

يوم الخميس، 19 أيار 2022

16:15

Sarah Linford: "Making as knowing: Reflections on Varied Epistemological Models for Artistic Research and Education." (on-site, in English)

سارة لينفورد: "الإنتاج بحسب المعرفة: تأملات في النماذج المعرفية المتنوّعة للبحث الفنيّ والتعليم"

مِمَّ يتشكّل "البحث الفنيّ" اليوم؟ كيف يتمّ تعزيزه؟ هل هناك اختلاف في النهج، أم في الوسائل فقط، يُميّز الشمال عن الجنوب والشرق عن الغرب؟ لم تعد معايير تقييم البحث الفنيّ مستمّدة بشكل صريح من القواعد الغربية التي تمّ وضعها في عصر النهضة. لم تعد هذه فعّالة، سواء من الناحية الجماليّة أو الاجتماعيّة. لقد تمّ إسقاط المعايير المستمّدة من النماذج الأكاديميّة التاريخيّة أو الفنون الجميلة التاريخيّة، وكذلك تمّ إسقاط فكرة البحث على أنّها تأسيس لغة بصرية ثوريّة. لقد أتاح هذا الأمر المجال، إلى حدّ كبير، للممارسات التي تعبّر عن الأجهزة وتجنّب الخبرات. في هذا السياق، ما هو دور الجغرافيا، الثقافة واللغة في تشكيل الفنّانين، وماذا تساهم الممارسات المتوسّطيّة المتنوّعة للبحث الفنيّ والتعليم في النقاش العالمي الأكبر حول هذه القضايا؟ كيف، باختصار، يمكن لهذه أن تكون بناءة في تجنّب توجهات جعل الفنّان بمثابة سلعة منتجة في كثير من الأحيان من قبل البلدان التي لديها قواعد تصنيعيّة قويّة؟ ربما تقدّم "تربية الغموض" الثقافيّة والماديّة تبصّرات متعمّقة لتوسيع وإثراء المفاهيم السائدة بشأن ما يشكّل البحث الفنيّ.

17:00

Ido Govrin: Research Question in the arts (on-site, in Hebrew)

عيديو غوفرين: سؤال البحث في الفنون

في هذه المحاضرة، ووفقاً للتعليمات المضاعفة التي في عنوانها، سأقدّم أفكار حول البحث الفنيّ بشكل عام، وحول سؤال البحث الذي في صميمه بشكل خاصّ، والعلاقات المتبادلة بينهما. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ المحاضرة نفسها من الممكن أن تكون بمثابة حالة اختبار نموذجيّة توضح الصعوبة التي تواجه الباحث/الفنّان حاليّاً عندما يحاول تقديم محاسبة أكاديميّة عن أبحاثه العمليّة في الفنّ من خلال استخدام لغة ليست لغته. على خلفيّة البحث السابق في الفنّ، في إطار نيل شهادة الدكتوراة، والمشروع البحثيّ الحاليّ في إطار البوست دكتوراة، سأناقش في هذه المحاضرة القضايا المتعلّقة بسؤال البحث في الفنّ، بما في ذلك: التاريخ المجزأ للبحث الفنيّ والكتابة عن الفنّ، والاختلاف الجوهريّ بين البحث الأكاديميّ والفنيّ، وسؤال البحث في الفنّ على خلفيّة نماذج مختلفة من الإدراك بين العلوم الطبيعيّة والآداب، والبعد الإبداعيّ والنظريّ للباحث/الفنّان، ومسألة المعرفة في البحث الفنيّ.

يوم الجمعة، 20 أيار 2022

9:30

Hou Hanru: Interactions across the Mediterranean. The Med-shows. (online, in English)

هو هانرو: تفاعلات عبر المتوسط. العروض المتوسطية.

تشكل دراسة سيناريوهات البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط أحد خيوط البحث الرئيسية لـ MAXXI في مقابل يومنا وعصرنا، ما يساهم في تشكيل الـ DNA للمؤسسة. في السنوات الأخيرة، خصص المتحف ثلاثية من المعارض لسياقات ذات أهمية كبيرة: إيران مع التاريخ غير المحرر. إيران 1960-2014؛ إسطنبول مع تمثيل أسئلة مثل مقاومة التراجع الديمقراطي، والاستجابة للتغير الحضري السريع، والصراعات السياسية والاجتماعية، والتوسع الاقتصادي، وتعايش الجماعات المتنوعة، وتصور المستقبل (إسطنبول. الشوق، الفرح، الغضب)؛ بيروت، وقد ركز موضوع تحليلها على التحول الحضري، والتعايش ضمن التنوع والبحث عن السعادة (Home Beirut. Sounding the Neighbors). في الأونة الأخيرة، أدى اقتناعنا في MAXXI بالدور المهم لمجتمعات الفن المتوسطية إلى صوغ رؤية جديدة للعيش معاً قادتنا إلى التركيز على الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط، أي يوغوسلافيا سابقاً، الأمر الذي يساعدنا على نقل المزيد من الموضوعات والصور ذات الصلة لهذه الديناميكية الإبداعية الجديدة.

