لو أن هناك شيئا جعلني أصبح فنانة، فهو حب المحيطين بي و مساندتهم، و إيماني بأهمية و حتمية التغيير علاوة على إيماني بتأثير الجمل البصرية.

من هم الفنانون الذين تأثرت بهم؟ أحب و أحترم كل الممارسات الفنية و الفنانين. و مع ذلك، فأنا مولعة بأعمال "مارسيل دوشان"، "أنيس كابور" و "مارك روثكو".

لو استطعت تغيير أي شيء في مجتمعك ، ما هو الشيء الذي تريد تغييره؟ أتمنى أن أغير نظام تدريس الفن في المدارس.

ما هي أكثر الاعتقادات الخاطئة عن السعودية؟ أكثر الاعتقادات الخاطئة عن السعودية هي أننا إرهابيون.

لو كان بإمكانك أن تلتقي بشخصية تاريخية ، من ستكون هذه الشخصية وماذا ستقولين لها؟ لقد كنت أشعر دائما بأنني لا أنتمي إلى هذا العصر. وكثيرا ما تمنيت أن أعيش في أيام النبي محمد(عليه السلام). فهو يأتي، بلا جدال، على رأس قائمة الناس الذين أتمنى أن أقابلهم.

كيف أثرت وسائل الإعلام الاجتماعية على الوسط الفني في السعودية؟ وسائل الإعلام الاجتماعية لها تأثير قوي على الوسط الفني. فهي تتيح للفنانين فرصة للتواصل و الحوار و تحديث معلوماتهم و لأن يصبحوا جزء من الوسط الفني الاجتماعي.

ما الذي تتوقعه للمستقبل؟ مستقبل الفن مليء بالتحديات و المنافسة على مستوى المواضيع و الأفكار.

limited in terms of expression, as creativity was bound by censorship, not just from a religious point of view, but from also from the point of view of tradition and culture.

Today, in the age of technology, Saudi artists have the ability to critique and to analyse social issues. In terms of creativity and artistic practice, Saudi artists' works show freedom of expression while staying true to aesthetic presentation.

What changes have you seen in terms of society? Contemporary life and technology have profoundly affected the new generation. I have actually found that far from shedding light on the fundamental issues of the development of society, it has provided a means of escape from reality.

What, if anything, made you become an artist? If anything made me become an artist it would be the support and love from the people around me, and my belief in the importance and inevitability of change, as well as my faith in the impact of visual statements.

Which artists influence you? I love and respect all art practices and all artists. I am however partial to the works of Marcel Duchamp, Anish Kapoor and Mark Rothko.

If you could change one thing in your society, what would it be? I would like to change the system of art education in schools.

What do you find is the most common misconception about Saudi Arabia? That we are all terrorists.

If you could meet anyone in history, who would it be and what would you ask them? I have always felt that I don't belong to this era. I often wish that I lived in the days of the Prophet Mohamed (peace be upon him). He is unquestionably at the top of the list.

How has social media affected the arts community in the Kingdom? Social media has had a strong effect on the arts community. Artists have the chance to communicate, discuss and update their knowledge and to be part of a social artistic community.

What do you predict for the future? The future of art will be very challenging and competitive in terms of

subject matter and ideas. I see a great future based on thoughtful and interesting concepts.

ARTIST NAME
MOHAMMED AL-GHAMDI

CITY OF RESIDENCE
JEDDAH

OCCUPATION(S)
ARTIST

What memories do you have of Saudi Arabia when you were growing up? I have countless memories. Amongst them is the springtime and how I used to attempt to carve wood, even from childhood.

What changes you have seen in terms of society? The effects of the Arab Spring.

What, if anything, made you become an artist? Let's say I wanted to buy a car, the type of car I buy would be a decision that I made. As for the bigger things in life, there really is no choice. The decision is out of your hands.

What challenges have you faced as an artist in Saudi Arabia? The challenge of starting out, whether in education or in making your mark on a system that is rigid and uninspired.

If you could change one thing in your society, what would it be? Rather than just try to improve the education system, I would change it fundamentally.

If you could meet anyone in history, who would it be and what would you ask them? Al-Khwarizmi. I would ask him how he discovered the zero in Arabic numerals.

What is the role of the artist in Saudi society? To be himself and to look to the future.

How would you describe the contemporary art movement in Saudi Arabia at the present time? Certain individuals are cutting a path across the art movement in Saudi Arabia with their works that speak the same language as that of international art.

Do you think that Saudi art is influenced enough

أتوقع مستقبلا عظيما قائما على مفاهيم عميقة و شيقة.

اسم الفنان:
محمد الغامدي

المدينة:
جدة

المهنة:
فنان

ماهي الذكريات التي تحملها من نشأتك في المملكة العربية السعودية؟ لدي الكثير من الذكريات ومنها فصل الربيع ومحاولتي نحت الخشب منذ الصغر.

ماهي التغييرات التي شاهدتها تحدث في المجتمع؟ أثار الربيع العربي.

مالذي جعلك تصبح فنانا؟ لنقول انني اردت شراء سياره على سبيل المثال فأنتني أختار نوعها. أما الأمور الكبيرة في الحياة فليس هناك خيار، فهي خارج الايدي.

ماهي التحديات التي واجهتك كفنان في السعودية؟ صعوبه البدايه سواء في التعلم أو شق طريق في وسط نظام مستتب و راسخ.

لو استطعت تغيير أي شيء في مجتمعك ، ما هو الشيء الذي تريد تغييره؟ تغيير نظام التعليم جذريا وليس تحسينه فقط.

لو كان بإمكانك أن تلتقي بشخصية تاريخية ، من ستكون هذه الشخصية وماذا ستقول لها؟ الخوارزمي، وأسئلة كيف أكتشف الصفر.

ماهو دور الفنان في السعودية؟ دور الفنان هو أن يكون نفسه وأن ينظر للمستقبل.

كيف تصف المشهد الفني المعاصر في السعودية في الوقت الحاضر؟ الحركه الفنيه تشق طريقاً بالأتجاهات الفرديه وغياب دور المؤسسة وهي تواكب لغه الفن العالميه.

هل تعتقد أن الفن السعودي متأثر بما فيه الكفاية

بالمجتمع والإرث الثقافي السعودي؟ مامدى عمق هذا التأثير؟ الفن لا بد أن يعبر عن المجتمع إذا أقترن الفن بالوعي.

مالذي تتوقعه للمستقبل ؟ أتوقع أن يكون المستقبل أفضل من الماضي.

اسم الفنان:

عبدالناصر غارم

مكان الإقامة:

الرياض

المهنة:

مفدّم

ما هي الذكريات التي تحملها عن نشأتك في المملكة العربية السعودية؟ لقد احتفظت بالكثير من الذكريات عن فترة نشأتي في المملكة العربية السعودية. كنت محاطا باستمرار بالنساء اللواتي كنّ يرّين المنزل ويصنعن الأزياء من القماش الفخم ويتحلّين بالمجوهرات الفضيّة الرائعة. أما الرجال، من الناحية الأخرى، فكانوا يحملون البنادق والسكاكين المزخرفة. وبرأيي فهذا هو الفن الحقيقي: أشياء تُستخدم للإستعمال اليومي فيما قد صنعها أبناء المجتمع الذي ننتمي اليه. فهذا ما يكون هويتنا وما شكّل مصدر إلهام بالنسبة لي وذلك منذ صغري.

ما هي الفنون أو الثقافة المرئية التي أحاطت بك في هذه الفترة؟ لم تكن السعودية تتمتع بثقافة الفنون المرئية آنذاك وكان من الصعب العثور على كتب متخصصة بالفنون. وكان الفن السائد في هذه الفترة نسخة ركيكة عن الفن الأوروبي. غير أنه كان للمملكة تقليد عريق في الشعر والآداء وسرد القصص. وفيما يشكل عنصر الآداء نوعاً فنياً محدّد ذاته، يمكننا أن نتعلّم الكثير من هذه الطقوس البارزة. وهي، حسب رأيي، من أجمل وسائل التواصل لأنها مستلهمة من الحياة اليومية.

ويجدر الذكر أن تقليد فني جوهري كان سائداً لدى شيوخنا. فبالرغم من أن الرسم كان محرّماً في تلك الفترة، استمروا في ممارسته بشجاعة داخل منازلهم وساهموا في إبقاء التقليد حيّاً. فأنا أقدّر مقاومتهم لهذا الأمر الواقع وأعتقد أنهم قد مهّدوا الطريق أمام جيل الفنانين الجديد الذي ننتمي اليه.

ما هي التغييرات التي شهدتها مؤخراً على الصعيد الإبداعي والفني؟ إن الغياب الشبه التام لأي ساحة فنية في السعودية دفع العديد من الفنانين المحليين الى استلهم مشاريعهم من الحياة اليومية. لذا فأنا أقول دائماً أن الشوارع هي بمثابة استوديو بالنسبة لي، إذ أعتبر أن الناس من حولي هم مصدر الهام أساسي في عملي. وغالباً ما يزدهر الإبداع في وجه المعارضة.

by Saudi society and cultural background, how deep is that influence? An artist's work needs to reflect society, if the artist is listening to his conscience.

What do you predict for the future? That it will be better than the past.

ARTIST NAME

ABDULNASSER GHAREM

CITY OF RESIDENCE

RIYADH

OCCUPATION(S)

LIEUTENANT COLONEL

What memories do you have of Saudi Arabia when you were growing up? I have vivid memories of constantly being surrounded by women decorating the house, making clothes out of beautiful fabrics and wearing exquisite silver jewellery. The men, on the other hand, all carried intricately decorated guns and knives. That for me is art: things you use in daily life, made by your own people. This is what gives you your identity and this is what inspired me from a young age.

What kind of art/visual culture surrounded you at this time? Growing up in Saudi, there was no real visual arts culture and it was very difficult to find art books. A lot of the art we did have was merely an imitation of European art. However, what we did have was a very strong tradition of poetry, performance and storytelling. This element of performance is an art form in itself, and there is a lot to learn from rituals.

It has to be said though that there was a strong artistic tradition amongst our elders. Despite drawing being prohibited at the time, they kept the tradition alive behind closed doors, and I admire their resistance in the face of opposition. They are the ones who paved the way for my generation of artists.

What changes have you seen in terms of creativity and artistic practice? The near total lack of an art scene meant that many artists in Saudi had to turn to daily life for inspiration. This is why I always say that the street is my studio. I am most inspired by the people around me. Creativity often flourishes in the face of opposition.

The main changes in recent times have come about because of globalisation and the internet. They have opened a window onto the world, especially in a country like Saudi where there was little chance beforehand to be connected in this way. The internet is an endless source of knowledge and has empowered our artists and our people to share their ideas and voice their opinions. The internet and especially social networks have given people freedom that did not exist before.

What, if anything, made you become an artist? Art is in your genes, it is not something that can be taught. It is a feeling, and it is only by opening yourself up to it that it will appear. For me, art is a way of expressing my opinion in a visual way. I like that art is a universal language that anyone can understand and that spreads quickly.

What challenges have you faced as an artist in Saudi Arabia? Society and its customs have been one of the biggest challenges for me and my work. However this is something that I think is slowly changing.

What are the benefits of being an artist in Saudi Arabia? We have a wonderful culture in Saudi Arabia and being an artist there is the chance to have a voice. It is a way of giving back to society and of perhaps even helping people through your work. What is the use of art otherwise? If not to be a vehicle for positive change.

Which artists have influenced you? Marcel Duchamp has had a great influence on me and my work.

Who are your heroes in Saudi Arabia today? The Prophet Muhammad (peace be upon him).

If you could change one thing in your society, what would it be? I would like it to be easier for foreigners to visit our country. This is one of the reasons why there are so many misconceptions about Saudi; this lack of openness that hopefully we are addressing through our art.

What is the role of the artist in Saudi society?

It is important for us to comment on our society, as well as to be a voice for our people. It is important not only for our own people but for those who do not live in Saudi to better understand our society.

ولقد ولدت التغييرات الرئيسة في الآونة الأخيرة من جرّاء حركة العولمة والإنترنت. ونتيجة لذلك، قُتحت نافذة على العالم خاصة بالنسبة للسعودية حيث لم يكن للإتصالات أن تتطوّر بهذا الشكل الملحوظ. فالإنترنت مصدر للمعرفة لا تحدّه حدود ولقد عزز قدرات الفنانين والمجتمع السعودي ومكّثهم من نشر أفكارهم وايصال صوتهم وآرائهم. أظن أن الإنترنت ووسائل الإعلام الإجتماعية بوجه خاص قد منحت المجتمع حرية لم يعتد عليها من قبل. فأعطته حرية التعبير والتعبير عن هذه أفكاره بالتحديد لإيصالها الى العالم.

