→ KUNST

Durational Memories: an Anti-Archive

Group Exhibition curated by Medrar for Contemporary Art September 18 - October 8, 2024 Opening: September 17, 7 PM

Galerie Takhshīna² & Lounge Goethe-Institut Kairo, Downtown, 5 Al Bustan St

ذاكرة ممتدة: عن الأرشيف المضاد

معرض جماعي من تنسيق مدرار للفن المعاصر ١٨ سبتمبر - ٨ أكتوبر ٢٠٢٤ الافتتاح ١٧ سبتمبر, ٧ مساءً

جاليري تخشينة * واللاونج معهد جوته القاهرة, 0 شارع البستان, وسط البلد

Durational Memories: an Anti-Archive

"If you tasted it, it would first taste bitter,
Then briny, then surely burn your tongue.
It is like what we imagine knowledge to be:
dark, salt, clear, moving, utterly free,
drawn from the cold hard mouth
of the world, derived from the rocky breasts
forever, flowing and drawn, and since
our knowledge is historical, flowing, and flown."

Elizabeth Bishop's (1947) "At the Fishhouses"

As the post-digital age reshapes our memory, characterized by the rapid consumption and production of information, Durational Memories: An Anti-Archive advocates for a more contemplative and reflective engagement with archival materials. The exhibition probes the connections between personal and collective memory, cultural identity, and the shifting perceptions of time.

Anti-Archive or Counter-Archive?

At its core, the exhibition interrogates the collective presence and relationships among the artworks, engaging with their cultural contexts and inviting viewers to reflect on how these relationships are constructed and remembered. The diverse range of works, created over the past decade, embodies an "anti-archive" approach, critiquing the limitations of conventional archival methods and proposing alternative ways of preserving and interpreting cultural histories.

Each work contributes to a broader dialogue on how we remember art and its role within our collective consciousness. By examining the temporal relationship between the artworks and their creation, the exhibition highlights the dissonance between the past and present, urging viewers to consider how archives might be remembered—or forgotten—over time. The works form a small collection within the exhibition, exemplifying the practice of curating and archiving contemporary art. This approach not only reflects on how collections are constructed but also on their contribution to the preservation and interpretation of cultural heritage and art practices.

ذاكرة ممتدة: عن الأرشيف المضاد

"إذا تذوقتها، ستجدهافي البداية مُرة، ثم مالحة، ثم ستحرق لسانك بالتأكيد.

إنها تشبه ما نتخيله عن المعرفة: داكنة، مالحة، واضحة، متحركة، تامة الحرية. مستخلصة من جوف العالم البارد القاسي، مستمدة من الصدور الصخرية، تطفو وتتدفق، مدفوعة وموجهة وهائمة إلى الأبد. وبما أن معرفتنا تاريخية، فإنها تتدفق وتمضي"

إليزابيث بيشوب (١٩٤٧) 'قى بيوت الصيد

بينما يُعاد تشكيل ذاكرتنا في في ظل العصر ما بعد الرقمي، الذي يتسم بالاستهلاك والإنتاج المتسارع للمعلومات، يدعو معرض "ذاكرة ممتدة: عن الأرشيف المضاد" إلى تجربة تأملية وانعكاسية مع المواد الأرشيفية. يستقصي المعرض عن الروابط المعقدة بين الذاكرة الفردية والجماعية، والهوية الثقافية، والتحولات في مفاهيم وإدراك الزمن. ويطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة الوجود الجماعي والعلاقات المتداخلة بين الأعمال الفنية، مسلطًا الضوء على أهمية فهم التشابك والترابط مع سياقاتها الثقافية، وداعيًا الجمهور للتأمل في كيفية تشكّل هذه العلاقات واستحضارها في الذاكرة.

تُجسِّد مجموعة الأعمال المشاركة، والتي تمتد على مدار أكثر من عقد من الزمن، مفهوم "الأرشيف المضاد" من خلال نقدها لقيود الأساليب الأرشيفية التقليدية، واقتراحها لأساليب مبتكرة في حفظ التاريخ الثقفي وتفسيره. حيث يساهم كل عمل في حوار أوسع حول كيفية تذكرنا للفن ودوره في وعينا الجمعي، ويبرز المعرض التباين بين الماضي والحاضر من خلال دراسة العلاقة الزمنية بين الأعمال المشاركة ووقت إنشائها واسترجاعها الآن، محثًا على التفكير في كيفية تذكر أو نسيان المعرفة الارشيفية عبر الزمن. تشكل الأعمال مجموعة فنية مصغرة داخل المعرض، تستجوب ممارسة التنسيق الفني والأرشفة للفن المعاصر، معبرة عن كيفية بناء المجموعات الفنية ومساهمتهافي حفظ وتفسير التراث الثقفي والممارسات الفنية.

