

where is
the fun in
contemporary art?

في الفن المعاصر؟
متى المتعة
في الفن

Where is the fun in contemporary art? فين المتعة في الفن المعاصر؟

This book was published with the
support of The Arab Fund for Arts and
Culture - AFAC

نشر هذا الكتاب بدعم من الصندوق
العربي للثقافة والفنون آفاق

This catalogue has been published in
conjunction with the exhibition
“Where is the fun in contemporary art?”

تم نشر هذا الكتالوج بالتزامن مع معرض
“فين المتعة في الفن المعاصر؟”

22nd October - 7th November 2019

٢٢ أكتوبر – ٧ نوفمبر ٢٠١٩

Cairo Gas, 6 El Nabarawy St.,
Downtown, Cairo
كايرو غاز، ٦ ش النبراوي،
وسط البلد، القاهرة

tamaniya w'ashreen
curatorial collective

ثمانية وعشرين للتنسيق الفني

Katie McDougall and Dina Jereidini
كايتي ماكدوجال ودينا جيريديني

We would like to thank all the artists, technicians, designers, translators, copy editors, mentors, and friends, as well as the AFAC team who believed in our project and Al Ismaelia for Real Estate Investment who provided the space, without whom this exhibition would not have been possible.

نود أن نشكر جميع الفنانين والفنيين والمصممين
والمترجمين ومحرري النسخ والمرشدين والأصدقاء، وأيضًا
فريق آفاق لإيمانهم بمشروعنا وشركة الاسماعيلية
للاستثمار العقاري لتقديمهم المكان، الذين بدونهم لم
يكن هذا المعرض ممكنًا.

حيث المتعة في الفن المعاصر؟
where is
the fun in
contemporary art?

NOTES ON FUN

Fun is a difficult word to translate into Arabic, at once translating to (marah-murj), a word closely related to joy and cheerfulness, and also to its cousin, (mut'aa - متعة), meaning pleasure or enjoyment. Alternate translations (lahw - لهو, hazal - هزل, mozah - مزاح) translate more effectively into a general feeling of amusement, festivity, playfulness, humor, and jest.

Our ultimate choice of the word mut'aa for the Arabic title of this exhibition comes at a price of exclusion. Out of a number of possible translations, mut'aa allows us to address the value of enjoying as a subversive and transformative practice. Having been increasingly relegated to the domain of consumerism, enjoying has acquired an air of frivolous insignificance. Contemporary art, itself a practice of referentiality, often seeks to replicate language, and yet enjoyable and pleasurable art is seen as anti-language, lending itself to more intuitive desires and practices and to older paradigms of art that have long past. The question of whether art needs to have some higher moral or intellectual purpose beyond being aesthetically pleasing and enjoyable arises once more and seeks a new answer.

Fun art, by which we mean art that takes on the aesthetic or practical function of being playful (i.e. bending to some type of ironic subversion or mimicry) and thus enjoyable, allows us to revisit enjoying as a practice, and its hegemonic function becomes instead a subversive one, a means of re-imagining and transforming seemingly monolithic ideas. Fun is a reaction; to boredom, to injustice, to complexity and trauma, and it can never exist entirely apart from this reactive function.

ملاحظات حول المتعة

المتعة كلمة صعبة الترجمة إلى العربية. تُترجم في الحال إلى (مرح)، وهي كلمة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالفرح والبهجة وقربيتها أيضًا (متعة)، أي الاستمتاع. الترجمات البديلة (لهو، هزل، مزاح) تترجم بشكل أكثر فاعلية إلى معنى شامل للتسلية والفرح والمرح والفكاهة والمزاح.

يأتي اختيارنا المطلق لكلمة "متعة" للعنوان باللغة العربية لهذا المعرض على نحو استثنائي. من بين عدد من الترجمات الممكنة، تتيح لنا "متعة" فرصة لتناول ضرورة وقيمة الاستمتاع كممارسة هدامة وتغييرية محتملة. بعد أن تم الهبوط بشكل متزايد إلى مجال النزعة الاستهلاكية، اكتسب الاستمتاع جواً من العبث وعدم الأهمية. وغالبًا ما يسعى الفن المعاصر، باعتباره ممارسة مرجعية، إلى استنساخ اللغة، ومع ذلك يُنظر إلى الفن الممتع والمبهج على أنه معادي للغة، يتلاءم مع الرغبات والممارسات الأكثر سهولة، ونماذج الفن القديمة التي عفا عليها الزمن.

مسألة ما إذا كان الفن يحتاج إلى غرض أخلاقي أو فكري أعلى بعيدًا من أن يكون مُرضي جماليًا وممتع، يظهر مرة أخرى ويسعى إلى الإجابة في شكل جديد.

الفن الممتع، الذي نعني به الفن الذي يأخذ وظيفة جمالية أو عملية تتمثل في كونه مرح (أي يخضع لنوع من التخريب أو المحاكاة الساخرة) وبالتالي ممتع، يتيح لنا إعادة النظر في الاستمتاع كممارسة وتصبح وظيفتها المسيطرة في المقابل وظيفة تخريرية. ووسيلة لإعادة تخيل وتحويل الأفكار التي تبدو موحدة. المتعة هي ردة فعل؛ على الملل والظلم والتعقيد والصدمة والعبث ولا وجود لها بصرف النظر عن وظيفتها التفاعلية.

Like the essence of fun itself, this exhibition is a reaction to dominant modes of practicing and conceptualising contemporary art in Egypt that have grown needlessly stagnant, often functioning as abstracted and isolated from local, contemporary, and intuitive experience. This may be the result of political and economic constraints, or due to a stiff hyper-vigilance and need for self-assertion among artists that is not tied to uncontrollable external circumstances, or a subsequent refuge in a sterile and hyper-academic process of art making. This exhibition is not an attempt at characterizing our local art scene, but at creating contrasts which give way to self-reflexive and generative conversations. We do not only question why art production exists in its dominant forms, but also assert that the artworks we have selected exist at a unique position; as a specific type of reaction to a context of near-constant urgency; a reaction which chooses to wilfully engage, rather than not.

Through 'Where is the fun in contemporary art?' we ask: is fun - and the absurdity, humor and playfulness which come with it - imperative for social, political and psychological engagement? Does fun encourage collectivity, build community? Is playful art which roots its referentiality in the icons and narratives of local culture most accessible to and made for the communities of that locale, as a tribute, a thanks, an 'inside joke'? Most importantly, we ask you to question why fun is often represented as frivolous, and to consider how that representation undermines its subversive and transformative potential.

Dina Jereidini
دينا جيريديني

يعد هذا المعرض، مثل جوهر المتعة نفسها، بمثابة رد فعل؛ على وجه الخصوص على الأساليب السائدة لممارسة ووضع مفهوم الفن المعاصر في مصر الذي أصبح في حالة ركود بلا مبرر، وغالبًا ما يكون مستخلصًا ومعزولًا من تجربة محلية ومعاصرة وحديثة. سواء كنتيجة للقيود السياسية والاقتصادية، أو نقطة مفردة شديدة الحاجة إلى تأكيد الذات التي لا ترتبط بمرجعيات خارجية يصعب السيطرة عليها، أو مأوى تابع لأسلوب عقيم وأكاديمي جدًا لصناعة الفن. هذا المعرض ليس محاولة لوصف مشهدنا الفني المحلي، ولكن لخلق تناقضات تفسح المجال لمحادثات انعكاسية ومثمرة. لا نتساءل فقط عن سبب وجود الإنتاج الفني بأشكاله السائدة، لكن لنؤكد أيضًا أن الأعمال الفنية التي اخترناها موجودة بوضع مميز؛ كنوع معين من الاستجابة لسياق الإلحاح شبه المستمر؛ رد فعل يختار المشاركة المتعمدة بدلًا من أن عدم اختيارها.

