CRITICAL MACHINES

(Exhibition & Conference)

Critical Machines Exhibition and
Conference at AUB Art Galleries

Curated/Edited by:
Octavian Eșanu

ISBN 978-9953-586-10-6

Printed in Lebanon by Salim
Dabbous Printing Company s.a.r.l.

CRITICAL MACHINES

(Exhibition & Conference)

AUB ART GALLERIES AND COLLECTIONS 2014

CONTENTS

قائمة المحتويات

CRITICAL MACHINES
(Exhibition)

CURATORIAL STATEMENT 10

ARTISTS IN THE EXHIBITION 16

THE BOOKSHELF 54

آلات حيوية
(معرض)

كلمة القيّم على المعرض 10

المشاركون في المعرض 16

الجناح 54

CRITICAL MACHINES: ART PERIODICALS TODAY
(Conference)

CONFERENCE PROGRAM 68

ART PERIODICALS AND EDITORS 74

COLOPHONE 150

آلات حيوية: دوريات الفنون اليوم
(مؤتمر)

برنامج المؤتمر 68

المنشورات والمحرّرون المشاركون 74

المساهمون 150

English

عربي

CRITICAL MACHINES

(Exhibition)

CURATORIAL STATEMENT

In the language of contemporary labor processes and manufacturing equipment, a "critical machine" is a piece of equipment designated and programmed to monitor and report on other machines in the production chain. Critical machines are deployed as preventive maintenance measures to guard against equipment malfunctioning and the disruption of the production flow. The main goal of the critical machine is to inform the human operator about urgently required systemic adjustments.

We apply this machinic analogy to the world of contemporary art as a central motif, even a provocation, that might unsettle certain assumptions about the modes of production and the circulation of art today. Within the broader scheme of things, *Critical Machines* is about Critique. It is about a specifically modern attitude, which relies heavily on rationality and reason, enjoys questioning authority and accepted practices and seeks to determine – as Immanuel Kant did consecutively with his logical machines, the three *Critiques* – the conditions of possibility under which we may learn what we can know, what we ought to do, and what we may hope.

Critical Machines is divided into two parts. For the exhibition, we have invited six artists and artist groups to display their proposals for critical machines. Here, forms of critique are imbedded in sensuous or objective form. For this project, however, and drawing on the metaphor of the critical machine, we invite artists whose work addresses, represents, negates or critiques *not* the world at large (as artists have done for centuries) but art itself, its tenets and histories, or what is today often called the "art worlds." Some of the critical machines produced for this exhibition perform tasks that once fell solely within the field of expertise of art historians, critics, museum curators or aesthetic ians. The six projects on display are: **Art & Language's** *Homes from Homes II, Diagram (ii)*; **Burak Arikan's** *Artist Collector Network*; **Freee art collective's** *Political Art Today*; **Khalil Rabah's** *Two Exhibitions*; **Janah Hilwé's** *Poster for the Exhibition "Critical Machines"*; and **Vadim Zakharov's** *Moscow Conceptualism presented by Vadim Zakharov*.

In addition, the visitor will find in the exhibition a **Bookshelf** that sets on display multiple instances of critical machines assembled by artists from different epochs and regions, compiled by the curator of the exhibition: from William Hogarth's *Analysis of Beauty* (1753) to Wassily Kandinsky's *Point and Line to Plane* (1926) and, within

كلمة القيّم على المعرض

في مصطلحات آليات العمل ومعدات التصنيع المعاصرة، "الآلة الحيوية" عبارة عن جهاز مصمّم ومبرمج لمراقبة الآلات الأخرى في سلسلة الإنتاج ووضع التقارير عنها. تُستخدم الآلات الحيوية بمثابة إجراءات وقائية للصيانة تحسّباً لحدوث خلل في عمل المعدّات وتعطّل الإنتاج. الهدف الأساسي من الآلة الحيوية هو تنبيه الشخص المسؤول عن التشغيل إلى وجوب المبادرة فوراً إلى إجراء تغييرات في منظومة العمل.

نستعير هذا المصطلح من عالم الآلات لتطبيقه على الفن المعاصر حيث "الآلة الحيوية" هنا هي عنصر مركزي، لا بل عنصر استفزاز يمكن أن يزعزع بعض الفرضيات عن أنماط إنتاج الفنون وانتشارها في الزمن الحالي. في السياق الأوسع للفكرة، "الآلات الحيوية" هي أدوات للنقد. إنها تتعلّق بالسلوك العصري الذي يعتمد إلى حد كبير على المنطق والعقل، ويستمدّ متعةً من استجواب السلطة والتشكيك في الممارسات السائدة، ويسعى - كما فعل إيمانويل كانط بواسطة آلاته المنطقية المتمثّلة في كتب النقد الثلاثة التي وضعها - إلى تحديد الشروط التي تتيح لنا أن نتعلّم ما يمكننا معرفته، وما يجدر بنا فعله، وما قد نتمنّاه.

يتألّف معرض "آلات حيوية: أدوات النقد الفني والثقافي" من قسمَين. لقد وجّهنا دعوات إلى ستّة فنانين ومجموعات فنّية للمشاركة في المعرض من خلال عرض مقترحاتهم عن الآلات الحيوية. هنا يتّخذ النقد شكلاً حسّياً أو موضوعياً. لكن في هذا المشروع، وانطلاقاً من التشبيه بالآلة الحيوية، نسلّط الضوء على الفنانين الذين تتطرّق أعمالهم ليس إلى العالم في شكل عام (كما فعل الفنانون طيلة قرون)، إنما إلى الفن بحد ذاته وركائزه وتاريخه، أو ما اصطُلح اليوم على تسميته "عوالم الفن"، والفنانين الذين تجسّد أعمالهم هذا الفن أو تُنكره أو تنتقده. تؤدّي بعض الآلات الحيوية المشارِكة في هذا المعرض مهام كانت تندرج في السابق حصراً في إطار اختصاص المؤرّخين الفنيين أو النقّاد أو القيّمين على المتاحف أو الاختصاصيين في علم الجمال وأساليب التعبير عن الفن. المشاريع الستّة المشاركة في المعرض هي: "منازل بعيداً من المنازل 2، رسم بياني ب" من توقيع **آرت أند لانغوج**؛ "شبكة الفنّانين وهواة الجمع" من توقيع **بوراك أريكان**؛ "معرضان" **لخليل رباح**؛ "ملصق معرض الآت حيوية: أدوات النقد الفني والثقافي" من توقيع **جناح حلوة**؛ و"المفهومية المسكوبية تقديم فاديم زاخاروف" من توقيع **فاديم زاخاروف**.

فضلاً عن ذلك، يجد الزائر في المعرض جناحاً يتضمّن أمثلة عدة عن "آلات حيوية" لفنّانين من مختلف العصور والمناطق، وقد جمعها القيّم على المعرض: من "تحليل الجمال" (1753) لوليام هوغارث إلى "النقطة والخط إلى السطح المستوي" (1926) لفاسيلي كاندينسكي، وفي السياق اللبناني، من "بحث عن الفن والحضارة في الزمن المعاصر" (1966) لجورج د. قرم، إلى "حدش أشياء بمكنني التنصّل منها. تاريخ

the Lebanese context, from Georges D. Corm's *Essai sur l'art et la civilisation de ce temps* (1966) to Walid Raad's *Scratching on Things I Could Disavow. A History of Art in the Arab World* (2011). The shelf hosts approximately one hundred books, magazines and printed and bound content from various websites, all edited, made or published by artists. These publications present a wide array of artistic methods and devices: from institutional critique to art historiography and archival research, and from various forms of political activism and artistic subversion to aesthetic and art critical speculations. All of these critical machines, which we purchased, requested from artists worldwide, or unearthed from various layers of the Web, will be offered to the AUB library after the completion of this project.

The second part of the event is an international conference titled *Critical Machines: Art Periodicals Today* (March 7-8, 2014). We have summoned editors of local, regional and global art periodicals, inviting them to speak about their publications and the various agendas that inform and motivate their editorial efforts. We are encouraging our guests to reflect upon the tasks that their periodicals fulfill today. It must be said that the distinction that we draw between critical machines assembled by artists (the exhibition) and critical machines constructed by editors/critics (the conference) is an arbitrary one, as many editors are full-time practicing artists and some artists in the exhibition are also editors. However, we hope that the structure of the *Critical Machines* event might help bring into discussion this and many other distinctions and questions related to modes and strategies of critique, as well as talk about the roles that art periodicals play today within both their immediate and distant contexts.

Octavian Eșanu
Curator, AUB Art Galleries

الفنون في العالم العربي" (2011) لوليد رعد. يضم الجناح نحو مئة كتاب ومجلة ومضمون مطبوع ومغلّف من مواقع إلكترونية متعدّدة؛ وكلّها تولّى تحريرها فنّانون أو إعدادها أو نشرها. تقدّم هذه المطبوعات مجموعة واسعة من الأساليب والأدوات الفنّية؛ من النقد المؤسّسي إلى التأريخ الفني والبحوث الأرشيفية، ومن الأشكال المتنوّعة للحراك السياسي والتخريب الفني إلى التكهّنات الجمالية والفنية النقدية. كل هذه "الآلات الحيوية" التي اشترياها، أو طلبناها من فنّانين حول العالم، أو استخرجناها من مواقع إلكترونية مختلفة، سوف تُقدَّم إلى مكتبة الجامعة الأميركية في بيروت بعد انتهاء هذا المشروع.

القسم الثاني من الحدث مؤتمر دولي بعنوان "الآت حيوية: دوريات الفنون اليوم" (7-8 آذار/مارس 2014). لقد وجّهنا دعوات إلى محرّري دوريات فنية محلية وإقليمية وعالمية للحديث عن منشوراتهم والأجندات المتعدّدة التي تلهم جهودهم التحريرية وتحفّزها. نشجّع ضيوفنا على التفكير ملياً في المهام التي تضطلع بها هذه الدوريات حالياً. تجدر الإشارة إلى أن التمييز الذي نقيمه بين "الآلات الحيوية" التي تحمل توقيع الفنانين (المعرض) وتلك التي يُعدّها المحرّرون/النقّاد (المؤتمر) عشوائي، نظراً إلى أن عدداً كبيراً من المحررين هم فنّانون بدوام كامل، كما أن بعض الفنانين في المعرض هم أيضاً محرّرون. لكننا نأمل في أن يساهم معرض ومؤتمر "الآت حيوية" في طرح هذا الموضوع على النقاش، فضلاً عن العديد من الجوانب والأسئلة الأخرى المتعلقة بأنماط النقد واستراتيجياته، وكذلك في الحديث عن الأدوار التي تؤدّيها الدوريات الفنية اليوم داخل سياقاتها المباشرة والبعيدة.

أوكتافيان إيسانو
قيّم صالات العرض في الجامعة الأميركية في بيروت

ARTISTS IN THE EXHIBITION

ART & LANGUAGE

Homes from Homes II is the title of a book that describes and discusses a work of the same name. The work itself consists of redescriptions and travesties of our own production. The title itself suggests reproduction and return: home(s) (away from) home(s), and also, perhaps, given the English phonetic convention that pronounces "Holmes" as "homes," the reappearance of the detective in the "Hound of the Baskervilles" after his apparent death at the Falls of Reichenbach.

This work tests and destabilizes the relations entailed by replication, parody, travesty, masking, camouflage and digression. *Homes from Homes II* is composed of small individual "works." These components refer quasi-reflexively to Art & Language's past and to other works which are not in Art & Language's past. They also murmur reflexively among certain works of Art & Language's past and present as well as to each other.

A diagram at the end of the book shows how the components of *Homes from Homes II* are distributed on a billboard-like structure. It shows that some of them are displaced or dislodged so as to hang at oblique angles – victims perhaps of disturbance and disorder. The book, in the form that it is presently shown, is a further redescription of something already unstable. In the form of the book, however, it has acquired a certain stability that is conferred by the relation between images and text. Indeed, the book is both an argument and an indexical artifact. The gallery display that shows the emptied diagrammatic form of *Homes from Homes II* is a ghost that nevertheless exceeds the book as an institutional – and indeed physical – presence. It is a ghost that demands its own ekphrastic exercise on the part of the viewer even as it enjoins her to return to the crowd of voices and images that is contained by the book. And this is a crowd that imagines itself in possession of a certain ekphrastic authority about what is missing in the face and body of a ghost. The specter may claim, however, that the work of referring and "completing" is pointless. It has returned as itself. The book says nothing about it.

آرت أند لانغويج

"منازل بعيداً من المنازل 2" عنوان كتاب يصف ويناقش عملاً يحمل الاسم نفسه. والعمل هو عبارة عن إعادة وصف ومحاكاة ساخرة لأعمال من إنتاجنا. يحمل العنوان نفسه معنى إعادة الإنتاج والعودة: "منازل بعيداً من المنازل"، ونظراً إلى أن كلمة homes بالإنكليزية تُلفظ بالطريقة نفسها مثل Holmes، فربما كان العنوان يشير أيضاً إلى ظهور التحرّي من جديد في "هاوند أوف ذي باسكرفيلز" بعدما اعتُقِد أنه توفّي في "فولز أوف رايشنباخ".

يختبر هذا العمل، ويطرح علامات استفهام عن العلاقات المترتّبة عن النسخ والباروديا والمحاكاة الساخرة والحجب خلف الأقنعة والتمويه والاستطراد. يتألف "منازل بعيداً من المنازل 2" من "أعمال" فردية صغيرة. تشير هذه العناصر بطريقة شبه انعكاسية إلى ماضي "آرت أند لانغويج" وإلى أعمال أخرى ليست في ماضي "آرت أند لانغويج". كما أنها تعكس بعضاً من الأعمال في ماضي "آرت أند لانغويج" وحاضرها، وكذلك تشكّل انعكاساً في ما بينها.

يُظهر رسم بياني في ختام الكتاب كيف تتوزّع عناصر "منازل بعيداً من المنازل 2" على هيكلية تشبه اللوحة. ويُبيّن أن بعضها في غير مكانه أو مقتلع من مكانه ومعلّق في زوايا مائلة - فهي على الأرجح ضحيّة اضطراب وفوضى. الكتاب في الشكل الذي يُعرَض به حالياً، إعادة وصف إضافية لشيء غير مستقر. لكن هذا الأخير اكتسب، في شكل الكتاب، بعضاً من الاستقرار الذي يظهر من خلال العلاقة بين الصور والنص. في الواقع، الكتاب هو في آنٍ واحد محاججة وفهرس مصمّم بطريقة فنيّة. العرض الذي يُظهر الشكل البياني المفرّغ في "منازل بعيداً من المنازل 2" هو شبحٌ، لكنه يتخطّى الكتاب في حضوره المؤسّسي، وكذلك المادّي. إنه شبح يتطلّب تفسيراً وتعليقاً من المُشاهِد حتى فيما يفرض عليه العودة إلى حشد الأصوات والصور المضمّن في الكتاب. وهذا الحشد يتخيّل أنه يمتلك نوعاً من سلطة الوصف والتعليق لاستكمال ما هو مفقود في وجه الشبح وجسده. إلاّ أنّ الشبح قد يدّعي أنه لا جدوى من الإحالة و"الإكمال". فقد عاد إلى ما هو عليه. والكتاب لا يقول شيئاً عنه.

The name **Art & Language** was first adopted in 1968, to refer to a collaborative practice that had developed over the previous two years between Michael Baldwin and Terry Atkinson, in association with David Bainbridge and Harold Hurrell. Over the next several years it stood for a collaborative practice with a growing and changing membership associated with the journal *Art-Language*, first published in May 1969, and subsequently with a second journal *The Fox*, which was published in New York in 1975-76. Joseph Kosuth was invited to act as American editor of *Art-Language* in 1969. In the following year Mel Ramsden and Ian Burn merged their separate collaboration with Art & Language. Charles Harrison became editor of *Art-Language* in 1971. By the mid 1970s some 20 people were associated with the name, divided between England and New York. From 1976, however, the genealogical thread of Art & Language's artistic work was taken solely into the hands of Baldwin and Ramsden, with their theoretical and critical collaboration with Charles Harrison, who died in 2009.

اعتُمِد الاسم **"آرت أند لانغودج"** لأول مرة عام 1968، في إشارة إلى التعاون الذي كان قد تطوّر خلال العامين السابقين بين مايكل بالدوين وتيري أتكينسون، بالاشتراك مع ديفيد بانبريدج وهارولد هورل. وفي الأعوام اللاحقة، استمرّ الإطار التعاوني إنما مع عضوية متنامية ومتبدّلة بمشاركة مجلة "آرت-لانغودج" التي صدرت أول مرة في أيار/مايو 1969، ومجلة "ذي فوكس" التي صدرت في نيويورك في 1975-1976. وُجِّهت دعوة إلى جوزف كوسوث لتولّي منصب رئيس التحرير الأميركي لمجلة "آرت-لانغودج" عام 1969. وفي العام التالي، دمج ميل رامسدن وإيان بيرن تعاونهما المنفصل مع "آرت أند لانغودج". تولّى تشارلز هاريسون رئاسة تحرير "آرت-لانغودج" عام 1971. وبحلول منتصف السبعينيات، أصبح نحو 20 شخصاً موزّعين بين إنكلترا ونيويورك يرتبطون باسم "آرت-لانغودج". لكن اعتباراً من عام 1976، بات بالدوين ورامسدن مسؤولَين حصراً عن العمل الفني في "آرت أند لانغودج"، من خلال تعاونهما النظري والنقدي مع تشارلز هاريسون الذي توفّي عام 2009.

آرت أند لانغويج
منازل بعيداً من المنازل ٢،
رسم بياني ب، 2014
تجهيز

ART & LANGUAGE
Homes from Homes II,
Diagram (ii), 2014
Installation

BURAK ARIKAN

Artist Collector Network is an exploratory map in progress of collectors and artists. The project started in Turkey and has been expanded to include Europe and the Middle East. The map connects the names of artists to collectors, artists to artists, or collectors to collectors, pointing at how art collections are assembled today. Collectors were invited to share information on their collecting efforts while artists were asked to provide names of collections that feature their works. Both groups provided Burak Arikan with lists of names involved in the establishment of art collections, or of those with whom they most commonly engage in the acquisition or exchange of artworks within a particular niche of the art market. The map then includes data from both parties, showing how the process of acquisition of contemporary art works unfolds. The lists of names connect within one large diagram that is presented through software simulation. The names naturally find their position on the screen through connecting forces, revealing the central actors, outliers, indirect links, and tight clusters.

This phase of *Artist Collector Network* started in 2011 as Phase I at Borusan Contemporary Museum, Istanbul, then continued with Phase II at Maçka Art Gallery, Istanbul (2012), and lastly Phase III, again at Borusan Contemporary Museum (2013). Also, a special edition was produced for the 30th Ljubljana Biennial of Graphic Arts that includes Slovenian artist and collectors.

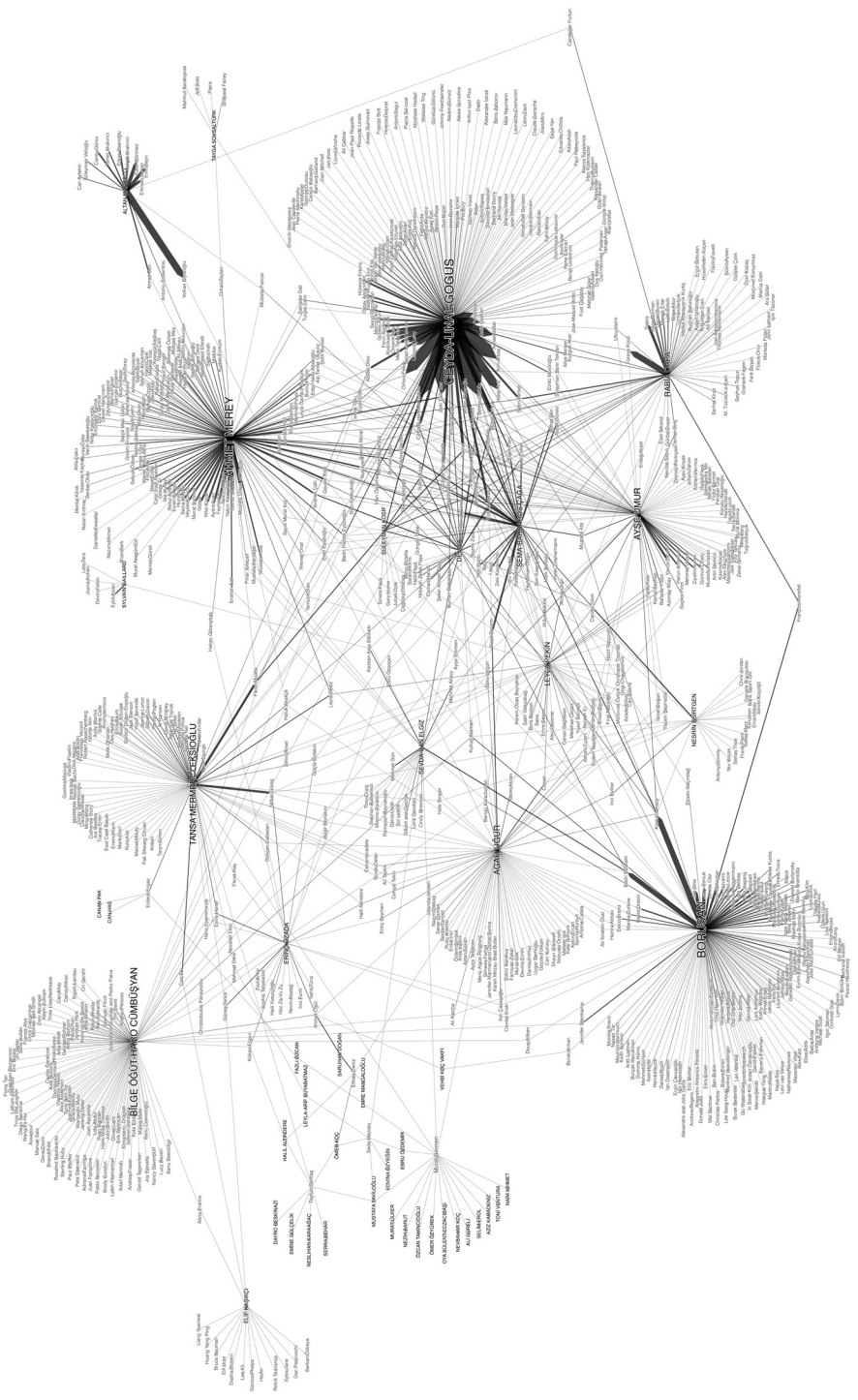
بوراك أريكان

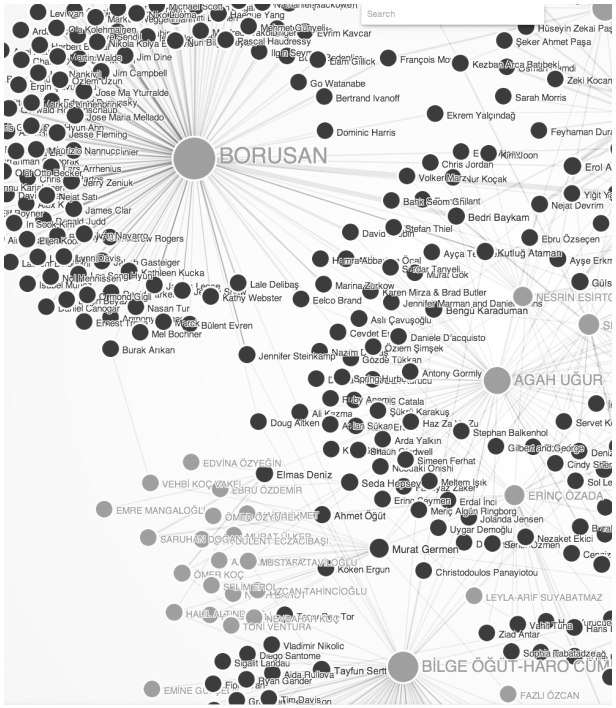
”شبكة الفنّانين وهواة الجمع“ خريطة استكشافية قيد الإعداد عن هواة الجمع والفنّانين. بدأ المشروع في تركيا وتوسّع ليشمل أوروبا والشرق الأوسط. تربط الخريطة أسماء الفنّانين بهواة الجمع، أو الفنّانين بالفنانين، أو هواة الجمع بهواة الجمع، فتسلّط الضوء على تكوُّن المجموعات الفنية. وقد طُلِب من هواة الجمع أن يتشاطروا المعلومات عن جهودهم في جمع الأعمال الفنية، فيما طُلِب من الفنانين أن يذكروا أسماء مجموعات تتضمّن أعمالهم. وقد حصل بوراك أريكان من المجموعتَين على لوائح بأسماء الأشخاص الذين يهتمّون بجمع أعمال فنية، أو الأشخاص الذين يتعاونون معهم في شكل أساسي للحصول على الأعمال الفنية أو تبادلها ضمن نطاق خاص في السوق الفنية. ثم تتضمّن الخريطة بيانات من الفريقَين تُظهِر المسار المتّبع للحصول على الأعمال الفنية المعاصرة. وتترابط لوائح الأسماء ضمن رسم بياني واحد يُقدَّم من خلال المحاكاة بواسطة البرمجيات الإلكترونية. تجد الأسماء بطبيعة الحال موقعها على الشاشة عبر الربط بين القوى، والكشف عن الفاعلين الأساسيين، والخوارج المنشقّين عن التيار السائد، والروابط غير المباشرة، والتجمّعات المحكمة.

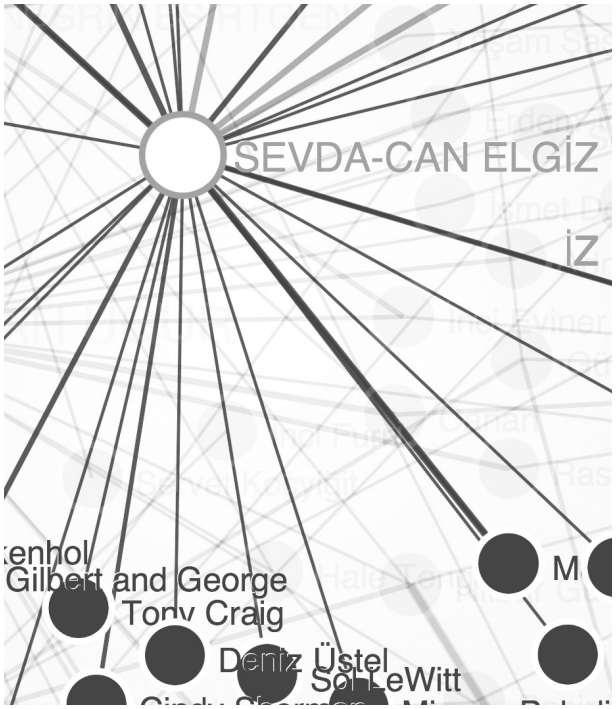
بدأت هذه المرحلة في ”شبكة الفنّانين وهواة الجمع“ عام 2011، وكانت الانطلاقة مع المرحلة الأولى في متحف بوروسان المعاصر في اسطنبول، ومن ثم تلتها المرحلة الثانية في غاليري ماجكا آرت في اسطنبول (2012)، وختاماً المرحلة الثالثة، مجدداً في متحف بوروسان المعاصر (2013). وأُنتِجت أيضاً نسخة خاصة لمناسبة بينالي ليوبليانا الثلاثين للفنون الغرافيكية، وتضم فنانين وهواة جمع سلوفانيين.

Burak Arikan is an Istanbul and New York City-based artist working with complex networks. He takes social, economical, and political issues as input and runs them through an abstract machinery, generating network maps and algorithmic interfaces. His work often takes the form of performances that procreate predictions and render inherent power relationships visible and thus discussable. Arikan's software, prints, installations, and performances have been featured in numerous exhibitions at museums and galleries internationally. Arikan is the founder of Graph Commons platform, dedicated to providing "network intelligence" for everyone.

