

NOOR RIYADH 2022

FROM SPARK
TO SPIRIT

PRESENTED BY

PARTNERS

Noor Riyadh 2022
From Spark to Spirit
© 2022 Riyadh Art

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without prior written consent of the publisher.

Published for Noor Riyadh 2022, From Spark to Spirit, 1st November 2022 - 4th February 2023.

All works are © the artist(s) unless otherwise stated.

ISBN 978-603-91936-09

CONTENTS

- Message from Riyadh Art and Noor Riyadh Team
- Exhibition Introduction
- Curators Biographies
- Artists & Artworks
- Theme 1: Technologies of Light
- Theme 2: Architectonics of Light
- Theme 3: Consciousness of Light

MESSAGE FROM RIYADH ART

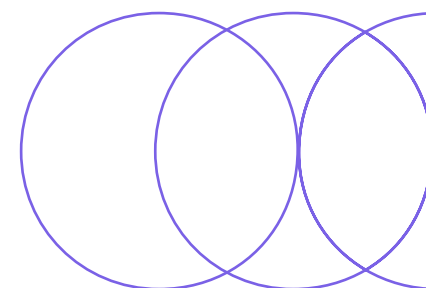
& NOOR
RIYADH
TEAM

With light and love, the Riyadh Art Team proudly presents the second edition of Noor Riyadh (November 3 - 19, 2022), a groundbreaking annual festival of light and contemporary art that nurtures creativity, fosters talent and delivers awe-inspiring experiences.

Art and culture reflect the spirit of a city. With that ethos in mind, the Riyadh Art program has been developed to transform the capital into a vibrant, cosmopolitan city and enrich lives through creative joyful moments, in line with Saudi Arabia's Vision 2030 goals.

Art in the public realm enhances the quality of life and the creative agency of an urban environment, while building communities and shared experiences, enhancing encounters and interactions with the city. This inspired and informed the creation of the festival, focusing on a collective experiential medium.

As one of the world's most ambitious festivals of its kind, Noor Riyadh transforms the city into a dazzling nighttime "gallery without walls" across the largest city footprint of any light art festival worldwide. The festival brings together communities, from families to artists, students, professionals and more, with international audiences from across the globe. Noor Riyadh creates unique moments of joy across the city that provide visitors with an opportunity to discover world-class light artworks and rediscover the city of Riyadh in a new light.

NOOR RIYADH 2022 WILL ENCOMPASS THE ENTIRETY OF RIYADH'S URBAN LANDSCAPE WITH OVER 190 INSTALLATION AND PROJECTIONS.

Some will illuminate buildings and sites, while others will animate parks and roundabouts. The diverse forms of light displayed during the second edition of Noor Riyadh, entitled We Dream of New Horizons, will include large scale architectural interventions, ephemeral sculptures, projected 3D/4D artworks, immersive site-specific installations, art trails, a drone performance and virtual and augmented reality pieces.

The overarching narrative of the festival and its accompanying exhibition, entitled From Spark to Spirit, will trace the role light plays in shaping evolution and our relationship with it.

As visitors move through 40 different locations across the city of Riyadh in search of light, they will encounter the narrations of artists of over 40 nationalities, offering their own encounters with materials as staging relations to otherness in the form of light.

This year's edition will also host a comprehensive educational program of talks, performances and artist-lead workshops, which aim to enhance cultural vibrancy and social cohesion.

Light art is immersive, experiments with new technologies and is an experience that heightens our senses. It is a wide-reaching and universal medium that resonates with audiences of all ages.

The universality of the festival and its inclusivity are what the curators and artists have dreamed of for you.

Refik Anadol
Machine Dreams: Space
2022

Artificial Intelligence (AI) data sculpture
Variable dimensions

Copyright the artist, courtesy the artist and
the Royal Commission of Riyadh City

FROM SPARK TO SPIRIT

Our fascination with light is in part because it cannot be captured. We will never quite know what it is — illumination, understanding, or both — and yet it is fundamental to our existence. We are born as we continue to exist, in a transition from darkness to light. What is unseen is unknown. Light is therefore also information: it allows us to read our environment, to see where we are in relation to the objects we learn to depend on and the threats we must learn to avoid. Our discovery of fire, as a source of both heat and light, helped us with both. As much as fire was for survival and warmth, mankind's harnessing of these early sparks was also the first exploration of light as a technological prosthesis; as the artificial extension of vision into darkness. Our ability to manipulate and interpret light as information separated us from other species. It became the foundation of culture and learning. It enabled us to explore our self-awareness through the act of reading, and to describe ourselves within a continuum recorded as history and literature. Enlightenment may have been the ultimate objective, but it was with light that we imprinted ourselves upon the earth. The pursuit of this end drove continuing revolutions in the ways in which we represent the world.

Gutenberg's Revolution shaped the last half of the second millennium BCE. But the twenty-first century saw an equally radical — albeit largely unauthored — shift in the way in which we perceive information. Light is the ink of our times. The simultaneous advent of the internet and liquid crystal technology ushered in the information age, thereby transferring our attention from the page to the screen. Light is our primary means of communication in this world. We are now connected to each other by screens — by the light of in-

formation. We communicate with one another by manipulating light to generate words and images that together map a collective consciousness. The archives of our twenty-first century BCE will not be found in the physical architectures of libraries, museums, and other institutions of conservation, but in the immaterial form of light. This relatively new form of optical consciousness has given rise not just to bodies of knowledge no longer untethered from the forms of the past, but also new ways of relating to light itself. We are no longer using light to look, or to see. Instead, and perhaps for the first time, we are looking at light itself.

This historical setting lends form and significance to Noor Riyadh's *From Spark to Spirit*. If the transformation of the last fifty years has resulted in the emergence of light as our primary means of communication, then the new *technologies of light* have both formed and followed this trend. Fire developed, sparking into electrical incandescence. In turn, it became digital, traveling through circuit boards and fiber optic cables to liquify vision in a sea of pixels. Just as emerging technologies from the aerospace industry shaped the Light and Space art movement in the 1960s and 1970s in California, so digital technologies are now producing new kinds of material luminescence. The phenomenology of light that these artists experienced on a daily basis in the natural world could now be sought in the artificial sphere. The Sublime, once the preserve of the natural world, entered technology for the first time.

Neville Wakefield & Gaida Almogren
Curators

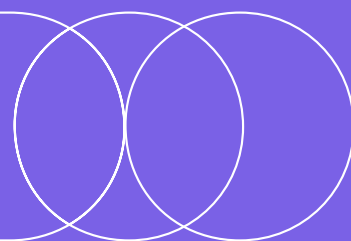

Doug Aitken
The River
2022

Resin, LED lighting, and audio
300 x 300 x 213 cm

Copyright the artist, courtesy the artist, 303 Gallery, New York, Regen Projects, Los Angeles, Galerie Eva Presenhuber, Zürich / Vienna / New York, Victoria Miro, London / Venice, and the Royal Commission of Riyadh City

Photograph: Doug Aitken Workshop

NEVILLE WAKEFIELD

Neville Wakefield is a writer and curator interested in exploring the ways in which art behaves outside of institutional contexts. He sees that art is most successful, enlightening, and provocative when it goes beyond stereotypical labels and white spaces and is revealed in new spaces—hybrid settings that transcend seclusion and suggest new paradigms. As MoMA PS1's Senior Curatorial Advisor and Frieze Projects' Curator, Wakefield established a reputation for delving into the commercial and non-commercial constraints that shape art.

His collaborations with US and international institutions include the disruptive Matthew Barney exhibition *Prayer Sheet with the Wound and the Nail* at Schaulager Switzerland. Wakefield's passion for how art functions outside of institutions led him to co-found *Elevation1049*, a site-specific biennial in Gstaad, Switzerland, which is currently in its fourth edition.

His position as Artistic Director of *Desert X* has been vital in establishing the biennial exhibition, which drew over 650,000 visitors to the Coachella Valley region of Southern California. Wakefield was also the driving force behind *Desert X AIUla*, in which art created in Southern California is juxtaposed with newly-commissioned pieces by Saudi Arabian artists, fostering an open and international cultural exchange while highlighting the environmental, ecological, social, and historical ecologies of the desert.

GAIDA ALMOGREN

Gaida Almogren is a Saudi Arabian interior architect whose projects span commercial, residential, and hospitality sectors. She holds an MFA specializing in Interior Architecture and Design from the Academy of Art in San Francisco and a BIA from King Faisal University. Almogren's work in advising and curating art collections for private individuals, commercial spaces, and design agencies across North and South America informs her curatorial practice.

She co-founded the Athel Architectural Consultancy, with projects in Paris, Dubai, London, and Saudi Arabia, and is a contributing writer to many arts and culture publications. Almogren is also the founder of Cultural Crossroads, a research-based project across web and social channels intended to showcase the creativity and culture of Saudi Arabia to the globe.

The image features a solid purple background. On the left side, there are two large, thin white circles that overlap each other. The circles are positioned such that their intersection is roughly in the center of the left half of the image. To the right of the circles, the text 'ARTISTS & ARTWORKS' is written in a bold, white, sans-serif font, arranged in two lines.

**ARTISTS
& ARTWORKS**

تقنيات الضوء

TECHNOLOGIES OF LIGHT

Technologies of Light examines the role of light as it shapes the perceptual and social structures that affect our past and inform our future. From the earth's energy to electricity and hologram. Light is understood in its unique role of providing both luminance and illumination. The exhibited artworks not only reveal where the borders between mind and body, digital and analog, past and future begin and end, but also where they intersect and converge. Here artists have utilized light to depict the progression and evolution of technology, showcasing how light affects and modifies our views of the environment we live in.

From the first spark of light via lava eruptions to the brightest technological breakthroughs of the present day, visitors are invited on a journey through *technologies of light*. By using common materials such as electric wire and lamps, as well as more complex technologies such as data scraping, artists transform light into ideas and, in doing so, examine the physiological and spiritual dimensions of vision. *Technologies of Light* enables an interactive exploration of networked systems, imagining new symbiotic arrangements between humans and machines. These artworks reflect ways in which societal systems and institutions might turn from nature to culture for models of collective transformation. In doing so, they investigate questions of sustainability, viability, ecology, and the diversification of energy sources that holds the key to the continued existence of humanity.

يعرض قسم «تقنيات الضوء» في المعرض دور الضوء الجوهري في استكشاف المدارك الحسية والاجتماعية التي تلقي الضوء على ماضيها، وتتنبأ بمستقبلنا بدءاً بالطاقة الأرضية وانتقالاً إلى إنتاج الكهرباء، ووصولاً إلى الذكاء الاصطناعي والصور المجسمة، وبشير ذلك إلى خصائص الضوء الفريدة التي تتيح لنا إدراك واقعنا وعرض آمالنا وأحلامنا على العالم الأعمال الفنية المعروضة تتناول فكرة ومفهوم عدم القدرة على ملاحظة الضوء، من خلال وصف حدود الحركة عن طريق خلق مفاهيم جديدة. استخدم الفنانون في قسم «تقنيات الضوء» النور لتصوير مدى تطور التقنيات التي شكّلت وجهات نظرنا حول البيئة التي نعيش فيها.

تصطحب «تقنيات الضوء» الجمهور في رحلة ضوئية عبر تاريخ التكنولوجيا، بدءاً من الشرارة الأولى للضوء وثوران الحمم البركانية إلى أضخم الابتكارات التكنولوجية حتى يومنا هذا، وذلك من خلال استخدام مواد مثل الأسلاك الكهربائية والمصابيح، أو من خلال تقنيات حديثة أكثر تعقيداً مثل جمع بيانات الموجات العقلية، حيث يخلق كل تدفق تشكيلات جديدة يمكن رؤيتها على الشاشات، مما يمكن الفنانين من تحويل الضوء إلى أفكار وفرص لاختبار عملية الرؤية من الناحية الفسيولوجية والروحية. كما تتيح «تقنيات الضوء» الاستكشاف التفاعلي لشبكات روبوتية تجسد العلاقة الخيالية بين البشر والآلات والبيئة. يقدم هذا القسم الفرصة للتجول حول قطع فنية تستخدم الذكاء الصناعي، ثم تأخذنا إلى رحلة أخرى تجريبية من خلال أعمال فنية على شاشات متعددة القنوات تعرض منظوراً مميّزاً تم تنسيقه بإتقان ليثبت شعور الانبهار للجمهور، وختاماً تستخدم تقنية التصوير مجسم الهولوجرام لإظهار كيف يمكن للضوء أن يخلق أشكالاً وتصورات جديدة. تعكس هذه النظريات النظم والهياكل المجتمعية وتحويلها إلى نماذج محتملة للتحويل الجماعي، كما تناقش مفاهيم الاستدامة وتنوع مصادر الطاقة لضمان استمرار الجنس البشري.

نورما جين
ذات
2022

مستشعرات حركة، أضواء ديسكو متنوعة،
مؤثرات، تروس، صوت، هيكل جمالون
100 × 100 × 250 سم

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنانة،
T293، روما، والهيئة الملكية لمدينة الرياض

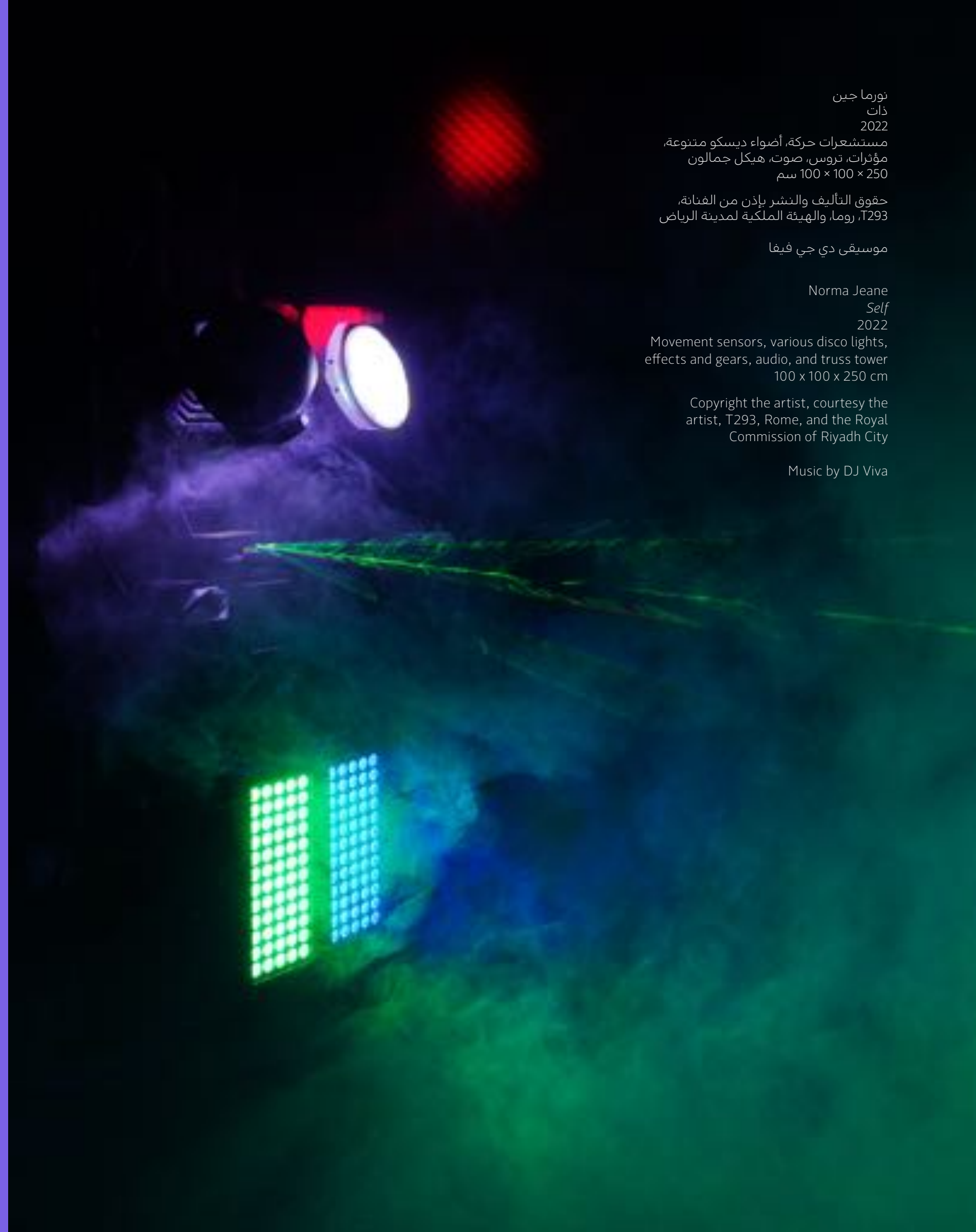
موسيقى دي جي فيفا

Norma Jeane
Self
2022

Movement sensors, various disco lights,
effects and gears, audio, and truss tower
100 x 100 x 250 cm

Copyright the artist, courtesy the
artist, T293, Rome, and the Royal
Commission of Riyadh City

Music by DJ Viva

JASON TING

Jason Ting (b.1986) is an American new media artist. He uses a variety of creative coding tools to create abstract animated visuals that explore the interaction of form, color, and motion. His work is inspired by forces found in nature, geometric patterns, and light.

Soft Encounters

Jason Ting's *Soft Encounters* is a generative moving image work created using code. Infinitely changing over time, the work is a warm, delicate, and peaceful meditation on past memories, the passage of time, and hope for the future.

At the outset, the texture of the work resembles slow-moving clouds. Taking a one-pixel-wide slice from this texture and stretching it vertically, Ting conjures a glimmering spectrum. Ting then processes the work through a secondary algorithm, bringing about the work's soft, glowing effect, in which light appears to emanate from each slice of color.

جايسون
تينج

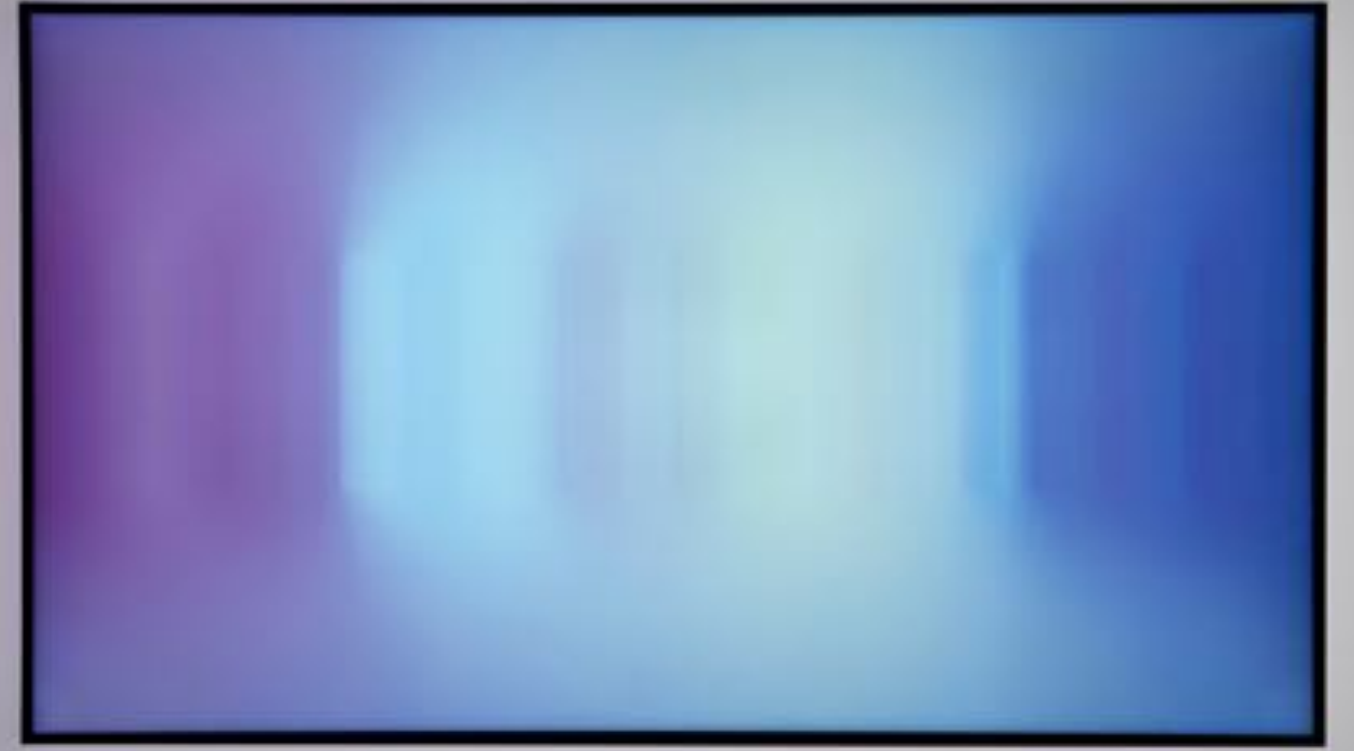

وُلد الفنان والإعلامي الأمريكي جيسون تينج في عام 1986. وهو يستخدم مجموعة متنوعة من أدوات الترميز الإبداعية لتصميم صور متحركة مجردة تستكشف تفاعل الشكل واللون والحركة. كما أن عمله مستوحى من القوى الموجودة في الطبيعة والأنماط الهندسية والضوء.

لقاءات ناعمة

يعدّ هذا العمل الفني صورة متحركة توليدية تم تصميمها باستخدام رمز، حيث يتغير العمل بمرور الوقت، فهو بمثابة تأمل في الذكريات الماضية، ومسار للزمن، وأمل للمستقبل.

في البداية يحاكي نسيج العمل غيوماً بطيئة الحركة، ويتم أخذ شريحة بعرض بكسل واحد من هذا النسيج ومدّها بشكل عمودي، لاستحضار طيفاً متلألئاً. ثم يتم معالجة العمل من خلال خوارزمية ثانوية، مما يجعل العمل الناعم متوهجاً ومؤثراً، حيث ينبعث الضوء من كل شريحة لونية.