Marguerite Farag Studio Dunia, 2016 Video '8:18'

After finding an intriguing photograph in the Friday Flea Market, the filmmaker sets on learning more about the picture the only way she knows how: Google

Marguerite Farag is a filmmaker born and raised in Cairo, Egypt. After enrolling in a digital filmmaking camp in New York she was set on film as her career. During her semester abroad in Paris, Marguerite took time to intern in Cinando and directed her first fiction short. She then received her B.A with highest honours from the AUC with a double major in Film and Integrated Marketing Communications. After graduating, Marguerite worked in several fields of the film industry from production to academia working as a TA at AUC as well as working in local festivals such as Panorama of European Film, and El Gouna Film Festival.

In 2022, she finished her M.A in Montage in FAMU where she specialized in editing animation and documentary shorts as well as making experimental films. She currently works as a lecturer in FAMU with a focus on short films and montage.

مرجريت فرج *ستديو دنيا*، 2016 فيديو (8:18 د)

بعد أن وجدت صانعة الفيلم صورة فوتوغرافية مثيرة للاهتمام في سوق الجمعة، قررت أن تبحث أكثر وراء هذه الصورة؛ والطريقة الوحيدة التي تعرفها للبحث كانت من خلال محرك البحث جوجل.

مرجريت فرج هي صانعة أفلام وُلدت ونشأت في القاهرة. بعد التحاقها بمعسكر صناعة الأفلام الرقمية في نيويورك، قررت أن تتخذ السينما مسارًا لحياتها المهنية. خلال الفصل الدراسي الذي قضته في باريس، خصصت وقتًا للتدريب في منصة "سيناندو" وأخرجت أول فيلم روائي قصير لها. حصلت مرجريت على درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف العليا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتخصص مزدوج في السينما والاتصالات التسويقية المتكاملة. وعملت بعد تخرجها في عدة مجالات ضمن صناعة السينما، من الإنتاج إلى التعليم، حيث عملت كمساعد تدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكذلك في مهرجانات محلية مثل بانوراما الفيلم الأوروبي ومهرجان الجونة السينمائي.

في عام 2022، أكملت درجة الماجستير في المونتاج من جامعة FAMU، حيث تخصصت في مونتاج أفلام الرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية القصيرة وصناعة الأفلام التجريبية. تعمل حاليًا كمحاضرةفي جامعة FAMU، مع تركيز على الأفلام القصيرة والمونتاج.

Larissa Sansour *Soup Over Bethlehem*, 2006 Video '10:00'

Soup Over Bethlehem depicts an ordinary Palestinian family, Sansour's own, around a dinner table on a rooftop overlooking the West Bank city of Bethlehem. What starts as a culinary discussion about the national dish 'mloukhieh' soon evolves into a personal and engaging conversation about politics - thereby emphasizing the symbiosis of food and politics so indicative of the Palestinian experience.

Larissa Sansour Born in East Jerusalem. Sansour (PS/DK) studied Fine Art in Copenhagen, London and New York. She represented Denmark at the 58th Venice Biennale. Recent exhibitions solo include Whitworth Gallery Manchester, KINDL in Berlin, Copenhagen Contemporary in Denmark and Dar El-Nimer in Beirut. She lives and works in London.

Larissa Sansour addresses national identity and dystopian futures through multimedia and video art. Her work often combines film, photography, and sculpture to create immersive narratives.

لاريسا صنصور *ملوخية*، 2006 فيديو (10:00 د)

يصور فيلم "ملوخية" عائلة فلسطينية عادية، هي عائلة صنصور، حول مائدة عشاء على سطح مبنى يطل على مدينة بيت لحم في الضفة الغربية. يبدأ الفيلم بحوار مطبخي حول "الملوخية"، وهي أكلة تقليدية، ثم يتطور إلى محادثة شخصية وجذابة حول السياسة، مما يبرز التكافل بين الطعام والسياسة الذي يعكس التجربة الفلسطينية.

لاريسا صنصور هي فنانة فلسطينية/دنماركية وُلدت في القدس الشرقية. درست الفنون الجميلة في كوبنهاجن ولندن ونيويورك، ومثلت الدنمارك في بينالي البندقية الثامن والخمسين، وتُقيم وتعمل حاليًا في لندن.

تشمل معارضها الفردية الأخيرة جاليري وايتورث في مانشستر، وكيندل في برلين، وكوبنهاجن كونتمبوراري في الدنمارك، ودار النمر في بيروت. تتناول صنصور في أعمالها موضوعات الهوية الوطنية وديستوبيا المستقبل، باستخدام الوسائط المتعددة وفن الفيديو. تجمع أعمالها بين الأفلام والتصوير الفوتوغرفي والنحت لخلق سرديات غامرة.