بوراك أريكان فنّان يتنقّل بين اسطنبول ونيويورك، ويعمل على وضع شبكات مركّبة. ينطلق من مسائل اجتماعية واقتصادية وسياسية، ويعالجها عبر آلة تجريدية، فُينتج خرائط شبكية وواجهات بينية ألغوريتمية. غالباً ما يتّخذ عمله شكل عروض تولّد توقّعات، وتجعل علاقات القوة الخفية مرئية وبالتالي قابلة للنقاش. قُدّمت برمجيات أريكان الإلكترونية ومطبوعاته وتجهيزاته وعروضه في العديد من المعارض في متاحف وصالات عرض دولية. أريكان مؤسّس منصة "غراف كوموز" المخصّصة لوضع "الذكاء الشبكي" في تصرّف الجميع.







بوراك أريكان

شبكة الفنانين وهو اة الجمع، 2014

برمجيات إلكترونية متخصصة، تجهيز كمبيوتر تفاعلي، مطبوعة على الجدار

BURAK ARIKAN

Artist Collector Network, 2014

Custom Software, Interactive Computer Installation, Wall Print

FREEE ART COLLECTIVE

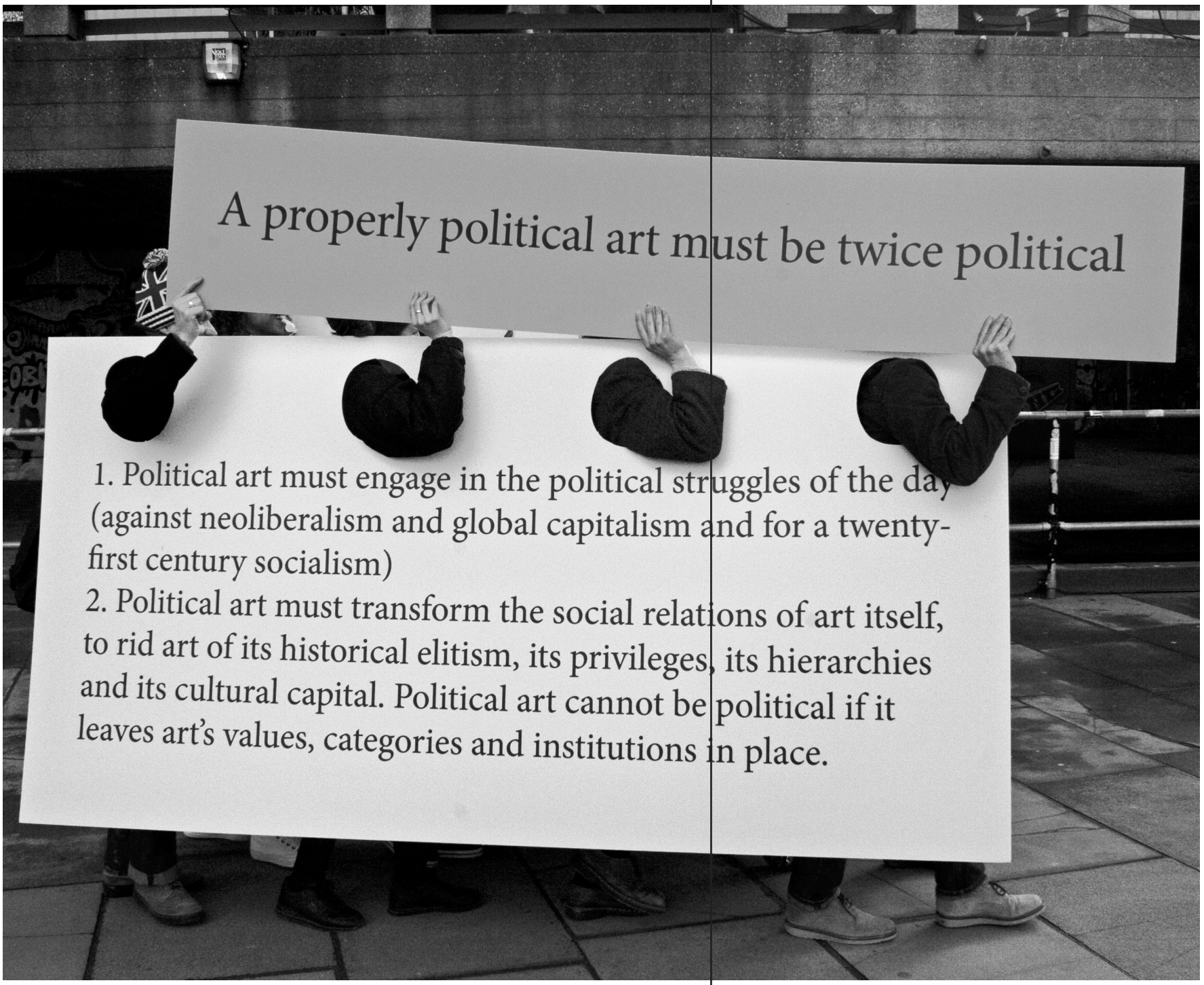
Political art has a bad reputation for being worthy in its content and naive or conservative in its form. The modernist response – to make art politically – is always in danger of a formalism laced with political resignation. It has since become clear that the politics of technique, of how art is made, might produce superior art but doesn't produce superior politics. Too much socially engaged art today falls into the first category, producing provocative statements in familiar formats, and too much neo-formalism makes claims to belong to the latter category, despite being nothing more than abstract art on stilts. Protest Art continues to take protest more seriously than art, while the art of the social turn tends to operate within an ethical economy of monumental time and effort. Institution critique, which is as political in its content as it is in its form, is politically hamstrung by its inability to conceive of institutions of emancipation. If we think of form and content, the object and the event, the passive and active, the autonomous and the institutionalised as binary oppositions, and if we think the artist must take sides between them, then political art is doomed. A properly political art must be based on the perception that form and content, the object and the event, the passive and reactive, the autonomous and institutionalised, are dialectical unities that are split in two. One cannot choose between two halves of a broken whole. Contemporary political art might survive as a snapshot or as a bossy manifesto but it must always be conceptually and technically epic.

فري آرت كولكتيف

للفن السياسي سمعة سيئة بأنه ذو قيمة في مضمونه، وساذج أو محافظ في شكله. الأسلوب التحديثي - لصنع الفن سياسياً - معرّض دائماً لخطر الانجراف وراء شكليّة مقرونة بالإذعان السياسي. لقد بات واضحاً أن سياسة التقنية، أي الطريقة التي يُصنَع بها الفن، يمكن أن تولّد فناً راقياً لكنها لا تولّد سياسة راقية. يقع الفن الشديد الالتزام من الناحية الاجتماعية ضمن الفئة الأولى، بحيث يولّد بيانات استفزازية في أشكال مألوفة، كما أن النيو شكلية المفرطة تزعم الانتماء إلى الفئة الأخيرة، على الرغم من أنها ليست أكثر من مجرد فن تجريدي على ركائز. لا يزال الفن الاحتجاجي يتعامل مع الاحتجاج بجدّية أكبر من تعامله مع الفن، في حين أن فن التحوّل الاجتماعي يعمل في إطار اقتصاد أخلاقي يقتضي تخصيص الكثير من الوقت وبذل مجهود كبير. النقد المؤسّسي، السياسي الطابع في مضمونه كما في شكله، مكبّل سياسياً بعجزه عن تصوّر مؤسسات تحررية. إذا فكّرنا في الشكل والمضمون، والغرض والحدث، والسلبي والناشط، والمستقل ذاتياً والممأسس، باعتبارها ثنائيات متناقضة، وإذا اعتبرنا أنه ينبغي على الفنان أن يتّخذ موقفاً اصطفافياً منها، فمصير الفن السياسي في هذه الحالة هو الهلاك. يجب أن يستند الفن السياسي الصحيح إلى اعتبار أن الشكل والمضمون، والغرض والحدث، والسلبي والناشط، والمستقل ذاتياً والممأسس، هي أحاديات ديالكتية منقسمة إلى اثنين. لا يمكن الاختيار بين نصفين في كلٍّ منقسم. قد يستمر الفن السياسي المعاصر في شكل لقطة فوتوغرافية خاطفة أو بيان متسلّط، لكن يجب أن يكون دائماً ملحمياً على الصعيدَين المفهومي والتقني.

Dave Beech, Andy Hewitt and Mel Jordan work collectively as the **Freee art collective**. Freee is concerned with the publishing and dissemination of ideas and the formation of opinion, or what Jürgen Habermas describes as the "public sphere." Freee's practice combines and links a number of key art historical elements, including the use of text (as slogan), print, sculptural props, installation, video photography and montage – we develop speech act theory and theories of art's social turn. Recent projects include *"Protest Drives History"* for *"Mom, Am I Barbarian?"* shown at the 13th Istanbul Biennial in September 2013.

يعمل دايف بيتش و أندي هويت و ميل جوردان معاً في إطار **"فري آرت كولكتيف"** التي تعنى بنشر الأفكار وتكوُّن الآراء، أو ما يصفه يورغن هابرماس بـ"المساحة العامة". تجمع ممارسات "فري" بين عدد من العناصر التاريخية الفنية الأساسية وتربط بينها، بما في ذلك استخدام النص (بمثابة شعار)، والطباعة، والدعائم النحتية، والتجهيزات، والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج - نطوّر نظرية الفعل الخطابي ونظريات فنون التحول الاجتماعي. من أحدث المشاريع التي أطلقتها "فري آرت كولكتيف" مشروع "الاحتجاج يحرّك التاريخ" في معرض "أمي، هل أنا بربري؟" الذي أقيم في بينالي اسطنبول الثالث عشر في أيلول/سبتمبر 2013.



فري آرت كولكتيف

الفن السياسي الصحيح يجب أن يكون سياسياً مرّتين، 2014

صورة عرض، ملصق، 5م x4م.

المكان: على الجدار الخلفي في مبنى آدا دودج في الجامعة الأميركية في بيروت

فري آرت كولكتيف

الفن السياسي الصحيح يجب أن يكون سياسياً مرّتين، 2014

عرض تطوّعي، قميص تي-شيرت

المكان: صالة عرض الجامعة الأميركية في بيروت وبنك بيبلوس للفنون؛ 6 آذار/مارس 2014، 6-9 مساءً

FREEE ART COLLECTIVE

A Properly Political Art Must Be Twice Political, 2014

Photograph of performance, poster, dimensions 5m x 4m

Location: On the back wall of Ada Dodge Building at AUB

FREEE ART COLLECTIVE

A Properly Political Art Must Be Twice Political (Beirut), 2014

Volunteer performance, T-shirt,

Location: AUB Byblos Bank Art Gallery; March 6th 2014, 6-9pm

JANAH HILWÉ

In 1984, Janah Hilwé stopped making art. She was no longer able to paint, draw, sculpt, photograph and perform. This period lasted eighteen years. In 2002, Hilwé met Dr. Kirsten Scheid, an anthropologist researching and writing about art in Lebanon. Over the previous decade, Dr. Scheid had amassed numerous documents related to the visual arts in Lebanon, including exhibition card invitations, posters, reviews, pamphlets, slides, price lists, and artists' statements among others. Convinced that color, line, shape and form had been long lost, and that letters, words and language were no longer available to her in her artworks, Janah Hilwé was surprised to encounter in Dr. Scheid's archive the very building blocks she needed to "bring back" the lost words, letters, colors, and forms. As part of her contribution for this event in Beirut, Hilwé proposed to design the poster for the exhibition *Critical Machines* using type-font elements found in Dr. Scheid's archive of exhibition postcards. While working with the archive, Hilwé realized that she could only find letters (not numbers), and only Roman ones.

جناح حلوة

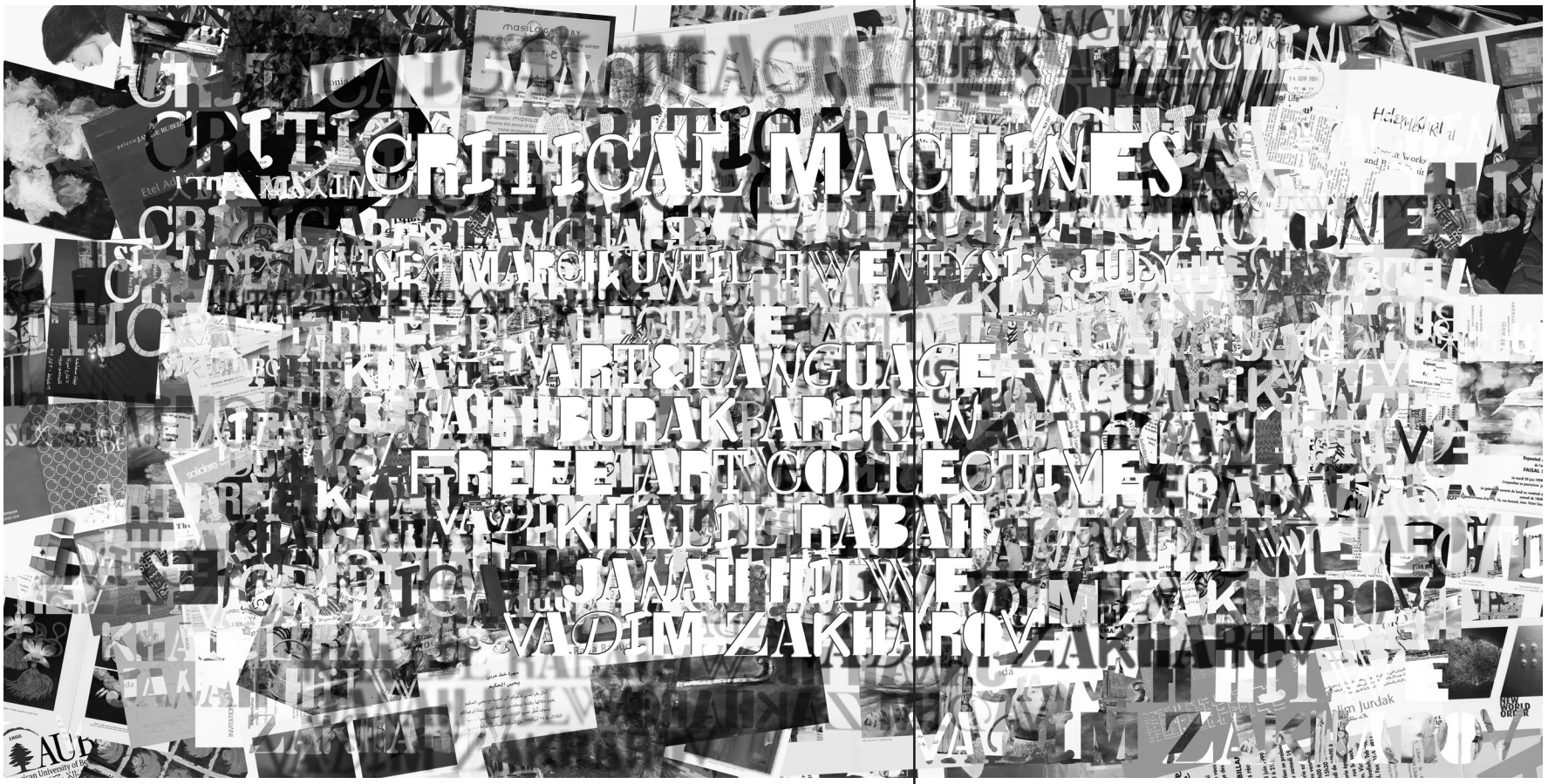
توقّفت جناح حلوة عن العمل في الفن عام 1984. لم تعد قادرة على الرسم أو التلوين أو النحت أو التصوير أو أداء العروض. وقد استمرّت هذه المرحلة ثمانية عشر عاماً، إلى أن التقت حلوة عام 2002 الدكتورة كيرستن شيد، عالمة الأنتروبولوجيا التي تجري بحوثاً وتكتب عن الفنون في لبنان. وكانت الدكتورة شيد قد جمعت خلال العقد السابق العديد من الوثائق عن الفنون البصرية في لبنان، منها بطاقات دعوات إلى المعارض، وملصقات، ومراجعات، ومناشير، وشرائح عرض (سلايدز)، ولوائح أسعار، وبيانات لفنّانين، وسواها. وإذ كانت جناح حلوة مقتنعة بأن الألوان والخطوط والأشكال قد ضاعت منذ وقت طويل، وبأن الأحرف والكلمات واللغة لم تعد متاحة لها في عملها الفني، فوجئت عندما وجدت في أرشيف الدكتورة شيد قوالب البناء التي تحتاج إليها من أجل "إعادة" الكلمات والحروف والألوان والأشكال الضائعة. في إطار مساهمتها في هذا الحدث في بيروت، اقترحت حلوة تصميم ملصق معرض "آلات حيوية: أدوات النقد الفني والثقافي" عبر استخدام عناصر طباعية وجدتها في أرشيف الدكتورة شيد عن بطاقات المعارض البريدية. ولدى البحث في الأرشيف، أدركت حلوة أنها لن تجد سوى أحرف (وليس أرقاماً)، وأحرف رومانية فقط.

جناح حلوة من مواليد بيرزيت (فلسطين) عام 1943. إنتقلت إلى بيروت عام 1949 وتعيش حالياً في كايب كود في ولاية مساتشوستس (الولايات المتحدة الأميركية). درست الفنون في كلية بيروت للنساء وفي كلية الفنون البصرية في نيويورك من 1962 إلى 1965، وكذلك في سيتي كولدج في نيويورك من 1967 إلى 1969. ثم تخصّصت في الفلسفة في جامعة هارفرد في كامبريدج في ولاية مساتشوستس. وعقب تمضيتها فترة إقامة في جامعة هيدلبرغ (ألمانيا) من 1972 إلى 1976، نالت شهادة الدكتوراه عام 1978. بعد بداياتها في الرسم وتعرّفها إلى أعمال فريد صروخ وكتاباته المفهومية، بدأت تحوّل أنظارها نحو اللغة. تمعّنت حلوة في أوجه الزمان والمكان في سلسلة واسعة من الأعمال التي تتضمّن نصوصاً وتراكيب رقمية على الورق. وقد جمعت هذه الاستقصاءات المفهومية في سلسلة "النقيضة" (1970-1968). أول معرض منفرد لها هو مشروع الفن البريدي بعنوان "مشروعان غير معنونَين" (1969)، الذي نُشِر في مجلة "زيرو تو ناين" (تحرير فيتو أكونسي). كانت الوحيدة التي شاركت بين الفنانات الفلسطينيات في معارض مهمّة مثل "كونسبت آرت" (1969) في ليفركوزن (ألمانيا)، أو "إنفورمايشن" (1970) في متحف الفن الحديث في نيويورك. وفي ذلك الوقت، كانت قد اتّخذت قرارها بدراسة الفلسفة، ولم تكن راضية عن مقاربة الأشخاص العاديين للعقائد الفلسفية.

استقطبت حلوة الاهتمام الوطني لأول مرة في العالم العربي في السبعينيات فظهرت في صورة شخصية نافذة، ومثيرة للجدل في معظم الأحيان، في تيارات الفنون والأداء والفن المفهومي في عمان والقاهرة وبيروت. لُقّبت حلوة تهكّماً بـ"عرّافة الفن المعاصر"، وقد ذاع صيتها من خلال عملها الذي يتوخّى الإدهاشية، والذي تقصّت من خلاله عن التجربة البسيكولوجية للخطر الشخصي والخطر الجسدي.

Janah Hilwé was born in Birzeit (Palestine) in 1943. She moved to Beirut in 1949 and currently lives on Cape Cod, Massachusetts (USA). She studied art at the Beirut College for Women and at the School of Visual Arts in New York from 1962-65, and also at City College of New York from 1967-69. After that she took up philosophy at Harvard University in Cambridge, Massachusetts. After a sojourn at the University of Heidelberg (Germany) from 1972-76, she completed her doctorate in 1978. After beginnings in painting and following her encounter with the conceptual works and writings of Farid Sarroukh, Hilwé began to turn her attention to language. Hilwé looked into aspects of time and space in an extensive series of works involving texts and numerical combinations on paper. She combined these conceptual investigations in her *Antithesis* series (1968-70). Hilwé's first solo exhibition was the mail art project *Two Untitled Projects* (1969), which was published in the magazine *0 to 9* (edited by Vito Acconci). She was the only Palestinian woman artist to participate in important exhibitions such as *Concept Art* (1969) in Leverkusen (Germany), or *Information* (1970) at the Museum of Modern Art in New York. By this time she had decided to pursue the academic study of philosophy, as she did not feel content with a layperson's approach to philosophical doctrines.

Hilwé first gained national attention in the Arab world in the 1970s as an influential and often controversial figure in Amman, Cairo and Beirut art, performance and conceptual art movements. Once ironically termed the "witch of contemporary art," Hilwé achieved notoriety with her sensationalist performance work, in which she investigated the psychological experience of personal danger and physical risk.



JANAH HILWÉ

Poster For the Exhibition Critical Machines, 2014

Flex Print

Location: AUB Byblos Bank Art Gallery's Main Announcement Board

جناح حلوة

ملصق معرض "الآت حيوية: أدوات النقد الفني والثقافي"، 2014

طباعة فلكس

المكان: لوحة الإعلانات الأساسية في قاعة بنك بيبلوس للفنون في الجامعة الأميركية في بيروت

KHALIL RABAH

The two paintings on display are part of the project entitled *Two Exhibitions*. The project consists of three pairs of seemingly identical photo-realist paintings documenting a previous solo exhibition by the artist, *Art Exhibition: Readymade Representations: 1954-2010*. Like a palimpsest, *Art Exhibition* is itself a collection of photo-realist paintings documenting nearly sixty years of exhibition-making practices in different locations around the world.

خليل رباح

اللوحتان المعروضتان جزء من المشروع الذي يحمل عنوان "معرضان"، ويتألّف من ثلاثة أزواج من اللوحات التصويرية الواقعية التي توثّق معرضاً سابقاً للفنان بعنوان "معرض فني: تجسيدات جاهزة: 1954-2010"، وهو عبارة عن مجموعة من اللوحات التصويرية الواقعية التي توثّق نحو ستين عاماً من تنظيم المعارض في أماكن مختلفة حول العالم.

Khalil Rabah was born in 1961 in Jerusalem and studied architecture and fine arts at the University of Texas. Rabah is a co-founder of Al Ma'mal Foundation for Contemporary Art in Jerusalem in 1998 and of the Riwaq Biennial in 2005, and is also the founder of The Palestinian Museum of Natural History and Humankind. He is also a member since 2010 of the curriculum committee of Home Workspace Program, a pioneering educational initiative in Lebanon launched by Ashkal Alwan. Rabah has participated in several biennials including the Istanbul (2005), Liverpool (2008), Venice (2009) and Sharjah (2010) biennials; as well as group exhibitions, most recently at the Queens Museum of Art, Brooklyn (2009); Mathaf Museum of Modern Art, Doha (2011); Arnolfini, Bristol (2011-12); the Museum of Contemporary Art (MAC) Marseille (2012); and the Mori Art Museum, Tokyo (2012). His solo exhibitions include *The Third Annual Wall Zone Sale*, Khalil Sakakini Cultural Center, Ramallah (2004); *50.320 Names*, Brunei Gallery, London (2007); *United States of Palestine Airlines*, Home Works, Beirut (2007); and *Art Exhibition*, *Ready Made Representations*, Sfeir-Semler Gallery, Hamburg (2012).

خليل رباح من مواليد القدس عام 1961، وقد درس الهندسة المعمارية والفنون الجميلة في جامعة تكساس. شارك رباح في إنشاء "مؤسسة المعمل للفن المعاصر" في القدس عام 1998، وفي تنظيم بينالي الرواق عام 2005، وهو أيضاً مؤسّس المتحف الفلسطيني للتاريخ الطبيعي والجنس البشري. عضو منذ عام 2010 في لجنة المنهاج في "برنامج فضاء أشغال داخلية" وهو عبارة عن مبادرة تعليمية رائدة أطلقتها جمعية "أشكال ألوان" في لبنان. شارك رباح في العديد من معارض البينالي منها في اسطنبول (2005)، وليفربول (2008)، والبندقية (2009)، والشارقة (2010)؛ وكذلك في العديد من المعارض الجماعية، آخرها معرض في متحف "كوينز ميوزيوم أوف آرت" في بروكلين (2009)؛ والمتحف العربي للفن الحديث في الدوحة (2011)؛ ومركز "أرنولفيني" في بريستول (2011-2012)؛ ومتحف الفن المعاصر في مرسيليا (2012)؛ ومتحف "موري آرت ميوزيوم" في طوكيو (2012). ومن المعارض التي أقامها منفرداً "الحسومات السنوية الثالثة في منطقة الجدار" في مركز خليل السكاكيني الثقافي في رام الله (2004)؛ و"320. 50 أسماء" في غاليري بروني في لندن (2007)؛ و"الخطوط الجوية للولايات المتحدة الفلسطينية"، هوم ووركس، في بيروت (2007)؛ و "معرض فني، تجسيدات جاهزة"، في غاليري صفير-سملر في هامبورغ (2012).

خليل رباح

معرضان، 2012

لوحتان، لوحة زيتية، مقاس كل منها 300x200 سم.

بإذن من الفنان وغاليري صفير-سملر

KHALIL RABAH

Two Exhibitions, [corner] 2012
2 Paintings, Oil canvas, 200 x 300 cm each

Courtesy the Artist and Sfeir-Semler Gallery

VADIM ZAKHAROV

Moscow Conceptualism presented by Vadim Zakharov, displayed at the American University of Beirut, is part of Vadim Zakharov's larger work entitled *History of Russian Art – From the Russian Avant-Garde to the Moscow Conceptual School*. The installation may be regarded as Zakharov's subjective classification of Russian/Soviet art. The artist divides Russian/Soviet art into folders arranged in accordance with a bureaucratic rationale. *History of Russian Art* parodies all efforts at art historical classification and periodization, and yet at the same time it demonstrates the impossibility of existing outside bureaucratic language in culture. The installation is not an art critic's analysis. Here facts and laughter, forming an image, are much more real than what we garner from the history of art and culture. This myth-image is stronger, more exact, and more true than reality, despite the omissions, mistakes, and the biased view of the author. And of course, it is of little consequence that Russian art was taken as the object of this study. Any other art could have taken its place. The important thing is this: the files are those artifacts common to all cultures that have spread out into the dimension of architectural construction, and are but an affirmation of the universal striving of humankind for the utopia of the eternal Archive.

The Folder (*papka*), constructed in Beirut, is only one part of the larger *History of Russian Art*. The installation "materializes" Vadim Zakharov's website dedicated to Moscow Conceptualism. The website (http://www.conceptualism-moscow.org) is a broad-ranging online portal where artists who have contributed to the phenomenon of Moscow Conceptualism for over forty years are all presented together. The site is unique because almost all of the materials found on it have been authorized by the artists themselves. Here, you can find links to already existing artists' sites, as well as to sites and archives that have collected materials about Moscow Conceptualism. The site was founded on the basis of Vadim Zakharov's archive; it is currently in the process of development and will be expanded and improved over time. Anyone who finds inaccuracies or mistakes is kindly asked to report them using the e-mail addresses provided on the Contacts page.