جايسون تينج
لقاءات ناعمة
2022

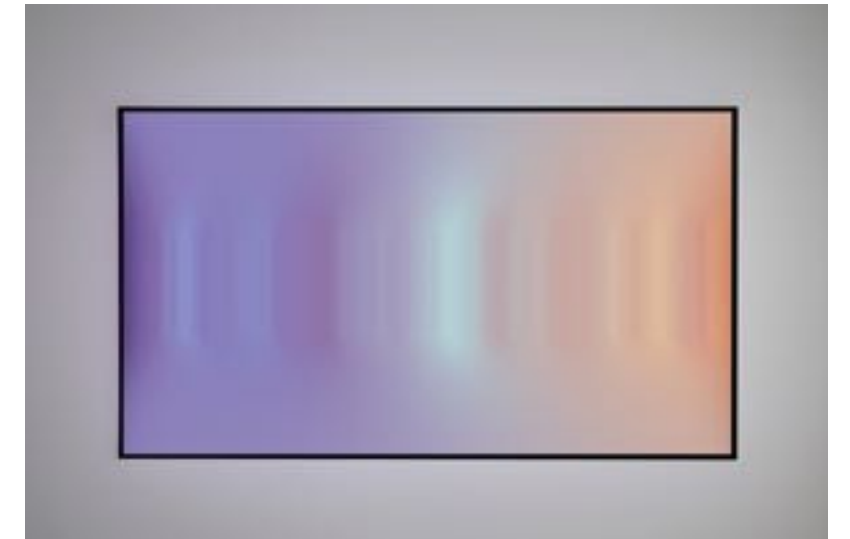
صورة متحركة مولدة على شاشة QLED 4K،
رموز غير قابلة للاستبدال متطابقة
108 x 191 سم

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنان والهيئة
الملكية لمدينة الرياض

Jason Ting
Soft Encounters
2022

Moving image on QLED 4K screen;
corresponding NFT
108 x 191 cm

Copyright the artist, courtesy the artist and
the Royal Commission of Riyadh City

GISELA COLÓN

Gisela Colón (b.1966) is a Puerto Rican-American artist whose unique sculptural language breathes lifelike qualities into minimalist forms.

Rectanguloid (Quasar Spectrum)

Gisela Colón's *Rectanguloids* embody a singular prime form derived from Euclidean geometries, and Platonic forms that have been altered, humanized, and energized to become organic transmitters of life force. While their outward appearance is high-tech, space-age, and futuristic, these forms are also visceral, primitive, and embody ancient humanistic knowledge. Created with ocular materials of the 21st century, Colón's wall sculptures appear as hybrid objects: they might read as paintings, yet contain no paint. Unconventionally, the chroma of these works comes from luminosity — not from surface pigments — and presents a fluid color spectrum that fluctuates in response to environmental lighting conditions and the position of the audience. In their shifting nature, these sculptures recall organic matter. They embody active transformation, acting as vehicles for enhanced perceptual experiences, causing the viewer to experience seeing 'impossible' or even 'imaginary' colors as light and color become inextricably intertwined.

جيزيلا
كولون

وُلدت جيزيلا كولون في عام 1966، وهي فنانة تحمل جنسية البورتوريكو والولايات المتحدة الأمريكية، وهي تعيش وتعمل في لوس أنجلوس. تمتاز لغتها النحتية بصفات فريدة نابضة بالحياة تصورها عبر أشكال بسيطة.

المستطيلات (طيف القصر)

يعكس عمل جيزيلا كولون شكلاً أولياً منفرداً مشتقاً من الهندسة الإقليدية والأشكال الأفلاطونية التي تم تغييرها وإضفاء الطابع الإنساني عليها وتنشيطها لتصبح مرسلات عضوية لقوة الحياة. في حين أن مظهرها الخارجي ذو تقنية عالية، ومن عصر الفضاء ومستقبلي، إلا أن هذه الأشكال هي أشكال داخلية وبدائية وتجسد المعرفة الإنسانية القديمة. وقد تم تصميمها باستخدام مواد بصرية من القرن الحادي والعشرين، وتظهر منحوتات كولون الجدارية ككائنات هجينة، يمكن أن تُقرأ كلوحات، لكنها لا تحتوي على طلاء. وبشكل غير تقليدي يأتي صفاء هذه الأعمال من اللمعان، وليس من أصباغ السطح، إذ تقدم طيفاً لونياً سائلاً يتقلب استجابة لظروف الإضاءة البيئية وموقع الجمهور. في طبيعتها المتغيرة، تستدعي هذه المنحوتات المواد العضوية. كما أنها تجسد تحولاً نشطاً، وتعمل كوسيلة لتجارب إدراكية محسنة، مما يجعل المشاهد يختبر رؤية ألوان "مستحيلة" أو حتى "خيالية" حيث يصبح الضوء واللون متشابكين بشكل متشابك.

جيزيلا كولون
المستطيلات (طيف القصر)
2022
أكريليك مصبوب بالنفخ
110 × 230 × 20 سم

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنانة، جاليري جافلاك، لوس أنجلوس / بالم بيتش، والهيئة الملكية لمدينة الرياض

Gisela Colón
Rectanguloid (Quasar Spectrum)
2022
Blow-molded acrylic
110 x 230 x 20 cm

Copyright the artist, courtesy the artist,
Gavlak Gallery, Los Angeles / Palm Beach,
and the Royal Commission of Riyadh City

MOATH ALOFI

Moath Alofi (b.1984) is a Saudi Arabian artist, researcher, and explorer. After receiving a BA in Environmental Management and Sustainable Development at Bond University in Australia, Alofi returned to his birthplace of Medina.

Thnan

In *Thnan*, Moath Alofi explores our connection to light through recreations of Obsidian and Basaltic lava. The harshness of volcanoes is presented alongside light's role as a source of hope. The installation features a black volcano in the process of erupting, with cracks emitting orange light as bright as the sun. The audience is invited to consider the possibilities light offers us. In *Thnan*, light is a means to gaze through the gaps in the earth left by ancient eruptions, towards our future.

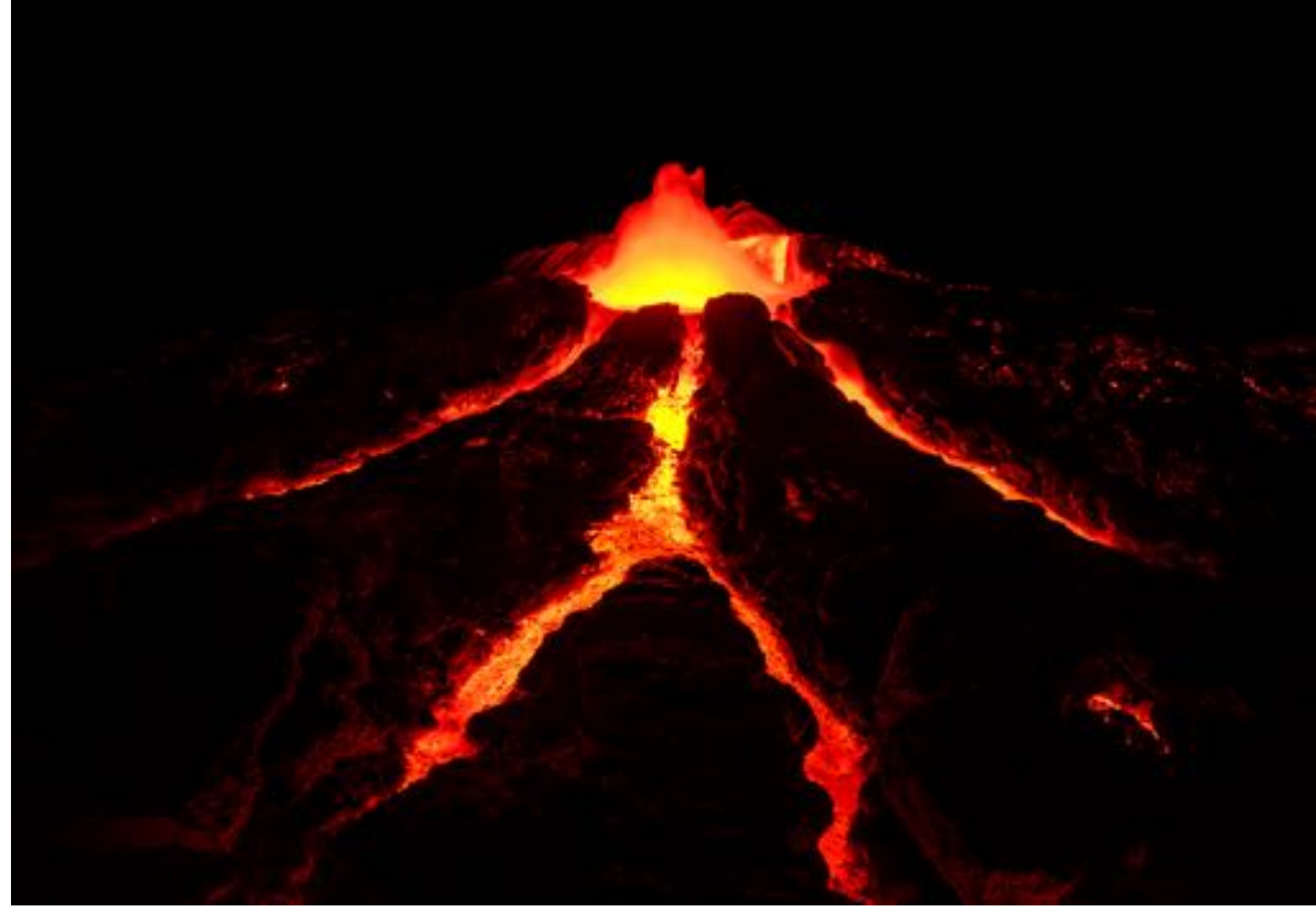
معاذ
العوفي

فنان سعودي وباحث ومستكشف من مواليد سنة 1984. بعد حصوله على درجة البكالوريوس في الإدارة البيئية والتنمية المستدامة من جامعة بوند في جولد كوست، أستراليا، عاد معاذ إلى مسقط رأسه في المدينة المنورة.

ثنان

يستكشف معاذ العوفي في هذا العمل الفني علاقتنا بالضوء من خلال إعادة إنشاء الحمم البازلتية وحجر السج، حيث يصور قسوة البراكين ودور الضوء كمصدر للأمل. يتميز العمل التركيبي بوجود بركان أسود في طور الثوران مع تشققات تنبعث منها ضوء برتقالي ساطع مثل الشمس. كما أن العمل يدعو الجمهور للتدبر في الاحتمالات التي يوفرها لنا الضوء. في "ثنان"، الضوء هو وسيلة للتحديق من خلال الفجوات في الأرض التي خلفتها الانفجارات القديمة نحو مستقبلنا.

معاذ العوفي

ثنان

2022

صخور بركانية، بوليمرات، ضوء، صوت، سائل، بخار
66 × 450 × 700 سم

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنان والهيئة
الملكية لمدينة الرياض

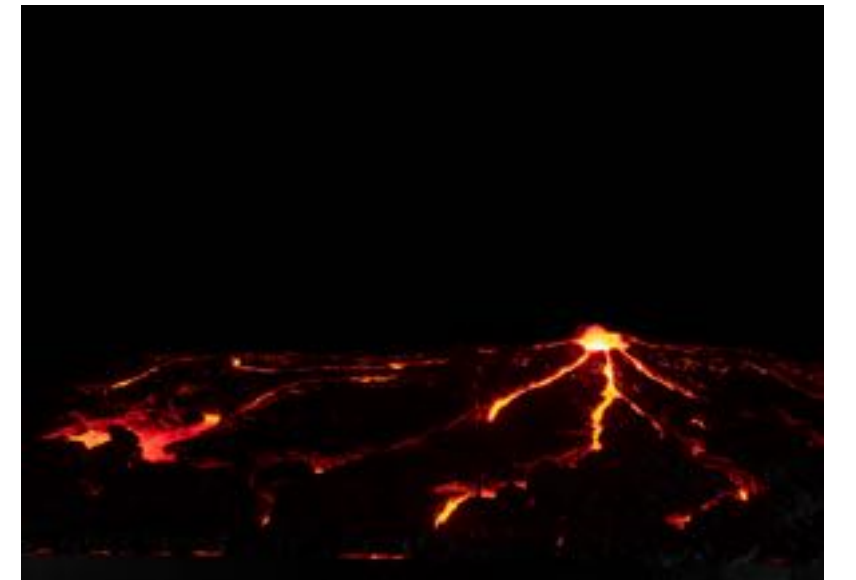
Moath Alofi

Thnan

2022

Volcanic rocks, polymers, light, sound,
liquid, and steam
66 x 450 x 700 cm

Copyright the artist, courtesy the artist and
the Royal Commission of Riyadh City

LINA GAZZAZ

Lina Gazzaz is a Saudi Arabian artist critically connecting the figurative, experimental, and Islamic. She works primarily in ink, pastel, and oil, as well as collage, urban sculpture, and moving image.

Converting Light Into Idea

Lina Gazzaz's *Converting Light Into Idea* is an examination of the process of vision, both physiologically and spiritually. Gazzaz presents her glass sculptures on steel tables, referencing the practice of treating hot glass on steel surfaces.

"In quantum physics, the observer and the system being viewed were inexplicably intertwined, such that the outcomes of any observation appeared to be partially controlled by the observer's real decisions. This condition is reflected by the wave function, a complex-domain function that incorporates information about both the universe as a whole and the observer's apparent level of knowledge."

— Theresa M. Scott

لينا
قزاز

فنانة سعودية. يرتبط عملها الفني الحديث بشكل نقدي مع المجازي والتجريبي والإسلامي. تستخدم الحبر الصيني على ورق الألوان المائية والحبر والباستيل والزيت كوسائط أساسية. تشمل مشاريعها الحالية على الكولاج والنحت الحضري والصورة المتحركة.

من مشكاة فكرة

يعدّ هذا العمل الفني استكشافاً لعملية الرؤية من الناحية الفسيولوجية والروحية، حيث تقدم الفنانة منحوتاتها الزجاجية على طاوولات فولاذية لتوضيح فكرة معالجة الزجاج الساخن على الأسطح الفولاذية.

"في فيزياء الكم، ثمة تداخل بين المراقب والنظام الذي يتم عرضه بشكل غير معلوم، إذ تبدو نتائج أي ملاحظة وكأنها تتحكم جزئياً في قرارات المراقب الحقيقية. ويتم تمثيل هذا الشرط من خلال دالة الموجة، وهي دالة ذات مجال معقد تتضمن معلومات عن الكون ككل والمستوى الظاهري للمعرفة للمراقب." — بقلم تيريزا سكوت

لينا قزاز
من مشكاة فكرة
2022
زجاج وفولاذ وإضاءة
15 قطعة، 15 × 20 × 12 سم لكل منها

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنانة والهيئة
الملكية لمدينة الرياض

Lina Gazzaz
Converting Light Into Idea
2022
Glass, steel, and lighting
15 pieces, 15 x 20 x 12 cm each

Copyright the artist, courtesy the artist and
the Royal Commission of Riyadh City

NASSER AL TURKI

Nasser Al Turki (b.1971) is a Saudi Arabian artist whose impact on his country's fine arts community has been significant. He has exhibited widely across the MENASA region, East Asia, and North America. He lives and works in Riyadh.

Growth

Nasser Al Turki's *Growth* reflects on the journey of the Kingdom of Saudi Arabia through energy, from oil exploration and oil wells to reliance on them as a source of economic and technological transformation, and its current search for myriad energy sources and renewable energy solutions to fulfill the 2030 vision for sustainable development. *Growth* tells the story of this never-ending ambition through a multi-faceted luminous spiral of movement. Inspired by the tower of an oil well drilling rig, *Growth* is also a symbol of the spiral drilling tool for heat pumps linked to the earth's geothermal energy.

Because geothermal fields contain a large stock of thermal energy that may be utilized to power electric turbines, including solar ones, they are now a viable source of energy to profit from using existing technical capabilities. In *Growth*, Al Turki presents geothermal energy as an alternative energy source for a better and safer future.

ناصر
التركي

فنان سعودي من مواليد سنة 1971. له تأثير كبير على مجتمع الفنون الجميلة في المملكة. وقد عُرضت أعماله على نطاق واسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان وشرق آسيا وأمريكا الشمالية. وهو يعيش ويعمل في الرياض.

نمو

يلقي هذا العمل الفني الضوء على رحلة المملكة العربية السعودية خلال الطاقة، بدءاً من التنقيب عن البترول وآبار النفط والاعتماد عليها كمصدر للتحويل الاقتصادي والتكنولوجي، ومروراً بسعيها الحالي في البحث عن مصادر للطاقة وحلول الطاقة المتجددة لهدف تحقيق رؤية 2030 في التنمية المستدامة. يروي عمل "نمو" قصة هذا الطموح الوطني الذي لا حدود له، والمستوحى من برج منصة حفر آبار النفط من خلال حركة لولبية مضيئة متعددة الأوجه تعكس بعض الرموز والدلالات لموجات الضوء وغيرها من خصائصه، كما أنه رمز لأداة الحفر الحلزونية لمضخات الحرارة المرتبطة بالطاقة الحرارية للأرض.

ونظراً للحقول الحرارية الأرضية واحتوائها على مخزون هائل من الطاقة الحرارية التي يمكن استخدامها لتوليد الطاقة من التوربينات الكهربائية، بما في ذلك التوربينات الشمسية، فهي الآن مصدر طاقة قابل للتطبيق للاستفادة من استخدام القدرات التقنية الحالية. "نمو" يوضح العلاقة بين الطاقة الحرارية الأرضية والتقدم التكنولوجي لتوليد الطاقة الكهربائية كمصدر بديل للطاقة من أجل مستقبل أفضل وأكثر أماناً.

ناصر التركي
نمو
2022
ضوء أبيض، فولاذ مطلي
280 سم (الارتفاع)

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنان والهيئة
الملكية لمدينة الرياض

Nasser Al Turki
Growth
2022

White light and painted steel
280 cm (height)

Copyright the artist, courtesy the artist and
the Royal Commission of Riyadh City

JAC LEIRNER

The creative practice of Brazilian artist Jac Leirner (b.1961) begins with incessantly collecting and serially arranging materials according to certain organizational needs utilizing a conceptual and complex vocabulary. Their inventory includes a variety of items, including silverware, cigarette butts, tools, rulers, cash, and bags.

Bold Copper Light

Jac Leirner's *Bold Copper Light* is an extension of *Little Light*, a series of works created using only electric wire, one socket, and one bulb. Distance, effort, and investment are at play in works produced by a series of modest gestures. The ensemble is a metaphor for time and the route that leads to light. Here, Leirner explores form (the straight line and the curve) and its relationship to color, as well as questions of matter and mass, tension and softness, and surface and depth. Contrary to the meticulous classification of things that is a signature of Leirner's oeuvre, in *Little Light*, quantity and repetition are applied to a single material, broadening and strengthening the artist's language.

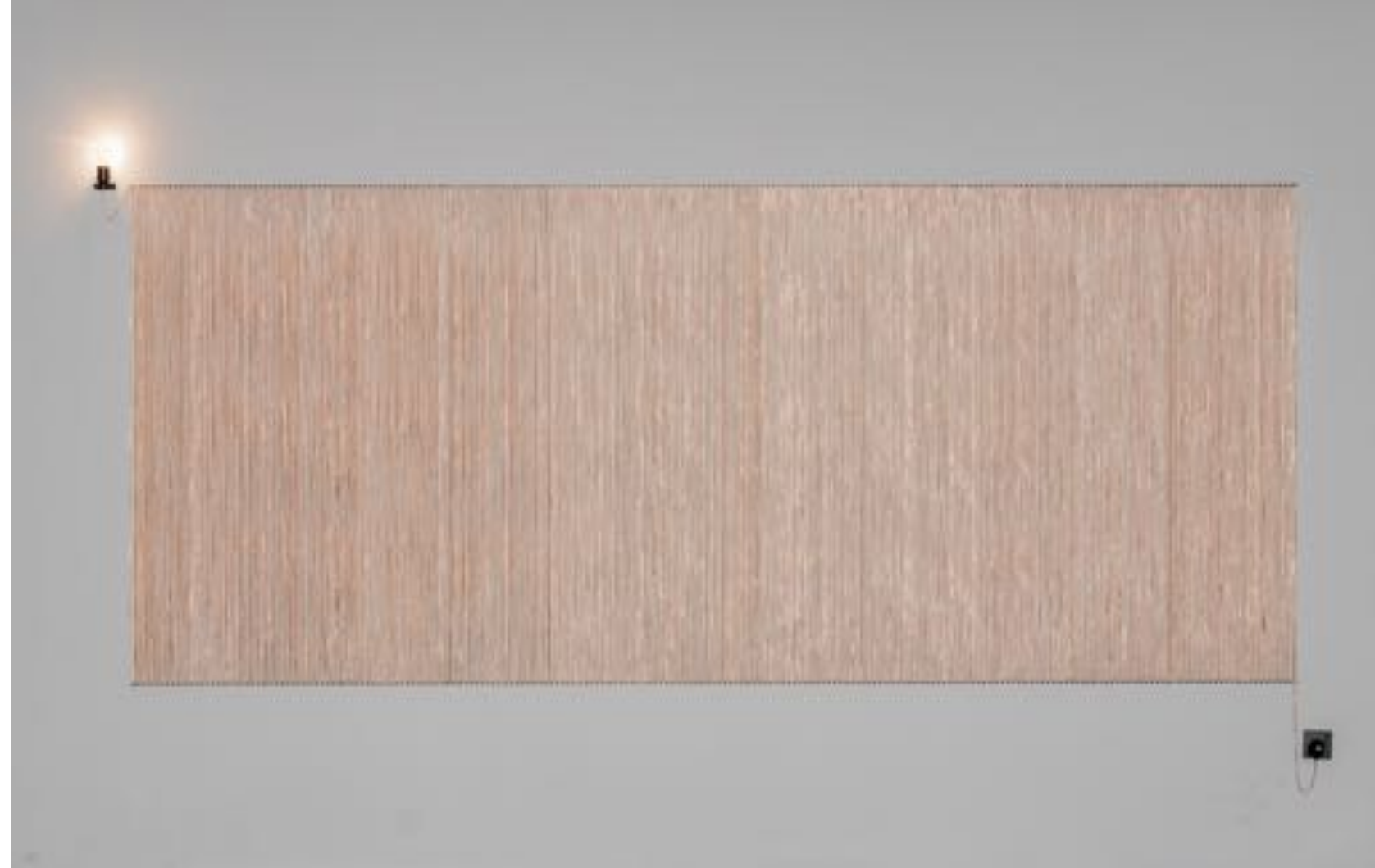
جاك
ليرنر

تبدأ عملية الإبداع عند الفنانة البرازيلية جاك لييرنر التي وُلدت في سنة 1961 بجمع المواد وترتيبها بتسلسل مستمر وفق ما تقتضيه احتياجات تنظيمية محددة، وذلك من خلال استخدام مفردات ومفاهيم مركبة يحتوي مخزونها على مجموعة متنوعة من العناصر، بما في ذلك الأواني الفضية وأعقاب السجائر والأدوات والمساطر والنقود والحقائب.