من خلال "فين المتعة في الفن المعاصر؟" نسأل: هل المتعة والعبث والفكاهة والمرح المصاحبين لها ضروريين للمشاركة الاجتماعية والسياسية والنفسية؟ هل تشجع المتعة روح الجماعة، لكي تبني المجتمع؟ هل الفن الممتع الذي يستمد مرجعيته من أيقونات ونصوص الثقافة المحلية يسهل الوصول إليه ومصنوع للأشخاص والمجموعات في هذا النطاق، تكريم، شكر، "نكتة داخلية"؟ الأهم من ذلك، نطلب منك أن تسأل لماذا يتم تقديم المتعة في كثير من الأحيان على أنها تافهة، وماذا عن هذا التصوير يضعف الإمكانيات التخريبية والتحويلية للمتعة.

A MADE-UP CONVERSATION BETWEEN DINA AND KATIE

محادثة متخيَّلة بين دينا وكايتي

Dina: Ok. Sure. We are tamaiya w'ashreen, a curatorial collective consisting of myself - Dina Jereidini - and Katie McDougall, and we are the curators of the exhibition "Where is the fun in contemporary art?"

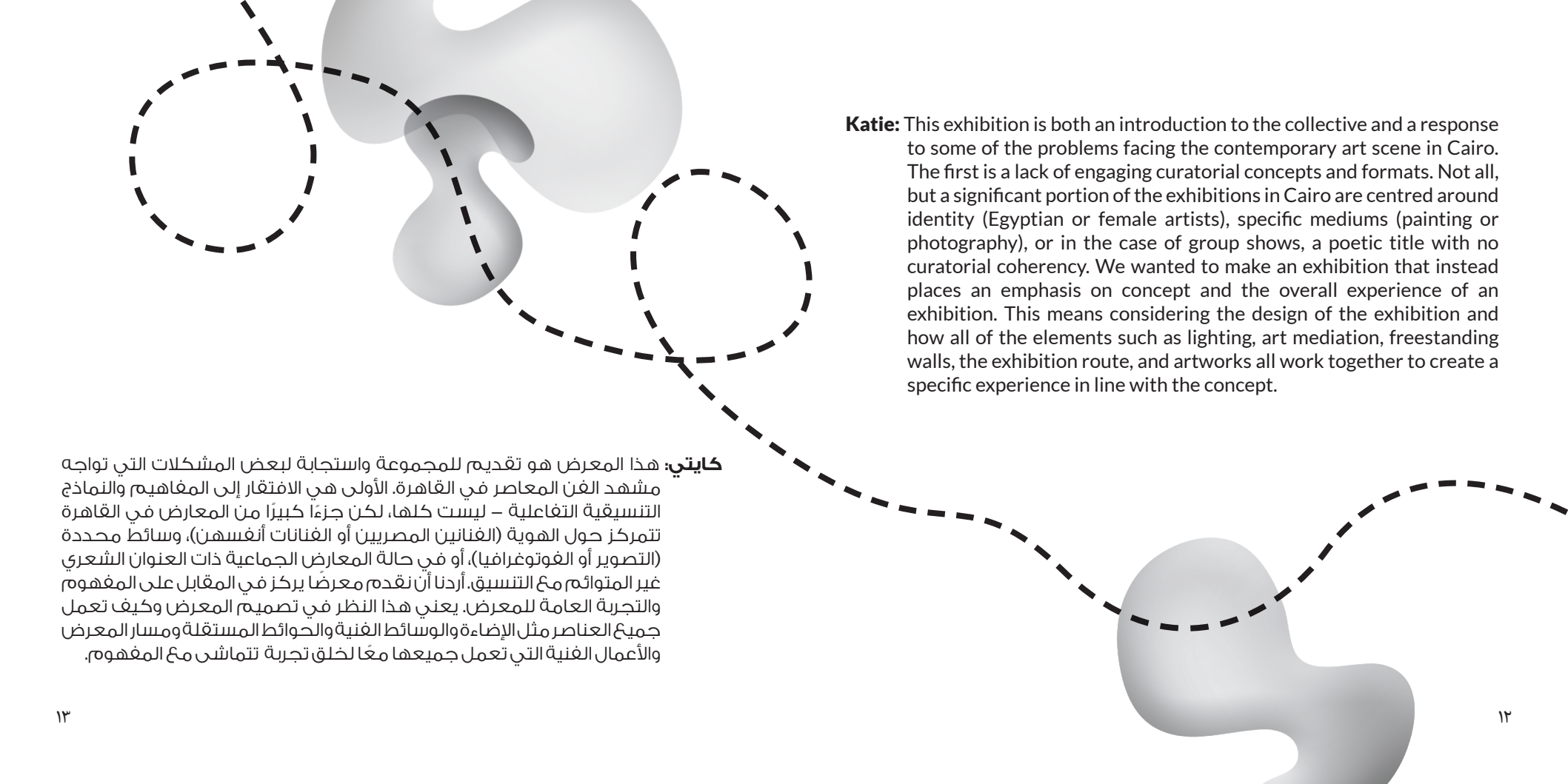
دينا: أوك. بالتأكيد. نحن ثمانية وعشرين، مجموعة للتنسيق الفني، مكونة مني - دينا جريديني - وكايتي ماكجوجل، ونحن منسقات معرض "فين المتعة في الفن المعاصر؟"

In keeping with the theme of this exhibition, I've been thinking about how to make a curatorial essay more fun to read. Wikihow suggests reading it upside-down, randomly selecting each page rather than following the page order, reading it out loud in crazy accents, or simply not reading it at all. So instead of making it a prerequisite to follow the above suggestions, I thought a more conversational curatorial text might address the stuffiness of academic-style writing.

اتساقًا مع تيمة هذا المعرض، فكّرت في كيفية جعل المقال التنسيقي أكثر متعة للقراءة. اقترح موقع "ويكي هاو" قراءتها بالمقلوب، واختيار كل صفحة بشكل عشوائي بدلاً من اتباع ترتيبها، أو قراءتها بصوت عالي ولكنها مجنونة، أو ببساطة عدم قراءتها على الإطلاق. لذا بدلاً من جعل الاقتراحات السابقة شرطاً أساسياً، اعتقدت أن النص المتسم بالمحاورة قد يعالج رتابة الكتابة الأكاديمية.

Katie: Let's start by introducing ourselves and explain why we're doing this.

كايتي: لنبدأ بتقديم أنفسنا وشرح لماذا نفعل هذا.