Yasmine El Meleegy A Cup of Tea with Fathy Mahmoud, 2019 - ongoing Multimedia Installation

"A Cup of Tea with Fathy Mahmoud" is a long-term project and published book that engages with the legacy of the late Egyptian sculptor Fathy Mahmoud. The project began unexpectedly with a simple moment—drinking tea from a cup signed by him. It explores Mahmoud's personal narrative, monumental artistic works, and industrial impact, tracing the political and economic history of Egypt's industrial awakening. El Meleegy positions industrial porcelain molds as possible symbols of both the reparation of personal objects and broader societal reform, examining the intersections between objects and their histories—a cup of tea and a national narrative.

Yasmine El Meleegy is an independent multidisciplinary artist who is also a sculptor, researcher, and a time-traveling archaeologist. Through her work, She creates participatory events to instantiate counter-narratives. Her work is concerned with the representation of history, repair and materiality in relation to histories of places such as her latest performative intervention at Stephenson's 100-year-old pharmacy in downtown Cairo "Scaffolding a Familiar Epoch".

Her practice stems from a personal impulse to fix and mend, an act which both staves off, and confirms the certainty of loss. Approaching defunct, damaged household items with painstaking care, she seeks to restore an object's emotional and historic resonance by repairing its physicality by creating monumental installations and artifacts as archaeological sites of the future. Through her project" A Cup Of Tea With Fathy Mahmoud", She explores a moment of rupture that reconfigured systems of governance and class dynamics in Egypt.

ياسمين المليجي *كوب شاي مع فتحي محمود*، 2019 – مستمر تجهيز

"كوب شاي مع فتحي محمود" هو مشروع ممتد وكتاب منشور يتناول الإرث الفني للنحات المصري الراحل فتحي محمود. بدأ المشروع بشكل غير متوقع من لحظة بسيطة أثناء شرب الشاي من فنجان يحمل توقيعه. يسلط المشروع الضوء على السرد الشخصي لمحمود، وأعماله الفنية الضخمة وتأثيره في مجال الصناعة، متتبعًا التاريخ السياسي وتأثيره في مجال الصناعي، مقدم المليجي قوالب الخرف الصناعي كرموز محتملة لإعادة والد الخرف الصناعي كرموز محتملة لإعادة إحياء الأشياء اليومية وربطها بالإصلاح المجتمعي الوسع، مستكشفة التداخلات بين هذه العناصر وتواريخها، مثل كوب من الشاي يحمل سردًا لحكانة وطننة.

ياسمين المليجي هي فنانة مستقلة ومتعددة التخصصات، كما أنها نحاتة وباحثة. تسافر عبر الزمن من خلال أعمالها، وتخلق أحداثًا تشاركية لتجسيد السرديات المضادة. تركز أعمالها على تمثيل التاريخ، والإصلاح، والمادية في علاقتها بتاريخ الأماكن، مثل أحدث تدخل أدائي لهافي صيدلية ستيفنسون، التي يبلغ عمرها 100 عام، في وسط القاهرة بعنوان "بناء السقالات لعصر مألوف."

تنبع ممارستها الفنية من دافع شخصي للإصلاح والترميم، وهو فعل يؤخر ويؤكد في الوقت ذاته حتمية الفقدان. من خلال التعامل مع العناصر المنزلية المعطلة والمتهالكة بعناية فائقة، تسعى إلى استعادة الصدى العاطفي والتاريخي للشيء عن طريق إصلاح ماديته، وخلق عناصر وتركيبات ضخمة كمواقع أثرية للمستقبل. تستكشف من خلال مشروعها "كوب شاي مع فتحي محمود"، لحظة من التمزق التي أعادت تشكيل أنظمة الحكم والديناميكيات الطبقيةفي مصر. Saif Alsaegh 1991, 2018 Video '11:55'

"1991" is a documentary film revolving around a conversation between the filmmaker, an Iraqi asylum-seeker living in the U.S., and his mother Bushra Alsaegh, an Iraqi immigrant living in Turkey waiting for approval to immigrate to the U.S. Both are in uncertain positions regarding their immigration statuses and haven't been able to see each other for years. 1991 navigates the distance between them. Through a Facetime call, the film expresses the ways that a relationship becomes virtual and symbolic across forced distances. 1991 is set in a cabin where the filmmaker lives a semi-imaginary, peaceful life, building fires, cooking, and dancing. The central phone conversation details Bushra's memory of the filmmaker's birth in the middle of the 1991 Gulf War, and the danger and suffering she went through, through poetic juxtaposition of the virtual landscape of the phone, the calm landscape of the cabin, and the chaotic landscape of memory.

Saif Alsaegh is a United States-based filmmaker from Baghdad. Much of Saif's work deals with the contrast between the landscape of his youth in Baghdad growing up as part of the indigenous Chaldean minority in the nineties and early 2000s. and the U.S. landscape where he currently lives. His films have screened in festivals and venues including Cinéma du Réel, Kurzfilm Hamburg. Kassel Dokfest. Aesthetica Short Film Festival, Madison Museum of Contemporary Art and The Gene Siskel Film Center. Alsaegh's films are distributed by Video Data Bank. He received his MFA in film from the University of Wisconsin-Milwaukee.