أضواء صغيرة

هذا العمل الفني هو عنوان لسلسلة من الأعمال التي أبدعت بها جاك لييرنر باستخدام مادة واحدة فقط، وهي سلك كهربائي شبه شفاف. لذلك من الملاحظ أن الأعمال التي صنعتها بإبداع سلسلة بسيطة من الإشارات، نجد فيها أن المسافة والجهد والتوظيف لهم دور كبير، إذ يتم استخدام أقصى حدّ من الأساليب لتحقيق أدنى حدّ من النتائج. فضلاً عن أن كل مكون ما هو إلا استعارة مجازية للوقت والأسلوب المؤدي إلى الضوء. وبالإضافة إلى معالجة الاهتمامات الشكلية، تضع هذه الأعمال لييرنر في حوار مع الفنانين وتاريخ الفن وتكثيف البساطة والمفاهيم والتجريد الهندسي. لذلك يعدّ الشكل، أو بالأحرى الخط المستقيم والمائل وعلاقته باللون وأسئلة الوزن والكتلة والمادة والشّد والليونة أو الطلاء والمستوى والسطح والعمق ذات أهمية كامنة. وعلى عكس أسلوب التصنيف الدقيق للأشياء في أعمال الفنان، يجسّد عمل أضواء صغيرة تطبيقاً من جهة الكم والتكرار على مادة واحدة، وبالتالي اتساع وتعزيز لغة الفنان.

جاك لييرنر
أضواء صغيرة
2022
سلك كهربائي ومصباح
150 × 350 سم

حقوق النشر بإذن من الفنانة، فورتيس دالويبا وجابريل، ساو باولو / ريو دي جانيرو، والهيئة الملكية لمدينة الرياض

Jac Leirner
Bold Copper Light
2022
Electric wire and lamp
150 x 350 cm

Copyright the artist, courtesy the artist,
Fortes D'Aloia & Gabriel, São Paulo / Rio de Janeiro, and the Royal Commission of Riyadh City

CLAUDIA COMTE

Claudia Comte (b.1983) is a Swiss artist with a longstanding interest in teasing out the history memory of materials. Known for her site-specific installations, Comte's practice is guided by a distinct rule-measurement system of her own creation wherein each artwork specifically relates to one another. Her minimalist approach to art-making is equal parts methodical and dynamic; works are infused with a distinct sense of playfulness.

كلوديا
كومت

وُلدت الفنانة السويسرية كلوديا كومت سنة 1983. تتمحور أعمالها حول الاهتمام الدائم بالبحث في تاريخ وذاكرة الأشكال الحيوية. وتعكس أعمالها نظام قياس قواعد متميز من إبداعاتها، حيث يرتبط كل عمل فني ببعده. تعتمد طريقتها في الإبداع الفني على البساطة بشكل منهجي وديناميكي بأجزاء متساوية، حيث تعكس الأعمال الفنية شعوراً مميزاً بالمرح.

Neon Cactus

Claudia Comte works playfully with shapes both inspired by organic patterns and morphology, including waves, sonar, cacti, and rock strata. Drawing on the powers of communication, knowledge, and symbiosis between animal and plant life, Comte's objects pay testament to the intelligence and transformative capacities of the ecological world. In *Neon Cactus*, one of Comte's most idiosyncratic forms glows in coloured neon. A plant synonymous with withstanding environments, requiring resilience as well as adaptation to survive, it conveys the possible future of our planet, while being an optimistic figure with a strong cartoonish character.

صَبَّار من النيون

في سلسلة صَبَّار من النيون، يتألق أحد أكثر أشكال كلوديا كومت بالخصوصية من خلال النيون الملون بألوان الأزرق والأخضر والأصفر والفيروزى والأبيض والوردي. يعدّ الصَبَّار نباتاً مرادفاً للنباتات الصعبة التي تتطلب المرونة والتكيف من أجل البقاء، لذلك يعطي هذا العمل فكرة عن المستقبل المحتمل لكوكبنا. بالإضافة إلى أنه يعد رمزاً للتفاؤل ذو شخصية كرتونية قوية، مما يتيح للفنان صياغة العديد من الاهتمامات. كما أن الأشكال المستوحاة من الأنماط العضوية والتشكيلات مثل الموجات والسونار والصَبَّار وطبقات الصخور هي جزء لا يتجزأ من أعمال كومت، وغالباً ما تعكس شعوراً مميزاً بالمرح. ومن خلال قوى الاتصال والتواصل والمعرفة والتعايش بين حياة الحيوان والنبات، فإن كائنات كومت الديناميكية والمتغيرة تؤكد على الذكاء والقدرات التحويلية للعالم البيئي.

كلوديا كومت

صَبَّار من النيون

2020

نيون (أزرق، أخضر، أصفر، فيروزى، أبيض، زهري)
6 قطع، 40 x 18.5 x 2 سم لكل منها

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنانة، كونيج جاليري،
برلين / لندن، والهيئة الملكية لمدينة الرياض

Claudia Comte

Neon Cactus

2020

Neon (blue, green, yellow, turquoise, white, and pink)
6 pieces, 40 x 18.5 x 2 cm each

Copyright the artist, courtesy the artist,
König Galerie, Berlin/London, and the
Royal Commission of Riyadh City

DANIAH ALSALEH

Daniah Alsaleh (b.1970) is a Saudi Arabian artist whose practice centers on cultural conditioning – the ways in which messages and beliefs are transmitted via various networks and media.

Delicate

Delicate, a network of hanging mixed-media sculptures by Daniah Alsaleh, addresses the inequalities within our highly-striated contemporary world. The installation uses the infinite perfection of fractal patterns found in nature to explore potential structures for harmony and positive change. Considering how these orders work, Alsaleh offers a model that might counter what is otherwise fragmented, hierarchical, and imbalanced.

Manifesting the simultaneous simplicity and complexity of fractal phenomena, *Delicate* demonstrates the powerful potential of this organizational structure. From a single micro point, representative of the most accessible of actions that can be enacted by any individual, the work evolves into an intricate, decentralized ecosystem of relations.

دانية
الصالح

فنانة سعودية من مواليد سنة 1970. تركز دانية الصالح في أعمالها الفنية على جوانب التكيف الثقافي، والطرق التي يتم من خلالها تبادل الرسائل والمعتقدات عبر مختلف الشبكات والمنصات الإعلامية والاجتماعية.

ناعم

يحاول هذا العمل الفني المكوّن من شبكة من المنحوتات المعلقة البحث في فكرة عدم المساواة في عالمنا المعاصر. يستكشف العمل ويبحث في التّبنى والأنظمة المعقدة التي يمكن أن تتناغم مع بعضها بشكل إيجابي، باستخدام الإبداع والتواصل اللامحدود الذي نلاحظه في الجسيمات الموجودة في الطبيعة.

وبالنظر إلى كيفية عمل هذه الأنظمة، تقدم دانية نموذجاً يقابل كل ما هو مجزأ وغير متوازن. ويظهر العمل تزامن بساطة وتعقيد الظواهر الكسورية، ويوضح الإمكانيات القوية لهذا الإطار التنظيمي، فمن خلال نقطة متناهية الصغر، يصنع العمل علاقات وشبكات كبيرة معقدة تتسم باللامركزية، والانسجام والسلام والتفاهم.

دانية الصالح
ناعم
2019

ورق، شاشات، جهاز عرض، أكريليك، خشب، لباد،
قماش، أسلاك
21 قطعة، 600 × 600 سم

بتكليف من المجلس الفني السعودي على وجه
السرعة، أنا أحبك عام 2020، الإصدار السابع 21,39
حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنانة، معرض
أثر بجدة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض

Daniah Alsaleh
Delicate
2019

Paper, screens, projector, acrylic, wood, felt,
canvas, and wire
21 pieces, 600 x 600 cm

Commissioned 2020 by the Saudi Art Council for
I Love You Urgently, the 7th edition of 21,39
Copyright the artist, courtesy the artist, Arthr Gallery,
Jeddah, and the Royal Commission of Riyadh City

HAROON MIRZA

British artist Haroon Mirza (b.1977) investigates the interaction and friction between sound and light waves and electric current.

Energy for the Sake of Power (Solar Symphony 16)

Energy for the Sake of Retaining Power (Solar Symphony 16) is a new sculptural installation specifically created for the Noor Riyadh Festival. It follows Mirza's continued interest in the 'Dyson Sphere', a speculative photovoltaic megastructure that encompasses a star in order to exploit vast amounts of its energy. Mirza presents an arrangement of these photovoltaic panels that channel electricity from halogen lamps to further illuminate a planter populated by the local shrub Syrian Rue, facilitating its growth and photosynthesis. The plants and visitors are simultaneously serenaded by a generative composition of physiologically-stimulating frequencies governed by the electricity flowing through the system.

هارون
ميرزا

فنان بريطاني من مواليد سنة 1977. يلقي عمله الضوء على التفاعل والاحتكاك بين موجات الصوت والضوء والتيار الكهربائي.

الطاقة من أجل الطاقة (السمفونية الشمسية 16)

يعدّ هذا العمل الفني تركيباً حديثاً تم تصميمه خصيصاً لاحتفال نور الرياض. وهو يعكس اهتمام ميرزا المستمر بـ "غلاف دايسون"، وهو عبارة عن هيكل ضوئي تأملي كبير بوسطه نجم من أجل الاستفادة من طاقته الهائلة. يعرض ميرزا مجموعة من الألواح الكهروضوئية التي تنقل الكهرباء من مصابيح الهالوجين لتسليط الضوء على عشبة شائعة الاستخدام لتسهيل عملية نموها وتمثيلها الضوئي. وفي المقابل تتناغم النباتات والزوار في وقت واحد من خلال تركيبة توليدية من الترددات المحفزة فسيولوجياً يتم التحكم بها من خلال الطاقة المتدفقة عبر النظام.

هارون ميرزا
الطاقة من أجل الطاقة (السمفونية الشمسية 16)
2022
ألواح كهروضوئية، أجهزة وسائط مخصصة،
باقة DMX للإضاءة الخافتة، ألومنيوم، مصابيح
هالوجين كاشفة، شريط LED، حرميل شائع من
مكة، تربة، سماعات، سجادة، كابلات،
الأبعاد متغيرة

حقوق النشر بإذن من الفنان، ليسون جاليري لندن /
نيويورك / لوس أنجلوس / شنغهاي / بكين، والهيئة
الملكية لمدينة الرياض

Haroon Mirza
Energy for the Sake of Power (Solar Symphony 16)
2022
Photovoltaic panels, bespoke media devices,
DMX dimmer pack, aluminium, Halogen flood lights,
LED tape, Peganum Harmala from Mecca,
soil, speakers, carpet, cables
Variable dimensions

Copyright the artist, courtesy the artist, Lisson Gallery,
London / New York / Los Angeles / Shanghai / Beijing,
and the Royal Commission of Riyadh City

NORMA JEANE

Norma Jeane (b.1962), the real name of Marilyn Monroe, is the alias of an artist who does not want to be in the limelight.

Self

Norma Jeane's *Self* is an interactive sculpture that detects and reacts to the presence of viewers as they try to experience it. Guests approach the organism, whose organs are disco gears, drawn in by the evidence of the throbbing electronic dance music and glittering disco lights. Traces of the vibrant disco progressively disappear as the interest of the viewer grows, and they are ensnared and seduced by the piece. *Self* recalls the contemporary emotion of 'FOMO', or 'fear of missing out', while focusing on the identity of automated machines and the discourse around technological 'singularity'. After all is said and done, by the time the viewer enters the artwork, all of the hints of the club have evaporated, and they are left standing in a space that is devoid of any sensory stimulation. After the viewers have left, the room reverts to its previous condition – a vibrant disco – even though there is no longer anyone there to participate.

نورما
جين

نورما جين من مواليد سنة 1962، اسمها الحقيقي مارلين مونرو، وهو الاسم المستعار لفنانة لا تريد أن تكون تحت الأضواء.

ذات

يعدّ عمل نورما جين الفني بمثابة تركيب تفاعلي يكتشف وجود المشاهدين ويتفاعل معهم أثناء محاولتهم لتجربته، وهو يعمل على جذبهم من خلال موسيقى البوب وأضواء الديسكو المتلألئة، ويعقب ذلك آثار الديسكو السابقة في الاختفاء تدريجياً، خاصة مع تزايد اهتمام المشاهد بسبب جاذبية العمل الفني. كما يستحضر العمل الفني مشاعر الجيل الذي يُطلق عليه اصطلاحاً "FOMO" أو "الخوف من فوات الشيء"، بالإضافة إلى السعي للاستمتاع بلحظات خاطفة من الاحتفال والسعادة، ومع دخول المشاهد إلى الغرفة الغامرة، ستتبخّر كل إحياءات النادي، إذ سيتم تركهم واقفين في مكان خالٍ من أي تحفيز حسي. وبعد مغادرة الزوار، تعود الغرفة إلى ما كانت عليه، وهي الحالة المعتادة للديسكو النابض بالحياة، بالرغم من عدم وجود أي شخص مشارك.

نورما جين
ذات
2022
مستشعرات حركة، أضواء ديسكو متنوعة، مؤثرات،
تروس، صوت، هيكل جمالون
100 × 100 × 250 سم
حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنانة، T293،
روما، والهيئة الملكية لمدينة الرياض
موسيقى دي جي فيفا

Norma Jeane
Self
2022
Movement sensors, various disco lights,
effects and gears, audio, and truss tower
100 x 100 x 250 cm
Copyright the artist, courtesy the artist, T293,
Rome, and the Royal Commission of Riyadh City

Music by DJ Viva

REFIK ANADOL

Refik Anadol (b.1985) is a Turkish-American artist. A pioneer in the aesthetics of Artificial Intelligence (AI), his practice examines the difficulties and opportunities provided by pervasive computing, as well as what it means to be human in the era of AI, including the shifting perception and experience of time and space. Practicing at the crossroads of art, science, and technology, Anadol's works include site-specific 3D 'data sculptures' and 'data paintings', live performance, and immersive installations.

Machine Dreams: Space

Machine Dreams: Space is an ongoing data aesthetics project in which Refik Anadol collaborates with Artificial Intelligence to reveal layers of our external worlds. A multi-channel immersive installation, *Machine Dreams: Space* is a machine-induced communal dream based on recorded visual impressions of Riyadh. To create the work, Anadol trained a generative network model on publicly-accessible photographs of Riyadh culled from social media platforms and digital image archives. Through machine learning, the city's data universe is processed in over a thousand latent dimensions. In *Machine Dreams: Space*, Anadol explores the ways in which memory may be spatially experienced, as well as the ways in which AI can enhance our senses.

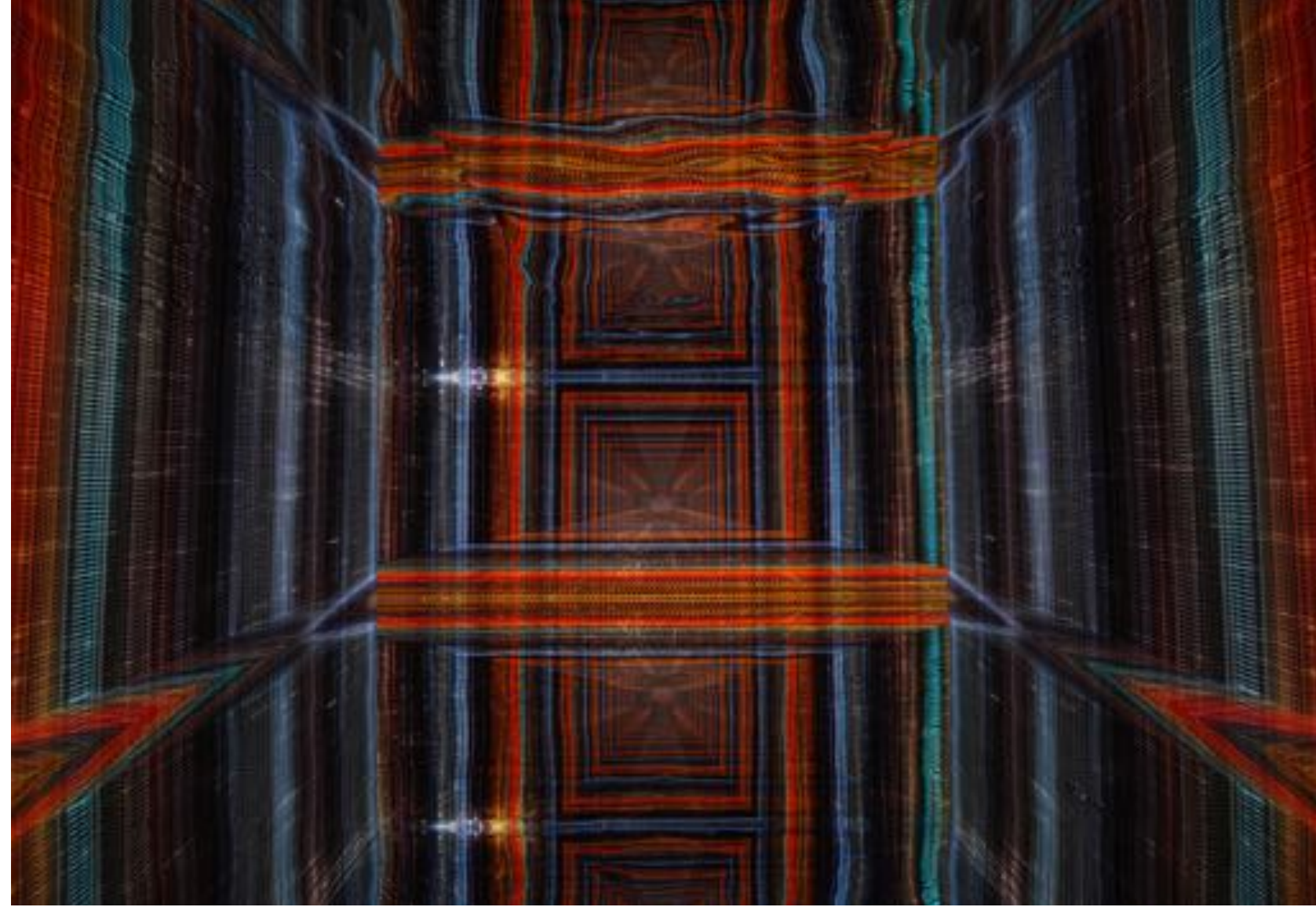
رفيق أناضول

فنان تركي - أمريكي من مواليد سنة 1985، وهو رائد في جماليات الذكاء الاصطناعي. تستقصي مجموعة أعماله الصعوبات والفرص التي توفرها الحوسبة السائدة، بالإضافة إلى إشكالية "ما المقصود بأن تكون إنساناً في عصر الذكاء الاصطناعي". وبعد أن هيمنت الروبوتات الآن على حياتنا اليومية، نجده يبحث في طرق تحول إدراكنا وخبرتنا للزمان والمكان بشكل جذري. وبين تقاطعات الفن والعلوم والتكنولوجيا، تشمل أعماله "منحوتات بيانات" ثلاثية الأبعاد خاصة بموقع و"لوحات بيانات"، وأداء مباشر وتركيبات غامرة.

أحلام الآلة: الفضاء

هذا العمل هو مشروع جمالي متواصل يتمحور حول البيانات، وينفذه رفيق أناضول مع الذكاء الاصطناعي للكشف عن طبقات من عوالمنا الخارجية معتمداً على الذكريات المرئية الجماعية. تأتي أحلام الآلة على شكل تركيب غامر متعدد القنوات، هو عبارة عن حلم جماعي من صنع الآلة يعتمد على الانطباعات المرئية المسجلة عن الرياض. يستفيد المشروع من الصور المتاحة للجمهور في الرياض، والتي تم انتقاؤها من منصات التواصل الاجتماعي وأرشيفات الصور الرقمية. ومن خلال التعلم الآلي، تتم معالجة عالم بيانات المدينة في أكثر من ألف بُعد كامن. كما يستكشف الطرق التي يمكن من خلالها اختبار الذاكرة مكانياً، بالإضافة إلى الطرق التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تحسين حواسنا.

رفيق أناضول
أحلام الآلة: الفضاء
2022
نحت بيانات الذكاء الاصطناعي
الأبعاد متغيرة

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنان
والهيئة الملكية لمدينة الرياض

Refik Anadol
Machine Dreams: Space
2022

Artificial Intelligence (AI) data sculpture
Variable dimensions

Copyright the artist, courtesy the artist and
the Royal Commission of Riyadh City

WALAA FADUL

Walaa Fadul (b.1995) is a Saudi Arabian artist. Her practice is informed by her belief that 'we are matter and matter is us'. Fadul's artistic approach explores materials as both the boundary and the point of communication. According to Fadul, everything we interact with bears emotions, memories, and meanings similar to our own.