10:15

Liora Belford: Jerusalem: The Politics of Acoustic Spaces and Listening Territories (on-site, in Hebrew)

ليورا بيلفورد: القدس: سياسة المساحات الصوتية ومناطق الاستماع

يشير رولان بارت في كتابه *How to Live Together*، إلى أن أحد الأشياء الأولى التي تقوم بها السلطة هو إنشاء إيقاع "الكل شيء": إيقاع للحياة، للوقت، للفكر، للكلام" (1977/2013, 35). بصفتي فنانة صوتية وأمينة معارض فنية فأبني أتأمل في إيقاع السلطة في القدس، ففي العام الماضي كنت أعمل مع مجموعة من الفنانين الإسرائيليين والفلسطينيين على استكشاف مكثف للمساحات الصوتية في القدس ولمناطق الاستماع. "الاستماع" هو أتباع العلاقات التي يتيحها الصوت، و"الصوتيات" تشمل الأجهزة والمعدات المتنوعة والمعقدة التي تقسم المدينة إلى مناطق مختلفة من السلطة. سنتقصى هذه الورقة نشاطين من أنشطة المجموعة الجارية حالياً. الأول هو رسم خرائط للمشهد الصوتي للمدينة وإنشاء أرشيف صوتي عبر الإنترنت بعنوان "مسارات الاستماع في القدس". أما الثاني، وهو بعنوان "درجات من الصوتيات الاجتماعية"، فيبحث (عملياً) تأثير الأفعال الصوتية، كما يؤديها فنانون إسرائيليون وفلسطينيون، على المشهد الصوتي للمدينة. من خلال كلتا المبادرتين أسأل، إذا كانت الأنطولوجيا الصوتية تُقدّم بالطرق التي يؤدي بها الصوت للتلاعب بالفضاء وتفكيكه وإعادة تكوينه، فكيف يمكن للفعل الفني الصوتي أن يتجاهل التصاميم المرئية والمادية الخاصة بتسويات حيزية في المدينة؟

11:00

Fernando Hernández-Hernández: Artistic research: a space to promote knowledge and disruptive thinking in the arts and in the academy. (online, in English)

فرناندو أرنانديس-أرنانديس: البحث الفني: مساحة لتعزيز المعرفة والتفكير المُعطل في الفنون والأكاديمية.

البحث الفنيّ هو مجال ونهج ظهر في سبعينات القرن الماضي وليس له تعريف واحد. مثل الفنّ، فهو لا يُبنى من تأكيد افتراضيّ بل من التشكيك في وجوده. على أساس هذا التأكيد، يبدأ هذا العرض بمراجعة الحجج التي يقوم عليها البحث الفنيّ، ثمّ تتّم استعادة بعض الأفكار التي ساعدت في بناء الجدل حوله. بعد ذلك، سأعرض بعض العلاقات والاختلافات بين البحث الفنيّ والإنتاج الفنيّ. أخيراً، أشدّد على أهميّة الدقّة المنهجية، شفافية السيرورات، والتشكيك في فكرة النتيجة. في هذه الجولة، سأطرح بعض الحجج التي يمكن أن تسهم في النقاش حول ماهية البحث الفنيّ وما هي المساهمات التي يقدّمها للمعرفة، للتفكير وللعمل داخل الفنون وخارجها، وكذلك داخل الجامعة وخارجها. تتداخل هذه الحجج مع بعض الأطروحات التي تمّ تقديمها لدرجة الدكتوراة في الفنون والتربية من وحدة التربية الثقافية بجامعة برشلونة.