سيف الصايغ 1991 ، 2018 فيديو (13:55 د)

199۱" هو فيلم وثائقي يتمحور حول مُحادثة بين أحد المُخرجين، وهو طالِب لجوء عرقي يعيش في الولايات المُتحِدة الأمريكية، ووالدته بُشرى الصايغ، وهي مُهاجِرة عِراقية تعيش في تُركيا في انتظار الحصول على موافقة لتُهاجِر إلى الولايات المُتحِدة الأمريكية. وكلاهما في أوضاعٍ غير مُستقِرة فيما يتعلق بأوضاع الهجرة الخاصة بهم، ولم يتمكنا من رؤية بعضهما بعضًا لسنواتٍ. يجتاز فيلم "1991" المسافة الفاصِلة بينهما، ومن خلال مُحادثة هاتفية على تطبيق "فيس تايم"، يُعبِر الفيلم عن الطرق التي تُصبح بها العلاقة افتراضية ورمزية عبر المسافات القسرية. يبدأ فيلم "1991" في إحدى المقصورات حيث يعيش المُخرج حياة نِصف مُتخيلة ومُسالِمة يُشعِل فيها النيران ويطهو ويرقُص. تُفصِل المُحادثة الهاتفية الأساسية ذكريات بُشرى عن ميلاد المُخرِج في خِضم حرب الخليج التي جرت عام 199۱، والخطر والمُعاناة اللتان واجهتهما، عبر تلاحُم شاعري للمناظر الطبيعية الافتراضية التابعة للهاتف والمناظِر الطبيعية الهادئة للمقصورة والمشهد الفوضوى للذاكرة.

سيف الصايغ هو فنان بغدادي مُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، حصل على درجة الماجستير في الفنون الجميلة في تخصص الفيلم من جامعة ويسكونسن-ميلووكي. يستكشف في أعماله التباين بين مشاهد طفولته في بغداد، حيث نشأ كجزء من الأقلية الكلدانية في التسعينيات وبداية الألفية الثانية، وبين حياته الحالية في الولايات المتحدة. عُرضت أفلامه في العديد من المهرجانات والمؤسسات الفنية، منها سينما دو ريل، كورتزفيلم هامبورغ، كاسل دوكفست، مهرجان أستيتيكا للأفلام القصيرة، متحف ماديسون للفن المعاصر، ومركز جين سيسكل للأفلام. يتم توزيع أفلامه من خلال "فيديو داتا بانك".

Amr Ali *Nowhere*, 2023 VR

"Nowhere" is a VR experience that explores the nature of reality and illusion. The player finds themselves in an unfamiliar, empty landscape with no clear path forward. They must make decisions that will determine their path, but no matter what they choose, they always seem to end up back in the same place.

As the player progresses, they begin to question the nature of reality itself. Are they really in a physical world, or are they trapped in a mirage? Is there any way to escape the illusion? In the end, the player must determine for themselves what is real and what is an illusion. However, one thing is certain: Nowhere is a journey that will challenge your perception of reality.

Amr Ali is a visual artist born in Alexandria, Egypt, in 1988, where he lives and works. He graduated from the Faculty of Fine Arts (Painting Department) in 2009. Having grown up next to the sea, Amr has always been fascinated by images and their motions and how the world is represented through the eyes of others depending on their conscious and unconscious analysis of their surrounding environments.

عمرو علي *اللامكان*، 2023 واقع افتراضي

"اللامكان" هي تجربة واقع افتراضي تستكشف طبيعة الواقع والوهم. يجد اللاعب نفسهفي مكان فارغ وغير مألوف، دون وجود مسار واضح للمضي قدمًا. يتعين على اللاعب اتخاذ قرارات تحدد مساره، ولكن بغض النظر عما يختاره، ينتهي به المطاف دائمًافي نفس المكان. مع تقدم اللاعب، يبدأفي التشكيك في طبيعة الواقع نفسه. هل هو حقًافي عالم مادي، أم أنه محاصر داخل سراب؟ هل هناك أي طريقة للهروب من هذا الوهم؟في النهاية، يجب على اللاعب أن يحدد بنفسه ما هو حقيقي وما هو وهم. ومع ذلك، هناك شيء واحد مؤكد: "اللامكان" هي رحلة ستتحدى مفهومك عن الواقع.

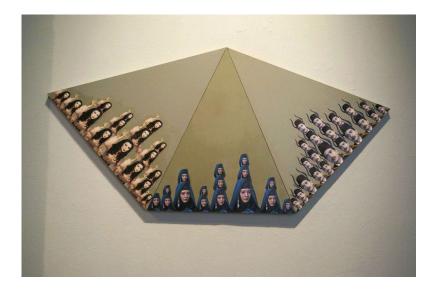
عمرو علي هو فنان بصري وُلد عام 1988 في مدينة الإسكندرية بمصر، حيث يقيم ويعمل حتى الآن. تخرج من قسم التصوير بكلية الفنون الجميلةفي عام 2009. نشأة عمرو بجوار البحر جعلته دائمًا مفتونًا بالصور وحركاتها، وكيف يظهر العالم من خلال عيون الآخرين بناءً على تحليلهم الواعي واللاواعي لبيئاتهم المحيطة.