كايتي: هذا المعرض هو تقديم للمجموعة واستجابة لبعض المشكلات التي تواجه مشهد الفن المعاصر في القاهرة. الأولى هي الافتقار إلى المفاهيم والنماذج التنسيقية التفاعلية – ليست كلها، لكن جزءاً كبيراً من المعارض في القاهرة تتمركز حول الهوية (الفنانين المصريين أو الفنانات أنفسهن)، وسائط محددة (التصوير أو الفوتوغرافيا)، أو في حالة المعارض الجماعية ذات العنوان الشعري غير المتوائمة مع التنسيق. أردنا أن نقدم معرضاً يركز في المقابل على المفهوم والتجربة العامة للمعرض. يعني هذا النظر في تصميم المعرض وكيف تعمل جميع العناصر مثل الإضاءة والوسائط الفنية والحوائط المستقلة ومسار المعرض والأعمال الفنية التي تعمل جميعها معاً لخلق تجربة تتماشى مع المفهوم.

Katie: This exhibition is both an introduction to the collective and a response to some of the problems facing the contemporary art scene in Cairo. The first is a lack of engaging curatorial concepts and formats. Not all, but a significant portion of the exhibitions in Cairo are centred around identity (Egyptian or female artists), specific mediums (painting or photography), or in the case of group shows, a poetic title with no curatorial coherency. We wanted to make an exhibition that instead places an emphasis on concept and the overall experience of an exhibition. This means considering the design of the exhibition and how all of the elements such as lighting, art mediation, freestanding walls, the exhibition route, and artworks all work together to create a specific experience in line with the concept.

Dina: Yes completely, and our interest in fun specifically was a reaction to the dominant conceptual and aesthetic trends in local contemporary art-making. As a response to a limited number of avenues offered by state institutions to be taken seriously as a contemporary artist, and a cultural context that is often defined by political upheaval and trauma, local artistic production is conceptually and aesthetically somber, and jovial works are considered non-critical or less legitimate. So we were literally asking 'where is the fun?'. In this way, the exhibition investigates how our sociopolitical context is shaping our engagement with fun, while opening up a realm for artistic curiosity to ask 'what is the virtue of the ridiculous?'

ديننا: نعم تمامًا. واهتمامنا بالمتعة تحديدًا كان ردًا على الاتجاهات المفاهيمية والجمالية السائدة في صناعة الفن المعاصر المحلي. كوسيلة لمعالجة الفرص المحدودة التي تقدمها مؤسسات الدولة لإثبات وجودك كفنان معاصر، وسياق ثقافي غالباً ما يُحدد بالاضطرابات السياسية والصدمات النفسية، وإنتاج فني محلي كئيب من الناحية المفاهيمية والجمالية، وأعمال مريحة يتم النظر إليها بحس غير نقدي ومنطقية أقل. لذلك كنا نسأل حرفياً "فين المتعة؟". وبهذه الطريقة، يعد المعرض بحث في كيفية تأثير سياقنا الاجتماعي السياسي في تفاعلنا مع المتعة، مع إتاحة حيز للفضول الفني لكي نسأل "ما ميزة التفاهة؟".

Katie: The second problem we are responding to is what we have experienced to be a negative perception of local contemporary art. While such perceptions may be the cause of a lack of work being exhibited in Egypt (which is a whole other topic), curation also affects how artworks are perceived. Consequently, we wanted to bring together an unexpected group of local artists and include some unseen, older and newly conceived-of artworks, to highlight the exciting work that has been produced over the last two decades and is being produced today.

كايتي: المشكلة الثانية التي استجبنا لها هي ما لمسناه من نظرة سلبية للفن المعاصر المحلي. على الرغم من أن هذه التصورات قد تكون سبب نقص الأعمال التي يتم عرضها في مصر (وهو موضوع مختلف تماماً)، فإن التنسيق يؤثر أيضاً على كيفية إدراك الأعمال الفنية. ونتيجة لذلك، أردنا الجمع بين مجموعة غير متوقعة من الفنانين المحليين وضم بعض الأعمال الفنية التي نُفذت لكنها لم تخرج إلى النور أو نُفذت منذ فترة أو حديثاً، لتسليط الضوء على الأعمال المثيرة التي أنتجت على مدار العقدين الماضيين ولا تزال تُنتج اليوم.

Katie: By fun though, we aren't referring to capitalistic forms of play and leisure, which mainly involve the consumption or possession of goods that are inevitably documented on social media, or leisure time that is justified only insofar as it brings about an increase in worker productivity. Rather, it is a particular type of fun that we think is important. While it may be part of an array of ad hoc and joyful pursuits, including game playing, sex, laughing, and dancing, it is the type of fun that always sits at the juncture of pleasure and impromptu possibility; the point at which fun has the ability to be a spontaneous, creative and subversive force. It is the type of fun which, - to quote Asef Bayat - has the capacity to open up alternative ways of engaging with the world because it enables individuals to "break free temporarily from the disciplined constraints of daily life, normative obligations, and organised power".

كايتي: مع ذلك بالمتعة، لا نشير إلى الأنماط الرأسمالية من اللعب والرفاهية والتي تتضمن بشكل رئيسي استهلاك أو تملك السلع التي يتم توثيقها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وقت الفراغ المبرر فقط بقدر ما يحققه في زيادة إنتاجية العامل. على العكس، إنه نوع معين من المتعة نعتقد أنه مهم، في حين أنه قد يكون جزءاً من مجموعة من المساعي الغرضية المبهجة، بما في ذلك الألعاب والجنس والضحك والرقص، إنه نوع من المتعة يحتل دائماً مرحلة من السعادة والفرص العفوية؛ النقطة التي يمكن عندها أن تكون المتعة قوة عفوية وإبداعية وهادئة. إنه نوع من المتعة الذي - على حد تعبير المفكر الاجتماعي الإيراني/ الأمريكي "آصف بيات" - لديه القدرة على فتح طرق بديلة للتفاعل مع العالم لأنه يُمكن الأفراد من "التحرر المؤقت من القيود المنضبطة للحياة اليومية، والالتزامات المعيارية، والسلطة المنظمة".

Dina: That actually brings us to another question: what do you think the virtue of the ridiculous is, then? Why is fun important?

دينا: يقودنا هذا في الواقع إلى سؤال آخر: ما هي ميزة التفاهة في رأيك، إذن؟ لماذا المتعة مهمة؟

Katie: Despite having worked on this for months, I still can't fully articulate my answer. Intuitively I see it as necessary - not least to make life more enjoyable!