ما الذي حثّك على اعتناق الفن؟ حسب رأيي، لا يمكنك تعلّم الفن. فهو شيء يجري في عروقتك أو شعور يختلجك، ولا يولد عند الطلب. وبالنسبة لي، إن الفن وسيلةٌ للتعبير عن رأيي بأسلوب بصري. وما يعجبني في الفن هو أنه لغةٌ عالمية مفهومة من قبل الجميع وسريعة الإنتشار.

ما هي التحدّيات التي واجهتها كفنان في المملكة العربية السعودية؟ كان المجتمع وعاداته أحد أكبر التحديات التي واجهتها في حياتي وفي سياق عملي. ولكنني أعتقد أن هذا الواقع يتغيّر ويتطوّر شيئاً فشيئاً.

ما الذي استفدت منه بكونك فنانا في المملكة العربية السعودية؟ نحن نتمتّع بثقافة رائعة في السعودية ولقد قُتِح أمامي المجال، كفنان، بالتعبير عن رأيي. فكانت طريقة مناسبة لتقديم شيء ما للمجتمع أو حتى لمساعدة بعض الناس من خلال أعمالتي. فما حاجة الفن إذا إن لم يكن أداةً لإحداث التغيير الإيجابي؟

من هم الفنانون الذين تأثرت بهم؟ لطالما كان لمارسيل دوشان أثر كبير علي وعلى أعمالي.

من هم أبطالك؟ النبي محمّد صلى الله عليه وسلّم.

لو أستطعت تغيير شيء واحد في مجتمعك فماذا تختار؟ كنت أتمنّى أن يزور الأجانب دولتنا بسهولة أكبر. وهذه إحدى الأسباب الداعية الى تكاثر الإعتقادات الخاطئة عن السعودية؛ وهذا هو النقص في الإبتفتاح الذي نحاول التعبير عنه من خلال أعمالنا الفنية.

ما هي برأيك أبرز الإعتقادات الخاطئة عن السعودية؟

التقيت العديد من الأشخاص الذين يعتقدون أنه يستحيل على السعوديين إعتناق مهنة الفن. أعتبر أنه من دورنا كفنانين أن ننتقد مجتمعنا، وأن ننقل صوت شركائنا في الوطن. ولن يرتدّ هذا الأمر على الشعب السعودي فحسب بل على العالم ونظرته لمجتمعنا.

كيف تصف المشهد الفني المعاصر في المملكة العربية السعودية، في الوقت الحاضر؟ يجتاز الفن المعاصر فترةً مثيرةً للإهتمام في السعودية. فنحن نغامر في المجهول مما يثير الفنانين ويحفّزهم على الإبداع. ويلقى الفن السعودي أخيراً ترحيباً وتقديراً على الصعيد الدولي إذ تُعرض أعمال الفنانين السعوديين الى جانب أعمال كبار الفنانين العالميين، مما يشكل فخراً كبيراً بالنسبة لنا.

ما الذي يجعل الفن السعودي المعاصر مختلفاً عن مشهد الفن العالمي؟ على عكس المشاهد الفنية العالمية، فهناك القليل من المواد التربوية الفنية المطروحة في المدارس السعودية. مما يعني أن الجيل الشاب عصامي بامتياز ويحتاج الى الثقة بالنفس لكي يمضي قدماً في مسيرته ويزرع على صعيد الساحة الفنية. كما أعتقد أن الفنانين السعوديين هم الذين يواجهون العدد الأكبر من الحواجز مقارنةً بغيرهم من الفنانين عالمياً. ولكن في الوقت نفسه، غالباً ما يؤدي هكذا نضال الى إبداع وابتكار أعظم.

ما هي الوسائل الإعلامية التي تدعم الفنانين في السعودية؟ بشكل عام، لقد استجابت وسائل الإعلام بإيجابية للفن السعودي. ونحن نحظى بتغطية عالمية فعّالة تساعدنا على تسويق أعمالنا. فكان من الرائع أن نرى معرض "مستقبل وعد" الذي شاركنا فيه يحتلّ الصفحة الأولى من صحيفة "لو موند" الفرنسية!

كيف أثرت وسائل الإعلام الإجماعية على الوسط الفني في المملكة العربية السعودية؟ كان لوسائل الإعلام الإجماعية، كما ذكرت آنفاً، تأثير عظيم على المجتمع السعودي. فلعبت دوراً قيّماً في نشر الأحداث الفنية مما سهّل عملية التعاون والمشاركة وتبادل الأفكار.

إسم الفنان:

اياد مغازل

المدينة:

جدة

المهنة:

مخرج ومدير ابداعي في شركة يوتيرن

ماهي الذكريات التي تحملها من نشأتك في المملكة العربية السعودية؟ نشأت في مدينة الرياض، وأتذكر ممارسة رياضه المشي مع امي من المنزل إلى الأسواق، وأتذكر لعب الرولر سكيت في ساحة الكندي في حي السفارات، وأتذكر حداثتي في السفارات ونادي الرياضة الذي به، أتذكر مدرستي دار السلام التي درست بها كل ايام دراستي ورحلات المدرسه لحديقة الحيوانات واصدقائي هناك، أتذكر الهيئة عندما داهمتني انا ووالدتي في مطعم عندما كنت في المرحلة الابتدائية لمجرد انها كانت كاشفة

How would you describe the contemporary art movement in Saudi Arabia in the present time?

It is a very exciting time for contemporary art in Saudi Arabia. We are venturing into the unknown and that is always very stimulating, especially for an artist. Saudi art is finally gaining international recognition, and being placed alongside artists from all over the world, which is a great honour.

What makes Saudi contemporary arts different from international art scenes? Unlike the international art scenes, there is very little art in schools in Saudi. This means that the younger generation is self-taught and that they really need to believe in themselves and their work to push forward and make a name for themselves. I think we have more barriers to push against than artists from many other parts of the world. But at the same time, this is often how creativity flourishes.

Does the media support Saudi artists? The media in general has reacted in a very positive way to Saudi art. We have been getting fantastic international coverage which is helping to spread the word. It was great seeing The Future of a Promise exhibition we were involved in on the front page of Le Monde!

What do you predict for the future? I hope art education becomes more accessible to everyone. This will generate a new generation of artists who will become the future of Saudi.

ARTIST NAME

EYAD MAGHAZIL

CITY OF RESIDENCE

JEDDAH

OCCUPATION(S)

FILM DIRECTOR AND CREATIVE DIRECTOR AT U-TURN COMPANY

What memories do you have of Saudi Arabia when you were growing up? I was raised in Riyadh. I recall walking with my mother from home to the marketplaces. I remember the roller skates at Al-Kindi Square at the Diplomatic Quarter. I remember Dar-es-Salaam schools where I pursued my studies, and school trips to the zoo. I recall that when I was a pupil at primary school, the Committee for the Promotion

of Virtue and the Prevention of Vice stormed into the restaurant where I was sitting with my mum, due to her uncovered face. I remember the Gulf War and the sounds of siren warning systems heard across the city. I remember drawing graffiti with my friends in the alleys and on buildings, and shooting horror movies in abandoned houses. I have vivid memories of the smell of oil paints at home from my mother's drawings when she was studying art.

What changes have you seen in terms of creativity and artistic practice? Basically, access to the internet is the main reason behind the development of visual art in Saudi Arabia. The study and purchase of art materials has become more readily available to all.

What changes have you seen in terms of society? Awareness and global consciousness in Saudi society is more noticeable amongst the younger generations. New generations are getting more courageous about creating positive change, and participating in casting their votes as well as claiming their rights.

What, if anything, made you become an artist?

Every person on Earth is an artist with a style of their own. The luckiest guy is born and raised in an environment where his talents and orientations are respected and appreciated, whereas the unluckiest guy has his creative spirit killed inside, and his art practice is performed in the dark. Yet, he is still an artist.

What challenges have you faced as an artist in Saudi Arabia? One of the toughest challenges in Saudi Arabia is that there is no space for interaction between men and women. Before, the censorship imposed on art books and visual media felt like an insurmountable barrier. I remember when my mother used to smuggle art books into Saudi Arabia for teaching purposes.

What are the benefits of being an artist in Saudi Arabia? I always say the day is coming when we will yearn for the challenges and difficulties we once encountered as artists in Saudi Arabia. Such difficulties are the source of richness, inspiration and survival.

لوجهها ، أتذكر حرب الخليج واصوات اجهزه الإنذار ترن في المدينة كلها عند حدوث امر خطير، أتذكر الغيبوبة الإعلامية التي كنا نعيشها مع القناة السعودية الأولى والثانية، وكل برامجها بالتفصيل بدأ بالموسيقى الصباحية وانتهاً ببرامج المصارعة الحرة ، أتذكر رسم الجرافيتي مع اصدقائي في ازقة الشوارع والمباني وتصوير الأفلام المرعبة في المنازل المهجوره الشهيره، أتذكر بكل وضوح رائحة الألوان الزيتيه في منزلنا بسبب رسومات امي (نادية حوجة) عندما كانت تدرس الفن،وكنت دائماً اصر على ان اشاركها كل الاعمال الفنيه سواء كانت منحوتات او الوان مائيه.

ماهي التغييرات التي شاهدهتها تحدث مؤخراً على الصعيد الإبداعي والفني؟ دخول الإنترنت بشكل أول هو السبب الأساسي لتطور حس الفن البصري في السعودية، بسببه اصبح عامه الشعب يستطيعون مشاهدة فنون العالم بدون رقابة حقيقية وينتج عن ذلك وعي بصري وبناء حس النقد والتطوير، وبسببه ايضا اصبحت دراسة وشراء الوسائل الفنيه سهله للفنانين ومتوفره للكل.

ماهي التغييرات التي شاهدهتها تحدث في المجتمع؟ المجتمع من حولي اصبح واعى ومثقف عالمياً أكثر بكثير من الجيل الذي قبله اصبح اكثر جرأه على بناء التغييرات الإيجابية والمشاركة بصوته والمطالبه بحقوقه.ثقافة المؤسسات الخيرية والعمل التطوعي اصبحت شائعةافتتاح جامعات لتعليم الفنون البصرية مؤخراً.

مالذي جعلك تصبح فناناً؟

كل مخلوق علي هذه الأرض فنان بطريقته الخاصة وفي مجال اهتماماته، هناك من يكون محظوظ ويتم وضعه في بيئه تحترم وتقدر توجهاته وموهبته وتصلقها ليصبح (فنان مشهور) وهناك من يتم قتل هذه الروح فيه وقد يبقى يمارسها وحيدا جولا ليصبح (فنان غير مشهور) ولكن ما يزال فنان. بيئتي كانت مشجعة جداً.

ماهي التحديات التي واجهتك كفنان في السعودية؟

فصل النساء عن الرجال في السعودية واحده من التحديات الصعبه، نصف المجتمع وغانبه الأخر لم يستطع التواصل معي بسهولة للمشاركة في بناء هذا الفن، الرقابة الإعلاميه على الكتب الفنية والإعلام المرئي الفني قديما كان عائق صعب جداً، أتذكر امي كانت تهرب الكتب الفنيه للسعوديه عشان تقدر تدرس منها تحريم معظم الممارسات الفنيه في السعوديه من بعض الجهات الدينيه كان مرهق نفسيًا، حيث ان التصوير ورسم الأرواح والنحت من المحرمات الشرعية وكان يجب ممارستها وبصعوبه بالغه يستطيع الفنان دراستها او مشاركته اعماله مع الآخرين ليطور من موهبته.

مالذي استفدته بكونك فناناً في السعودية؟ دائماً اقول بأنه سيأتي يوم وسنستاق لكل التحديات والصعوبات التي نواجهها كفنانين في السعودية، لأن هذه الصعوبات هي ما يغذيها ويلهمنا ويبقينا احياء لتثبت وجودنا وليكون مادة خصبة لخيالنا وانتاجنا الفني تماما كما يفعل رجال الكهف بنحت احاسيسهم على الصخور. الأختلاف والتنوع العميق بين مناطق المملكة بشكل عام وبين اهالي منطقة الحجاز (بسبب توافد الكثير من الثقافات الخارجية له للأسباب دينية) بشكل خاص كان بيئه رائعه لتنوع

التوجهات الفكرية والبصرية، اما من الناحية التقنية فلم استفد شيئاً.

ماهي المواضيع التي حديث الناس الآن ، في محيطك وعائلتك؟ انا اعلم في المجال الإعلامي ولذلك فمعظم المواضيع التي يتحدث عنها من هم حولي هي مواضيع اجتماعية وسياسية متنوعة وعالمية. ولكن بشكل خاص فإن معظم المواضيع تخص الثورات العربية في ٢٠١١ والتطورات الداخلية التي تحصل هنا وهناك.

مالذي تتوقعه للمستقبل؟
كذب المنجمون ولو صدقوا.