13:15

Waste/d, an ongoing art and pedagogy research project on social and artistic potential in times of extended crisis (online, in English)

by the Temporary Academy of Arts, PAT (Elpida Karaba, Despina Zefkili, Yota Ioannidou, Vangelis Vlahos)

Waste/d، مشروع بحثيّ جارٍ في الفنّ والتربية حول الإمكانيات الاجتماعية والفنية في أوقات الأزمات الممتدة

من قبل الأكاديمية المؤقتة للفنون، PAT (Elpida Karaba, Despina Zefkili, Yota Ioannidou, Vangelis Vlahos)

يشمل مشروع Waste/d (ضائع، مهدور) بحث وإنتاج نظريّة جديدة ومشاريع فنيّة حول المحاور الموضوعية للهدر، الفائض والفاقد، وخلق تحالفات بين الممارسين من مختلف المناطق، وكذلك من مجالات فنية وعلمية مختلفة، وهو يتخذ أشكالاً مختلفة (كتب، محاضرات، مقابلات، ندوات، عروض وأحداث حيّة)، بما في ذلك سلسلة معارض وبرنامج عامّ في State of Concept، حيث تمّت دعوة الأكاديمية المؤقتة للفنون، PAT، لتولّي مسؤولية الإدارة الفنيّة لمدة عام واحد من أجل تطوير البحث في مشروع Waste/d، بدءاً من نيسان 2022. تمّت دعوة الفنّانين والباحثين والعلماء من اليونان وخارجها للمساهمة في وضع مفهوم جديد لمعنى Waste/d، من خلال اقتراح طرق جديدة للمعاينة، التوزيع، الالتقاط والتشبيك من خلال جبهة لمكافحة الهدر والتبذير.

سارة لينفورد تعيش وتعمل في روما حيث تحافظ على روابط شخصية ومهنية وطيدة مع الولايات المتحدة وفرنسا. تعمل د. لينفورد، الفقيمة والمربية، على نحو وثيق مع فنانيين ناشئين ومعروفين، وكذلك مع زملاء من مؤرخي الفنون، النقاد، الجامعيين، والمعاهد الثقافية العامة وغير الربحية. تُدرّس الفنّ الحديث والمعاصر ودراسات المتاحف ضمن برامج البكالوريوس والماجستير في جامعة جون كابوت، إلى جانب مساقات في برنامج الماجستير الدولي في الفنون الجميلة. في السابق، درّست في الأكاديمية العامة للفنون الجميلة في روما. وفي باريس، نسّقت برنامج البحث الذي تدعمه وكالة Foundation de France في المعهد القومي الفرنسي لتاريخ الفن. درّست وأشرفت على طلاب بكالوريوس، ماجستير، ودكتوراة في عددٍ من المعاهد الدولية للتعليم العالي في فرنسا، الولايات المتحدة، ألمانيا، ومنذ العام 2013، في إيطاليا.

عيدو غوفرين (مواليد 1976) فنّان وباحث متعدّد المجالات يشمل نشاطه الصوت، التركيب، الطباعة، والنص. درّس غوفرين الفن والفلسفة في إسرائيل، هولندا، وكندا. يحمل شهادة البكالوريوس في الفلسفة من جامعة تل أبيب (2012)، شهادة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة تورنتو (2014) وشهادة الدكتوراة (2019) في الفنون البصرية من جامعة ويستيرن (كندا). أمّا المعارض الفردية التي شارك فيها غوفرين فتشمل *Philosophical Archeology Space* (2019)، *Not Quite the Highest Point* (2017)، *I knew, but didn't believe it and because I didn't believe it, I didn't know* (2017)، *Silent Maps* (2016)، *To return to a place, is, like dying* (2015)، و *Vaalbara* (2014). يعرضُ غوفرين أعماله، عادةً، في أمريكا الشمالية، أوروبا، وإسرائيل. بالإضافة إلى أعماله كفنان، عمِلَ غوفرين قِيَمًا على سلسلةٍ من خمسة معارض بعنوان (2005-2011) *Laptopia* والمعرض الجمعيّ (2012) *Mother, Ravens!*. بين العامّين 2008 و2012، شغَلَ منصب مدير إنسمبل *Musica Nova* الذي كان في واجهة المشهد الموسيقي التجريبي في إسرائيل منذ سنوات الثمانين. أصدرَ غوفرين ثلاثة ألبومات كاملة تحمل العناوين (2011) *The Revisit*، (2017) *Erratum* و (2010) *Moraine*، إلى جانب عددٍ من الأسطوانات المطوّلة. منذ العام 2005، يُدير غوفرين ماركة التسجيل *Interval Recordings*.