Light Upon Light

Walaa Fadul's *Light Upon Light* seeks to convey the literal interpretation of Surah An-Nur, verse 35. Light is the primary element that shapes our environment and, therefore, our awareness. The artwork's composition is influenced by the tradition of sacred geometry. Although *Light Upon Light* seems to be composed of seven colors, it is three layers of light created by three hues (red, green, and blue). The artwork questions how we perceive what we see, and the nature of reality itself.

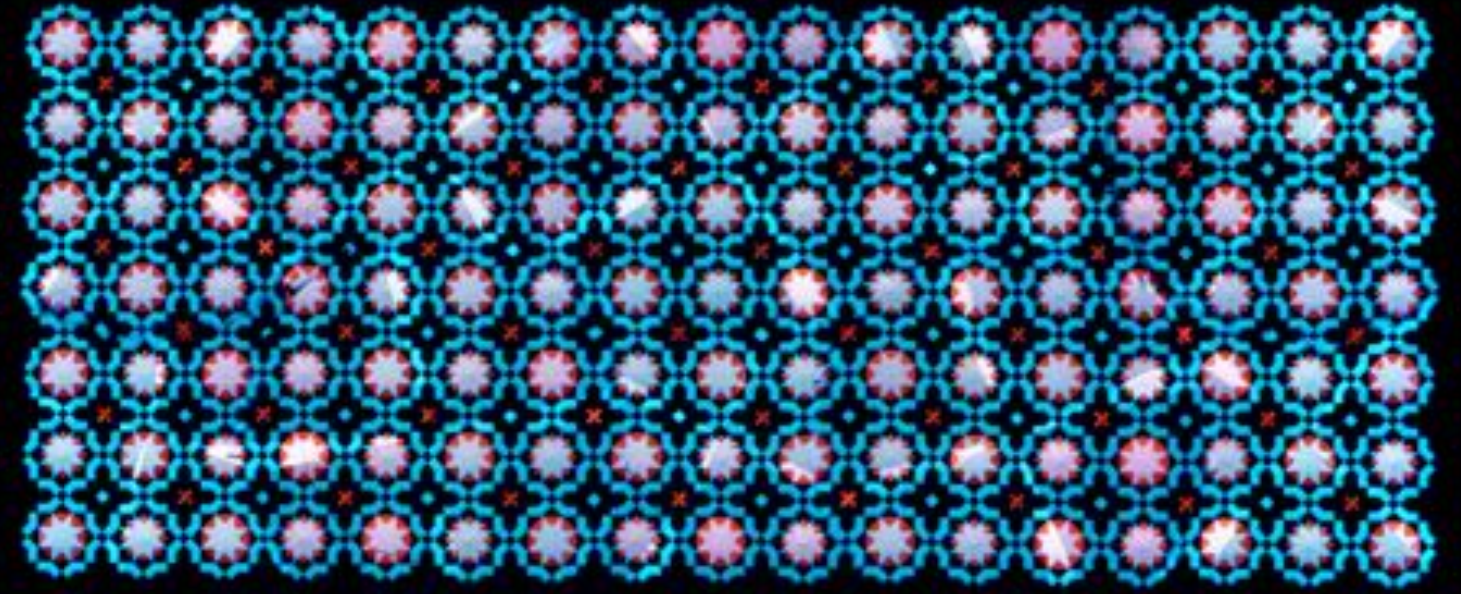
ولاء
فضل

فنانة سعودية من مواليد 1995. ينطلق عملها الفني من قناعتها "بأننا مادة، والمادة هي نحن". يستكشف نهجها الفني المواد كحدود ونقاط اتصال. وهي ترى أن كل ما نتفاعل معه يحمل مشاعر وذكريات ومعاني مماثلة لما لدينا.

نور على نور

جاء استيحاء هذا العمل من سورة النور، الآية 35. يهدف العمل الفني إلى نقل التفسير الحرفي للنص حيث أن الضوء هو وعيننا والعنصر الأساسي الذي يشكّل بيئتنا، يتأثر التركيب نفسه بتقاليد الهندسة الدينية، حيث يبدو في شكل نمط من سبعة ألوان، لكنه يتألف من ثلاث طبقات من الضوء تم إنشاؤها من خلال ثلاثة ألوان (الأحمر والأخضر والأزرق). ويطرح العمل الفني تساؤلاً، وهو كيف ندرك ما نراه وحقيقة الواقع نفسه؟

ولاء فضل
نور على نور
2022

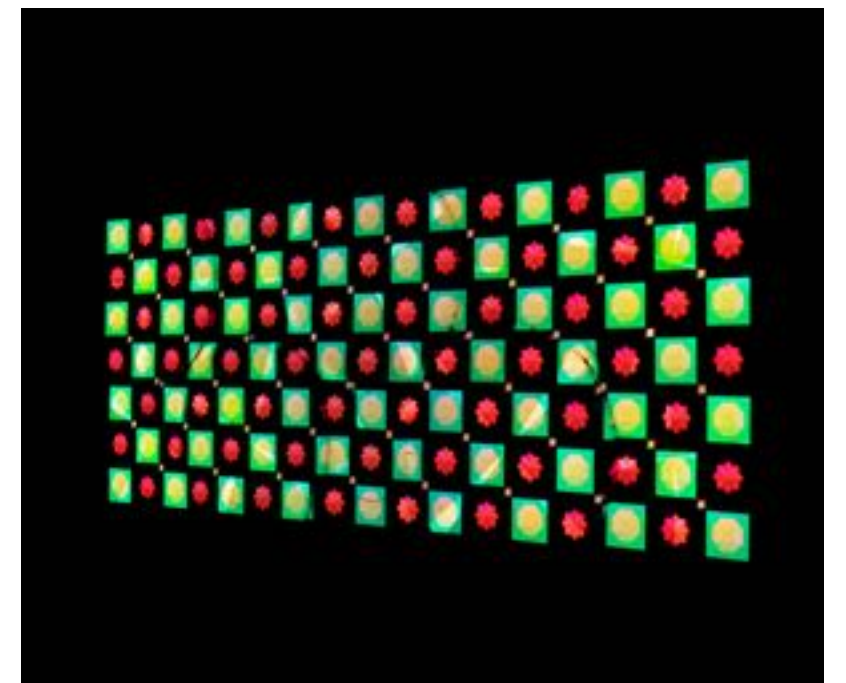
جدار هولوغرام LED
218 x 97 سم

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنانة
والهيئة الملكية لمدينة الرياض

Walaa Fadul
Light Upon Light
2022

LED hologram wall
218 x 97 cm

Copyright the artist, courtesy the artist and
the Royal Commission of Riyadh City

عمارة الضوء

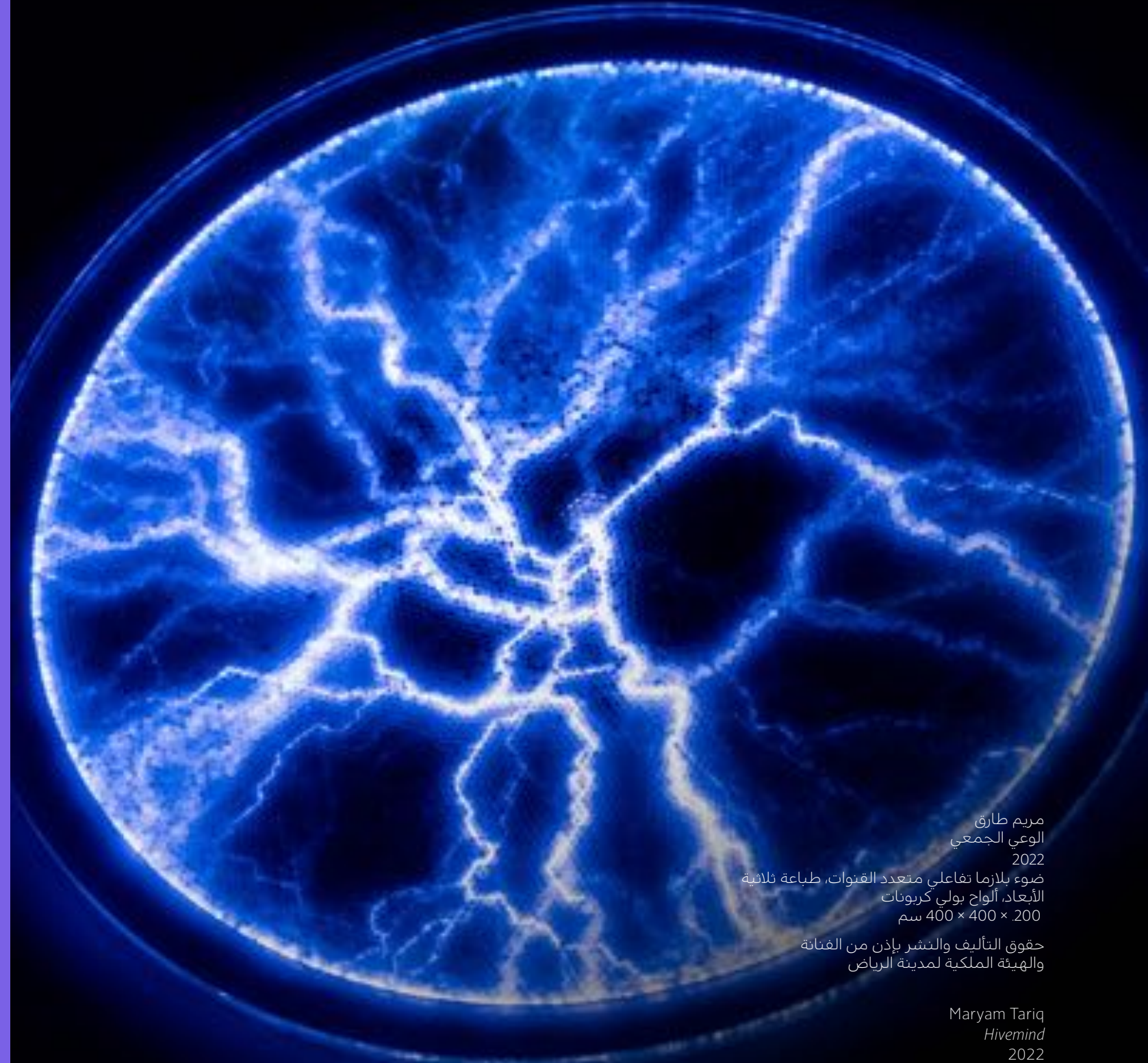
ARCHITECTONICS OF LIGHT

Light is a biological, perceptual, and psychological indicator of our location and time. It is the mechanism through which we comprehend our physical position in the world, both literally and figuratively. *Architectonics of Light* addresses the concept of light that refuses to be caught, with artworks that depict the moving frontiers of knowledge and existence, while exploring the links between geometry, music, light, and space.

In *Architectonics of Light*, artists celebrate the order and structure present in the cosmos. These artists remodel and redefine space, combining the essence of architectural designs with contemporary digital arts. A typically static art form is brought to life, with a built environment animated by installations that sense and interact with viewers' movements. Here light and sound are tangible materials, and projection, digital light mapping, and light effects create shifting visual and spatial poetry. Alongside large-scale abstract compositions reflecting light and diffusing color are nested shapes with modulated inner areas. Comprehension of the space is only possible from certain distances and perspectives, thereby emphasizing changeability and fluctuations of perception. The artworks of *Architectonics of Light* examine the junctions of art and science, antiquity and modernity, East and West.

يعدّ الضوء مؤشراً بيولوجياً وإدراكاً نفسياً لمكاننا وزماننا. فهو الوسيلة التي من خلالها ندرك وضعنا المادي في عالم مستنير حرفياً ومجازياً بالضوء. يتناول قسم «عمارة الضوء» مفهوم أن الضوء لا يمكن التقاطه من خلال الأعمال الفنية التي توضح حركة الآفاق والتي تصف بقاء المعرفة من خلال تجلي مفاهيم جديدة. ويستكشف في الآن ذاته العلاقة بين الهندسة والموسيقى والضوء والفضاء من خلال الفراغات المصنوعة إلكترونياً.

يحتفل الفنانون بالنظام والهيكل الحالي من خلال تكوينات تستعين بتكرار تجاوز هندسية نمطية في أعمالهم لإعادة تصميم وصياغة المكان. إن دمج جوهر التصميم المعماري مع الفنون الرقمية المعاصرة يتيح للفنانين إضافة حركة للمساحة الثابتة وإضفاء حياة للمبنى بواسطة أضواء تتفاعل مع حركة الزوار، مما يخلق مساحات تتحول وتتغير بصرياً ومكانياً لتظهر استفسامات الزائر عما هو حقيقي وما هو مجرد انعكاسات. المبنى في «عمارة الضوء» قابل للبرمجة، ويستخدم الضوء والصوت كمواد ملموسة. الأعمال ذات المؤثرات الضوئية والخرائط الرقمية تعمل على خلق قصيدة مكانية رائعة. بالإضافة إلى التراكيب التجريدية الضخمة التي تصور كيف يعكس سطح الزجاج أو الألواح البلاستيكية الضوء وينشر اللون. وفي السياق ذاته، هذه الأنماط المتراكمة والمنظمة بشكل رقيق تخلق بيئة داخلية مثيرة للذكريات. يمكن للمشاهد رؤية وفهم هذه المساحات من مسافات وزوايا محددة فقط، مما يؤكد نظرية قابلية التغيير والإدراك المتقلب. تعيد «عمارة الضوء» تفسير المكان الذي يسكنه العمل الفني من خلال إضاءة أسطح المجسمات الفنية لإنشاء جسر بين البصر والبصيرة، حيث أن التخيلات البصرية تختلف من زائر لآخر وفقاً لمنظور المشاهد وزاوية الرؤية. هذه المجسمات الضوئية في «عمارة الضوء» تستقصي ذلك التقاطع بين الفن والعلم، والأصالة والمعاصرة، والشرق والغرب.

مريم طارق
الوعي الجمعي
2022

ضوء بلازما تفاعلي متعدد القنوات، طباعة ثلاثية الأبعاد، ألواح بولي كربونات
200 × 400 × 400 سم

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنانة
والهيئة الملكية لمدينة الرياض

Maryam Tariq
Hivemind
2022

Multi-channel interactive plasma light,
3D-printing, and polycarbonate sheets
400 × 400 × 200 cm

Copyright the artist, courtesy the artist and
the Royal Commission of Riyadh City

JOHN EDMARK

John Edmark (b.1969) is an American creator, educator, and artist investigating patterns of space, growth, motion, and light. He is the creator of the Helicone, an interactive kinetic toy, and Blooms, an innovative sculptural form that comes to life when rotated under a strobe light.

Blooms

John Edmark's 3D-printed *Blooms* are sculptures designed to animate when spun under a strobe light. Their animation effect is achieved by progressive rotations of the golden ratio, ϕ (φ), the same ratio that nature employs to generate the spiral patterns we see in pinecones and sunflowers. The rotational speed and strobe rate of the bloom are synchronized so that one flash occurs every time the bloom turns 137.5° , the golden angle (the angular version of ϕ). Each work's particular form and behavior is determined by a unique parametric seed that Edmark calls a 'phi-nome'.

جون
إدمارك

فنان أمريكي ومبدع ومعلم مميّز من مواليد سنة 1969. تستقصي مجموعة أعماله المتنوعة وتحتفي بتلك الأشكال التي تنشأ من الفضاء والنمو والحركة والضوء. ابتكر جون أعمالاً فنية استثنائية أولها عمله الفني (الحلزون)، وهو عبارة عن لعبة مكتبية حركية وتفاعلية، بالإضافة إلى عمله الآخر الازدهار الذي يعدّ نهج جديد من النحت ينبض بالحياة عند تدويره تحت ضوء شديد.

الازدهار

في هذا العمل الفني تتحرك الأزهار التي تأتي على شكل منحوتات مطبوعة ثلاثية الأبعاد عندما يتم تدويرها تحت الإضاءة الساطعة، وخلافاً لزويتروب ثلاثية الأبعاد التي تحرك سلسلة من التعديلات البسيطة، فإن الأزهار تتحرك وكأنها منحوتة واحدة. إن تأثير حركة الأزهار يأتي من خلال دورات متتالية للنسبة الذهبية ϕ (φ)، وهي نفس النسبة التي تستخدمها الطبيعة لتشكيل الأنماط الحلزونية التي تظهر في أكواز الصنوبر وعتاد الشمس. من هنا يتم تنسيق سرعة الدوران ومعدل الوميض بشكل يؤدي إلى إصدار وميض مع كل 137.5 درجة من الدوران (النسخة الفردية من ϕ). فضلاً عن أن البذرة البارامترية المميّزة التي يجسدها العمل، والتي أسماها إدمارك (phi-nome)، تتحكم في شكل وسلوك كل تصميم الزهرة.

جون إدمارك
الازدهار

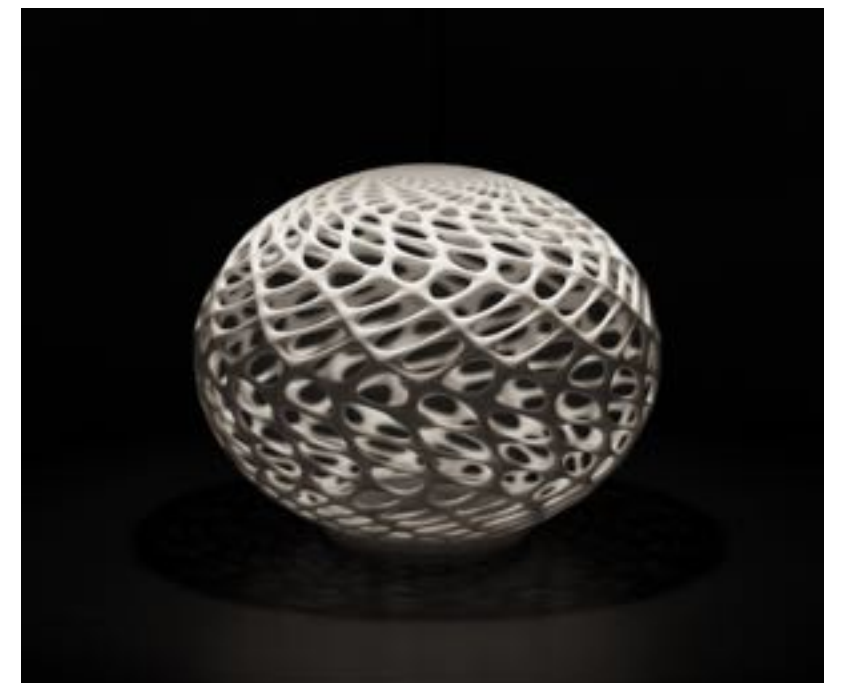
2014-2022
منحوتات مطبوعة ثلاثية الأبعاد وأضواء قوية
ومحركات ومعالجات دقيقة
الأبعاد متغيرة

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنان
والهيئة الملكية لمدينة الرياض

John Edmark
Blooms
2014-2022

3D-printed sculptures, strobe lights,
motors, and microprocessors
Variable dimensions

Copyright the artist, courtesy the artist and
the Royal Commission of Riyadh City

الفنانون البصريون المتحدون

UVA (UNITED VISUAL ARTISTS)

UVA (United Visual Artists) is a collective founded in London in 2003 by British artist Matt Clark (b.1974). UVA's diverse body of work integrates new technologies with sculpture, performance, and site-specific installation.

Hidden Order

Often referred to as the 'architecture of the universe', sacred geometries are found throughout the natural and man-made world. Inspired by Renaissance perspective drawings by Leon Battista Alberti, Leonardo Da Vinci, and Albrecht Dürer; Pythagoras' mathematics and sound observations; and the tessellating geometric patterns found in ancient Islamic art, UVA's *Hidden Order* employs perspective and geometry as tools to reshape and redefine a space.

Drawn from an invisible vanishing point, compositions within the canvas create dynamic formations that manipulate our sense of perspective. Always unpredictable and without repetition, the installation generates harmonic layers through its drawings, revealing a hidden order where sound and geometry create an audiovisual performative experience.

Hidden Order is part of UVA's explorations into programmable architecture, creating the illusion of light and sound as physical materials.

أسس الفنان البريطاني مات كلارك مجموعة الفنانين البصريين المتحدون في لندن في عام 2003. وتتميز أعمال المجموعة المتنوعة بدمج التقنيات الجديدة مع الوسائط التقليدية مثل النحت والأداء وتركيبات المواقع.

النظام الخفي

غالباً ما يُعرف "النظام الخفي" باسم "هندسة الكون" التي توجد في الهندسة المقدسة في عالم الطبيعة والبشر. وهي مستوحاة من رسومات عصر النهضة التي رسمها ليون باتيستا ألبيرتي وليوناردو دافنشي وألبريشت دورر. كما تستخدم الرياضيات والملاحظات الصوتية لفيثاغورس والأنماط الهندسية المكسوة بالفسيخاء الموجودة في الفن الإسلامي القديم والهندسة كأدوات لإعادة تشكيل الفضاء وإعادة تعريفه.

تبدأ التراكيب التي في اللوحة من نقطة غير مرئية تتلاشى مع تشكيلات ديناميكية تؤثر في إحساسنا بالمنظور. وهي شكل لا يمكن التنبؤ به بدون التكرار، حيث يُولد التثبيت طبقات متناسقة من خلال رسوماته ويكشف عن ترتيب خفي، حيث يصنع الصوت والهندسة معاً تجربة أداء سمعية وبصرية.

يعد العمل جزءاً من استكشافات "الفنانين البصريين المتحدون" في الهندسة المعمارية القابلة للبرمجة، مما يصنعه وهم الضوء والصوت كمواد مادية.