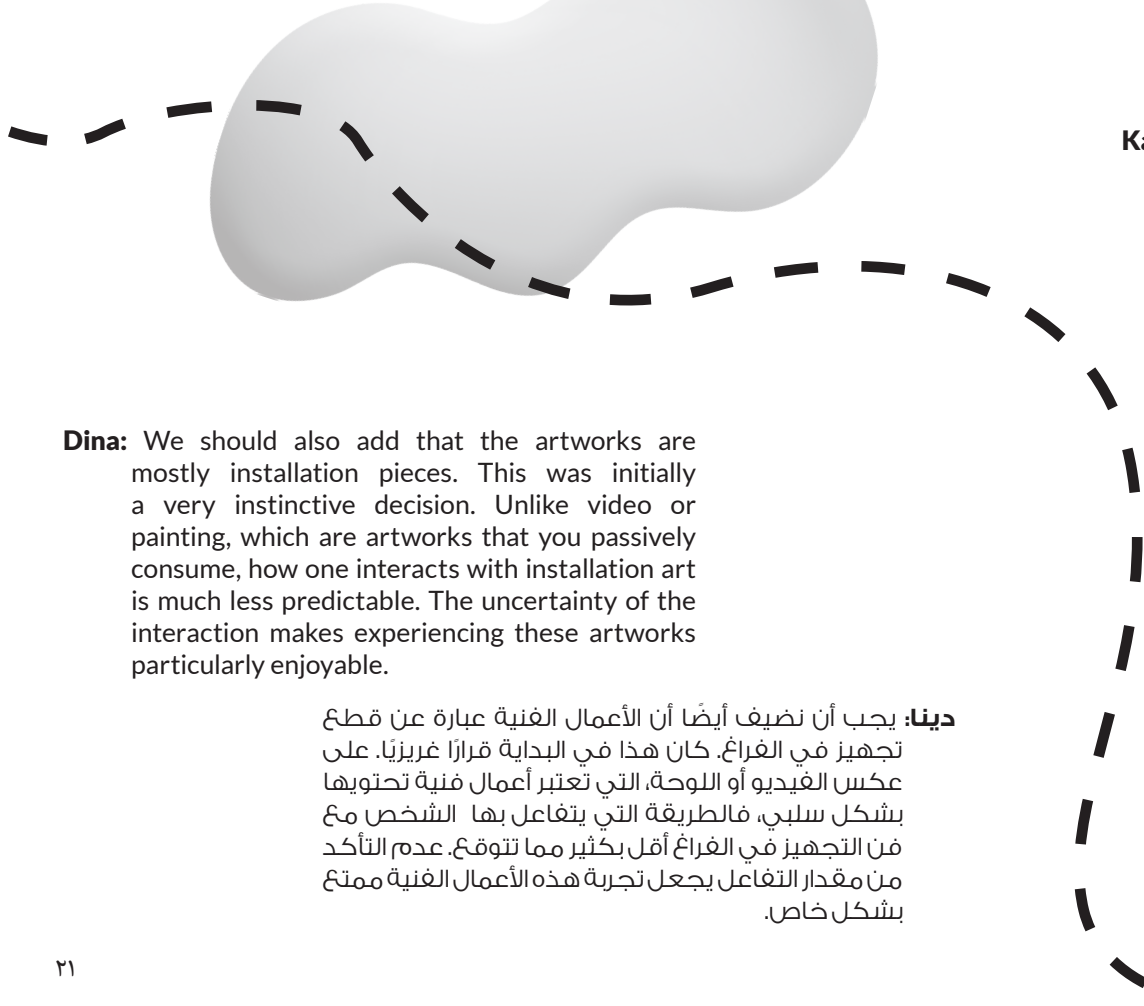
كايتي: على الرغم من أنني عملت على هذا لعدة أشهر، ما زلت لا أستطيع التعبير بشكل كامل عن إجابتي. بديهياً أراها ضرورية - لا سيما لجعل الحياة أكثر متعة!

Katie: More specifically, Mohamed Ismail subverts authority and makes a circus of the city by reimagining it as an inflatable bouncy castle. Ayman Ramadan gives us a taste of fun and mocks international elites with a large serving of Koshary. Deeper into the fun house, Yasmine ElMeleegy injects a little absurdity into the everyday causing giant tomatoes to spill out across the exhibition space, while Hany Rashed shrinks the metropolis into a miniature toy town, offering a more comprehensive vantage point to get to grips with reality. Sara AbouElWafa persuades us to abandon our inhibitions and roll around on her giant beanbag, while street artist Ammar Abu Bakr draws on the walls of the space and invites the audience to join in.

كايتي: على وجه التحديد، يقوم محمد إسماعيل بتدمير النظام وخلق سيرك من المدينة من خلال إعادة تصويرها كقلعة ناطقة قابلة للنفخ. يعطينا أيمن رمضان مذاقاً من المتعة ويسخر من النخب العالمية مع تقديم كمية كبيرة من الكشري. تتعمق ياسمين المليجي في بيت المتعة، حيث تضفي القليل من العبثية على الحياة اليومية مما يتسبب في انتشار الطماطم العملاقة في أرجاء مساحة المعرض، بينما يقوم هاني راشد بتقليص العاصمة إلى مدينة ألعاب مصغرة، مما يوفر وجهة نظر أكثر شمولية لفهم الواقع. تقنعنا سارة أبو الوفا بتجاوز عقباتنا والاستلقاء على البين باج، بينما يرسم الفنان عمار أبو بكر على جدران المساحة ويدعو الجمهور للانضمام.

Dina: The selected artworks are very much centred around this definition of fun. Whilst making a distinction between humour and satire, play and imagination, the bizarre and the whimsical, the artworks explore the transformative potential of fun. Whether through the use of colour, scale, texture, or spectator involvement, many of the chosen works use 'fun' as a reaction to the current sociopolitical climate. In this way, 'fun' becomes both a method to engage with pressing issues, as well as a form of escapism from the current political situation.

دينا: تركز الأعمال الفنية المختارة على تعريف المتعة هذا. بينما نفرق بين الفكاهة والسخرية، واللعب والخيال، والغريبة وغريبة الأطوار، تستكشف الأعمال الفنية القدرات التحويلية للمتعة. سواء من خلال استخدام اللون أو المقياس أو الملمس أو مشاركة المتفرج، فالعديد من الأعمال المختارة تستخدم "المتعة" كرد على المناخ الاجتماعي السياسي الحالي. بهذه الطريقة تصبح "المتعة" طريقة للتعامل مع القضايا الملحة، وكذلك شكل من أشكال الهروب من الوضع السياسي الحالي.

Dina: We should also add that the artworks are mostly installation pieces. This was initially a very instinctive decision. Unlike video or painting, which are artworks that you passively consume, how one interacts with installation art is much less predictable. The uncertainty of the interaction makes experiencing these artworks particularly enjoyable.

دينا: يجب أن نضيف أيضًا أن الأعمال الفنية عبارة عن قطع تجهيز في الفراغ. كان هذا في البداية قرارًا غريزيًا. على عكس الفيديو أو اللوحة، التي تعتبر أعمال فنية تحتويها بشكل سلبي، فالطريقة التي يتفاعل بها الشخص مع فن التجهيز في الفراغ أقل بكثير مما تتوقع. عدم التأكد من مقدار التفاعل يجعل تجربة هذه الأعمال الفنية ممتع بشكل خاص.

Katie: I think it's necessary for an exhibition about fun to be a group exhibition. While it's not imperative, more often than not fun involves the company of someone else. Whether that is to play against, laugh with or share with, fun has this tendency to bring people together.

كايتي: أعتقد أنه ضروري لمعرض عن المتعة أن يكون معرضًا جماعيًا. على الرغم من أنه ليس ضروريًا، إلا أن المتعة في كثير من الأحيان تتضمن مشاركة شخص آخر. سواء كان ذلك للعب ضد أو الضحك أو المشاركة، فإن المرح لديه هذا الميل للجمع بين الناس.

Katie: Yeah totally! It is a very unconventional gallery space. It reminds me of a ramshackle building that you would stumble upon as a child and wouldn't be able to resist the urge to play in. The strange decor, the obscure built-in furniture, the walls that twist and turn, the crooks and crevices that break off from the main rooms, they transport you to a whole other world.

كايتي: نعم تمامًا! إنها مساحة معرض غير تقليدية جدًا. تذكرني بمبنى متهالك تجده وأنت طفل وتعجز عن مقاومة رغبة اللعب داخله. فالديكور الغريب، والأثاث الداخلي المبهمة، والجدران التي تلتف وتدور، والشروخ والشقوق التي تنشق من الغرف الرئيسية، ينقلونك إلى عالم آخر.