ڤاديم زاخاروف

"المفهومية المسكوبية تقديم ڤاديم زاخاروف" المعروضة في الجامعة الأميركية في بيروت جزء من عمل أوسع نطاقاً لڤاديم زاخاروف بعنوان "تاريخ الفن الروسي - من الطليعية الروسية إلى المدرسة المفهومية المسكوبية". يمكن اعتبار التجهيز بأنه تصنيف زاخاروف الذاتي للفن الروسي/السوفياتي. يقسم الفنّان الفن الروسي/السوفياتي إلى ملفات مرتّبة بحسب منطق بيروقراطي. يشكّل "تاريخ الفن الروسي" محاكاة ساخرة لكل الجهود التي بُذلت من أجل تصنيف التاريخ الفني وتقسيمه إلى مراحل، لكنه يُظهر في الوقت نفسه استحالة اللغة البيروقراطية الخارجية في الثقافة. ليس التجهيز تحليلاً من توقيع ناقد فني. فالوقائع والضحك، وتكوين الصورة، أكثر واقعية بكثير مما نحصل عليه من تاريخ الفن والثقافة. هذه الصورة-الأسطورة أقوى، وأكثر دقّة، وأكثر صحة من الواقع، على الرغم من السهو والأخطاء ونظرة الكاتب المنحازة. ولا شكّ في أن اختيار الفن الروسي موضوعاً لهذه الدراسة لا يرتدي أهمية كبيرة. كان يمكن لأي فن أن يحل مكانه. المهم هو الآتي: الملفات عبارة عن الأعمال المشتركة بين كل الثقافات التي أصبحت جزءاً من الهيكلية المعمارية، وليست سوى تأكيد على سعي البشرية الكوني نحو يوطوبيا الأرشيف الخالد.

الملف الذي جرى إعداده في بيروت هو جزء واحد من "تاريخ الفن الروسي" الأوسع نطاقاً. والتجهيز هو "تجسيد" لموقع ڤاديم زاخاروف الإلكتروني المخصّص للمفهومية المسكوبية. الموقع (http://www.conceptualism-moscow.org) عبارة عن بوابة إلكترونية واسعة النطاق تستعرض الفنّانين الذين ساهموا في طاهرة المفهومية المسكوبية طوال أكثر من أربعين عاماً. الموقع فريد من نوعه، لأن كل المواد تقريباً نُشرت بإذن من الفنّانين أنفسهم. تجدون عبر الموقع روابط تحيلكم إلى مواقع إلكترونية لفنّانين، فضلاً عن مواقع وأرشيفات تتضمن مواد عن المفهومية المسكوبية. تأسّس الموقع بالاستناد إلى أرشيف ڤاديم زاخاروف؛ وهو حالياً قيد التطوير وسوف يتم توسيعه وتحسينه مع مرور الوقت. يُطلب من كل من يجد أخطاء أو معلومات غير دقيقة أن يلفت انتباه القيّمين على الموقع إليها من خلال توجيه رسالة عبر عناوين البريد الإلكتروني المدوّنة في صفحة "للتواصل معنا".

Vadim Zakharov was born in Dushanbe (Tajikistan) in 1959. He graduated from the Moscow State Teachers Training Institute. He is an artist, editor, archivist of the Moscow Conceptual art scene, and collector. Since 1978 he has participated in exhibitions of unofficial art and has worked in collaboration with Igor Lutz, Victor Skersis (SZ group), Sergey Anufriev and others. In 1982-1983 he was a participant of the AptArt Gallery. Since 1992 he has been the publisher of *Pastor* magazine and founder of Pastor Zond Edition. Together with Ekaterina Degot, he edited *Moscow Conceptual School* (World Art Muzei no. 15-16. Moskva: Izdatelistvo WAM, 2008). Since 2010 he has worked together with Niklas Nitschke in the group "Obama in Berlin". He lives and works in Berlin and Moscow.

فاديم زاخاروف من مواليد دوشانبي (طاجيكستان) عام 1959. تخرّج من معهد موسكو الحكومي لتدريب المعلّمين. زاخاروف فنان ومحرر وأمين أرشيف متخصّص في الفن المفهومي في موسكو، وهاوي جمع. شارك منذ عام 1978 في معارض للفنون غير الرسمية، وعمل بالتعاون مع إيغور لوتز وفيكتور سكرسيس (إس زي غروب) وسرغي أنوفريييف وسواهم. وكان في 1982-1983 مشاركاً في غاليري آبت ارت. يعمل منذ 1992 ناشراً لمجلة "باستور"، وهو أيضاً مؤسّس "باستور زوند إديشن". شارك مع إيكاترينا ديغوت في تحرير "مدرسة موسكو المفهومية" الذي نُشِر في "وورلد آرت موزي، العدد 15-16. موسكفا: إيزداتليستفو وام، 2008). ويعمل منذ عام 2010 مع نيكلاس نيتشكه في مجموعة "أوباما إن برلين". يعيش ويعمل بين برلين وموسكو.

فاديم زاخاروف

المفهومية السكوبية تقديم فاديم زاخاروف، 2004-2006/2014

تجهيز

VADIM ZAKHAROV

Moscow Conceptualism presented by Vadim Zakharov, 2004-06 / 2014

Installation

THE BOOKSHELF

BOOKS & MAGAZINES

Book Titles

Art & Language, *Homes for Homes II* (JRP|Ringier, 2006)

Alexander Alberro, *Institutional Critique: An Anthology of Artists' Writings* (The MIT Press, 2011)

Art Workers Coalition (AWC), *Documents 1* (New York, 1969)

André Breton, *Le Surréalisme et la peinture* (Gallimard, 2002)

André Breton, Paul Eluard and Philippe Soupault, *The Automatic Message: The Magnetic Fields; The Immaculate Conception*. David Gascoyne, trans. (Atlas Press, 1997)

Wafaa Bilal and Kari Lydersen, *Shoot an Iraqi: Art, Life and Resistance Under the Gun* (City Lights Publishers, 2008)

Marc Bousquet, *The Occupation Cookbook* (Minor Compositions, 2011)

Bureau for Open Culture, *A Manual for the Immaterial Worker: The Way to Work Now* (Printed Matter Inc., 2011)

Cornelius Cardew, *Stockhausen Serves Imperialism* (Ubuclassics, 2004)

Carolyn Christov-Bakargiev, Chús Martinez and Franco Berardi, Documenta *13: Catalog I/3, The Book of Books* (Hatje Cantz, 2012)

Paolo Cirio and Alessandro Ludovico, *Amazon Noir – The Big Book Crime* (http://www.amazon-noir.com, 2006)

Critical Art Ensemble, *Marching Plague* (Autonomedia, 2006)

Critical Art Ensemble, *Molecular Invasion* (Autonomedia, 2001)

Critical Art Ensemble, *Digital Resistance: Explorations in Tactical Media* (Autonomedia, 2000)

Critical Art Ensemble, *Flesh Machine: Cyborgs, Designer Babies, Eugenic Consciousness* (Autonomedia, 1998)

Critical Art Ensemble, *Electronic Disturbance* (Autonomedia, 1994)

Critical Art Ensemble, *Electronic Civil Disobedience: and Other Unpopular Ideas* (Autonomedia, 1997)

Georges D. Corm, *Essai sur l'art et la civilisation de ce temps* (Dar An-Nahar, 1966)

Georges D. Corm and Octavian Esanu, *Lebanese Painterly Humanism: Georges D. Corm [1896-1971]* (AUB Art Gallery, 2013)

Simon Cutts and Erica van Horn, *Some Forms of Availability: Critical Passages on The Book and Publication* (Granary Books/RGAP, 2007)

Ekaterina Dyogot and Vadim Zakharov eds., *Moscow Conceptualism* (Also known as "The Golden Book of Moscow Conceptualism") (*WAM* n. 15/16, 2005)

Octavian Esanu, *An Adaptation of Andrei Monastyrsky's Dictionary of Moscow Conceptualism* (Contimporary, 2011)

Andrea Fraser, *Museum Highlights: The Writings of Andrea Fraser* (The MIT Press, 2007)

Andrea Fraser, *Texts, Scripts, Transcripts* (Walther König, Köln, 2013)

György Galántai and Júlia Klaniczay (foreword by Kristine Stiles), *ARTPOOL - The Experimental Art Archive of East-Central Europe; History of an active archive for producing, networking, curating, and researching art since 1970* (Artpool, 2013)

Avery Gordon, *An Atlas of Radical Cartography* (Journal of Aesthetics and Protest Press, 2008)

Kenneth Goldsmith, *Uncreative Writing: Managing Language in the Digital Age* (Columbia University Press, 2011)

Craig Dworkin and Kenneth Goldsmith eds., *Against Expression: An Anthology of Conceptual Writing* (Northwestern University Press, 2011)

Maria Fernandez, Faith Wilding and Michelle M. Wright eds., *Domain Errors!: Cyberfeminist Practices* (Autonomedia, 2003)

Guerrilla Girls, *The Hysterical Herstory of Hysteria and How It Was Cured: from Ancient Times until Now* (2010)

Hans Haacke and Pierre Bourdieu, *Free Exchange* (Stanford University Press, 1995)

Pablo Helguera, *Art Scenes* (Jorge Pinto Books, 2012)

Pablo Helguera, *Manual of Contemporary Art Style* (Jorge Pinto Books, 2007)

Pablo Helguera, *Education for Socially Engaged Art* (Jorge Pinto Books, 2011)

Pablo Helguera, *Artunes* (Jorge Pinto Books, 2008)

Pablo Helguera, *Artoons Volume 2* (Jorge Pinto Books, 2009)

Pablo Helguera, *Artoons Volume 3* (Jorge Pinto Books, 2010)

Garnet Hertz, *Critical Making* (Telharmonium Press, 2012)

Amber Hickey, *A Guidebook of Alternative Nows* (Journal of Aesthetics and Protest Press/Herbst, 2012)

William Hogarth, *The Analysis of Beauty* (Clarendon Press, 1955)

Allan Kaprow, *Notes on the Elimination of the Audience* (1966)

Bilal Khbeiz, Fadi El Abdallah, Hoda Taha and Nour Dados trans., *Tragedy in a Moment of Vision* (Commissioned by Sharjah Biennial 8, 2007)

Hassan Khan, *Nine Lessons from Sherif El-Azma* (Contemporary Image Collective, 2009)

Richard Kostelanetz, *Autobiographies* (Mudborn Press, 1981)

Richard Kostelanetz, *Vocal Shorts: (a collection of performance texts)* (Dramatika, 1998)

Rudolf Baranik, Sarina Bromberg, Sarah Charlesworth, Susanne Cohn, Carol Duncan et al., *an anti-catalogue* (The Catalog Committee of Artists Meeting for Cultural Change, 1977)

Kasper Kovitz, *Nuns Fret Not...* (self-published, Beirut, 2013)

Johan Kugelberg, *Artists' Book Not Artists' Book* (Boo-Hooray & 6 Decades, 2012)

Alessandro Ludovico and Nat Muller, eds., *The Mag.net reader 3: Processual Publishing: Actual Gestures* (Magnet, 2008)

Vince Leo, *Nobody Remembers Everything: National Association of Artists Organizations* (Minneapolis, August 1990)

Liberate Tate, Jo Clarke, Mel Evans, Hayley Newman, Kevin Smith and Glen Tarman, *Not If But When? Culture Beyond Oil* (Liberate Tate, 2011)

Liberate Tate, Jane Trowell and Platform, *Take the Money and Run? Some Positions on Ethics, Business Sponsorship and Making Art* (Platform and Liberate Tate, 2012)

Astgik Melkonyan, *How-To Manual; A Monthly Salary* (self-published, Yerevan, 2009)

Andrei Monastyrsky, *Slovar' terminov Moskovskoi kontseptual'noi shkoly* (Ad Marginem, 1999)

Andrei Monastyrsky, *Journeys Outside the City* Vol. 1-9, 1976-2009 (self-published; abridged English translation) (http://www.conceptualism-moscow.org)

Alan W. Moore, *Art Gangs Protest and Counterculture in New York City* (Autonomedia, 2011)

William Morris, *A Selection of Articles from William Morris Internet Archive* (www.marxism.org)

Jim Murray and Susan R. McCarn, *We Will Not be Disappeared! Directory of Art and Activism*, Issue 3 (Cultural Correspondence and Lake View Press, 1984)

Jim Murray and Susan R. McCarn, *The Art of Demonstration*, Summer 1985 (Cultural Correspondence, 1985)

Robin Page, *Bluebeard: Junior Fluxus; Happenings and Events for Kids*, Book 1 (Edition Hundertmark, 1996, 2010)

Mary Patten, *Revolution As An Eternal Dream: The Exemplary Failure of the Madame Binh Graphics Collective* (Half Letter Press, 2011)

Lia Perjovschi and Dan Perjovschi, *Detective Draft 2005* (Center for Art Analysis, 2005) http://www.policiesforculture.org

Walid Raad, *Scratching on Things I Could Disavow. A History of Art in the Arab World* (Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, 2011)

Khalil Rabah and Sfeir-Semler Gallery, *The Palestinian Museum of Natural History and Humankind* (2012)

La Monte Young and Jackson Mac Low, *An Anthology of Chance Operations* (L. Young & J. MacLow, 1963)

Trebor Scholz and Geert Lovink, *The Art of Free Cooperation* (Autonomedia, 2007)

Gregory Sholette, *Dark Matter: Art and Politics in the Age of Enterprise Culture* (Pluto Press, 2011)

Gregory Sholette, *The Interventionists: Users' Manual for the Creative Disruption of Everyday Life* (MASS MoCA, 2006)

Gregory Sholette, *It's the Political Economy, Stupid: The Global Financial Crisis in Art and Theory* (Pluto Press, 2013)

Jonas Staal and Harmen de Hoop, *Activism Doubt* (*Onomatopee* 35, 2009)

Blame Stimson and Gregory Sholette, *Collectivism after Modernism: The Art of Social Imagination after 1945* (University of Minnesota Press, 2007)

Robert Storr, Anna Gray, and Kristine Bell eds., *Ad Reinhardt: How to Look: Art Comics* (Hatje Cantz/David Zwirner, 2013)

Temporary Services and Angelo, *Prisoners' Inventions* (Temporary Services and White Walls, 2003)

Temporary Services, *Why the Exhibit Was Canceled by [Artist]* (Temporary Services, undated)

Brian Wallis, *Democracy: A Project by Group Material* (The New Press, 1998)

Ai Weiwei and Larry Warsh, eds., *Weiwei-isms* (Princeton University Press, 2012)

Paul Zelevansky, *The Book of Takes* (Zartscorp Books, 1976)

Paul Zelevansky, *24 Ideas About Pictures* (Great Blankness Press, 2008)

Magazines, Manifestoes, Websites, Blogs, MP3

4 Taxis magazine. No. 9/10, Spring 1984, Los Angeles. Editors: Michel Aphesbero and Danielle Colomine.

Contributions by Ed Ruscha, Tim Street-Porter, Gary Panter, and *Chris Burden* among others (http://www.eastofborneo.org/archives/4-taxis-magazine).

491 magazine (selected pages). Editor: Stephen Perkins (http://artistsperiodicals.blogspot.com/search/label/Dadazine).

Art &Communication (ACE). Nos. 2-9 (http://mikehoolboom.com).

Artists' Magazines: serial publications by artists. Catalogue No. 288, 2013. John Benjamins Antiquariat B.V., Amsterdam (http://benjamins.com).

ArtLeaks Gazette (2012). Editors: Corina Apostol, David Riff, Dmitry Vilensky, Vlad Morariu, and Vladan Jeremic (http://art-leaks.org/artleaks-gazette).

Art-Rite 7 (Video), 1974. Guest Editor: Anna Canepa (http://www.vasulka.org).

ASPEN. Issues: 1-10, Multimedia magazine in a box (www.ubu.com).

Black Phoenix. No. 2, Summer 1978. Editors: Rasheed Araeen and Mahmood Jamal (http://www.darkmatterarchives.net).

Chto Delat'? / What Is To Be Done? newspaper. Chto Delat' working group, 2003-2011. Editors: Dmitry Vilensky and David Riff (http://chtodelat.org).

Selection of Texts by the Claire Fontaine group (http://www.clairefontaine.ws).

Marcel Duchamp. "The Creative Act." 1957. MP3.

East Village Eye. Selection of issues on the theme of "Art or Fashion" from 1979, 1980, 1982, 1983, 1984 1985, and 1986. Editor: Leonard Abrams (http://www.east-village-eye.com/issues-year.html).

Experiments in Art and Technology (EAT): A Brief History and Summary of Major Projects (1966-1998). Editors: Billy Klüver, Robert Rauschenberg, Fred Waldhauer, and Robert Whitman (http://www.vasulka.org).

The Fox. Vol. 1, No. 1 (1975). Editors: Sarah Charlesworth, Joseph Kosuth, Michael Corris et. al. (http://www.darkmatterarchives.net).

Twenty-First Century Political Art: the Freee Manifesto for Art & Twenty-First Century Socialism. First edition of the manifesto, published January 2014 by the Freee art collective for the exhibition *Critical Machines*, at AUB Byblos Bank Art Gallery.

Arrows Against the Rich: Old Manifestos for New Spoken Choirs. Freee art collective (www.freee.org.uk).

Fuck You /A Magazine of the Arts (1962-1965). Editor: Ed Sanders (http:// ealitystudio.org).

Jean Toche / Guerilla Art Action Group (http://www.temporaryservices.org).

Heresies. Issues 1-14. Editor: Heresies Collective (http://heresiesfilmproject.org/archive).

Internationale situationniste. Issues 1-12, 1958-1969. Editor: Guy Debord (http://www.larevuedesressources.org).

Laica Journal. No. 1, 1974. Editor: Fidel Danieli (http://www.eastofborneo.org).

Left Curve: Art & Revolution. No. 5, 1975. Editors: Richard Olsen, Csaba Polony and Bruce Kaiper (http://www.darkmatterarchives.net).

M/E/A/N/I/N/G. Issues 1-19/20, 1986-1996. Editors: Susan Bee and Mira Schor (http://www.writing.upenn.edu/pepc/meaning/06/06.html).

Pages (Farsi/English Magazine for Art and Culture). Issues 1-9, 2004-2013. Editors: Nasrin Tabatabai and Babak Afrassiabi.

Pastor: A Magazine of Moscow Conceptualism. A selection of issues from 1991-1999 in Russian. Editor: Vadim Zakharov (http://www.conceptualism-moscow.org).

Radical Software. Selected issues. Editors: Beryl Korot, Ira Schneider, Phyllis Gershuny et. al. (http://www.radicalsoftware.org).

Red-Herring. No. 2, The Artists' Union, NY (http://www.darkmatterarchives.net).

Snore Comix. No. 2, April 1960. Collected, printed and published by The Couch House Press, Ontario, Canada (http://www.bpnichol.ca).

Statements By Lesbian Artists: A Lesbian Show. January 21 – February 11, 1978 (http://www.darkmatterarchives.net).

Straight Turkey. Vol. 1, Issue 1, March-April (1974). Editor: Timothy Silverlake (http://www.eastofborneo.org).

Stuckism: A selection of Stuckist Documents. Selected by the curator from various sources online.

SubRosa Art Collective, *Cultures of Eugenics pamphlet* (http://www.cyberfeminism.net/publications.html).

SubRosa Art Collective, *Fertility Tourism & Egg Donor Handbook* (http://sfonline.barnard.edu/reprotech/subrosa/subRosa-Fertility Tourism-and-Egg-Donor-Handbook.pdf).

A series of publications by Temporary Services: *Binder Archives; Do-It-Yourself Interview* (2007); *Framing the Artist: Artists & Art in Film & Television*, Vol. 1 (2005); *Group Work: A Compilation of Quotes About Collaboration From a Variety of Sources and Practices* (2002); *Market* (2012); *Mobile Sign Systems* (1999); *Art Work: A National Conversation About Art, Labor, and Economics* (2008); *The First 71 Booklets* (1998-2006); *Three Bibliographies 1999-2006* (1999).

UPFRONT: A Publication of PAAD (Political Art Documentation/ Distribution). No. 10, Fall (1985). Editors: Lucy Lippard, Gregory Sholette, Herb Perr, Irving Wexler and others (http://www.darkmatterarchives.net).

CRITICAL MACHINES: ART PERIODICALS TODAY

(Conference)

CRITICAL MACHINES: ART PERIODICALS TODAY

(Conference)

International Conference

Friday, March 7th, 2014 and Saturday, March 8th, 2014

Faculty Lounge, Ada Dodge Hall, AUB

Conference organizers: Octavian Esanu and Angela Harutyunyan

For the conference, we re-apply the metaphor of the "critical machine" (the piece of industrial equipment programed to monitor and report on other machines in the production chain) in order to discuss various critical practices of reporting and commenting on contemporary artistic production, display and distribution. Today, art journals, magazines, newsletters, websites, zines and blogs are the critical machines that both monitor and outline the trajectories of artists' interactions with global or local cultural circuits. These periodicals often serve a gatekeeping function, endorsing and determining what counts as legitimate art, or criticizing and even excluding "foreign bodies," or experiences and practices that might disrupt and destabilize the established art system. While on one hand, institutional art criticism – as it circulates today in printed and electronic media – functions as a discursive gatekeeper, on the other hand it constantly seeks and finds ways to expand its discursive boundaries, in order to make space for new exegeses and interpretive experiences that the system might accommodate and use in its normal operations. In short, art criticism needs to introduce a degree of foreignness, an alien element – be it in the form of new discursive units, critical approaches or reference points – precisely in order to guarantee the functioning of the system of (art critical) production of meaning, creating self-adjusting and self-improving environments.

The two-day symposium invites art critics and artists involved in art publishing to discuss the production of art criticism in today's globalized world. The participants will meet to discuss channels of production and distribution of art critical discourse, ways of coding this discourse and its media of transmission, types of storage and incorporation, ideological particularities and market interferences. We will ask ourselves, moreover, what has changed, or what must change today in a globally-charged art critical environment, where the location of the critical machine does not significantly or obviously affect either the content or the form of art critical production. For this event, at AUB Art Galleries we invite operators of critical machines to share their experience and participate in a series of debates.

Each session of the conference – grouped in accordance with certain editorial approaches or methods – will consist of a series of presentations and panel discussions moderated by a discussant. Each invited editor will speak for thirty minutes about the periodical he or she came to Beirut to represent, drawing on its history and favored theories and methods as well as the wider concerns that inspire and inform their editorial practices. The presentations in each section, and the sections themselves, will conclude with a panel discussion among the editors and the audience.

We are grateful to Provost Ahmad Dallal, to the Dean of the Faculty of Arts and Sciences Patrick Vincent McGreevy, to Maher Jarrar and Rita Bassil from the Arts and Humanities Initiative at AUB, and to Thomas Kim, Chair of the Fine Arts and Art History Department, for their generous support of the conference.

آلات حيوية: دوريات الفنون اليوم

(مؤتمر)

مؤتمر دولي

7-8 آذار/مارس 2014

غرفة هيئة التدريس، قاعة آدا دودج، الجامعة الأميركية في بيروت

المؤتمر من تنظيم: أوكتافيان إيسانو وأنجيلا هاروتيونيان

في المؤتمر، نستعير من جديد التشبيه مع "الآلة الحيوية" (أي الجهاز الصناعي الذي جرى تصميمه وبرمجته لمراقبة الآلات الأخرى في سلسلة الإنتاج ووضع التقارير عنها) بهدف مناقشة الممارسات النقدية المتعدّدة في إعداد التقارير والتعليقات حول إنتاج الفنون المعاصرة وعرضها وتوزيعها. تشكّل الدوريات والمجلات والرسائل الإخبارية والمواقع والمطبوعات الإلكترونية والمدوّنات اليوم "الآلات الحيوية" التي تراقب مسارات تفاعل الفنّانين مع التيارات الثقافية العالمية أو المحلية، وتسلّط الضوء عليها. غالباً ما تؤدّي هذه الدوريات دور الحراسة، فتتبنّى الفن الحقيقي وتُحدّد معالمه، أو تنتقد لا بل تقصي "الدخلاء" أو التجارب والممارسات التي يمكن أن تخلّ بالمنظومة الفنية القائمة وتحدث اضطراباً فيها. في حين أن النقد الفني المؤسسي - كما هو متداوَل اليوم في وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية - يؤدّي من جهة دور الحارس الاستدلالي، فهو يسعى من جهة أخرى وبنجح دائماً في إيجاد طرق لتوسيع حدوده الاستدلالية، بهدف إفساح المجال أمام تأويلات جديدة وتجارب تفسيرية تستطيع المنظومة تكييفها واستخدامها في عملياتها المعتادة. باختصار، على النقد الفني أن يضيف درجة من "الغرابة" - سواء في شكل وحدات استدلالية جديدة أو مقاربات نقدية أو نقاط مرجعية - من أجل ضمان حسن سير منظومة الإنتاج (النقدي الفني) للمعنى، بما يولّد مناخات قائمة على التكييف الذاتي والتحسين الذاتي.

يدعو المؤتمر الذي يُنظّم على مدار يومين، النقّاد الفنيين والفنانين المعنيين بقطاع المنشورات الفنية، إلى مناقشة إنتاج النقد الفني في عالمنا المعولم. سوف يجتمع المشاركون لمناقشة قنوات إنتاج الخطاب النقدي الفني وتوزيعه، وطرق تشفير هذا الخطاب ووسائل نقله، وأنواع التخزين والدمج، والخصائص العقائدية والتدخّلات في السوق، فضلاً عن ذلك، سنسأل أنفسنا ماذا تغيّر، أو ماذا يجب أن يتغيّر اليوم في بيئة فنية نقدية عالمية الطابع، حيث إن موقع الأداة النقدية لا يمارس تأثيراً كبيراً أو واضحاً على مضمون الإنتاج الفني أو شكله. يدعو معرض الفنون في الجامعة الأميركية في بيروت مشغّلي "الآلات الحيوية" إلى هذا المؤتمر لتبادل خبراتهم والمشاركة في سلسلة من النقاشات.

تتضمّن كل جلسة في المؤتمر - تتوزّع الجلسات بحسب بعض المقاربات أو الأساليب التحريرية - سلسلة من العروض والنقاشات التي يديرها أحد المتحدّثين. يُمنَح كل محرر ثلاثين دقيقة للحديث عن الدورية التي جاء إلى بيروت لتمثيلها، فيتطرّق إلى تاريخها ونظرياتها وأساليبها المفضّلة، فضلاً عن المشاغل الأوسع نطاقاً التي تُلهم ممارساتها التحريرية وتردّدها بالمواد اللازمة. وتُختَم العروض في كل جلسة، وكذلك الجلسات، بنقاش بين المحرّرين والحضور.

تتوجّه بالشكر إلى وكيل الشؤون الأكاديمية أحمد دلال، وعميد كلية الفنون والعلوم باتريك فنسنت مكغريفي، وإلى ماهر جرار وريتا باسيل من مبادرة الفنون والعلوم الإنسانية في الجامعة الأميركية في بيروت، وتوماس كيم، رئيس قسم الفنون الجميلة وتاريخ الفنون، على دعمهم القيّم للمؤتمر.