اسم الفنان:
مها محمد الملوح

المدينة:
جدة

المهنة:
فنانة

ما هي التحديات التي واجهتك كفنانة في السعودية؟
التحدي هو أن تظل فنانا في حين أنك تفتقر إلى الفرص لدراسة الفن و في ظل غياب النقاد و هوة جمع الأعمال الفنية الجادين.

ما الذي استفدته بكونك فنانة في السعودية؟
اكتشاف ما هو غير مكتشف،والحلم بالمستحيل.

من هم الفنانون الذين تأثرت بهم؟ في طفولتي تأثرت ببيكاسو و الفنانين الانطباعيين. فيما بعد تأثرت بالعديد من الفنانين الآخريين مثل روثكو، و روشينبرج، و دافيد هوكني.

من هم أبطالك؟ الجيل الجديد و تقديرهم للفن.

لو كان بإمكانك أن تلتقي بشخصية تاريخية ، من ستكون هذه الشخصية وماذا ستقولين لها؟ أتمنى أن أقابل النبي محمد عليه الصلاة والسلام و أسأله عن رأيه في وضع المرأة في مجتمعنا.

كيف تصفين المشهد الفني المعاصر في السعودية في الوقت الحاضر؟ يتطور بسرعة متزايدة و واعد للغاية.

If you could change one thing in your society, what would it be? That freedom of opinion and expression is more accepted along with a culture of dialogue.

With freedom of speech, you can change everything. What is the role of the artist in Saudi society? The role of the artist in Saudi Arabia does not differ from any artist's role in the world. The artist helps create a bridge of communication between the issue he is talking about visually and the responsible viewer.

What do you predict for the future? The fortune tellers would most definitely be liars even if they were to be right.

ARTIST NAME
MAHA MALLUH

CITY OF RESIDENCE
RIYADH

OCCUPATION(S)
ARTIST

What challenges have you faced as an artist in Saudi Arabia? The challenge is to continue being an artist in an environment that lacks artistic educational opportunities as well as critics and serious collectors.

What are the benefits of being an artist in Saudi Arabia? Exploring the unexplored and dreaming of the impossible.

Which artists influenced you? As a child, I was influenced by Picasso and the Impressionists. Later, by many others like, Rothko, Rauschenberg and David Hockney.

Who are your heroes in Saudi Arabia today? The new generation and their appreciation of art.

If you could meet anyone in history, who would it be and what would you ask them? I would like to meet the Prophet Mohammed and ask him what he thinks of the status of women in our society.

How would you describe the contemporary art movement in Saudi Arabia at the present time? Picking up speed and very promising.

What makes Saudi contemporary art different from international art scenes? It is new and fresh art that comes from a totally different cultural environment.

How has social media affected the arts community in the Kingdom? The internet and the rise of social media have had a tremendous effect, so that it can be seen not just as an artistic revolution, but a cultural one too. Artists are able to see art and communicate with other artists locally and internationally, which motivates them to be more creative. If you don't see art, you can't create art.

إسم الفنان
أحمد ماطر آل زياد

المدينة:
أبها

المهنة:
طبيب

ARTIST NAME
AHMED MATER AL-ZIAD

CITY OF RESIDENCE
ABHA

OCCUPATION(S)
DOCTOR

What memories do you have of Saudi Arabia when you were growing up? I remember my ordinary childhood in the countryside. It gave me time and space to think deeply in order to understand things that seemed simple. I remember when I moved to the city and experienced many things for the first time. I remember all sorts of things, from my classmates admiring my simple drawings, to doing well in school, to my dreams of travelling and exploring the world and making it a better place, to the reality of today's consumerist lifestyle and the rapid technological advancements that affect all aspects of life.

What changes have you seen in terms of creativity and artistic practice? The emergence of a new generation that has managed to utilise technology to their advantage, a generation that strives to be heard and to make their thoughts and dreams known to the world, a generation that seeks true change.

What changes have you seen in terms of society? Saudi society changes in a slow and systematic way. It sometimes takes a few steps forward, only to take a couple more backwards. However, it has started to seek out change and development, to learn the art of dialogue and to accept and attempt to understand others rather than reject them.

ما الذي يجعل الفن السعودي المعاصر مختلفاً عن المشهد الفني العالمي؟ إنه فن جديد و طازج و آت من بيئة ثقافية مختلفة تماماً.

كيف أثرت وسائل الإعلام الاجتماعية على الوسط الفني في السعودية؟ كان لظهور الإنترنت و تطور وسائل الإعلام الاجتماعية تأثير هائل بحيث يمكن أن ينظر لها لـ كثورة فنية فحسب، بل ثقافية أيضاً. باستطاعة الفنانين أن يشاهدوا الأعمال الفنية ويتواصلوا مع الفنانين محليا و عالميا مما يساعدهم و يحفزهم على أن يصبحوا أكثر إبداعا. إن لم تر فنا لا يمكنك أن تبعد فنا.

ماهي الذكريات التي تحملها من نشأتك في المملكة العربية السعودية؟ طفولتي الريفية البسيطة، التي منحتني مساحة كبيرة للتأمل والتفكير العميق من أجل فهم الأشياء البسيطة التي حولي، انتقالتي للعيش في المدينة والتعرف على تجارب جديدة خضتها للمرة الأولى، أصدقائي في المدرسة وإعجابهم برسوماتي البسيطة وتفوقتي الدراسي، طموحاتي الكبيرة وأحلامي باكتشاف العالم ومحاولة تغييره إلى الأفضل، إلى الواقعية التي فرضتها علينا نمطية الحياة الاستهلاكية والتطور التقني المتسارع في كل شيء.

ماهي التغييرات التي شاهدها تحدث مؤخراً على الصعيد الإبداعي والفني؟ ظهور أجيال جديدة استطاعت توظيف التقنية بشكل كبير والاستفادة منها بطريقة مثالية ، ظهور جيل بدأ يسعى لإيصال صوته وأحلامه وأفكاره للعالم كله، جيل يسعى للتغيير الحقيقي.

ماهي التغييرات التي شاهدها تحدث في المجتمع؟ المجتمع يتغير بنسق معين قد يكون بطيئاً بعض الشيء، وقد يحمل عدداً من التراجعات وأحياناً القفزات، لكن المجتمع بدأ يسلك طريقاً نحو التغيير والتطور. وبدأ يتعلم لغة الحوار وتقبل الآخر ومحاولة فهمه، لا رفضه وإقصاءه.

مالذي جعلك تصبح فناناً؟ فناعتي بأن شعور الإنسان بالدهشة لا يتوقف عند حد معين.

ماهي التحديات التي واجهتك كفنان في السعودية؟ غياب البيئة الملائمة للتعامل مع الفن بطريقة تساهم في تطور الوعي في المجتمع. عدم وعي المجتمع بما فيه الكفاية بقيمة الفن ودوره الحضاري الرئيسي، رغم أنه مجتمع يقدم فنونه الخاصة بطريقة عفوية جداً. غياب التعليم الجاد للفنون وبمنهجية واضحة.

مالذي استفدته بكونك فناناً في السعودية؟ وجودي في بيئة غنية بالمواضيع الجديدة المختلفة عن مصادر الفهم لدى الفنان في مناطق أخرى.

إضافة إلى التغيير المفاجئ الذي طال الحياة هنا مما خلق الكثير من الحالات والمشاهد المليئة بالتناقضات اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً .

من هم الفنانون الذين تأثرت بهم؟ أنسل آدامز Ansel Adams

من هم أبطالك؟ جد هايدي - إبرامكيس (بطل محلي من منطقة عسير) - كمال الدين بهزاد.

ماهي المواضيع التي حديث الناس الآن ، في محيطك وعائلتك؟ الحلال والحرام.

لو استطعت تغيير أي شيء في مجتمعك ، ماهو الشيء الذي تريد تغييره؟ طريقة تعامل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المجتمع.

ماهي أكثر الإعتقادات الخاطئة عن السعودية؟ أنها فقط مليئة ببراميل النفط!

كيف تصف المشهد الفني المعاصر في السعودية في الوقت الحاضر؟ قيد الإنشاء

كيف أثرت وسائل الإعلام الاجتماعية على الوسط الفني في السعودية؟ جعلت من توصيل الافكار والابداعات الفنية أكثر سهولة ووصولاً من الفنان إلى المتلقي. دون الدخول في دهاليز الوسائل الاعلامية الكبرى والرسمية .

What, if anything, made you become an artist? My conviction that man has an endless capacity to be surprised.

What challenges have you faced as an artist in Saudi Arabia? The lack of an environment conducive to practicing art in a way that enhances awareness. The lack of awareness as to the true value of art and its crucial role in the modernisation process. The lack of a formal arts programs at educational institutions.

What are the benefits of being an artist in Saudi Arabia? Living in an environment full of new and fresh issues which are different than anywhere else in the world.

There are so many exciting changes happening that create a myriad of social, cultural and economic contradictions.

Which artists influenced you? Ansel Adams.

Who are your heroes? Heidi's grandfather Ibramex (local hero in the Asir province), and Kamal ud-Din Behzad.

What are the main topics of conversation in your community / family? What is halal and what is haram (lawful and unlawful according to Islamic teachings).

If you could change one thing in your society, what would it be? The way the Committee for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice deals with society.

What do you find is the most common misconception about Saudi Arabia? That it is just an oil producing country.

How would you describe the contemporary art movement in Saudi Arabia in the present time? Under construction.

How has social media affected the arts community in the Kingdom? Social media makes ideas and artistic output easily deliverable. The artist has better and more direct access to the recipient and vice versa, without having to rely on the clunky nature of big media.

مالذي تتوقعه للمستقبل؟ ليس من السهل التوقع، نحن بحاجة للكثير من العمل من أجله.

اسم الفنان:
أضوة المبارك

المدينة:
الرياض

المهنة:
مخرجه فنية

ماهي التغييرات التي شاهدها تحدث مؤخراً على الصعيد الإبداعي والفني؟ بشأن بلدي، أعتقد أن المملكة العربية السعودية بدأت تنمي جانبها الفني من حيث إقامة بعض المعارض الفنية من أجل دعم و فرض قدرات الشباب السعودي، وهذا بالتأكيد له تأثير كبير على الإبداع والممارسات الفنية في المملكة العربية السعودية.

ماهي التغييرات التي شاهدها تحدث في المجتمع؟ وحي المواهب التي كانت مخفيه تحت بعض القيم الاجتماعية والثقافية، حيث بدأت السعودية تظهر قدرات كبيرة مرتبطه بالفن.

مالذي جعلك تصبح فناناً؟ لقد كنت دائماً مهتمة في الفن، في الطريقة التي تستطيع أن تقول وتعبير عن عدة افكار في عمل فني واحد، وأيضاً فكرة السماح للناس بخوض هذه التجارب معك.

لو استطعت تغيير أي شيء في مجتمعك ، ماهو الشيء الذي تريد تغييره؟ كنت على الارجح سأغير بعض العقليات، لأنه ينبغي أن يعرف الناس، إن من أجل الوصول إلى الوجهه المستقبلية عليهم بتخطي جميع المعوقات من حولهم.

ماهو دور الفنان في السعودية؟ دور الفنان لا يختلف على أساس البلدان أو المجتمعات؛ مهمة الفنان الحقيقي هو التواصل بما لا يمكن التحدث به عن زوايا الحياة المختلفة بطريقة فريدة من نوعها ومقبولة.

هل تعتقد أن الفن السعودي متأثر بما فيه الكفاية بالمجتمع والإرث الثقافي السعودي؟ مامدى عمق هذا التأثير؟ ينبغي أن يتأثر الفنان من الحياة نفسها، ولكن المجتمع والتقاليد والخلفية الثقافية سوف تلعب دورا كبيرا في حياته

What do you predict for the future? Prediction for the future is no easy matter. We need to work hard towards that purpose.

ARTIST NAME
ADWA ABDULRAHMAN AL-MUBARAK

CITY OF RESIDENCE
RIYADH

OCCUPATION(S)
CREATIVE DIRECTOR AT CMC MARKETING & ADVERTISING CO.

What changes have you seen in terms of creativity and artistic practice? Saudi Arabia has started developing its artistic side in terms of establishing some great art exhibitions in order to enforce Saudi youth capabilities. This will for sure have a great impact on creativity and artistic practices in the Kingdom.

What changes have you seen in terms of society? I'm actually inspired by the talent that's been hidden under some social values and cultural costumes, Saudi is showing great capabilities associated with art.

What made you become an artist? I've always been interested in art. It amazes me. Just thinking of the way you can say a million things in one piece of art, just letting your heart and mind out for people to experience your words and emotions.

If you could change one thing in your society, what would it be? I'd probably change some mentalities. People should know that in order to get to your desired future destination, you have to remove all the constraints around you.

What is the role of the artist in Saudi society? An artist's role does not differ based on countries or societies. An artist's true mission is to communicate the unspoken about life's different angles in a way that is unique.

Do you think that art should be influenced by society, tradition, and cultural background? The artist should be influenced by life itself, but society, tradition, and cultural background will play a huge role in this.

