

la Biennale di Venezia
54. Esposizione
Internazionale
d'Arte
Partecipazioni nazionali

ILLUMINATIONS • ILLUMINAZION • إضاءات

THIRTY DAYS RUNNING IN THE PLACE
TRENTA GIORNI DI RODAGGIO DEL LUOGO
ثلاثون يوما جري في المكان

AHMED BASIONY (1978 - 2011)
أحمد بسيوني (١٩٧٨ - ٢٠١١)

مصر
EGYPT
EGITTO
2011

ILLUMINATIONS • ILLUMINAZION • إضاءات

THIRTY DAYS RUNNING IN THE PLACE
TRENTA GIORNI DI RODAGGIO DEL LUOGO
ثلاثون يوما جري في المكان

INTRODUCTION

INTRODUZIONE

المقدمة

Despite all the changes Egypt is witnessing across all walks of life at this time, whether through the social, political or economical events, the Ministry of Culture took great care in not shying away from the practice of fine arts under such a grave time in Egypt's history. This is particularly seen through the participation during the most important international artistic event at its 54th stage, 2011.

The number who had applied to participate carried a burning desire to represent Egypt during a leading international forum, and particularly since this was happening after the events of January 25th, 2011, which was to engage in all that is progressive in the lines of new media, and continuously be in tune with the changes happening around us. It was at the end did we

collectively agree to the selection of Ahmed Basiony's project: 30 Days of Running in the Place, to represent the Egyptian Pavilion at the Venice Biennale this year.

Ahmed Basiony was martyred on January 28th, during the first days of the youth's revolution in Tahrir Square. An artist who represents the youth of an Egyptian movement through the diversity of his own artistic practice – carried a distinct cultured character with a wonderful sense of humor, perseverance and seriousness that granted him variance from amongst many in the field of practicing arts in Egypt. It was through his cultural awareness, and messages communicated with sincerity, that his ability to release information was sought after with great creativity. I would had never wished to publish a

farewell to a young and late artist, but what could be better than an attempt to document the sorrow that we all share, and allow us to relay a noble message through his art. On that note, I must thank everyone who have taken on the responsibility of representing the work of the artist and martyr Ahmed Basiony, lead by curator Aida Eltorie and artist Shady El Noshokaty and their acquired team.

With my best regards to their success and national mission.

Dr. Ashraf Reda

Chairman

Fine Arts Sector, Ministry of Culture

Director of the Egyptian Academy of Arts

in Rome (2007 - 2011)

Malgrado tutti i mutamenti politici, economici e sociali verificatisi in Egitto, il Ministero della Cultura, rappresentato dal Dipartimento delle Arti Figurative, ha voluto che l'Egitto non mancasse il più importante appuntamento con l'arte della scena internazionale, la "Biennale di Venezia", giunta alla 54ª edizione delle arti. Numerosi gli artisti rappresentativi dell'Egitto in questo importante consesso internazionale, soprattutto dopo gli eventi della rivoluzione del 25 gennaio 2011 che potessero trasmettere il cambiamento che stiamo vivendo.

Alla fine la scelta unanime per rappresentare il padiglione egiziano alla Biennale è caduta sul lavoro di Ahmed Basiony, 30 days of running in the place, l'artista ucciso il 28 gennaio scorso a piazza Tahrir, a pochi giorni dall'inizio della rivoluzione al Cairo. Egli è esponente della generazione dei giovani egiziani; ha vissuto in

أحمد بسيونى هو أحد فنانى جيل الشباب المصريين، تنوعت ممارساته الإبداعية.. وتميز بشخصيته المثقفة وتمتع بروح المثابرة والجدية بحيث استطاع أن يحقق لنفسه مكانة مهمة بين العديد من فنانى مصر.. وهو من رصد بثقافة ووعى رسالة أخلص لها وأرسى من أجلها ثقافات دؤوبة امتلك بها زمام القدرة على استحضارها من مخزونها لحظة الإبداع... وما كنت أتمنى أن أكتب مقدمة لطبوعة تودع فيها فناناً رحل..

أ.د. أشرف رضا

رئيس قطاع الفنون التشكيلية

مدير الأكاديمية المصرية للفنون بـروما

(٢٠٠٧ - ٢٠١١)

modo molto diversificato la propria esperienza creativa; si è distinto per la sua personalità colta, conquistandosi un posto importante tra le fila degli artisti egiziani.

Non avrei voluto scrivere la presentazione di un artista che se ne è andato; ma di che altro si tratta se non del tentativo di documentare il dolore che ci ha colpito?

Così non ci resta che rivolgere il nostro ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato alla presentazione del progetto di Basiony: Aida Eltorie e l'artista Shady El Noshokaty e a tutto il gruppo di lavoro. Auguro a tutti un grande successo.