أدوات النقد الفني والثقافي والمحرّرون المشاركون في المؤتمر

جريدة الأخبار (قسم ثقافة وناس)
روي ديب (بيروت، لبنان)

المجلة الإلكترونية آرتيريا
فاردان أزاتيان (يريفان، أرمينيا)

المنصة الإلكترونية آرت تيريتوريز
شروق حرب (فلسطين)

مجلة آرت أند ذي بابليك سفير
ميل جوردان (لندن، المملكة المتحدة)

آرت ليكس غازيت
كورينا أبوستول (بوخارست، رومانيا)

مجلة آرت مارجينز
سفين سبيكر (لوس أنجلس، الولايات المتحدة الأميركية)، أوكتافيان إيسانو، أنجيلا هاروتيونيان (بيروت، لبنان)

مجلة بيدون
نيجار عظيمي (نيويورك، الولايات المتحدة الأميركية)

مجلة كابينت
د. غراهام بورنت (نيويورك، الولايات المتحدة الأميركية)

صحيفة شتو ديلات
دميتري فيلنسكي (سانت بطرسبرغ، روسيا)

مجلة إي-فلكس
أنتون فيدوكل (نيويورك، الولايات المتحدة الأميركية/بيروت، لبنان)

مجلة غاهناما-إي-هونار
راهرو عمرزاد (كابول، أفغانستان)

المنصة الإكترونية إبراز
أنطوني دوني (لندن، المملكة المتحدة)

المنصة والصحيفة الإلكترونية مدى مصر (قسم الفنون والثقافة)
لينا عطالله (القاهرة، مصر)

مجلة أكتوبر
ديفيد جوزليت (نيويورك، الولايات المتحدة الأميركية)

المجلة الإلكترونية ريد ثريد
إردين كوسوفا (اسطنبول، تركيا)

مجلة أوميليك
إيفان ميتشل وبالو فابوس (لندن، المملكة المتحدة/براغ، الجمهورية التشيكية)

Participating Critical Machines and Editors

***Al Akhbar* newspaper** (Culture & Society section)
Roy Dib (Beirut, Lebanon)

***Arteria* e-journal**
Vardan Azatyan (Yerevan, Armenia)

***ArtTerritories* online publishing platform**
Shuruq Harb (Palestine)

***Art and the Public Sphere* journal**
Mel Jordan (London, UK)

ArtLeaks Gazette
Corina Apostol (Bucharest, Romania)

***ARTMargins* journal**
Sven Spieker (Los Angeles, USA), Octavian Esanu, Angela Harutyunyan (Beirut, Lebanon)

***Bidoun* magazine**
Negar Azimi (New York City, USA)

***Cabinet* magazine**
D. Graham Burnett (New York City, USA)

***Chto Delat'* newspaper**
Dmitry Vilensky (St. Petersburg, Russia)

***e-flux* journal**
Anton Vidokle (New York City, USA/Beirut, Lebanon)

***Gahnama-e-Hunar* magazine**
Rahraw Omarzad (Kabul, Afghanistan)

***Ibraaz* online platform**
Anthony Downey (London, UK)

***Mada Masr* online newspaper and platform** (Art & Culture section)
Lina Attalah (Cairo, Egypt)

***October* journal**
David Joselit (New York City, USA)

***Red Thread* e-journal**
Erden Kosova (Istanbul, Turkey)

***Umělec* magazine**
Ivan Mečl and Palo Fabuš (London, UK and Prague, Czech Republic)

Conference Program: Friday, March 7th, 2014

Faculty Lounge, Ada Dodge Hall, AUB

Day 1

10:00am - 10:30am

Introductory Remarks

Patrick McGreevy, Octavian Esanu, Angela Harutyunyan

10:30am - 1:30pm

Session 1: Critical and Art Historical Machines

Arteria e-journal (Armenia), *ARTMargins* journal (international), *e-flux* journal (USA), *October* journal (USA)

Discussants

Angela Harutyunyan and Rico Franses

1:30pm - 2:30pm

Lunch

2:30pm - 5:30pm

Session 2: Global and Regional Art Critical Machines

ArtTerritories online platform (Palestine), *Ibraaz* online platform (UK), *Mada Masr* online newspaper (Egypt), *Umělec* magazine (Czech Republic)

Discussant

Sven Spieker

اليوم الأول:

10:00 ق.ظ. - 10:30 ق.ظ.

برنامج المؤتمر: 7 آذار/مارس 2014

غرفة هيئة التدريس، قاعة آدا دودج، الجامعة الأميركية في بيروت

كلمات الافتتاح

باتريك مكغريفي، أوكتافيان إيسانو، أنجيلا هاروتيونيان

10:30 ق.ظ. - 1:30 ب.ظ.

الجلسة الأولى: آلات النقد وتاريخ الفنون

باتريك مكغريفي، أوكتافيان إيسانو، أنجيلا هاروتيونيان

المجلة الإلكترونية آرتيريا (أرمينيا)، مجلة آرت مارجينز (دولية)، مجلة إي-فلكس (الولايات المتحدة الأميركية)، مجلة أكتوبر (الولايات المتحدة الأميركية)

مداخلة

أنجيلا هاروتيونيان وريكو فرانسيز

1:30 ب.ظ. - 2:30 ب.ظ.

غداء

2:30 ب.ظ. - 5:30 ب.ظ.

الجلسة الثانية: الآلات النقدية الفنية العالمية والإقليمية

المنصة الإلكترونية آرت تيريتوريز (فلسطين)، المنصة الإلكترونية إبراز (المملكة المتحدة)، الصحيفة الإلكترونية مدى مصر (مصر)، مجلة أوميليك (الجمهورية التشيكية)

مداخلة

سفين سبيكر

Conference Program: Saturday, March 8th, 2014

Faculty Lounge, Ada Dodge Hall, AUB

Day 2

10:30am - 1:30pm

Session 3: **Radical Praxis and Social Justice Critical Machines**

Chto Delat newspaper (Russia), *ArtLeaks Gazette* (Romania/international), *Red Thread* e-journal (Turkey/international), *Art and the Public Sphere* journal (UK)

Discussants
Mirene Arsanios and Octavian Esanu

1:30pm - 2:30pm

Lunch

2:30pm - 5:30pm

Session 4: **Educational and Curiosity Machines**

Al Akhbar newspaper (Culture and Society section) (Lebanon), *Cabinet* magazine (USA), *Bidoun* magazine (USA/international), *Gahnama-e-Hunar* magazine (Afghanistan)

Discussants
Ghalya Saadawi and Kirsten Scheid

برنامج المؤتمر: 8 آذار/مارس 2014

غرفة هيئة التدريس، قاعة آدا دودج، الجامعة الأميركية في بيروت

اليوم الثاني

10:30 ق.ظ. - 1:30 ب.ظ.

الجلسة الثالثة: التطبيق العملي الجذري والآلات النقدية للعدالة الاجتماعية

صحيفة شتو ديلات (روسيا)، آرت ليكس غازيت (رومانيا/دولية)، المجلة الإلكترونية ريد ثريد (تركيا/دولية)، مجلة آرت أند ذي بابليك سفير (المملكة المتحدة)

مداخلة

ميرين أرسانيوس وأوكتافيان إيسانو

1:30 ب.ظ. - 2:30 ب.ظ.

غداء

2:30 ب.ظ. - 5:30 ب.ظ.

الجلسة الرابعة: الآلات التربوية وآلات الفضول

جريدة الأخبار، قسم ثقافة وناس (لبنان)، مجلة كابينت (الولايات المتحدة الأمير كية)، مجلة بيدون (الولايات المتحدة الأمير كية/دولية)، مجلة غاهناما-إي-هونار (أفغانستان)

مداخلة

غالية سعداوي وكيرستن شيد

ART PERIODICALS AND EDITORS

Descriptions of participating art periodicals and bios of the editors who represent their critical machines at the AUB conference in Beirut.

AL AKHBAR

Newspaper (Culture & Society Section)

Founded in 1953
Editor-in-chief: Ibrahim al-Amin
Publisher: Akhbar
Based in Beirut. Lebanon
Web: www.al-akhbar.com

On August 14, 2006, Beirut-based *Al-Akhbar* was launched as a "calculated adventure," according to the words of its founder, the prominent Lebanese journalist Joseph Samaha, in his first editorial. The late Samaha (1949-2007) envisioned a leftist publication that would uphold the highest standards of journalistic integrity while remaining true to the principles of anti-imperialist struggle, progressive politics, and freedom of expression.

Al-Akhbar depends on young and creative writers that challenge conventional forms of reporting and give priority to special reports that deal with the daily life concerns and the issues facing people and society as a whole, without being necessarily confined to the political aspect of the story. *Al-Akhbar* relies on a network of correspondents in many foreign and Arab capitals who contribute to conveying a realistic and vital picture of the events they are covering. *Al-Akhbar* is characterized by a design and format that is up to date with modern standards in the press industry. It also gives special attention to photos and caricatures. *Al-Akhbar* is distributed throughout Lebanon and in Syria. In 2011, it launched an English website to reach English-speaking readers all over the world.

Since its inception, *Al-Akhbar* has dedicated – under the supervision of Pierre Abi Saab, then chief editor of the "Culture and People" section (now *Al-Akhbar* Vice-Editor), and later replaced by Amal al-Andari – a major space to articles about cultural life in Lebanon and the Arab world. It has thus played an important role in filling the void created by a lack of modern Arab cultural periodicals in Lebanon and the Arab world. *Al-Akhbar* is the only newspaper in Lebanon that allocates four pages, on a daily basis, to articles about culture and arts. The "Culture and People" section covers all cultural events, including theater, the plastic arts, music, literature, cinema and media. For broader coverage, *Al-Akhbar* hires more than fifty journalists in Lebanon, the Arab countries, Europe and the United States to offer its readers informative, analytical and critical articles about the latest works of Arab artists, wherever they are.

Pierre Abi Saab, Vice-Editor

Representing *Al-Akhbar* (Culture and Society section) at the conference: Roy Dib

جريدة الأخبار

تأسست عام 1953
رئيس التحرير: إبراهيم الأمين
الناشر: أخبار
بيروت (لبنان)
الموقع الإلكتروني: www.al-akhbar.com

صدر العدد الاول من "الأخبار" في 14 آب/أغسطس 2006، "مغامرة محسوبة" كما قال مؤسسها جوزف سماحة في افتتاحيته الأولى. وضع الإعلامي الراحل (1949-2007) تصوّراً لصحيفة يسارية تلتزم بأعلى معايير النزاهة الصحافية، والسياسة التقدمية، وحرية التعبير وتضع النضال ضد الإمبريالية بوصلةً لها. مهنياً، تعتمد "الأخبار" على مجموعة من صحافييها الشباب لإنتاج جريدة يومية عصرية تكسر النهج التقليدي في العمل الصحافي، إضافة إلى منح الأولوية للتحقيقات الخاصة التي تمسّ الحياة اليومية وقضايا الناس والمواطن والمجتمع من دون أن تكون محصورة بالضرورة في الإطار السياسي للحدث. تعتمد "الأخبار" على شبكة مراسلين في معظم العواصم العالمية والعربية يسهمون في نقل صورة واقعية وحيوية للأحداث من بلدانهم. تتميّز "الأخبار" بتصميمها وشكلها الذي يواكب المعايير الحديثة في صناعة الصحافة المكتوبة وتولي اهتماماً خاصاً بالصورة والرسوم الكاريكاتورية. تُوزّع أعداد "الأخبار" على كافة الأراضي اللبنانية وفي سوريا. في عام 2011، أطلقت "الأخبار" موقعاً إلكترونياً باللغة الإنكليزية، بهدف الوصول إلى المتحدثين بلغة شكسبير في مختلف أنحاء العالم.

منذ انطلاقها، خصصت جريدة "الأخبار" يومياً صفحات للثقافة والفنون. ففي "ثقافة وناس"، يشرف رئيس تحرير جريدة "الأخبار" حالياً، ثم أمل الأندري، مساحة أساسية لمقالات تتناول الحياة الثقافية في لبنان والعالم العربي، لاعبةً دوراً أساسياً في ملء الفراغ الذي يسبّبه غياب المجلات الثقافية العربية الحديثة في لبنان والعالم العربي.

تعتبر "الأخبار" الجريدة الوحيدة في لبنان التي تفرد أربع صفحات يومية لمقالات عن الثقافة والفنون. فقسم "ثقافة وناس" يغطّي جميع الأحداث الثقافية، من مسرح وفنون تشكيلية وموسيقى وأدب وسينما وميديا. ولأجل تغطية أوسع، تتعاون "الأخبار" مع أكثر من خمسين صحافياً معظمهم من الشباب، ويتوزعون بين لبنان والدول العربية وأوروبا وأميركا، لتقدم لقرائها مقالات تعريفية، تحليلية، ونقدية لآخر أعمال الفنانين العرب أينما كانوا.

بيار أبي صعب، نائب رئيس تحرير قسم جريدة "الأخبار"

ممثّل "قسم ثقافة وناس" في جريدة "الأخبار" في المؤتمر: روي ديب

Roy Dib is an artist and an art critic. His work focuses on subjective constructions of space. He cofounded the theater group Zoukak (2006–2009). He has presented works at venues and events such as Video Works, Beirut (2011), Palais de Tokyo, Paris (2012), Home Workspace Program (2012) at Ashkal Alwan, Beirut, the 18th edition of Videobrasil, Sao Paulo (2013), and Forum Expended / Berlinale, Berlin (2014). He currently writes for the cultural section of *Al-Akhbar* newspaper, and contributes to *Bidayat Magazine*, *Canvas in Arabic*, *Ibraaz* and the *Raseef 22* online platform. For more information see www.roydib.com.

روي ديب فنّان وناقد فني يتمحور عمله حول التركيبات الذاتية للمساحة. شارك في تأسيس فرقة "زقاق" المسرحية (2006-2009). وقدّم أعمالاً في أماكن وأحداث متعدّدة مثل "فيديو ووركس"، بيروت (2011)، و"قصر طوكيو"، باريس (2012)، وبرنامج "فضاء أشغال داخلية" (2012)، أشكال ألوان، بيروت، والدورة الثامنة عشرة من "فيديوبرازيل"، ساو باولو (2013)، و"فورم إكسبندِد/برلينال"، برلين (2014). يكتب حالياً في قسم "ثقافة وناس" في جريدة "الأخبار" اللبنانية، ويساهم في مجلة "بدايات"، ومجلة "كانفاس" باللّغة العربية، و"إبراز" و"رصيف22". لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.roydib.com

ART TERRITORIES

Online Publishing Platform

Founded in 2010

Editors: Shuruq Harb and Ursula Biemann

Publisher: Independent

Based in Palestine. In 2014 ArtTerritories is in residency at Makan Art Space, Amman (Jordan)

Web: http://www.artterritories.net

ArtTerritories is an online publishing platform that helps artists, thinkers, researchers and curators to reflect on their artistic practice and on visual culture at large through critical exchange. The initiative encourages discussion of artistic processes, placing the emphasis on discursive art and media practices, collaborative initiatives, and cultural and institutional politics.

Since its launch in 2010, *ArtTerritories* has operated primarily within the virtual domain, publishing a series (or what we call "Trails") of ten interviews with artists, curators and thinkers. The main aim of this project is to define, connect and expand already existing art communities in the Arab region, as well as invest in the ever-growing international arts community.

For 2014 *ArtTerritories* is in residency at Makan Art Space in Amman. The Jordanian capital is today a strategic political and geographic location in the region, which enables *ArtTerritories* to host events and discussions and to amplify the activities of the regional art communities.

While in Amman, *ArtTerritories* will continue its practice of online publishing and writing in relation to public events that take the form of workshops, performances, lectures, readings, screenings and exhibitions. In addition, *ArtTerritories* will explore the urban fabric of its host city Amman by commissioning new artistic research that critically examines the meaning and impact of art interventions in the public domain.

Shuruq Harb, Editor

آرت تيريتوريز، منصة إلكترونية

تأسست عام 2010

التحرير: شروق حرب وأرسولا بيمان

الناشر: مستقل مقرها فلسطين. تمضي آرت تيريتوريز في عام 2014 فترة إقامة في "مكان: مساحة فنية" في عمان (الأردن)

الموقع الإلكتروني: http://www.artterritories.net

آرت تيريتوريز منصة إلكترونية تساعد الفنّانين والمفكّرين والباحثين والقيّمين على المعارض على التفكير ملياً في ممارساتهم الفنية وثقافتهم البصرية في شكل عام عن طريق التبادل النقدي. تشجّع المبادرة النقاش حول الآليات الفنية، مع التركيز على الممارسات الفنية والإعلامية الاستدلالية، والمبادرات التعاونية، والسياسات الثقافية والمؤسسية.

منذ إطلاقها عام 2010، عملت آرت تيريتوريز في شكل أساسي ضمن الميدان الافتراضي، فنشرت سلسلة من عشرة مقالات مع فنّانين وقيّمين على المعارض ومفكّرين. الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تعريف المجتمعات الفنية القائمة في المنطقة العربية والربط بينها وتوسيعها، وكذلك الاستثمار في مجتمع الفنون الدولي الذي يشهد نمواً مستمراً.

خلال عام 2014، تمضي آرت تيريتوريز فترة إقامة في "مكان: مساحة فنية" في عمان. تشكّل العاصمة الأردنية حالياً موقعاً سياسياً وجغرافياً استراتيجياً في المنطقة، ما يتيح لآرت تيريتوريز استضافة أحداث ونقاشات وتعزيز أنشطة المجتمعات الفنية الإقليمية.

ستواصل آرت تيريتوريز خلال وجودها في عمان عملها في مجال النشر والكتابة عبر الإنترنت حول الأحداث العامة مثل ورش العمل، وعروض الأداء، والمحاضرات، والقراءات، والعروض على الشاشة، والمعارض. فضلاً عن ذلك، سوف تستكشف النسيج المديني للعاصمة عمان عبر إجراء بحوث فنية جديدة تنظر بأسلوب نقدي في معنى التدخلات الفنية في الميدان العام وتأثيرها.

شروق حرب، محرّرة

Shuruq Harb is a visual artist, writer and editor. Her work has been exhibited internationally, most notably at Ikon Gallery, Istanbul Biennial, Gwangju Biennale and Columbia University GSAPP. She co-founded a number of independent initiatives: *ArtTerritories*, an online publishing platform in residence this year at Makan Space in Amman, and "The river has two banks," an ongoing initiative connecting artists across Jordan and Palestine. She is also an editorial correspondent for *Ibraaz*.

شروق حرب فنانة بصرية وكاتبة ومحرّرة. عُرِضت أعمالها على مستوى دولي، لا سيما في غاليري إيكون، وبينالي اسطنبول، وبينالي غوانغجو، وكلية الدراسات العليا في الهندسة المعمارية والتخطيط والحفظ في جامعة كولومبيا. شاركت في تأسيس عدد من المبادرات المستقلة مثل المنصة الإلكترونية آرت ليكس التي تمضي هذا العام فترة إقامة في "مكان: مساحة فنية" في عمان، و"للنهر ضفّتان"، وهي عبارة عن مبادرة مستمرة حالياً تربط بين الفنّانين في الأردن وفلسطين. تعمل أيضاً مراسلة تحريرية في إبراز.

ARTERIA

Online Journal

Founded in 2011

Editors: Vardan Azatyan, Siranush Dvoyan, Levon Gyulkhasyan, Mkrtich Matevosyan

Publisher: Independent

Based in Yerevan (Armenia)

Web: http://www. arteria.am

Arteria is an online critical journal of art and culture published in Armenian. It was funded by a small grant and was founded by four friends in order to fill the gap of critical reflection upon cultural life in Armenia. The four editors had similar concerns but different backgrounds, and the only thing they all had to agree upon was the name of the journal. Out of the irreconcilability of their positions appeared the structure of the journal: four separate sections, each of which is led by one editor: "Actual A," edited by artist and designer Mkrtich Matevosyan; "Revisor," edited by art historian Vardan Azatyan; a third section called "Ev" ("and," in Armenian), edited by literary historian and cultural critic Siranush Dvoyan; and a fourth section called "Badabada?" (an untranslatable phrase from a joke that erases the semantics of a sentence, turning it into a mere phonetic unit), edited by Levon Gyulkhasyan, an agriculturist by profession and a dedicated comics artist. "Actual A" consists mainly of diverse documentary video materials covering ongoing artistic and cultural events; it also publishes texts by practicing artists and writers. "Revisor," besides critical reviews on contemporary art events, publishes translations and archival materials on theory, history and philosophy. "Ev" reviews books and publishes critical analyses and translations on the theory and history of literature. "Badabada?" critically responds to ongoing political and cultural events by publishing comic strips and organizing events to promote comics art. (Later a fifth "line" was added: called "Maran, or "pantry," in Armenian, it contains a variety of materials specifically written for *Arteria*, valuable on their own, but unrelated to each other conceptually). The editorial meetings are occasional, but we have a genuine respect for and trust in each other, which keeps the work going. The funding soon ended, and it has been more than a year that the journal continues to publish through the equal personal contribution of the four of us. It is solely sustained by friendship and a type of "economy of gratuity."

Throughout its first year and a half *Arteria* has become rather influential in spreading critical reflection and contemporary approaches towards art and culture. But as political and economic conditions in Armenia worsen (the presidential elections of 2013, the new wave of large-scale emigration and Armenia's recent bid to join the Customs Union of the Eurasian Economic Community) and the atmosphere of overall stagnation prevails, the number of readers decreases. In the face of this almost hopeless atmosphere

آرتيريا، مجلة إلكترونية

تأسست عام 2011

التحرير: فاردان أزاتيان، سيرانوش دفويان، مكرتيش ماتفوسيان

الناشر: مستقل

يريفان (أرمينيا)

الموقع الإلكتروني:
http://www.arteria.am

آرتيريا مجلة نقدية إلكترونية متخصّصة في الفنون والثقافة تصدر باللغة الأرمنية. أسّسها أربعة أصدقاء بتمويل من منحة صغيرة، بهدف ملء الفراغ في التفكير النقدي في أرمينيا. كانت للمحرّرين الأربعة هموم متشابهة إنما خلفيات مختلفة، والشيء الوحيد الذي كان عليهم الاتفاق بشأنه هو اسم المجلة. وقد تجلّت هيكلية المجلة انطلاقاً من التباعد في مواقفهم: أربعة أقسام منفصلة يدير كل منها رئيس تحرير: "أكتشوال أيه" الذي يتولّى رئاسة تحريره الفنان والمصمم مكرتيش ماتفوسيان؛ و"ريفايرور" الذي يتولّى رئاسة تحريره المؤرّخ الفني فاردان أزاتيان؛ وقسم ثالث بعنوان "إيف" (أي "واو" باللغة الأرمنية)، يتولّى رئاسة تحريره المؤرّخ الأدبي والناقد الثقافي سيرانوش دفويان؛ وقسم رابع تحت عنوان "بادابادا؟" (عبارة لا يمكن ترجمتها مأخوذة من دعابة تمحو دلالات الألفاظ في الجملة، فتحوّلها مجرد مقطع صوتي)، ويتولّى رئاسة تحريره ليفون غيولخاسيان، وهو اختصاصي في العلوم الزراعية بحكم المهنة ورسّام كاريكاتور. يتألف قسم "أكتشوال أيه" في شكل أساسي من أشرطة فيديو توثيقية متنوّعة تغطّي الأحداث الفنية والثقافية؛ وينشر أيضاً نصوصاً بأقلام فنّانين وكتّاب. وينشر قسم "ريفايرور"، إلى جانب المراجعات النقدية عن الأحداث الفنية المعاصرة، ترجمات وموارد أرشيفية حول النظرية والتاريخ والفلسفة. أما قسم "إيف" فيتضمّن مراجعات لكتب، وينشر تحاليل نقدية وترجمات عن النظرية الأدبية وتاريخ الآداب. ويتعاطى قسم "بادابادا؟" بأسلوب نقدي مع الأحداث السياسية والثقافية عبر رسوم كاريكاتورية وتنظيم أحداث لترويج فن الكاريكاتور. (أضيف لاحقاً قسم خامس تحت اسم "ماران" (أي حجرة المؤن باللغة الأرمنية)، ويتضمّن مجموعة منوّعة من الموارد التي تُكتب خصيصاً لمجلة آرتيريا، وتردي قيمة عالية، لكنها غير مترابطة بعضها ببعض من الناحية المفهومية). تُعقَد اجتماعات تحريرية من حين لآخر، إلا أننا نتبادل الاحترام الصادق والحقيقي، ويمحض كل منا ثقته كاملة للآخر، ما يؤمّن حسن سير العمل. بعد إنفاق المنحة المخصصة للتمويل، تواصل المجلة النشر منذ أكثر من عام من خلال المساهمات الشخصية الموزّعة بالتساوي بيننا نحن الأربعة. وتعتمد حصراً على الصداقة ونوع من "اقتصاد الهبات".

اكتسبت آرتيريا، طيلة عام ونصف العام، تأثيراً واسعاً إلى حد ما في نشر التفكير النقدي والمقاربات المعاصرة للفنون والثقافة. لكن مع تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في أرمينيا (الانتخابات الرئاسية عام 2013، الموجة الجديدة من الهجرة الواسعة النطاق، والمحاولة التي تبذلها أرمينيا مؤخراً للانضمام إلى الاتحاد الجمركي في الجماعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية) وأجواء الجمود في شكل عام، يتناقص عدد القرّاء. إزاء هذه الأوضاع شبه اليائسة منها التي يولّدها الاستعمار الجديد للبلاد، تعمل مجلتنا على مستويات مصغّرة، فتعجز لسوء الحظ عن إحداث فارق حقيقي، نظراً إلى عدم التكافؤ في السلطة. من جهة أخرى، وبما أن حجم الجمود كبير جداً وأثاره المضرّة شديدة

of the country's neo-colonization, our journal functions on micro levels, which, in the given disproportion of power, unfortunately can hardly make a difference. On the other hand, precisely because the scale of the stagnation is overwhelming and its corrupting effects overpowering, the battle now aims for every remaining inch of a not-yet-recuperated critical platform. *Arteria*, for all its failure, remains one such platform in Armenia.

Vardan Azatyan, Editor

Vardan Azatyan is Associate Professor of art history at Yerevan State Academy of Fine Arts and an Adjunct Professor at the American University of Armenia. He also teaches at the Institute of Contemporary Art in Yerevan and has been a Visiting Professor at Columbia University and the Dutch Art Institute. His recent publications include articles in *ARTMargins*, *Oxford Art Journal*, and *Springerin*. He is a co-editor, with Malcolm Miles, of the volume *Cultural Memory* (University of Plymouth Press, 2010). His *Art History and Nationalism: Medieval Arts of Armenia and Georgia in 19th century Germany* was published in 2012 in Armenian. He is the translator of major works by George Berkeley and David Hume into Armenian.

الوطأة، المعركة الآن هي من أجل كل شبر متبقٍّ في المنصات النقدية التي لم يجرِ الاستحواذ عليها بعد. وتبقى آرتيريا، على الرغم من كل إخفاقاتها، واحدة من تلك المنصات في أرمينيا.

فاردان أزاتيان، محرّر

فاردان أزاتيان أستاذ مشارك في مادة تاريخ الفنون في أكاديمية يريفان الحكومية للفنون الجميلة وأستاذ مساعد في الجامعة الأميركية في أرمينيا. يدرّس أيضاً في معهد الفن المعاصر في يريفان، وكان أستاذاً زائراً في جامعة كولومبيا ومعهد الفنون الهولندي. من أحدث منشوراته مقالات في آرت مارجينز وأكسفورد آرت جورنال وسبرينغرين. شارك مع مالكوم مايلز في تحرير المجلد "الذاكرة الثقافية" (مطبعة جامعة بليموث، 2010). نُشر كتابه "تاريخ الفنون والقومية: فنون العصور الوسطى لأرمينيا وجورجيا في ألمانيا القرن التاسع عشر" باللغة الأرمنية عام 2012. ترجم أعمالاً مهمّة لجورج بركلي وديفيد هوم إلى اللغة الأرمنية.

ART AND THE PUBLIC SPHERE

Journal

Founded in 2011

Editors: Mel Jordan, Dave Beech, Andy Hewitt, Gill Whitely

Publisher: Intellect

Publisher based in Bristol (UK)

Web: http://artandthepublicsphere.wordpress.com

Art and the Public Sphere journal develops a broad and complex set of discourses on the "public," "publicness," "making public" and "publishing" in the most conceptually ambitious sense. This should not be understood simply as a Habermasian set of interests. Questions about the public have been raised across a range of fields and positions in recent years as a result of developments in political theory.