مالذي تتوقعه للمستقبل؟ التنبؤ الذي أراه لبلدي ما يكمن ان يوصف ببعض الكلمات، عليك العبور من ذهني لثرى الصورة كامله، المملكة العربية السعودية مقدر لها أن تكون عظيمة إنشاءالله.

اسم الفنان:

ناصر صالح السالم

المدينة:

جدة

المهنة:

مهندس معماري

ماهي الذكريات التي تحملها من نشأتك في المملكة العربية السعودية؟ نشأتني في مكة .. طبيعه عمل والدي في التجاره ذكرياتي في منطقة شعب عامر والتعامل مع كل جنسيات العالم. والعمل التطوعي في الجهات الحكوميه والغير الحكوميه لخدمه حجاج وزوار بيت الله الحرام.

ماهي الفنون والثقافة البصرية التي تحيطك في هذه الفترة؟ الفنون الحديثه والمعاصر، الخط العربي، والفنون المفاهيميه.

مالذي جعلك تصبح فناناً؟ شغفي لحب جماليات الخط العربي.

ماهي التحديات التي واجهتك كفنان في السعودية؟ ضعف الايمان من قبل الوسط الفني بالفنان الحديث التواجد في دور العرض.

مالذي استفدته بكونك فناناً في السعودية؟ القرب من الحرم المكي الشريف التي نشأت وترعرعت فيه وتعلمت اسس وقواعد الخط العربي.

من هم الفنانون الذين تأثرت بهم؟ ابراهيم العرافي، حكيم غزالي، محمد الرباط، سعيد قمحاوي، خالد عريج، صديق واصل، ايمن يسري عبد الناصر غارم، احمد ماطر.

لو استطعت تغيير أي شيء في مجتمعك ، ما هو الشيء الذي تريد تغييره؟ تغيير مفهوم الفن لدى المتلقي في الوسيط الفني.

What do you predict for the future of Saudi Arabia?

The prediction I see for my country can't be explained in words. You will have to go through my mind in order to see the complete picture. Saudi Arabia is destined to be great, insha'allah.

ARTIST NAME

NASSER AL-SALEM

CITY OF RESIDENCE

JEDDAH

OCCUPATION(S)

ARCHITECT

What memories do you have of Saudi Arabia when you were growing up? I was raised in Makkah. My father worked in retail. My memories can be traced back to the area of Shoab Amer, where I used to meet people from all around the globe. I remember my volunteer work with government and non-government authorities to serve pilgrims and visitors at the Sacred House of Allah.

What kind of art/visual culture surrounded you at this time? Modern and contemporary art, Arabic calligraphy and conceptual art.

What, if anything, made you become an artist? My passion for the beauty of Arabic calligraphy.

What challenges have you faced as an artist in Saudi Arabia? A lack of faith in emerging artists and the difficulty in having your work exhibited and viewed by the wider community.

What are the benefits of being an artist in Saudi Arabia? Being born and raised around the corner from Al Haram Al Makki Al Sharif. Learning the fundamentals and rules of Arabic calligraphy.

Which artists influence you? Ibrahim Arrafy, Hakim Ghazali, Mohammed Rubat, Said Kamhawi, Khalid Orayj, Sadik Wasil, Ayman Yossri, Abdunasser Gharem and Ahmed Mater.

If you could change one thing in your society, what would it be? I would change the concept of art within the artistic community.

What do you find is the most common misconception about Saudi Arabia? That money is the only thing that matters.

What is the role of the artist in Saudi society? The role of the artist is to deliver a message where his concerns can be voiced and externalised in his quest for change and development.

How would you describe the contemporary art movement in Saudi Arabia in the present time? It is thriving.

What makes Saudi contemporary art different from international art scenes? Saudi contemporary art is different because they are highly associated with the teachings of Islam.

How has social media affected the arts community in the Kingdom? It has had no impact at all

What do you predict for the future? New emerging names will spread to the global scene soon.

ARTIST NAME

SAEED SALEM

CITY OF RESIDENCE

JEDDAH

OCCUPATION(S)

PHOTOGRAPHER

What memories do you have of Saudi Arabia when you were growing up? Calligraphy in elementary school. It was 1996 and I came first in a Jeddah calligraphy competition. It was all downhill from there.

What kind of art/visual culture surrounded you at this time? Mostly Islamic art and everything related to calligraphy. Every time I went to pray, I looked at the engraved calligraphy and then I went home and tried to copy it.

What changes have you seen in terms of creativity and artistic practice? I never met Saudi artists until I came back to Jeddah in 2010. I met Ahmed Mater and Ayman Yossri and Ziad El Sayed and realised that we had really great artists here.

ماهي أكثر الإعتقادات الخاطئة عن السعودية؟ أن المال هو اساس كل شيء

ماهو دور الفنان في السعودية؟ توصيل رسالة تعبر عن همه وما يجول بداخله تسعى الى التغيير والتطوير تتبع من اصلته وتراثه.

كيف تصف المشهد الفني المعاصر في السعودية في الوقت الحاضر؟ مزدهر.

مالذي يجعل الفن السعودي المعاصر مختلفاً عن المشهد الفني العالمي؟ لارتباطه بتعاليم الدين الاسلامي ارتباطاً.

كيف أثرت وسائل الإعلام الإجتماعية على الوسط الفني في السعودية؟ تأثير لا يذكر.

مالذي تتوقعه للمستقبل؟ اكتساح الساحات العالمية من أسماء صاعده خلال مدة وجيزة.

إسم الفنان:

سعيد سالم

المدينة:

جدة

المهنة:

مصور فوتوغرافي

ماهي الذكريات التي تحملها من نشأتك في المملكة العربية السعودية؟ الخط العربي من المدرسة الابتدائية، كل هذا بدأ عندما فزت بالمركز الأول في مسابقة الخط عام 1996 .

ماهي الفنون والثقافة البصرية التي تحيطك في هذه الفترة؟ في الغالب الفنون الإسلامية وكل ما له علاقة بالخط العربي، كلما ذهبت لأداء الصلاة ، أنظر إلى الخط المحفور على جدران المسجد وأحاول نسخه عندما أعود إلى المنزل.

ماهي التغييرات التي شاهدهتها تحدث مؤخراً على الصعيد الإبداعي والفني؟ لم أقابل فناناً سعودياً واحداً منذ أن عدت إلى جدة عام 2010 حيث قابلت أحمد ماطر وأيمن يسري وزباد السيد ، وأدركت أن لدينا هنا فنانون رائعون.

ماهي التغييرات التي شاهدتها تحدث في المجتمع؟ هناك الكثير، كان الناس أكثر اجتماعيون، بالرغم من توفر جميع الاتصالات الإلكترونية، الحياة كانت أسهل دون هاتف تحمله في جيبك .

ماهي التحديات التي واجهتك كفنان في السعودية؟ لم يكن والدي مهتماً بمسارتي الإبداعي. أنا طورت نفسي ولم أبه لآراء الآخرين.

مالذي استفدته بكونك فناناً في السعودية؟ من السهل هنا أن تكون معروفاً ، فأني شيء تقوم به أنت الرائد فيه، لأنك أول من يقوم به ، وتفعل ذلك بالشكل الصحيح.

من هم الفنانون الذين تأثرت بهم؟ أنا ملهم بمصوري الفيديو والمصورين السينمائيين، أحصل على إلهامي من الصور الثابتة في الفيلم.

من هم أبطالك اليوم في المملكة العربية السعودية؟ مخالفو القواعد.

ماهي المواضيع التي حديث الناس الآن ، في محيطك وعائلتك؟ الزواج، المال، الطاعة ، الزواج ، الزواج ، الزواج !

مالذي تتوقعه للمستقبل؟ المستقبل مشرق جداً بوجود كل هؤلاء الفنانين، لقد كنت أفكر بالانتقال للعيش في أستراليا، لكنني قررت البقاء هنا لأنني جزءاً من المشهد الفني المعاصر، لكي أصنع التاريخ!

لو استطعت تغيير أي شيء في مجتمعك، ماهو الشيء الذي تريد تغييره؟ على الناس أن يكونوا أكثر جرأة وإقداماً.

ماهي أكثر الإعتقادات الخاطئة عن السعودية؟ أننا نذهب إلى العمل على ظهور الجمال، وفي إحدى المرات سئلت عما إذا كان لدي بئر نطف في بيتي.

كيف أثرت وسائل الإعلام الإجتماعية على الوسط الفني في السعودية؟ عندما يطرح أحدهم فكرته عبرها ، فإن ذلك يشجع الآخرين على فعل المثل .

What changes have you seen in terms of society? A lot. People were more social before but now with all the electronic communications, people don't go out as much. Life was much easier without a phone in your pocket.

What challenges have you faced as an artist in Saudi Arabia? My dad was not interested in me following a creative path. I motivated myself and I did not care about other people's opinions.

What are the benefits of being an artist in Saudi Arabia? It's easier than other places to be original and recognised because most things I do, I am the first to do it here and to do it properly.

Which artists influenced you? I am inspired by videographers and cinematographers. I take my inspiration as a photographer from film.

Who are your heroes in Saudi Arabia today? Rule breakers.

What are the main topics of conversation in your community / family? Marriage. Money. Obedience. Marriage. Marriage. Marriage.

What do you predict for the future of Saudi Arabia? With all the artists, it will be a bright future. I was going to move to Australia but now I want to stay and be part of the artistic movement in Saudi. To be part of history.

If you could change one thing in your society, what would it be? People should be more daring.

What do you find is the most common misconception about Saudi Arabia? That we go to work by camel. Once I was asked if I had a gas pump in my house.

How has social media affected the arts community in the Kingdom? If one presents an idea through social media, it inspires others to do the same.

اسم الفنان:
جوهرة آل سعود

ARTIST NAME
JOWHARA ALSAUD

CITY OF RESIDENCE
JEDDAH / NYC

OCCUPATION(S)
FULL-TIME VISUAL ARTIST, PART-TIME DESIGN GEEK

What memories do you have of Saudi Arabia when you were growing up? I remember my middle school and high school and all the antics we got up to. I remember music and art classes on their last legs; they stopped when I was 13.

I remember school performances, these also stopped soon after I graduated in '96.

I remember Hardees' hot dogs and Big Cookies on the way home from exams.

I remember Abayas without closures or colors.

I remember when the alarm went off by accident during the Gulf War... gas masks and all.

I remember when it took 20 minutes to get to Old Jeddah rather than the hour+ it takes now.

I remember when Basateen and Khayaat were the be-all-end-all malls.

I remember an infatuation with spray paint.

I remember my siblings being born, and Friday get-togethers at my grandmother's house.

I remember Al Mukhtar with all its Asian candy and dubbed anime.

I remember miniature golf courses and Jane Fonda wanna-be aerobics classes at gyms.

I remember a friend singing at our graduation.

I remember a Jeddah with no barbed wire, road-blocks or Haay'a raids.

What changes have you seen in terms of creativity and artistic practice? I didn't notice much change until there was a boom in Dubai. Since then I've seen more change than I have over the course of my life in Jeddah. And by change I mean the appearance of galleries and magazines dedicated to the arts that have in turn become hubs for artists that had previously been working on their own without this budding community we have now.

ما هي الذكريات التي تحمليها من نشأتك في المملكة العربية السعودية؟ جدة غير... أتذكر مدرستي الإعدادية/مدرستي الثانوية و كل الأشياء الرائعة التي عشناها.

أتذكر حصص الموسيقى و الفن في أواخر أيامهم، لقد توقفوا عندما بلغت الثالثة عشرة.

أتذكر العروض المدرسية والتي توقفت أيضا بعد فترة قصيرة من تخرجي عام 96.

أتذكر باسكين و روبينز، موسيقى ميجاستار، و متجر ماك الصادق العتيق الطراز.

أتذكر هوت دوج هارديز، و بيع كوكيز في طريق العودة إلى المنزل بعد الامتحانات.

أتذكر العبايات بلا أقفال أو ألوان.

أتذكر عندما انطلق جرس الإنذار بطريق الخطأ أثناء حرب الخليج.. أقنعة الغاز و كل شيء.

أتذكر أوقات الغروب على الكورنيش مع التماثيل و عربات البليلة. أتذكر عندما كان الذهاب إلى جدة القديمة يستغرق 20 دقيقة و ليس أكثر من ساعة كما هو الحال الآن.

أتذكر عندما كان البساتين و الخياط هما كل المولات الموجودة. أتذكر الافتتان بألوان الرش .

أتذكر ولادة أشقائي و التجمع يوم الجمعة في بيت جدتي.

أتذكر المختار بكل حلوياته الأسيوية و أفلام الكرتون اليابانية المدبلجة.

أتذكر دروس الميني جولف و فصول الأيروبيكس "جين فوندا و أنا" في صالات الألعاب الرياضية، حيث لا نرى سيداتنا يتناولن الغذاء بل يتمرنّ.