هو هانرو قِيَمٌ وناقد فنيّ دولي. عام 2013، شغَلَ منصب المدير الفنيّ لمتحف MAXXI – المتحف القوميّ لفنّ القرن 21، روما. تخرّج هانرو من الأكاديمية المركزية للفنون الجميلة في بكين وانتقل إلى باريس عام 1990، حيث عمل إلى حين انتقاله إلى الولايات المتحدة عام 2006. عمل هانرو هناك في معهد سان فرانسيسكو للفنون كمدير للمعارض والبرنامج العام، ورئيساً لمعرض ودراسات المتاحف. نسّق هانرو عددًا من المعارض بما في ذلك بينالي البندقية (1999، 2003، 2007)، نوبت بلانتش (2004، باريس)، بينالي استنبول العاشر (2007)، وبينالي ليون (2009). أمّا في منطقة حوض المتوسط، فقد طوّرَ هانرو سلسلةً من المشاريع في MAXXI منذ العام 2014. عمِلَ مستشارًا لعددٍ من المعاهد وكان عضوًا في هيئة تحكيمية لمنح جوائز دولية مرموقة. كذلك، درّس وحاضر في عددٍ من المعاهد مثل أكاديمية الدولة للفنون الجميلة (أمستردام)، المعهد العالي للفنون الجميلة (آنتويرب/غنت)، وفوركاست (برلين). صدرت له مجموعة من مجلّات كتاباته الكثيرة بعنوان (2002) *On The Mid-Ground*. يُعتبر هانرو مساهمًا بارزًا في مؤتمرات، كتالوجات، مجلات، وكُتب عن الفنّ المعاصر. كذلك، يُعتبر مُحَرَّرًا ضيفًا لدورياتٍ فنيةٍ دوليةٍ بما في ذلك *Flash Art*، *Yishu*، *Art Asia Pacific* و *LEAP*. لينورا بيلفورد فنانة صوت، فقيمة، وباحثة ما بعد الدكتوراة في قسم دراسات المسرح بالجامعة العبرية في القدس.

فيرناندو هينانديز-هيرنانديز أستاذ في البصريّات المعاصرة والبحث القائم على الفنون في كلية الفنون الجميلة بجامعة برشلونة. يعمل مُنْصَقًا لبرنامج الدكتوراة في الفنون والتعليم. كذلك، يُعتبر شريكًا في مشاريع تربوية – في مدارس و متاحف – تدعم وتيسر لجميع الطلاب إيجادَ مكانٍ لهم للتعلّم. أمّا بخصوص البحث الفنيّ والبحث القائم على الفنون، فقد عززَ فيرناندو دورَ الإستراتيجيات الفنية في البحث الاجتماعي. بالإضافة، عمِلَ على تأسيس أبحاثٍ تتمحور حول المعرفة التي تُنتجها النشاطات الفنية. شارك في تدريب عمل بحث فنيّ في مجالات الموسيقى، الرقص، والمسرح.

بالتعاون مع رايتشل فينذر، نظّم فيرناندو أول مؤتمر للبحث الفنيّ والبحث القائم على الفنون. الانطباعات النقدية حول التقاطع بين الفنّ والبحث. تشمل إصداراته حول هذا الموضوع كتاب Artistic Research: A Space for Disruptive Knowledge in the Arts and the University Researching the Unknown through Arts-Based Research to Promote Pedagogical Imagination Using Cartographies من تأليف ب. باديلابيتري، ف. هيرنانديز-هيرنانديز، وج-أ ساتشيز-فاليرو عام 2021. وكتاب .to Map Time and Space in Teacher Learning in and Outside School

الأكاديمية المعاصرة للفنون، PAT (إيلبيدا كارابا، ديسينا زيفكلي، يوتا إيونيدو، فانجيليس فالهوس)
الأكاديمية المعاصرة للفنون هي أكاديمية متنقلة للفنون، وتُعتبر، في الوقت نفسه، مشروعاً فنياً للتعليم التجريبيّ الذي يتبنّى آليات شتى من الأنظمة المعرفية والممارسات الفنية لإنتاج ونقل برامج فنية وتشكيل تراثها. تُعتبر الأكاديمية المعاصرة للفنون معهداً بديلاً تتخللها مجموعة من الأنشطة التي تعتمد على مختلف المستويات من الانتماءات المؤسسية. تعتمد الأكاديمية على مجموعة "موسعة" من تنسيق، دمج معارض، مناسبات ونشر مشاريع تتناول، على نحو ثابت، العلاقة بين الفنّ ومؤسساته، والنشاط الذي تنطوي عليه تلك العلاقة، والجمهور. تعمل الأكاديمية على عدّة نماذج تعليمية، فنية، واجتماعية، وتتبنى بحثاً يعتمد على توجه متعدد المجالات لإنتاج المعرفة، في سبيل بحث الحدود، النفاذية والتناقضات المكتوبة الكامنة في الحيز العامّ.