Katie: The tactility of these objects can also illicit a very child-like response; whether that is to touch, play, eat or climb upon the artworks, it coaxes the audience into liberating themselves from the restraints of socially expected adult behaviour.

كايتي: كما أن مردود حس هذه الأشياء قد يؤدي أيضًا إلى حظر استجابة شبيهة بالأطفال؛ سواء كان ذلك للمس، أو اللعب، أو تناول الطعام، أو تسلق الأعمال الفنية، فإنه يقنع الجمهور بتحرير أنفسهم من قيود سلوك البالغين المقبول اجتماعيًا.

Dina: The uncertainty of what this place once was, a pancake factory? a repair workshop? also makes it all the more fun.

دينا: الغموض حول ما كان هذا المكان من قبل، مصنع بان كيك؟ ورشة إصلاح؟ يجعله أيضًا أكثر متعة.

Dina: That was particularly important for us and it is reflected in our choice of exhibition space. We really wanted the audience to experience this idea of fun as 'wholesome abandonment'.

دينا: كان ذلك مهمًا على وجه الخصوص بالنسبة لنا وينعكس في اختيارنا لمساحة العرض. أردنا بشدة أن يختبر الجمهور هذه الفكرة المتمثلة في المتعة باعتبارها "تخليًا صحيًا".

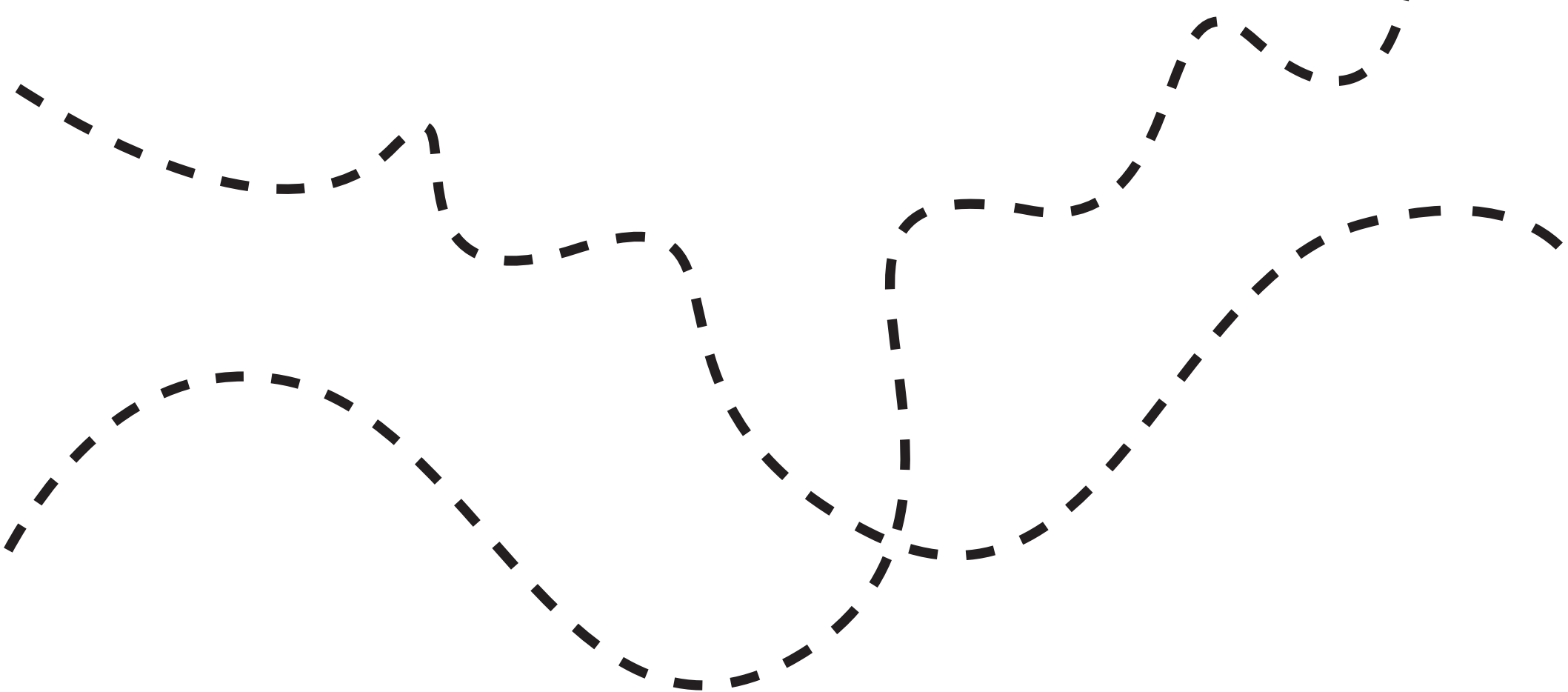
Dina: I think it's important to add one more thing. As well as considering the role of fun for enhancing sociopolitical engagement, it must be remembered that fun is not didactic and it is precisely because it does not have to serve something beyond itself that it has political potential in the first place. And with that, the exhibition also embraces making art for the sake of having fun and having fun for the sake of having fun.

دينا: أعتقد من المهم إضافة شيء آخر بجانب التفكير في دور المرح لتعزيز المشاركة الاجتماعية السياسية. يجب أن نتذكر أن المتعة ليست تعليمية وبالتحديد لأنه ليس من الضروري أن تخدم شيئاً بعيد عنها ذو قدرة سياسية في المقام الأول. وبذلك، يتبنى المعرض أيضًا ممارسة الفن من أجل المتعة والاستمتاع من أجل المتعة.

Katie McDougall
كايتي ماكدوجال

Katie: Is there anything else we should say before we finish?

كايتي: هل هناك أي شيء آخر يجب أن نقوله قبل أن ننهي؟

You Joke too Much, 2019

Stencils, Spray Paint and Toys

You Joke too Much is a two-part artwork involving knick-knacks, games, and companionship, which has been designed specifically for the exhibition.

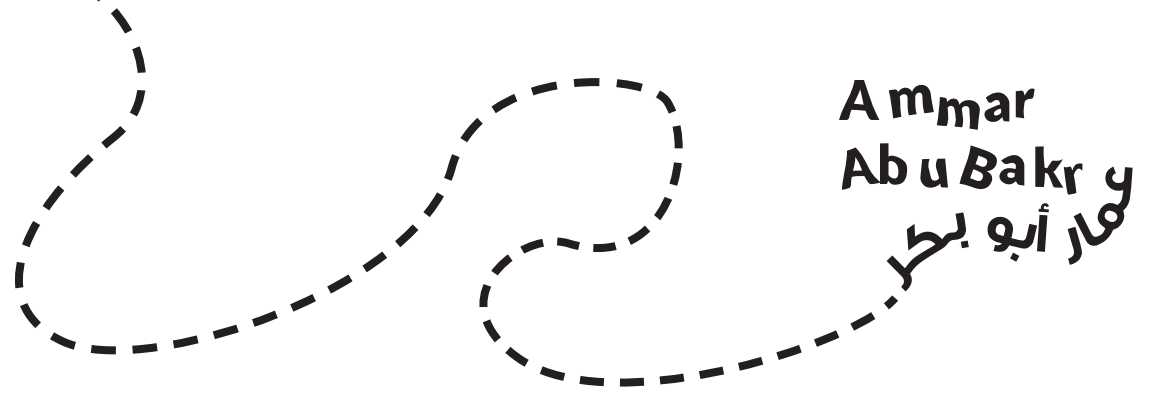
Requiring the expertise of Ali Nawar, part one is a painted mural depicting a table spilling with toys. Left as an outline, the exhibition goers are encouraged to take part and colour the work in. In the adjacent room, the second part has been co-produced with the help of Reem ElMaghraby and Shakshak. Pieced together from an assortment of toys is the head and torso of a man. While it may not be immediately obvious, there is a connection between these two artworks; the table and the torso are part of a larger puzzle that references a public figure who has been the target of anti-fun politics.

