

مقدمة المعرض

Introduction

Section 11 highlights several new installations by Jeddah-based contemporary artist Rashed Al Shashai. Known for whimsically adapting commonplace forms in artworks that reveal the minutiae of everyday life, Al Shashai offers resounding observations on the political and societal shifts that are currently transforming spirituality and culture in the Arab world. Seeking to create a space that will encourage the viewer to reassess such weighty subject matter, the exhibition's underlying concept is inspired by Al Shashai's experience as a cultural practitioner and arts educator in Saudi Arabia, and the instructional approach that is often at the center of his work in the local art scene. Evident in each featured installation is the artist's primary objective: to guide audiences through the process of identifying the causes and effects of particular issues in order to perceive how we might redirect society's precarious path. In this regard, the art object becomes a starting point for cognition.

In Peep, Peep (2014), for example, the popular cartoon characters Wile E. Coyote and The Roadrunner are depicted against elaborately painted light boxes built in the shape of a mashrabiya. Behind the intricate ornamentation of the screen is a backdrop of a red-sand desert landscape. The characters are positioned face to face on the interior side of the architectural feature, creating the illusion of a secluded space in which the viewer is also an occupant. The usually antagonistic protagonists are brought together as a representation of a continuous state of discord and the need for religious tolerance, prompting a consideration of the ideological divisions that continue to keep communities from coming together under the umbrella of a core system of shared principles, particularly among Muslims.

A persuasive argument for the renewal of basic tenets is also found in Scrumptious (2014), an installation composed of a rolled carpet. Sliced at the center into several pieces, the widely used textile resembles a dessert that is ready

يقدم معرض (شعبة ١١) الأعمال التركيبية الجديدة للفنان السعودي المعاصر راشد الشعشي، المعروف باستخدامه قوالب اعتيادية بشكل مغاير وتحويلها لأعمال فنية تستكشف التفاصيل المتواجدة في حياتنا اليومية، محاولاً تقديم رؤية خاصة حول التحولات الاجتماعية والسياسية التي تحدث حالياً في العالم العربي سواء على المستوى الثقافي أو حتى الروحاني، وساعياً لابتكار مساحة من شأنها أن تشجع المتفرج على إعادة تقييم الأفكار من حوله. استوحى الشعشي المفهوم الضمني للمعرض باعتباره مزاولاً للعمل الثقافي وأستاذاً للفنون في المملكة العربية السعودية، ومن النهج التعليمي الذي غالباً ما يكون مركز أعماله المستند على المشهد الفني المحلي. كما يظهر في كل عمل من أعمال الفنان التركيبية المقصد الجوهرى لتنفيذها والذي يتجلى بتوجيه المتفرج من خلال آلية العمل لتحديد أسباب وتأثيرات قضايا معينة، وحثه على إدراك كيفية إعادة توجيه المسارات العابرة في المجتمع، هادفاً لوضع الفن من هذه النقطة تحديداً كمصدر إلهام للإدراك الفعلي.

على سبيل المثال في عمل (بيب بيب) ٢٠١٤، يرسم الفنان بشكل متقن شخصيات كرتونية هي وايل إي. كايوتي وروود رنر على صناديق ضوئية مبتكرة على شكل المشربية، توضع أمام شاشة مزخرفة متشابكة مبتكرة من رمال الصحراء الحمراء، وتجلس الشخصيات وجهاً لوجه تحديداً عند الجزء الداخلي من العمل، ما يؤدي إلى تشكل وهماً مكانياً يخطر فيه المتفرج تلقائياً. يريد الفنان أن يقدم مشهدية من الشخصيات المعهودة المتناصرة والمتخاصمة في آن كحالة وصفية لحالة مستمرة من الشقاق والوفواق والحاجة للتسامح الديني، ليعطي لمحة نحو الانقسامات الأيديولوجية المستمرة في الحفاظ على المجتمعات تحت ظل نظام واحد وأساسي من مؤلفاً من المبادئ العمومية المسبقة وتحديداً بين المسلمين.