أتذكر غناء صديقة في حفل تخرجنا.

أتذكر جدة بلا أسلاك شائكة أو حواجز طرق و غارات الهيئة.

ما هي التغييرات التي شاهدتها تحدث مؤخراً على الصعيد الإبداعي والفني؟ لقد ابتعدت عن البلاد لفترة طويلة بسبب الدراسة. و مع ذلك لم ألاحظ تغيير كبيراً إلى أن حدث ازدهار كبير في دبي. و منذ ذلك الحين شاهدت تغييراً أكبر من كل ما شاهدته طوال حياتي في جدة. و أقصد بالتغيير ظهور معارض فنية، و مجلات متخصصة في الفن و أصبحت بدورها معقلاً للفنانين الذين كانوا يعملون منفردين بدون ذلك الوسط الناشئ الذي لدينا الآن.

ما هي التحديات التي واجهتك كفنانه في السعودية؟ أكبر التحديات التي واجهتها شخصيا هي عدم ارتياحنا للكاميرا و الفنون التصويرية. والتحدي الآخر هو عجزنا أن نسمي الأشياء بأسمائها.

من هم الفنانون الذين تأثرت بهم؟ لقد أتيت من خلفية سينمائية و تربيت على قراءة الروايات المصورة و تأثرت كثيرا بكليهما. لذا، سكورسيزي، كوبريك، لينش، وونج كار واي، جودار...سبايك جونز، على سبيل المثال لا الحصر... أنا أعشق جورج روسيه، جورما بورانين، فيك مونيز، بالداسارى..و العديد من أقراني، و أصدقائي من المدرسة و الفنانيين الذين عملت/عرضت معهم. سوف أظل مدينة دائما لكل شيء و كل شخص يجعلني أرى أشياء مألوفة من منظور مختلف. ابنة أختي ذات الخمسة أعوام كثيرا ما تفعل ذلك.

ما هي المواضيع التي يتحدث عنها الناس الآن ، في محيطك وعائلتك؟ السياسة، الدين، الاقتصاد، التصميم، السفر، نجوم اليوب الأمريكيين و أفلامهم/موسيقاهم. أه! الطعام، نتكلم كثيرا عن الطعام.

كيف تصفين المشهد الفني المعاصر في السعودية في الوقت الحاضر؟ طموح للغاية. أعتقد أنه لا يزال أمامنا أشواطا كثيرة لنقطعها لكن بهذا المعدل سوف نصل في لمح البصر إن شاء الله.

هل تعتقدين أن الفن السعودي متأثر بما فيه الكفاية بالمجتمع والإرث الثقافي السعودي؟ أعتقد أن الفنانيين متأثرين بالمجتمع، و التراث و الخلفية الثقافية.. إن نبع العمل من مكان وفي لثقافته، فإن كل تلك الأشياء ستصبح جزء من العمل بلا أدنى شك. و مع تسليمنا بذلك، فإن العمل الذي ينبع من شعور زائف بالالتزام بمعالجة القضايا المذكورة يخاطر بأن يبدو متكلفا، وفي بعض الأحيان، ذا نزعة جوهريه ولا أود أن أذاع عن الوعظية و القوادة.

ما الذي يجعل الفن السعودي المعاصر مختلفاً عن المشهد الفني العالمي؟ يتمثل الجانب الإيجابي في الحماس و الحيوية الفائقة. كذلك، فإنه في مجتمع بهذا الانغلاق، يبرهن الفن على أنه واحد من الأشياء القليلة التي يمكنها أن تتسلل و تشارك العالم الخارجي بصورة عامة بعضا من قضاياها، و اهتماماتها، و ثقافتنا. الناس لديهم فضول عظيم لذا فإن هذا العمل يجيء في حينه تماما.

يتمثل الجانب السلبي، مع استثناءات قليلة جدا، في عدم وجود استثمارات في مجال الحفاظ على التراث، و في مناسبات كثيرة، في الاحتفاء بالأعمال التافهة. هذان الأمران لهما تأثير مدمر على كل من "المشهد الفني"

What challenges have you faced as an artist in Saudi Arabia? The biggest challenges I've encountered personally, are our discomfort with cameras and representational art. Another is our general inability to call a spade a spade.

Which artists influence you? I come from a film background and grew up reading graphic novels, so I was heavily influenced by both. Scorsese, Kubrick, Lynch, Wong Kar-wai, Goddard and Spike Jonze to name but a few. I adore Georges Rouse, Jorma Puranen, Vik Munez, Baldassari, and many of my peers and friends. I'll always be indebted to anything and anyone that shows me something familiar from a different perspective. My five-year-old niece does this often.

What are the main topics of conversation in your community / family? Politics, religion, economics, design, travel, American pop stars and their movies/music. Oh yeah, food, lots of talk about food.

How would you describe the contemporary art movement in Saudi Arabia in the present time? Extremely ambitious. I do feel that we have a way to go yet, but at this rate we'll get there in no time, inshallah.

Do you think that art should be influenced by society, tradition, and cultural background? I think artists are influenced by society, tradition and cultural backgrounds... If their work comes from an honest place, all of those things will no doubt be part of it. That being said, work that comes from a false sense of obligation to address issues runs the risk of feeling forced, and I wouldn't want to advocate for didacticism or pandering.

What makes Saudi contemporary arts different from international art scenes? The plusses are the enthusiasm and extraordinary momentum. Also, in such a closed-off society, art is proving to be one of the few things that trickles out and shares some of our issues, concerns, and culture in general with the outside world. People are curious, so this work is relevant and timely.

The downside is, with very few exceptions, no investment in curatorial practice, and on many occasions, the celebration of the mediocre. These two things are damaging to both the art scene as well

artists as it fosters a complacency that is not reflective of the international art community's standards. We need critical voices, time and the proper infrastructure (institutions, integration into the school systems etc.). There are many initiatives being taken but things are not going to happen over night. That being said, everything's happening so fast I'm sure we'll get there sooner than later, inshallah.

ARTIST NAME

HAMZA SERAFI

CITY OF RESIDENCE

JEDDAH

OCCUPATION(S)

ARTIST, BUSINESSMAN

What memories do you have of Saudi Arabia when you were growing up? The holy environment of the House of God – The Grand Mosque. The taste of ZamZam Water. The colour of the ceiling at Bait Almuda'ai's, and the patterns on the old wooden door. Standing on the shores of Jeddah and staring at an endless sea for the first time. My extended family and the wealth of human heritage that it represents. The sky raining candy as it was dropped by a helicopter hovering above our city during National Day.

What changes have you seen in terms of creativity and artistic practice? Numerous and diverse changes, thus it can be seen as a new birth of a promising climate of expression that allows souls to breath and brains to accept.

What changes have you seen in terms of society? Life is a cycle, a moving object that revolves and evolves. We have to understand that the light of dawn is born out of the darkest hours of night!

What, if anything, made you become an artist? Art is not something that can be instilled, it is innate. One is either born an artist or isn't. Nonetheless, academic background and research are essential for enabling you to convey your message as an artist or otherwise.

What are the benefits of being an artist in Saudi Arabia? A rich and diversified society that an artist can tap into.

و الفنانيين حيث يشجعان على نوع من الإمتالية لا تعكس معايير الوسط الفني العالمي و من الممكن الحفاظ عليها فقط في فقاعة منعزلة. نحن بحاجة إلى أصوات نقدية، و وقت، و بنية أساسية (مؤسسات، و الاندماج في نظم المدارس..الخ). هناك العديد من المبادرات لكن الأشياء لن تحدث في يوم و ليلة. و مع تسليمنا بهذا، فكل شيء يجري بسرعة كبيرة للغاية ما يجعلني متأكدة أننا سنبلغ هدفنا في أقرب وقت إنشاء الله.

إسم الفنان:

حمزة صيرفي

المدينة:

جدة

المهنة:

فنان، رجل اعمال

ماهي الذكريات التي تحملها من نشأتك في المملكة العربية السعودية؟ رائحة البيت العتيق وطعم ماء زمزم، ألوان الأسقف في بيت المدعى، ورائحة الخشب المعتق في الابواب، احساس الطفل بمدى البحر في جدة، العائلة الكبيرة بكل ماتحملة من ارث انساني. طائرة الهليكوبتر تلقي علينا الحلوى من السماء احتفالاً بالمناسبات الوطنية.

ماهي الفنون والثقافة البصرية التي تحببك في هذه الفترة؟ كثيرة و متنوعة.. تقع ما بين حدين.. الموجهة الى حد التخمة والمبدعة الى حد التحليق. وانت ما بين متلقي و طارح تتوجس خيفة وتستفتي قلبك وعقلك محاولا ان تستبصر الطريق..

ماهي التغييرات التي شاهدها تحدث في المجتمع؟ نور فظلام فنور... لتتعلم الا نخشى الظلال فهي تعني ان ثمة نور يشرق من مكان قريب.

مالذي جعلك تصبح فناناً؟ لا شيء، يجعلك تصبح فنانا اما ان تولد فنانا اوغير ذلك .. ثم ياتي دور البحث العلمي والمثابرة لتكون الحد الفاصل في تحقيق ايصال رسالتك كفنان من عدمه.

ماهي التحديات التي واجهتك كفنان في السعودية؟ محدودية المصادر والتعليم المتخصص وعدم وجود توجه عام لنشر الوعي بأهمية الفن والثقافة كشيء اساسي وليس كمجرد عنصر ثانوي لتجميل الاطار...

من هم الفنانون الذين تأثرت بهم؟ لوحات صفية بن زفر تحول الحكايا الى واقع واعمال ضياء عزيز ضياء تعمق الاحساس بهذه الحكاية... طه صبان في كثافته اللونية .. عبدالله حماس في تكسيره للطار .. و بكر شيخون في فكره واختزاله ربيع الاخرس في جنونه .. وهشام بنجابي في إحتوائه وظهور المجسمات الجمالية على الكورنيش تنبؤنا بأن هناك شيء ما..

ماهي المواضيع التي حديث الناس الآن ، في محيطك وعائلتك؟ اخوتي يدعمونني.. ابي يسألني كيف هو عملي في المجال الفني وانه ليس من الافضل لي ان اهتدي وافعل نشاطي اكثر في تجارة العائلة امي تدعو لي بالتوفيق وتذكرني بصلاتي والابتعاد عن التدخين.. زوجتي تسألني هل سأعود مرة اخرى متأخرا الى المنزل.. ابنائي يسألونني ماذا نضع في خانة مهنة الاب عندما يسألوننا في المدرسة.

لو استطعت تغيير أي شيء في مجتمعك ، ماهو الشيء الذي تريد تغييره؟ الغاء نظام ان من تعرفه يمكن ان يؤثر اكثر مما تعرفه (رحم الله دكتور فريد قرشي).

ماهي أكثر الإعتقادات الخاطئة عن السعودية؟ المفهوم الخاطيء لمعنى أننا مجتمع خاص وذو خصوصية.

ماهو دور الفنان في السعودية؟ الاحساس بقضايا مجتمعه .. واعادة طرح هذه القضايا بالمتاح له من الوسائل الفنية محفزا مجتمعه على التواصل والحوار لخلق مستقبلا مشرقا لبلاده.

كيف تصف المشهد الفني المعاصر في السعودية في الوقت الحاضر؟ يعيش فترة من افضل الفترات التي مر بها ويتحدث لغة عالمية نابغة من اصالته وثقافته المحلية.

ماهي الوسائل الإعلامية التي تدعم الفنان في السعودية؟ يوجد هناك دعم مواكب للحراك الثقافي الجديد متمثلا في وسائل الاعلام المقروءة والسعوية والبصرية وازدادت مساحة التغطية الاعلامية للنشطة الثقافية على وجه العموم في مملكتنا الحبيبة.. ونظل مثلنا مثل غيرنا نطمح

Which artists influence you? Safia bin Zager's drawings that spin tales into visual narratives, and Dhia'Aziz Dhia' who adopted and evolved this style. Taha Alsaban and the colourful richness of his works, and Abdullah Hamas whose artwork broke the mold. Bakr Shiekhoon's philosophical abstractions, Rabi Alakhras with all his madness, and Hisham Benjabi's all-embracing artworks. And the sculptures that are fixed all along Jeddah's Corniche, that tell us there is something there, simmering beneath the surface.

What are the main topics of conversation in your community / family? My siblings support and encourage me. My father asks me about my artistic progress and whether it would not be more worthwhile to focus my efforts on the family business. My mother wishes me every success, reminds me to pray and admonishes my smoking habit. My wife asks me if I will come home late again today. My children ask me what they should write under Father's Occupation on their school forms.

If you could change one thing in your society, what would it be? I would abolish the idea that "WHO you know makes more of a difference than WHAT you know" (Dr. Fareed Alqurashi).

What do you find is the most common misconception about Saudi Arabia? That we are an exclusive society, living an exclusive lifestyle.