As the editorial to "Open: Art as a Public Issue" describes it, "public space has once more become an urgent topic in the debate on liberal democracy, a debate supported by radical-leftist philosophers such as Giorgio Agamben or Alain Badiou." At the same time developments in art such as relational aesthetics and new genre public art are raising these very same issues within art's own internal logic.

This new constellation is the context for contemporary art's "social turn" and the "art of encounter." Relational art, for instance, calls forth a public for art that is not made up of viewers. Instead it is an art of activity, encounter and conviviality. Critics of this work have argued that it neglects antagonism (Claire Bishop), reduces otherness (Jan Verwoert), commodifies experience (Stewart Martin), and promotes "NGO Art" (BAVO). Simon Sheikh has also developed a critique of the Habermasian version of the public sphere in an account of post-publics. This field has been re-theorized recently by John Roberts in terms of art's immersion into "general social technique" which explains art's newfound ability to adopt the skills and practices of social work, the service economy, political action and so on.

The new constellation, therefore, is double-edged. At the same time as it opens art up to the techniques and forums of political and social activity, it also links art, perhaps uncomfortably, to broader shifts in culture and society, such as the impact of "third way" politics. Art is more liable to be instrumentalized by political leaders when it has already promoted itself as convivial, useful and helpful. The development of cultural policy- and culture-led regeneration has seized on art's new settlement within the public sphere to implement social policy cheaply through art, and art's relation to the public sphere has come in for criticism as a result. Art in the public sphere is also implicated in the enormous growth of the biennial and the rise of the uber curator as signature name for events over and above the artist, because these spectacular events are often

آرت أند ذي بابليك سفير، مجلة

تأسست عام 2011

التحرير: ميل جوردان، ديف بيتشن، أندي هويت، جيل وايتلي

الناشر: إنتلكت

مقر الناشر في بريستول (المملكة المتحدة)

الموقع الإلكتروني: http://artandthepublicsphere.wordpress.com

تنشر مجلة آرت أند ذي بابليك سفير مجموعة واسعة ومتشعّبة من الكتابات عن "الرأي العام" و"العمومية" و"الإعلان على الملأ" و"النشر" في المعنى الأكثر طموحاً على المستوى المفهومي. يجب ألا يُنظر إلى هذه المسائل بأنها مجرد مجموعة هابرماسية من الاهتمامات. فالأسئلة حول الرأي العام طُرِحت في عدد كبير من المجالات والمواقف في الأعوام الأخيرة نتيجة التطورات في النظرية السياسية.

كما ورد في افتتاحية "أوبن: الفن كمساحة عامة"، "تحوّلت المساحة العامة من جديد موضوعاً ملحاً في النقاش عن الديموقراطية الليبرالية الذي يدعمه فلاسفة يساريون متشدّدون على غرار جيورجيو أغامبن أو آلان باديو". وفي الوقت نفسه، تؤدّي التطورات في المجال الفني مثل علم الجمال العلائقي والنوع الجديد من الفنون العامة، إلى إثارة المواضيع نفسها ضمن المنطق الداخلي للفنون.

تشكّل هذه الكوكبة الجديدة السياق الذي تجري في إطاره "الانعطافة الاجتماعية" في الفن المعاصر و"فن اللقاء". فعلى سبيل المثال، لا يتكوّن جمهور الفن العلائقي من المتفرّجين. بل إنه فن النشاط واللقاء والتآخي. اعتبر نقّاد هذا الفن أنه يتجاهل الخصومة (كلير بيشوب)، ويحجّم الآخر (جان فيروورت)، ويحوّل التجربة إلى سلعة (ستيوارت مارتن)، ويروّج "فن المنظمات الأهلية" (بافو). ووضع سيمون شيخ أيضاً نقداً للنسخة الهابرماسية للميدان العام في بحث كتبه عن

ميل جوردان، محرّرة

"الجماهير التلوية". وقد أعاد جون روبرتس مؤخراً صياغة النظريات في هذا المجال في ما يتعلق بغوص الفن في "التقنية الاجتماعية العامة" التي تفسّر قدرة الفنون المستجدّة على تكييف المهارات والممارسات في العمل الاجتماعي، واقتصاد الخدمات، والعمل السياسي وما إلى هنالك.

إذاً الكوكبة الجديدة سيف ذو حدّين. ففيما تجعل الفنون منفتحة على تقنيات ومنتديات النشاط السياسي والاجتماعي، تربطها أيضاً، بطريقة غير مريحة ربما، بتحوّلات أوسع نطاقاً في الثقافة والمجتمع، مثل التأثير الذي تمارسه سياسة "الطريق الثالث". الفن أكثر عرضةً للاستخدام من القادة السياسيين، نظراً إلى أنه يروّج لنفسه بأنه مفرِح ومجدٍ ومفيد. لقد استغلّ تطوير السياسة الثقافية - والتجديد الذي تقوده الثقافة، مكانة الفنون الجديدة في الميدان العام لتطبيق السياسة الاجتماعية بكلفة زهيدة عن طريق الفنون، ونتيجةً لذلك تعرّضت علاقة الفنون بالميدان العام للانتقادات. وللفن في الميدان العام دورٌ أيضاً في النمو الهائل لمعارض البينالي، وصعود دور القيّم المتميّز الذي يضع توقيعه على الأحداث التي لا تتمحور حول الفنّانين، لأنه غالباً ما تُحدَّد لتلك المعارض الرائعة مواضيع تربطها بالمسائل الاجتماعية داخل الميدان العام، ويتم الدفاع عنها روتينياً انطلاقاً من تأثيرها الاجتماعي الإيجابي على المستوى المحلي.

given themes that tie the exhibition to social issues within the public sphere and are routinely defended in terms of their positive local social impact.

Mel Jordan, Editor

Mel Jordan is an artist and works with Dave Beech and Andy Hewitt as the Freee art collective. Jordan's research and practice is based within the field of art and politics. She is principal editor of *Art and the Public Sphere* Journal, a cross-disciplinary journal that combines the study of art, politics and geography. She is Senior Tutor in Sculpture and Reader in Art & the Public Sphere at the Royal College of Art, London. Freee were selected for the 13th Istanbul Biennial 2013, *"Mom, Am I Barbarian?"*

ميل جوردان فنّانة وتعمل مع ديف بيتش وأندي هويت في إطار "فري آرت كولكتيف". تتمحور بحوث جوردان وممارساتها حول ميدان الفنون والسياسة. محرّرة أساسية في مجلة آرت أند ذي بابليك سفير المتعدّدة الاختصاصات التي تجمع بين دراسة الفنون والسياسة والجغرافيا. كبيرة المدرّسين في مادة النحت ومحاضِرة في مادة الفن والميدان العام في "كلية الفنون الملكية" في لندن. اختيرت "فري" للمشاركة في بينالي اسطنبول الثالث عشر بعنوان "أمي، هل أنا بربري؟"

ARTLEAKS GAZETTE

Founded in 2011

Editors: Corina L. Apostol (Bucharest), Dmitry Vilensky (St. Petersburg), David Riff (Moscow), Vlad Morariu (London), Vladan Jeremić (Belgrade)

Graphics: Zampa di Leone (Belgrade)

Publisher: Independent

Web: http://www.art-leaks/org/

The *ArtLeaks Gazette* is an activist publication produced by members of ArtLeaks, an organization founded in 2011 as an international platform for cultural workers where instances of abuse, corruption and exploitation are exposed and submitted to public inquiry. After over a year of activity, several members of ArtLeaks established a regular publication as a tool for empowerment with regard to these problems and concerns. Through our gazette, we stress the urgent need to seriously transform cultural workers' relationships with the institutions, networks and economies involved in the production, reproduction and consumption of art and culture. We pursue these goals through developing a new approach to the tradition of institutional critique and through fostering new forms of artistic production that might challenge the dominant discourses of criticality and social engagement that tame and contain creative forces. Our main task is one of finding voices, narratives, and hybrid forms that raise consciousness of the profound effects of various forms of maltreatment and corruption: to break through the normalizing rhetoric that relegates cultural workers' labor to an instinctive activity performed for the survival of culture at large, like sex or child-rearing which, too, are zones of intense exploitation. At the same time, we recognize that the act of exposure does not fully address problems of self-organization or the question of what comes after breaking one's silence. Our publication aims to bring a deeper understanding of the dynamic interaction between the mobilization of resources, political opportunities and contexts, and emancipatory cultural frameworks, in the analysis and construction of strategies for cultural workers' movements. The *ArtLeaks Gazette* also functions as a space both of overlap and dissonance between various resistant communities within the art world – fostering alliances that have the ability to exert a certain political pressure towards achieving the promise of a more just and emancipatory cultural field.

Corina Apostol, Editor

تأسّست عام 2011

التحرير: كورينا ل. أبوستول (بوخارست)، دميتري فيلنسكي (سانت بطرسبرغ)، ديفيد ريف (موسكو)، فلاد موراريو (لندن)، فلادان جريميتش (بلغراد)

غرافيكس: زامبا دي ليون (بلغراد)

الناشر: مستقل

الموقع الإلكتروني: http://www.art-leaks.org/

آرت ليكس غازيت

آرت ليكس غازيت دورية ناشطة يصدرها أعضاء منظمة "آرت ليكس" التي تأسّست عام 2011 بهدف أن تكون منصّة دولية للعاملين في المجال الثقافي يتم من خلالها فضح حالات التعسّف والفساد والاستغلال، وعرضها على الرأي العام للتقصّي العلني عنها. بعد أكثر من عام على مباشرة المنظمة نشاطها، أطلق العديد من أعضاء "آرت ليكس" دورية منتظمة لتكون بمثابة أداة تمكين يطرحون من خلالها هذه المشاكل والمشاغل ويعملون على معالجتها. نشدّد، عبر دوريتنا، على الحاجة الملحّة إلى إجراء تحوّل جذّي في علاقات العمّال الثقافيين مع المؤسسات والشبكات والاقتصادات التي تنخرط في إنتاج الفنون والثقافة وإعادة إنتاجها واستهلاكها. ونعمل على تحقيق هذه الأهداف عبر تطوير مقاربة جديدة للنقد المؤسّسي، وتعزيز أشكال جديدة من الإنتاج الفنّي من شأنها أن تتحدّى الخطاب الساند في النقد والانخراط الاجتماعي كونه يؤدّي إلى ترويض قوى الإبداع واحتوائها. مهمّتنا الأساسية هي إيجاد أصوات وروايات وأساليب هجينة تحفّز الوعي حول الآثار العميقة للأشكال المختلفة من سوء المعاملة والفساد: نسعى إلى خرق الخطاب التطبيعي الذي يقلّل من شأن العمل الذي يقوم به العمّال الثقافيون ويحوّله مجرد نشاط فطري الهدف منه بقاء الثقافة في شكل عام، مثل الجنس أو تربية الأطفال، مع العلم بأن الاستغلال على أشدّه في هذين المجالين أيضاً. في الوقت عينه، ندرك أن كشف الحقائق لا يوفّر معالجة كاملة لمشاكل التنظيم الذاتي أو يجيب بشكل وافٍ عن السؤال: ماذا يحدث بعد كسر الصمت؟ تهدف دوريتنا إلى تحقيق فهم أعمق للتفاعل الديناميكي بين تعبئة الموارد، والفرص والسياقات السياسية، والأطر الثقافية التحرّرية، في تحليل ووضع استراتيجيات لتيارات العمّال الثقافيين. تؤمّن آرت ليكس غازيت أيضاً مساحة للتداخل والتنافر على السواء بين المجتمعات المقاومة المتعدّدة داخل عالم الفنون - بما يعزّز قيام تحالفات قادرة على ممارسة ضغوط سياسية معيّنة من أجل تحقيق الوعد بميدانٍ ثقافي أكثر عدلاً وتحرّرية.

كورينا أبوستول، محرّرة

Corina Apostol is a Ph.D. candidate in the Art History Department at Rutgers University (USA). She also holds a Graduate Curatorial Assistantship in the Norton and Nancy Dodge Collection of Nonconformist Art from the Soviet Union at the Jane Voorhees Zimmerli Art Museum. She is the co-founder of ArtLeaks, an organization that fights for artists' rights in the workforce, and co-editor of the *ArtLeaks Gazette*. Corina contributes to *The Long April*, *Texte Despre Arta*, *IDEA Arts+Society* and *Critic Atac*.

كورينا أبوستول طالبة دكتوراه في كلية تاريخ الفنون في جامعة رونغرز (الولايات المتحدة). تتولّى أيضاً منصب مساعدة قيِّم في "مجموعة نورتون ونانسي دودج للفن اللاامتثالي في الاتحاد السوفياتي" في متحف جاين فورهيز زيمرلي للفنون. شاركت في تأسيس منظمة "آرت ليكس" التي تناضل من أجل حقوق الفنّانين في القوة لعاملة، وهي أيضاً محرّرة مشاركة في آرت ليكس غازيت. تساهم كورينا في منشورات ذي لونغ أبريل، تكست دسبري آرتا، وآيديا آرتس+سوسايتي، وكريتيك أتاك.

ARTMARGINS

Journal

Founded in 2012

Editors: Sven Spieker (Los Angeles), Karen Benezra (New York City), Octavian Eşanu (Beirut), Anthony Gardner (Oxford), Angela Harutyunyan (Beirut), Joan Kee (Michigan)

Publisher: MIT Press Journals

Publisher based in Boston (USA)

Web: http://artmargins.org/

The history of *ARTMargins* is inseparable from two recent historical turns: the sharp "turn to capitalism" in Eastern Europe during the 1990s, and the so-called "global turn" that followed soon after. *ARTMargins* was launched by Sven Spieker in 1999 as a website dedicated to contemporary art from Eastern Europe; the print version of *ARTMargins* began in 2012. While *ARTMargins Online* continues to inform its readers about contemporary art from Eastern Europe, *ARTMargins* print journal covers a wider geography, exposing the reader to a variety of critical and art historiographical approaches, and to the currents that flow at or beneath the surface of the global artistic economy.

ARTMargins journal publishes art historical and art critical analysis produced, for the most part, at the threshold or outside of the Western (art) world. The journal publishes peer-reviewed scholarly articles, artists' projects, review articles, and translated documents that largely originate in the so-called (post-)transitional regions of the world, that is, in countries that have taken the path of free market liberal capitalism over the last thirty years (Eastern Europe, Latin America, the Middle East and parts of Asia). These are regions where "modernism" and "contemporary art" – in the way these periodization concepts are applied in the West – have been redefined over the past decades. We, however, do not define the margins in strictly geographical or geopolitical terms but approach them through a wide array of strategies and methods, ranging from post-socialism and post-colonialism, globalism and internationalism, to the methodologies of modernism, postmodernism, and the contemporary.

ARTMargins journal is published by an international group of editors whose intellectual and scholarly interests go beyond any particular theme, region or discipline. Over the course of its two-year history, and in addition to publishing research articles, documents, and review articles, *ARTMargins* journal has published a special issue on artist networks in Eastern Europe and Latin America, and a special section on the significance of the 1967 defeat of Arab military forces by the Israeli army for the historiography of modern and contemporary Arab art.

We view our primary goals in terms of encouraging and assisting both established and younger scholars – in particular, those who write from the edges of Western academia – to make their research known to a larger public, but also to develop methods commensurate with the difficult tasks they are tackling. In all of this, we seek to establish a working platform where new kinds of writing about global art can take shape on a regular basis.

Octavian Eşanu, Editor

تأسّست عام 2012

التحرير: سفين سبيكر (لوس أنجلس)، كارن بينيزرا (نيويورك)، أوكتافيان إيسانو (بيروت)، أنطوني غاردنر (أكسفورد)، أنجيلا هاروتيونيان (بيروت)، جوان كي (ميشيغان)

الناشر: إم آي تي برس

جورنالز

مقرّ الناشر في بوسطن (الولايات المتحدة)

الموقع الإلكتروني: http://artmargins.org/

آرت مارجينز، مجلة

تنشر مجلة آرت مارجينز تحاليل فنية تاريخية ونقدية تُنتج الجزء الأكبر منها على عتبة العالم (الفنّي) الغربي أو خارجه. تتضمّن المجلة مقالات بحثية خضعت للمراجعة من الأقران، ومشاريع من توقيع فنّانين، ومراجعات، ووثائق مترجَمة مصدر الجزء الأكبر منها ما يُعرَف بالمناطق (ما بعد) الانتقالية في العالم، أي البلدان التي سلكت مسار الرأسمالية الليبرالية للسوق الحرّة في الأعوام الثلاثين الماضية (أوروبا الشرقية، وأميركا اللاتينية، والشرق الأوسط، وأجزاء من آسيا). ففي تلك المناطق، خضع مصطلحا "الحداثة" و"الفن المعاصر" - وفقاً للطريقة التي يُطبَّق بها هذان المفهومان المرتبطان بمراحل محدّدة في الغرب - لإعادة تعريف خلال العقود الماضية. لكننا لا نعرّف الهوامش من منظار محض جغرافي أو جيوسياسي بل نُقاربها برتبط تاريخ آرت مارجينز ارتباطاً وثيقاً بمنعطفَين تاريخيين حديثين: "الانعطاف الحاد نحو الرأسمالية" في أوروبا الشرقية خلال تسعينيات القرن العشرين، وما يُعرف بـ "الانعطاف العالمي" الذي أعقبه بعد فترة وجيزة. أطلق سفين سبيكر آرت مارجينز عام 1999، وكانت في البداية عبارة عن موقع إلكتروني يُعنى بالفن المعاصر في أوروبا الشرقية؛ أما النسخة الورقية من آرت مارجينز فبدأت بالصدور عام 2012. في حين لا تزال آرت مارجينز أونلاين تُطلع قرّاءها على أخبار الفن المعاصر في أوروبا الشرقية، تغطّي المجلة الورقية منطقة جغرافية أوسع، فتُطلِع القارئ على مجموعة متنوّعة من المقاربات التاريخية النقدية والفنية، وعلى التيارات التي تبرز على سطح الاقتصاد الفنّي العالمي أو تحته.

تصدر مجلة آرت مارجينز عن مجموعة دولية من المحرّرين الذين تتجاوز اهتماماتهم الفكرية والبحثية موضوعاً محدّداً أو منطقة أو اختصاصاً معيّناً. منذ انطلاقها قبل عامَين، والى جانب نشر مقالات بحثية ووثائق ومراجعات، أصدرت المجلة عدداً خاصاً عن الشبكات الفنّية في أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية، وقسماً خاصاً عن تداعيات هزيمة الجيوش العربية على يد الجيش الإسرائيلي عام 1967 على تاريخ الفن العربي الحديث والمعاصر.

تتمثّل أهدافنا الأساسية في تشجيع الباحثين المتمرّسين والشباب على السواء - لا سيما أولئك الذين يكتبون من خارج المؤسسات الأكاديمية الغربية - ومساعدتهم على إطلاع الرأي العام على أبحاثهم، إنما أيضاً على تطوير أساليب تتناسب مع المهام الصعبة التي يضطلعون بها. ونسعى، من خلال ذلك، إلى إرساء منصّة عمل تُفسح في المجال أمام التطوير المنتظم لأشكال جديدة من الكتابة عن الفن العالمي.

أوكتافيان إيسانو، محرّر

ممثّلو المجلة في المؤتمر: سفين سبيكر، أوكتافيان إيسانو، أنجيلا هاروتيونيان

من خلال مجموعة واسعة من الاستراتيجيات والأساليب التي تتراوح من مفاهيم ما بعد الاشتراكية وما بعد الكولونيالية، والعولمة والنزعة الدولانية، إلى منهجيات الحداثة وما بعد الحداثة والفن المعاصر.

Representing *ARTMargins* journal at the conference: Sven Spieker, Octavian Eşanu and Angela Harutyunyan

Sven Spieker teaches in the Department of Germanic, Slavic, and Semitic Studies; the Department of Art, the Department of Art and Art History, and the Comparative Literature Program at the University of California, Santa Barbara. He specializes in modern and contemporary art, with an emphasis on Central and Eastern Europe, and takes special interest in issues related to documentary and knowledge production as artistic practices. Spieker has lectured and published on topics ranging from the historical avant-garde (Malevich, Rodchenko, Dziga Vertov) to late 20th-century art practice from Wolfgang Kippenberger to subREAL. His books and articles have appeared in German, Russian, Swedish, Polish, and English.

Octavian Eşanu is Curator of AUB Art Galleries. Prior to completing his doctoral degree at Duke University he was the founding director of the Soros Center for Contemporary Art in Chişinau, Moldova. Eşanu is the author of *JFL: What Does "Why" Mean?* (J&L Books, 2005) and *Transition in post-Soviet Art: The "Collective Actions" Group Before and After 1989* (CEU University Press, 2013). He co-edits the journal *ARTMargins*. In his activities he is seeking a common ground between his artistic, curatorial and academic interests.

Angela Harutyunyan completed her Ph.D. in Art History and Visual Studies at the University of Manchester in 2009. Since 2011 she is Assistant Professor in the Department of Fine Arts and Art History at the American University in Beirut. She has published and curated internationally on issues related to the public sphere, cultural politics and curatorial practices in the post-Socialist condition and in the Middle East. Since 2006 she is the co-organizer of the Summer Seminars for Art Curators in Yerevan and director of Curatorial Theory Lab at the Institute for Contemporary Art in Armenia. She is a co-editor of *ARTMargins* journal.

سفين سبيكر أستاذ في كلية الدراسات الجرمانية والسلافية والسامية، وكلية الفنون، وكلية الفنون وتاريخ الفنون، وبرنامج الأدب المقارن في جامعة كاليفورنيا، سانت باربرا. متخصّص في الفن الحديث والمعاصر مع التركيز على أوروبا الوسطى والشرقية، ولديه أيضاً اهتمام خاص بالمسائل المتعلقة بالإنتاج الوثائقي والمعرفي في إطار الممارسات الفنيّة. حاضر سبيكر وكتب عن مواضيع متنوّعة بدءاً من الفن الطليعي التاريخي (مالیفیتش، رودشينكو، دزيغا فرتوف) وصولاً إلى الممارسات الفنية في أواخر القرن العشرين من وولفغانغ كيبنبرغر إلى فريق "ساب ريل". صدرت كتبه ومقالاته باللغات الألمانية والروسية والسويدية والبولندية والإنكليزية.

أوكتافيان إيسانو يشغل منصب القيّم على صالات العرض في الجامعة الأميركية في بيروت. قبل نيله شهادة الدكتوراه من جامعة ديوك، كان المدير المؤسّس لـ"مركز سوروس للفن المعاصر" في كيشيناو في مولدوفا. مؤلّف "لمجرد الضحك: ماذا تعني "لماذا"؟" (جي أند إل بوكس، 2005) و "الانتقال في الفن ما بعد السوفياتي: مجموعة "الأعمال الجماعية" قبل 1989 وبعدها" (مطبعة الجامعة الأوروبية المركزية، 2013). محرّر مشارك في مجلة آرت مارجينز. يسعى في عمله إلى إرساء أرضية مشتركة بين اهتماماته الفنية والأكاديمية وتلك المرتبطة بتنظيم المعارض.

أنجيلا هاروتيونيان حائزة على دكتوراه في تاريخ الفنون والدراسات البصرية من جامعة مانشستر عام 2009. تتولّى منذ عام 2011 منصب مساعدة أستاذ في كلية الفنون الجميلة وتاريخ الفنون في الجامعة الأميركية في بيروت. كتبت في منشورات دولية ونظّمت معارض حول مواضيع تتعلّق بالمساحة العامة، والسياسة الثقافية، ومهنة القيّم على المعارض الفنية في البيئة ما بعد الاشتراكية وفي الشرق الأوسط. وتشارك منذ عام 2006 في تنظيم "الندوات الصيفية للقيّمين على معارض الفنون" في يريفان، كما أنها تدير "مختبر النظرية حول تنظيم المعارض" في معهد الفن المعاصر في أرمينيا. محرّرة مشاركة في مجلة آرت مارجينز.

BIDOUN

Magazine

Founded in 2004

Editors: Negar Azimi, Michael C. Vazquez

Creative Director: Babak Radboy

Contributing Editors: Shumon Basar, Sophia Al Maria, Aram Moshayedi, Sohrab Mohebbi, Alexander Provan, Yasmine El Rashidi, Sukhdev Sandhu, Anna Della Subin, Kaelen Wilson Goldie.

Publisher: Bidoun Projects is a non-profit 501(c)(3) organization

Based in New York City (USA)

Web: http://www.bidoun.org/magazine/

Bidoun magazine was founded in 2004 and lives under the umbrella of Bidoun Projects, an award-winning publishing, curatorial, and educational platform. To date, Bidoun's projects have included a range of pursuits: curatorial initiatives, educational programs, artist commissions, talks, tours, performances, books, an itinerant library, and an online archive of avant-garde media. *Bidoun* magazine's intent is primarily to introduce new questions, images, and ideas about the Middle East and its diaspora into a global discourse. Each issue of the magazine features original profiles, long-form reportage, commentary, essays, photography, artist projects and more. The magazine has won some of the most sought-after honors in the publishing world, including a nomination for a National Magazine Award for General Excellence in 2009, and three UTNE Independent Press Awards for social and cultural coverage, design, and art writing. As a curatorial platform, Bidoun has staged exhibitions at the Carnegie International, the New Museum, the Serpentine Gallery, the Townhouse Gallery, and Sfeir-Semler Gallery among other venues. In 2014, Bidoun is working toward the launch of a new web platform as well as a *Bidoun Annual* publication.

Negar Azimi, Editor

بيدون، مجلة

تأسّست مجلة بيدون عام 2004، وتندرج في إطار مشاريع بيدون بروجكتس التي تعنى بمجالات النشر وتنظيم المعارض والتعليم، والحائزة على جوائز عدة. وحتى الآن، نفّذت بيدون بروجكتس العديد من المشاريع: مبادرات في تنظيم المعارض، برامج تربوية، لجان فنية، محادثات، جولات، عروض أداء، كتب، مكتبة متنقّلة، وأرشيف إلكتروني يتضمّن وسائط إعلامية طليعية. تهدف مجلة بيدون في شكل أساسي إلى طرح أسئلة وصور وأفكار جديدة عن الشرق الأوسط وجالياته الاغترابية وإدراجها في الخطاب العالمي. يُقدّم كل عدد من المجلة بروفيلات تُنشَر للمرة الأولى، وتقريراً طويلاً، وتعليقاً، ومقالات، وصوراً فوتوغرافية، ومشاريع فنّية وسواها. وقد فازت المجلة ببعض أبرز جوائز التقدير في عالم النشر، منها ترشّحها لـ" جائزة المجلة الوطنية للتميّز العام" في 2009، وترشّحها ثلاث مرات لجوائز "يو تي إن إي" للصحافة المستقلة، وذلك عن التغطية الاجتماعية والثقافية، والتصميم، والكتابة عن الفنون. وقد نظّمت بيدون معارض في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ونيو ميوزيوم، وغاليري سرربنتاين، وغاليري تاونهاوس، وغاليري صفير-سملر فضلاً عن أماكن أخرى. تعمل بيدون خلال عام 2014 على إطلاق منصة إلكترونية جديدة فضلاً عن مطبوعة بيدون أنيوال.

نيجار عظيمي، محرّرة

تأسست عام 2004

التحرير: نيجار عظيمي، مايكل سي فاسكيز

المخرج الفني: بابك رادبوي

المحررون المساهمون: شومون باسار، صوفيا المارا، أرام موشايدي، سهراب محبي، أكسندر بروفان، ياسمين الرشيدي، سوحد ساندو، آنا ديلا سوبين، كالين ويلسون غولدي

الناشر: بيدون بروجكتس، منظمة غير ربحية 501 (3) (c) نيويورك (الولايات المتحدة الأميركية)

الموقع الإلكتروني: http://www.bidoun.org/magazine

Negar Azimi is a writer and Senior Editor of *Bidoun*. Her writing has appeared in *Artforum*, *Frieze*, *Harper's*, *The Nation*, *The New York Times Magazine* and *Parkett* among other venues. At the moment, she is at work on a book about the 1960s and 70s in Iran.