Huda Lutfi *Gestures*, 2013-2014 Mixed Media (120 x 70 cm)

During the 2011-2012 protests, Lutfi pursued an archival practice of collecting information from the internet, where characters from Egyptian films were frequently used to comment on social, cultural, and political issues. As part of her series titled "Cut and Paste," which reflects the material process of creating collages, Huda seeks to present a psychogeographic archive of the emotions, gestures, figures of speech, and images that circulated in public spaces during Egypt's transitional period. These items attempt to serve as her personal archive of that time, coming together to create an impressionistic story of the recent past.

Huda Lutfi is a cultural historian by professional training whose work in the field of the visual arts translates these affiliations in multiple complex ways. In her artwork, Huda excavates and makes vocal the silenced voices and marginalized spaces that cross various historical and cultural contexts mapping, as does the politics of her engagement both as a historian and as an artist. Cultural hybridity is Huda's genealogy; it lies at the heart of her work enabling her to travel among and dialogue with many artistic traditions with which she shares the desire to liberate the human spirit and imagination while tracing an inner meditative state of being.

Her work is part of major collections including Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles, USA; Barjeel Art Foundation, Sharjah, UAE; Jordan National Gallery of Fine Arts, Amman, Jordan; Circustheater Foundation, Hague, Netherlands; The American University in Cairo; The British Museum, London, UK. The World Bank, Egypt. Muscarelle Museum of Art, Virginia, USA; Indianapolis Museum, Indianapolis, USA. Margueitte Hoffman Art Collection, Texas, USA.

هدى لطفي *إيماءات*، 2013-2014 خامات متعددة (120 * 70 سم)

خلال الاحتجاجات في عامي 2011 و2012، اتبعت هدى ممارسة أرشيفية لجمع المعلومات من الإنترنت، حيث كانت بعض الشخصيات من الأفلام المصرية تُستخدم بشكل متكرر للتعليق على القضايا الاجتماعية، والثقافية والسياسية. وكجزء من سلسلتها بعنوان "قص ولصق"، التي تعكس العملية المادية لإنشاء الكولاج، تسعى هدى إلى تقديم أرشيف نفسي-جغرفي، للعواطف والإيماءات والمجازات والصور التي تم تداولها في المساحات العامة خلال هذه الفترة في المساحات العامة خلال هذه الفترة في المساحات العامة خلال هذه الفترة تكون بمثابة أرشيفها الشخصي لتلك الفترة، تكون بمثابة أرشيفها الشخصي لتلك الفترة، حيث تجتمع معًا لتكوين قصة انطباعية عن الماضى القريب.

هدى لطفي هي مؤرخة ثقافية تعمل من خلال الممارسة المهنية. يُترجِم عملها في مجال الفنون البصرية هذه المنهجيات بطرق معقدة ومتعددة. تستكشف هدى في أعمالها تمثيل الأصوات والمساحات المُهمَّشة التي تُعبِّر عن سياقات تاريخية وثقافية مختلفة، كما تُفعِّل سياسات مشاركتها كمؤرخة وفنانة. يُشكل التهجين الثقفي النهج الأساسي لممارستها، إذ يكمن في جوهر عملها ويُمكِّنها من التنقل والتفاعل مع العديد من التقاليد الفنية التي تشترك معهافي الرغبةفي تحرير الروح والخيال الإنساني، مع تتبع حالة تأملية داخلية للوجود.

تُعد أعمالها جزءًا من مجموعات فنية هامة، بما في ذلك مجموعات في متحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون ((LACMA، ومؤسسة بارجيل للفنون بالشارقة والمعرض الوطني الأردني للفنون الجميلة في عمان ومتحف الفن الحديثفي لاهاي بهولندا والجامعة الأمريكيةفي القاهرة، والمتحف البريطانيفي لندن.

Marwa Benhalim Nile Perch, 2016 Video '5:00'

In 2003 Benhalim's father went on a business trip to Sudan, the artist was only 11 at the time. Retold to her in bedtime stories, moving between utopic reiteration of reality and a childish spin. In 2016 she found footage taken by her father on the trip, her first real visual understanding of the now mystical journey. Nile Perch is a re-imagination of the trip through the integration of the original footage with the Teletubies' landscape, stitched together with the voice of a young girl narrating the story as if it were her own. The intertwines memory and reality while discussing labor, globalization and capital.