What is the role of the artist in Saudi society? To sympathise with their community's problems, to reflect upon them and then address the issues via art, encouraging discussion and dialogue in the hopes of facilitating a brighter future.

How would you describe the contemporary art movement in Saudi Arabia in the present time? It is at a stage where it is healthier and richer than it has ever been in the past, as it is now speaking an international language, which still springs from the artists' connections to the traditions and culture of their homeland.

What media in Saudi is supporting the artists? The general media attempts to keep up with the comings and goings of the cultural and artistic movements in Saudi, and has indeed improved its coverage. However, as anywhere else, we always thirst

في المزيد.

كيف أثرت وسائل الإعلام الإجتماعية على الوسط الفني في السعودية؟ دون شك ان لها اثر ايجابي اولا من ناحية توسيع مجال الرؤية والوصول الى المعلومة و الاطلاع والتواصل.. ونحن لا نزال نعيش باكورة هذا التفاعل مع هذا العالم.. وان ماسينتج عنه في المستقبل سيكون ذو اثر عميق في النتاج والطرح الفني.

اسم الفنان:

نهى الشريف

المدينة:

جدة

المهنة:

فنانة، طالبة دكتوراه، الفن الإسلامي جامعة وينشستر

ما هي الذكريات التي تحملينها من نشأتك في المملكة العربية السعودية؟ مدينة مكة المكرمة تحمل لي العديد من الذكريات. فهي أكثر كثيرا من مجرد مكان للعبادة، فهي جزء من هويتي، حيث أنها تعتبر مهد تاريخ عائلتي، الأشراف.

ما هي التغييرات التي شاهدها تحدث مؤخرًا على الصعيد الإبداعي والفني؟ مشهد الفن المعاصر في الشرق الأوسط. لا يجب أن نستهيين بما ينطوي عليه هذا المشهد من آثار. أعتقد أنها تبشر ببداية عصر جديد من التعبير و التفاهم بين الثقافات.

ما هي التغييرات التي شاهدها تحدث في المجتمع؟ لا أود أن أكون واضحة أكثر من اللازم، لكنني أعتقد أن ثورات الشرق الأوسط التي تجرى الآن و نحن نتحدث تشير إلى نقطة اللاعودة. إننا نشهد نقطة تحول في التاريخ، و من يدري، لعلنا في نهاية الأمر نكون شركاء فيها.

ما الذي جعلك تصيحين فنانة؟ التربة، الماء، الحياة. فأنا أحب الطمي، و أحب صناعة تماثيل أصلية مستوحاة من الطبيعة.

ما هي التحديات التي واجهتك كفنانة في السعودية؟ حلمي هو هذا – أن أكون نحاة سعودية. بسيط و مباشر، أليس كذلك؟ و مع ذلك، فإن البيئة المحيطة تجعله مجرد وهم خادع. العقبات قد تكون حقيقية، و

for more.

How has social media affected the arts community in the Kingdom? Without a doubt, social media has had a positive effect in terms of facilitating communication and access to information and visual expression. We are only living through the early stages of such easy connection to the rest of the world, and I believe that the long-term effects of social media on artistic production will be profound.

ARTIST NAME

NOHA AL-SHARIF

CITY OF RESIDENCE

JEDDAH

OCCUPATION(S)

ARTIST, PHD STUDENT, ISLAMIC ART, UNIVERSITY OF WINCHESTER.

What memories do you have of Saudi Arabia when you were growing up? The holy city of Makkah holds many memories for me. It is so much more than a place for prayer; it is a part of my identity as it is the cradle of my family's history, the Al-Sharifs.

What changes have you seen in terms of creativity and artistic practice? The implications of the contemporary art movement in the Middle East should not be underestimated. I believe that it heralds the beginning of a new era of expression and cross-cultural understanding.

What changes have you seen in terms of society? I do not want to sound too obvious, but I believe the revolutions in the Middle East that are happening as we speak signal a point of no return. We are witnesses to a turning point in history, and who knows, maybe even eventually, participants.

What, if anything, made you become an artist? Earth, water, life. I like clay and making original sculptures inspired by nature.

What challenges have you faced as an artist in Saudi Arabia? My dream is this – to be a female sculptor in Saudi Arabia. Simple and straightforward right? However, this environment makes it deceptively

العمل قد يكون تحدياً، لكن هذا يزيد من حلاوة النجاح، و ثمار جهدي أكثر إشباعاً لي. في أي مكان آخر من العالم، سأكون مجرد واحدة بين كثيرين، لكن هنا أنا رائدة و أمهد الطريق لهؤلاء الذين سيأتون من بعدى.

من هم الفنانون الذين تأثرتي بهم؟ استلهم من أعمال ”بربارا هيبورث“، و ”ألبيرتو جياكوميتي“، و ”هنري مور“، خاصة أعماله الورقية و فلسفته الفنية بصفة عامة.

ما هي المواضيع التي يتحدث عنها الناس الآن ، في محيطك وعائلتك؟ وفقاً للتقاليد العربية الأصيلة، فإن مواضيع الحديث في البيت تدور حول العائلة و التاريخ القبلي. بعد وفاة والدي، ألهمتني تلك التقاليد الشفوية بأن أنقب بشكل أعمق و أقوم بأبحاثي الخاصة عن تاريخ عائلة الأشراف.

ما هو دور الفنان في السعودية؟ إنها مسئولية ضخمة، لأن أعمالهم تمثل جزء من الثقافة السعودية التي لديها فرصة لأن تعبر الحدود و أنا أحب أن أنظر إلى تلك الأعمال باعتبارها سفراء ثقافيين، تكسر الآراء الشائعة عن البلد.

كيف تصفين المشهد الفني المعاصر في السعودية في الوقت الحاضر؟ أول ما يتبادر إلى الذهن هو ”شاب“. لذا فإن حقيقة أن الفن السعودي قد حقق نتائج طيبة للغاية في سوق ”كريستي“ في دبي هذا العام معناه أن المستقبل واعد للغاية.

هل تعتقد أن الفن السعودي متأثر بما فيه الكفاية بالمجتمع والإرث الثقافي السعودي؟ المجتمع السعودي و الخلفية الثقافية لا يؤثران على الفن فحسب، إنه الفن ذاته! إذن بصفة أساسية نعم، أعتقد أنه يمارس تأثيراً قوياً للغاية. ما هي الوسائل الإعلامية التي تدعم الفنان في السعودية؟ في اللحظة الراهنة، أهم المطبوعات التي تدعم الفنانين السعوديين هي أساساً مطبوعات إقليمية، مثل الواحة، و كانفاس. الصحف المحلية كثيراً ما تغطي الأحداث، كما أن مجلة ”ديزاين“ التي تصدر في جدة تقدم دعماً كبيراً. هناك تزايد في الطلب على المطبوعات الجيدة المتخصصة في الثقافة و الفن، و أنا على ثقة أن العديد منها سوف يظهر قريباً.

ما الذي تتوقعينه للمستقبل؟ حيث أن الفن السعودي ينال تقديراً و احتراماً متزايداً على المستويين المحلي والعالمي، أعتقد أنه سيتم إنشاء متحف للفن المعاصر، حيث يلهم زواره من الفنانين و الطلاب الشباب كي يواصلوا أحلامهم.

so. The obstacles may be real and the work may be a challenge, but that makes the successes all the more sweet and the fruits of my labour all the more satisfying. Anywhere else in the world, I would be a dime a dozen, but here, I am a pioneer and I am paving the way for those who come after me.

Which artists influenced you? I'm inspired by Barbara Hepworth, Alberto Giacometti and Henry Moore, particularly his works on paper and his artistic philosophy in general.

What are the main topics of conversation in your community / family? In true Arab tradition, the main topics of conversation at home are about family and tribal history. After my father's death, these oral traditions inspired me to delve deeper and do my own research into the Al-Sharif family history.

What is the role of the artist in Saudi society? It is a great responsibility because their works represent a part of Saudi culture which has the opportunity to cross borders, and I actually like to think of these works as cultural ambassadors, breaking the stereotypes of the country.

How would you describe the contemporary art movement in Saudi Arabia in the present time? The first thing that comes to mind is YOUNG. So the fact that Saudi art did so well at the Christie's sale in Dubai last year means that the future looks very promising.

Do you think that Saudi art is influenced enough by Saudi society and cultural background, how deep is that influence? Saudi society and cultural background doesn't just influence the art, it practically IS the art! Does the media support Saudi artists? At the moment, the most important publications that support Saudi art are mainly regional, such as Oasis and Canvas. Local newspapers do often cover events and the Jeddah-based Design magazine is very supportive. As the demand for good arts and culture publications increases, which it is, I'm sure many more will spring up.

What do you predict for the future? As Saudi contemporary art gains more recognition, both locally and internationally, I believe a contemporary art museum will be built, where all young artists and students who visit can be inspired to follow their dreams.

اسم الفنان:

سامي التركي

المدينة:

حيثما تواجدت

المهنة:

العديد

ما هي الذكريات التي تحملها من نشأتك في المملكة العربية السعودية؟ كتاب ”سن توب ستيكرز“.

ما هي الفنون والثقافة البصرية التي تحيطك في هذه الفترة؟ صور مكبرة لوحات مأخوذة من كتب الدراسة معلقة على ألواح من الفورمكور داخل الفصل. وكذلك التماثيل على امتداد شاطئ البحر.

ما الذي جعلك تصبح فناناً؟ أعتقد أنه إما أنك فنان أو لا.

ما الذي استفدته بكونك فناناً في السعودية؟ أعتقد أن نفس العبء يقع على عاتق كل الفنانين. إنه أشبه بالموجة.

من هم أبطالك؟ في اللحظة الراهنة هم منتجوا ”علاطير“ بكل تأكيد.

ما الذي تتوقعه للمستقبل؟ فقط الأفضل مع رمال الزمن.

لو استطعت تغيير أي شيء في مجتمعك، ما هو الشيء الذي تريد تغييره؟ إزالة القطط والغربان من الشوارع.

ما هو دور الفنان في السعودية؟ مثل أي شخص آخر، أن ينتج.

كيف تصف المشهد الفني المعاصر في السعودية في الوقت الحاضر؟ سأقول أنه في منتصف الطريق أو اقتراب.

كيف أثرت وسائل الإعلام الاجتماعية على الوسط الفني في السعودية؟ مرة أخرى عليك أن تسأل متخصصاً، لكنني أعتقد أن ضررها أكثر من نفعها.

ARTIST NAME

SAMI AL-TURKI

CITY OF RESIDENCE

PENDING WHERE I AM

OCCUPATION(S)

SEVERAL

What memories do you have of Saudi Arabia when you were growing up? The suntop sticker book.

What kind of art/visual culture surrounded you at this time? Enlarged representations of the units that were in our school books on foamcore hung in class. Oh and the sculptures along the seashore.

What, if anything, made you become an artist? I guess you either are one or you aren't.

What are the benefits of being an artist in Saudi Arabia? I am sure the same weight falls on all artists, it's like a wave.

Who are your heroes in Saudi Arabia today? At the moment it would be the 3al6ayer producers definitely.

What do you predict for the future of Saudi Arabia? Only the best, with the sands of time.

If you could change one thing in your society, what would it be? Remove the cats and crows from the streets.

What is the role of the artist in Saudi society? The same as everyone else's - to produce.

How would you describe the contemporary art movement in Saudi Arabia at the present time? I would say it's in or around midstream.

How has social media affected the arts community in the Kingdom? You should ask an expert, but I believe it can do more harm than good.

اسم الفنان:

صديق واصل

المدينة:

مكة المكرمة

المهنة:

مدير ادارة الثقافة والفنون بامانة العاصمة المقدسة
بمكة المكرمة

ماهي التغييرات التي شاهدهتها تحدث مؤخرًا على الصعيد الإبداعي والفني؟ تغيرات سريعة جدا على الصعيد الإبداعي والفني من الفنانين الموجودين في الساحة الفنية ومن وجود صالات فنية متخصصة احترافية حديثة تعتنى بالفنان وخروج الفنانين للمشاركة العالمية والمهرجانات العالمية عن طريق الصالات المتخصصة من داخل السعودية او خارجها والبحث عن فنانين موهوبين.

مالذي جعلك تصبح فناناً؟ الموهبة التي وهبني الله عز وجل.

ماهي التحديات التي واجهتك كفنان في السعودية؟ كثيرة جدا خلال العشرين عاما السابق فقد كانت ولادتي الفنية في بداية التسعينيات الميلادية وهي فترة مهمة في المشهد التشكيلي السعودي حيث تعتبر فترة الانفتاح الثقافي للتجارب الجديدة من الفنانين الشباب رغم تعرضهم للرفض وعدم القبول من جيل الكلاسيكيين الذين لم يعوا جيّدًا حقيقة التطور العقلي ومبدأ التداخل بين الفنون والأجناس الأدبية وانصهارها في زمن الآلة والحدثة والعولمة.

