قابس سينما فن
GABES CINEMA FEN

الكازما فن الفيديو

في الكونتينير في الدّار

EL KAZMA ART VIDÉO

DANS LES CONTENEURS à la maison

من 3 إلى 11 أفريل 2020 / du 3 au 11 avril 2020

GABESCINEMAFEN.COM

04 El Kazma
La section Art Vidéo
De Gabès Cinéma Fen

الكازما
قسم فن الفيديو
لقابس سينما فن

El Kazma
Gabès Cinema Fen
Art Video Section

–

08 Directeur Artistique

المدير الفني

Artistic Director

–

10 Commissaire

الأمين الفني

Curator

–

14 Artistes / Vidéos

الفنانون / أشرطة الفيديو

Artists / Videos

EL KAZMA
LA SECTION ART VIDEO
DE GABES CINEMA FEN

EL KAZMA, du nom d'un bunker de la 2e guerre mondiale (casemate) installé sur une plage (Kazma plage), non loin de la Corniche de Gabès, se veut un poste d'observation de la création contemporaine tunisienne et internationale et un regard approfondi et informé sur les problématiques qu'elle traite. Sans thématique prédéfinie, ni orientation particulière sinon valoriser la vidéo d'exposition, EL KAZMA est placé, depuis sa création, sous la direction artistique de Malek Gnaoui, artiste visuel.

Chaque édition de cette section donne une carte blanche à un commissaire d'exposition. La sélection de la présente édition nous est ainsi proposée par Paul Ardenne, historien d'art, critique et curator, co-fondateur de Vidéo Forever, un programme de rencontres autour de l'art vidéo qui se tient en France depuis 2011.

Constituée de seize artistes vidéastes, cette sélection devait se décliner du 3 au 11 avril 2020 sur trois sites de la ville de Gabès la Corniche, l'Agora et les cafés de Souk Jara. Un tour de l'exposition était prévu, guidé par les étudiants de l'Institut Supérieur des Arts & Métiers de Gabès, avec la complicité de Mohamed Amine Hamouda, leur professeur. Une masterclasse avec l'artiste turc Ali Kazma et une table ronde sur le thème ''Mettre la vie en images, encore'', modérée par Paul Ardenne, étaient également au programme, outre la projection de vidéos d'archives réalisées par les étudiants à l'issue d'un workshop avec l'artiste Nicène Kossentini.

Le risque sanitaire mondial induit par la propagation du virus Covid 19, a contraint, hélas, le festival à adopter un nouveau format et à revoir ainsi ce programme. Une programmation Online mise à jour à l'aune du format streaming, format choisi pour cette 2e édition de Gabès Cinéma Fen, s'offre ainsi aux amateurs d'arts visuels de Gabès et d'ailleurs. L'occasion de découvrir chez eux douze univers artistiques forts mettant en perspective notre actuelle condition humaine.

الكازما
قسم فن الفيديو لقابس سينما فن

تعود تسمية "الكازما" إلى مخبأ يعود إلى الحرب العالمية الثانية (casemate) و يقع في شاطئ من شواطئ مدينة قابس (شاطئ الكازما)، على مقربة من كورنيش قابس، وهو مركز لتأمل الأعمال الإبداعية المعاصرة التونسية والعالمية وكذلك لإلقاء نظرة على القضايا التي تعالجها هذه الأعمال. يقام هذا القسم دون موضوع محدد مسبقًا، أو أي اتجاه معين، باستثناء تمحوره حول عروض الفيديو. يرتكز قسم الكازما، ومنذ نشأته على الإدارة الفنية للفنان البصري مالك قناوي.

كل دورة من هذا القسم تمنح تفويضا مطلقا لأمين فني، وبالتالي فإن الباقة المختارة لهذه الدورة، اقترحت علينا من قبل بول أردان، مؤرخ فني، ناقد، أمين فن الفيديو، و مؤسس مشارك لفيديو فورافر، وهو برنامج للقاءات حول فن الفيديو الذي يعقد في فرنسا منذ عام 2011.

تتكون البرمجة من ستة عشر فنان فيديو، من 3 إلى 11 أفريل 2020 في ثلاثة مواقع في مدينة قابس - الكورنيش، لقورا ومقاهي سوق جارة. تم التخطيط لجولة للمعرض، موجهة من طرف طلبة من المعهد العالي للفنون والحرف بقابس، بمساعدة أستاذهم محمد أمين حمودة. كما كان أيضا في البرمجة، ماستركلاس مع الفنان التركي علي كزمة وحلقة نقاش تحت عنوان "فلنصور الحياة مجددا"، بإدارة بول أردان ، بالإضافة إلى عرض مقاطع فيديو أرشيفية من إعداد الطلبة في ورشة عمل مع الفنانة نيسان قسنطيني.

إن المخاطر الصحية العالمية التي يسببها انتشار فيروس Covid 19، أجبرت للأسف المهرجان على اعتماد شكل جديد وبالتالي مراجعة هذا البرنامج.

عرض هذه البرمجة التي تم تحديثها عبر الإنترنت، هو الشكل الذي تم اختياره لهذه الدورة الثانية من قابس سينما فن، لعشاق الفنون البصرية من قابس وأماكن أخرى. إثني عشر أكوان فنية قوية تضع حالة الإنسان الحالية تحت المنظار.

EL KAZMA
GABES CINEMA FEN VIDEO ART SECTION

El Kazma, named after a bunker from the Second World War (casemate) and located on the Kazma beach not far from the corniche of Gabes, seeks to become a vantage point to observe both Tunisian and international contemporary creations with interest in the issues they tackle. Without a predefined theme or particular orientation apart from a video exposition form, El Kazma is under the artistic direction of the visual artist Malek Gnaoui.

Every edition of this section offers carte blanche to a curator. The selection of this year is proposed by Paul Ardenne, art historian, critic, curator, co-founder of Video Forever, a program of meetings around video art that is held in France since 2011.

The program consists of sixteen video artists, from 3 to 11 April 2020 in three locations in the city of Gabes - Corniche, L'Agora and cafes of Jara Souks. A tour of the exhibition was planned, guided by the students of the Higher Institute of Arts and Crafts of Gabes with the support of their professor Mohamed Amine Hamouda. He was also in programming, MasterClass with the Turkish artist Ali Kazma and a panel discussion entitled ''Putting life into images'', moderated by Paul Ardenne, in addition to presenting archival videos prepared by the students in a workshop with the artist Nicene kossentini.
The global health risk induced by the spread of the Covid 19 virus, has unfortunately forced the festival to adopt a new format and thus review this program.

Online program updated to the streaming, format chosen for this 2nd edition of Gabes Cinema Fen, is thus offered to visual arts lovers from Gabes and elsewhere. Twelve strong artistic universes putting into perspective our current human condition.

MALEK GNAOUI

DIRECTEUR ARTISTIQUE

Né en 1983, Malek Gnaoui est un artiste plasticien qui vit et travaille à Tunis. Sa formation à l'école des Arts décoratifs et son apprentissage au centre de céramique de Sidi Kacem Jellizi lui ont permis de développe une nouvelle forme de pratique artistique en lien avec les espaces dans lesquels il performe. Entre vidéo, céramique, installation, son et performance, Malek Gnaoui traite de sujets épineux relatifs aux conditions sociales et à la notion du sacrifice humain sous toutes ses formes. Il a participé à des expositions dans des institutions de renommée telles que le festival Dream city 2015, 2017 et 2019 (Tunis), 1:54 art fair, Macaal Marrakech, Shubbak festival (Londres), l'Institut des Cultures de l'Islam (Paris), La Friche La belle de Mai (Marseille), 1:54 (Londres) et avec Selma Feriani Gallery (Londres, Tunis) ou encore la Galerie Talmart (Paris).

مالك قناوي

المدير الفني

ولد مالك قناوي سنة 1983، وهو فنان تشكيلي يعيش ويعمل في تونس. لقد مكنته تدريباته في كلية الفنون الزخرفية وفي المركز الوطني للخزف الفني سيدي قاسم جليزي بتطوير شكل جديد من الممارسات الفنية وبالتالي احتكار المساحات التي يمارس فيها أعماله. بين الفيديو والسيراميك والتركيب والصوت والأداء، يتعامل مالك قناوي مع القضايا الشائكة المتعلقة بالظروف الاجتماعية ومفهوم التضحية البشرية بجميع أشكالها. شارك في معارض في مؤسسات مشهورة مثل دريم سيتي 2015، 2017 و 2019 في تونس، 1:54 Macaal Marrakech، art fair، مهرجان Shubbak (لندن)، ومعهد ثقافات الإسلام في باريس، La La Friche La Belle de Mai (مارسيليا)، 1:54 (لندن) و معرض سلمى فرياني (لندن، تونس)، و معرض Talmart (باريس).

MALEK GNAOUI

ARTISTIC DIRECTOR

Born in 1983, Malek Gnaoui is a visual artist who lives and works in Tunis. His training at the School of Decorative Arts and his apprenticeship at the ceramic center of Sidi Kacem Jellizi allowed him to develop a new form of artistic practice in connection with the spaces in which he performs. Between video, ceramics, installation, sound and performance, Malek Gnaoui deals with thorny issues concerning social conditions and the notion of human sacrifice in all its forms. He has participated in exhibitions in renowned institutions such as the Dream city 2015, 2017 and 2019 festival (Tunis), 1:54 art fair, Macaal Marrakech, Shubbak festival (London), the Institute of Islamic Cultures (Paris), La Friche La Belle de Mai (Marseille), 1:54 (London) and in the Selma Feriani Gallery (London, Tunis) and the Talmart Gallery (Paris).

PAUL ARDENNE
COMMISSAIRE

Docteur en Histoire de l'art, collaborateur, entre autres, sur les revues Art press, Archistorm (France) et INTER (Canada), Paul ARDENNE est l'auteur de plusieurs ouvrages ayant trait à l'esthétique actuelle : Art, l'âge contemporain (1997), L'Art dans son moment politique (2000), L'Image Corps (2001), Un Art contextuel (2002), Extrême (2006), Art, le présent (2009), Un Art écologique (2018), Apologie du Dragster (2019)...

Curateur en art contemporain, Paul Ardenne a conçu de nombreuses expositions dont " Micropolitiques " (Grenoble, 2000), " Working Men " (Genève, 2008), " L'Histoire est à moi ! " (Printemps de Septembre à Toulouse 2012), " Aqua Vitalis " (Caen, 2013), " Dendromorphies " (Paris, 2017), " Humanimalismes " ou encore " Courants verts - Créer pour l›environnement " (Paris, 2020).

بول أردان
الأمين الفني

دكتور في تاريخ الفن، مساهم في تحرير مقالات في الصحافة الفنية Art press،
Archistorm (فرنسا) و INTER (كندا)، بول أردان مؤلف لعديد من الأعمال المتعلقة بفلسفة الجماليات:
Art, l'age contemporain (1997), L'Art dans son moment politique (2000), L'Image Corps (2001), Un Art contextuel (2002), Extreme (2006), Art, le present (2009), Un Art ecologique (2018), Apologie du Dragster (2019)...

يعتبر بول أردان أمينا على الفن المعاصر، وقد أعد العديد من المعارض ، منها:
"Micropolitiques" (غرونوبل 2000)، "Working Men" (جينيف 2008)، " L'Histoire est a moi " (ربيع سبتمبر 2012 في تولوز)، "Aqua Vitalis" (كاين 2013)، "Dendromorphies" (باريس 2017)،
"Humanimalismes" ou encore "Courants verts"-أسس للبيئة" (باريس 2020).

Paul Ardenne
CURATOR

Doctor in Art History, collaborator, among others, on the magazines Art press, Archistorm (France) and INTER (Canada), Paul ARDENNE is the author of several books on current aesthetics: Art, l'âge contemporain (1997), L'Art dans son moment politique (2000), L'Image Corps (2001), Un Art contextuel (2002), Extrême (2006), Art, le présent (2009), Un Art écologique (2018), Apologie du Dragster (2019)...

Curator in contemporary art, Paul Ardenne has conceived numerous exhibitions including «Micropolitiques» (Grenoble, 2000), «Working Men» (Geneva, 2008), "L'Histoire est à moi!"(Printemps de Septembre à Toulouse 2012), "Aqua Vitalis" (Caen, 2013), "Dendromorphies" (Paris, 2017), "Humanimalismes" or "Courants verts - Créer pour l'environnement" (Paris, 2020).