Marwa Benhalim is a Cairo-based Libyan/Egyptian artist and curator. Her practice explores the micro and macro manifestations and entanglements of power in order to develop new ways of addressing and engaging with significant societal issues. She is the co-founder of "Attempting Abla Nazira," a platform that engages women working in creative, intellectual, and service fields by reflecting on food in relation to cultural production, gender politics, and regional socio-economics. In 2022, she founded the "Switchboard Project," an artist-run experiment in care, comradery, and collaboration through monthly gatherings/happenings.

She is the co-founder/director of the annual "Cairo Art Book Fair." which celebrates the diversity of publishing practices communities. Her work has been shown at Experiments in Cinema V17.2 Film Festival, New Mexico, Héctor Escandón DF, Mexico City, Austin Film Society, Texas, Medrar for Contemporary Art, Cairo, Beirut Art Center, Lebanon, Festival of Digital Audiovisual Art & Contemporary Technologies, Madrid, DUCTAC - Gallery of Light, Dubai, and Second Street Gallery, Virginia. Benhalim holds an Food & Art Alternative MA from The Gramounce, Spain and an MFA in Studio Arts from Southern Methodist University. TX.

مروة بن حليم *قشر بياض*، 2016 فىدىو (5:00 د)

في عام 2003، قام والد بن حليم بزيارة السودان في رحلة عمل، وكانت الفنانة تبلغ الحادية عشرة من عمرها في ذلك الوقت. من خلال القصص المعاد حكيها قبل النوم، والانتقال بين تكرير الفضيلة (الطوباوية) بين الحقيقة والطفولة، وجدت بن حليم عام 2016 لقطات قام والدها بتسجيلها خلال رحلته. كانت تلك اللقطات أول رؤية بصرية حقيقية للرحلة الغامضة الحالية. "قشر بياض" هو إعادة تخيل للرحلة من خلال دمج اللقطات الحقيقية مع المناظر الطبيعية من عروض "تيليتابيز"، بالربط مع صوت طفلة صغيرة تروي القصة وكأنها قصتها الخاصة، حيث تتشابك الذاكرة والواقع مع مناقشة العمل والعولمة ورأس المال.

مروة بن حليم هي فنانة وقيمة فنية ليبية مصرية مقيمة في القاهرة. يستكشف عملها الظواهر الكبرى والتداخلات الدقيقة للسلطة بهدف تطوير طرق جديدة لمناقشة القضايا المجتمعية المؤثرة والتفاعل معها. هي الشريكة المؤسسة لمشروع "تحري وصفات الأبلة نظيرة"، وهو منصة تشارك فيها النساء العاملات في المجالات الإبداعية والفكرية والخدمية من خلال التأمل في الطعام وعلاقته بالإنتاج الثقفي والسياسة الجندرية والاقتصاديات الاقلىمية.

في عام 2022، أسست مروة بن حليم "مشروع سويتش بورد"، وهو تجربة فنية يديرها الفنانون تُعنى بالرعاية والرفقة والتعاون من خلال تجمعات وأحداث شهرية. كما أنها الشريكة المؤسسة والمديرة لمعرض القاهرة للكتب الفنية السنوي، الذي يحتفي بتنوع ممارسات ومجتمعات النشر. غرضت أعمالها في فعاليات متنوعة في نيو مكسيكو، مكسيكو سيتي، مدريد، دبي، فيرجينيا، بالإضافة إلى جمعية أوستن السينمائية في تكساس، ومدرار للفن المعاصر في القاهرة، ومركز بيروت للفنون في لبنان. تحمل بن حليم درجة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة ساوثرن ميثوديست في تكساس، ودرجة الماجستير في الفنون البديلة المتعلقة بالطعام والفن من he Gramounce ميثوديست في تكساس، ودرجة الماجستير في الفنون البديلة المتعلقة بالطعام والفن من

MEMORIES FOR A PRIVATE EYE is the first chapter in a trilogy which investigates the filmmaker's personal archive. Evoking the language of film noir, it foregrounds the fictional detective Marc McPhearson from the film "Laura" by Otto Preminger (1943), to help unfold deep and traumatic memories. The film spirals around a lost image: the only moving image of the filmmaker's dead mother. How is absence lived? What remains of war, death and love with the passing of time? These are the questions that are delicately displayed for contemplation. While dwelling onto the past, the film weaves together images from different sources – private archive, cinema, television, you-tube-unfolding into a labyrinthic maze, to create a blueprint of remembrance itself.

Born in Beirut, Lebanon, **Rania Stephan** graduated in Cinema Studies from Latrobe University, Australia, and Paris VIII University, France. She lives and works in Beirut, where she has directed numerous videos and documentaries that explore memory, identity, and the archaeology of images, notable for their play on genres. Her documentaries are rooted in Lebanon's turbulent reality, offering a personal perspective on political events, with a poetic touch. Stephan's art often investigates archival material, recontextualizing forgotten images and sounds to evoke new narratives and emotions. Her approach to editing combines elements of detective work and cinephilia, tracing the absence and remembrance inherent in the images.