Prof. Ashraf Reda

Presidente de Belle Arti Figurative

Direttore dell'Accademia d'Egitto a Roma (2007-2011)

ولا أحصى عدد من تقدموا من الفنانين -وكانت لديهم الرغبة الملحة- لتمثيل مصر فى هذا المحفل الدولى الهام الهام خاصة بعد أحداث ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، للإتيان بكل ما هو جديد وفاعل يحرك الدماء فى شرايين الحركة التشكيلية ويلبسها ثوب العصر الذى تغير من حولنا .. وفى النهاية وقع الاختيار بالإجماع على مشروع الفنان أحمد بسيونى (٣٠ يوم جري فى المكان) ليمثل جناح مصر فى بينالى فينيسيا هذا العام، وهو الذى استشهد فى الثامن والعشرين من يناير ٢٠١١ (أول أيام ثورة الشباب بالقاهرة) فى ميدان التحرير...

رغم كل ما شهدته مصر من متغيرات ألقت بظلالها على كافة مناحى الحياة.. السياسية والإقتصادية والإجتماعية. فقد حرصت وزارة الثقافة ممثلة فى قطاع الفنون التشكيلية على ألا تغيب مشاركة مصر عن الأحداث الفنية الدولية الكبرى.. وبالتحديد عن أهم حدث فنى عالمى وهو (بينالى فينيسيا) الدولى فى دورته رقم (٥٤) لسنة ٢٠١١.

ولا أحصى عدد من تقدموا من الفنانين -وكانت لديهم الرغبة الملحة- لتمثيل مصر فى هذا المحفل الدولى الهام الهام خاصة بعد أحداث ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، للإتيان بكل ما هو جديد وفاعل يحرك الدماء فى شرايين الحركة التشكيلية ويلبسها ثوب العصر الذى تغير من حولنا .. وفى النهاية وقع الاختيار بالإجماع على مشروع الفنان أحمد بسيونى (٣٠ يوم جري فى المكان) ليمثل جناح مصر فى بينالى فينيسيا هذا العام، وهو الذى استشهد فى الثامن والعشرين من يناير ٢٠١١ (أول أيام ثورة الشباب بالقاهرة) فى ميدان التحرير...

CURATOR'S TEXT

TESTO DI CURATORE

افتتاحية المنسق العالم

Ahmed Basiony (1978–2011) was a crucial component as an artist and professor to the use of new media technology in his artistic and socio-cultural research. He designed projects, each working in its own altering direction out of a diversity of domains in order to expose a personal account experienced through the function of audio and visual material. Motioning through his artistic projects, with an accurate eye of constant visibility, and invisibility, while listening to audio material that further relayed the mappings of social information: Whether in the study of the body, locomotion through a street, the visual impact of a scream versus data representation in the form of indecipherable codes. The artist functioned as a contemporary documentarian; only allowing the archival of data the moment it came in, and no longer there after.

30 Days of Running in the Place is the play of a video documentation to a project that had taken place one year ago. Marking a specific time when the artist had performed a particular demonstration of running, in order to anticipate a countering digital reaction; the aim was to observe how in the act of running in a single standing point, with sensors installed in the soles of his shoes, and on his body [to read levels of body heat], could it had been translated into a visual diagram only to be read in codes, and visually witness the movement of energy and physical consumption become born into an image.

One year later, the uprisings to the Egyptian revolution took on Basiony's attention, as it had millions of other Egyptians motioning through the exact same states of social consumption. It was from then on, for a period of four days, did Basiony film with his digital and phone camera, the events of downtown Cairo and Tahrir Square, leading to his death on the night of the January 28th, 2011.

An evolution of universal networks created out of audio, visual and electronic communications, blurring the distinction between interpersonal communication, and that of the masses, Basiony's works only existed in real-time, and then after that they became part of the archives of research he invested into making. It is with this note, we collectively desired, under the auspices of the Ministry of Culture, to recognize and honor the life and death of an artist who was fully dedicated to the notions of an Egypt, that to only recently, demanded the type of change he was seeking his entire life. A gesture of 30 years young, up against 30 years of a multitude of disquieted unrest.

Aida Eltorie,
Curator

Ahmed Basiony (1978 – 2011) è stato uno degli esponenti più in vista come artista e insegnante nell'uso delle nuove tecnologie mediali nella sua ricerca artistica e socio-culturale. Ideò progetti che, ognuno nella sua diversità, esponevano una modalità personale sperimentata attraverso la funzione del materiale sonoro e visivo. Attraverso i suoi lavori, l'occhio attento, l'ascolto e lo studio del corpo in movimento, l'artista si comporta da documentarista che permette la registrazione e la riorganizzazione dei dati nel momento esatto in cui arrivano, per poi scomparire per sempre.