EL KAZMA, à travers le regard de vidéastes contemporains, propose une variété de points de vue sur le monde actuel. Sans thématique exclusive ni choix d'un axe privilégié. Le monde, en effet, est pluriel, et ses expressions, protéiformes. La dissémination culturelle, paradoxalement, construit un monde global par l'appellation mais en réalité atomisé dans de multiples formes de vie, parfois inconciliables. La même planète pour tous mais des préoccupations souvent antithétiques.

L'art vidéo, apparu dans les années 1960, oscille entre le documentaire esthétisé et la création visuelle pure. Sa grande richesse esthétique lui vient de sa capacité à échapper aux formats standardisés qui sont ceux de la télévision ou du cinéma. D'un abord relativement aisé sur le plan technique, il permet aussi au créateur de s'affranchir des pesanteurs de la création collective sans avoir à affronter le coût souvent élevé des productions traditionnelles. Sa légèreté méthodologique rend l'art vidéo populaire et fortement introspectif : aucun domaine ne lui échappe, de l'intimité à la question sociale, de l'imaginaire au réalisme le plus cru.

Le commissariat de la sélection internationale et tunisienne a été confié à l'écrivain et historien de l'art français Paul ARDENNE, qui a été assisté par Malek GNAOUI, directeur artistique, Fatma KILANI, Patricia TRIKI ainsi que Khadija KAROUI.

الكازما، من خلال نظرة مصوري الفيديو المعاصرين، تقدم مجموعة متنوعة من وجهات النظر حول العالم الحالي، دون سمة حصرية أو خيار لمحور مفضل. العالم في الواقع متعدد وتعبيراته كثيرة الأوجه. ومن المفارقات أن النشر الثقافي يبني عالماً كونياً عبر الجذب لكن في الواقع متجذ في أشكال عدّة للحياة، وأحياناً لا يمكن التوفيق بينها. نفس الكوكب للجميع لكن بانشغالات متضاده.

ظهر فن الفيديو في الستينات بتراوح بين الوثائقي الجمالي والابداع المرئي. تكمن ثروته الجملية الكبرى في قدرته على الهروب إلى الأشكال الكلاسيكية كالتلفاز أو السينما
من وجهة نظر تقنية نسبيًا بسيطة، يسمح أيضًا للمبدع بالتخلص من أعباء الإبداع الجماعي دون الاضطرار إلى مواجهة التكلفة المرتفعة غالبًا لهذه المنتجات التقليدية. الخفة المنهجية تجعل فن الفيديو شعبياً وعلى درجة كبيرة من العمق : لا يفوته مجال في حميمية القضايا المجتمعتية، من المتخيل إلى الواقعي الأكثر قابلية للتصديق.

وضعت ثقة ترأس لجنة الانتقاء العالمية والتونسية عند الكاتب والمؤرخ للفن الفرنسي بول أردان وتتكون اللجنة من مالك قناوي مدير فني، فاطمة كيلاني، بترسيا تريكي، خديجة قروي.

EL KAZMA, through the eyes of contemporary videographers, offers a variety of points of view on the current world, without exclusive themes or privileged axis. The world, indeed, is plural, and its expressions, protean. Cultural dissemination, paradoxically, constructs a global world by name but in reality atomized in multiple forms of life, sometimes irreconcilable: Same planet for all but often antithetical concerns.

Video art, which appeared in the 1960s, oscillates between aesthetic documentary and pure visual creation. Its great aesthetic richness comes from its ability to escape the standardized formats of television or cinema. Relatively easy to use from a technical point of view, it also allows the creator to free himself from the burdens of collective creation without having to face the often high cost of traditional productions. Its methodological lightness makes video art popular and highly introspective: no field escapes it, from intimacy to social issues, from the imaginary to the rawest realism.

The commissioning of the international and Tunisian selection was entrusted to the French writer and art historian Paul ARDENNE, who was assisted by Malek GNAOUI, artistic director, Fatma KILANI, Patricia TRIKI as well as Khadija KAROUI.

الفنانون / أشرطة الفيديو — ARTISTES / VIDEOS

ARTISTS / VIDEOS

علاء الدين أبو طالب	**ALAEDDIN ABOUTALEB**	**تونس - Tunisia - Tunisie**
جانيت بيغس	**JANET BIGGS**	**الولايات المتحدة - USA - États-Unis**
يوسف الشابي	**YOUSSEF CHEBBI**	**تونس - Tunisia - Tunisie**
كوتا ايزاوا	**KOTA EZAWA**	**ألمانيا - Germany - Allemagne**
منير فاطمي	**MOUNIR FATMI**	**المغرب - Morocco - Maroc**
نادية كعبي لينك	**NADIA KAABI-LINKE**	**تونس - Tunisia - Tunisie**
علي كزما	**ALI KAZMA**	**تركيا - Turkey - Turquie**
فرح خليل	**FARAH KHELIL**	**تونس - Tunisia - Tunisie**
رندا مداح	**RANDA MADDAH**	**سوريا - Syria – Syrie**
ايفا ماغيارزوي	**EVA MAGYAROSI**	**المجر - Hungary – Hongrie**
سعاد ماني	**SOUAD MANI**	**تونس - Tunisia - Tunisie**
علاء الدين سليم	**ALA EDDINE SLIM**	**تونس - Tunisia - Tunisie**

COMA

كوما

2013

ALAEDDIN ABOUTALEB

علاء الدين أبو طالب

Vidéo d’animation
Durée: 7’57’’
Peintures: Mahrez Dridi
Design sonore: Zied Meddeb Hamrouni.

فيديو الرسوم المتحركة
المدة: 7 دقائق و57 ثانية
اللوحات: محرز الدريدي
التصميم الصوتي: زياد مدب حمروني

Animation video
Duration: 7’57’’
Paintings: Mahrez Dridi
Sound design: Zied Meddeb Hamrouni

Courtesy of the artist

Né au Caire. Vit et travaille à Tunis.

ولد في القاهرة. يعيش ويعمل في تونس.

Born in Cairo. Lives and works in Tunis.

Après des études de design et de création audiovisuelle, Alaeddin Aboutaleb s’oriente vers l’animation. Non que la seule création animée dessinée l’intéresse puisqu’il utilise aussi la vidéo pour de courtes recensions de sa vie, de ses rencontres et de ses déplacements, comme en atteste sa série Cut. L’animation, cependant, c’est la souplesse esthétique, une absence de limite plastique et de récit, un art directement connecté à l’imaginaire où l’on peut jouer à l’égal du réalisme, du fantasque et de l’onirisme. Ces genres qu’il affectionne à l’égal, Alaeddin Aboutaleb les convoque sans hiérarchie dans de multiples dessins animés le plus souvent courts, bâtis comme des fables ou des métaphores. Chez lui, les corps humains peuvent ne pas avoir de tronc (Triangle) et un homme peut se découvrir réduit à une tête comme c’est le cas dans Diaspora (2015), fable sombre sur la fragilité des acquis du Printemps arabe en Tunisie.

L’univers d’Alaeddin Aboutaleb, prodigue de réflexion, porté par l’inquiétude existentielle et politique, se livre invariablement de manière sibylline. Pas d’affirmation frontale mais, plutôt, des situations de crise. C’est le cas avec Coma, brève vidéo d’animation au rythme heurté et puissant, d’un graphisme parfois échevelé. Le thème est la mort et les défunts, cette grande peuplade des disparus venant s’agiter ici dans un sabbat hors du commun. Des cadavres agglomérés, par centaines, semblent désireux de se réveiller, de retourner dans notre monde, d’y jouer de nouveau un rôle. Ces morts innombrables rappellent ceux du J’accuse d’Abel Gance, des victimes de guerre revenant parmi les vivants demander des comptes. Les morts d’Alaeddin Aboutaleb et de Coma, eux, ne connaîtront qu’un bref sursaut de résurrection. L’ordre – la mort qui règne sans partage – reprend ses droits, passé le temps bref du désir de renaître.

بعد دراسة التصميم والإبداع السمعي البصري، أتجه علاء الدين أبو طالب للرسوم المتحركة. ليس لأن اهتمامه موجه للرسوم المتحركة بالأساس: فهو، كما يتضح من سلسلة قصصه، يستخدم أيضًا الفيديو لإجراء مراجعات قصيرة لحياته واجتماعاته ورحلاته. ومع ذلك، فإن للرسوم المتحركة مرونة جمالية خالية من الحدود، فن يرتبط مباشرة بالخيال حيث يمكنك توظيفه للتحدث عن الواقع، فن عجيب وشبيه بالحلم. علاء الدين أبو طالب يتبع ويحبذ سبلاً خاصة، يستخدمها دون تسلسل هرمي في رسوم متحركة متعددة غالباً ما تكون قصيرة، مبنية مثل الخرافات أو الاستعارات. بالنسبة له، قد لا يكون لجسم الإنسان جذع وقد يجد نفسه مقتصرا على رأس فقط، كما هو الحال في فيلم شتات 2015، حكاية مظلمة حول هشاشة إنجازات الربيع العربي في تونس. يتمظهر عالم علاء الدين أبو طالب المفعم بالتأمل والقلق الوجودي والسياسي في غموض ثابت، ليس تصريحا منه بادعاءات موجهة بل فقط هو عرض لحالات أزمة.

كوما، فيديو رسوم متحركة قصير مع إيقاع مدو وملفت ذو رسومات مشتتة أحيانا. الموضوع هنا هو الموت و الموتى، يتجمهر عدد كبير من الهالكين لإثارة بلبلة في يوم سبت خارق للمعتاد. يبدو أن المئات من الجثث المتكتلة تتوق إلى الاستيقاظ، والعودة إلى عالمنا، كي يكون لها دور جديد. تذكرنا هذه الجثث التي لا تعد ولا تحصى بـ J’accuse لأبدا غانس، ضحايا الحرب العائدين للحياة المطالبين بالمسألة. سوف لن يختبر موتى علاء الدين أبو طالب وكوما، سوى رجفة قصيرة من القيامة. يستأنف قانون الموت الذي يسود دون إنذار حقوقه، بعد فترة وجيزة من الرغبة في الولادة من جديد.

After studying design and audiovisual Arts, Alaeddin Aboutaleb turned to animation. But he is not only interested in drawn animation, but he also uses video for short reviews of his life, his encounters and his travels, as his series Cut shows. Animation, however, has aesthetic flexibility, absence of plastic limits and narrative, an art directly connected to the imaginary where one can play on a par with realism, fantasy and dreamlike. Alaeddin Aboutaleb summons these genres, which he likes equals, without any hierarchy, in multiple cartoons, most often short, built like fables or metaphors. To him, human bodies may not have a trunk (Triangle) and a man may find himself reduced to a head as in Diaspora (2015), a dark fable about the fragility of the achievements of the Arab Spring in Tunisia. Alaeddin Aboutaleb’s thought-provoking universe, driven by existential and political anxiety, invariably delivers itself in a sibylline manner. No frontal affirmation, but rather crisis situations.

Coma, a short animated video with a powerful, rhythmic and sometimes disheveled graphic design. The theme is death and the deceased, this large crowd of the disappeared coming to agitate here on an unusual Sabbath. Hundreds of corpses seem eager to wake up, to return to our world, to play a role again. These innumerable dead are reminiscent of those of the J’accuse of Abel Gance, victims of war returning among the living to demand an account. The dead of Alaeddin Aboutaleb and Coma, for their part, will only experience a brief burst of resurrection. Order – the death that reigns unchallenged – regains its rights, after the brief time of the desire to be reborn.

FONDU EN BLANC

تلاشي إلى الأبيض

FADE TO WHITE
2010

JANET BIGGS

جانيت بيغس

Vidéo
Durée: 12’28’’

فيديو
المدة: 12 دقيقة و28 ثانية

Video
Duration: 12’28’’

Courtesy of the artist

Née en 1959 à Harrisburg, Pennsylvanie (États-Unis d'Amérique). Vit et travaille à New York.

ولدت في عام 1959 في هاريسبورغ، بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية). تقطن وتعمل في نيويورك.

Born in 1959 in Harrisburg, Pennsylvania (USA). Lives and works in New York.