She has collaborated with renowned filmmakers like Simone Bitton and Elia Suleiman and has had group and solo exhibitions at MoMA PS1, New York, and Marfa' Gallery, Beirut, among others. Her first feature film, The Three Disappearances of Soad Hosni (2011), received international acclaim and won multiple awards. Her second feature, In Fields of Words: Conversations with Samar Yazbek (2022), won "Best Film" at the Villa Médicis Film Festival. Stephan is an "Associate Artist" at EHESS in Paris and a Senior Fellow Artist at IMéRA, the Foundation of Aix-Marseille University. Her artwork is represented by Marfa' Gallery in Beirut.

رانیة اسطفان *خکریات مفتش خاص،* 2015 فیدیو (31:35 د)

"ذكريات مفتّش خاص" هو الفصل الأول في ثلاثية تستكشف الأرشيف الشخصي لمخرجة الفيلم. يستحضر الفيلم لغة أفلام الجريمة، ويسلط الضوء على شخصية المفتش الروائي مارك ماكفيرسون من فيلم "لورا" لأوتو بريمينجر (1943)، للمساعدة في الكشف عن الذكريات العميقة والمؤلمة. يدور الفيلم حول صورة مفقودة: الصورة المتحركة الوحيدة لأم المخرجة المتوفاة. كيف يعيش الغياب؟ ماذا يبقى من الحرب والموت والحب مع مرور الوقت؟ هذه هي الأسئلة التي يتم طرحها بدقة للتأمل. بينما يتأمل الفيلم الماضي، ينسج معًا صورًا من مصادر مختلفة تجمع بين الأرشيف خاص والسينما والتلفزيون واليوتيوب، تتكشف في متاهة متعددة الطبقات، لتكشف عن أنماط عملية التذكر نفسما.

رانية اسطفان هي فنانة وصانعة أفلام لبنانية، تخرجت في دراسات السينما من جامعة لاتروب في أستراليا وجامعة باريس الثامنة في فرنسا. تُقيم وتعمل في بيروت، حيث أخرجت العديد من الفيديوهات والأفلام الوثائقية التي تستكشف الذاكرة والموية وأركيولوجيا الصورة، وغالبًا ما تمزج بين الأساليب المختلفة بنزعة شاعرية.

يتجذر عملها في الواقع المضطرب في لبنان، ويقدم منظورًا شخصيًا للأحداث السياسية من خلال المواد الأرشيفية، وإعادة النظرفي السياقات المتعددة للصور والأصوات المنسية لاستحضار سرديات وعواطف جديدة. تجمع بين عناصر العمل البوليسي والسينيفيليا، مُتتبعة الغياب والذكري المتأصلةفي الصور.

تعاونت مع مخرجين مشهورين مثل سيمون بيتون وإيليا سليمان، وشاركت في معارض فنيّة جماعية وفردية في متحف الفن الحديث (موما) في نيويورك، ومعرض مارفا في بيروت، وغيرها. نال فيلمها الروائي الطويل الأول "اختفاءات سعاد حسني الثلاثة" (2011) استحسانًا دوليًا وفاز بجوائز متعددة. كما فاز فيلمها الروائي الثاني "السهل الممتنع : عن الحوار مع سمر يزبك" (2022) بجائزة "أفضل فيلم" في مهرجان فيلا ميديسيس السينمائي في روما. كما أنها فنانة مشاركة في مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية في باريس وزميلة فنية في مؤسسة الدراسات العليافي جامعة مرسيليا. ويُمثل أعمالها الفنية جاليري مرفأفي بيروت. Dessil Mekhtigian From the work of the devil, 2021 Video '21:37'

After being away for ten years, Dessil returns to Cairo to organize an exhibition on the pioneering Armenian photographers who documented Egypt through time. Her attempt to continue their legacy and keep the culture alive unfolds as she traverses Cairo, gathering content from those who now hold this heritage. Throughout this journey, she faces the community's skepticism toward her intentions and the reasons behind the exhibition – 'We aren't shrinking; we are still here.' As we explore this imaginary exhibition, the photos come to life, and we hear their voices. On this imagined journey, two women seek to find their place in today's Egypt.

Dessil Mekhtigian comes from a multicultural background. She was born in Paris, raised in Egypt, and of Armenian origin; that is how she developed her essence of filming and telling stories. After graduating from the Lycée Français Du Caire, she moved to Paris to study and work in costume design. After acquiring experience on film sets in Paris as an assistant costume designer, she finally applied toL'École de la Cité du Cinéma to become a director. She graduated in 2018 and has been working on professional films and her own personal projects ever since.