نيجار عظيمي كاتبة وكبيرة المحررين في بيدون. نُشِرت كتاباتها في آرت فوروم وفريز وهابر ودي نايشن ومجلة نيويورك تايمز وباركيت فضلاً عن منشورات أخرى. تعمل حالياً على وضع كتاب عن مرحلة الستينيات والسبعينيات في إيران.

CABINET

Magazine

Founded in 2000

Editors: Sina Najafi, Jeffrey Kastner, Brian Dillon, Christopher Turner, D. Graham Burnett, Margaret Sundell

Publisher: Immaterial Incorporated (aka Cabinet) is a 501c3 not-for-profit organization

Based in New York City (USA)

Web: http://www.cabinetmagazine.org/

Founded in New York as a non-profit in 2000, *Cabinet* is a quarterly cultural magazine built on the most expansive definition of "culture" possible. This definition, influenced by contemporary anthropology, is one that implicates the observer and dismisses the idea of disinterested criticality, instead inviting engaged curiosity about the world we have made and inhabit. It's an approach that aligns curiosity, as Michel Foucault did in a late interview, with *concern*, with "the care one takes for what exists and could exist; a readiness to find strange and singular what surrounds us; a certain relentlessness to break up our familiarities and to regard otherwise the same things; a fervor to grasp what is happening and what passes; a casualness in regard to the traditional hierarchies of the important and the essential." Far from signaling a dilettantish approach to the world, curiosity in this formulation becomes the very basis of ethics, of a deeper understanding of our social and material cultures that encourages us to be better custodians of the world, while at the same time allowing us to imagine it otherwise.

In order to do this, we have had to accommodate two apparently contrary ways of looking at the world, a contradiction compellingly figured by the philosopher Isaiah Berlin (after the pre-Socratic poet Archilochus) using the two animals that have over the years become something of mascots for our project: the fox and the hedgehog. The curious fox, it is said, knows many small things; the cautious, methodical hedgehog, on the other hand, knows one big thing. Where the former has no appetite for systematizing, the latter is the ultimate systematizer. *Cabinet* has from its very beginning been dedicated to staging an encounter between these two modes of knowledge in the belief that each can disrupt the familiar comforts and presumptions of the other, and that an ethics of understanding—and therefore possibly of changing—the world can emerge from the friction between them.

D. Graham Burnett, Editor

كابينت، مجلة

تأسست كابينت في نيويورك عام 2000 كمشروع غير ربحي، وهي مجلة ثقافية فصلية مبنية على أوسع تعريف ممكن عن "الثقافة". يساهم هذا التعريف المتأثّر بالأنثروبولوجيا المعاصرة، في إشراك المراقِب، ويرفض فكرة الانتقاد اللامبالي، ويدعو بدلاً من ذلك إلى الفضول الملتزم حول العالم الذي صنعناه ونسكن فيه. إنها مقاربة تقرن الفضول، كما فعل ميشال فوكو في إحدى مقابلاته، بالاهتمام، بـ"العناية التي يوليها الشخص لما هو موجود وما يمكن أن يكون موجوداً؛ إنه استعدادٌ للتعامل مع ما يحيط بنا على أنه غريب وفريد من نوعه؛ نوع من الإصرار الشديد على تحطيم المعتقدات المألوفة بالنسبة إلينا والنظر إلى الأشياء نفسها بطريقة مختلفة؛ حماسة قوية لاستيعاب ما يحصل؛ عدم اكتراث بالهرميات التقليدية لما هو مهم وأساسي". والفضول في هذه المعادلة لا يؤشّر مطلقاً إلى مقاربة سطحية في التعاطي مع العالم، بل على العكس يتحوّل أساساً للأخلاقيات، ولفهم أعمق لثقافاتنا الاجتماعية والمادّية التي تشجّعنا على أن نكون حرّاساً أفضل للعالم، في حين تسمح لنا في الوقت نفسه بتخيّله بطريقة مختلفة.

لهذه الغاية، كان علينا التكيف بين طريقتَين متناقضتَين في الظاهر للنظر إلى العالم، وقد وضع الفيلسوف أشعيا برلين (بعد الشاعر أرخيلوخوس السابق لسقراط) تصوّراً قوياً لهذا التناقض مستخدماً الحيوانَين اللذين تحوّلا على مر السنين شعاراً لمشروعنا: الثعلب والقنفذ. يُقال إن الثعلب الفضولي يعرف الكثير من الأشياء الصغيرة؛ أما القنفذ الحذر والمنهجي فيعرف أمراً كبيراً واحداً. لقد عملت كابينت منذ انطلاقتها على تحقيق لقاء بين هذين النمطَين في المعرفة إيماناً منها بأنه بإمكان كل منهما أن يزعزع الاقتناعات والافتراضات المألوفة لدى الآخر، وبأنه يمكن التوصّل من خلال الاحتكاك بينهما إلى آداب تفهّم العالم - وربما تغييره.

د. غراهام بورنت، محرر

تأسست عام 2000

التحرير: سينا نجفي، جيفري كاستنر، برايان ديلون، كريستوفر تيرنر، د. غراهام بورنت، مارغريت سوندل

الناشر: إيمانيريال إنكوربوراتيد (المعروفة بكابينت) منظمة غير ربحية 501c3

نيويورك (الولايات المتحدة)

الموقع الإلكتروني: http://www.cabinetmagazine.org/

D. Graham Burnett is an editor at *Cabinet* magazine, based in Brooklyn, and a member of the faculty at Princeton University. He studies the relationship between power and knowledge, and writes on changing understandings of nature, art, and technology. Burnett was a Marshall Scholar at Trinity College, Cambridge, where he completed a Ph.D. in the History and Philosophy of Science, and he is the author of five books, including *Masters of All They Surveyed* (2000), *Descartes and the Hyperbolic Quest* (2005), and *The Sounding of the Whale* (2012).

د. غراهام بورنت محرر في مجلة كابينت مقيم في بروكلين، وعضو في الهيئة التعليمية في جامعة برنستون. يدرس العلاقات بين السلطة والمعرفة، ويكتب عن أنماط الفهم المتغيِّرة للطبيعة والفنون والتكنولوجيا. كان بورنت باحث مارشال في كلية ترينيتي كولدج في كامبريدج حيث نال شهادة دكتوراه في التاريخ وفلسفة العلوم. مؤلف خمسة كتب بينها "أسياد كل ما استكشفوه" (2000)، و "ديكارت والمسعى المتّسم بالغلو" (2005)، و "اكتشاف عالم الحوت" (2012).

CHTO DELAT

Newspaper

Founded in 2003

Editors: Dmitry Vilensky and David Riff (until 2008)

Publisher: Independent

Based in St. Petersburg (Russia)

Web: http://chtodelat.org/

The role of a newspaper is not limited, however, merely to the spreading of ideas, merely to political education and attracting political allies. A newspaper is not only a collective propagandist and collective agitator, but also a collective organizer. In this respect it can be compared to the scaffolding erected around a building in construction, which marks the contours of the structure, facilitates communication between the builders and permits them to distribute the work and to view the common results achieved by their organized labor.

Vladimir Lenin, "Where To Begin" (1901)

The main idea behind the publication of *Chto Delat* newspaper is an attempt to translate the "old school" rhetoric of party publication evoked above to the current cultural situation. It is from this perspective that the artistic production of the Chto Delat collective seeks and finds ways to address different communities and trigger their interest in new forms of knowledge and poetics.

Since 2003, the collective Chto Delat has been publishing an eponymous newspaper, for the most part fully bilingual in English and Russian. The editorial process draws artists, critics, activists and philosophers into a heated debate that results in theoretical essays, art projects, open-source translations, questionnaires, dialogues, and comic strips.

The newspaper is edited by Dmitry Vilensky in collaboration with the collective (until 2008 it was mainly co-edited by Vilensky and David Riff). The newspaper appears in roughly 2–5 issues a year, running between 16 and 32 pages (A3). Its editions (2,000- 10,000 copies) are distributed for free, as a take-away medium. Each newspaper addresses a theme or problem related to the current artistic production of the Chto Delat collective. Distributed at congresses and exhibitions, social forums and rallies, the newspaper both reaches and forms a variety of constituencies. Sometimes the newspaper is used as a form of intervention in concrete situations dictated by the urgencies of protests and intellectual provocations.

The graphic politics of the newspaper is based on inviting one artist (often from the collective) to produce the whole set of images for an issue, in this way contributing conceptually to the theme of publication.

Dmitry Vilensky, Editor

شتو ديلات، صحيفة

تأسست عام 2003

التحرير: دميتري فيلنسكي ودفيد ريف (حتى عام 2008)

الناشر: مستقل

سانت بطرسبرغ (روسيا)

الموقع الإلكتروني: http://chtodelat.org/

تنشر مؤسسة "شتو ديلات"، منذ عام 2003، صحيفة تحمل اسمها، وتصدر في الجزء الأكبر منها باللغتين الإنكليزية والروسية. تستقطب الآلية التحريرية الفنانين والنقّاد والناشطين والفلاسفة للمشاركة في نقاش محموم يقود إلى مقالات نظرية، ومشاريع فنية، وترجمات مفتوحة المصدر، واستمارات، وحوارات، ورسوم كاريكاتورية.

يتولّى دميتري فيلنسكي تحرير الصحيفة بالتعاون مع مؤسسة "شتو ديلات" (حتى عام 2008، كان فيلنسكي يتولى تحريرها بالاشتراك مع ديفيد ريف). تصدر الصحيفة في عددَين إلى خمسة أعداد تقريباً في السنة، وبتراوح عدد الصفحات من 16 إلى 32 صفحة (A3). تُوزَّع الأعداد (10000-2000 نسخة) مجاناً. يعالج كل عدد موضوعاً أو مشكلة مرتبطة بالإنتاج الفني الحالي لمؤسسة "شتو ديلات". تُوزَّع الصحيفة في المؤتمرات والمعارض، وفي المنتديات الاجتماعية والتجمّعات، فتصل إلى مجموعة متنوّعة من القواعد الناخبة كما تساهم أيضاً في تشكّلها. وتُستخدَم الصحيفة أحياناً كشكل من أشكال التدخل في أوضاع ملموسة تمليها الحالات الطارئة التي تولّدها الاحتجاجات والاستفزازات الفكرية.

تستند سياسة الصحيفة في مجال المواد الغرافيكية إلى دعوة فنّان واحد (غالباً ما يكون من المؤسسة) إلى إعداد المجموعة الكاملة من الصور الخاصة بالعدد، فيساهم مفهومياً في موضوع العدد.

دميتري فيلنسكي، محرّر

لكن دور الصحيفة لا يقتصر فقط على نشر الأفكار، والتثقيف السياسي، واستقطاب الحلفاء السياسيين. ليست الصحيفة مجرد أداة دعائية وتحريضية جماعية، بل أيضاً أداة تنظيم جماعية. يمكن مقارنتها في هذا الإطار بالسقالة التي تُرفَع حول مبنى قيد البناء، والتي ترسم محيط الورشة، وتسهّل التواصل بين عمّال البناء، وتتيح لهم توزيع العمل ومعاينة النتائج المشتركة التي تتحقّق من خلال عملهم المنظّم.

فلاديمير لينين، "من أين أبدأ" (1901)

الفكرة الأساسية خلف إصدار صحيفة شتو ديلات هي محاولة ترجمة خطاب "المدرسة القديمة" عن المطبوعات الحزبية الذي تطرّقنا إليه آنفاً إلى الوضع الثقافي الحالي. انطلاقاً من هذا المنظار، يسعى الإنتاج الفني في مؤسسة "شتو ديلات" إلى استنباط طرق لمخاطبة المجتمعات المختلفة وإثارة اهتمامها بالأشكال الجديدة من المعرفة والشاعرية.

Dmitry Vilensky (born in 1964) lives in St. Petersburg. He is an artist and cultural activist. In 2003 he initiated the platform "Chto Delat/What is to be done?" He is editor of the newspaper of the same name, and also does graphic artwork and lay-out for the newspaper (available at *www.chtodelat.org*). He works mostly within the framework of interdisciplinary collective practice, in media including video, photography, text, installations and social interactions. He has participated in many international and Russian exhibitions, has published numerous essays in art catalogues, journals and newspapers in Russia and internationally, and has lectured widely.

دميتري فيلنسكي (مواليد 1964) مقيم في سانت بطرسبرغ. فنّان وناشط ثقافي. أطلق عام 2003 منصة "شنو ديلات/ما الذي يجب فعله؟". محرّر الصحيفة التي تحمل الاسم نفسه، ويهتمّ أيضاً بالمواد الغرافيكية وبتصميم الصحيفة (متوافرة عبر الموقع الإلكتروني www.chtodelat.org). يعمل في شكل أساسي ضمن إطار الممارسة الجماعية المتعددة الاختصاصات، وذلك من خلال وسائط إعلامية متنوّعة مثل الفيديو، والتصوير الفوتوغرافي، والنصوص، والتجهيزات، والتفاعلات الاجتماعية. شارك في عدد كبير من المعارض الدولية والروسية، ونشر مقالات عدّة في كتالوغات ومجلات وصحف فنية في روسيا والعالم، وألقى عدداً كبيراً من المحاضرات.

E-FLUX
Journal

Founded in 2008

Editors: Anton Vidokle, Julieta Aranda and Brian Kuan Wood

Publisher: Independent

Based in New York City (USA)

Web: http://www.e-flux.com/journals/

Founded during the financial crisis of 2007–2008 by Anton Vidokle, Julieta Aranda and Brian Kuan Wood, *e-flux* journal reflects a profound shift that has taken place in the field of art since that time. Many changes have indeed been negative and have had intensely destabilizing effects on art institutions and the lives of artists. But at the same time, these changes have meshed with and further radicalized a geographic dispersal in art that had already been advancing for some years.

We at *e-flux* believe that the liquidation of infrastructure and the defunding of public support throughout Western Europe and elsewhere have been deeply regrettable, but that this has also forced the realization that artists make do with or without structural support, and that for the most part they had never really distinguished between the public sphere and the private sphere in the first place. But maybe it would be better if they did: what was also fascinating to watch following the crisis was that, rather than a new Arte Povera, there was a booming art market, together with a slew of museums cropping up in finance-driven or oil-rich cities traditionally known for producing collectors rather than artists or art publics. And while the staggering scale of budgets for acquisitions and commissions in these areas of the world are instrumentalizing art and artists in completely new ways, the institutions are themselves subject to an art world that has already assumed the form of a planetary-scale abstraction that totally confounds methodologies for understanding art in terms of formal resemblances or historical continuities.

Individual people have become more important than institutions. The stabilizing role of art institutions has been transferred to a growing class of professionalized artists, curators, and practitioners who hold everything together. We are severely underqualified and overqualified at the same time, and we like it that way. We are underappreciated and mistreated because, on the one hand, we consider ourselves celebrities, and on the other, we are being used to test cutting-edge labor extraction schemes. But we also know that we can exploit the art world in return by using its bloat to hoist the burdens and extremely high expectations of so many brilliant people who wasted years gaining Ph.D.-level expertise in political science, programming, journalism, international law, or ethnomusicology. We left those fields for art either because we couldn't find a job or because we wanted our work in those fields to

تأسست عام 2008

التحرير: أنتون فيدوكل، جوليتا أراندا، بريان كوان وود

الناشر: مستقل

نيويورك (الولايات المتّحدة)

الموقع الإلكتروني: http://www.e-flux.com/journals

إي-فلكس، مجلة

تعكس مجلة إي-فلكس التي أسسّها أنتون فيدوكل وجوليتا أراندا وبريان كوان وود خلال الأزمة المالية في 2007-2008، التحوّل العميق الذي شهده الميدان الفني منذ ذلك الوقت. في الواقع، كان عدد كبير من التغييرات سلبياً، ومارس تأثيرات حادّة أحدثت خللاً في المؤسسات الفنية وفي حياة الفنانين. لكن في الوقت نفسه، اقترنت هذه التغييرات مع التشتّت الجغرافي في الفن الذي يتوسّع منذ سنوات، وزادت من حدّته.

نعتبر في إي-فلكس أن تصفية البنى التحتية ووقف التمويل عن الدعم العام في مختلف أنحاء أوروبا الغربية ومناطق أخرى، كان أمراً مؤسفاً جداً، لكنه فرض أيضاً الإدراك بأن الفنانين يستطيعون أن يتدبّروا أمورهم مع دعم بنيوي أو من دونه، وبأنهم لم يميّزوا فعلاً بين الميدان العام والميدان الخاص بالدرجة الأولى. لكن ربما كان من الأفضل أن يميّزوا بينهما. والظاهرة المدهشة التي حصلت بعد الأزمة المالية وتستحق التوقف عندها هو أنه بدلاً من ظهور تيار "آرتي بوفيرا" (الفن الفقير) من جديد، شهدت سوق الفنون طفرة، فضلاً عن ظهور عدد كبير من المتاحف في المدن الغنية بالنفط أو ذات الموارد المالية الوافرة، والتي تشتهر تقليدياً بأنها تنتج هواة جمع أكثر منه فنانين أو جماهير محبّة للفنون. وفي حين أن الموازنات الهائلة المخصّصة لشراء الأعمال الفنية والتكليف بإنجازها في هذه المناطق من العالم تؤدّي إلى دفع الفن والفنانين نحو اتجاهات جديدة كلياً، تخضع المؤسسات بحد ذاتها لعالم فنّي اتّخذ شكل تعبير تجريدي كوني النطاق يتسبّب بإرباك كلي في منهجيات فهم الفنون لناحية أوجه التشابه الشكلية أو الاستمراريات التاريخية.

أصبح الأفراد أكثر أهمية من المؤسسات. فدور المؤسسات الفنية المساهِم في تأمين الاستقرار انتقل إلى طبقة متنامية من الفنّانين والقيّمين والممارسين المهنيين الذين يجمعون كل شيء معاً. نعاني من فرط المؤهلات وشحّها في الوقت نفسه، وتروقنا الأمور على هذا النحو. لا نعطى حق قدرنا وثُساء معاملتنا لأننا من جهة، نعتبر أنفسنا مشاهير، ومن جهة ثانية، نُستخدَم لاختبار مخططات متطوّرة لاستخراج العمل. لكننا نعلم أيضاً أنه بإمكاننا استغلال عالم الفنون في المقابل عبر استخدام أبّهته لرفع الأعباء والتوقّعات العالية جداً لعدد كبير من الأشخاص اللامعين الذين أهدروا سنوات في اكتساب خبرة بمستوى شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية أو البرمجة أو الصحافة أو القانون الدولي أو علوم الموسيقى الإثنية. تركنا تلك المجالات للفنون إما لأننا لم نتمكّن من إيجاد عمل وإما لأننا أردنا أن يكون لعملنا في تلك المجالات منطق وأن يكون له متابِعون لا بل جمهور. لا يفي عالم الفنون دائماً بوعوده، لكن لا بأس في ذلك على الإطلاق، نظراً إلى أنه أفضل أداء في هذا الإطار من معظم الحكومات. ولهذا على الأرجح تحوّل ملاذاً كبيراً للعباقرة المحرومين والطموحين إلى درجة الإفراط، والشديدي الإبداع، وذوي التحصيل العلمي المتدنّي، حيث يمكنهم أن يتسكّعوا ويحتسوا الكحول ويدخّنوا، ثم يحاولوا فك شفرة المهمة الجيوسياسية

actually make sense and to have an audience, even a public. The art world does not always deliver on its promises, but that is absolutely fine, considering that it does better than most governments. And this is probably why it has become a massive refuge for the dispossessed, overambitious, overcreative, undereducated prodigies of the planet, where they can hang out, drink and smoke, and then try to decode the art world's assigned geopolitical task of navigating the quagmire of post-infrastructure, identifying the forms that it simultaneously assumes and renounces. We are completely inside an interconnected, planetary financial-dementia machine, defined by the interruptions of weird atmospherics and territorial warfare, blending and meshing on a scale that surpasses representation, and we are here to represent it. It is a bit like meta-sculpture, or a linguistic, semiotic origami that involves creating names for things that cannot be absorbed by capital flows, even while we are absorbed by those very same flows. It sounds exhausting and it is. And that is why we are running on generators, and figuring out ways, as artists and thinkers, to homebrew and store our own energy in our own generators and in each other. What all this points to is information, energy, and vital life forces swirling around to become a new infrastructure defined by completely abstract flows. A certain purifying power that the white cube once commanded has withdrawn behind an economic realism that easily accommodates the sloppiness of the JPEG and the essayistic rant, and everything else that makes up the difference between the lightness of aura and the heaviness of a crate.

It is against this backdrop that so many of the essays published in *e-flux* journal have been commissioned, written, edited, and published.

Anton Vidokle, Julieta Aranda and Brian Kuan Wood, Editors

Representing *e-flux* journal at the conference: Anton Vidokle

Anton Vidokle is an artist and editor of *e-flux* journal. Born in Moscow, he lives in Brooklyn and Berlin. Currently he is Resident Professor at Ashkal Alwan's Home Workspace Program in Beirut.

المنوطة بعالم الفنون والتي تتمثّل في الإبحار عبر مستنقع البنى التحتية التلَوية، وتحديد الأشكال التي تتبنّاها وترفضها في الوقت نفسه. نحن داخل آلة عُتُه مالي كوني ومترابط، تخرقها الظواهر الجوية الغريبة والحروب الإقليمية التي تختلط وتتمازج على نطاق يتخطّى التجسيد، ونحن هنا لتجسيده. هذا أشبه بـ"ميتا-منحوتة" أو أوريغامي لغوية سيميائية تقوم على ابتكار أسماء لأشياء لا تستطيع تدفقات الرساميل امتصاصها، حتى في الوقت الذي تبتلعنا فيه التدفقات نفسها. يبدو الأمر مرهقاً وهو كذلك فعلاً. لهذا نعمل بواسطة المولّدات، ونستنبط طرقاً، نحن الفنانين والمفكرين، كي نصنع طاقتنا ونخزّنها في مولّداتنا ومولّدات الآخرين. يشير هذا كله إلى أن المعلومات والطاقة وقوى الحياة الحيوية تدور في دوامة لتتحول بنى تحتية جديدة تحدّدها تدفقات تجريدية مئة في المئة. لقد انكفأت قوة التنقية التي فرضها غاليري وايت كيوب من قبل، خلف واقعية اقتصادية تجمع بسهولة بين الطابع غير المتقن لتقنية "جيه بي إي جي" والنقد اللاذع في المقالات، وكل ما يصنع الفارق بين خفّة الهالة وثقل القفص.

هذه الخلفية هي في أساس التكليف بعدد كبير من المقالات التي كُتِبت وحُرِّرت ونُشِرت في مجلة إي-فلكس.

أنتون فيدوكل، جوليتا أراندا، بريان كوان وود، محرّرون

ممثّل مجلة إي-فلكس في المؤتمر: أنتون فيدوكل

أنتون فيدوكل فنان ومحرّر في مجلة إي-فلكس. ولد في موسكو ويعيش بين بروكلين وبرلين. يشغل حالياً منصب أستاذ مقيم في "برنامج فضاء أشغال داخلية" الذي أطلقته جمعية "أشكال ألوان".

GAHNAMA-E-HUNAR

Magazine

Founded in 2000 in Peshawar (Pakistan)

Editor: Rahraw Omarzad

Publisher: Independent

Based in Kabul (Afghanistan)

Art in Afghanistan has been favored since ancient times, but special publications dedicated to the fine arts have appeared relatively recently, as the demand for art in Afghanistan has been increasingly felt in the last eighty years. The first periodical art publication was the journal *Hunar* in the 1960s, which consisted of about seventy sheets and was published nationally for about a decade. *Hunar*, however, was monopolized by the interests of a privileged minority and for this reason did not serve the needs of Afghan society as a whole. There has long been a need for a free, non-governmental publication to serve Afghani artists and the public. Due to the political and social situation, however, such a publication had to wait to be launched.

During the transfer of power to the Mujahedeen, and because of the civil wars (especially in Kabul), most artistic centers in Afghanistan were either demolished or closed. Many Afghani artists were forced to emigrate abroad, settling down in Peshawar, Pakistan or elsewhere. When the Taliban took over political power in 1996 it became impossible to launch an art magazine. The Taliban established many restrictions and laws on art and culture. They aimed at destroying the great foundation of the arts in Afghanistan, burning or destroying, for example, cultural artifacts from the National Museum and the Bamiyan statues. This ignominy not only cast a dark shadow on the arts in Afghanistan but also outraged international artists and art lovers.

In addition to and against this background, dominated by strong antagonistic feelings towards the arts and artists, art was dropped from curricular programs in Pakistan's schools for refugees. There were no art subjects taught in these schools—no drawing nor even calligraphy classes. In such an atmosphere, there was the danger that a new generation of young people and young artists would grow up without knowledge of art. This was a great loss for the future generations of Afghanistan and for our national life, as antagonism and discrimination against art became more serious day by day.

Gahnama-e-Hunar magazine was launched in order to resist such dangerous tendencies, as well as to meet the growing cultural needs of our society. The magazine stepped onto the arena of the national press declaring itself free of political affiliation, which was a necessary step for survival. *Gahnama-e-Hunar* was launched by Rahraw Omarzad in April of 2000. The first issue of the magazine was published in five hundred copies with limited financial support and contributions from a few local artists and art educators. The magazine

غاهناما-اي-هونار، مجلة

تأسست عام 2000 في بيشاور (باكستان)

المحرر: راهرو عمرزاد

الناشر: مستقل

كابول (أفغانستان)

يتمتّع الفن في أفغانستان بمكانة رفيعة منذ أقدم الأزمنة، لكن المنشورات المتخصصة في الفنون الجميلة لم تظهر سوى مؤخراً، مع تزايد الطلب على الفنون في البلاد في الأعوام الثمانين الماضية. أول دورية متخصصة في الفنون كانت مجلة هونار في الستينيات، والتي كانت تتألف من نحو ستين صفحة واستمرّت في الصدور على نطاق البلاد طيلة عقد تقريباً. لكنها كانت تخضع للاحتكار على أيدي أقلية محظية، ولهذا السبب لم تكن تلبّي احتياجات المجتمع الأفغاني ككل. ولذلك لطالما كانت هناك حاجة إلى مطبوعة حرة غير تابعة للحكومة تلبّي احتياجات الفنانين الأفغان والجمهور الأفغاني. لكن نظراً إلى الوضع السياسي والاجتماعي، وجب الانتظار لبعض الوقت قبل إصدار مثل هذه المطبوعة.

خلال انتقال السلطة إلى المجاهدين، وبسبب الحروب الأهلية (لا سيما في كابول)، معظم المراكز الفنية في أفغانستان إما تعرّضت للدمار وإما أغلقت أبوابها. وقد اضطرّ عدد كبير من الفنانين الأفغان إلى الهجرة إلى الخارج أو الاستقرار في بيشاور أو باكستان أو مكان آخر. عندما تسلّمت حركة "طالبان" السلطة السياسية عام 1996، بات مستحيلاً إطلاق مجلة فنية. فقد فرضت الحركة قيوداً وقوانين عدّة على الفن والثقافة، وسعت إلى تدمير الأساس العظيم للفنون في أفغانستان، فعمدت مثلاً إلى إحراق أو تحطيم التحف الثقافية في المتحف الوطني والتماثيل في باميان. لم تلقَ هذه الممارسات المخزية بطلال قائمة على الفنون في أفغانستان وحسب، بل أثارت أيضاً سخط الفنانين وعشّاق الفنون في العالم.