Fondu en blanc se consacre au réchauffement climatique et à ses effets destructeurs. Nous suivons du regard un spécialiste du réchauffement climatique en mission sur un voilier océanographique scandinave. Tantôt sur le pont du navire, où il fait des mesures, tantôt filant sur son kayak de mer pour ausculter les glaciers et mesurer leur vitesse de fonte, ce chercheur nous communique sans mot sa propre anxiété (l’»éco-anxiété», comme l’on dit à présent). Avec douceur, et pour nous ménager sans doute, Biggs intercale dans ce moment de recherche factuel les images d’un chanteur lyrique dont la voix apaisante semble nous dire que la beauté est encore de ce monde, et qu’il convient sans doute de ne pas désespérer. Mais est-ce sûr ?

Le final de Fondu en blanc, de manière littérale, montre ces dernières images : un virage graduel au blanc intégral, et à l’évanescence. Sur son kayak de mer, le spécialiste des banquises s’enfonce en ramant en direction des glaciers et l’écran, peu à peu, passe au blanc, tandis que s’orchestre une double disparition, celle de l’homme et celle des glaciers. Comment mieux dire que sur le versant descendant de l’anthropocène, la disparition de la nature se corrèle à celle de l’humain. Nous ne survivrons pas dans un monde mort.

جانيت حائزة على جائزة 2018 لقسم الفنون بمؤسسة جون سيمون غوغنهايم، هي مخرجة تعمل في نيويورك و

تهتم بالمسائل الاستثنائية. كمخرجة للواقع تتمثل أعمالها في وجهات النظر عبر الأفلام الوثائقية. ذات إنسانية عميقة، أعمال جانيت تتحدث علينا؛ كائنات هشة و قوية في الوقت ذاته، نعيش مواقف من شأن قسوتها أو إلحاحها والتعقيد الذي قد يهز أسسنا، أن يتمكن منا ويخسرنا اسلحتنا. تهتم جانيت بيغس بالجوانب المهمة للعولمة والقضايا الفكرية، وقد كرست الكثير من إبداعاتها لواقع الأزمة، خاصة فيما يتعلق بقضية المناخ وما يطرأ عليه من تطورات.

تلاشي إلى الأبيض يهتم بالأساس بمسألة الاحتباس الحراري وآثاره المدمرة. إننا نتحدث هنا عن اختصاصي في ظاهرة الاحتباس الحراري في مهمة على متن قارب اسكندنافي أوقيانوغرافي. في بعض الأحيان نراه على سطح القارب بصدد القيام ببعض القياسات، ونراه أحيانًا أخرى يدور على متن قورب الكاياك البحري منصتاً للكتل الجليدية لقياس سرعة ذوبانها ، ينقل لنا هذا الباحث في صمت مخاوفه ("القلق البيئي" ، كما نسميه هذه الأيام). نقل سلس، لتهدئتنا ربما، تنقل بيغس من خلال هذا البحث الواقعي صوراً لمغنٍ وكأن لصوته قدرة على أن يقول لنا أن الجمال لا يزال موجوداً في عالمنا هذا، وأنه يا حبذا أن لا نفقد الأمل. ولكن هل هذا مؤكد؟

في نهاية الفيلم، نرى حرفياً هذه الصور الأخيرة تتحول تدريجياً نحو اللون الأبيض وتتلاشى. على متن قارب الكاياك المبحر، يمتزج أخصائي الجليد المتجول بالأنهار الجليدية وتتحول الشاشة تدريجياً إلى اللون الأبيض، حينها ينتظم اختفاء مزدوج، اختفاء الرجل، الذي ينتمي إلى ذلك المكان وحري بنا أن نقول أنه من المنظور اللأنثروبوسين، يرتبط اختفاء الطبيعة باختفاء البشر. سوف لن نعيش في عالم ميت.

Janet Biggs is a 2018 John Simon Guggenheim Foundation Arts Award winner, a New York-based video artist with an interest in extraordinary situations. Her compositions are both documentaries and perspective as she is a filmmaker of the real. Deeply humanistic, Janet Biggs' work speaks to us about ourselves: strong yet fragile beings subjected to situations whose harshness, urgency or complexity shake our limits, or even disarm us. Janet Biggs is concerned about certain aspects of globalization and the ecosophical question, and has devoted several of her creations to the realities of crisis, particularly in relation to the question of climate and its evolution.

Fade to White is dedicated to global warming and its destructive effects. We follow a global warming specialist on a mission on a Scandinavian oceanographic sailboat. Sometimes on the deck of the ship, where he is taking measurements, sometimes spinning around in his sea kayak to survey the glaciers and measure their rate of melting, this researcher communicates to us without words his own anxiety ("eco-anxiety", as it is now called). With gentleness, and to spare us no doubt, Biggs intersperses in this moment of factual research the images of a lyrical singer whose soothing voice seems to tell us that beauty is still of this world, and that we should probably not despair. Is it safe although?

The finale of Fade to White, literally, shows these last images: a gradual shift to full white, and evanescence. On his sea kayak, the ice pack specialist is rowing down towards the glaciers and the screen gradually turns white, while a double disappearance is orchestrated, that of man and that of the glaciers. How better to say that on the descending slope of the anthropocene, the disappearance of nature correlates with that of humans. We will not survive in a dead world.

LES PROFONDEURS

الأعماق

THE DEPTHS

2013

YOUSSEF CHEBBI

يوسف شابي

Moyen métrage (format d'origine : 16 mm)
Durée: 27'
Produit par Paprika Films

فيلم متوسط الطول (الشكل الأصلي للفيلم، 16 مم)
المدة: 27 دقيقة
إنتاج أفلام بابريكا

Medium-length film (original format: 16 mm)
Duration: 27'
Produced by Paprika films

Courtesy of the artist

Né en 1984 à Tunis. Vit et travaille entre Tunis et Paris.

ولد سنة 1984. يعيش ويعمل في تونس و باريس.

Born in 1984 in Tunis. Lives and works between Tunis and Paris.

C'est en 2010 que Youssef Chebbi réalise son premier court-métrage, Vers le Nord, un film noir sur fond d'immigration clandestine. Son intérêt pour les sujets sociétaux se retrouve dans Babylone, documentaire qu'il co-réalise deux ans plus tard avec Ismaël et Ala Eddine Slim et dont le thème est la construction et la vie d'un camp de réfugiés à la frontière entre Tunisie et Libye. Son investissement dans l'écriture cinématographique le conduit ensuite aau long-métrage de fiction avec Ashkal. Parallèlement, il co-fonde Sailing Stones, un festival de musique tunisien, en plus d'assurer la fonction de producteur au sein du label indépendant Bookmaker Records à Paris.

Les Profondeurs, moyen-métrage sorti en 2013, a pour thème le retour d'un vampire en Tunisie, pays dont on comprend qu'il fut sa terre natale. Son arrivée de nuit dans un port de Tunis déserté et glauque donne le ton de cette fable désenchantée. Que cherche ce vampire ? On ne sait. Après avoir fait une première victime, une jeune femme qu'il va changer en vampire en lui promettant l'éternité mais elle n'aura que la solitude, il erre de place en place - un café, une boîte de nuit, un appartement où a eu lieu une orgie - jusqu'à échouer dans une ferme. Il y fera une dernière victime avant d'être tué lors d'une battue de chasseurs. Loin des splendeurs gothiques du sublime noir de Bram Stocker, l'inventeur, en 1897, de Dracula, le vampire de ces Profondeurs ressemble plus à l'homme contemporain qu'à un ange noir. Errant, perdu dans le monde, même plus éternel. Les temps changent, l'imaginaire rafraîchit.

HYMNE NATIONAL

النشيد الوطني

NATIONAL ANTHEM
2018

KOTA EZAWA

كوتا ايزاوا

Vidéo d'animation (aquarelle)
Durée: 1'38''

فيديو الرسوم المتحركة، ألوان مائية
المدة: دقيقة واحدة و38 ثانية

Animation video (watercolor)
Duration: 1'38'

Courtesy of the artist and Haines Gallery, San Francisco

Né en 1969 en Allemagne. Vit et travaille à Oakland (États-Unis d'Amérique).

ولد في عام 1969 في ألمانيا. يعيش ويعمل في أوكلاند (الولايات المتحدة الأمريكية).

Born in 1969 in Germany. Lives and works in Oakland (USA).

Kota Ezawa se distingue par une approche à la fois simplificatrice et percutante des événements traumatiques qui marquent nos sociétés. A la fois dessinateur, aquarelliste et spécialiste de l'animation, cet artiste nippo-allemand vivant aujourd'hui en Californie se réapproprie certaines images marquantes, empruntées notamment à l'histoire politique, dans le but d'en rendre la signification plus évidente et limpide. Il réalise ainsi, au moyen des 158 aquarelles noires d'un flip-book, un remake graphique du film de S. M. Eisenstein, Le cuirassé Potemkine. Avec L'Insoutenable légèreté de l'être (un titre emprunté à un roman de l'écrivain tchèque Milan Kundera), il retravaille par le dessin les images cinématographiques de l'assassinat du président Abraham Lincoln en s'inspirant cette fois du film de Griffith, Naissance d'une Nation (1915), où est donnée une reconstitution de ce crime politique. Cette pratique du remix et de la reconstitution plasticienne exprime encore sa logique dans le retraitement par l'artiste du procès du sportif O. J. Simpson, accusé du meurtre de son ex-femme et d'un de ses amis, Le verdict Simpson, une affaire à l'issue polémique que l'artiste décortique à travers de multiples dessins et peintures.

Le style dit « flattened » – à la fois plat et de mise à plat – de Kota Ezawa se retrouve à plein dans National Anthem (« Hymne national »), son chef-d'œuvre à cette heure, qui fit sensation lors de la dernière en date des biennales d'art américain du Whitney Museum de New York, en 2019. Outre au travers d'aquarelles, National Anthem se décline sous la forme de la vidéo présentée dans cette édition en ligne, une brève et apaisante séquence de recueillement. L'événement qui a inspiré l'artiste, la violence policière fréquemment exercée aux États-Unis contre les populations noires désarmées, s'avère pourtant des plus violents. Des footballeurs affiliés à

أنتج يوسف الشابي أول فيلم قصير له في عام 2010، بعنوان للشمال، وهو فيلم مظلم حول الهجرة الغير الشرعية. نجد اهتمامه بالموضوعات المجتمعاتية في بابل، وهو فيلم وثائقي شارك في تأليفه طوال عامين مع إسماعيل وعلاء الدين سليم والذي يتمثل موضوعه في حياة مخيم للاجئين على الحدود بين تونس وليبيا.

توصل يوسف الشابي من خلال استثماره في الكتابة السينمائية إلى صناعة فيلم روائي طويل مع أشكال وقد شارك في الوقت ذاته في تأسيس Sailing Stones، مهرجان موسيقى تونسي، إضافة لكونه منتجا في شركة الإنتاج المستقلة Bookmaker Records في باريس.

الأعماق فيلم متوسط الطول تم إصداره عام 2013، يتمثل موضوعه في عودة مصاص دماء إلى تونس، بلده الأم. وصل ليلا إلى ميناء مهجور و كئيب بتونس ومن هنا تبدأ وتيرة بائسة لهذه القصة. ما الذي يبحث عنه مصاص الدماء هذا؟ لا نعرف. يتجول مصاص الدماء من مكان إلى آخر إثر الإيقاع بضحية الأولى، وهي امرأة شابة يحولها إلى مصاصة دماء بعد أن وعدها بالخلود، وكان مآلها الوحدة. من مقهى، إلى ملهى ليلي، ثم شقة حيث وقعت عربدة ما - إلى أن يصل إلى مزرعة أين يوقع بآخر ضحية له قبل أن يقتل أثناء عملية صيد.

بعيدا عن قوطية "دراكولا" لمبتكرها برام ستوكر، في عام 1897، يبدو مصاص الدماء في هذا الفيلم أكثر قربا للإنسان المعاصر من ملاك أسود يتهوى إلى الأبد ضائعا في العالم. الزمن يتغير، والخيال ينعش.

In 2010, Youssef Chebbi directed his first short film, Vers le Nord, a film noir against the backdrop of illegal immigration. His interest in societal subjects can be found in Babylon, a documentary he co-directed two years later with Ismaël and Ala Eddine Slim, which deals with the construction and life of a refugee camp on the border between Tunisia and Libya. His investment in film writing then led him to a feature-length fiction film with Ashkal. At the same time, he co-founded Sailing Stones, a Tunisian music festival, in addition to serving as producer on the independent label Bookmaker Records in Paris.