30 days of running in the place è la rappresentazione di un video realizzato l'anno scorso. L'artista aveva riprodotto una particolare dimostrazione di corsa

الإجتماعى: كان بسيونى يسجل بكاميرته الرقمية أحداثها منذ بداياتها وخلال الأربعة أيام الأولى منها فى منطقة وسط القاهرة و ميدان التحرير، تلك التى انتهت إلى وفاته فى مساء يوم ٢٨ يناير ٢٠١١ .

لقد ساهم التطور الكبير فى الإتصالات الإلكترونية السمعية والبصرية فى تمويه الحدود بين الإتصال الشخصى للأفراد وتحوله إلى الجماهير، تمثل أعمال بسيونى فى ذلك المجال الزمن الحقيقى التى تتحول بعد ذلك لتحفظها كمواد بحثية ربما يستثمرها لاحقاً. وللملاحظة: فقد طالبنا بشكل جماعى تحت رعاية وزارة الثقافة تقديم وتكريم حياة واستشهاد فنان كان متفانياً فى حب وطنه طوال حياته. إن ذلك المشروع يمثل إشارة شبابية عمرها ثلاثون عاماً فى مقابل ثلاثون عاماً أخرى مضت من الإضطرابات والإحياط والتعب .

عايدة الترمى،

منسق المشروع

al fine di osservare come, correndo nello stesso punto, con sensori sotto le scarpe e sulla testa (per rilevare la temperatura) tale azione veniva riportata su un diagramma ed essere letta sotto forma di codice e testimoniare il movimento e il consumo energetico del corpo, tradotto in immagine.

Un anno dopo la rivoluzione egiziana ha catturato l'attenzione di Ahmed Basiony così come quella di milioni di egiziani mossi dallo stesso stato di pressione sociale. Per quattro giorni Basiony ha ripreso con la sua video camera gli eventi di piazza Tahrir e dei quartieri maggiormente interessati dalla rivoluzione, fino al momento della sua morte avvenuta il 28 gennaio scorso.

I media, in questo periodo, hanno

مواد فيديو تسجيلية لمشروع بنفس الإسم أنتجه الفنان منذ عام تقريباً، وقد قام بعرض ما يشبه تظاهرة أدائية فى وقت محدد من خلال الجري وذلك لخلق ردود أفعال رقمية حسابية، كان الهدف منها إظهار الدلالات البصرية للجري فى نقطة واحدة ثابتة فى المكان مع تثبيت أجهزة استشعار رقمية حساسة فى أسفل حذاءه الرياضى وكذلك على الجزء الأعلى من جسمه والتى تقرأ مستويات افراز الطاقة فى صورة الحرارة و العرق المنبعث من جسده أثناء أداءه الجري فى المكان، حيث تُترجم فى أكواد رقمية تُستقبل عن طريق أحد البرامج المفتوحة المصدر (PD Pure Data Program) الذى يترجمها ويعيد بثها فى صورة معلومات بصرية لونية توثق ذلك النشاط الحركى ومعدلات الاستهلاك الفيزيقي للطاقة فى الجسم.

و بعد مرور عام تقريباً استحوذت ثورة مصر على انتباه بسيونى كما حدث مع الملايين من المصريين الذين تحركوا من خلال نفس الحالة من ضغوط الاستهلاك

agito spesso distortendo i confini tra le comunicazioni interpersonali e quelle delle masse. Il lavoro di Basiony ha invece rappresentato i fatti in tempo reale, diventando poi materiale di investigazione che potrebbe essere usato in futuro.

Noi tutti chiediamo, sotto gli auspici del Ministero della Cultura, che venga riconosciuta e onorata la morte di un artista che si è sacrificato per amore del suo paese.

Tale progetto rappresenta il gesto di un giovane di 30 anni contro 30 anni di incessante inquietudine, disillusione e stanchezza.

Aida Eltorie
Curatore

أحمد بسيونى (١٩٧٨ – ٢٠١١) هو أحد العناصر المكونة وأكثرها أهمية كفنان وكمدرس فى توظيف تكنولوجيا الوسائط المتعددة الجديدة فى أبحاثه الفنية والثقافية- الإجتماعية، لقد قام بتصميم مشروعاته الفنية التى تعمل وفق اتجاهها المنفرد من خلال تنوع المصادر للكشف عن مخزون الخبرة الشخصية، التى يمكن إدراكها من خلال توظيفه لمواد سمعية وبصرية تتألف فى مشروعاته الفنية مدعمة برؤيته البصرية واللابصرية الناقبة.