انطلاقاً من هذه الخلفية التي طغت عليها مشاعر العداء الشديد للفنون والفنانين، ألغيت المواد الفنية من المناهج الدراسية في مدارس اللاجئين في باكستان. لم تكن تلك المدارس تدرّس أي مادّة فنية - لم تكن هناك صفوف لتعليم الرسم ولا حتى الخط. وقد أثارت هذه الظروف خطر ظهور جيل جديد من الشباب والفنانين الذين لا يفقهون شيئاً في الفن. وكانت هذه خسارة كبيرة لأجيال المستقبل في أفغانستان ولحياتنا الوطنية، إذ كان العداء والتمييز ضد الفنون يزدادان خطورة يوماً بعد يوم.

أُطلقت مجلة غاهناما-اي-هونار بهدف مقاومة هذه النزعات الخطيرة، وكذلك تلبية الاحتياجات الثقافية المتزايدة في مجتمعنا. دخلت المجلة ميدان الصحافة الوطنية معلنة أنها غير تابعة لأي انتماء سياسي، فقد كانت هذه خطوة ضرورية من أجل الاستمرارية. وقد تأسست المجلة على يد راهرو عمرزاد في نيسان/أبريل 2000. صدر العدد الأول في خمسمئة نسخة مع دعم مالي محدود ومساهمات من عدد قليل من الفنانين والمربين الفنيين المحليين. وقد أنشئت المجلة في وقت كانت حكومة "طالبان" تتصدّى بقوة لمختلف أشكال الفنون من موسيقى وسينما ورسم ونحت وفنون الآثار

والتصوير الفوتوغرافي. فقد كانت كل هذه الفنون محظورة في عهد "طالبان". في هذه الظروف الصعبة جداً، بدأ راهرو عمرزاد إصدار مجلة غاهناما-إي-هونار التي تضّمنت أقساماً خاصة عن الموسيقى، والسينما، والمسرح، والتصوير الفوتوغرافي، والرسم والنحت. حتى إن المجلة انتقدت في إحدى المراحل معارضة حركة "طالبان" للأعمال الفنية، وأعربت عن بالغ الأسف لتحطيم التماثيل في باميان.

في البداية، عندما أطلع راهرو عمرزاد فنانين أفغاناً يعيشون في باكستان عن رغبته في إطلاق مجلة فنية، رفض عدد كبير منهم الفكرة. فقد اعتبروا أنه من شأن تأسيس مجلة فنية في بيشاور أن يعرّضهم للخطر نفسه، نظراً إلى أن حركة "طالبان" في أفغانستان كانت تحظى بالدعم من الحكومة الباكستانية. وقال بعض الفنانين إن إصدار مجلة فنية أو التعاون مع مجلة فنية من خلال إعطائها مقابلات قد يكون محفوفاً جداً بالمخاطر. لذلك لم يكن عدد كبير من الفنانين مستعداً في البداية للتعاون أو إعطاء مقابلات للمجلة، وأحياناً اضطُرّ القيّمون على المجلة إلى عقد اجتماعات عدّة معهم قبل التمكّن من إقناعهم. وقد نُشِرت في العدد الأول من مجلة غاهناما-إي-هونار سلسلة مقابلات مع هؤلاء الفنانين الأفغان. حتى إن العدد تضمّن مقابلة مع مسؤول في حركة "طالبان" وردت فيها معلومات مثيرة جداً للاهتمام.

في مطلع القرن الحادي والعشرين، كانت غاهناما-إي-هونار المجلة الفنية الوحيدة التي تنشر مواد عن الأنشطة الثقافية داخل أفغانستان وخارجها. وكان نطاق اهتمامها الأساسي إطلاع الجيل الأفغاني الشاب على الأخبار الفنية والثقافية، وتثقيفه في هذا المجال، وتشجيعه على دخول عالم الفنون وعيش حياة الفنانين، في مواجهة الحظر الذي فرضته "طالبان". إلى جانب محاربة المسؤولين الثقافيين في الحكومة والأصوليين عبر صفحات مجلة غاهناما-إي-هونار ، بدأ راهرو عمرزاد يقدّم أيضاً دروساً مجانية في الرسم والنحت موجَّهة إلى اللاجئين الأفغان الشباب في بيشاور. وقد درّب أكثر من ثلاثين طالباً، من الذكور والإناث، على المشاركة في مسابقات بين الفنانين الشباب من بيشاور. وشارك أكثر من ستين فناناً شاباً في إحدى هذه المسابقات التي ساهم راهرو عمرزاد مع مجموعة من طلابه في تأمين نفقات تنظيمها وقيمة الجائزة المادية.

بعد سقوط حكومة "طالبان"، عاد راهرو عمرزاد إلى كابول. ومنذ ذلك الوقت، تحظى مجلة غاهناما-إي-هونار الفنية بالدعم من منظمات دولية مختلفة منها "هابيتات" ومعهد غوتيه، و"مكتب الفنون المعاصرة" في النروج و"صندوق الأمير كلاوس" في هولندا. تنشر غاهناما-إي-هونار بانتظام نصوصاً عن الرسم والموسيقى والسينما والمسرح والخط والتصوير الفوتوغرافي، فضلاً عن أخبار قصيرة. تتضمّن المجلة أيضاً قسماً عن نظريات الفنون وتاريخ الفنون المعاصرة. الهدف الأهم بالنسبة إلى المجلة هو زيادة مستوى

was established at a time when the Taliban government presided over a strong reaction against such forms of art as music, cinema, painting, sculpture, monumental art and photography. All of these arts, under the Taliban, were banned. It was in such dire circumstances that Rahraw Omarzad began publishing *Gahnama-e-Hunar,* with special sections dedicated to music, cinema, theater, photography, painting, sculpture and drawing. At one point the magazine even criticized the Taliban's opposition to artistic works, expressing deep regret over the destruction of the Bamiyan statues.

Initially, when Rahraw Omarzad shared his idea of establishing an art magazine with Afghani artists living in Pakistan, many of them did not want it. They thought that starting an art magazine in Peshawar would expose them to the same kind of danger, since the Taliban in Afghanistan was supported by the Pakistani government. Some artists said that publishing an art magazine or collaborating with an art magazine in the form of interviews could be very risky. Therefore, initially many artists were not ready to collaborate or to be interviewed for the magazine, and sometimes several meetings had to be arranged before they would come forward. The first issue of *Gahnama-e-Hunar* published a series of interviews with these Afghan artists. There was even one interview with a Taliban official, which in fact presented very interesting material.

In the early 2000s, *Gahnama-e-Hunar* was the only art magazine that published material about cultural activities both in and outside Afghanistan. The magazine's main scope has been to inform and educate younger generation of Afghanis about artistic and cultural news, encouraging them to enter the world of art and live as artists, which was forbidden to them by the Taliban government. In addition to fighting government cultural officials and fundamentalists on the pages of *Gahnama-e-Hunar* magazine, Rahraw Omarzad also started offering free courses in drawing, paintings and sculpture to young Afghan refugees in Peshawar. He trained more than thirty students, both male and female, for competitions among young artists from Peshawar. At one point more than sixty young artists participated in one of these competitions, to which Rahraw Omarzad together with a group of his students contributed event expenses and prize money.

After the fall of the Taliban government, Rahraw Omarzad returned to Kabul. Since then, *Gahnama-e-Hunar* art magazine has been supported by different international organizations including Habitat,

the Goethe Institute, Contemporary Arts Norway and the Prince Claus Fund in the Netherlands. *Gahnama-e-Hunar* regularly publishes texts dedicated to painting, drawing, music, cinema, theater, calligraphy and photography, as well as short stories. The magazine also has a section dedicated to art theory and the history of contemporary arts. The most important goal for the magazine is to increase the level of interest in art, artists' knowledge of other artists, and art lovers' knowledge of the fine and contemporary arts.

As mentioned earlier, *Gahnama-e-Hunar* came independently into the arena of the Afghan press. It entered this arena under harsh political conditions and without affiliation or support from any local or international agencies or parties. In the initial stage, the magazine was supported exclusively through circulation, and artists and art lovers warmly welcomed it. Telephone calls and correspondence as well as the authorities concerned repeatedly emphasized the need to continue the publication. Happily, with the friendly collaboration of volunteers, the second and third issues of *Gahnama-e-Hunar* were finally published, with the cooperation of the Habitat Office in Kabul. Just as happily, the fourth and fifth editions were published with the cooperation of the Goethe Institute and the Office for Contemporary Art in Norway.

More recently and due to limited possibilities, the editors cannot meet the increasing demand for *Gahnama-e-Hunar* magazine. At the moment there are delays between issues that extend to more than a year. As the Taliban regime is collapsing and as the war in Afghanistan promises to end, I hope that there will be more attention paid to artistic and cultural life. In conclusion, I would like to stress again the role of *Gahnama-e-Hunar* magazine, which the editor sees as one of exciting interest in and encouraging a knowledge of art among local artists and art lovers; introducing modern and contemporary art to young artists and students of art; creating a favorable atmosphere of cooperation among artists; exciting the interest of both male and female children towards the arts; participation of government artists and art lovers in the reconstruction and development of art in Afghanistan; and creating a sound atmosphere for competitions in the arts based on the spirit of criticism.

Rahraw Omarzad, Editor

الاهتمام بالفن، وتعزيز معارف الفنانين عن زملائهم، ومعارف عشّاق الفنون عن الفنون الجميلة والمعاصرة.

كما ورد آنفاً، دخلت مجلة غاهنما-إي-هونار بطريقة مستقلة إلى ميدان الصحافة الأفغانية، في ظل ظروف سياسية صعبة ومن دون أن تكون تابعة لأي وكالات أو أحزاب محلية أو دولية، أو أن تحصل على الدعم منها. في المرحلة الأولى، كانت المجلة تُموّل حصراً عن طريق التوزيع، وقد لقيت ترحيباً حاراً من الفنانين وعشّاق الفنون. وقد شدّدت الاتصالات الهاتفية والمراسلات فضلاً عن السلطات المعنية، مراراً وتكراراً، على أهمية الاستمرار في إصدار المجلة. لحسن الحظ، وبفضل التعاون من المتطوّعين، صدر العددان الثاني والثالث من مجلة غاهنما-إي-هونار بالتعاون مع مكتب منظمة "هابيتات" في كابول. وكذلك صدر العددان الرابع والخامس بالتعاون مع معهد غوته و "مكتب الفنون المعاصرة" في النروج.

مؤخراً وبسبب محدودية الإمكانات، يعجز المحررون عن تلبية الطلب المتزايد على مجلة غاهنما-إي-هونار. حالياً يحصل تأخير يمتدّ أحياناً لأكثر من عام بين صدور عدد وآخر. فيما ينهار نظام "طالبان" وتلوح في الأفق تباشير نهاية الحرب في أفغانستان، آمل بأن يتم إيلاء اهتمام أكبر للحياة الفنية والثقافية. ختاماً، أودّ التأكيد من جديد على دور مجلة غاهنما-إي-هونار الذي يعتبر المحرر أنه يساهم في إثارة الاهتمام بالفنون لدى الفنانين وعشّاق الفن في البلاد وتشجيعهم على اكتساب المعارف في هذا المجال؛ وتوليد مناخ مؤاتٍ للتعاون بين الفنانين؛ وإثارة اهتمام الأولاد، ذكوراً وإناثاً، بالفنون؛ ومشاركة الفنانين الحكوميين وعشّاق الفن في إعادة بناء الفنون في أفغانستان وتطويرها؛ وتوليد مناخ سليم للتنافس في الفنون انطلاقاً من روحية الانتقاد.

راهرو عمرزاد، محرّر

Rahraw Omarzad was born in 1964 in Kabul. He is currently professor in the Faculty of Fine Arts at Kabul University, as well as a curator, writer and artist. He runs an independent art space in Kabul that provides equal opportunity for men and women to improve their knowledge of art. He established the art magazine *Gahnama-e-Hunar* in 2000; the Center for Contemporary Arts Afghanistan (CCAA) in 2004; and a women's art center in 2006. He curated multiple national and international exhibitions of Afghan women artists. As an independent artist his work was exhibited at Documenta 13 and many other international contemporary art venues.

راهرو عمرزاد من مواليد كابول عام 1964. هو حالياً أستاذ في كلية الفنون الجميلة في جامعة كابول، وقيّم على المعارض وكاتب وفنّان. يدير مساحة فنية مستقلة في كابول تتيح فرصاً متساوية للرجال والنساء من أجل تحسين معارفهم عن الفنون. أسّس المجلة الفنية غاهنامايإي-هونار عام 2000؛ و"مركز الفنون المعاصرة في أفغانستان" عام 2004؛ ومركزاً فنياً للنساء عام 2006. كان قيّماً على العديد من المعارض الوطنية والدولية لفنّانات أفغانيات. وقد عُرِضت أعماله، كفنان مستقل، في "دوكومنتا 13" وعدد كبير من معارض الفن المعاصر في العالم.

IBRAAZ

Online Platform

Founded in 2011

Editors: Anthony Downey (Editor-In-Chief), Lina Lazaar (Associate Editor), Omar Kholeif (Senior Editor), Stephanie Bailey (Managing Editor)

Publisher: Kamel Lazaar Foundation (wwwkamellazaarfoundation.org)

Based in London (UK)

Web: www.ibraaz.org

Ibraaz is the leading critical forum on visual culture in North Africa and the Middle East. Initiated by the Kamel Lazaar Foundation, it publishes an online, bi-annual platform and monthly rolling content, in both written and video format. In 2013, we launched *Ibraaz Talks* at Art Dubai and the Istanbul Biennial; organized an international one-day conference, *Future Imperfect*, at Tate Modern; and launched Platforms 005 (on Globalized Cultural Economies) and 006 (on Archives). In 2014, volume 01 of our edited print series, *Uncommon Grounds: New Media and Critical Practices in North Africa and the Middle East*, will be published in London. This will be accompanied by the online publication of Platform 007 (on Institutions and Audiences) in May, and Platform 008 (on the Global South) in November. We will also hold conferences in Tunis and Paris in June and September 2014.

Ibraaz's editorial policy primarily addresses the formal and conceptual issues informing art as a practice and how artists engage with international audiences. In addition, we explore how artists and collectives implicate their practices into, and negotiate the complexities of, contemporary life across North Africa, the Middle East, and, increasingly, the Global South.

We have an extended editorial team that includes an Editor-In-Chief, an Associate Editor, a Senior Editor, a Managing Editor, and 20 international Editorial Correspondents. In 2014, we are looking to strengthen our editorial profile with a number of additional appointments.

To date, *Ibraaz* has published over 300 individual items, ranging from artist's projects, interviews, essays, and, more recently, reviews. A select list of contributors to date includes:

Myriam Abdelaziz / Lawrence Abu Hamdan / Haig Aivazian / Nevin Aladağ / Jananne Al-Ani / Liane Al-Ghusain / Sophia Al-Maria / Ian Almond / Héla Ammar / Khaled Alhamzah / Noura Alsager / Barrak Alzaid / Ayreen Anastas / Fırat Arapoğlu / Mohamed Arejdal / Burak Arikan / Marwa Arsanios / Mirene Arsanios / Dough Ashford / Seth Ayyaz / Zeigam Azizov / Basel Abbas and Ruanne Abou-Rahme / Ursula Biemann / Shuruq Harb / Rayya Badran / Fayçal Baghriche / Raymond William Baker / Lara Baladi / Charlotte Bank / Anne Barlow / Bassam El Baroni / Shumon Basar / Taysir Batniji / Mustapha Benfodil / Franco 'Bifo' Berardi / Omar Berrada / Wafaa Bilal / Tom Bogaert / Achim Borchardt-Hume / Sheyma Buali / Antonia Carver / Ergin Çavuşoğlu / Aaron Cezar / Tony Chakar / CPS Chamber of Public Secrets / Roy Dib / Mai Elwakil / Tania El Khoury / Aida Eltorie / Köken Ergun / Başak Ertür / Mounir Fatmi / Mayssa Fattouh / Azin Feizabadi / Foundland / Adelina von Fürstenberg / Rene Gabri / Wafa Gabsi / Amira Gad

تأسست عام 2011

التحرير: أنطوني دوني (رئيس التحرير)، لينا لازار (مساعدة التحرير)، عمر خليف (كبير المحررين)، ستيفاني بايلي (مديرة التحرير)

الناشر: مؤسسة كامل لازار (www.kamellazaarfoundation.org)

لندن (المملكة المتحدة)

الموقع الإلكتروني: www.ibraaz.org

إبراز، منصة إلكترونية

إبراز هو المنتدى النقدي الأبرز حول الثقافة البصرية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. أطلقته مؤسسة كامل لازار، وينشر منصة إلكترونية مرتين في السنة، ومضموناً شهرياً متغيّراً، بالصيغة المكتوبة كما بصيغة الفيديو. خلال عام 2013، أطلقنا إبراز توكس في معرض دبي للفنون وبينالي اسطنبول؛ ونظّمنا مؤتمراً دولياً ليوم واحد بعنوان "مستقبل ناقص" في تايت مودرن؛ وأطلقنا منصات 005 (حول الاقتصادات الثقافية المعولمة) ومنصات 006 (حول الأرشيفات). وفي عام 2014، سنصدر المجلد الأول في سلسلتنا الورقية "مجالات غير شائعة: الإعلام الجديد والممارسات النقدية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط"، في لندن. هذا فضلاً عن إطلاق منصة 007 إلكترونياً (حول المؤسسات والجماهير) في أيار/مايو، ومنصة 008 (عن المنطقة الجنوبية من العالم) في تشرين الثاني/نوفمبر. سنعقد أيضاً مؤتمرات في تونس وباريس في حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر 2014.

تتطرّق سياسة إبراز التحريرية في شكل أساسي إلى المسائل الشكلية والمفهومية التي تقع في أساس الفنون كممارسة، وإلى أساليب تفاعل الفنانين مع الجماهير الدولية. ونستكشف أيضاً كيف يجعل الفنانون والمؤسسات الفنية ممارساتهم جزءاً من الحياة المعاصرة ويتخطّون تعقيداتها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك، وبوتيرة متزايدة، المنطقة الجنوبية من العالم.

لدينا هيئة تحرير واسعة تضم رئيس تحرير، ومساعد رئيس تحرير، وكبير المحررين، ومدير تحرير، و20 مراسلاً دولياً. وتتطلّع في عام 2014 إلى تعزيز هيئة التحرير عبر تعيين مزيد من الأشخاص.

نشر منتدى إبراز حتى الآن أكثر من 300 مادة تشمل مشاريع لفنانين ومقابلات ومقالات، ومؤخراً مراجعات. في ما يأتي لائحة بأسماء المساهمين في المنتدى حتى تاريخه:

ميريام عبد العزيز / لورنس أبو حمدان / هايغ أيفازيان / نفين ألداغ / جنان العاني / ليان الغصين / صوفيا المارية / إيان ألموند / هيلا عمار / خالد الحمزة / نورا المقر / براك الريد / أيرين أناستاس / فيرات أراب أوغلو / محمد أرجدال / بوراك أريكان / مروى أرسانيوس / ميرين أرسانيوس / دوغ أشفورد / سيث أياز / زيغام أزيزوف / باسل عباس وروان أبو رحمة / أرسولا بيمان / شروق حرب / ريا بدران / فيصل بغريش / ريموند ويليام بايكر / لارا بلدي / شارلوت بنك / آن بارلو / بسام الباروني / شومون بصار / تيسير باتنيجي / مصطفى بن فحل / فرانكو 'بيفو' بيراردي / عمر برادا / وفاء بلال / طوم بوغارت / أخيم بوخارت-هوم / شيما بوالي / أنطونيا كارفر / ارجين جافوس أوغلو / آرون سيزار / طوني شكر / تشامبر أوف بابليك سيكرتس / روي ديب / مي الوكيل / تانيا الخوري / عيدا التوري / كو كن إرغون / باساك إرتور / منير فاطمي / ميساء فتوح / عزين فايز أبادي /

/ Hadia Gana / Ganzeer / Mariam Ghani / Sara Giannini / Dictaphone group / Hans Haacke / Khaled Hafez / Malu Halasa / Rana Hamadeh / Aleya Hamza / Shuruq Harb / Angela Harutyunyan / Samah Hijawi / Adelita Husni-Bey / Hatem Imam / Maryam Jafri / Francesco Jodice / Nadia Kaabi-Linke / Timo Kaabi-Linke / Fawz Kabra / Noor Kadhim / Mahmoud Khaled / Dina Khalil / Joe F. Khalil / Samiha Khalil / Joana Hadjithomas & Khalil Joreige / Yazan Khalili / Dalia Khamissy / Yasmin Khan / Lina Khatib / Tarek Khoury / Gulf Labor / Michket Krifa / Brian Kuan Wood / Nadira Laggoune / Nikolaj Bendix Skyum Larsen / Lasse Lau / Venus Lau / Maha Maamoun / Beral Madra / Basim Magdy / Makan / Farah Makni Hendaoui / Jumanna Manna / Guy Mannes-Abbott / Laura U. Marks / HG Masters / Jens Maier-Rothe / Ricardo Mbarkho / Shaheen Merali / Mandy Merzaban / Walter D. Mignolo / Haroon Mirza / Karen Mirza and Brad Butler / Naeem Mohaiemen / Mehran Mohajer / Nadia Mounajjed / Nat Muller / Ahmed Nagy / Tsolin Nalbantian / Joe Namy / Driss Ouadahi / Trevor Paglen / Batroun Projects / Walid Raad / Michael Rakowitz / Sara Raza / Anahita Razmi / Daniella Rose King / Andrew Ross / Faten Rouissi / Ghalya Saadawi / Rijin Sahakian / Bérénice Saliou / Roy Samaha / Lucien Samaha / Sarah Samy / Larissa Sansour / Hrair Sarkissian / Saskia Sassen / Nermin Saybaşılı / Silke Schmickl / Dorothea Schoene / Rona Sela / Basak Senova / Nada Shabout / Simon Sheikh / Tina Sherwell / Ahlam Shibli / Slavs and Tatars / Anna Somers Cocks / Annabelle Sreberny / Newsha Tavakolian / Hanan Toukan / Rachida Triki / Murtaza Vali / William Wells / Mark R. Westmoreland / WHW / Stephen Wright / Lantian Xie / Raed Yassin / Ala Younis / Derya Yücel / Caveh Zahedi / Akram Zaatari / Ahmad Zatari /

Anthony Downey, Editor

Anthony Downey is the Editor-in-Chief of *Ibraaz*. He is the author of *Art and Politics Now: Tactical Engagements and Global Culture* (Thames and Hudson, 2014); editor of *Uncommon Grounds: New Media and Critical Practice in North Africa and the Middle East* (I.B. Tauris, 2014); and co-editor of *The Future of a Promise: Contemporary Art from the Arab World* (Ibraaz Publishing, 2011). He is currently editing *Archival Dissonance: Knowledge Production and Art Practices in the Middle East* (forthcoming, I.B. Tauris, 2015) and *Becoming Communities: Participation, Collaboration and Curatorial Practices* (forthcoming, Third Text, 2015). He sits on the editorial board of *Third Text*, and is a Consulting Editor for *Open Space* (Vienna) and the *Open Arts Journal* (Open University, England).

فاوندلاند / أدلينا فون فورستنبرغ / رنيه غابري / وفاء غابسي / أميرا غاد / هاديا غانا / جنزير / مريم غاني / ساره جباني / مجموعة ديكتافون / هانس هاك / خالد حافظ / مالو حلاسا / رنا حماده / عليا حمزة / أنجيلا هارتيونيان / سماح حجاوي / أدلينا حسني-باي / حاتم إمام / مريم جعفري / فرانتشيسكو جوديس / ناديا كعبي-لينك / تيمو كعبي-لينك / فوز كبرا / نور كاظم / محمود خالد / دينا خليل / جو ف. خليل / سميحة خليل / جوانا حجي توماس وخليل خورخي / يازان خليلي / داليا خميسي / ياسمين خان / لينا خطيب / طارق خوري / غلف لايبور / ميشكت كريفا / برين كوان وود / نادير لاغون / نيكولاي بنديكس سكيوم لارسن / لاس لاو / فنوس لاو / مهى مأمون / برال مادرا / باسم مجدي / مكان / فرح مكني هنداوي / جوماتا مانا / غي مانس-أبوت / لورا بو ماركس / إيتش جي ماستيرز / جنس ماير-روث / ريكارده مبارخو / شاهين ميرالي / ماندي مرزابان / والتر د. مينيولو / هارون ميرزا /

أنطوني دوني، رئيس التحرير

أنطوني دوني رئيس تحرير إبراز. مؤلف "الفن والسياسة الآن: الالتزامات التكنيكية والثقافة العالمية"، (تايمس أند هادسون، 2014)؛ وممرّ "مجالات غير شائعة: الإعلام الجديد والممارسات النقدية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط" (آي بي توريس، 2014)؛ كما شارك في تحرير "مستقبل وعد: الفن المعاصر في العالم العربي" (إبراز للنشر، 2011). يعمل حالياً على تحرير "تنافر أرشيفي: إنتاج المعرفة والممارسات الفنية في الشرق الأوسط" (يصدر قريباً عن آي بي توريس، 2015) و"التحول إلى مجتمعات: المشاركة والتعاون وممارسات تنظيم المعارض" (يصدر قريباً عن ثيرد تكست، 2015). عضو في هيئة التحرير في ثيرد تكست، وممرّر استشاري لدى أوبن سبايس (فيينا)، وأوبن آرتس جورنال (أوبن يونيفرسيتي، إنكلترا).

MADA MASR

Online Newspaper

Founded in 2013

Editors: A team of editors and writers led by Lina Attalah, editor-in-chief

Publisher: Mada Masr

Based in Cairo, Egypt

Web: www.madamasr.com

Founded on June 30, 2013 by a team of writers who had previously worked together at *Egypt Independent* (formerly known as *Al-Masry Al-Youm English*), *Mada Masr* is an online newspaper that carves out a space for progressive voices, travels into uncharted territories of storytelling, and seeks to create a new and visionary business model to make our work sustainable.

Mada Masr's culture section is a crucial part of our endeavour. Over the past six months we have worked to grow the section into a prolific platform for writing accessibly, yet inventively, about culture in the widest sense. In a context starved of tough criticism, we hope to stir up much-needed debate by making room for strong, widely diverging critical voices. To that end, and in order to address the larger context around cultural production locally and regionally, we seek to commission writing not only from arts writers and critics, but also from artists, arts managers, curators and others whose day-to-day roles in the cultural scene do not necessarily involve critical writing. A crucial part of our mission is also to support arts writing in Arabic, by commissioning original Arabic-language pieces and improving the quality of Arabic translation.

Hoping to expand the field of arts journalism, in addition to reporting on the current moment we are interested in looking back to moments in 20th-century history, and forward in order to imagine different ways in which art can be produced in the Egyptian context. We are also planning a series of commissioned works from artists in different fields, including digital artworks, fiction and poetry, which will involve experimenting with online formatting to accommodate more visuals and multimedia.

An important part of the section's practice involves collaboration with other initiatives – shortly after our launch, we collaborated with the local art space Beirut to produce a one-off print edition for *Camera Austria*. *Mada Masr* is also collaborating with Townhouse to take the publication off the page and bring it into a performative, discursive space through a series of events that will also generate content.

Mada Masr was born amid many challenges and uncertainties, but also out of inevitability: the inevitability of a different form of journalism, the inevitability of experimentation and adventure as the only gateway for our imagination to flourish.