The Depths, a medium-length film released in 2013, is about the return of a vampire to Tunisia, a country we understand was his homeland. His arrival at night in a deserted and gloomy Tunisian port sets the tone for this disenchanted fable. What is this vampire looking for? We don't know. After having made a first victim, a young woman whom he is going to change into a vampire by promising her eternity but she will only have loneliness, he wanders from place to place - a café, a nightclub, an apartment where an orgy took place - until he ends up on a farm. There he will make one last victim before being killed in a hunter's hunt. Far from the gothic splendors of the sublime blackness of Bram Stocker, the inventor, in 1897, of Dracula, the vampire of these Depths looks more like a contemporary man than a black angel. Wandering, lost in the world, even more eternal. Times change, the imagination refreshes.

la puissante fédération nationale de football américain, la NFL, ont mis genou à terre avant que ne débute le match, en signe de protestation, tandis que retentit l'hymne national des États-Unis d'Amérique.

بطريقة تبسط وتؤثر على الأحداث المؤلمة التي تميز مجتمعاتنا، يسترجع هذا الفنان الياباني الألماني الذي يعيش اليوم في كاليفورنيا، كمصمم، وأخصائي الرسم بالألوان المائية، والمتخصص في الرسوم المتحركة، بعض الصور المذهلة، المستعارة بشكل خاص من التاريخ السياسي، لجعل معانيها أكثر وضوحًا وتجليا. باستخدام 158 لوحة مائية سوداوية من كتاب للرسومات، أنتج نسخة جديدة من خرائط سيرغيو آيزنشتاين، سفينة بوتمكين الحربية. مع خفة الكائن التي لا تحتمل (عنوان مستعار من رواية الكاتب التشيكي ميلان كونديرا)، يعيد صياغة الصور السينمائية لاغتيال الرئيس أبراهام لنكلن، هذه المرة مستوحاة من فيلم غريفيث، ولادة أمة 1915، حيث يتم إعادة تجسيد لهذه الجريمة السياسة.

لا تزال هذه الطريقة المتمثلة في إعادة المزج وإعادة البناء البلاستيكي تعبر عن منطقها في إعادة تحليل كوتا ايزاوا لمحاكمة الرياضي سيمبسون، المتهم بقتل زوجته السابقة وأحد أصدقائه و تمت إدانته، في القضية المثيرة للجدل ويتم شرح ذلك من خلال رسومات الفنان ولوحاته المتعددة. يتجلى أسلوب كوتا ايزاوا المزعوم بالمسطح-المسطح والمستوي على حد سواء-في النشيد الوطني، العمل الذي لايزال يعتبر تحفة فنية والذي أحدث ضجة ضخمة في أحدث دورة الفن الأمريكي American art والذي يقام كل سنتين في متحف ويتني في نيويورك 2019.

عبر الألوان المائية و من خلالها ، يقوم النشيد الوطني على شكل شريط فيديو سيتم عرضه في هذه الدورة الرقمية، وهو عبارة عن تسلسل تأمل قصير وجذاب. إن الحدث الذي ألهم الفنان هو العنف الذي تمارسه الشرطة في الولايات المتحدة ضد السكان السود العزل، والذي اتضح أنه الأكثر عنفًا. فلقد اتخذ سجود لاعبي كرة القدم المنتمين إلى الاتحاد الوطني لكرة القدم NFL، على الأرض قبل بدء المباراة احتجاجًا على النشيد الوطني للولايات المتحدة الأمريكية.

Kota Ezawa stands out for its simplifying yet powerful approach to the traumatic events that mark our societies. At the same time draftsman, watercolourist and animation specialist, this Japanese German artist living today in California re-appropriates certain striking images, borrowed in particular from political history, in order to make their meaning more obvious and limpid. Using 158 black watercolours from a flip-book, he has created a graphic remake of S. M. Eisenstein's film, The Battleship Potemkin. With The Unbearable Lightness of Being (a title borrowed from a novel by the Czech writer Milan Kundera), he reworked the cinematic images of the assassination of President Abraham Lincoln through drawing, this time taking inspiration from Griffith's film Birth of a Nation (1915), in which a reconstruction of this political crime is given. This practice of remixing and plastic reconstitution still expresses its logic in the artist's reprocessing of the trial of the sportsman O. J. Simpson, accused of the murder of his ex-wife and one of his friends, The Simpson Verdict, a case with a polemical outcome that the artist dissects through multiple drawings and paintings.

Kota Ezawa's so-called "flattened" style - both flattened and flattened - can be seen in full force in National Anthem, his masterpiece at this time, which caused a sensation at the latest American art biennial at the Whitney Museum in New York in 2019. In addition to watercolours, National Anthem takes the form of the video presented in this online edition, a brief and soothing sequence of meditation. The event that inspired the artist, the police violence frequently practiced in the United States against unarmed black populations, proves to be one of the most violent. Footballers affiliated with the powerful American national football federation, the NFL, kneeled to the ground before the game began, in protest, while the national anthem of the United States of America rang out.

Nada - Danse avec les morts

ندى - رقص مع الأموات

Nada - Dance with the dead

2015-2016

MOUNIR FATMI

منير فاطمي

Vidéo montage HD

Durée: 17’42’’

فيديو مركب عالي الجودة
المدة: 17 دقيقة و42 ثانية

HD video editing
Duration: 17'42 ''

Courtesy of the artist

Né à Tanger en 1970. Vit et travaille à Paris et en Espagne.

ولد في طنجة عام 1970. يعيش ويعمل في باريس وإسبانيا.

Born in Tangier in 1970. Lives and works in Paris and in Spain.

L’œuvre de Mounir Fatmi, prolifique et prenant des formes multiples (sculpture, installation, vidéo, écriture, dessin, peinture murale…), nous parle de l’humain, de la culture des uns et des autres et comment nos différentes cultures, trop souvent, s’entrechoquent jusqu’à se confronter. Le fil rouge liant l’ensemble de ses créations est l’affirmation que seules la rencontre des cultures et la compréhension du langage de l’autre sont à même de sauver le monde. L’un des paradigmes choisi par Fatmi pour illustrer ce concept est celui du baiser, mais pas n’importe quel baiser puisqu’il s’agit du baiser de Casablanca, le baiser le plus long de l’histoire du cinéma, entre Humphrey Bogart et Ingrid Bergman… Il s’agit aussi, tel que le modifie l’artiste par le dessin et la photographie, d’un ‘’baiser’’ scientifique, qui fait se rencontrer des cercles. La rencontre d’un cercle avec un autre, avec plusieurs autres, et avec les tangentes de ces cercles - le monde entier, de plus en plus proche et pour finir, s’étreint dans le rapprochement intime des corps.

Nada, vidéo montage noir et tragique, cumule, une vingtaine de minutes d’images d’archives des guerres du 20e siècle et eaux-fortes du peintre espagnol Francisco Goya consacrées à la guerre menée au début du 19e siècle en Espagne par les armées de conquête napoléoniennes. Le temps a passé mais la cruauté demeure, l’homme reste un loup pour l’homme, le temps de la pacification se fait attendre. Nada (‘’rien’’, en espagnol) veut signifier la dissonance reine, la rupture de l’harmonie. Toujours des embuches, des interdits, des entraves, des forces d’opposition, qu’il s’agisse

de la mort, de la culture de la violence, de la bêtise ou des préjugés. Le monde est démoniaque et Nada, une œuvre désespérée. Dans ce vomi d'images désolantes, les guerres, les génocides et l'absence de respect de l'homme saturent un espace audiovisuel dégorgeant de cris et de douleur.

إن عمل منير فاطمي، ذو الأشكال المتعددة (النحت، التثبيت، الفيديو، الكتابة، الرسم، اللوحات الجدارية...)، يخبرنا عن الإنسان، عن ثقافة بعضنا البعض، وكيف تتصادم ثقافاتنا المختلفة. في كثير من الأحيان حتى تصادف الخيط المشترك الذي يربط بين جميع إبداعاته هو التأكيد على أن التقاء الثقافات وفهم لغة الآخر هو الذي يمكن أن ينقذ العالم. من النماذج التي اختارها فاطمي لتوضيح هذا المفهوم هي فكرة القبلة الحميمية. ليس فقط أي قبلة بل ما يسمى بقبلة الدار البيضاء، أطول قبلة في تاريخ السينما. إنها أيضًا، كما يعدلها الفنان من خلال الرسم والتصوير، "قبلة " علمية تجمع الدوائر معًا. إن اجتماع دائرة مع أخرى، ومع عدة دوائر، ومع ظلال هذه الدوائر- تمثل العالم بأسره، خطوة بخطوة، وأخيرا، تجمع هذه الحميمية بين جسدين.

ندى صورة فيديو مأساوية بعض الشيء، تدوم لمدة 20 دقيقة تقريبًا وتجمع أرشيف صور لحروب القرن العشرين وحفر لرسام إسباني فرانشسكو غويا حول الحرب التي اندلعت في بداية القرن التاسع عشر في إسبانيا على يد جيوش الفتح في نابليون إسبانيا. لقد مر الوقت ولكن القسوة ظلت موجودة، لا يزال الإنسان ذئبًا للإنسان، ووقت الاسترضاء قد ولى. ندى ("لا شيء"، بالإسبانية) يشير إلى تنافر الملكة، غياب الانسجام. هناك دائمًا مطبات أو محظورات أو عقبات أو قوى معارضة، سواء كانت موتًا أم ثقافة عنف أو غباء أو تحامل. العالم شيطاني وردي، عمل يائس. في هذا القيء من الصور المؤلمة والحروب والإبادة الجماعية وعدم الاحترام للإنسان، ينفجر تشبع الفضاء السمعي البصري بالبكاء والألم.

The work of Mounir Fatmi, prolific and taking multiple forms (sculpture, installation, video, writing, drawing, mural painting...), speaks to us of the human, of the culture of each other and how our different cultures, too often, clash until they confront each other. The common thread linking all his creations is the affirmation that only the meeting of cultures and the understanding of the language of the other are able to save the world. One of the paradigms chosen by Fatmi to illustrate this concept is that of the kiss, but not just any kiss since it is the Casablanca kiss, the longest kiss in the history of cinema, between Humphrey Bogart and Ingrid Bergman. It is also, as modified by the artist through drawing and photography, a scientific "kiss", which brings circles together. The meeting of one circle with another, with several others, and with the tangents of these circles - the whole world, closer and closer and finally, embraces in the intimate closeness of the bodies.

Nada, a black and tragic video montage, combines about twenty minutes of archive images of the wars of the 20th century and etchings by the Spanish painter Francisco Goya devoted to the war waged in Spain at the beginning of the 19th century by Napoleonic conquering armies. Time has passed but the cruelty remains, man remains a wolf to man, the time for pacification is long overdue. Nada ("nothing", in Spanish) means the queen dissonance, the rupture of harmony. There are always pitfalls, prohibitions, obstacles, opposition forces, be it death, the culture of violence, stupidity or prejudice. The world is demonic and Nada, a desperate work. In this vomit of desolate images, wars, genocides and the lack of respect for man saturate an audiovisual space disgorged with screams and pain.

DAS KAPITAL — EPILOGUE
UNE FABLE SUR LA FIN D'UNE ÉPOQUE

رأس المال- خاتمة
حكاية عن نهاية حقبة

LE CAPITAL - EPILOGUE
A FABLE ABOUT THE END OF AN ERA

2020

NADIA KAABI-LINKE

نادية كعبي لينك

Installation multimedia avec vidéo et son
Durée:12'07''

تركيب بالوسائط المتعددة مع الفيديو والصوت
المدة: 12 دقيقة 07 ثانية

Multimedia installation with video and sound.
Duration: 12'07''

Actuellement exposée à Darat Al Funun, Amman, Jordanie

عرضها حالياً في دار الفنون، عمان، الأردن

Currently on display at Darat Al Funun, Amman, Jordan

Courtesy of the artist and The Khaled Shoman Courtesy

Née en 1978 à Tunis. Vit et travaille à Berlin.

ولدت سنة 1978 في تونس. تعيش وتعمل في برلين.

Born in 1978 in Tunisia. Lives and works in Berlin.