انت كثير الهزار، ٢٠١٩

استنسل، دهان مرشوش، لُغَب

“انت كثير الهزار” هو عمل فني ينقسم إلى جزئين صُمم خصيصاً للمعرض. يتضمن تحف رخيصة وألعاب لألغاز وصحبة، يطرح عمله أيضاً فكرة أن الخوف من المتعة قد يعتري ذوي المناصب في السلطة.

بفضل خبرة علي نوار، يظهر الجزء الأول وهو جدارية مرسومة تصور طاولة منثور عليها اللعب. على زوار المعرض أن يتشجعوا على الاشتراك في تلوين العمل المرسوم بخطوط خارجية. في الغرفة المجاورة، صُمم الجزء الثاني بمشاركة ريم المغربي و شكشك، وهو تصميم موزل بتشكيلة من اللعب يتمثل في رأس وجذع رجل. ورغم أنه قد لا يبدو واضحاً للوهلة الأولى، فهناك اتصال بين جزئي العمل؛ فالطاولة وجذع الرجل هما جزء من لغز أكبر يشير إلى شخصية عامة كانت هدفاً للسياسة المعادية للمتعة.

Ammar Abo Bakr is an Egyptian painter and muralist, based in Cairo and Luxor. He graduated from the Faculty of Fine arts in Luxor in 2001, and has since adorned walls all over the world with vibrant colours and playful motifs. Paying homage to Egyptian heritage, Abo Bakr often intertwines themes of Coptic, Sufi and ancient Egyptian traditions with contemporary references. His flamboyant style makes fun of demoralising political situations, while also offering something beautiful to the public.

Abo Bakr has participated in several international public art festivals including; The White Wall, Beirut (2012); Urban Art Biennale, Völklingen (2015); CityLeaks Urban Art Festival, Cologne (2015).

فنان ورسام جداريات مصري، يعيش بين القاهرة والأقصر. تخرج من كلية الفنون الجميلة بالأقصر عام ٢٠٠١، وقام من ذلك الحين بتزيين الكثير من الجدران حول العالم بألوان تنبض بالحياة وتصميمات مرحة. محتفياً بالتراث المصري، يمزج أبو بكر عادة موضوعات من التراث القبطي والصوفي والمصري القديم بملامح فنية معاصرة. يسخر أسلوبه المبهرج من الأوضاع السياسية المحبطة، بينما يقدم شيئاً جذاباً للجمهور في نفس الوقت.

شارك أبو بكر في مهرجانات دولية للفن العام شملت: الجدار الأبيض، بيروت (٢٠١٢)، بينالي الفن العمراني، فولكلينجن (٢٠١٥)، مهرجان سيتي ليكس للفن العمراني، كولونيا (٢٠١٥).

Ayman Ramadan أيمن رمضان

Koshary Min Zamman, 2006

Photography and Koshary Stand

Koshary Min Zamman is Ayman Ramadan's own-brand mock koshary shop. On the opening night, the installation includes a hefty helping of the all-carb national dish, that will leave you lethargic and listless. A central feature of the installation is a collection of framed photographs of political figures indulging in Ramdan's koshary during intergovernmental meetings and peace talks. Seasoned with satire, Koshary Min Zamman gives us a taste of fun by comparing the indolence of global politics to the soporific effects of a large serving of this Egyptian staple.

كشري من زمان، ٢٠٠٦

فوتوغرافيا ومحل كشري صغير

"كشري من زمان" هو تصميم ساخر لمحل كشري على طريقة أيمن رمضان الخاصة.

في ليلة الافتتاح، يشمل التجهيز في الفراغ ويدعمه طبقاً محلياً من الوجبة الدسمة كاملة الكربوهيدرات التي ستسبب لك الخمول والكسل. وتتوسط التصميم مجموعة من صور مؤطرة لشخصيات سياسية منغمسة في كشري رمضان خلال الاجتماعات الحكومية الدولية ومباحثات السلام. وكساخر متمرس يمنحنا "كشري من زمان" مذاق المتعة من خلال مقارنة بلاده السياسات العالمية بالتأثيرات المنومة من التقديم الدسم لهذه الوجبة الأساسية المصرية.

Ayman Ramadan was born in Sharqia, Egypt. He established himself as a professional artist without any formal training. Later on in his career, in 2008, Ramadan went to study at the Academy of Art University, San Francisco. His rural background has heavily influenced his artistic practice, which regularly incorporates traditional, working class and Islamic customs. Grinding sugarcane, threading beard-hairs, and riding microbuses are just some of the visual references used to articulate the sociopolitical realities of Cairo and frustrations of the dispossessed more generally.

Ramadan has had countless solo shows at Townhouse Gallery since 2001, and exhibited internationally at The Center for Contemporary Art, Beijing (2008); Dubai Art Fair (2009); The Guild, New York (2009); De Balie, Amsterdam (2011); and the Mosaic Rooms, London (2018).

ولد بمحافظة الشرقية. أسس نفسه كفنان محترف بدون أي تعليم أكاديمي. بعد ذلك، سافر عام ٢٠٠٨ خلال حياته المهنية للدراسة بأكاديمية الفن بسان فرانسيسكو. أثرت خلفيته الريفية بقوة في ممارساته الفنية، التي تتضمن باستمرار العادات التقليدية والإسلامية وتلك الخاصة بالطبقة العاملة. عصر قصب السكر، وإزالة شعر الذقن بالخيوط، وركوب الميكروباص هي بعض من المراجع البصرية المستخدمة للتعبير عن الواقع الاجتماعي السياسي في القاهرة وإحباطات المحرومين بشكل عام.

منذ عام ٢٠٠١، أقيمت له العديد من المعارض الفردية في جاليري تاون هاوس، كما عُرضت أعماله دولياً في مركز الفن المعاصر، بيكين (٢٠٠٨)، ومعرض ذا جيلد، نيويورك (٢٠٠٩)، ودي بالي، أمستردام (٢٠١١)، وذا موزاييك رومز، لندن (٢٠١٨).

The Gypsum Museum, 2018

Gypsum

The Gypsum Museum remodels the hubbub of the city into a playmobil toy-set. The installation of shrunken vehicles is more than just a depiction of the chaotic traffic in Downtown Cairo. Rather, the second-hand cars, fire engines and police vans represent the diverse characters and various inhabitants of the city and their relationships with one another. The placement of the cars narrates the tension and unity found on the streets today, capturing the current social mood. By zooming out and shrinking the city, Rashed provides a more comprehensive vantage point to get to grips with reality.

متحف الجبس، ٢٠١٨

جبس

"متحف الجبس" يعيد تشكيل ضوضاء المدينة إلى مجموعة لعب بلاستيكية.