الفنانون البصريون المتحدون
النظام الخفي

2022

ليزر، نسيج ناعم، خشب، ضباب، إلكترونيات، كود
الأبعاد متغيرة

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنان
والهيئة الملكية لمدينة الرياض

الموسيقى من تأليف دانيال جونيور ثيبوت

UVA

Hidden Order

2022

Laser, voile, wood, haze, electronics, and code
Variable dimensions

Copyright the artist, courtesy the artist and
the Royal Commission of Riyadh City

Music composed by Daniel-Junior Thibaut

ناصر الشميمري

NASSER AL SHEMIMRY

Nasser Al Shemimry (b.1989), also known as DesertF!sh, is a Saudi Arabian audiovisual artist. His multimodal digital art reflects on his Najdi heritage and on life on the shores of the Red Sea. With a background in both music and visuals, and through self-taught graphics processing, Al Shemimry produces works that are controlled by computers in real time.

فنان سعودي صوتي وبصري من مواليد سنة 1989 يُعرّف بين جمهوره بالاسم المستعار (DesertF!sh). ومن خلال هذا الاسم يصور تراثه النجدي وحياته على شاطئ البحر الأحمر. كما أنه يتمتّع بخلفية في الموسيقى والمرئيات، ومن خلال معالجة الرسومات الذاتية، يبدع أعمالاً يعتمد توقيتها على أجهزة الكمبيوتر في الوقت الفعلي.

Inner Light

Nasser Al Shemimry's *Inner Light* is an interactive installation visualizing cymatic wave phenomena through particle behavior in a gravitational field. Through an RGB webcam sensor, audience movements influence and direct the composition.

الضوء الداخلي

يعدّ هذا العمل الفني تركيباً تفاعلياً يصور ظواهر الموجات السيماتكية من خلال سلوك الجسيمات في مجال الجاذبية. ومن خلال مستشعر كاميرا الويب RGB، تؤثر حركة الجمهور على التركيب وتوجيهه.

ناصر الشميمري
الضوء الداخلي
2022

تركيب سمعي بصري تفاعلي توليدي مع كاميرا
بمستشعر وجهاز عرض
400 × 400 × 300 سم

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنان
والهيئة الملكية لمدينة الرياض

Nasser Al Shemimry
Inner Light
2022

Generative interactive audiovisual installation
with camera sensor and projection
400 x 400 x 300 cm

Copyright the artist, courtesy the artist and
the Royal Commission of Riyadh City

زينب الهاشمي

ZEINAB ALHASHEMI

Zeinab Alhashemi (b.1986) is an Emirati conceptual artist known for her large-scale, site-specific installations. Alhashemi explores the line between the natural and constructed, drawing inspiration from the region's natural geography. Her work is evocative of a traditional landscape through its colors and textures - a resemblance disrupted by her use of industrial materials, such as mesh metal, evoking human intervention in the natural world.

فنانة إماراتية من مواليد سنة 1986. تشتهر بتركيباتها واسعة النطاق المخصصة للمواقع. تلقي أعمالها الضوء على الخط الفاصل بين ما هو طبيعي وما هو مُركَّب، وتستلهم ذلك من الجغرافيا الطبيعية للمنطقة. يستحضر عملها مشهداً طبيعياً تقليدياً من خلال ألوانه وملامسه، وهو تشابه يبرز نتيجة لاستخدامها للمواد الصناعية مثل المعدن الشبكي، مما يعكس أثر تدخل الإنسان في العالم الطبيعي.

As Above, So Below

Zeinab Alhashemi's *As Above, So Below* is an installation employing hectograms and universal geometry. The seven-pointed star has been viewed as a connection between parallel universes, and was employed by some to symbolize the seven elements of the world. Due to its uninterrupted shape, it embodies the concept of eternity. It is sacred for many people of different beliefs. In *As Above, So Below*, mirrors are positioned in opposing orientations, displaying various reflections of the individual standing outside the artwork, who is simultaneously reflected inside it.

كما في السماء، كذلك على الأرض

تم تصميم هذا التركيب الفني باستخدام الهيكتوجرامات والهندسة العالمية. يُنظر إلى النجمة ذات السبع نقاط على أنها صلة بين الأكوان المتوازية، وقد استخدمها الخيميائيون لترمز إلى العناصر السبعة للعالم. ونظراً لشكلها المتصل، ترمز النجمة السباعية إلى مفهوم الأزل. وفي بعض المعتقدات، أصبح الرسم البياني للهيكتوجرام علامة معروفة للحماية. في هذا العمل وضعت زينب المرايا في اتجاهات متعارضة، حيث تعرض الانعكاسات المختلفة للشخص الذي يقف خارج العمل الفني، ويُعرض ما ينعكس بداخله في نفس الوقت.

زينب الهاشمي
كما في السماء، كذلك على الأرض
2022

قضبان معدنية مسلحة، إضاءة فلورسنت،
عاكس من الفولاذ المقاوم للصدأ
250 × 330 × 330 سم

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنانة،
جاليري ليلي هيلر، دبي / نيويورك، والهيئة
الملكية لمدينة الرياض

Zeinab Alhashemi
As Above, So Below
2022

Reinforced metal rods, fluorescent tube
lighting, and reflective stainless steel
250 x 330 x 330 cm

Copyright the artist, courtesy the artist, Leila
Heller Gallery, Dubai/New York, and the
Royal Commission of Riyadh City

حمود العطاوي

HMOUD AL ATTAWI

Hmoud Alattawi (b.1986) is a Saudi Arabian artist whose practice began in drawing and painting, before evolving into sculpture, installation, and photography. Alattawi explores the myths of Saudi history, while highlighting the role of women in strengthening the country's culture across generations, tracing the influence of his home education as well as his religious background and transitional years. He is interested in the history of his city and nation, in exploring individual and collective memory, and in the translation of stories across traditional and new media.

فنان سعودي من مواليد سنة 1986. بدأت مسيرته في مجال الرسم والتصوير، قبل أن تتطور إلى النحت والتركيب والتصوير. يستكشف العطاوي أساطير التاريخ السعودي، مع وتسليط الضوء على دور المرأة في تعزيز ثقافة الدولة عبر الأجيال وتتبع تأثيرها على التعليم المنزلي، وكذلك تأثير الخلفية الدينية للفنان نفسه والسنوات الانتقالية. وهو يهتم بتاريخ مدينته وشعبه، واستكشاف الذاكرة الفردية والجماعية، وترجمة القصص عبر وسائل الإعلام التقليدية والجديدة.

Kowah

Drawing inspiration from historic Najdi architecture, Hmoud Alattawi's *Kowah* examines the spirituality of light in Saudi culture, and its influence on the present and the future. *Kowah* reflects a motherland that welcomes modernity as a sign of enlightenment. Progressing through the space, the audience moves metaphorically through time, with light reflecting the freedom and mobility that illumination brings.

كوة

يستلهم حمود العطاوي عمله الفني من العمارة النجدية التاريخية، حيث يبحث في روحانية الضوء في الثقافة السعودية وتأثيرها على الحاضر والمستقبل. يعكس العمل الفني الوطن الذي يرحب بالحدثة كعلامة على التنوير. ومن خلال التقدم عبر الفضاء، يتحرك الجمهور بشكل مجازي عبر الزمن مع الضوء الذي يعكس الحرية والحركة التي توفرها الإضاءة.

حمود العطاوي
كوة
2022
ضوء تفاعلي
600 × 450 × 400 سم
حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنان
والهيئة الملكية لمدينة الرياض

Hmoud Alattawi
Kowah
2022
Interactive light
600 x 450 x 400 cm

Copyright the artist, courtesy the artist and
the Royal Commission of Riyadh City

MARYAM TARIQ

Maryam Tariq (b.1996) is a Saudi Arabian artist. Working in light and 3D mapping, Tariq's digital frameworks examine underlying spiritual principles that shape nature and holy geometry.

Tariq has exhibited in the MENASA region, including at Misk Art Institute, Riyadh. Her first solo exhibition, Remembering The Future, was presented at Hafiz Gallery in Jeddah in 2021. She studied Visual and Digital Production at the University of Effat. Working under the moniker The Golden Ratio in collaboration with Waleed Hassan (b.1988), Tariq has also transported audiences at festivals and concerts on immersive adventures. Tariq and Hassan live and work in Jeddah.

Hivemind

Hives are a testament to unity and what can grow when like-minded beings come together as one under a common goal. Maryam Tariq's *Hivemind* refers to swarm intelligence, the collective behavior of decentralized, self-organized systems, whether natural or artificial. For example, the apparent consciousness of colonies of social insects, such as ants and bees. Never before has the human race mirrored the behavior of a hive in the way it does now, in the digital age. Big Data has become big business. Thanks to the Internet, humanity is able to disseminate information at the speed of light all over the globe, and organize at an unprecedented level.

مريم
طارق

فنانة سعودية من مواليد سنة 1996 تعمل في مجال الضوء والخرائط ثلاثية الأبعاد. تلقي أعمالها الضوء على الموضوعات الروحية التي تشكل الطبيعة والهندسة.

وقد عُرضت أعمالها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بما في ذلك معهد مسك للفنون في الرياض. وقد أقيم معرضها الفني الأول "تذكر المستقبل" في معرض جاليري حافظ في جدة عام 2021. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الإنتاج البصري والرقمي من جامعة عفت. أطلقت علامتها التجارية الخاصة التي أسمتها بـ "The Golden Ratio" بالتعاون مع وليد حسن (من مواليد 1988)، حيث قامت مريم بنقل الجماهير في المهرجانات والحفلات الموسيقية إلى مغامرات غامرة. وكلاهما يعيش ويعمل في جدة.

الوعي الجمعي

تعدّ خلايا النحل دليلاً على النمو الذي قد يحدث عندما تلتف الكائنات ذات التفكير المماثل حول هدف مشترك. ويشير مصطلح "الوعي الجمعي" إلى الذكاء الجمعي، وهو السلوك الجماعي للأنظمة الطبيعية أو الاصطناعية اللامركزية وذاتية التنظيم. ويتضح هذا الوعي بشكل واضح في مستعمرات الحشرات الاجتماعية مثل النمل والنحل. ولم يسبق للجنس البشري في العصر الرقمي أن اتبع بشكل وثيق سلوك الخلية، لا سيما مع تعاضد البيانات وتقديمها. ويمكن للأشخاص نقل المعرفة حول أنحاء العالم بسرعة الضوء والتنظيم على مستوى غير مسبوق نتيجة لوجود الإنترنت.

مريم طارق
الوعي الجمعي
2022
ضوء بلازما تفاعلي متعدد القنوات، طباعة ثلاثية الأبعاد، ألواح بولي كربونات
400 × 400 × 200 سم

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنانة
والهيئة الملكية لمدينة الرياض

Maryam Tariq
Hivemind
2022

Multi-channel interactive plasma light,
3D-printing, and polycarbonate sheets
400 x 400 x 200 cm

Copyright the artist, courtesy the artist and
the Royal Commission of Riyadh City

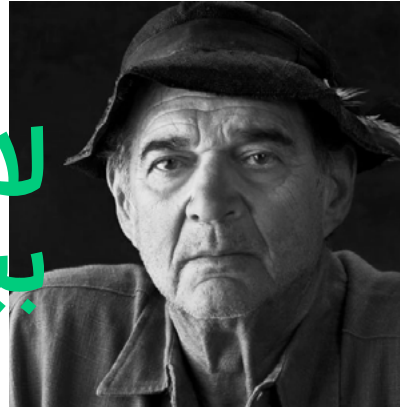
LARRY BELL

Larry Bell (b.1939) is an American artist, one of the most recognised and important figures to emerge from the Los Angeles art movement of the 1960s. He is best-known for his exquisite surface treatment of glass, through which he explores light, reflection, and shadow.

The Blue Gate

The Blue Gate, from Larry Bell's *Deconstructed Cube* series, encompasses the inventive and hypnotic elements of the artist's most recent large-scale works. In *The Blue Gate*, Bell presents two cubes, one within the other; he leaves a wedge-shaped aperture in the outer element, encouraging the viewer to experience the interplay of light and shadow while weaving in, out, and around the walls, thus catching their reflection. The audience's comprehension of the work is dependent on the structure's apparently shifting shape. While arranging the panels, Bell considers the naturally-shifting light conditions that modify the sculpture's look as varied ratios of light reflect and transmit. Through changes in light and reflection, the cube seems to expand and contract; from one aspect, it is tightly enclosed; from another, it is expansively open, producing a sensation of movement that compliments the medium's multiplicity. *The Blue Gate* examines perception, layering, and opacity, while reacting to the dynamics of the space it occupies.

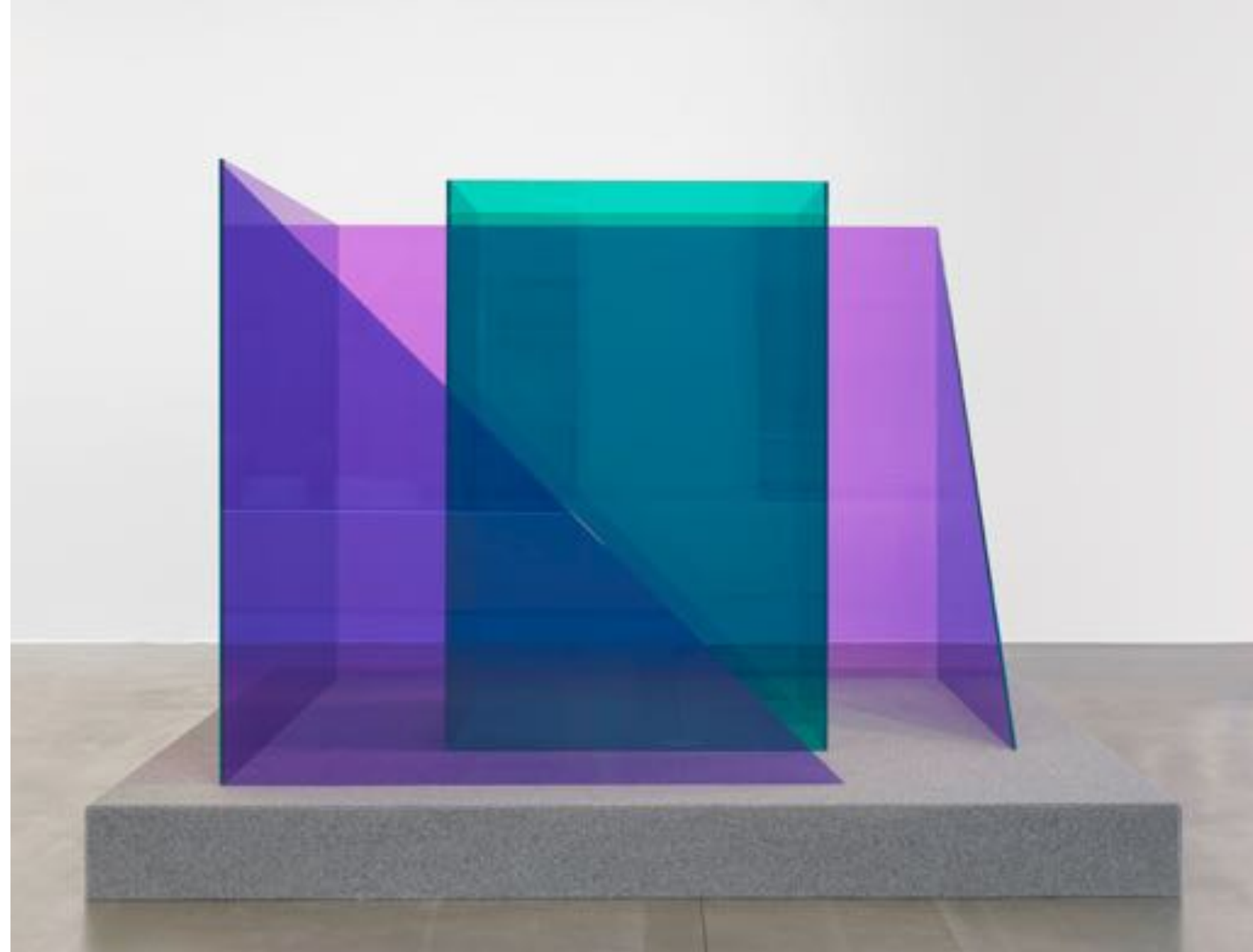
لاري
بيل

وُلد في عام 1939، وهو أحد أشهر وأهم الرسامين الذين برزت أسمائهم مع الحركة الفنية في لوس أنجلوس في الستينيات مع نخبة من معاصريه مثل الفنانين إد روسشا وروبرت إيروين. وقد حظي بشهرة عالمية وهو في سن الثلاثين. اشتهر بمعالجته الخلاقة للأسطح الزجاجية، والتي من خلالها يستكشف الضوء والانعكاس والظل.

البوابة الزرقاء

تتضمن سلسلة "المُكعَّب المُفكِّك" الجديدة التي أبدعها بيل في العام 2020 على قطعة عملاقة من البوابة الزرقاء، تحتوي على المزايا المبتكرة الأخاذة لأحدث أعمال الفنان الكبيرة. يضع بيل في "البوابة الزرقاء" مكعبين، أحدهما داخل الآخر، مع تجويف على هيئة وتد في العنصر الخارجي لتحفيز المشاهد على تجربة تفاعل الضوء والظل خلال التمايل داخل وخارج وحول الجدران، ومن ثم إدراك انعكاسهم. وبذلك يعتمد إدراك الجمهور للعمل الفني على شكل الهيكل المتغير. ومن جهة أخرى، يضع بيل في اعتباره ظروف الإضاءة المتغيرة طبيعياً، والتي تغيّر شكل التمثال وتعكس نسب الضوء المختلفة وتنقله. ومن خلال التغييرات في الضوء والانعكاس، يبدو المكعب في حالة اتساع وانكماش، ويبدو كذلك مغلقاً بإحكام ومفتوحاً باتساع في آن واحد، مما يعطي إحساساً بالحركة التي تكمل تعدد الوسائط. وهذا ما يجعل "البوابة الزرقاء" تفسر أغوار الإدراك والتضمين واللاشفافية خلال تفاعلها مع ديناميكيات المكان الذي تحتل حيزه. إنها طريقة مبتكرة تعكس أسلوب بيل الاستثنائي وخبراته الفنية المميزة.

لاري بيل
البوابة الزرقاء
2021

طاووس، زجاج جمشت مرّقق غير معالج
183 × 244 × 244 سم

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنان، هاويز وويرث،
والهيئة الملكية لمدينة الرياض

تصوير: أليكس دلفان

Larry Bell
The Blue Gate
2021

Peacock and amethyst laminated
non-tempered glass
183 x 244 x 244 cm

Copyright the artist, courtesy the artist, Hauser & Wirth,
and the Royal Commission of Riyadh City

Photograph: Alex Delfanne

JIM CAMPBELL

Jim Campbell (b.1956) is an American artist. After transitioning from filmmaking to interactive video installations in the mid 1980s, Campbell began using LEDs as his primary medium in 2000. His custom electronic sculptures and installations have made him a leading figure in the use of computer technology as an art form. His practice explores concepts of human perception, knowledge, and memory.

Eroding Wave

The form of Jim Campbell's *Eroding Wave* disperses and thins as it nears the floor, like a wave approaching the shore. In the more densely-clustered LEDs, a swimming figure is visible, its shadowy contours rendered in negative. The viewer's comprehension of this figure is only possible at certain distances and angles, in line with Campbell's interest in the changeability of perception. *Eroding Wave* dramatizes and abstracts an encounter with the cycles and tides of the natural world.

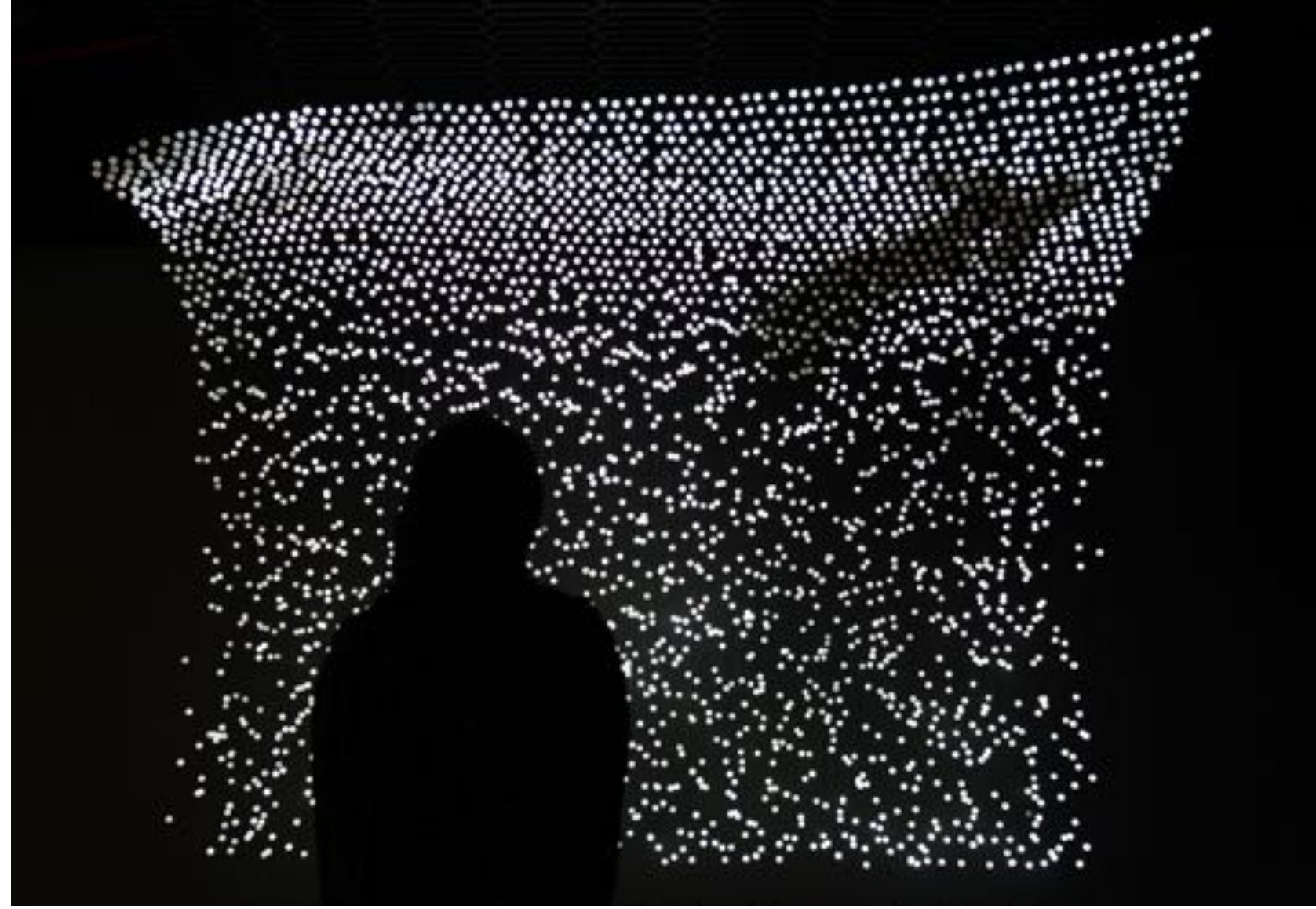
جيم
كامبل

فنان أمريكي من مواليد سنة 1956. بعد انتقاله من إخراج الأفلام إلى تركيبات الفيديو التفاعلية في منتصف الثمانينيات، بدأ كامبل في استخدام مصابيح الـ LED كأداة أساسية في عام 2000. وقد صنعت المنحوتات والتركيبات الإلكترونية له شخصية مميزة في استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر كشكل فني. تستكشف أعماله مفاهيم الإدراك والمعرفة والذاكرة البشرية.