Nadia Kaabi-Linke a grandi en Tunisie et aux Émirats arabes unis. Elle a étudié à Tunis mais aussi à Paris, en plus d'avoir résidé à Kiev, en Ukraine. Cette vie à cheval entre de multiples territoires et dans un bain de cultures différentes prépare son intérêt pour la question identitaire - une question devenue cruciale avec la mondialisation et les problèmes migratoires de mise avec la fermeture croissante des États du nord, les tensions mondiales et le réchauffement climatique.
Donner une consistance à la vie des migrants, des exclus, des damnés de la Terre : Nadia Kaabi-Linke, avec une obstination salutaire et éthique, s'attelle à cette tâche, signalée dans son cas par une notoire inventivité. L'artiste travaille fréquemment in situ et de façon participative, un mode opératoire donnant une consistance crédible à ses créations. À Venise, ainsi, elle évoque la condition des marchands de rue clandestins venus d'Afrique en intervenant directement dans les lieux mêmes où ceux-ci officient (Flying Carpets, 2011). Le long de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, là même où le président Trump a commencé de construire son mur anti-migrants, elle crée avec des bénévoles un faux mur de fil de fer (Walk the Line, 2015). Comme l'exprime avec justesse un communiqué consacré à l'artiste, «Ses œuvres donnent une présence physique à ce qui a tendance à rester invisible, qu'il s'agisse des personnes, des structures ou des forces géopolitiques qui les façonnent».
Pour l'édition en ligne d'El Kazma, Nadia Kaabi-Linke présente la vidéo Le Capital - Épilogue, Une fable à propos de la fin d'une ère, tirée de l'installation éponyme. Le point de départ de cette œuvre est la découverte à Amman, en Jordanie, d'une ruine

© Timo Kaabi-Linke

singulière : celle d'une maison ayant appartenu à une famille bourgeoise locale, et dont ne reste que le portail d'entrée brinquebalant, tenant debout grâce à une branche d'arbre. La dernière propriétaire de cette maison, suite à un rêve où son père lui parle d'un trésor caché sous la demeure familiale, la fait démolir. En vain. Pas de trésor, et pour solde de tout compte une maison détruite sur un terrain à bâtir trop exigu pour intéresser les promoteurs. Le titre de l'œuvre, Le Capital - Épilogue, Une fable à propos de la fin d'une ère, est une métaphore du capitalisme prédateur, prêt à tout détruire pour s'enrichir, sans nul égard pour notre environnement, qui est notre vraie demeure.

نادية كعبي لينك ترعرعت في عديد من الأماكن كتونس والإمارات العربية المتحدة، كما أنها درست في تونس وباريس وعاشت أيضاً في كييف في أوكرانيا.
ارتبطت حياتها ارتباطا وثيقاً بعديد المناطق وبثقافات مختلفة، توجّه اهتمامها إلى مسألة الهوية، هذه المسألة التي أصبحت حساسة نظراً لارتباطها بمشاكل العولمة والهجرة نتيجة الانغلاق المتواتر للولايات الشمالية والتوترات العالمية والاحتباس الحراري.
تسعى نادية كعبي لينك، ذات العناد الأخلاقي والإيجابي، إلى تحقيق نوع من التماسك في حياة المهاجرين، المستبعدين والملعونين في الأرض: تعتبر إنجازاتها بالإبداع الغير المعتاد. تعمل هذه الفنانة في نطاق زيارات ميدانية متكررة وبطريقة تشاركية، وهو نسق عملي ذو تناسق موثوق لإبداعاتها . في فينيسيا، على سبيل المثال، تستحضر حالة تجار الشوارع غير الشرعيين القادمين من إفريقيا و تقوم بزيارات ميدانية للأماكن التي يشتغلون بها (Flying Carpets, 2011). على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، حيث بدأ الرئيس ترامب في بناء جداره المعادي للهجرة، قامت هي والمتطوعون بإنشاء جدار مزيف من الأسلاك (Walk the Line, 2015). كما تم توضيح ذلك في مقال صحفي مخصص للفنانة "أن أعمالها تعطي وجودًا ماديًا لما يكاد أن يكون غير مرئي، سواء كان الأشخاص أو الهياكل أو القوى الجيوسياسية التي تصنعهم".
للنسخة الإلكترونية لقسم الكازما، تقدم نادية كعبي لينك فيديو رأس المال-خاتمة، خرافة عن نهاية عصر مأخوذ من التثبيت المسمى. نقطة البداية في هذا العمل هي اكتشاف بصر فريد في عمان، الأردن: منزل ينتمي إلى عائلة برجوازية محلية، حيث لا يزال إلا بوابة الدخول، بشكل مستقيم بواسطة فرع شجرة. هدمته آخر مالكة له، بعد حلم أخبرها فيه والدها عن كنز مخبأ تحت المنزل. بدون جدوى، لا يوجد كنز. منزل مدمر على قطعة أرض صغيرة للغاية لفائدة المروجين. عنوان العمل، رأس المال-خاتمة، خرافة حول نهاية حقبة، هو استعارة للرأسمالية المفترسة، مستعدة لتدمير كل شيء لإثراء نفسها، دون أي اعتبار لبيئتنا، التي هي منزل حقيقي.

Nadia Kaabi-Linke grew up in Tunisia and the United Arab Emirates. She studied in Tunis but also in Paris and has lived in Kiev, Ukraine. This life straddling multiple territories and in a bath of different cultures prepares her interest in the question of identity - an issue that has become crucial with globalization and the migratory problems that have come to the fore with the increasing closure of northern states, global tensions and global warming.
Giving substance to the lives of migrants, the excluded, and the damned of the Earth: Nadia Kaabi-Linke, with salutary and ethical obstinacy, is tackling this task, signaled in her case by her notorious inventiveness. The artist frequently works in situ and in a participatory manner, a modus operandi that gives a credible consistency to her creations. In Venice, for example, she evokes the condition of clandestine street vendors from Africa by intervening directly in the very places where they operate (Flying Carpets, 2011). Along the border between Mexico and the United States, where President Trump has begun building his anti-migrant wall, she creates a fake wire wall with volunteers (Walk the Line, 2015). As a press release on the artist aptly put it, «Her works give physical presence to what tends to remain invisible, be it people, structures, or the geopolitical forces that shape them''.
For the online edition of El Kazma, Nadia Kaabi-Link presents the video Das Kapital - Epilogue, A fable about the end of an era, taken from the eponymous installation. The starting point of this work is the discovery in Amman, in Jordan, of a singular ruin: that of a house having belonged to a local bourgeois family, and of which only remains the crisp entrance gate, standing upright with a tree branch. The last owner of this house, following a dream where her father told her about a treasure hidden under the family home, had her demolished. In vain. No treasure, and for all accounts a destroyed house on a building plot too small to interest developers. The title of the work, Das Kapital - Epilogue, A fable about the end of an era, is a metaphor for predatory capitalism, ready to destroy everything to enrich itself, without any regard for our environment, which is our real home.

EL KAZMA ART VIDÉO
DANS LES CONTENEURS à la maison
du 3 au 11 avril 2020
GABESCINEMAFEN.COM
الكازما فن الفيديو
في الكونتنير في الدّار
من 3 إلى 11 أفريل 2020
قابس سينما فن
GABES CINEMA FEN
الكازما
EL KAZMA
À partir du 3 Avril 2020 sur Artify بداية من 3 أفريل 2020 على

USINE AUTOMOBILE

مصنع سيارات

AUTOMOBILE FACTORY
2012

ALI KAZMA

علي كزما

Vidéo
Durée: 10’27’’

فيديو
المدة: 10 دقيقة و27 ثانية

Video
Duration: 10’27’’

Courtesy of the artist

Né en 1971 à Istanbul (Turquie). Vit et travaille à Istanbul et Paris.

ولد في سنة 1971 في اسطنبول (تركيا). يعيش ويعمل في اسطنبول وباريس.

Born in 1971 in Istanbul (Turkey). Lives and works in Istanbul and Paris.

Ali Kazma, vidéaste et photographe, se consacre, dans un but quasi-encyclopédique à l’enregistrement de l’activité humaine, la production et la création. Analytiques et créatives, minutieuses mais aussi poétiques, ses vidéos soulèvent des questions fondamentales sur le sens du travail et de l’activité humaine. En pointant sa caméra du côté de la production, et non de la consommation, l’artiste turc hausse la position du travailleur et rend hommage à son geste, à sa compétence, à sa précision. Le travail, ici, nous est proposé comme un savoir-faire, comme une des formes constructives de l’existence et de la société, alors que, dans le même temps, l’artiste construit son propre travail. Kazma produit une archéologie audiovisuelle de la manière dont l’homme intervient sur lui-même, sur le vivant, sur son environnement, et sur les objets multiples qu’il crée et utilise.

Ali Kazma présente dans cette édition en ligne Automobile Factory («usine d’automobiles»). Cette vidéo a été filmée chez Audi, en Allemagne, dans l’usine d’Ingolstadt. La caméra, au moyen de cadrages précis, capte ici l’activité de construction de voitures le long d’une chaîne de fabrication en grande partie automatisée. Les robots y dominent un ballet mécanique impressionnant où l’être humain n’apparaît plus que temporairement, par éclipses. Ce point de vue sur l’univers technologique, parfois glaçant, toujours précis, rend compte de manière égale de l’ingéniosité humaine et de la déshumanisation du travail.

علي كزما، صانع فيديو ومصور فوتوغرافي متفان في تسجيل النشاط الإنساني، الإنتاج والإبداع بهدف موسوعي تحليلي وإبداعي، حرفي وشاعري. فيديواته تطرح أسئلة أساسية حول معنى العمل والنشاط الإنساني. حيث يوجه كاميراته إلى جانب الإنتاج لا جانب الاستهلاك. الفنان التركي كرس فنه لرد الاعتبار للعمال وتشيدهم إيمانا منه بمهاراتهم واتقانهم.

العمل مجسد كمهارة، كشكل من أشكال الوجود البناء للمجتمع، بينما، في نفس الوقت، يبني الفنان عمله الخاص. يخلق كزمة علم الآثار السمعي البصري بطريقة يتحاور فيها الإنسان مع نفسه ومع الكائنات الحية وبيئته وإنتاجاته المتعددة وكيفية استخدامه لها.

علي كزما يقدم في هذه الدورة الرقمية مصنع سيارات. تم تصوير هذا الفيديو في مصنع أودي في إنغولشتات. تلتقط الكاميرا، من خلال التأطير الدقيق، نشاط بناء السيارة هنا على طول سلسلة إنتاج آلية إلى حد كبير. تهيمن الروبوتات على الباليه الميكانيكي المثير للإعجاب حيث لا يظهر البشر مؤقتًا إلا بالكسوف. هذه النظرة إلى الكون التكنولوجي، أحيانًا تقشعر لها الأبدان، ودقيقة دائمً ، تعطي حسابًا متساو عن براعة الإنسان وتجريد العمل من الإنسانية.

Ali Kazma, a videographer and photographer, is dedicated to recording human activity, production and creation. Pursuing an almost encyclopedic endeavor, the artist produces works that are analytical and meticulous but at the same time, poetic. His videos raise fundamental questions on the meaning of work and human activity.

By pointing his camera on the side of production and not that of consumption, the Turkish artist pays tribute to the worker's gesture, his competence, and his precision. Work, here, is offered to us as a skill, as a constructive form of existence in society. Working on work itself, the artist at the same time builds his own work. Kazma produces an audiovisual archeology of the way man intervenes on himself, on the living, on his environment, and on the multiple objects he creates and uses.

Ali Kazma presents in this online edition Automobile Factory. This video was filmed at Audi's Ingolstadt plant. The camera, by means of precise framing, captures the activity of car construction here along a largely automated production chain. Robots dominate an impressive mechanical ballet in which human beings only appear temporarily, by eclipses. This point of view on the technological universe, sometimes chilling, always precise, gives an equal account of human ingenuity and the dehumanization of work.

EFFET DE SURFACE

تأثير سطحي

SURFACE EFFECT
2018

FARAH KHELIL

فرح خليل

Capture vidéo d'une projection de 61 diapositives pédagogiques d'histoire de l'art percées au laser, dimension de chaque diapositive 24 X 36 mm

Durée: 4'37''

تسجيل فيديو لواحد وستين شريحة تاريخ فني مثقوب بالليزر، أبعاد كل شريحة 24 * 36 ملم
المدة: 4 دقائق و37 ثانية

Video capture of a projection of 61 pedagogical slides of art history pierced with a laser, dimension of each slide 24 X 36 mm

Duration: 4'37''

Courtesy of the artist and Selma Feriani Gallery

Née en 1980 à Carthage (Tunisie). Vit et travaille à Paris

ولدت في سنة 1980 في قرطاج. وهي تعيش وتعمل في باريس.

Born in 1980 in Carthage (Tunisia). Lives and works in Paris.