ولقد استخدمت خامة الحديد كعنصر رئيسي، وكعنصر صعب المراس يحتاج صبرًا كبيرًا وخبرة طويلة لكسر عنفوانها وجبروتها، وقمت بترويضها بعنف بصري لتتشكل لدي الصورة الفنية الكلية التي أريدها عبر رحلة لمهمة فنية تحيطها الخطورة والجرأة.

من هم الفنانون الذين تأثرت بهم؟ سامي محمد-ألبرت جيكا ميتي.

من هم أبطالك؟ بطلني هو رسول الله محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام وأيضا الخلفاء الراشدين أبو بكر رضي الله عنه ، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه ،وعلى بن ابي طالب كرم الله وجهه.

ARTIST NAME

SADDEK WASIL

CITY OF RESIDENCE

MAKKAH

OCCUPATION(S)

DIRECTOR, THE DIRECTORATE OF CULTURE & ARTS AT THE HOLY MAKKAH MUNICIPALITY

What changes have you seen in terms of creativity and artistic practice? There are very rapid changes happening on an artistic and creative level. Emerging artists are on the rise and correspondingly, dedicated galleries scout talented artists to facilitate their participation in international festivals and events.

What, if anything, made you become an artist? The talent that God has bestowed upon me.

What challenges have you faced as an artist in Saudi Arabia? There was an array of challenges twenty years ago. My artistic journey can be traced back to the early nineties. It was an era of paramount importance in the Saudi contemporary art scene, renowned for its openness and encouragement of young artists to experiment. Previously, this had been rejected by the generation of classical artists whose mindset was un-evolved and who were oblivious to the principle of close interaction between all the arts and their interdisciplinary nature during an era of modernity, technology and science.

I have taken up iron as my main material. As it is a hard and unaccommodating substance, it has taught me patience, and with time, I have developed the experience necessary to bend that hardness to my will. I have tamed it in such a visually violent way so as to present an image of the danger and boldness that characterises the process.

Which artists influenced you? Sami Mohammed and Alberto Giacometti.

Who are your heroes? My hero is the Prophet Muhammad (peace be upon him). And the four Rightly Guided Caliphs: Abu Bakr (May Allah be pleased with him), Umar ibn al-Khattab (May Allah be pleased with him), Uthman ibn Affan (May Allah

be pleased with him), and Ali ibn Abi Talib (May Allah be pleased with him).

What are the main topics of conversation in your community / family? The rapid changes that have taken place over the last few years and how due to globalisation, cross-cultural boundaries are disappearing and the world is becoming a global village.

If you could change one thing in your society, what would it be? Allah does not change a people's lot unless they change what is in their hearts (God Almighty has spoken the truth).

What is the role of the artist in Saudi society? The artist's role is to create a piece of work to be praised by the artistic community, and to continue producing art until the last drop of his blood.

How would you describe the contemporary art movement in Saudi Arabia in the present time? It is very good but it is still missing a number of key components.

What makes Saudi contemporary art different from international art scenes? The deep-rooted sense of heritage that lies within each artist.

What do you predict for the future? I know not. What knowledge I have is but a little.

ARTIST NAME

AYMAN YOSSRI DAYDBAN

CITY OF RESIDENCE

OCCUPATION(S)

What changes have you seen in terms of creativity and artistic practice? The rising popularity of photography as an art medium, and the rising number of exhibitions dedicated to this medium. The increasing interest and popularity of postmodern art amongst the younger generation. The emergence of galleries dedicated to sponsoring and exhibiting art both locally and abroad. Educational workshops and lectures on art becoming more prevalent. The emergence of young, discerning collectors who

ماهي المواضيع التي حديث الناس الآن، في محيطك وعائلتك؟ التغيرات السريعة التي حصلت خلال الفترات السابقة حيث أصبح العالم قرية صغيرة، العولمة واندماج الثقافات العالمية وغيرها.

لو استطعت تغيير أي شيء في مجتمعك ، ماهو الشيء الذي تريد تغييره؟ لن يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.. صدق الله العظيم.

ماهو دور الفنان في السعودية؟ دور الفنان بأن يعمل عمل فني إبداعي يقف الجميع من حوله من هذا الإبداع ويستمر في العطاء حتى اخر قطرة من عمره.

كيف تصف المشهد الفني المعاصر في السعودية في الوقت الحاضر؟ جيد ولكن يحتاج الى مقومات كثيرة جدا.

مالذي يجعل الفن السعودي المعاصر مختلفاً عن المشهد الفني العالمي؟ لوجود إرث حقيقي في داخل كل فنان من البيئة التي عاش فيها.

مالذي تتوقعه للمستقبل؟ لاءعلم وما أوتيت من العلم الاقليلاً.

اسم الفنان:

أيمن يسري

المدينة:

المهنة:

ماهي التغييرات التي شاهدهتها تحدث مؤخرًا على الصعيد الإبداعي والفني؟ انتشار التصوير الفوتوغرافي على نطاق واسع وكثرة المعارض التي تقام لهذا الفن. انتشار فنون ما بعد الحدثة بين الفنانين الشباب، بداية نشوء جاليريات محترفة متخصصة في رعاية الفن وعرضه داخليا و خارجيا في اهم محافل الفنون المعاصرة في العالم ، نتشار ورش العمل التعليمية والمحاضرات المتخصصة في الفن. ظهور جيل من المقتنين الشباب الذين يملكون المعرفة والثقافة الفنية رفيعة المستوى.

ظهور مجلات شبابية مهتمة بمختلف أنواع الفنون. زيادة التفاعل بين الشرق والغرب ثقافياً وفنياً عن طريق جميع قنوات الاتصال الكونية المتاحة. زيادة وعي المجتمع بأهمية الفن وضرورته.

ماهي التغييرات التي شاهدتها تحدث في المجتمع؟ أصبح المجتمع يقبل تعدد وجهات النظر والتنوع الفكري أكثر من قبل، وبدأ في التفاعل مع وسائل التواصل المختلفة وأصبح يعبر عن وجهات نظره من خلال وسائل الاتصال الحديثة مثل فيس بوك وتويتر، أصبح المجتمع يعبر عن نفسه بنضج أكبر من ذي قبل، بعيداً عن الرقابة المباشرة للوسائط المعروفة من قبل .

مالذي جعلك تصبح فناناً؟ الشغف بالفن والتعبير عن ذاتي وموقفني من هذا العالم المتغير والمشحون بالمستجدات.

ماهي التحديات التي واجهتك كفنان في السعودية؟ عدم وجود جاليريات متخصصة عدم وجود ناقد فني متخصص، نقص الوعي بأهمية الدور الريادي الذي يمكن أن يصنعه الفن في نهضة المجتمع.

مالذي استفدته بكونك فناناً في السعودية؟ وجودي في بيئة تعتبر بكر من الناحية الفنية ، مما ساعدني في المساهمة في تأسيس شكل فني جديد في الساحة ، مما جعلني أشعر بوجود الكثير من المواضيع التي يمكن التعبير عنها بشكل فني ، حيث أن الوسط لازال في طور تكوين شخصيته الفنية.

من هم الفنانون الذين تأثرت بهم؟ منى حاطوم، كريستو.

ماهي المواضيع التي حديث الناس الآن، في محيطك وعائلتك؟ الثورات العربية ، والتغيرات المناخية في الأرض، وتذبذب مستوى المعيشة في المجتمع.

لو استطعت تغيير أي شيء في مجتمعتك، ما هو الشيء الذي تريد تغييره؟ النزوع نحو المادية في المجتمع حيث تراجعت القيم الانسانية النبيلة وأصبح المجتمع يتجه نحو الاستهلاكية بشكل كبير.

ماهي أكثر الإعتقادات الخاطئة عن السعودية؟ أنها مازالت صحراء.

are informed, educated and have a good grasp of contemporary art. New magazines dedicated to the arts. The strengthening of cultural and artistic relations between East and West via all levels of global communication. Society's increasing awareness of art's necessity.

What changes have you seen in terms of society? Society is only just beginning to accept more than one point of view, and that there are many ways of looking at things. It has also started to engage with all the different forms of communication that are available, such as Facebook and Twitter. Society is able to express itself in a more fruitful way than before, without the immediate fear of censorship and possible repercussions that plague mainstream media.

What, if anything, made you become an artist? My passion for art and self-expression as well as my need to discover where I stand in this volatile and ever-changing world.

What challenges have you faced as an artist in Saudi Arabia? There is a lack of educated, informed and unbiased art critics, and a lack of awareness of the importance of art and the leading role it can take in the cultural and intellectual revival of society.

What are the benefits of being an artist in Saudi Arabia? The privilege of living somewhere where art is still a novelty, which has allowed me to take on a leading role in establishing the local art scene and promoting the contemporary art movement, as well as being one of the first to express some important issues artistically.

Which artists influence you? Mona Hatoum and Christo.

What are the main topics of conversation in your community / family? The Arab revolutions, global climate change, and the continuously fluctuating standard of living in our society.

If you could change one thing in your society, what would it be? I would change society's tendency towards materialism and consumerism and replace this with nobler human values and codes of conduct.

What do you find is the most common misconception about Saudi Arabia? That it is still a desert.

What is the role of the artist in Saudi society? The artist is an intellectual who sheds a new and different kind of light on life and all its trappings.

How would you describe the contemporary art movement in Saudi Arabia in the present time? It is a massive workshop with an atmosphere of dialogue, discussion and a variety of opinions.

What makes Saudi contemporary arts different from other international art scenes? Saudi contemporary art is born of a conservative environment. It is still in its growing stages, in search of its artistic identity.

How has social media affected the arts community in the Kingdom? It has encouraged dialogue. The existence of social media dialogue in and of itself is a positive thing, as artistic expression can be more easily communicated and viewed this way.

What do you predict for the future? The future is unclear, for the world is moving towards cultural exchanges, the results of which are as yet undefined. However, with the rapid pace of modernisation and globalisation, any country that doesn't have a secure enough cultural heritage will be at a loss.

ماهو دور الفنان في السعودية؟ هو شخص مثقف يتشر وعي جديد بالحياة وملابساتها، من منطلق ذاتي لتأسيس مرحلة جديدة تساعد على نشر الأفكار الصحيحة عن نفسه وعن مجتمعه ، وعن العالم من حوله من خلال رؤيته الفنية.

كيف تصف المشهد الفني المعاصر في السعودية في الوقت الحاضر؟ ورشة عمل كبيرة ، رغبة في مواكبة الركب الانساني المتقدم ، تمتزج فيها الخبرات، ومبينة على الحوار. وتعدد وجهات النظر.

مالذي يجعل الفن السعودي المعاصر مختلفاً عن المشهد الفني العالمي؟ أنه ناتج عن بيئة محافظة، حيث أنه لازال في طور التكوين والبحث عن ذاته وهويته الفنية ، إضافة الى عدم ادراج الفن في النظام التعليمي بشكل يساهم في التعامل مع الدور الطبيعي للفن كأحد الأركان الرئيسية لتطور الوعي لدى المجتمع بأهمية الفن. أثر من المجتمعات الأخرى تعالني من نفس المشكلة بدرجة أقل.

كيف أثرت وسائل الإعلام الإجتماعية على الوسط الفني في السعودية؟ أسست لنشوء حوار له جانين إيجابي وسلبني يعتمدان على طرفي الحوار يشكل يجعل من الوصول إلى وجهة النظر المتألية أكثر تعقيداً وفقاً لمستوى الوعي لدى اللاطياف التي تتفاعل من خلالها وتؤثر فيها، لكن وجود الحوار بحد ذاته هو أمر إيجابي، حيث أصبح التعبير الفني زعرض الأعمال أكثر سهولة ومباشرة في الوصول.

مالذي تتوقعه للمستقبل ؟ مستقبل غامض، حيث أن الحراك لازال غير محدد المعالم ، حيث أن العالم متجه نحو اندماج ثقافي مجهول الملامح. حيث ستفقد المجتمعات التي لا تحمل المخزون الثقافي الكافي لمواكبة العصر ومتغيراته واندماجه المتسارع.

مقابلة مع بسمة السليمانى

المدينة:

جدة

أين ولماذا بدأت اقتناء الأعمال الفنية السعودية المعاصرة؟ لطالما انبهرت بالفن السعودي عبر السنين، لكنني كنت أقتني الأعمال الأوروبية، بينما كنت أطل على الفن الشرق أوسطي بين الحين والآخر. حتى خمس أعوام سابقة، بدأت أعير المزيد من الإنتباه إلى المواهب السعودية المحلية المعاصرة، تحديداً في ذات الوقت الذي أقامت فيه "إيدج أوف أرابيا" أول معارضها في لندن عام 2008. ومنذ ذلك الوقت بدأت المنطقة بأسرها في الإنتباه إليه من حين لآخر. بدأت أتحدث عن الفنانين السعوديين وشعرت بحماسهم والتحديات التي يواجهونها، ثم بدأت في الإيمان بهم وبمهمتهم. كنت فخورة بإصرارهم وشعرت أن لدي دور أؤديه في دعمهم بكل طريقة ممكنة. واطبقت على حضور جميع المعارض، في كل مكان بالعالم لدعمهم وتشجيعهم. ثم بدأت تكليفهم بأعمال فنية محددة المواقع. وذلك لإعطائهم فرصة ليكتشفوا قدرتهم الإبداعية دون قيود. وحتى الآن انبهرت بالنتائج الفنية وبالاستجابة.

