

زينة علي، "الرسم حسب الأرقام: محاكاة منزلية ١ و ٢"، ٢٠٢٠
أكريليك على قماش، أبعاد متنوعة

في سلسلة "الرسم حسب الأرقام"، تقسم زينة علي محتويات منزلها إلى طبيعة صامتة مقسمة إلى أرقام ليتم تلوينها. تعتبر هذه اللوحات جزءًا من مشروع أكبر بعنوان "محاكاة منزلية" الذي يتحدث عن مفاهيم القيمة والتداول وموقع الفن. هناك شيء في طريقة الالتقاط التي تصر على آلية معينة، روتينية مطلقة، وترجمة تجربة الواقع بأبسط طريقة ممكنة. كما لو أنه من خلال هذا الانسحاب بعيدا عن "الإبداع" يمكنه أن يرينا أخيرًا ما يكمن أمامنا. فيما يلي المفتاح اللوني لمجموعات الرسم حسب الأرقام.

الألوان ١-٣٢	
١. لون الضحك	١٦. لون عدم القدرة على التعاطف مع أقرانك
٢. لون الأمان المالي	١٧. لون أعماق الاعتيادية الخاصة بك
٣. لون عدم الأمان العاطفي	١٨. لون الخوف من الغير متحكم فيه
٤. لون مقابض الحب (دهون الخصرين)	١٩. لون لسان قطتك
٥. لون الحذر	٢٠. لون الأفكار التي لا تنتمي إليك
٦. لون القصص غير المروية	٢١. لون تسويتك
٧. لون أترك الكربوني	٢٢. لون سيارتك
٨. لون قلق الوضع الاجتماعي	٢٣. لون عدم القدرة على الاتصال
٩. لون الشعر المفرد	٢٤. لون باب منزلك
١٠. لون الثقب الذي في حذائك	٢٥. لون بلاط حمام جدتك
١١. لون النقص العاطفي	٢٦. لون مدخرات حياتك
١٢. لون الاعتماد على الجمال المادي	٢٧. لون عطلتك الصيفية
١٣. لون سماتك الرأسمانية	٢٨. لون جيوبك الأتفية المغلقة
١٤. لون عدم القدرة على أن تكون مخطئًا	٢٩. لون العداء
١٥. لون حسابك البنكي الغير موجود	٣٠. لون الفواكه الفاسدة
	٣١. لون تعليمك الباهظ الثمن
	٣٢. لون الانتحيازات الإدراكية

ناسا، ناسا، "سواش (لقطة من عرض حي)"، ٢٠١٩
فينيل، ١٨٠ × ٣٠٠ سم

هذه الصورة هي صورة أو إطار واحد مأخوذ من عرض ناسا، ناسا بعنوان "سواش" - وهو عرض راقص تم عمله في عام ٢٠١٩ وتم إنتاجه وعرضه في ملعب الاسكواش بناي المعادي الرياضي. تلعب ناسا، ناسا مع الأشكال البسيطة: خطوط الملعب وهندسته، اللون الأحمر الدموي لأزياء الراقصين، وضوء الفلاش وتأثيره على تصورنا. يستكشف الحركات المضمنة في أجسامنا من خلال حوار يبدو وكأنه معد مسبقًا: مع بعضهما كثنائي، مع البيئة التي يتواجدن فيها، مع المقطوعات الصوتية التي تم إعدادها خصيصًا للعمل، ومع فكرة الصورة. من خلال ذلك، يمكن أن يتحول مسرحهم من ملعب اسكواش إلى شيء يشبه الرحم، أو الحميمة التي تظهر عندما تغلق عينيك. وفيه، تتحول أجسامهم من راقصتين اثنتين إلى أشكال حيوانية، أطرافك الخاصة، ذاكرة، ظل، نمط - كما لو كن يقمن بنقل رموز من خلال صور وتسلسلات سريعة الحركة لتقوم أنت بتفسيرها أو تذكرها فيما بعد. عندما تنظر إلى ناسا، ناسا في خضم الأداء، يتم طمس ما تراه أمامك وما تراه في عقلك، ومشاهدة الرقص تتحول إلى أسئلة حول التعلم والشعور والقراءة والكتابة - كما لو كانت تجمع شظايا من تاريخك بأكمله.