Diplômée en 2014, avec les honneurs de l'École des arts de la Sorbonne (centre Saint-Charles), Farah Khelil fait partie des artistes discrets et intellectuels. Qu'entendre par là ? Plus que privilégier le bruit et la fureur, plus que rameuter les foules, l'œuvre d'art telle qu'elle la conçoit doit inciter à penser mais avant cela, exiger du spectateur qu'il prenne le temps de s'y arrêter. Pas de hiérarchie entre visible et lisible : s'il y a à voir, il y a aussi à penser, sans que le racolage esthétique mène le jeu. Les créations de Farah Khelil, dans la lignée de l'art conceptuel historique, prennent en général la forme d'accumulations d'objets trouvés, d'images, de textes, le tout parfois retravaillé, mis en regard les uns des autres dans des installations exploitant un effet de confrontation. Pour dire ou démontrer quoi ? Ce qui intéresse l'artiste, au premier chef, c'est l'élaboration de la culture, comment celle-ci relève de positions académiques ou de pouvoirs qui trahissent bien souvent la réalité. Prenons le cas de l'histoire de l'art. Un de ses grands maîtres, Ernst Gombrich, n'a-t-il pas oublié dans Histoire de l'art, un ouvrage mondialement célèbre, à la fois les femmes et les artistes non-occidentaux ? Une des œuvres de Farah Khelil, non sans raison, est faite de pages arrachées de cette publication, patiemment détruites, transformées en papier mâché puis en sculpture.
Un art de documents, de preuves, de réappréciation critique : Farah Khelil crée en miroir de la culture acquise, souvent sujette à caution. Elle tient le rôle de traductrice, de déconstructrice, dans une perspective d'équité culturelle. Effet de surface, installation avec projection de diapositives présentée dans cette édition

en ligne, conforte cette position de l'artiste. «Avec Effet de surface, écrit l'historien de l'art Adnen Jdey, ce sont des diapositives ayant servi de supports aux cours d'histoire de l'art que l'artiste projette en boucle sur le mur : percées au laser selon des motifs prélevés dans le dictionnaire utilisé par l'artiste, elles marquent quelque chose comme des brûlures affectant la pellicule (...). Les projeter ainsi ne revient pas tant à les ressusciter comme documents qu'à leur donner un autre corps» [et] «Faire passer ces images d'un état de corps à un autre, d'un régime de visibilité à un autre», conclut Adnen Jdey. Le spectateur prendra conscience des possibles manipulations et de l'existence vécue du conditionnement.

تخرجت فرح خليل بمستوى عال من جامعة السوربون، في عام 2014، وهي تنتمي إلى فئة الفنانين المتميزين والمثقفين. ماذا نعني بذلك؟ علاوة على الضجيج والغضب، على جذب الجماهير، وفقا للفنانة، ينبغي أن يشجع العمل الفني على التفكير ولكن قبل ذلك، ينبغي عليه أن يلزم المشاهد على الوقوف عنده لوهلة. لا يوجد تسلسل هرمي بين ما نراه وما نقرأه: إذا كان هناك ما يجب رؤيته، فهناك أيضًا ما يجب التفكير فيه، دون الانسياق إلى التحريض التجميلي. في تمشي مع الفن المفاهيمي التاريخي، تتخذ إبداعات فرح خليل بصفة عامة شكل تراكم الأشياء، أو الصور، أو النصوص، أو كلها في بعض الأحيان بصياغة، في مقارنة ببعضها البعض باستغلال تأثير المواجهة. لقول أو إظهار ماذا؟ ما يهم الفنانة، أولاً وقبل كل شيء، هو تنمية الثقافة، وكيف لها أن تنبثق من المناصب الأكاديمية أو القوى التي كثيراً ما تخون الواقع. في تاريخ الفن مثلا: لم ننسى إرنست غومبريتش في مجموعته تاريخ الفن، وهو عمل مشهور عالميًا، نساءً وفنانات من غير الغربيات؟ فرح خليل صنعت أحد أعمالها، و ليس دون سبب، من صفحات ممزقة من هذا المنشور والمدمرة بتأن، تحولت إلى معجن الورق ثم إلى النحت. فن الوثائق والأدلة وإعادة التقدير النقدي: تخلق فرح خليل مرآة للثقافة المكتسبة، وغالبا ما تكون موضع شك. تلعب دور المترجم، المفكّر البناء، في إطار النزاهة الثقافية. يعزز تأثير السطح و تثبيت شرائح من الصور و عرضها على الشاشة، موقف الفنان. كتب مؤرخ الفن عدنان جدي عبر تأثيرات السطح، تكون هذه الشرائح بمثابة دعائم لدروس تاريخ الفن التي يعرضها الفنان بشكل متكررعلى الحائط: تدريبات ليزر وفقًا لأنماط مأخوذة من القاموس المستخدم من قبل الفنان، تشير إلى شيء مثل الحروق التي تؤثر على الفيلم (...). إبرازها لا يعني إعادة إنشائها كوثائق ولكن لإعطائها جسدًا آخر. يلخص عدنان جدي إحضار هذه الصور من حالة جسم إلى أخرى، من نظام رؤية إلى آخر، بينما يصبح المشاهد على دراية بالتلاعب المحتمل دائمًا، والوجود المشروط.

Graduating in 2014, with honours from the École des arts de la Sorbonne (Centre Saint-Charles), Farah Khelil is one of the most discreet and intellectual artists. What does this mean? More than noise and fury, more than bringing crowds to their feet, the work of art as she conceives it must incite people to think, but before doing so, require the spectator to take the time to stop and think. There is no hierarchy between the visible and the readable: if there is something to see, there is also something to think about, without aesthetic soliciting leading the way. Farah Khelil's creations, in the line of historical conceptual art, generally take the form of accumulations of found objects, images, texts, sometimes reworked, all of which are set against each other in installations exploiting a confrontational effect. What is to be said or demonstrated? What interests the artist, first and foremost, is the elaboration of culture, how it relates to academic positions or powers that very often betray reality. Let's take the case of art history. Didn't one of its great masters, Ernst Gombrich, forget in History of Art, a world-famous work, both women and non-Western artists? One of Farah Khelil's works, not without reason, is made up of pages torn out of this publication, and patiently destroyed, transformed into papier-mâché then into sculpture, transformed into papier mache and then into sculpture.
An art of documents, of evidence, of critical reappraisal: Farah Khelil creates as a mirror of the acquired culture, often subject to doubt. She plays the role of translator, deconstructing in a perspective of cultural equity. Surface effect, installation with slide projection presented in this online edition, reinforces this position of the artist. «With Effet de surface,» writes art historian Adnen Jdey, «it is slides that have served as supports for art history courses that the artist projects in a loop on the wall: pierced with a laser according to patterns taken from the dictionary used by the artist, they mark something like burns affecting the film (...). To project them in this way is not so much to resurrect them as documents as to give them another body» [and] «To pass these images from one state of body to another, from one regime of visibility to another,» concludes Adnen Jdey. The viewer will become aware of the possible manipulations and the lived existence of conditioning.

HORIZON LÉGER

أفق خفيف

LIGHT HORIZON
2012

RANDA MADDAH

رندا مداح

Vidéo
Durée: 7’22’’

فيديو
المدة: 7 دقائق 22 ثانية

Video
Duration: 7’22’

Courtesy of the artist

Née en 1983 à Majdal Shams, Golan occupé (Syrie). Vit et travaille à Paris.

ولدت عام 1983 في مجدل شمس (الجولان السوري المحتل) وهي تعيش وتعمل في باريس.

Born in 1983 in Majdal Shams (occupied Syrian Golan). Lives and works in Paris.

Randa Maddah a étudié les arts à Damas et à Jérusalem. Elle est dessinatrice, sculptrice et vidéaste. Cette artiste syrienne, dont certaines créations ont été remarquées par le fameux essayiste britannique John Berger, développe un art fortement marqué par la mémoire et le traumatisme. Une cravate, série de sculptures d’argile et de bronze, représente des corps tordus, parfois pendus, adoptant d’étonnantes et intrigantes postures de corps torturés, détruits par la violence guerrière. L’expressionnisme de cette série évoque la figuration difforme chère à un Francis Bacon et donne à réfléchir : on y recherchera en vain l’harmonie que l’humanité entend aussi générer et célébrer.

Crayon sur papier, une série de dessins au crayon, semble tout au contraire un rêve - mais ce rêve n’aurait-il pas été détruit ? Des enfants jouent, expriment une complète insouciance... Marquée par l’annexion du Golan et l’empreinte de la militarisation sur la vie quotidienne, Randa Maddah traduit sans biaiser la rudesse du monde, l’isolement, le principe de survie et la mort violente. Un jour la paix reviendra, sans doute. En attendant, il faut bien vivre, en dépit des décombres et de l’effroi.

Horizon léger, l’œuvre que Randa Maddah présente dans cette édition en ligne, est une vidéo à la fois éloquente et laconique exprimant la capacité d’adaptation et, plus encore, de résilience des populations flouées par l’Histoire et privées de leurs biens les plus personnels - à commencer par la maison, leur foyer : ‘’Une actrice range méticuleusement la chambre d’une maison en ruine dans le village d’Ain Fit dans le Golan syrien occupé, détruit par les forces d’occupation militaires israéliennes en 1967’’, note l’artiste. Il s’agit-là de prendre soin de la ruine, ajoute Randa Maddah, parce que c’est tout ce qui reste, et de recréer une situation

de ‘’familiarité’’ en dépit d’un contexte de dégradation matérielle maximale, ‘’au milieu de la tragédie et la destruction’’. Tout se passe en fait comme si la guerre, en ces terres marquées par la plus extrême des violences, n’avait jamais existé, ou avait été opportunément oubliée.

درست رندا مداح الفنون الجميلة في دمشق والقدس. وهي مصممة ونحاتة ومصورة فيديو. تقوم هذه الفنانة السورية بتطوير فن يتميز برسوخه في الذاكرة، والتي أثارت إبداعاتها اهتمام الكاتب البريطاني الشهير جون برغر. ربطة شعر هي عبارة عن سلسلة من التماثيل البرونزية والطينية، وتمثل أجسادًا ملتوية، معلقة في بعض الأحيان، تتبنى مواقف مذهلة ومثيرة للاهتمام.
أجساد مبرحة نتيجة عنف الحرب، تثير التعبيرية في هذه السلسلة الأسلوب "الملتوي" والذي يحبذه ف فرانسيس باكون والذي ينص: سنبحث دون جدوى عن الألفة الذي تعتزم الإنسانية توليدها والاحتفال بها. يبدو Crayon sur papier , وهو عبارة عن سلسلة من رسومات بقلم الرصاص، على عكس كل ذلك، حلمًا- لكن هذا الحلم ما كان ليتم تدميره؟ الأطفال يلعبون غير مبالين ...

متأثرة بما عاشته في الجولان السوري المحتل و ما خلفته الحياة اليومية المعسكرة، تكشف رندة مداح دون تردد، قسوة العالم، والعزلة، ومبدأ البقاء، والموت العنيف. يوما ما سوف يعود السلام، بلا شك. في هذه الأثناء، عليك أن تعيش بشكل جيد، على الرغم من الركام والرهبة.

أفق خفيف، العمل الذي تقدمه رندا مداح في هذه الدورة الرقمية، هو فيديو مقتضب ومضطرب، يعبر عن القدرة على التكيف، بل وأكثر من ذلك، قدرة الناس الذين شردهم التاريخ و الذين حرموا من ممتلكاتهم الشخصية مثل منازلهم. تقول الفنانة رندا مداح ترتب الممثلة بدقة غرفة النوم في منزل مدمر في قرية عين فيت في الجولان السوري المحتل، والتي دمرتها قوات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية في 1967. و تضيف إن ذلك بمثابة الاعتناء بالخراب، لأنه كل ما تبقى، وإعادة خلق لحالة من "الألفة" على الرغم من حالة التدهور، في خضم المأساة والدمار. كل شيء يحدث في الواقع كما لو أن الحرب، في هذه الأراضي التي تتعرض لأبشع أشكال العنف، لم تكن موجودة أبداً، أو تم نسيانها بطريقة ما.