بأي شكل تعتقد أن محبي اقتناء الأعمال الفنية بالسعودية يمكنهم الإسهام في تطوير المشهد الفنية بالمملكة العربية السعودية؟ أولاً بواسطة إظهار دعمهم للفنانين، سواء بشراء أعمالهم مباشرة أو باتخاذ مبادرات أو حتى تقديم الدعم المعنوي لهم في رحلتهم نحو الكشف عن أنفسهم عالمياً. أعتقد أيضاً أنه ينبغي على مزيد من مقتنيي الفن السعوديين أن يخرجوا من عزلتهم بما لدى بعضهم من مجموعات رائعة وكبيرة من الأعمال الفنية، ومشاركتها مع الآخرين بواسطة الكتب والمعارض. بهذه الطريقة سيتعرف كل واحد على مجموعة من أفضل المجموعات الفنية المنتقاه في المنطقة. كما أنه تتم حالياً مناقشات حول متاحف فنية جديدة بالمملكة العربية السعودية، ومدارس للفن، الأمر الذي أتمنى أن يسهم بشكل كبير في المشهد الفني في المستقبل القريب.

ما هي التحديات التي يواجهها الفن السعودي الناشئ في الوقت الحاضر؟ توجد تحديات محلية وأخرى عالمية. التحديات المحلية، تتنوع بين نقص المعلومات والمواد والدعم والرعاية. والتحديات العالمية تتمثل في قلة الظهور، الدعم المحلي المعنوي والمادي. غير أنه عند النظر إلى الفنانين السعوديين المعاصرين الرائعين في وقتنا الحاضر، أمثال عبد الناصر غارم ومنال الضويان وصدّيق واصل وأحمد ماطر وأيمن يسري وهالة علي، يمكننا أن نرى كيف استخدموا هذه العناصر لصالحهم، واستطاعوا رغم ذلك

INTERVIEW WITH BASMA AL-SULEIMAN

CITY OF RESIDENCE

JEDDAH/LONDON

When and why did you start collecting Saudi contemporary art? When I was growing up I was always fascinated by Saudi art. I collected European and Chinese art and kept a keen eye on Middle Eastern art. About five years ago I started paying more attention to local Saudi contemporary talents, particularly around the same time Edge of Arabia had their first exhibition in London in 2008. The entire region started paying attention from then on. I started talking to Saudi artists, to feel their enthusiasm and struggle, to believe in them and their mission. I was proud of their determination and felt that I had a role to play in supporting them in every way I could. I began to attend every exhibition everywhere in the world to support them and encourage them. Then I started to commission them for site specific artworks. I wanted to give them an opportunity to explore their creativity without limitation. And so far the outcome and response has been overwhelming and supportive.

In what way do you think art collectors and enthusiasts in Saudi could contribute to the development of the art scene in Saudi Arabia? First of all, we need to support the artists. This can be through directly buying their works or through initiatives and moral support as they make their journey to the global stage. I also think more Saudi collectors should be more public about their sometimes great and extensive art collections, sharing them with the rest of us through books or exhibitions. That way everyone would be exposed to some of the best collections in the region. There are also currently many plans for new art museums in Saudi, and art schools, which I hope will contribute significantly to the art scene in the near future.

What challenges does the emerging Saudi art scene face today? There are local challenges and international challenges. The local challenges include censorship, and a lack of information, materials and support. International challenges include the lack of exposure and financial support. However, looking at some of the fascinating contemporary Saudi artists today such as Abudlnasser Gharem, Manal Al-Dowayan, Seddiq Wassil, Ahmed Mater, Ayman

إنتاج أعمال فنية رائعة.

كما أنني أؤمن بأن المشهد الفني بالسعودية مازال يفتقد دعماً كبيراً ورئسياً من هيئات عدة. مازالت هناك فجوة كبيرة يجب ملئها.

ما هي توقعاتك لمستقبل المشهد الفني السعودي؟ يسعدني القول بأنها رحلة قد بدأت بالفعل ولن يكون هناك رجوع للوراء. كما أنني أفخر بما أصبحه اليوم، أعتقد أن هناك مبادرات جيدة تطفو على السطح، من أفراد رائعين وشغوفين. إذا واصلنا اتخاذ خطوات محسوبة مع الكثير من الإصرار والجهود المشتركة بين الأفراد والحكومة والفنانين، من المؤكد أن المشهد الفني سينمو بسرعة.

ما هو تأثير المشهد الفني السعودي المعاصر على المجتمع الذي نشأ بفعله؟ الفن بوجه عام هو لغة... لغة تتعامل مع الموضوعات المتعلقة بالفنانين وبيئتهم المحيطة، ومعتقداتهم وتوجهاتهم الفكرية. سيكون الفن السعودي المعاصر بمثابة الصوت الذي يحمل هذه التحديات وآمال وأحلام مجتمعا. ما يحدث الآن، للمرة الأولى في السعودية هو أن مشهد فني قوي يتطور في على هذا المقياس. مقياس سيؤثر على الأجيال القادمة، وسيدركه المجتمع الدولي إدراكاً كاملاً. هذا هو تاريخ الفن السعودي في طور صنعه.

Yossri and Hala Ali, amongst so many others, one can see how they use these elements to their advantage and still manage to produce some fantastic artworks.

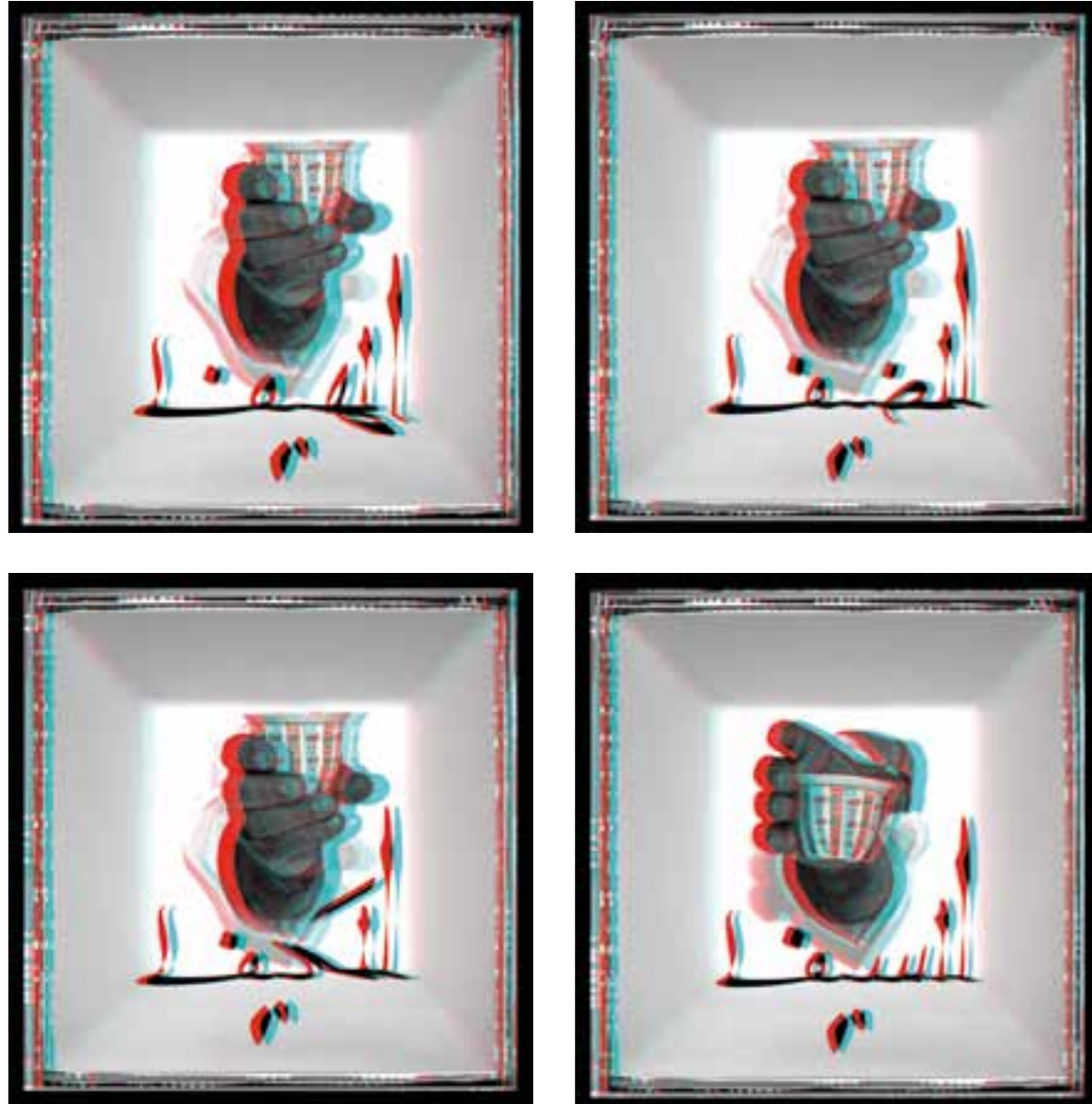
Also I believe the art scene in Saudi lacks major support from different entities. There is still a huge gap that needs to be filled.

What do you predict for the future of the Saudi art scene?

I am pleased to say that it is a journey that has already begun and that there is no turning back. I am proud of what it has already become today; I believe there are good initiatives underway, driven by great and passionate individuals. If we continue to take calculated steps with enduring determination and with joint efforts from individuals, government and artists, the scene will definitely develop rapidly.

What influence can the Saudi contemporary art scene have on the society from which it emerged?

Art in general is a language... A language that deals with issues relating to the artists and their surroundings, their beliefs and ideologies. Saudi contemporary art will be the voice that carries these challenges and the hopes and dreams of our society. Right now is the first time in Saudi that a strong art scene is developing on such a scale. This is a scale that will influence generations to come and be fully recognised by the international community. This is Saudi art history in the making.

▲
ADWA AL-MUBAREK
IN THE BEDOUIN HABITS
PRINT
2012

بالمقارنة مع ما نفعله اليوم لكسب ثقة شخص،
وبالتأكيد انها ليست نفس الشيء.

*Compared with the things we do today
to win the trust of someone, certainly it's
not the same.*

Stephen Stapleton, Abdullah Al-Turki and
Mohammed Hafiz would like to thank:

Patrons:

Abdulaziz AlNoaman	Jimmy Pascobillo	Sultan Gallery
Adnan Z Manjal	Juan Carlos-Farah	Hewar Gallery
Alex Lampe	Julian Bonierbale	Bandar Al-Turki
Alexandra Kindermann	Jumana Ghouth	Rami Al-Turki
Ali Khadra	Jussi Pylkkänen	Abdullah Al-Zamil
Ananda Pellerin	Khalid Dajani	Amr Zedan
Anne Tulis	Klara Piza	Khalid Abalkhail
Ahmed & Rashid Shabibi	Laura Egerton	Musaab Al-Muhadib
Ashraf Fayyad	Maryam Bilal	Yousef Al-Saleh
Aya Alireza	Maya El-Khalil	Raneem Al-Farsi
Aya Mousawi	Miriam Lloyd-Evans	Abdullah Al-Khorayef
Ayman Fakoussa	Mohammed Hakami	Rayan Fayez
Bader Fayeze	Mohammed Mosaad	Abdulaziz Al-Omran
Bander AlMutlaq	Natasha Fielding	
Bashar AlShroogi	Noor Hussein	
Basma Al-Suleiman	Nour Serafi	
Basuni Najar	Rania Kfoury	
Benji Wiedemann	Red from Athr	
David McCormick	Samar Hazboun	
Fady Jameel	Sami Angawi	
Fathi Jibreel	Sharifa AlSudairy	
Fred Sicre	Sven Knowles	
Ghassan Arbeed	Tahira Fitzwilliam-Hall	
Hamza Serafi	The Dorchester Team	
Haneen Saber	Tom Carey	
Hayat Shobokshi	Wedad Nazer	
Hussain Al-Shatri	Wodey Aurelien	
Ibrahim Badawood	Zaid AlSudairy	
Ibrahim Vaid	Zeina Haddad	
Infante Philippe	Ziad AlSayed	
Isabelle de La Bruyere		

بجانب تکاور