موجة متآكلة

هذا العمل الفني في مساره نحو الأسفل، يتشتت شكله ويقل حجمه كموجة تقترب من الشاطئ. ومن خلال مجموعة مُحكمة من مصابيح LED، يُرى شخص على نحو ما وهو يسبح، حيث تتجلى ملامحه بشكل غامض في المنطقة المظلمة. ويتجلى ذلك بوضوح مع تركيز كامبل على قابلية تغيير حالة الوعي والإدراك، إذ لا يمكن للمشاهد رؤية هذا الشخص الذي يسبح إلا من مسافات وزوايا محددة. ولعل ذلك هو ما يجتسده هذا العمل الفني "موجة متآكلة" الذي يتداخل مع دورات المدّ والجزر في الطبيعة ويعكسها بأسلوب تجريدي.

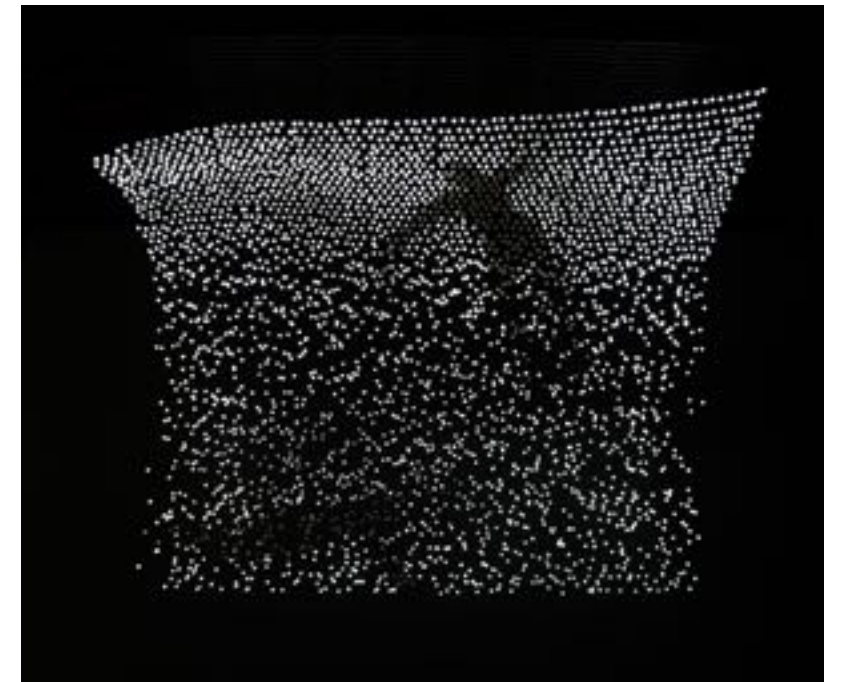

جيم كامبل
موجة متآكلة
2016-2022
إلكترونيات مخصصة، أضواء 3,456، ضوء LED، أسلاك، فولاذ
210 × 280 × 187 سم

حقوق النشر بإذن من الفنان، جاليري
هوسفلت، سان فرانسيسكو، والهيئة
الملكية لمدينة الرياض

Jim Campbell
Eroding Wave
2016-2022
Custom electronics, 3,456 LEDs, wire, and steel
210 x 280 x 187 cm

Copyright the artist, courtesy the artist,
Hosfelt Gallery, San Francisco, and
the Royal Commission of Riyadh City

فيليب ك. سميث الثالث

PHILLIP K. SMITH III

Phillip K. Smith III (b.1972) is an American artist creating light-based works that are inspired by concepts of space, form, color, and light and shadow, the environment, and change.

Smith's work has been exhibited across the US, including at the Scottsdale Museum of Contemporary Art; the Oceanside Museum of Art; the Library Street Collective, Detroit; the Toledo Museum of Art; the Sonoma Valley Museum of Art; and the Laguna Art Museum.

Flat Portal 4:1

Flat Portal 4:1 is part of Phillip K. Smith III's ongoing *Portals* series, which debuted in his 85-foot pavilion for light and reflection at the 2016 Coachella Valley Music and Arts Festival in California. Smith's *Portals* combine light, shadow, and changing color over an undulating surface of concentric rings composed of flat, angled, concave, and convex surfaces. Through Smith's precisely-timed color choreography, these various surfaces seem to move forwards and backwards in space, at times combining, and challenging the audience's perception of depth. The changing hue projected over the artwork's metallic surface generates a 'metallic light' inside the artwork, transforming opaque surfaces into seemingly transparent and translucent opalescent curves. During the day, changing ambient light illuminates the three-dimensional metallic surface, and at night, the shifting hue gains perceptual prominence.

فنان أمريكي من مواليد سنة 1972، ابتكر أعمالاً ضوئية مستوحاة من مفاهيم الفضاء والشكل واللون والضوء والظل والبيئة والتغيير.

عُرِضت أعمال سميث في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك متحف سكوتسدال للفن المعاصر، ومتحف أوغستسايد للفنون، ولايبيري ستريت كولكشنز - ديترويت، ومتحف توليدو للفنون، ومتحف وادي سونوما للفنون، ومتحف لاجونا للفنون.

بوابة مسطحة: 4:1

يجسد هذا العمل جزءاً من سلسلة بوابات سميث المتصلة، والتي ظهرت لأول مرة في مهرجان كوتشيللا فالي للموسيقى والفنون في كاليفورنيا سنة 2016 في جناح بارتفاع 85 قدماً. تجمع البوابات بين الضوء والظل واللون المتغير على سطح متموج من حلقات متحدة المركز، حيث تتكون من أسطح مستوية ومائلة ومقعرة ومحدبة. وتبدو هذه الأسطح المتباينة في حركة للأمام والخلف في الفضاء، وذلك من خلال رقصات لونية محددة التوقيت بدقة بشكل يتألف أحياناً أو يتحدى مستوى الإدراك المثالي للعمق لدى الشخص. كما يفضي اللون المتغير المسقط على السطح المعدني إلى بروز "ضوء معدني" داخل العمل الفني مما يحوّل الأسطح غير الشفافة إلى منحنيات شفافة ولامعة. وخلال النهار، يضيء الضوء المحيطي المتغير في النهار السطح المعدني ثلاثي الأبعاد. وفي الليل، يلقي اللون المتغير بظلاله على الإدراك الحسي.

فيليب ك. سميث الثالث
بوابة مسطحة 4:1
2022

ألياف زجاجية، طلاء سيارات، مكونات إلكترونية،
إضاءة LED، ألوان راقصة
203 × 203 × 36 سم

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنان
والهيئة الملكية لمدينة الرياض

Phillip K. Smith III
Flat Portal 4:1
2022

Fiberglass, automotive paint, electronic components,
LED lighting, and unique color choreography
203 x 203 x 36 cm

Copyright the artist, courtesy the artist and
the Royal Commission of Riyadh City

إدراك الضوء

CONSCIOUSNESS OF LIGHT

Light has always been essential to art. Not only is it the physiological basis of perception, but it is also, metaphorically, that of knowledge. Exploring the intricate link between how we perceive and how we think, *Consciousness of Light* inspires reflection on ourselves and our surroundings. Each piece gives its own revelation, inviting us to uncover new ways of comprehending and contemplating ourselves, our world, and our futures.

Light is both ethereal and formative. It communicates in silence, leading and illuminating us. By fusing light, shadow, and color, these works function as portals, transporting us to other realms.

In *Consciousness of Light*, local and international artists participate in debates over social, political, and ecological problems, analyzing the human condition and seeking answers to the difficult questions we face. Alongside light installations, programmed computer simulations, and coordinated color-changing light sequences, these artworks create a captivating multisensory experience.

The artists' interior monologues take different paths. Some address environmental issues, reminding us, with poetry and melancholy, of the consequences of human interference in this world. Reflecting on the ways in which we live and handle the natural resources of the earth, these artists ponder ideas for a better tomorrow. Other artists investigate the relationship between light and culture, exploring the changes brought about by technology. Here, light and touch are employed to consider spirituality and the unity of consciousness.

لطالما كان الفن معتمداً على الضوء، لا لكونه أساساً للإدراك فحسب، بل لكونه ركيزة للمعرفة. فالضوء يحدد مكانتنا في العالم، ولهذا يهدف الفن والفنانون إلى تطوير طرق جديدة تساعد في استيعاب الرابطة المعقدة بين مفهومي الإدراك والتفكير. يستقصي قسم «إدراك الضوء» في المعرض طريقة استخدام الفنانين للضوء كوسيلة لإلهامنا في التفكير في أنفسنا ومحيطنا. فكل قطعة فنية لها طابعها الخاص بها تحفزنا للكشف عن طرق جديدة في التفكير، وفهم أنفسنا والعالم الذي نعيش فيه، والمستقبل الذي نحلم به ونتطلع لتجسيده.

إن الضوء شيء أثري وتكويني، فضلاً عن أن آلية تواصله تكون في صمت خلال إرشادنا وفتح آفاق تنويرية لنا. فمن خلال دمج الضوء والظل واللون، تأتي هذه الأعمال كمدخل ينقل المشاهدين إلى عوالم أخرى.

في هذا القسم، يتشارك الفنانون المحليون والدوليون في مناقشات حول المشكلات الاجتماعية والسياسية والبيئية، والبحث عن إجابات للصعوبات التي نواجهها في العالم اليوم، وذلك من خلال تركيبات ضوئية ومحاكاة حاسوبية مبرمجة وتسلسلات ضوئية متناسقة متغيرة اللون، ما يجعل هذه الأعمال الفنية تخلق تجربة فريدة متعددة الحواس.

لذلك نرى كل فنان يتفرد بتفسيره الخاص لموضوع «إدراك الضوء»، وبالتالي يتبع مساراً مختلفاً عن غيره. فهناك أعمال تركز على تكثيف الوعي بالقضايا البيئية بشكل شاعري أو ممزوج بالشجن لتذكيرنا بعواقب التدخل البشري في هذا العالم. لذلك ففكر الفنانين ملياً بصنع أعمال تقترح حلولاً للطريقة التي نعيش بها على الأرض، وكيف نتعامل مع مواردها الطبيعية، والتفكير في الاحتمالات والأفكار التي تقودنا نحو غدٍ أفضل. وتستقصي بعض الأعمال الأخرى العلاقة بين الضوء والثقافة لاستكشاف التغييرات التي أحدثتها التكنولوجيا. لذلك يتم توظيف الضوء والاتصال للتأمل في الجوانب الروحية ووحدة الإدراك.

ديانا ثاتر
طاقم من الصقور
2008

أجهزة عرض، نظام مراقبة، مصدر أربعة مصابيح
الأبعاد متغيرة

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنانة، ديفيد
زويرنر، نيويورك / لندن / باريس / هونغ كونغ،
والهيئة الملكية لمدينة الرياض

Diana Thater
A Cast of Falcons
2008

Projectors, Watchout System, and Source Four lights
Variable dimensions

Copyright the artist, courtesy the artist,
David Zwirner, New York / London / Paris / Hong Kong,
and the Royal Commission of Riyadh City

نظريات الخيال

THEORIES OF IMAGINATION

Bahraini artist-architect Noor Alwan (b.1990) and artist-designer Abdulla Buhijji (b.1994) work together as Theories of Imagination, or TOFI. An interdisciplinary collaboration with an approach that is speculative, exploratory, and whimsical.

Extrospection

Extrospection is a joyful spatial experience promoting perception, empathy, and cooperation. As individuals play with the many cues the artwork provides, they go on a voyage of discovery. When individuals see how others behave and react to the exhibit, they learn to craft their ideal encounter.

In the installation, hidden mirrors emitting colorful light are actuated to rotate away from approaching individuals. A mirror is only triggered when two individuals work together to utilize it; when two audience members manage to stand on opposite sides of the same mirror, it stops moving, the lights switch out, and both can see their reflections.

Extrospection is part of a series that explores the connection between oneself, others, and the environment. It enables strangers to form social ties and serves as a model for fostering empathy among individuals. It exploits the duality between individual and communal experience, and challenges presumptions by transforming the personal act of staring in the mirror into a shared endeavor. With sound by Abdulla Faisal, it is an invitation to be absorbed in the present moment with all five senses.

تتعاون الفنانة البحرينية نور علوان من مواليد 1990، مع المصمم الفني البحريني عبد الله بو حجي من مواليد 1994 ليشكلا نظريات الخيال، وهو تعاون فني متعدد الأبعاد في دبي، بحيث يشكّل أسلوبهما الفني مزيجاً تأملياً واستكشافياً.

تأملات

هذا العمل هو تجربة مكانية مبهجة تعزّز التعاطف والإدراك، وتؤكد العلاقات بين البشر والتعاون فيما بينهم. وبينما يستنبط الأشخاص العديد من الإيحاءات التي يقدمها العمل الفني، فإنهم يذهبون في جولة استكشافية. وعندما يرى الأشخاص كيف يتصرف الآخرون ويتفاعلون مع المعرض، ويتعلمون طريقة صياغة لقاءهم المثالي.

يتألف العمل الفني من مرايا خفية ينبعث منها ضوء ملون، حيث يتم تشغيلها للتناوب بعيداً عن الاقتراب من الأشخاص. عندما يتمكن شخصان من الوقوف على جانبي مرآة دوارة، تتوقف المرآة عن الحركة وتنطفئ الأضواء، ويمكن لكلاهما رؤية انعكاساتهما. لذلك لا يتم تشغيل المرآة إلا عندما يقف شخصان معاً لاستخدامها.

تأملات هو جزء من سلسلة تستكشف العلاقة بين الذات والآخرين والبيئة. فهو يتيح للغرباء تكوين روابط اجتماعية من خلال الفهم الأساسي، ويعمل لتعزيز ثقافة التعاطف بين الأشخاص. يستغل العمل الازدواجية بين التجربة الفردية والتجربة الجماعية، حيث يتم إشراك الإمكانيات الكاملة للتركيب من قبل العديد من الأفراد، ويتم تحقيق انعكاس حقيقي للدلالة على إنسانيتنا المشتركة. إنه يتحدى الافتراضات من خلال تحويل الفعل الشخصي المتمثل في النظر في المرآة إلى مسعى مشترك. إنها دعوة للفهم الشامل في اللحظة الحالية وعيشها بكل الحواس. حيث يمكن الوصول إلى التجربة الحسية النهائية من خلال الرغبة في فهم العالم الخارجي.

نظريات الخيال

تأملات

2022

زجاج عاكس، فولاذ مقاوم للصدأ، أجهزة استشعار، محركات، مكبرات صوت، مصابيح LED
540 × 780 سم

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنانين
والهيئة الملكية لمدينة الرياض

الصوت: عبدالله فيصل

Theories of Imagination (TOFI)

Extrospection

2022

Reflective glass, stainless steel, sensors,
motors, speakers and LED lights

540 x 780 cm

Copyright the artists, courtesy the artists
and the Royal Commission of Riyadh City

Sound by Abdulla Faisal

DIANA THATER

Since the early 1990s, American artist Diana Thater (b.1962) has created pioneering films, videos, and installations. The primary theme of her works is the tension between the natural environment and mediated reality, and by extension, between the tamed and the wild.

A Cast of Falcons

Diana Thater's *A Cast of Falcons* examines the ancient practice of falconry. Originating in the Middle East and Central Asia, hunting with trained birds of prey thrived in the medieval courts of Western Europe, bringing immense cultural and social value with it. While falconry is no longer a symbol of social and political authority, a small but committed number of individuals continue to practice it. Alluding to the Egyptian falcon-headed deity Horus, whose eyes were thought to symbolize two celestial bodies (the moon and the sun), this 16mm moving image work pans over six perched, hooded birds in succession.

These birds — some of whom were formerly critically endangered and have only lately made a recovery — are the sole focus of the frame. The owl, the film's sixth and final subject, is the only bird without a hood, and gazes directly into the camera lens, asking the audience, "What do I see when I look at the other, and what does the other see when it looks back at me?"

ديانا
ثاتر

منذ أوائل التسعينيات صنعت الفنانة الأمريكية ديانا ثاتر (ولدت في سنة منذ 1962) أفلاماً ومقاطع فيديو وتركيبات فنية رائدة. والموضوع الأساسي لأعمالها هو التوتر بين البيئة الطبيعية والواقع الوسيط وبين ما هو مُروّض وما هو بري.

طاقم من الصقور

يتناول هذا العمل الفني الذي أُنتج عام 2008 العادات القديمة التي كان يتبعها الصقارة، والتي نشأت في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وازدهرت مع الصيد باستخدام الطيور الجارحة المدربة في ملاعب العصور الوسطى في أوروبا الغربية، مما جلب معها قيمة ثقافية واجتماعية كبيرة. وبالرغم من أن الصقارة لم تعد رمزاً للسلطة الاجتماعية والسياسية، إلا أن بعض الأشخاص لا يزالون يمارسونها. تلتقط الكاميرا المشهد بعدسة 16mm وتركز على 6 صقور جائمة ومغطاة وتركز بشكل خاص على الصقور التي كانت معرضة سابقاً لخطر الانقراض وعادت إلى الظهور مجدداً.

يشير هذا العمل إلى حورس (أحد آلهة القدماء المصريين)، وهو الصقر المصري الذي كان يُعتقد أن عينيه ترمزان إلى هذين الجسمين السماويين، حيث أنهما محاطان بالقمر والشمس. ويصور العمل مخلوقات غير عاكسة للضوء، باستثناء بومة تظهر في آخر عناوين الفيديو، وهي الطائر الوحيد الذي لا يُغطى رأسه و ينظر إلى الكاميرا مباشرةً. وبالنسبة للفنان إنه الطائر الذي يحاول دائماً اكتشاف شخصيته وينظر مباشرة إلى المشاهد، ليثير السؤال الذي لا إجابة له، "ماذا أرى عندما أنظر إلى الآخرين، وما الذي يراه الآخرون عندما يبادلونني النظر؟"

ديانا ثاتر
طاقم من الصقور
2008
أجهزة عرض، نظام مراقبة، مصدر أربعة مصابيح
الأبعاد متغيرة

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنانة، ديفيد
زويرنر، نيويورك / لندن / باريس / هونغ كونغ،
والهيئة الملكية لمدينة الرياض

Diana Thater
A Cast of Falcons
2008
Projectors, Watchout System, and Source Four lights
Variable dimensions

Copyright the artist, courtesy the artist,
David Zwirner, New York / London / Paris / Hong Kong,
and the Royal Commission of Riyadh City

هدى العيثان

HUDA AL-AITHAN

Huda Al-Aithan (b.1991) is a Saudi Arabian artist and designer. Al-Aithan's creative work is reflected in utilitarian products and three-dimensional installations. As she strives for meaning in her art, she explores shape, color and light as ways of communication. She employs harmony, repetition, and organic shapes as instruments to communicate stories and create experiences. More recently, Al-Aithan has been investigating the notions of essence and identity across time through her practice.