ديسيل ميختيجيان *من عمل الشيطان،* 2021 فيديو (21:37 د)

بعد غياب دام عشر سنوات، تعود ديسيل إلى القاهرة لتنظيم معرض عن المصورين الأرمن الذين وثقوا مصر عبر الزمن. في سعيها للحفاظ على الإرث الثقفي الأرمني، تنطلق في رحلة عبر القاهرة لجمع المحتوى للمعرض من أصحاب هذا التراث اليوم، وتواجه شكوك المجتمع تجاه نواياها ودوافعها وفي المنطق من وراء المعرض، وهو ببساطة: «نحن لم نختف بعد، نحن ما زلنا هنا.» بينما نغوص في هذا المعرض الخيالي، نشاهد صورًا متحركة ونسمع أصواتًا، إذ تحاول فتاتان في هذه الرحلة الخيالية أن تجدا مكانيهما في المجتمع المصرى اليوم.

ديسيل ميختيجيان هي فنانة تنحدر من خلفية متعددة الثقافات. وُلدتفي باريس ونشأت في مصر، وهي من أصل أرمني؛ مما أسهم في تطوير شغفها بصناعة الأفلام ورواية القصص. بعد تخرجها من المدرسة الفرنسية بالقاهرة، انتقلت إلى باريس للدراسة والعمل في مجال تصميم الأزياء. وبعد اكتساب الخبرة في مواقع التصوير في باريس كمصممة أزياء مساعدة، التحقت أخيرًا بمدرسة المدينة للسينما لتصبح مخرجة. تخرجتفي عام 2018 ومنذ ذلك الحين، تعمل في أفلام احترافية ومشاريع شخصية.

Nadia Ghanem *Three Disappearances And A Song*, 2021 Video '27:06'

As my grandfather's presence in the country becomes increasingly problematic, my mother gradually decides to never touch a camera again, my father becomes obsessively convinced of his own disappearance, and something almost miraculous happens in 1976 in Montreux: Nina Simone comes back from retirement. In Three Disappearances and a Song, I revisit the family archive, pick up my camera, and film 3 people struggling to find new ways to be: my mother, my father, and myself.

Nadia Ghanem is an Egyptian filmmaker, cultural manager, and programmer living between Cairo and Paris. Currently studying directing at La Fémis, she previously directed Three Disappearances and a Song (2021), which has been screened and awarded at numerous international film festivals. She is now working on her first feature documentary, exploring a tumultuous period when her grandfather's presence caused her mother to abandon using a camera and her father to obsess over his own disappearance. She revisits her family archive and documents their struggle to find new ways to exist.

نادية غانم *ثلاثة اختفاءات وأغنية*، 2021 فىدىو (27:06 د)

مع تزايد صعوبة وجود جَدِّى في البلد، تمتنع أمى تدريجيًّا عنَّ التصوير، ويُصبحُ أبي مقتنعًا اختفائه تمامًا بماجس الشخصي، بينما يحدث أمرٌ مذهلٌ ّفي عام ١٩٧٦ في مونترو، عندُما تقرر نينا سيمونَ اعتزالها. في أعيد ەأغنىق»، التفتيش في أرشيف عائلتي وٍأحمل كاميرَتْي لكي أصورِ ثلاثة أشخاص هم أمّي وأبي وأنا؛ إذ نصارع من أجل إيجّاد سبّل جديدة للوجود.

نادية غانم هي صانعة أفلام مصرية ومديرة ثقافية ومبرمجة تقيم بين القاهرة وباريس. تدرس حاليًا الإخراج في لافيميس، وقد أخرجت سابقًا فيلم "ثلاث اختفاءات وأغنية" (2021)، الذي عُرض وحصل على جوائزفي العديد من المهرجانات السينمائية الدولية. تعمل الآن على أول فيلم وثائقي طويل لها، يستكشف فترة مضطربة عندما تسبب وجود جدهافي تخلي والدتها عن استخدام الكاميرا وجعل والدها مهووسًا باختفائه. تعود نادية لزيارة أرشيف عائلتها وتوثق كفاحهم لإيجاد طرق جديدة للوجود.

Exhibiting Artists

Galerie Takhshīna²: Marguerite Farag, Larissa Sansour, Yasmine El Meleegy, Amr Ali, Saif Alsaegh, Huda Lutfi, Marwa Benhalim.

Lounge Takhshīna⁵: Rania Stephan, Dessil Mekhtigian, Nadia Ghanem

Durational Memories: an Anti-Archive is part of **Goethe Film Week 2024,** featuring a selection of works by Egyptian and Arab artists, drawn from over a decade of Medrar's extensive archive.

الفنانون

جاليري تخشينة : مرجريت فرج، لاريسا صنصور، ياسمين المليجي عمرو علي، سيف الصايغ، هدى لطفي، مروة بن حليم.

لاونج تخشینة⁵ : رانیة اسطفان، دیسیل میختیجیان، نادیة غانم.

"ذاكرة ممتدة: عن الأرشيف المضاد" هو معرض مصاحب **لأسبوع أفلام جوته 2024**، يضم أعمالًا لعشرة فنانين، مستمدة من أكثر من عقد من أرشيف مدرار.