Randa Maddah studied arts in Damascus and Jerusalem. She is a draughtswoman, sculptor and video maker. This Syrian artist, some of whose creations were noticed by the famous British essayist John Berger, develops an art strongly marked by memory and trauma. «A hair tie», a series of clay and bronze sculptures, represents twisted bodies, sometimes hanged, adopting astonishing and intriguing postures of tortured bodies, destroyed by the violence of war. The expressionism of this series evokes the deformed figuration dear to Francis Bacon and gives food for thought: one will search in vain for the harmony that humanity also intends to generate and celebrate.

Crayon sur papier, a series of pencil drawings, seems quite the opposite of a dream - but wouldn’t this dream have been destroyed? Children playing, expressing complete carelessness... Marked by the annexation of the Golan Heights and the imprint of militarization on daily life, Randa Maddah translates without bias the harshness of the world, isolation, the principle of survival and violent death. One day peace will return, no doubt. In the meantime, we must live well, despite the rubble and the fear.

Light of Horizon, the work that Randa Maddah is presenting in this online edition, is a video that is both eloquent and laconic, expressing the capacity for adaptation and, even more so, resilience of populations swindled by history and deprived of their most personal possessions - starting with their homes: «An actress meticulously tidies the room of a ruined house in the village of Ain Fit in the occupied Syrian Golan, destroyed by the Israeli military occupation forces in 1967,» notes the artist. It is a matter of taking care of the ruin, adds Randa Maddah, because it is all that remains, and recreating a situation of «familiarity» despite a context of maximum material degradation, «in the midst of tragedy and destruction». In fact, it is as if war, in these lands marked by the most extreme violence, had never existed, or had been conveniently forgotten.

TUNDRA

تندرا

2018

EVA MAGYAROSI

إيفا ماغيارو زي

Vidéo d’animation
Durée: 5’38’’

فيديو الرسوم المتحركة
المدة: 5 دقائق و 38 ثانية

Animation video
Duration: 5’38’’

Courtesy of the artist

Née en 1981 à Veszprém (Hongrie). Vit et travaille à Veszprém et Budapest.

ولدت في سنة 1981 في فيسبرم (المجر) وهي تعيش وتعمل في فيزبرم وبودابست.

Born in 1981 in Veszprém (Hungary). Lives and works in Veszprém and Budapest.

Peintre, dessinatrice, narratrice, Eva Magyarosi est une magicienne de l'animation. Ses dessins animés, au style balançant entre onirisme et réalisme, mettent en scène un univers devenu rare dans l'art contemporain, celui de la vie intérieure. La part secrète de cette femme trentenaire, mère de plusieurs enfants et vivant en couple non loin de Budapest, représente le ferment d'une existence intense. La vie, somme d'actions, est un récit : le récit du quotidien, le récit des sensations, le récit de l'amour et de ses variations, le récit des peurs qui balisent à répétition tout sentiment de bonheur et de plénitude. Se croisent ici, mis en scène au moyen de dessins animés d'une forte puissance d'incarnation et de suggestion, les jeux croisés du narcissisme, de l'accomplissement et du manque, de la cruauté ravageuse aussi, celle que l'on attise contre soi-même. Eva Magyarosi exprime l’extrêmisme, son œuvre donne corps à l'extrême, elle convertit l'intimité en une affaire publique.

Tundra, récit morbide et initiatique d'une mort et d'une renaissance et puissant hommage à la différence, nous expose le destin fantastique d'une filiation. La mort, ici, engendre la vie, les humains naissent des animaux et inversement, dans ce but, plus fort que tout : survivre et se réaliser en dépit de la violence du monde. Riche d'une extraordinaire floraison de moments oscillant entre crudité et surréalisme, Tundra cultive un goût travaillé pour l'émerveillement et nous emporte dans un inframonde qui est sans doute celui de notre inconscient.

تعتبر الرسامة، المصممة والراوئية إيفا ماغياروزي ساحره في الرسوم المتحركة. تصور رسوم متحركة، بأسلوب يتراوح بين الحلم والواقع، عالما أصبح نادرًا في الفن المعاصر، عالم الحياة الداخلية. سر هذه المرأة، والتي هي أم في الثلاثينات من عمرها تعيش في منطقة قرب بودابست، يكمن في وجودها المكثف و المتأجج.

الحياة، مجموعة من الأعمال، وأكثر من ذلك: قصة الحياة اليومية، وقصة المشاعر، وقصة الحب وأشكاله، وقصة المخاوف التي تبرز بشكل متكرر كل شعور بالسعادة والامتلاء. تتقاطع في الرسوم المتحركة مع قوة التجسيد والإضافة، والتفاعل بين النرجسية والنجاح والحرمان، والقسوة المدمرة للغاية التي نواجهها. تعبر إيفا ماغياروزي عن التطرف وتجسد من خلال أعمالها العلاقة الحميمة، إلا أنها تحول العلاقة الخاصة إلى علاقة عامة.

تندرا، قصة مبتكرة من الموت والولادة، مع إشادة قوية حول الاختلاف، تكشف لنا مصير البنوة العظيم. الموت هنا يخلق الحياة، فالبشر يولدون حيوانات، والعكس بالعكس: فكرة الحياة و البقاء على الرغم من قساوة العالم مؤججة بلحظات تتراوح بين الوحشية والسريالية، تندرا تزرع مذاقاً فريداً، إبداع عجيب يأخذنا إلى عالم باطني، إلى عالم اللاوعي.

Painter, cartoonist, narrator, Eva Magyarosi is an animation magician. Her cartoons, with a style that balances between fantasy and realism, depict a world that has become rare in contemporary art, that of inner life. The secret part of this thirty-year-old woman, mother of several children and living as a couple not far from Budapest, represents the ferment of an intense existence.

Life, the sum of actions, is a narrative: the narrative of everyday life, the narrative of sensations, the narrative of love and its variations, the narrative of fears that repeatedly mark out every feeling of happiness and fulfillment. Here, staged by means of cartoons with a strong power of embodiment and suggestion, the interplay of narcissism, of fulfillment and lack, of devastating cruelty too, the cruelty that one stirs up against oneself crosses. Eva Magyarosi expresses extremism, her work gives substance to the extreme, and she converts intimacy into a public affair.

Tundra, a morbid and initiatory tale of death and rebirth and a powerful tribute to difference, exposes the fantastic destiny of filiations. Death, here, begets life, humans are born from animals and vice versa, with this aim, stronger than anything else: to survive and fulfill oneself in spite of the violence of the world. Rich in an extraordinary flowering of moments oscillating between crudeness and surrealism, Tundra cultivates a worked taste for wonder and takes us into an infra-world that is undoubtedly that of our unconscious.

DE MYTHES ET DE CHOSES. IMPRESSIONS EMBARQUEES VIII, GAFSA

أساطير وأشياء. انطباعات محمولة, قفصة

OF MYTHS AND THINGS. ON-BOARD IMPRESSIONS VIII, GAFSA

2017

SOUAD MANI

سعاد ماني

Vidéo
Durée: 15’12’’

فيديو
المدة :15 دقائق 12 ثانية

Video
Duration: 15’12’’

Courtesy of the artist

Née en 1978 à Hammam-Sousse. Vit et travaille à Sousse, Tunisie.

ولدت سنة 1978 في حمام سوسة, تعيش وتعمل في سوسة, تونس.

Bornin 1978 in Hammam-Sousse. Lives and works in Sousse, Tunisia.

Souad Mani est plasticienne et chercheuse. Son travail artistique, assimilable à une démarche expérimentale, est transdisciplinaire. Il intègre et met bout à bout techniques conventionnelles (filmer, intervenir physiquement dans un paysage) et technologies plus pointues (recueil de données informatiques, biométrie).
Dans quel but ? L’œuvre d’art telle que la conçoit Souad Mani n’est pas tout bonnement une proposition esthétique, une image, une somme de figures. Il s’agit aussi, au moyen de celle-ci, de révéler des éléments inaperçus, des liens inattendus entre nous et les choses. ‘’Faire interagir le monde du vivant avec celui des technologies numériques’’, indique un article du site Litzic consacré à l’artiste : ‘’En partant, par exemple, d’un autoportrait, Souad Mani va étudier, via les métadonnées, son parcours dans le monde digital. Chaque ‘’rebond’’ de cet autoportrait produira de nouvelles informations et interactions que Souad Mani traitera afin d’en étudier les mouvements, les répercussions, les tensions également, pour créer des nouveaux récits’’ : Utiliser le numérique pour approfondir notre connaissance des relations humaines, en quelque sorte parce que le monde, pour reprendre les termes du philosophe Timothy Morton, est interconnecté de toutes parts.

Un exemple concret de cette démarche complexe est fourni par De mythes et de choses, que présente Souad Mani dans cette édition en ligne. Sous-titrée Impressions embarquées, cette vidéo d'une petite vingtaine de minutes réalisée en juillet 2017 est le compte-rendu filmé d'une ''dérive'' nocturne clandestine de l'artiste, accompagnée d'informaticiens dans la laverie de phosphates de Redayef, important site minier de Tunisie. L'artiste filme tandis que des appareils relèvent des données normalement non communiquées indiquant les taux de pollution locale, anormalement élevés. Le film s'assimile à un enregistrement direct, un document, précise l'artiste, qui ''représente des indications signifiées du réel, brut et transformé'', et dont ''la bande sonore est une des transcriptions possibles du taux de carbone capté pendant cette dérive''.

سعاد ماني هي باحثة و فنانة تشكيلية. إن عملها الفني، مقارنة بالمنهج التجريبي، متعدد التخصصات، فهو يدمج بين التقنيات التقليدية (التصوير، تداخل الجسد في المشهد الطبيعي) والتقنيات الأكثر تقدماً (تكنولوجيا المعلومات، النسخ الرقمي). ما الغاية من ذلك ؟

العمل الفني كما تصوره سعاد ماني ليس مجرد اقتراح جمالي، صورة، عدد من الوجوه إنه أيضًا، من خلال ما تم ذكره بمثابة كشف عن عناصر غير ملحوظة و عن روابط غير متوقعة بيننا وبين الأشياء. لجعل عالم الأحياء يتفاعل مع عالم التقنيات الرقمية، يشير مقال على موقع Litzic حول الفنانة : انطلاقا من صورة ذاتية مثلا، سوف تدرسها سعاد ماني، باستخدام البيانات الوصفية، تبتدء رحلتها في العالم الرقمي. سوف ينتج عن كل "صدى" لهذه الصورة الذاتية معلومات وتفاعلات جديدة تقوم سعاد ماني بتحليلها من أجل دراسة تحركاتها وتداعياتها وتوتراتها أيضًا لإنشاء قصص جديدة. استخدام التكنولوجيا الرقمية لتعميق معرفتنا بالعلاقات الإنسانية، بطريقة ما لأن العالم مترابط من جميع الجوانب كما قال الفيلسوف تيموثي مورتون.

تقدم سعاد ماني في هذه الدورة الرقمية مثالا ملموسا لهذه العملية المعقدة من قبل الأساطير والأشياء. يحمل هذا الفيديو عنوان "Impressions embarquees"، ومدته حوالي عشرين دقيقة تم إنتاجه في جويلية 2017، و هو سرد مصور عن إنزلاق ليلي للفنانة صحبة مهندسي كمبيوتر في مصنع غسل الفوسفات في الرديف، في قفصة، وهو موقع منجمي مهم في تونس. تقوم الفنانة بتصوير بيانات من الغير المسموح التصريح بها و تشير إلى ارتفاع معدلات التلوث المحلي بشكل غير طبيعي. الفيلم شبيه بالتسجيل المباشر، وثائقي، حيث توضح الفنانة : "يعرض الفيلم مؤشرات واضحة للواقع، الخام والمتحول"، حيث يمكن اعتماد المؤثرات الصوتية كدليل على نسبة الكربون التي تم التقاطها خلال هذا الاندفاع''.

Souad Mani is a plastic artist and researcher. Her artistic work is transdisciplinary and can be compared to an experimental approach. He integrates and puts together conventional techniques (filming, physical intervention in a landscape) and more advanced technologies (computer data collection, biometrics).
What is its purpose? The work of art as conceived by Souad Mani is not simply an aesthetic proposal, an image, a sum of figures. It is also, by means of it, to reveal unnoticed elements, unexpected links between us and things. "Make the world of living things interacting with the world of digital technologies," says an article on the Litzic site devoted to the artist: "Starting, for example, from a self-portrait, Souad Mani will study, via metadata, her journey in the digital world. Each "bounce" of this self-portrait will produce new information and interactions that Souad Mani will process in order to study its movements, repercussions, tensions as well, to create new narratives": Using digital technology to deepen our knowledge of human relationships, in a way because the world, in the words of the philosopher Timothy Morton, is interconnected on all sides.
A concrete example of this complex approach is provided by De mythes et de choses, presented by Souad Mani in this online edition. Subtitled Impressions Embarked, this video of about twenty minutes, made in July 2017, is a filmed account of a clandestine nocturnal "drift" by the artist, accompanied by computer scientists in the phosphate washing plant of Redayef, an important mining site in Tunisia. The artist is filming while cameras pick up data normally not communicated indicating abnormally high local pollution rates. The film can be likened to a direct recording, a document, says the artist, which "represents significant indications of the real, raw and transformed", and whose "soundtrack is one of the possible transcriptions of the carbon rate captured during this drift".