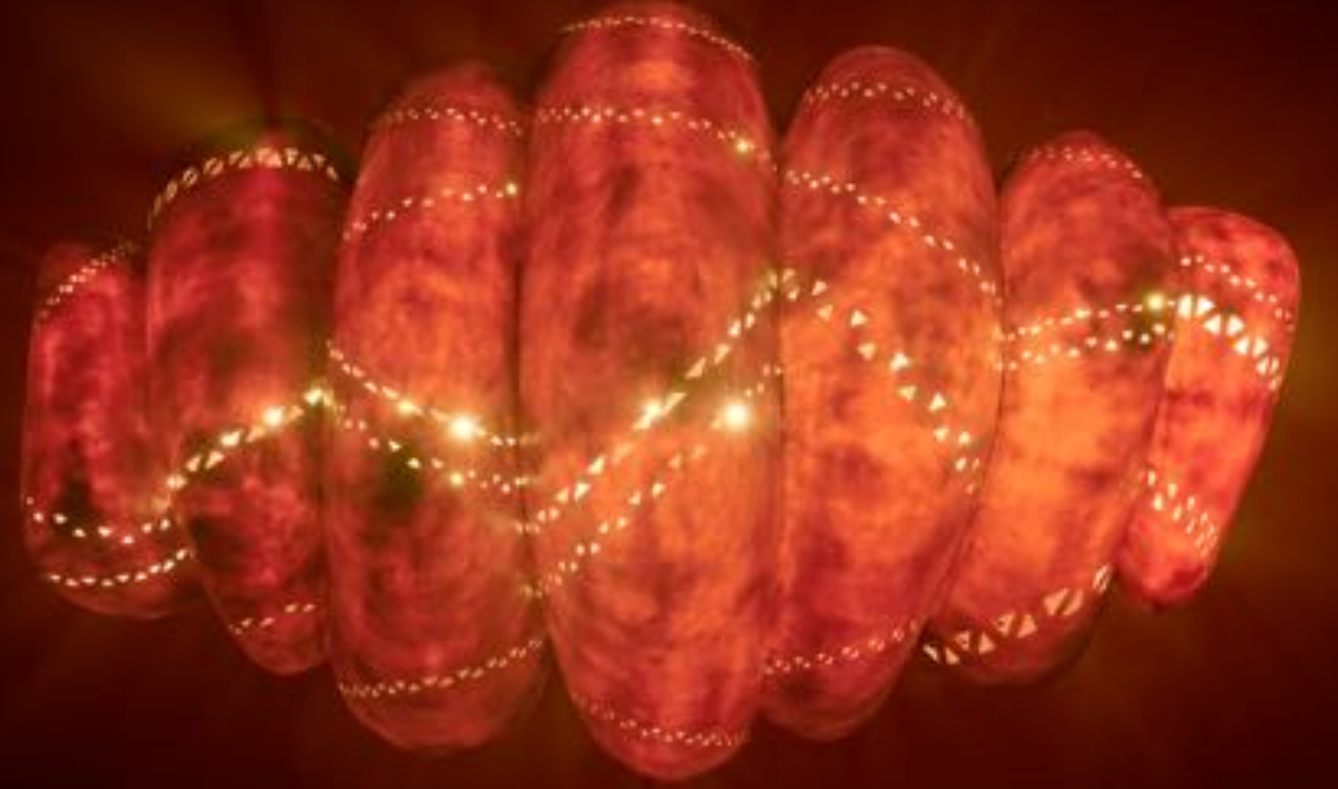
Numinous Najd

Huda Al-Aithan's *Numinous Najd* is a creature that ignites the spirit of Najd in Riyadh. This living sculpture retains the spirits and tales of the past and highlights the dynamism of light rooted in architectural history. Based on studies concentrating on light as a key material, *Numinous Najd* draws on ornamentation in Najdi architecture. This artist developed this work around the typical triangular structural motif found on external walls in many mud buildings from this tradition. Al-Aithan unravels the essence of this architectural element, reinterpreting it into a lighting fixture. The result is a showcase of the dynamics of light anchored by architectural heritage. The installation's soundscape, produced by the artist in conjunction with the sound designer Sér (Serena Abou Daher), functions as the creature's pulse, bringing it to life.

فنانة ومصممة سعودية من مواليد سنة 1991. ينعكس عمل هدى الإبداعي عبر منتجات وظيفية وتركيبات ثلاثية الأبعاد. وبينما تسعى لإبراز المعنى في فنّها، تسعى إلى استكشاف الشكل واللون والضوء كطرق للتواصل. وهي توظف التناغم والتكرار والأشكال العضوية كأدوات لتوصيل الحكايات وخلق الخبرات. وقد قامت هدى مؤخراً بالتحقيق في مفاهيم الجوهر والهوية عبر الزمن.

نجد الخاشعة

يلقي هذا العمل الفني الضوء على مخلوق يبث الحياة في نجد بالرياض، تحتفظ هذه المنحوتة الحية بأرواح وحكايات الماضي، وتسلب الضوء على ديناميكية الضوء المتجذرة في التاريخ المعماري. ويستند هذا العمل إلى دراسات تركز على الضوء كمحور أساسي، ويستمد زخمه من الزخرفة في العمارة النجدية. وقد استلهمت هدى تطوير هذا العمل من الشكل الهيكلي المثلث الموجود على الجدران الخارجية في العديد من المباني الطينية التراثية، حيث يكشف عن جوهر هذا العنصر المعماري، وتعيد تفسيره من خلال تركيبات مُضاءة. والنتيجة هي عرض لديناميكيات الضوء المرتكزة على التراث المعماري. تم إنتاج المشهد الصوتي للتركيب الفني بالتعاون مع مصممة الصوت (سيرينا أبو ضاهر)، ليمثل نبض هذا المخلوق المفعم بالحياة.

هدى العيثان

نجد الخاشعة

2022

تركيب وسائط مختلطة

270 × 190 × 110 سم

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنانة والهيئة الملكية لمدينة الرياض

مصممة الصوت (سيرينا أبو ضاهر)

Huda Al-Aithan

Numinous Najd

2022

Mixed media installation

270 x 190 x 110 cm

Copyright the artist, courtesy the artist and the Royal Commission of Riyadh City

Sound by Sér (Serena Abou Daher)

ALICJA KWADE

Alicja Kwade (b.1979) is a Polish-German artist investigating and questioning the structures of our reality and society and reflecting on the perception of time.

The Heavy Light

Alicja Kwade's *The Heavy Light* is an imposing duet of a suspended lightbulb and massive natural stone which swings like the sword of Damocles over the head of the viewer. Driven by gravitational and centrifugal forces, one is impossibly light and the other solidly heavy, both rotating around the central axis of the cylinder-shaped void in-between them.

These unequal weights represent essential forces in our world – gravitation and the speed of light. Circling around each other endlessly, the shadow of the stone seems to grow huge or shrink again, depending on its speed, and becomes a third element of the work in the space.

The objects following their infinite paths at changing speeds remind us that they, and all humankind, are at the mercy of the all-embracing circular movement that is the foundation of all existence: from electrons orbiting around a nucleus to unimaginably huge galaxies. All things, held together by gravity, revolve around one another.

أليجا
كوادي

وُلدت الفنانة البولندية الألمانية أليجا كوادي في عام 1979م، وهي تهتم وتبحث عن أطر واقعنا ومجتمعنا، ولها وجهة نظر في تصور الزمن.

الضوء الثقيل

ثنائي لافِت للنظر كمصباح معلق وحجر طبيعي ضخَم يتأرجح مثل السيف المسلط فوق رأس المشاهد. ويعرّز من ذلك قوى الجاذبية والطرْد المركزي، أحدهما خفيف والآخر ثقيلًا بقوة، وكلاهما يدور حول المحور المركزي للفراغ ذو الشكل الأسطواني.

تمثل هذه الأوزان غير المتكافئة القوى الأساسية لعالمنا والجاذبية وسرعة الضوء. ويدور ظل الحجر حول بعضه البعض إلى ما لا نهاية، ويبدو ظل الحجر في النمو بشكل كبير أو يتقلص مرة أخرى حسب السرعة، ويصبح عنصراً ثالثاً في المكان. ونتيجة للسرعة المختلفة، يتم وصف شيء صغير لدائرة كبيرة، ويتأرجح العمل بين التهديد والانسجام.

وتوحي الكائنات التي تتبع مساراتها اللانهائية بسرعة متغيرة أنها ليست وحدها، بل البشرية كلها تحت رحمة هذه الحركة الدائرية الشاملة التي هي أساس كل الوجود بدءاً من الإلكترونات التي تدور حول النواة إلى المجرات الضخمة التي لا يمكن تصورها. كل شيء يتم الاحتفاظ به من خلال الجاذبية، حيث يدور كل شيء حول بعضه البعض.

أليجا كوادي
الضوء الثقيل
2021

مصباح، حجر، أسلاك، محرك
الأبعاد متغيرة

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنانة، كامل
منور، باريس، والهيئة الملكية لمدينة الرياض

Alicja Kwade
The Heavy Light
2021

Lightbulb, stone, wires, engine
Variable dimensions

Copyright the artist, courtesy the artist,
Kamel Mennour, Paris, and the Royal
Commission of Riyadh City

د. زهرة الغامدي

DR. ZAHRAH AL-GHAMDI

Dr. Zahrah Al-Ghamdi (b.1977) is a Saudi Arabian artist investigating memory, history, cultural identity, and loss through traditional architecture.

Al-Ghamdi has exhibited across the MENASA region and Europe, including at la Biennale di Venezia. She holds a Bachelor's Degree in Islamic Arts from King Abdulaziz University, and a Master's in Contemporary Craft from Coventry University in England, where she also earned her doctorate in Design and Visual Art.

فنانة سعودية من مواليد 1977 تحمل درجة الدكتوراه. تركز أعمالها على الذاكرة والتاريخ والهوية الثقافية والفقد من خلال العمارة التقليدية. عُرضت أعمالها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، بما في ذلك في لا بينالي دي فينيسيا. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الآداب الإسلامية من جامعة الملك عبد العزيز وماجستير في الحرف المعاصرة من جامعة كوفنتري في إنجلترا، حيث حصلت أيضاً على درجة الدكتوراه في التصميم والفنون البصرية.

soliloquy

In *soliloquy*, Dr. Zahrah Al-Ghamdi explores the possibility of the earth sending a message to humans, asking us to treat it well. In this installation, the earth turns into a radiant thorny mass characterized by cruelty and dryness, carrying within it a glimmer of light that is reflected on its surroundings, expressing the hope it seeks from asking humans to change.

مناجاة

يستكشف هذا العمل الفني نداء الأرض إلى البشر وفيه تطلب الأرض من البشر أن يحسنوا معاملتها. تتحول الأرض إلى كتلة شوكية مخيفة ومشعة تتسم بالقسوة والجفاف، وتحمل بداخلها بصيصاً من الضوء ينعكس على محيطها تعبيراً عن الأمل الذي تسعى إليه من مطالبة البشر بالتغيير.

د. زهرة الغامدي
مناجاة
2022
شجرة أكاسيا وإضاءة
200 سم (القطر)

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنانة والهيئة
الملكية لمدينة الرياض

Dr. Zahrah Al-Ghamdi
soliloquy
2022
Acacia tree and lighting
200 cm (diameter)

Copyright the artist, courtesy the artist and
the Royal Commission of Riyadh City

DR. SAAD AL HOWEDE

Dr. Saad Al Howede (b.1973) is a Saudi Arabian artist with a PhD in the field of Art Philosophy. After working as a caricature artist from 1990 through 2013, Al Howede began to experiment and research different creative ways to document history and heritage, and to interpret memories through visual art and conceptual art installations.

On Instinct

In *On Instinct*, Dr. Saad Al Howede examines the role and influence of the human fingerprint. A physical, biological trait used for identification, here the fingerprint is a symbol of the abiding human need to leave a trace of one's presence. Al Howede's illuminated fingerprint emits a vertical beam of light, signifying the energy that resides within an individual human being and its potential impact. The beam of light evokes connection with the larger universe through religious worship and meditative activities. These practices illuminate the soul and mind, sending energy to places far beyond this earthly plane, and enabling an individual to transcend their physical presence and fingerprint.

د. سعد
الهوويدي

فنان سعودي من مواليد سنة 1975، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفن. بعد أن عمل كفنان كاريكاتير من عام 1990 حتى عام 2013، بدأ في التجربة والبحث عن طرق إبداعية متنوعة لتوثيق التاريخ والتراث وتفسير الذكريات من خلال الفن المرئي والتركيبات الفنية المفاهيمية.

على الفطرة

يبحث هذا العمل الفني في دور وتأثير بصمة الإنسان، فهي سمة فيزيائية وبيولوجية تستخدم في تحديد الهوية، فبصمة الأصبع تعدّ رمز لحاجة الإنسان الملحة لترك أثر وجوده. لذلك يأتي هذا العمل الفني كشعاع رأسي يدل على الطاقة الكامنة داخل الإنسان وتأثيرها المحتمل. ويوحى شعاع الضوء بالاتصال بالكون من خلال العبادة الدينية والأنشطة التأملية التي تنير الروح والعقل وترسل الطاقة إلى أماكن أبعد من هذا المستوى الأرضي وتمكن الإنسان من تجاوز حضوره المادي وبصمات أصابعه.

د. سعد الهويدي
على الفطرة
2022

صندوق إضاءة LED مع جهاز عرض
310 × 270 × 40 سم

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنان والهيئة
الملكية لمدينة الرياض

Dr. Saad Al Howede
On Instinct
2022

LED light box with projection
310 x 270 x 40 cm

Copyright the artist, courtesy the artist and
the Royal Commission of Riyadh City

ZARAH HUSSAIN

Zarah Hussain (b.1980) is a British artist. Her practice is a visual examination of how spirituality, technology, and art connect. Hussain integrates the pattern-making abilities of conventional mathematics with modern art across a variety of genres, including animation, sculpture, and painting. Hussain has established a creative language that reflects both the aesthetic traditions of her ancestry and modern Western society.

Numina

Blurring the boundaries between science and spirituality, Islamic geometry is traditionally drawn by hand with a ruler and pen, using mathematics that celebrate the order and structure found in the universe to create infinite repeating patterns.

Zarah Hussain's *Numina* combines designs found in the art and architecture of the Islamic world with contemporary digital arts. Mapping animated geometric patterns onto a sculpture composed of tessellating pyramids arranged on a hexagonal grid, Hussain brings a static form to life. The presence of infinite repeating patterns in Islamic spaces is conducive to meditative and transcendent states.

زارا
حسين

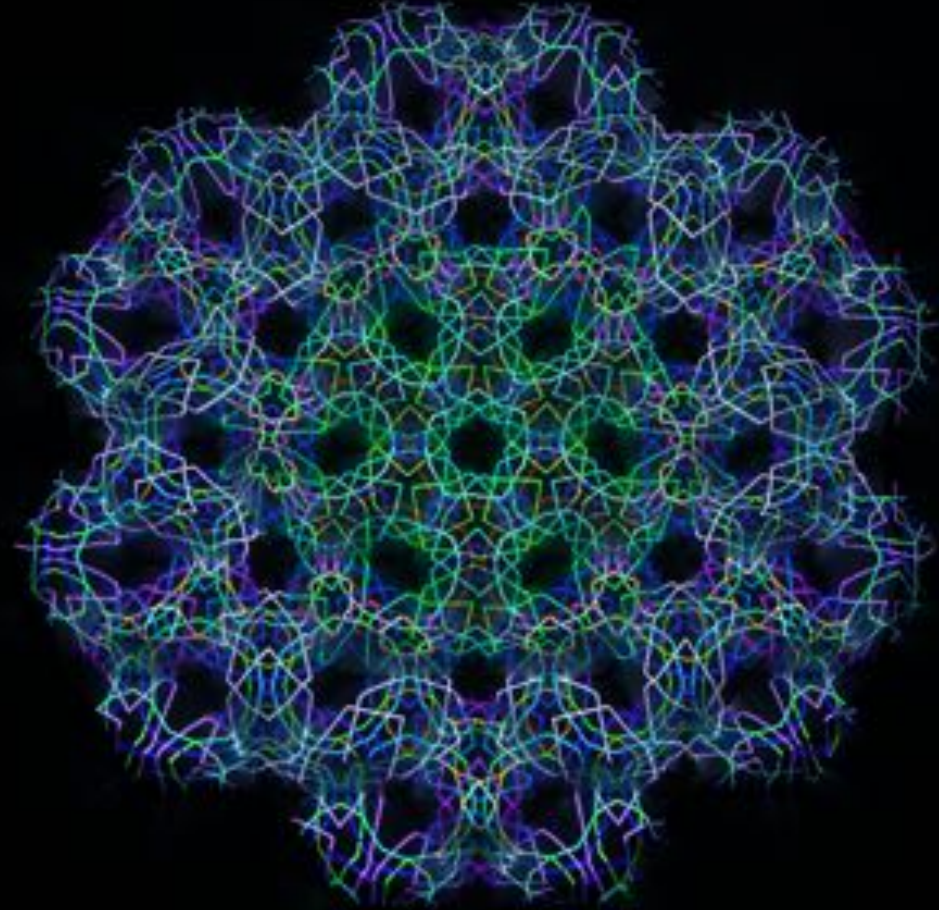

فنانة بريطانية من مواليد سنة 1980. تركز أعمالها على الفحص البصري لكيفية ارتباط الروحانيات والتكنولوجيا والفن. وهي تدمج قدرات تصميم الأنماط للرياضيات التقليدية مع الفن الحديث من خلال مجموعة متنوعة من الأنواع، ويشمل ذلك الرسوم المتحركة والنحت والرسم، ما جعلها تؤسس لغة إبداعية تعكس التقاليد الجمالية لأسلافها والمجتمع الغربي الحديث.

نومينا

يتم تصميم الهندسة الإسلامية في المعتاد بأسلوب تتداخل فيه الخطوط على نحو غير جلي بين العلم والإيمان، وذلك بطريقة يدوية من خلال المسطرة والقلم، وباستخدام المعادلات التي تحتفي بالنظام والبنيان في الكون ينتج تصميم أنماط متكررة متصلة.

ومن خلال هذا النمط، تمزج نومينا التصاميم الموجودة في الفن الإسلامي والهندسة المعمارية مع الفنون الرقمية الحالية، ما يؤدي عادةً إلى إحياء شكل فني ثابت من خلال عرض أنماط هندسية متحركة على منحوتة تتكوّن من أهرامات مغطاة بالفسيفساء على شبكة سداسية الشكل. إن وجود أنماط متكررة متصلة في البيئات الإسلامية يطلق آفاق التأمل والارتقاء. لذلك تغوص نومينا في منطقة تأملية وفكرية داخل احتفال الضوء.

زارا حسين
نومينا
2022

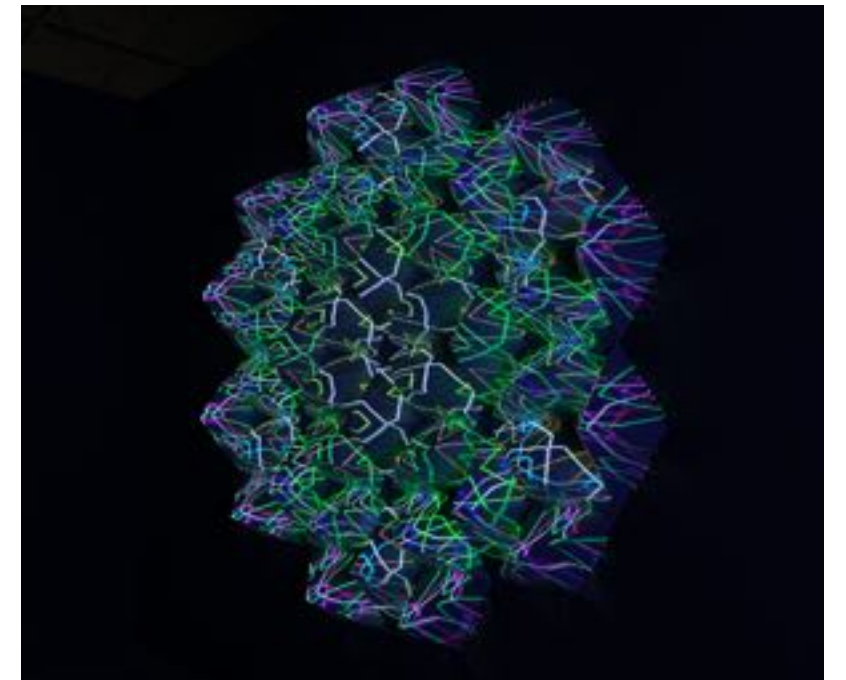
كرتون، فينيل، جهاز عرض
الأبعاد متغيرة

حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنانة والهيئة
الملكية لمدينة الرياض

Zarah Hussain
Numina
2022

Cardboard, vinyl, and projector
Variable dimensions

Copyright the artist, courtesy the artist and
the Royal Commission of Riyadh City

DOUG AITKEN

Doug Aitken (b.1968) is an American artist and filmmaker. His explorations across media, including photography, sculpture, moving image, installation, and architectural interventions, defy genre classifications. In artworks where time, space, and memory are fluid concepts, Aitken reimagines what art can be, and what an art experience can achieve.

The River

Aitken's artwork *The River* consists of three figures standing together on a desertscape, gazing towards a central core. In *The River*, created for Noor Riyadh, the artwork takes its shape and form of human figures that are void of identity, regionality and definition. Inside these forms we see light, movement and energy. The figures appear together like a landscape of the mind running parallel to our physical landscape.

The three shimmering statues, composed of transparent white resin with hollow interiors, are filled with glowing lights and emit a soundtrack. The pulsing lights brighten the space with an ever-changing, dynamic dance. Echoing through the installation is an audio composition that Aitken composed that moves in sync with the light, creating a mesmerizing multi-sensory experience.

دوغ
أيتكين

مخرج أفلام وفنان أمريكي من مواليد عام 1968. يبحث في وسائل الإعلام، بما في ذلك التصوير والنحت والصور المتحركة والتراكيب الفنية والتدخلات المعمارية بأسلوب يتخطى التصنيفات الشكلية. يحاول أيتكين تخيل الفن الذي يمكن أن يكون، وما يمكن أن يحققه التجربة الفنية من خلال الأعمال الفنية التي يكون فيها الزمان والمكان والذاكرة عناصر مرنة.

النهر

يتكون عمل أيتكين الفني من ثلاث شخصيات تطل على مشهد صحراوي، وتنظر نحو مركز محدد. هذا العمل الذي تم تصميمه لنور الرياض، يصور شكلاً لشخصيات بشرية ليس لها هوية ولا تعريف. وداخل هذه الأشكال، نرى الضوء والحركة والطاقة. وتظهر الأجسام معاً مثل مشهد طبيعي للعقل يوازي مشهدنا الطبيعي.

تمتلئ التماثيل الثلاثة المتلائة المكونة من الراتنج الأبيض الشفاف بتصميمات داخلية مجوفة وأضواء متوهجة، وتنبعث منها موسيقى تصويرية. وتضيء الأضواء النابضة المكان برقصة ديناميكية دائمة التغير، ويرتد الصدى الصوتي عبر التركيب، حيث يتحرك بالتزامن مع الضوء، مما يصنع تجربة ساحرة متعددة الحواس.