عمر الصادق، "مسيلمة AV" و "لكل مراد هجاء"، ٢٠١٩
ألوان زيتية على ورق، ٢١ × ٢٩,٧ سم، وفيديو، ٥,٠٢ دقيقة

تتضمن هذه المجموعة عمل عمر الصادق البصري لحفلة موسيقية حية للفنان الموسيقي "مسيلمة" MSYLMA وألبومه الأول. الفيديو المصاحب لأحد المقطوعات تم تفسيره كـ "تلاعب بمجموعة الملحمة الإسلامية الخيالية حمزه-ناما (١٥٦٢) من خلال كسر الصمت الرئيسي للوحة باستخدام الصوت والحركة." كنوع من التطابق للتعقيد الزمني للمقطوعة وكترسيح لكلماتها، التسلسل السريع للتفاصيل في المخطوطات المرسومة يعيد توجيه نقاط الإدراك ومفاهيم المساحة ووسائط التمثيل. في هذا الإطار، تتحول الوجوه إلى نمط، والإيماءات تتحول إلى علامات، وتتآكل أسطح اللوحة مثل الكسالات فتقوم بتمويه الوسائط والزمن واللغات والتقاليد. يتضمن التركيب الفني أيضاً مجموعة من اللوحات الزيتية التي كانت تستخدم كتسلسل للصور المرئية لمقطوعة ثانية - كما لو كانت تظهر من هلوسة مختلفة في الظلام، وتظهر كرموز وعلامات توضيحية تنبثق من حافة اللغة.

يزن الزعبي، "كائن الحضارة" \ "جسم الحضارة" \ "عنصر الحضارة"، ٢٠١١-٢٠٢٢
طباعة على ورق، أبعاد متنوعة

"كائن الحضارة" هو فهرس للصور الفوتوغرافية الرقمية والفيلم التي التقطها يزن الزعبي بين عامي ٢٠١١ و ٢٠٢١. تتضمن "المجموعة بقايا من أماكن ترجع لفترة الاستعمار وعمران المدينة المتغير التي رصد أثناء التجول في الشوارع، بالإضافة إلى لحظات ذات ملمس معين التقطها خلال السفر أو مع الأصدقاء. ما يجمع هذه الصور هو مجموعة من الأسئلة التي توجه ممارسة يزن: ما هو الذي يجمع بين المجموعات الشخصية أو الموروثة أو التاريخية. ما الذي يدفع طريقة العرض في المتاحف الصغيرة، أو غرف العجائب، أو ديكورات المنزل؛ وأي أنواع من التاريخ يمكن أن نحكيها من خلالها؟ تعمل المطبوعات ليذن كأبجدية لغة، أو مسح لحاضرنا، أو بناء لغة تشاركية جماعية لكيفية رؤيتنا - الأشياء كمسطحات في مقابل الخلفية حيث يتعذر على عينك قراءة العمق في الصورة؛ مرونة تغير بلاستيكية في نفساننا؛ أو الأشياء التي تطفو عبر حياتنا اليومية والتي لا يلتفت لها التاريخ ولكن لا تزال تؤثر فينا. ربما يمكننا قراءة عمله كخزانة تحف قديمة، أو رمزية لما فوق الواقع - في جميع الحالات يبدو أنه يحفز وسيلة لسرد تاريخ حاضرنا من خلال أنواع معينة من الصور.

كاستيل لانكو، "الفراغ السبيراني"، ٢٠٢١
فيديو، ٦,٠٦ دقيقة

"الفراغ السبيراني" هو مشروع سمعي بصري يتناول مواضيع تتعلق بالهوية البشرية، والوعي الذاتي، والواقع الافتراضي، ونظرية الاتصال والتحكم. يستمد اسم المشروع من الطبيعة الدقيقة لما يشكل الإنسان في الفراغ السبيراني. ككيان، توجد الشخصية في الفيديو في العديد من الأماكن والوضعية، بين حدود الهوية وحواسنا، وبين الصوتيات ووظائف الوهم. في هذا العمل، وفي أعمال أخرى قامت بها، تقوم كاستيل ببناء مشاهد زمانية \ مكانية تبدأ في الظهور من حافة الظلام حيث لا يمكنك أن تكون متأكدًا ما إذا كنت تنظر إلى بنك صور رقمية، أو وعي، أو ماضي، أو مستقبل. إنها ظلامية تبدأ منها أشكال شبيهة بالبشر في الظهور مجدداً مع صورة مشكلة كلياً. في هذا الفيديو، يبدو أن عضلة الإدراك قد تعززت وترى داخل ميدان مفتوح من الزمن بوضوح تام جديد، حتى انها تلتفت لتتحدث إلينا.

هند سمير، "ليته تهدم"، ٢٠٢٣
أكريليك على قماش، ٥٠ × ١٥٠ سم

في أعمالها، تبدأ هند سمير بتوزيع الألوان على قماش غير مشدود على اطار، مما يتيح للوسيط أن يظهر خصائصه الزئبقية الخاصة في أنماط وأشكال مختلفة. ومن داخله، تجد فراغات وشخصيات وحبكات قصصية تظهر على السطح من خلال حركات ولسات صغيرة. لا تتميز لوحات هند دائماً بقاعدة واضحة؛ يمكن أن تندمج الشخصيات فيما يقارب عالم مضاد للجاذبية. وبفضل خاصية كاليديوسكوبية، تنحرف تصوراتنا من مستويات ونقاط مركزية الرؤية. في محاولة لفهم المكان الذي ننظر إليه في الصورة. إن الصورة الساكنة تتحرك