LE STADE

الملعب

THE STADIUM
2010

ALA EDDINE SLIM

علاء الدين سليم

Film court-métrage
Durée: 23'57''

فيلم قصير
المدة: 23 دقيقة 57 ثانية

Short film
Duration: 23'57''

Courtesy of the artist

Né à Sousse en 1982. Vit et travaille à Tunis.

ولد في سوسة عام 1982. يعيش ويعمل في تونس.

Born in Sousse in 1982. Lives and works in Tunis.

Sortilège (Tlamess), présenté à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2019, a révélé, à un large public, le cinéma hors normes et à dessein marginal d'Ala Eddine Slim. Cette histoire, loin d'être un divertissement, est celle d'un soldat qui déserte à suite de la mort de sa mère, qui se perd dans un paysage désolé, y rencontre une femme aussi seule que lui puis se suicide. Quel est le problème? L'écueil interhumain majeur? La communication est ce que semble nous signifier le cinéaste tunisien. Sortilège, tel avant lui les autres réalisations de fiction d'Ala Eddine Slim, est un film sans dialogues parlés, un retour métaphorique au premier cinéma, celui du regard. Non que les mots soient toujours trompeurs, une rhétorique bavarde et creuse, à l'ère des médias triomphants, s'en est emparée, vidant de substance ce que le Verbe ne peut que taire dès lors qu'il n'est plus chair.

Le Stade, court-métrage écrit, produit et réalisé par Ala Eddine Slim (le cinéaste préfère les petits budgets aux grosses «machines»), nous fait suivre le temps d'un match de football la traversée d'une ville par un homme solitaire — apparemment un employé de bureau, si l'on s'en réfère à son attaché-case. La pérégrination de cet homme seul, qui tient peut-être de la dérive, a pour tout accompagnement sonore des commentaires sur le match, que font les supporters et les instances internationales du football - le bruissement du monde mais un bruissement qui ne semble pas atteindre ici le cœur du film, l'être humain d'abord et avant tout. Film sombre où l'on croise des spectres surtout, film saturé de papiers qui s'envolent dans une atmosphère où la nuit est devenue la forme accomplie du jour, Le Stade tourne le sujet ainsi que le spectateur sur eux-mêmes. La question est: «Qui suis-je en ce monde, et pourquoi ?»

تم تقديم فيلم طلامس، في قسم نصف شهر المخرجين في مهرجان كان السينمائي لعام 2019، حيث اكتشف جمهور كبير سينما علاء الدين سليم الاستثنائي. غرض هذه القصة ليس التسلية، فهي تروي قصة جندي عزم الرحيل اثر وفاة والدته ليجد نفسه في مشهد مهجور يقابل فيه امرأة وحيدة مثله وينتحر. ما هي المشكلة، المأزق الكبير بين البشر؟ التواصل هو ما يبدو أن المخرج التونسي يقصده لنا. يُعد فيلم طلامس، كمثله من الإنتاجات الروائية الأخرى لعلاء الدين سليم، فيلمًا خاليًا من الحوارات حيث أنه عودة مجازية إلى السينما الأولى، أي سينما المشهد. ليس لمجرد أن الكلمات مضللة وسفسطة جوفاء، في عصر استولت فيه وسائل الإعلام عليها، حيث سلبت الكلمة من جوهرها ولم يعد هناك مكان سوى للصمت.

الملعب، فيلم قصير كتبه وأنتجه وأخرجه علاء الدين سليم (المخرج يفضل الميزانيات الصغيرة على "الأسواق" الكبيرة والضخمة)، فيلم يجعلنا نتابع مباراة كرة القدم تتزامن مع عبور المدينة لرجل وحيد، رجل يبدو من حقيبته أنه عامل مكتب. يتجول هذا الرجل الوحيد، متهاويا، مرافقاً بالتعليقات المصاحبة للمباراة و لأنصار كرة القدم الدولية وهيئاتها، ضجيج العالم هو المؤثرات الصوتية الوحيدة، ولكن هذا الضجيج ليس فحوى هذا الفيلم، فحواه هو الإنسان أولا وقبل كل شيء. فيلم مظلم، كثيرا ما نلتقي فيه بأطياف، مشبع بأوراق تتطاير بعيدًا في جو أصبح فيه الليل الشكل المنجز للنهار، يتمحور موضوع الملعب حول نفسه، و حول المتقبل أيضا. السؤال هو، "من أنا في هذا العالم، ولماذا؟"

Sortilège (Tlamess), presented at the Directors Fortnight of the 2019 Cannes Film Festival, revealed Ala Eddine Slim's extraordinary and marginal cinema to a wide audience. This story, far from being an entertainment, is about a soldier who deserts following the death of his mother, who gets lost in a desolate landscape, meets a woman as lonely as him and then commits suicide. What's the problem: The major human pitfall? Communication is what the Tunisian filmmaker seems to be telling us. Sortilège, like Ala Eddine Slim's other fiction films before, is a film without spoken dialogue, a metaphorical return to the first cinema, that of the gaze. Not that words are always misleading, a chatty and hollow rhetoric, in the era of triumphant media, has taken hold of it, emptying of substance what the Word can only silence when it is no longer flesh.

The Stadium, a short film written, produced and directed by Ala Eddine Slim (the filmmaker prefers small budgets to big «machines»), follows the journey of a lonely man - apparently an office clerk, if we refer to his briefcase - through a city during a football match. The peregrination of this lonely man, who may be drifting, is accompanied by sound comments about the match from fans and international football authorities - the rustle of the world, but a rustle that does not seem to reach the heart of the film here, the human being first and foremost. A dark film in which specters above all cross paths, a film saturated with papers that fly away in an atmosphere where night has become the accomplished form of the day, The Stadium turns the subject as well as the spectator on themselves. The question is: «Who am I in this world, and why?»

Nos partenaires:

-La Boite

-ISAM Gabès

-Municipalité de Gabès

Nous tenons à remercier:

-Alaeddin ABOUTALEB

-Janet BIGGS

-Youssef CHEBBI

-Kota EZAWA

-Mounir FATMI

-Nadia KAABI-LINKE

-Ali KAZMA

-Farah KHELIL

-Randa MADDAH

-Eva MAGYAROSI

-Souad MANI

-Ala Eddine SLIM

Pour leur consentement et enthousiasme à participer à cette version Online.

-Paul Ardenne, commissaire d'exposition d'El Kazma, pour son grand professionnalisme.

-Malek Gnaoui, directeur artistique et co-fondateur d'El Kazma, pour son talent.

-Mich Belkhir et Nour Ben Hmida pour leur implication dans l'installation technique d'El Kazma dans sa version physique à Gabès.

-Nicène Kossentini, artiste vidéaste, pour son amitié et son engagement auprès des étudiants de l'Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gabès (ISAM Gabès), dans l'organisation du workshop ''Cinéma et plasticité''.

-Olfa Nejima, directrice de l'ISAM Gabès, Mohamed Amine Hamouda et Ines Ben Younes pour la qualité de leur collaboration.

-Zeina Toutounji et Sylvia Beder, pour leur soutien précieux.

-L'équipe de Gabès Cinéma Fen et plus particulièrement à Houcem Slouli, Mootez Thabti, Dada Azouz, Ghani Hedhili, Ameni Ghimagi, Sahbi Kraiem, El Wathek Belleh Chakir, Mariem Habib, Aisha Zaied, Sami Tlili, Ghofrane Heraghi et Fatma Cherif.

-L'équipe de La Boîte et plus particulièrement à Jamel Allouche, Patricia K. Triki, Khadija Karoui, Rached Chaabani et Anouar Boussaada.

-L'équipe d'Artify.

Rédaction: Paul Ardenne, curator d'EL KAZMA

Conception: Lilia Ben Achour et Houcem Slouli

Crédits photos: Les artistes et Timo Kaabi Linke pour «Kapital-Epilogue» de Nadia Kaabi Linke

شركاؤنا:

La Boite-

-المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

- بلدية قابس

نود أن نشكر:

علاء الدين أبو طالب

-جانيت بيغس

-يوسف الشابي

-كوتا ايزاوا

-منير فاطمي

-نادية الكعبي لينك

علي كزما

-فرح خليل

- رندا مداح

-إيفا ماغياروزي

- سعاد ماني

-علاء الدين سليم

لموافقتهم وحماسهم للمشاركة في هذه الدورة الرقمية.

- بول أردان، الأمين الفني، لحرفيته.

-مالك قناوي، المدير الفني والمؤسس المشارك للكازما، لموهبته.

- ميش بلخير ونور بن حميدة لمشاركتهما في التركيب الفني للكازما بنسختها المادية بقابس.

- نيسان قسنطيني، فنانة فيديو، لصداقتها والتزامها مع طلبة المعهد العالي للفنون والحرف بقابس، في تنظيم ورشة عمل "المرئيات والسينما."

- ألفة نجيمة، مديرة المعهد العالي للفنون والحرف بقابس، محمد أمين حمودة وإيناس بن يونس على جودة تعاونهم.

- زينة توتنجي وسيلفيا بيدور لدعمهما الثمين.

- فريق قابس سينما فن، وبشكل خاص إلى حسام سلولي، معتز ثابتي، داد عزوز، غاني هذيلي، أماني غماجي، صحبي كريم، الوثق بالله شاكر، مريم حبيب، عائشة زايد، سامي التليلي، غفران حراجي وفاطمة الشريف.

- فريق La Boite وبشكل خاص جمال علوش، باتريسيا ك.التريكي، خديجة القروي، رشيد شعباني وأنور بوسعادة.

-فريق Artify.

الكتابة: بول أردين ، أمين الكظمة

التصميم: ليليا بن عاشور و حسام سلولي

ائتمانات الصور: الفنانون وتيمو كعبي لينك عن "رأي مال- خاتمة" لنادية الكعبي لينك.

Our partners :

-La Boite

-ISAM Gabès

-Municipality of Gabès

We would like to thank:

-Alaeddin ABOUTALEB

-Janet BIGGS

-Youssef CHEBBI

-Kota EZAWA

-Mounir FATMI

-Nadia KAABI-LINKE

-Ali KAZMA

-Farah KHELIL

-Randa MADDAH

-Eva MAGYAROSI

-Souad MANI

-Ala Eddine SLIM

For their consent and enthusiasm to participate in this Online version.

-Paul Ardenne, El Kazma curator, for his great professionalism.

-Malek Gnaoui, artistic director and co-founder of El Kazma, for his talent.

-Mich Belkhir and Nour Ben Hmida for their involvement in the technical installation of El Kazma in its physical version in Gabès.

-Nicène Kossentini, video artist, for her friendship and commitment to the students of the Higher Institute of Arts and Crafts of Gabès (ISAM Gabès), in the organization of the workshop "Cinema and plasticity".

-Olfa Nejima, director of ISAM Gabès, Mohamed Amine Hamouda and Ines Ben Younes for the quality of their collaboration.

-Zeina Toutounji and Sylvia Beder, for their precious support.

-Gabès Cinéma Fen team and more particularly to Houcem Slouli, Mootez Thabti, Dada Azouz, Ghani Hedhili, Ameni Ghimagi, Sahbi Kraiem, El Wathek Belleh Chakir, Mariem Habib, Aisha Zaied, Sami Tlili, Ghofrane Heraghi and Fatma Cherif.

-La Boîte team and more particularly to Jamel Allouche, Patricia K. Triki, Khadija Karoui, Rached Chaabani and Anouar Boussaada.

-Artify team.

Redaction: Paul Ardenne, curator of EL KAZMA

Conception: Lilia Ben Achour and Houcem Slouli

Photo credits: the artists and Timo Kaabi Linke for "Das Kapital-Epilogue" by Nadia Kaabi Linke.