يُعد تجهيز العربات المصغرة في الفراغ أكثر من مجرد وصف لغوضى المرور في وسط البلد بالقاهرة، بل أن السيارات المستعملة وعربات المطافئ والشرطة تمثل تنوع شخصيات وسكان المدينة وعلاقة أحدهم بالآخر. جاءت فكرة السيارات معبرة عن عنصري الوحدة والتوتر الموجودان في الشوارع اليوم، مصورة حالة المزاج العام الحالية. يقدم لنا راشد عن طريق تصغير وتقليص المدينة وجهة نظر أشمل لفهم الواقع.

Hany Rashed is a self-taught artist who lives and works in Cairo. While experimenting with a wide range of materials and techniques, such as collage, monotype, painting and sculpture, Rashed has maintained a distinctive style. Irony and sarcasm are constants throughout his work, and are frequently twinned with a cartoon, pop art or comic strip aesthetic. His critical but playful visual language makes for an accessible entry point to rework the tensions and explore the multiple facets of contemporary life.

Hany has had numerous solo shows at Mashrabia Gallery (2001-18), and participated in several group shows and art fairs including; Sfeir-Semler Gallery, Beirut (2008); Kunst-Nah Galerie, Hamburg (2012); Forum Box, Helsinki (2014); and Museum of Contemporary Art, Yinchuan (2017).

فنان عصامي يعيش ويعمل في القاهرة. حافظ راشد خلال تجربته مجموعة مختلفة من الخامات والأساليب مثل الكولاج والمونوتايب والتصوير والنحت على أسلوب مميز خاص به. عنصرا التهكم والسخرية ظل لهما وجود ثابت في جميع أعماله، وكثيرا ما امتزجا بالكارتون والبوب آرت والقصص المصورة. من خلال أعماله المفاهيمية المتنوعة المصاحبة بتقديم نقدا اجتماعيا، وضع راشد ثقافة "الميمز" التي أنتجت خلال ثورة يناير ٢٠١١ في سياق جديد، وأبدع رسوما كاريكاتورية لشخصيات على الإنترنت، وشكل مدينة ألعاب مصغرة للمجتمع المصري. لغته البصرية الناقدة والمرحة في الوقت نفسه أتاحت مدخلا لإعادة صياغة نقاط التوتر في الفن المعاصر واستكشاف أوجهها المتعددة.

أقيم لهاني عدة معارض فردية في جاليري مشربية (٢٠٠١-٢٠١٨)، كما شارك في عدة معارض جماعية فنية شملت: جاليري سفير - سيملا، بيروت (٢٠٠٨)، وجاليري كونست ناه، هامبورج (٢٠١٢)، وفوروم بوكس، هلسنكي (٢٠١٤)، ومتحف الفن المعاصر، ينشوان (٢٠١٧).

Grey Limitation, 2016 (Version 2, 2019)

Inflatable Oxford Fabric

Grey Limitation reinvents the large grey barricades that shield governmental and diplomatic buildings in Egypt into a colourful inflatable obstruction. Mocking these concrete bulwarks found in many of Cairo's public spaces, Ismail critiques the aesthetics of power and transforms what are usually rigid and intimidating structures into something a little bit silly.

قيود رمادية، ٢٠١٦ (النسخة الثانية، ٢٠١٩)

قماش أكسفورد القابل للنفخ

"قيود رمادية" يعيد اكتشاف الحواجز الرمادية الضخمة التي تحمي المباني الحكومية والدبلوماسية في مصر في شكل عقبة ملونة قابلة للنفخ.

من خلال سخريته من هذه التحصينات الأسمنتية التي تحاصر الأماكن العامة في القاهرة ينتقد إسماعيل جماليات السلطة ويحول الهياكل التي تبدو عادة صارمة ومخيفة إلى أشياء تتسم بالسخافة إلى حد ما.

إسماعيل شوقي
Mohamed
Ismail/ Shawki
محمد

Mohamed Ismail Shawki is a Cairo-based visual artist. He graduated from the High Institute of Cinema in Egypt, however he works primarily with sculpture and installation. Replete with humour, his artistic practice re-situates objects from everyday urban life to articulate the struggles facing contemporary society. Including black plastic bags, street barriers, and the Google Chrome dinosaur, Ismail investigates the visual indicators of a neglected public infrastructure, a culture of shame, and authoritarianism in urban planning.

Ismail has exhibited at the Something Else Off Biennale, Cairo (2015); Roznama, Cairo (2015, 2017, 2019); Cairotronica, Cairo (2018); and recently won the Gabrovo Biennial award for Humour and Satire in contemporary art (2019).

فنان بصري مقيم في القاهرة. تخرج من المعهد العالي للسينما بمصر، ومع ذلك يعمل بالأساس باستخدام النحت والتجهيز في الفراغ. ممارسته الفنية المفعمة بحس المرح تعيد ترتيب أشياء مستعارة من حياة المدينة اليومية للتعبير عن المعاناة والضغط الشديدة التي تواجه المجتمع المعاصر. يكشف إسماعيل الدلائل المادية للبنية التحتية المهملة وثقافة العيب والتستر على الأخطاء والحكم الاستبدادي في التخطيط المدني، مستخدماً أكياس البلاستيك السوداء والحواجز الأسمنتية وديناصور جوجل كروم.

عرض إسماعيل أعماله في بينالي القاهرة "شيء آخر" (٢٠١٥)، وروزنامه، القاهرة (٢٠١٥، ٢٠١٧، ٢٠١٩)، كايروترونيكا، القاهرة (٢٠١٨)، ونال مؤخرًا جائزة بينالي جابروفو للفن المعاصر الفكاهي والسخر، جابروفو (٢٠١٩).

The Other Person's Pain Brought Me, 2015

PVC foam, ropes, pink lighting

The Other Person's Pain Brought Me is an interactive installation that reflects upon interdependency within abusive relationships via an analogy of the activity of a nerve cell. The artwork consists of a giant red beanbag, ropes and bulbous fleshy teardrops that droop from the ceiling. To be completed, the artwork requires audience participation. As spectators climb on the work they trigger a cycle of movement: their movements affect one another and the pendulous forms that hang from the ceiling. This enacts a process akin to communication between synapses, through which messages are transferred from one cell to another. While reflecting upon the dynamics of abuse, the cushioned playground simultaneously proposes play and imagination as forms of healing.

آلام الشخص الآخر احضرتنني، ٢٠١٥

ألواح فوم من البولي فينيل، حبال، إضاءة باللون الزهري

"آلام الشخص الآخر احضرتنني" هو تجهيز تفاعلي في الفراغ، يعكس الترابط في العلاقات العاطفية المؤذية من خلال مقارنته بنشاط الخلية العصبية.

يتكون العمل الفني من بين باج حمراء كبيرة، وحبال معقودة، وقطرات دموع منتفخة كبيرة تتدلى من السقف. يتطلب العمل الفني مشاركة من الجمهور كي يكتمل. بينما يتسلسل المتفرجون العمل يطلقون دورة من الحركة؛ تؤثر حركاتهم بعضها البعض وكذلك الأشياء المدلاة من السقف. يحدث هذا عملية مماثلة للتشابكات العصبية التي تنتقل عبرها الإشارات من خلية إلى أخرى. بالتفكير في ديناميكيات الإيذاء، يقدم الملعب المبطن اللعب والخيال معاً كشكلين من أشكال التعافي.