دوغ أيتكين

النهر
2022

راتنج، إضاءة LED، صوت
300 × 300 × 213 سم

حقوق النشر بإذن من الفنان، 303 جاليري، نيويورك، ريجين بروجيكتس،
لوس أنجلوس، غاليري إيفا بريسنهوبر، زيورخ / فيينا / نيويورك، فيكتوريا
ميرو، لندن / البندقية، والهيئة الملكية لمدينة الرياض

الصورة: ورشة دوغ أيتكين

Doug Aitken

The River

2022

Resin, LED lighting, and audio
300 x 300 x 213 cm

Copyright the artist, courtesy the artist, 303 Gallery, New York,
Regen Projects, Los Angeles, Galerie Eva Presenhuber,
Zürich / Vienna / New York, Victoria Miro, London / Venice,
and the Royal Commission of Riyadh City

Photograph: Doug Aitken Workshop

ELI JOTEVA

Eli Joteva (b.1990) is a Bulgarian intermedia artist and researcher. With a practice rooted in photography and digital media, she is influenced by contemporary research in the fields of quantum mechanics, neurophysics, and machine vision.

CryoLumen

The foundation of Eli Joteva's hybrid installation *CryoLumen* is a series of Storm Prints updated with daily storm data in Augmented Reality (AR). In collaboration with the environment, Joteva creates these photographic compositions by exposing silver gelatin paper with ephemeral cryo-sculptures to various weather conditions during local storms. The physical paper is then scanned and digitally-altered to uncover invisible elements that reveal a polarity between the material and virtual: an ice block thaws physically to release its thermal qualities in a digital landscape. Finally, the print's flat elements take on a new dimension as an animated digital sculpture viewed in AR.

The AR experience pulls near-real-time solar wind data from NOAA which alters the flows of digital particles and magnetic lines computed from solar superstorms. In this way, the project entangles the deeply personal archive of the artist's local weather experience with the Earth's real-time endurance of cosmic storms.

Acknowledgements
Solar Superstorms simulations by Dr. Robert F. Stein and field line calculations by Dr. Patrick J. Moran. Visualization of the coronal mass ejection is based on the magneto-hydrodynamic simulation described in Fan, Y., ApJ, 824:93, 2016. Visualization data preprocessing by the Advanced Visualization Lab, NCSA. AR assistance by Colter Wehmeier.

إيلي
جوتيفا

وُلدت الفنانة والباحثة البلغارية إيلي جوتيفا في سنة 1989، وهي تعيش وتعمل في لوس أنجلوس. وتملك خبرة واسعة في التصوير الفوتوغرافي والوسائط الرقمية، وهي متأثرة بالبحوث المعاصرة في مجالات ميكانيكا الكم والفيزياء العصبية والآلة.

كريولومين

يتكوّن التركيب الفني الذي صمّمته إيلي جوتيفا من سلسلة التحديثات العاصفية على صورة طبعات بيانية محدثة ببيانات العواصف اليومية في الواقع المعزز. وبالتعاون مع البيئة، تم تصميم هذه التركيبات الفوتوغرافية من خلال تعريض الورق الحساس للضوء خلال العواصف، ثم تم مسحه ضوئياً وتعديله رقمياً لإظهار العناصر الغير مرئية في الورق المادي للكشف عن القطبية بين المواد والمساحات الرقمية، وهي كتلة جليدية تذوب فوق ورق الجيلاتين الفضي لتكشف عن خصائصها الحرارية في الفضاء رقمي. يتم وضع كل طبعة مع منحوتة ثانوية لكي تُشاهد في الواقع المعزز الذي يستمد البيانات اليومية من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي حول عواصف الرياح الشمسية.

تعمل هذه البيانات في الوقت الفعلي تقريباً على تغيير المنحوتات الرقمية بشكل مختلف كل يوم، مما يؤدي إلى تكثيف تدفقات الجسيمات وألوان الخطوط المغناطيسية المُعدّة حسابياً بفعل العواصف الشمسية القوية. بهذه الطريقة، يربط عمل كريولومين تجربة الطقس المحلية الشخصية للفنانة مع موقع الكواكب ومدى تحمّل الأرض في الوقت الفعلي للعواصف الكونية.

شكر وتقدير
محاكاة العواصف الشمسية القوية هي للدكتور روبرت ف. شتاين وحسابات الخطوط الميدانية للدكتور باتريك جيه موران. يعتمد تصور الإطلاق الكتلي الإكليلي على المحاكاة المغناطيسية الهيدروديناميكية الموصوفة في (Fan Y., ApJ, 824:93, 2016). معالجة بيانات التصور مسبقاً تمت من مختبر التصور المتطور، ان سي إس آيه. مساعدة الواقع المعزز تمت من خلال كولتر ويمير.

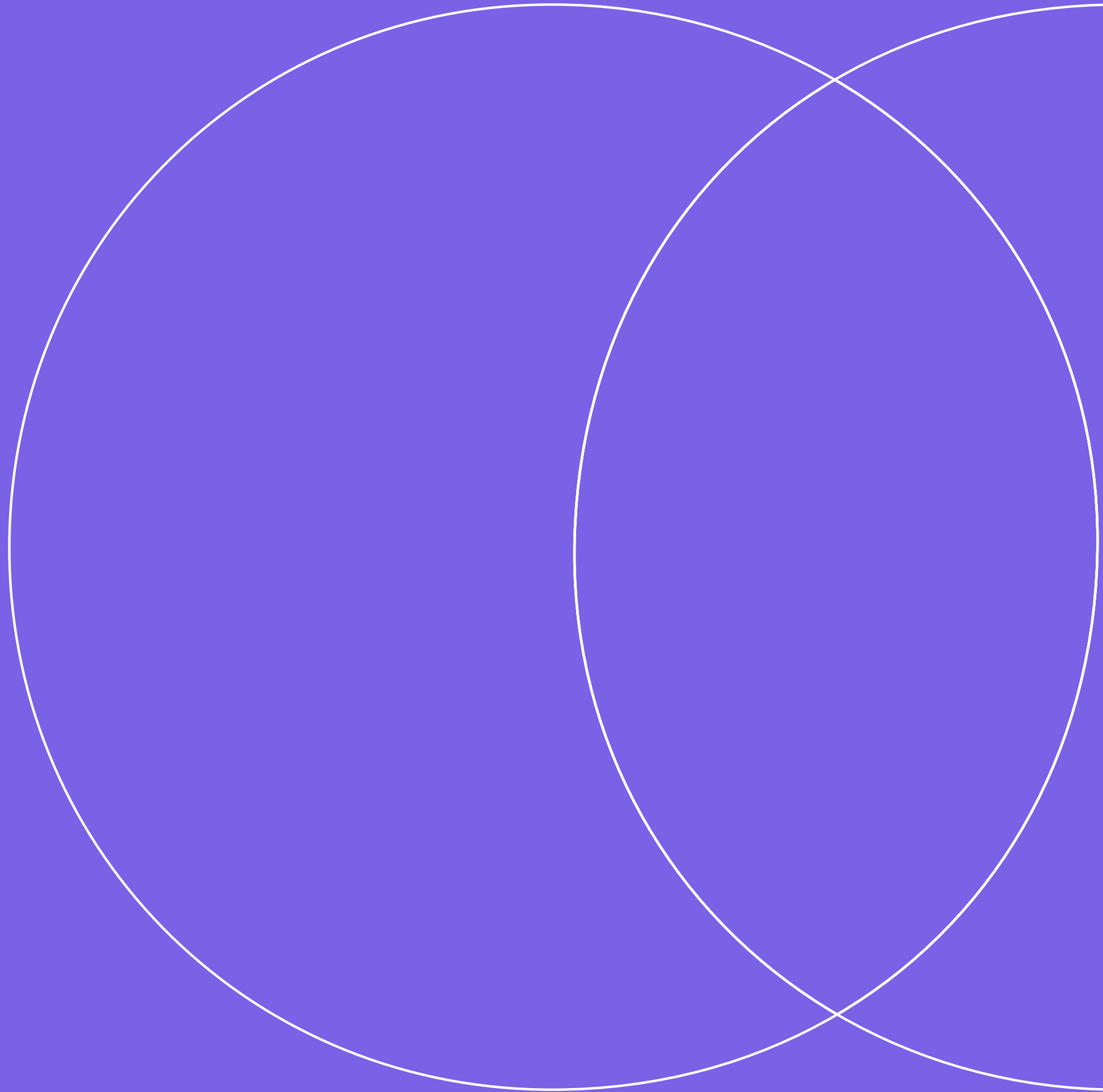
إيلي جوتيفا
طباعة عاصفة كريولومين: جليد ثلجي في عاصفة ثلجية،
تعرض لمدة ساعة (حديقة ريلا الوطنية)، 17 يناير 2021
2021
طباعة صبغية على مادة ديون وتطبيق واقع افتراضي
800 × 100 سم
حقوق التأليف والنشر بإذن من الفنانة والهيئة الملكية
لمدينة الرياض

Eli Joteva
CryoLumen Storm Print: Snow Ice in a Snow Storm,
1-hour exposure (Rila National Park), January 17, 2021
2021
Pigment print on Dibond and
Augmented Reality (AR) application
800 x 100 cm

Copyright the artist, courtesy the artist and
the Royal Commission of Riyadh City

الفنانون
وأعمالهم

غيداء القرن

مهندسة معمارية سعودية، تركز على الفن والثقافة، تعمل في مجال المشاريع السكنية والتجارية والفندقية. حصلت على درجة الماجستير في الفنون الجميلة تخصص العمارة الداخلية والتصميم من أكاديمية الفنون في سان فرانسيسكو، كما نالت درجة البكالوريوس في العمارة الداخلية من جامعة الملك فيصل. حضرت العديد من المحاضرات في تاريخ الفن وعلم الآثار والأنثروبولوجيا في كلية اللوفر. وأيضاً سبق وأن عملت في مجال تقديم الاستشارات وتنظيم المجموعات الفنية للأفراد والمساحات التجارية.

عملت لدى العديد من شركات العمارة والتصميم في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، حيث طورت عدداً من المشاريع في أمريكا الشمالية والجنوبية، وكان ذلك دافعاً لديها لزيادة حصيلتها المعرفية وتأسيس مكتبها الخاص. وهي عضو مؤسس لشركة أثل للاستشارات المعمارية التي نفذت مشاريع عديدة، في باريس وديي ولندن والمملكة العربية السعودية. وهي كاتبة مساهمة في العديد من المنشورات الفنية والثقافية.

وبالإضافة إلى ذلك، أسست مدوّنة بحثية مهمة بالفن والتصميم (في حساب إنستغرام) «ملتقى الطرق الثقافية» لهدف عرض إبداع وثقافة المملكة العربية السعودية على العالم.

نيفل ويكفيلد

كاتب ومقيم فني مهتم بالبحث عن آلية عمل الفن خارج سياق المؤسسات الفنية التقليدية. يرى أن الفن يكون أكثر نجاحًا من خلال تفتح المدارك الإبداعية لتتخطى الفن النمطي التقليدي عن طريق إظهار الفن بصورة مدمجة ليتم إخراجها من العزلة لينطلق إلى آفاق جديدة.

وقد أتاح له عمله في منصب استشاري متخصص في المعارض الفنية في (PS1 MoMA) ومقيم فني في (Frieze Projects)، أن يخلق سمعة من خلال تعمقه في دراسة القيود التجارية وغير التجارية التي تشكل الفن. فضلًا عن أنه تعاون مع العديد من المؤسسات الأمريكية والدولية المرموقة، والتي من بينها متحف شولاجير في سويسرا، حيث أقام معرض ماثيو بارني المميّز الذي يعدّ نقلة نوعية، حيث تم عرض «صحيفة الصلاة مع الجرح والمسمار».

وقد تبع شغفه باستكشاف آلية عمل الفن خارج المؤسسات التقليدية إلى المشاركة في تأسيس (Elevation1049)، وهو موقع في بينالي في غشتاد بسويسرا، في نسخته الرابعة. وكان قد ترأس منصب الرئيس الفني لمعرض صحراء إكس محوريًا في تصميم البيئالي الذي حقق أكثر من 650,000 زائر إلى منطقة وادي كواتشيللا في جنوب كاليفورنيا في أحدث إصدار له لعام 2021. كما كان وراء نجاح النسخة الثالثة من معرض صحراء إكس في واحة العلا التاريخية في المملكة العربية السعودية. وقد استوحى معرض صحراء إكس العلا من جنوب كاليفورنيا، حيث عُرضت أعمال فنانين سعوديين، مما عزّز التبادل الثقافي وروح الانفتاح على الآخر، وتسليط الضوء على الجوانب البيئية والإيكولوجية والاجتماعية والتاريخية للصحراء.

من الشعاع إلى الشغف

يشير الضوء الفضول على نحو ما، لا سيّما أنه طيف لا يمكن لمسّه، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن ندرك حقيقته، فنتساءل إن كان هو تنوير، أم الإدراك، أم كليهما. الشيء الوحيد الذي ندركه بالفعل هو أن الضوء عنصر أساسي للوجود البشري. نمضي نحن البشر في حياتنا بالانتقال من العتمة إلى النور وحينها فقط نولد من جديد. ما لا يُرى لا يمكن معرفته، لذا يمثل الضوء مصدرًا للمعلومات، إذ يمكننا من تفسير محيطنا، وفهم موقعنا والمخاطر التي يجب أن نتعلم تجنبها. فإذا أمعنا التفكير نجد أن «النار» مثال حي لهذا التفسير، حيث إن الإنسان يعتمد عليها في حياته ليوفر راحته مما يجعلها أول اكتشاف اصطناعي تقني للرؤية في الظلام. كما تعد قدرتنا على التلاعب بالضوء وتفسيره لمعلومات، سمة تميزنا عن المخلوقات الأخرى. تمتد أهمية الضوء في تشكيل أساس الثقافة والتعليم، وأتاحت لنا قراءة ما يحيط بنا، بل التأمل في أنفسنا والنظر في وعينا الذاتي، وأن نميّز أنفسنا ضمن سياق تاريخي وأدبي متصلين. وبالرغم من أن الضوء مكنتنا من الرؤية والقراءة إلا أن تنوير العقل كان الهدف الأساسي. ومن أجل تحقيق هذا الهدف انغمسنا في تفسيرات ونظريات تصف عالمنا بشكل عميق.

ومن ناحية أخرى، أخذت اختراع الطباعة تحولاً في تبادل واستقبال المعرفة والمعلومات من خلال تسهيل نشرها. فقد تم تشكيل الجزء الثاني من الألفية الثانية عبر ثورة جوتنبرج. وفي المقابل، شهد القرن الحادي والعشرون تحولاً عميقاً بنفس القدر في طريقة تفسير البشر للمعلومات، حتى لو كان هذا التحول غير مقصوداً. فالضوء هو حبر عصرنا الحالي، فقد دشنت تقنيات الإنترنت والبلورات السائلة معاً عصر المعلومات، وهو ما نقل تركيزنا من الصفحة إلى الشاشة. وكان الضوء هو وسيلة الاتصال الرئيسية لدينا على كوكبنا. ونحن الآن مرتبطون من خلال شاشات عرض وأضواء معلوماتية. نتواصل مع بعضنا البعض من خلال التلاعب بالضوء مباشرة لتوليد كلمات وصور ترسم بشكل جماعي وبعياً جمعياً. لن يتم إرشافة معلومات القرن الحادي والعشرين في المباني

المادية كالمكتبات والمتاحف ومؤسسات الحفظ الأخرى، بل في الشكل غير المادي للضوء. هذا النوع الجديد نسبياً من الإدراك البصري أنتج مجموعات من المعلومات غير مقيدة بأشكال سابقة، وطرقاً جديدة للاستجابة للضوء ذاته. لذلك نحن لم نعد نستخدم الضوء للرؤية، بل لرصد الضوء ربما لأول مرة.

ينعكس هذه التطور التاريخي ويضفي على موضوع نور الرياض «من الشعاع إلى الشغف» أهمية وبهاء، فإذا كان التحول الذي حدث في الخمسين عاماً الماضية قد أدى إلى ظهور الضوء كوسيلة اتصال رئيسية لدينا، فإن تقنيات الضوء الجديدة قد شكلت واتبعت النهج ذاته. فتطور النار أدى إلى اختراع الضوء، والذي أصبح بعد ذلك رقمياً ينتقل عبر لوحات الدوائر وكابلات الألياف الضوئية لتسييل الرؤية في بحر من البكسلات. وقد يكون الضوء الرقمي غامراً وحاملاً بالمعلومات، فهو مرتبط كذلك بأصول حركة الضوء والفضاء في كاليفورنيا في الستينيات والسبعينيات عندما سمحت التكنولوجيا الناشئة في صناعة الطيران بالبحث وإنتاج أنواع جديدة من التلألؤ المادي. ويمكن الآن تحويل ظاهرة الضوء التي يعيشها هؤلاء الفنانون بشكل يومي في العالم الواقعي إلى عمل فني اصطناعي، مما يعزّز الرقي التكنولوجي لأول مرة.

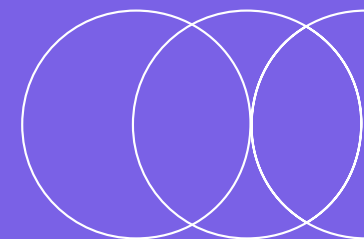
نيفل ويكفيلد وغيداء المقرن
قيّمان فنيان

دوغ أيتكين
النهر
2022
رانتج، إضاءة LED، صوت
300 × 300 × 213 سم

حقوق النشر بإذن من الفنان، 303 جاليري، نيويورك، ريجين بروجيكس،
لوس أنجلوس، غاليري إيغا بريسنهور، زيورخ / فيينا / نيويورك، فيكتوريا
ميرو، لندن / البنديفة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض

الصورة: ورشة دوغ أيتكين

نور الرياض يضم أكثر من 190 تركيباً فنياً يضيء ضواحي الرياض

سيكون لاحتفال نور الرياض 2022 والمعرض المصاحب دووً بارز في اكتشاف الإبداع واحتضان المواهب الوطنية والعالمية في هذا المجال، وخلق فرص ملهمة للفنانين لتقديم أعمالهم على أرض المملكة لتكون الرياض قلباً نابضاً بالفن والإبداع.

إن فن الضوء، عالم ينير الحياة، ويواكب التقنيات الجديدة، وتعتبر هذه التجربة مصدر إلهام إبداعي يتخطى الحدود ويصل للجميع. الرياض آرت، مشروع فني يلقاكم سنوياً بمختلف برامجها ليكون وجهتكم الأولى في عالم الفن.

الطابع العالمي للمهرجان وتكامله هو حلم يجسده القِيمون الفنيون والفنانون لتستمتعوا ببريقه.

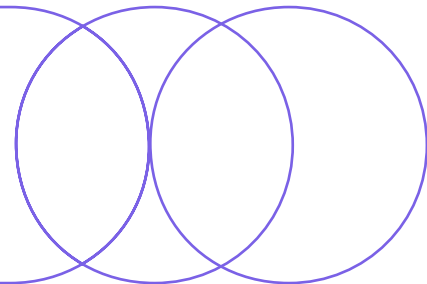
يُقام المعرض المصاحب للاحتفالية تحت شعار «من الشُعاع إلى الشغف»، ويقدم لزواره رحلة فنية للتحوّل الإبداعي للضوء في الماضي والمستقبل. ويستعرض الفنانون من خلال الاحتفالية والمعرض المصاحب علاقاتهم بأعمالهم الفنية، ومدى تأثيرها.

من بين النور والشغف يقدم الرياض آرت احتفال نور الرياض 2022، وهو احتفال سنوي للضوء والفن، يُلهم المبدعين، ويعزز المواهب، ويقدم تجارب مذهلة لا تُنسى.

يعزز الفن قيمة الحياة ويهيئ بيئة مناسبة للإبداع ونمو الحضارة، لا سيّما دوره في بناء المجتمعات وتبادل الخبرات المشتركة واللقاءات من خلال تعزيز انتماء المجتمع بروح المدينة.

يحوّل الاحتفال مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح، وليالٍ مضيئة، متوهّجة ولامعة، من خلال أكبر الاحتفالات الفنية للضوء في العالم، نسعى في الرياض آرت لاستقبال كافة أفراد المجتمع، ليعيشوا لحظات استثنائية، وتقديم تجربة اكتشاف الأعمال الفنية الضوئية بأعلى المستويات العالمية.

يضم نور الرياض 2022 أكثر من 100 فنان من كبار الفنانين المعاصرين، ينتمون لأكثر من 40 دولة حول العالم، ليُشرق أكثر من 190 عملاً فنيًا، تتوزع في 40 موقعًا في مختلف أرجاء العاصمة، تضيء المباني، والحدائق، والطرق، والأماكن العامة، تحت شعار "نحلم بآفاق جديدة". وتشتمل الاحتفالية على أعمال فنية متنوّعة بوسائل الضوء الإبداعي، ومجسمات ضوئية، وأكثر من 500 فعالية مختلفة، تضم ندوات فنيّة وثقافية، وورش عمل، وعروض طائرات الدرون والعروض الموسيقية، ويُقدم نور الرياض 2022 برنامجًا للشراكات المجتمعية، يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين المجتمعات.

رسالة من فريق رياض آرت وفريق نور الرياض

المحتوى

- رسالة من فريق رياض آرت وفريق نور الرياض
- من الشعاع إلى الشغف
- القِيمون الفنيون
- الفنانون وأعمالهم
- تقنيات الضوء
- عمارة الضوء
- إدراك الضوء

مقدم من

الشركاء

نور الرياض 2022
من السُّعاع إلى الشَّعف
© 2022 الرياض آرت
كل الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور أو توزيعه أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة أو تخزينه في قاعدة بيانات أو نظام استرجاع دون موافقة كتابية مسبقة من الناشر.
نُشر لصالح نور الرياض 2022، من السُّعاع إلى الشَّعف، 1 نوفمبر 2022 - 4 فبراير 2023.
جميع الأعمال محفوظة للفنان (الفنانين) ما لم ينص على خلاف ذلك.

نور الرياض 2022

من الشعاع
إلى الشغف