Lina Attalah, Editor

مدى مصر، صحيفة إلكترونية

تأسست عام 2013

التحرير: فريق من المحررين والكتّاب بقيادة لينا عطاالله، رئيسة التحرير

الناشر: مدى مصر

القاهرة، مصر

الموقع الإلكتروني: www.madamasr.com

تأسست مدى مصر في 30 حزيران/يونيو 2013 على يد فريق من الكتّاب الذي عملوا معاً من قبل في إجيبت إندبندنت (التي كانت تُعرَف سابقاً بـ "المصري اليوم" باللغة الإنكليزية). وهي صحيفة إلكترونية تتيح مساحة تعبير للأصوات التقدّمية، وتخوض غماراً جديدة في سرد القصص، وتسعى إلى ابتكار نموذج جديد ورؤيوي من أجل جعل عملنا قابلاً للاستدامة.

قسم الثقافة في مدى مصر جزء أساسي في عملنا. لقد سعينا خلال الأشهر الستة الماضية إلى تطوير هذا القسم وتحويله منصة غزيرة الإنتاج تقدّم كتابات سهلة الفهم إنما مبتكرة عن الثقافة بالمعنى الأوسع. ففي سياق يفتقر إلى الانتقاد المحكم، نأمل بإثارة نقاش ضروري جداً عبر الإفساح في المجال أمام أصوات نقدية قوية وذات تباعد كبير في وجهات النظر للتعبير عن آرائها. لهذه الغاية، ونهدف معالجة السياق الأوسع المحيط بالإنتاج الثقافي محلياً وإقليمياً، لا نسعى فقط إلى نشر أعمال بأقلام كتّاب ونقاد متخصصين في الفنون، إنما أيضاً بأقلام الفنانين ومديري الفنون والقيّمين على المعارض وسواهم من الأشخاص الذين يضطلعون بأدوار يومية في المشهد الفني لا تقتضي بالضرورة كتابة نقدية. ويتمثّل جزء أساسي من مهمتنا أيضاً في دعم الكتابة عن الفنون باللغة العربية، عبر نشر مقالات كُتِبت أصلاً بالعربية وتحسين جودة الترجمة العربية.

وإذ نأمل في توسيع ميدان الصحافة المتخصصة في الفنون، فضلاً عن إعداد التقارير حول المشهد الفني الراهن، نهتم بالعودة إلى محطات في تاريخ القرن العشرين، ثم التطلّع نحو الأمام لتصوّر طرق مختلفة يمكن استخدامها في إنتاج الفنون في السياق المصري. ونسعى أيضاً إلى نشر سلسلة أعمال بأقلام فنّانين في مختلف الميادين، بما في ذلك الأعمال الفنية الرقمية، والروايات الخيالية والشعر، ما يقتضي استخدام مزيد من المواد البصرية والوسائط الإعلامية المتعددة في التصميم الإلكتروني للصحيفة.

يقوم جزء أساسي في قسم الثقافة على التعاون مع مبادرات أخرى - فبعد فترة قصيرة من انطلاق مدى مصر، قمنا بالتعاون مع المساحة الفنية المحلية "بيروت"، بإصدار عدد ورقي واحد في إطار مشروع "كاميرا النمسا". تتعاون مدى مصر أيضاً مع "تاونهاوس" للافتتاح على آفاق جديدة ودخول مجال عروض الأداء من خلال تنظيم سلسلة من الأحداث التي تولّد أيضاً مضموناً للصحيفة الإلكترونية.

رأت مدى مصر النور وسط العديد من التحديات والالتباسات، إنما أيضاً بدافع الحتمية: حتمية إطلاق شكل جديد من أشكال الصحافة، وحتمية التجربة والمغامرة باعتبارها المتنفّس الوحيد لمخيّلتنا كي تنمو وتتطوّر.

لينا عطاالله، رئيسة التّحرير

Lina Attalah is the chief editor of *Mada Masr*, a Cairo-based news website. She has a decade of reporting experience in the Middle East. She has also developed several collaborations on cultural projects in Egypt.

لينا عطاالله رئيسة تحرير مدى مصر، وهو موقع إلكتروني إخباري مقرّه القاهرة. في رصيدها خبرة عشر سنوات في إعداد التقارير في الشرق الأوسط. كما أنها ساهمت في تطوير العديد من مبادرات التعاون في إطار مشاريع ثقافية في مصر.

OCTOBER

Journal

Founded in 1976

Editors: Rosalind Krauss, Annette Michelson, George Baker, Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh, Leah Dickerman, Devin Fore, Hal Foster, Daniel Heller-Roazen, Denis Hollier, David Joselit, Carrie Lambert-Beatty, Mignon Nixon, and Malcolm Turvey

Publisher: MIT Press Journals

Publisher based in Boston (USA)

Web: http://www.mitpressjournals.org/loi/octo

Founded in 1976 by Rosalind Krauss and Annette Michelson, *October* is a quarterly that has recently reached its 146th issue. One of the journal's major art-historical contributions has been its effort to introduce, and skillfully deploy, European critical theory into Anglophone art-historical debates. From the publication of Foucault's now canonical essay "Ceci n'est pas une pipe" in the very first number (Spring 1976) such translations have had a major impact on the field. Along with Foucault's text, influential translations have included essays by the "dissident" surrealist Georges Bataille and the influential German critic Carl Einstein, as well as important critical and theoretical work on Frankfurt School theory in relation to modernism; the publication of major scholarship on the Situationist International; and recent translations from the Russian on montage and Soviet Factography. As part of a multi-pronged effort to expand the geographical and cultural scope of *October*, we have recently received a major grant from the Andrew W. Mellon Foundation to expand our work to Eastern European modernisms as well as mid-twentieth century art in Latin America. In addition to publishing critical theory in European languages and pioneering its application to art-historical analysis of the historical and postwar avant-gardes, we have sought to make available primary source material drawn largely from artists and major critics of the early and mid-twentieth century. On account of the composition of our editorial board, which includes major film scholars as well as art historians and literary scholars, we have made significant contributions to the history of experimental film, video, and dance in addition to our focus on the visual arts.

While perhaps most essays published in *October* pertain to the early and mid-twentieth century—and in fact have created an influential canon of sorts with regard to a theory-inflected art history of the 20th century, we have sought to intervene regularly and forcefully in debates around contemporary art. Our "questionnaires" on such topics as Visual Culture and the "contemporary" as well as special issues on digital culture and the Occupy movement, not to mention earlier work on the emergence of Appropriation art and responses to the AIDS crisis have made us both a scholarly journal of record, and one that has helped to shape the understanding of contemporary art.

David Joselit, Editor

أكتوبر، مجلة

تأسست عام 1976

التحرير: روزاليند كراوس، أنيت ميكلسون، جورج بايكر، إيف-الآن بوا، بنجامين إتشن دي بوكلوه، ليا ديكرمان، دفين فور، هال فوستر، دانيال هيلر-روزن، دنيس هوليير، ديفيد جورليت، كاري لامبرت-بيتي، مينيون نيكسون، مالكوم تورفي

الناشر: إم آي تي برس جورنالز

مقر الناشر في بوسطن (الولايات المتحدة)

الموقع الإلكتروني: http://www.mitpressjournals.org/loi/octo

تأسست أكتوبر عام 1976 على يد روزاليند كراوس وأنيت ميكلسون، وهي مجلة فصلية أصدرت مؤخراً العدد رقم 146. من أبرز مساهماتها في تاريخ الفنون الجهود التي بذلتها لإدخال النظرية النقدية الأوروبية في النقاشات الأنغلوفونية عن تاريخ الفنون ونشرها بمهارة. فبدءاً من مقال فوكو "هذا ليس غليوناً" الذي تحوّل مرجعاً عالمياً في هذا المجال والذي نشرته المجلة في عددها الأول (ربيع 1976)، كان لهذه الترجمات تأثير كبير في المضمار. فمن أبرز الترجمات، إلى جانب نص فوكو، مقالات للواقعي "المنشق" جورج باتاي والناقد الألماني الناقد كارل أينشتاين، فضلاً عن أعمال نقدية ونظرية مهمة عن نظرية مدرسة فرانكفورت حول الحداثة؛ ونشر دراسة أساسية عن منطمة "سيتوا إينشنست إنترناشونال" للثوّار الاجتماعيين؛ والترجمات التي نُشرت مؤخراً من اللغة الروسية عن المونتاج والأسلوب السوفياتي في سرد الوقائع من دون تحليل. وفي إطار مشروع متشعّب لتوسيع النطاق الجغرافي والثقافي لمجلة أكتوبر، تلقّينا مؤخراً منحة كبيرة من "مؤسسة أندرو دبليو ميلون" لتوسيع عملنا نحو الفنون التحديثية في أوروبا الشرقية فضلاً عن الفنون التي كانت سائدة في أميركا اللاتينية في منتصف القرن العشرين. وإلى جانب نشر نظريات نقدية باللغات الأوروبية وتأدية دور ريادي في تطبيقها في تحليل التيارات الطليعية التاريخية وتلك التي ظهرت بعد الحرب، سعينا إلى توفير مواد من مصدرها الأول مستقاة إلى حد كبير من فنّانين ونقّاد كبار في مطلع ومنتصف القرن العشرين. وبفضل هيئة التحرير المؤلّفة من باحثين كبار في مجال الأفلام فضلاً عن مؤرّخين في ميدان الفنون وباحثين أدبيين، قدّمنا مساهمات مهمة لتاريخ الأفلام وأشرطة الفيديو التجريبية والرقص التجريبي، إلى جانب تركيزنا على الفنون البصرية.

في حين أن معظم المقالات المنشورة في مجلة أكتوبر تتعلق بمطلع ومنتصف القرن العشرين - وقد ولّدت في الواقع مجموعة من المعايير النافذة حول تاريخ الفن في القرن العشرين بالاستناد إلى النظريات - سعينا إلى التدخّل بطريقة منتظمة وحاسمة في النقاشات عن الفن المعاصر. كما أن "الاستمارات" التي نُعدّها حول مواضيع مثل الثقافة البصرية و"الطابع المعاصر" فضلاً عن الأعداد الخاصة حول الثقافة الرقمية وحركة "احتلوا وول ستريت"، ناهيك عن الأعمال التي نشرناها سابقاً عن صعود فن الاستحواذ، والردود على أزمة الإيدز، جعلت من أكتوبر مجلة بحثية متميّزة ساهمت في صياغة فهمنا للفن المعاصر.

ديفيد جوزليت، محرر

David Joselit is Distinguished Professor of Art History at CUNY Graduate Center. He has taught at the University of California, Irvine, and Yale University where he was Department Chair from 2006-09. Joselit is author of *Infinite Regress: Marcel Duchamp 1910-1941* (MIT, 1998), *American Art Since 1945* (Thames and Hudson, 2003), *Feedback: Television Against Democracy* (MIT, 2007), and *After Art* (Princeton University Press, 2012). He is an editor of the journal *OCTOBER* and writes regularly on contemporary art and culture.

ديفيد جوزليت أستاذ متميّز في مادة تاريخ الفنون في مركز الدراسات العليا في جامعة سيتي يونيفرستي أوف نيويورك. درّس في جامعة كاليفورنيا في إيرفين، وفي جامعة ييل حيث كان رئيس قسم من 2006 إلى 2009. مؤلّف "تراجع لامحدود: مارسيل دوشامب 1910-1941" (معهد مساتشوستس للتكنولوجيا، 1998)، و"الفن الأميركي منذ عام 1945" (تايمس أند هادسون، 2003)، و"تغذية راجعة: التلفزيون ضد الديموقراطية" (معهد مساتشوستس للتكنولوجيا، 2007)، و"ما بعد الفن" (مطبعة جامعة برنستون، 2012). محرر في مجلة أكتوبر ويكتب بانتظام عن الفن والثقافة في الزمن المعاصر.

RED THREAD

E-Journal

Founded in 2009

Editor: Erden Kosova, Editor-in-Chief. Various issues of Red Thread have been edited by Prelom kolektiv (Dušan Grlja, Vladimir Jerić, Jelena Vesić); Georg Schöllhammer and Ruben Arevshatyan and Meltem Ahıska and Erden Kosova

Publisher: DEPO, Istanbul

Based in Istanbul (Turkey)

Web: http://www.red-thread.org/en/issue.asp

Red Thread is an active network and platform for the exchange of knowledge and for collaboration among artists, curators, social scientists, theorists and cultural operators from the Balkans, the Middle East, the Caucasus, North Africa, and beyond. Through initiating research, meetings and panel discussions, *Red Thread* sets up an active online site dedicated to the exploration of both historical and contemporary approaches that deepen and challenge the broader relations of art and society. *Red Thread* e-journal intends to reopen the issues of joint modernist legacies and histories between various so-called "marginal" regions, and attempts to create new approaches to deal with questions of auto-histories, self-positioning and the reinterpretation of art history.

The expression "red thread" suggests a fragile, elastic link between different intellectual, social and artistic experimentations that share a desire for social change and for an active role of culture and art in this process. *Red Thread* is conceived as a possibility for starting a long-term communication and establishing new international platforms for artists, cultural workers and social scientists from the regions considered to be part of supposedly shrinking but still corporeally very real geographical margins.

All texts published in the *Red Thread* e-journal are and will be available in English and Turkish, as well as in the original language in which they were written. In addition to new contributions, each issue of the e-journal contains a number of already existing texts from the region that were previously available only in their original language and thus inaccessible to a wider international audience.

Between 2009 and 2012 three online issues of *Red Thread* e-journal were published, and one journal composed of selected texts from these issues was produced in print form in Turkish and English. *Red Thread* e-journal is produced by an international editorial board and is published by DEPO, Istanbul which is an initiative of Anadolu Kültür.

Erden Kosova, Editor

ريد ثريد، مجلة إلكترونية

تأسست عام 2009

التحرير: إردن كوسوفا، رئيس التحرير. تولّت "بريلوم كولكتيف" (دوسان غرليا، فلاديمير جيريتش، يلينا فيسينيش) تحرير العديد من أعداد ريد ثريد؛ وكذلك جورج شولهامر وروبن أرفشتايان؛ وملتيم أهيسكا واردين كوسوفا

الناشر: ديبو، اسطنبول (تركيا)

الموقع الإلكتروني: http://www.red-thread.org/en/issue.asp

كل النصوص المنشورة في مجلة ريد ثريد الإلكترونية تتوافر باللغتَين الإنكليزية والتركية، فضلاً عن اللغة الأصلية التي كُتِبت فيها. إلى جانب المساهمات الجديدة، يتضمّن كل عدد نصوصاً سبق أن نُشِرت في المنطقة بلغتها الأصلية، ولم تكن بالتالي متاحة أمام جمهور دولي أوسع.

صدرت ثلاثة أعداد من مجلة ريد ثريد الإلكترونية بين 2009 و2012، كما صدرت مجلة ورقية تضمّنت نصوصاً مختارة من هذه الأعداد باللغتين التركية والإنكليزية. تصدر مجلة ريد ثريد الإلكترونية عن هيئة تحرير دولية، أما الجهة الناشرة فهي "ديبو" في اسطنبول، وهي عبارة عن مبادرة أطلقها أنادولو كولتور.

إردن كوسوفا، محرّر

ريد ثريد شبكة ناشطة ومنصة لتبادل المعارف والتعاون بين الفنانين والمثقّفين على المعارض وعلماء الاجتماع والباحثين في النظريات والعمّال الثقافيين من البلقان والشرق الأوسط والقوقاز وشمال أفريقيا وسواها من المناطق. تدير ريد ثريد، من خلال إطلاق البحوث، وعقد الاجتماعات والنقاشات، موقعاً إلكترونياً ناشطاً لاستكشاف المقاربات التاريخية والمعاصرة التي تُعمِّق وتتحدّى العلاقات الأوسع نطاقاً للفنون والمجتمع. تهدف مجلة ريد ثريد الإلكترونية إلى إعادة تسليط الضوء على مسائل الإرث والتاريخ التحديثيَّين المشتركَين بين العديد من المناطق المسمّاة "هامشية"، وتحاول وضع مقاربات جديدة للتعامل مع مسائل التاريخ الذاتي، والتموضع الذاتي، وإعادة تفسير تاريخ الفنون.

تشير عبارة "ريد ثريد" (أي الخيط الأحمر) إلى رابط مطّاط وهش بين التجارب الفكرية والاجتماعية والفنية المختلفة التي تتشاطر رغبة في التغيير الاجتماعي وفي الاضطلاع بدور ناشط في الثقافة والفن في إطار عملية التغيير. تسعى ريد ثريد إلى إطلاق تواصل طويل الأمد وإرساء منصات دولية جديدة للفنانين والعمال الثقافيين وعلماء الاجتماع في الأماكن التي تُعتبر جزءاً من المناطق الجغرافية الهامشية التي يُفترض بأنها تتقلّص لكنها لا تزال موجودة في الواقع.

Erden Kosova lives and works in Istanbul. He has been a member of the editorial board of *Red Thread* from the beginning. Kosova is also a member of Siyah Band, a project that was set up to monitor cases of censorship of art practices in Turkey, and of Ortak Müfredat, an initiative that studies alternative institutions of education in the field of contemporary art. He was recently involved in the organization team of the exhibition "Berliner Herbstsalon," organized by Maxim Gorki Theater, Berlin.

إردين كوسوفا يعمل ويعيش في اسطنبول. عضو في هيئة تحرير رد ثريد منذ انطلاقتها. كوسوفا هو أيضاً عضو في فرقة "سياج" التي أنشئت لرصد حالات الرقابة على الفنون في تركيا، وفي مبادرة "أورتاك مفردات" التي تدرس مؤسسات التعليم البديلة في ميدان الفن المعاصر. وقد شارك مؤخراً في الفريق المنظّم لمعرض "برلينر هربستسالون" الذي نظّمه مسرح مكسيم غوركي في برلين.

UMĚLEC

Magazine

Founded in 1997

Editors: Ivan Mečl, Palo Fabuš, Ásdís Hermanowicz, Magda Pěnčiková

Publisher: DIVUS

Based in Prague (Czech Republic), London (UK) and Berlin (Germany)

Web: https://www.divus.cz/umelec/

Since 1997, *Umělec* has established itself as a magazine devoted to new ideas in art and visual and literary culture. More recently the magazine has progressively evolved to embrace such fields as critical theory, science fiction and what is sometimes called "critofiction." Because *Umělec* is published in two separate languages (Czech/Slovak and English, formerly also in German and Spanish), it has distributors, readers and contributors from all over the world. The magazine reaches out towards other regions and topics that have hitherto only received peripheral or insufficient attention. *Umělec* rejects the dominant and still lingering apolitical approach to art. The magazine demonstrates how life and culture work together, and stands critically against tendencies to limit art to some safe place to which the public has limited access. Visual culture is always rendered accessible to the non-specialist, as a type of mental activity in which the individual always participates without merely consuming. The magazine relies on intelligent journalistic analyses in search of ways for this area of inquiry to thrive. *Umělec* doesn't follow trends, but rather reveals their limits, and lays the groundwork for new ones. It leaves correct judgment of the world to others and with cool calm opens to a period of chaos and conflict, because it is only through the latter that an image can emerge from the innumerable channels of the expanding delta of today's visual culture. We do not consider culture as a decoration of the state body, but as one of the most important and inspiring values of life, even if it is radical or strange. To us, art is not only the world of galleries and curators, but also what is hidden in the ghetto, streets and other apparently abandoned cultural corners. The same social processes that cause the stable person in a mature society to lose his sense of reality, force the world of contemporary art to try and discover it once again. The same social processes that cause the moral and political elite to abandon culture, force contemporary culture to politicize and moralize. And as long as we are able to put it out, you can read about this and more in *Umělec* International.

Ivan Mečl and Palo Fabuš, Editors

أوميليك، مجلة

تأسست عام 1997

التحرير: إيفان ميتشل، بالو فابوس، أسدير هرمانوفيتش، ماغدا بنشيكوفا

الناشر: ديفوس

مقرها في براغ (الجمهورية التشيكية)، ولندن (المملكة المتحدة)، وبرلين (ألمانيا)

الموقع الإلكتروني: https://www.divus.cz/umelec

برزت أوميليك منذ عام 1997 مجلة متخصّصة في الأفكار الجديدة في الفنون والثقافة البصرية والأدبية. ومؤخراً تطوّرت المجلة تدريجاً وباتت تتطرّق إلى مجالات أخرى مثل النظرية النقدية، والخيال العلمي، وما يُعرَف أحياناً بـ"الخيال النقدي". بما أن أوميليك تصدر بلغتين منفصلتين (التشيكية/السلوفاكية والإنكليزية، سابقاً كانت تصدر أيضاً بالألمانية والإسبانية)، لديها موزّعون وقرّاء ومساهمون من مختلف أنحاء العالم. تسعى المجلة إلى الوصول إلى مناطق جديدة وتتناول مواضيع لم تحظَ حتى الآن سوى باهتمام هامشي أو غير كافٍ. ترفض أوميليك المقاربة غير السياسية الطاغية في التعامل مع الفنون. وتُبيّن كيف تسير الحياة والثقافة جنباً إلى جانب، كما تنتقد الميل إلى حصر الفنون بمكان آمن مع دخول محدود للرأي العام. تجعل المجلة الثقافة البصرية متاحة لغير الاختصاصيين، كنوعٍ من النشاط الذهني يشارك فيه الفرد دائماً من دون أن يكتفي فقط باستهلاكه. تعوّل المجلة على تحاليل صحافية ثاقبة من أجل تطوير هذا الجانب في حقل التقصّي الثقافي. لا تتبع أوميليك النزعات السائدة، بل تكشف حدودها وترسي أسس نزعات جديدة. تترك للآخرين إصدار الأحكام الصحيحة عن العالم، وتمهّد برباطة جأش وهدوء لمرحلة من الفوضى والخلاف، لأنه من خلال الفوضى والخلاف فقط، يمكن أن ينقشع المشهد انطلاقاً من القنوات الكثيرة لدلتا الثقافة البصرية المتوسّعة. لا نعتبر الثقافة بمثابة زخرفة خارجية للدولة، بل إنها من القيم الأهم والأكثر إلهاماً في الحياة، حتى لو كانت راديكالية أو غريبة. في نظرنا، لا يقتصر الفن فقط على عالم المعارض والقيّمين عليها، بل يرتبط أيضاً بما هو مخفي في الغيتو والشوارع وسواها من الزوايا الثقافية المهجورة. فالآليات الاجتماعية نفسها التي تجعل الشخص المستقر في مجتمع ناضج يفقد إدراكه للواقع، تُرغم عالم الفنون المعاصرة على محاولة اكتشاف هذا الواقع من جديد. كما أن الآليات الاجتماعية نفسها التي تدفع بالنخبة الأخلاقية والسياسية إلى التخلّي عن الثقافة، تُرغم الثقافة المعاصرة على الجنوح نحو التسيّس وأسلوب الوعظ. وما دامت المجلة مستمرّة في الصدور، سنقرأون عن كل هذه المواضيع وسواها في أوميليك إنترناشونال.

إيفان ميتشل وبالو فابوس، هيئة التحرير

Ivan Mečl is a teacher and writer, founder of Divus and Eastern Alliance. Since 1992 DIVUS (www.divus.cc) has been a publishing company specializing in art books, independent literature, theory, criticism, related events and exhibitions. DIVUS also publishes the notorious magazine *Umělec*, covering Central European, Eastern European, and Balkan Art since the 90s, and which now offers a hard-edged political perspective on the global art scene. DIVUS has multipurpose spaces in Prague, London and Berlin. Since 2004 Eastern Alliance is an open group of intellectuals and later a non-profit research body providing theoretical and cultural support for complex cultural strategies and events.

Palo Fabuš is a critic and theorist. He studied Applied Informatics and Media Theory. Currently Fabuš is a Ph.D. candidate in the Sociology Department of Charles University in Prague. He worked as editor of *Literární noviny* (2005-2008) and lectured at the Faculty of Social Sciences of Masaryk University in Brno. Since 2009 Palo Fabuš has been co-editor of *Umělec* magazine and in 2011 he become its editor-in-chief. His interest in new media has evolved into the research of wider contemporary culture; he has had the ridiculous courage to dabble in a variety of approaches, such as art theory, media ecology and philosophy.

إيفان ميتشل مدرّس وكاتب، ومؤسس "ديفوس" و"إيسترن أليانس". "ديفوس" (www.divus.cc) شركة منشورات تأسست عام 1992، وهي متخصّصة في الكتب الفنية، والآداب المستقلة، والنظريات، والنقد، والأحداث ذات الصلة، والمعارض. تتولى "ديفوس" أيضاً إصدار المجلة الشهيرة أوميليك التي تغطّي الفنون في أوروبا الوسطى والشرقية والبلقان منذ التسعينيات، وتقدّم الآن وجهة نظر سياسية ثاقبة ومتبصّرة عن المشهد الفني العالمي. تملك "ديفوس" مساحات متعدّدة الأغراض في براغ ولندن وبرلين. تأسست "إيسترن أليانس" عام 2004 فكانت عبارة عن مجموعة مفتوحة من المفكّرين، ثم تحوّلت هيئة بحثية غير ربحية تقدّم الدعم النظري والثقافي لمجموعة كبيرة من الاستراتيجيات والأحداث الثقافية.

بالو فابوس ناقد وباحث في النظريات. تخصّص في المعلوماتية التطبيقية والنظرية الإعلامية. وهو حالياً طالب دكتوراه في كلية علوم الاجتماع في جامعة تشارلز في براغ. عمل محرراً في ليترارينوفيني (2005-2008)، وحاضر في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة ماساريك في برنو. يشارك بالو فابوس منذ عام 2009 في تحرير مجلة أوميليك، وأصبح في عام 2011 رئيس تحريرها. تطوّر اهتمامه بوسائل الإعلام الجديدة ما دفعه إلى إجراء بحوث عن الثقافة المعاصرة الأوسع؛ وقد تحلّى بالشجاعة للخوض في مجالات متعددة مثل نظريات الفنون، والإيكولوجيا الإعلامية، والفلسفة.

Notes

Notes

Notes

Notes

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT 2014

Director, AUB Art Galleries & Collections
Rico Franses

Office of University Advancement
Richard Brow
Mariam Sabbah

AUB Art Galleries and Collections Steering Committee
Reza Abedini
Octavian Eșanu
Rico Franses
Angela Harutyunyan
Walid Sadek
Kirsten Scheid

AUB ART GALLERIES AND COLLECTIONS

CRITICAL MACHINES

Beirut, 2014

EXHIBITION PRODUCTION

Curator
Octavian Eșanu

Exhibition Coordinator
Cherine Karam

Exhibition Design
Octavian Eșanu
Lynn El-Hout

Technical Supervision
Kasper Kovitz

Technical Support
Yamen Rajeh
George Ilias Issa
Wissam Merhi

CRITICAL MACHINES: ART PERIODICALS TODAY (Conference)

Conference Organizers
Octavian Eșanu
Angela Harutyunyan

EXHIBITION & CONFERENCE PUBLICATION

Editor
Octavian Eșanu

Editing and Coordination
Cherine Karam

Texts
Octavian Eșanu
Angela Harutyunyan

Also Texts By:
Pierre Abi Saab
Roy Dib
Vardan Azatyan
Shuruq Harb
Mel Jordan
Corina Apostol
Negar Azimi
D. Graham Burnett
Dmitry Vilensky
Anton Vidokle, Julieta Aranda and Brian Kuan Wood
Rahraw Omarzad
Anthony Downey
Lina Attalah
David Joselit
Erden Kosova
Ivan Mečl and Palo Fabuš

Translations
Nisrine Nader

Graphic Design
Lynn El Hout

English Editing and Copyediting
Catherine Hansen

Communication Production
Najib Attieh
Madonna Jindy
Ranya Touma-Halabi

Acknowledgments
We are grateful to Provost Ahmad Dallal, to the Dean of the Faculty of Arts and Sciences Patrick Vincent McGreevy, to Maher Jarrar and Rita Bassil from the Arts and Humanities Initiative at AUB, and to Thomas Kim, Chair of the Fine Arts and Art History Department, for their generous support of the conference.

ISBN 978-9953-586-10-6