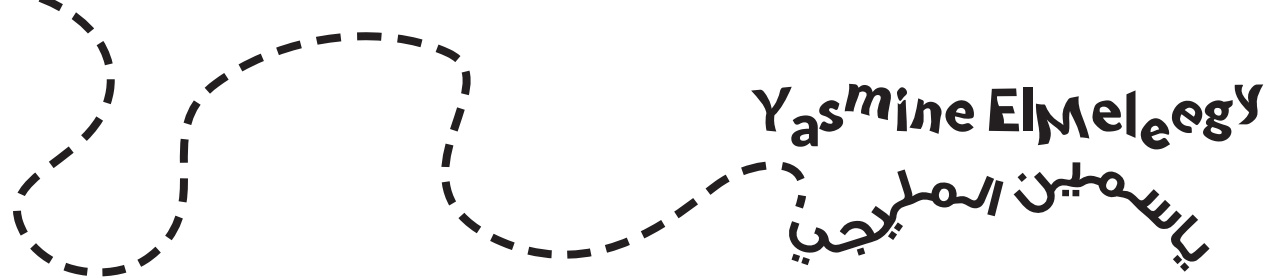
Sara Abou
ElWafa سارة
أبو الوفا

Sara AbouElWafa was born and raised in Cairo. After graduating with a BA in Visual Arts from the American University in Cairo (AUC), she has pursued a career as an Applied Behavioral Therapist alongside her artistic practice. Working primarily with photography, painting and performance, AbouElWafa's interest in psychology underpins all her work. Her current research focuses on the comparative behaviours of humans and animals, specifically modes of communication, learning processes and cognitive behaviour.

AbouElWafa has participated in several group exhibitions in Egypt, including Tracing Our Dragon's Smell, (AUC, 2015) and The Anomalies, (AUC, 2018).

ولدت ونشأت في القاهرة. بعد حصولها على بكالوريوس الفنون البصرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مارست مهنتها كأخصائية سلوكيات بجانب ممارستها الفنية. خلال عملها الأساسي بالتصوير الفوتوغرافي والرسم وفنون الأداء، يدعم اهتمامها بعلم النفس مجمل أعمالها. يركز بحثها الحالي على السلوكيات المقارنة للإنسان والحيوان، وتحديدًا أنماط الاتصال وعمليات التعلم والسلوك المعرفي.

شاركت أبو الوفا في العديد من المعارض الجماعية في مصر، من بينهم معرض "تتبع رائحة التنين" عام ٢٠١٥ و "مستثنيات" عام ٢٠١٨ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

Future Farms, 2013

Polyester and Corn Husks

Organic began as a response to the artist's mother's ill health, which led to a concern with the relationship between cancer and genetically modified food. Taking current methods of food production to their extreme, Organic presents hypothetical crops from a future farm. The installation consists of nine flawless, pillar-box red, transgenic tomatoes. The exaggerated size of this steroid-injected produce emulates the absurdity of current food trends.

مزارع مستقبلية، ٢٠١٣

بوليستر وقشر الذرة

جاء أورانجنيك كرد فعل على تدهور صحة والدة الفنانة، الأمر الذي أدى إلى قلق فيما يتعلق بعلاقة مرض السرطان والغذاء المعدل وراثيًا.

بالأخذ بأساليب إنتاج الغذاء الحالية إلى أقصى درجاتها، يقدم أورانجنيك محاصيل افتراضية من مزرعة مستقبلية. يتألف التجهيز في الفراغ من تنسج ثمار طماطم حمراء خالية من العيوب ومعدلة وراثيًا على شكل صناديق البريد. الحجم المبالغ فيه لهذا المنتج المحقق بالاستيررويد يحاكي عبث الاتجاهات الغذائية الحالية.

Yasmine ElMeleegy is a multidisciplinary artist based in Cairo, Egypt. After obtaining her bachelor's degree in painting from the Faculty of Fine Arts in Cairo in 2013, ElMeleegy continued her studies at the Ecole Supérieure des Beaux Arts de Nîmes, and at MASS Alexandria. ElMeleegy's practice draws upon personal experiences and is inspired by domestic objects, which she takes as her starting point to engage in broader philosophical debates. A central part of her practice is her hands-on studio process and rigorous production. Her inquisitive approach to handling materials has led her to experiment with glass, wax and cement.

El Meleegy's first solo show was at Townhouse Gallery, Cairo (2018). She has also participated in a number of group exhibitions including: Asia Culture Center, Gwangju (2017); The Museum of Contemporary Art, Yinchuan (2017); Unframed Festival, Berlin (2018); and Meetings festival, Nees (2019).

فنانة مصرية ذات اهتمامات متعددة، مقيمة في القاهرة. بعد حصولها على بكالوريوس التصوير من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام ٢٠١٣ ، أكملت دراستها في كلية نيم للفنون الجميلة بفرنسا، وماس الإسكندرية. تستمد الميليقي ممارساتها الخبرات الشخصية وتستوحيها من الأدوات المنزلية، التي تتخذها الفنانة كنقطة انطلاق للانخراط في مناقشات فلسفية أعمق. تعد عملية الاستوديو المباشر والإنتاج الدقيق جزء أساسي من ممارساتها. قادها أسلوبها الفضولي في التعامل مع الخامات إلى التجريب بالزجاج والشمع والأسمنت.

أول معرض فردي للميليقي كان في جاليري تاون هاوس بالقاهرة (٢٠١٨). شاركت أيضًا في عدد من المعارض الجماعية داخل مصر وخارجها، من بينهم: مركز آسيا الثقافي، جوانجو (٢٠١٧)، ومتحف الفن المعاصر بينشوان (٢٠١٧)، ومهرجان أنفريميد، برلين (٢٠١٨)، ومهرجان ذا ميتينجس، نيس (٢٠١٩).

The content of this publication is the sole
responsibility of tamaniya w'ashreen
curatorial collective.

تتحمل مجموعة تمانية وعشرين للتنسيق الفني
المسؤولية كاملة عن محتوى هذه المطبوعة.

Curators: Katie McDougall and Dina Jereidini
القيمين الفنيين: كايتي ماكدوجال ودينا جيريديني

Art Technician: Mohamed Talaat
متخصص فني: محمد طلعت

Translator: Gilan Hefny and Bahaa Ed-Din Ossama
مترجم: جيلان حفني وبهاء الدين أسامة

Text: Katie McDougall unless stated otherwise
نص: كايتي ماكدوجال ما لم ينص على خلاف ذلك

Copy Editing: Benjamin Martin and
Alessandro Granato
مراجعة لغوية: بينجامين مارتين وأليساندرو جراناتو

Graphic Design: Shady Momtaz
تصميم الجرافيك: شادي ممتاز

All images courtesy of the artists.

حقوق الصور الفوتوغرافية: جميع الصور مقدمة من الفنانين

© 2019, tamaniya w'ashreen
curatorial collective

All Rights Reserved

© ٢٠١٩، مجموعة تمانية وعشرين
للتنسيق الفني

جميع الحقوق محفوظة
www.28-collective.com
28curatorialcollective@gmail.com

*The exhibition space was sponsored by
Al Ismaelia for Real Estate Investment*

تم تنظيم المعرض برعاية شركة
الإسماعيلية للاستثمار العقاري