يظهر اهتمام الشعشي بالعثور على حجة مقنعة لتجديد تلك المبادئ المسبقة أيضاً في عمل تركيبى آخر بعنوان (شهبي) ٢٠١٤ يتألف من مجموعة سجادات ملفوفة على بعضها ومقطعة لعدة قطع على شكل حلوى جاهزة للتقديم، ليستحث ابتكار السجادة بهذا الشكل الهزلي الخفيات المحلية والدينية في المجتمعات الإسلامية، حيث تتمثل فيه الفنون الزخرفية بوصفها تعبيراً عن التقوى في الثقافة البصرية

to be served. The appropriated object evokes the domestic and religious settings of Muslim societies, where the decorative arts often function as expressions of piety in visual culture while also serving utilitarian purposes. Although the title of the work is playful, its message is comparatively bleak, as it presents a metaphor for the recent political conflicts that have led to the fragmentation of the region.

In Exit (2014), Al Shashai presents an emphatic denunciation of religious extremism with a simple graphic. Altering a green exit sign that is normally found in public places, the artist appropriates a universal symbol to comment on the isolationist mentality of religious militancy. Near a picture of a door is a figure running towards a fire with a cocked gun, suggesting an exit from society into dangerous ideological territory.

Summarizing the exhibition's central theme is the installation Industrial Nest (2014) in which coffee cups are stacked in columns to form a structure resembling an oversized birdcage. Atop the work is a green dome, a feature that calls to mind the socio-religious milieu and cultural patrimony of the Arab world while the metal dishes signal domesticity and tradition. The imagery of the installation can be read in several ways. While the enclosed space might be viewed from the outside as a place of confinement, from an inside vantage point, the surrounding columns seem to provide shelter. Leaving the work's meaning open to interpretation, Al Shashai allows viewers to arrive at their own conclusions, emphasizing that concepts of tradition, culture, and spirituality are essentially based on perceptions although shared. Like the stacked shiny metal objects that form the skeleton of the installation, society can be understood as an accumulation of multiple facets.

ومرجعية في بعض الغايات النفعية. وعلى الرغم من أن عنوان العمل هازلاً نوعاً ما، إلا أنه يوحى بحزن نسبي يدل على الصراعات السياسية القائمة التي أدت إلى تقسيم المنطقة.

كما يقدم الفنان في عمل (خروج) ٢٠١٤ إدانة واضحة للتطرف الديني من خلال تصميم بسيط، إذ يضع إشارة المرور الخضراء المتواجدة في الأماكن العامة باعتبارها رمزاً عالمياً ليعلق من خلالها على العقلية الانعزالية للتشدد الديني، ونرى في العمل شخصية هاربة من صورة باب باتجاه الحريق مع بندقية مجهزة، دالاً على خروجه من المجتمع لكن نحو أيديولوجية إرهابية خطيرة.

هذا ويتلخص الموضوع الرئيسي للمعرض في العمل التركيبي (عش صناعي) ٢٠١٤، حيث يضع فناجين من القهوة العربية ضمن أعمدة ويشكل منها بناء يشابه قفص عصافير ضخمة، وفي أعلى العمل يوجد قبة خضراء تعطي انطباعاً فورياً بذهنية الأوساط الاجتماعية والدينية والإرث الثقافي في العالم العربي، بينما تشير الأطباق المعدنية فيه للعادات والتقاليد المحلية، ومن الممكن قراءة هذا العمل تحديداً من وجهات نظر مختلفة. فمن الممكن النظر إلى المساحة المغلقة للعمل من الخارج ومشاهدته كمساحة مجزأة لكن من وجهة نظر موقعية، إذ تبدو الأعمدة المحيطة أنها توفر مأوى محجوباً.

يترك الشعاعي هذا العمل مفتوحاً للتأويل ويعطي المتفرجين الحق في تشكيل استنتاجاتهم الخاصة، مؤكداً على المفاهيم التقليدية والثقافية والروحانية التي تستند بشكل رئيسي على التصورات المتناقلة، فمن الممكن أن يفهم المجتمع من تشكيلته المؤلف من تراكمات لجوانب متعددة تماماً مثل تلك المواد المعدنية اللامعة المكسدة على شكل هيكل متجانس في العمل التركيبي.