فى الوقت التى تنتقل فيه المادة الصوتية فى إشارات حين سماعها لإعادة تخطيط المعلومات الإجتماعية، سواء فى دراسة الجسم أو تنقلاته من خلال الشارع وكذلك من خلال تخطيط البعد البصرى لصخب تلك المعلومات البينائية، التى يمكن أن يعاد تقديمها فى هيئة رموز وأكواد مبهمه. فالفنان هنا يمثل وثيقة تسجيلية معاصرة يسمح بحفظ وإعادة ترتيب المعلومات فى نفس اللحظة التى تدخل فيها وقد تختفى بعد ذلك الى الأبد.

يعاد تقديم مشروع (٣٠ يوم جري فى المكان) من خلال

30 DAYS OF RUNNING IN THE PLACE 30 GIORNI DI REALIZZARE NEL POSTO ٣٠ يوم جري في المكان

THE BELOW TEXT WAS THE ARTIST'S STATEMENT FOR HIS PERFORMANCE 30 DAYS OF RUNNING IN THE PLACE AT THE "WHY NOT" EXHIBITION IN CAIRO, FEBRUARY 2010.

(Symmetric System).. An extended art research project with many Layers and multistage.

This project (30 days of running in the place) focuses on the idea of consumed energy created by myself in its framework of "changing" and "regular as a physical of symmetrical system, this energy is wasted from me as I run for 30 days on a daily basis for one hour and within the exhibition hall closed and limited. It is then that energy turns into a stored digital and actual value that is combined by mathematical and quantitative codes, allowing a way to organize daily performance art, into a disclosed physical system in its natural similarity of the movement. Formulated

to very systematic and installation of visual composition, dependent on the counted and the measurement of energy consumption, such as (racing, the number of steps, the speed of steps, the rate of calorie intake, physical situation, the voltage, the distance), measured in the mathematical statistical, and document it daily to clarify the rate of attendance in the case of body symmetry or change.

This artwork is a digital mathematics, appears in the performance of an interactive display that accompanied by an interactive screen, that show the output of the consumption of energy in the numerical values, that measure of the physical condition, also formulated this symmetric system for the body within visual system strongly coherent and similar, but it accepts to change or remains stable depending on the nature of movement.

ARTIST'S STATEMENT DICHIARAZIONE DELL'ARTISTA رؤية الفنان

هذا العمل الفني هو إجراء حسابي رقمي، يظهر في طريقة أداء تفاعلي يصاحبه شاشة عرض تفاعلية، تظهر الناتج من الاستهلاك للطاقة في قيم رقمية، التي تقيس الحالة الجسمانية، ذلك النظام المتماثل للجسم يصاغ في نظم مرئية شديدة التماسك والتماثل، لكنه قابل للتغير أو الثبات حسب الحركة وطبيعتها.

أحمد بسيوني

SOTTO IL TESTO ERA STATO dell'artista per la sua performance 30 GIORNI DI REALIZZARE NEL LUOGO PRESSO LA MOSTRA "Why Not" al Cairo, febbraio 2010.

SYMMETRIC SYSTEM è un esteso progetto di ricerca artistica concatenato e costituito da più fasi.

Il progetto 30 days of running in the place si concentra sull'idea dell'energia prodotta in una prospettiva di cambiamento e continuità come un simmetrico sistema fisico. Questa energia viene consumata da chi corre per 30

وكمياً، وتتيح طريقة لتنظيم أداء فني يومي، للكشف عن النظام الجسماني في تماثله الطبيعي للحركة، التي تصاغ مرئياً في تكوين شديد النظام والتركيب، فيتم إحصاء وقياس معدلات استهلاك الطاقة مثل (العرق، عدد الخطوات، سرعة الخطوات، معدل السرعات الحرارية، الحالة الجسمانية، الجهد، المسافة)، وتقاس في حسابات رياضية إحصائية، وتوثق يومياً لتوضيح معدل انتظام الجسم في حالة التماثل أو التغير.

giorni, un'ora al giorno, entro i limitati confini della sala espositiva. Poi questa energia si trasforma in un valore digitale ed effettivo, memorizzato da codici matematici e quantitativi, rendendo possibile organizzare quotidiane performances artistiche al fine di svelare un sistema fisico nella sua naturale somiglianza al movimento, modellato in una vera sistematica installazione visiva. Si passa quindi al calcolo e alla misurazione della media del consumo di energia, come la corsa, il numero e la velocità dei passi, la quantità media di calorie, la condizione fisica, il voltaggio, la distanza, calcolati statisticamente

(النظام المتماثل)...مشروع بحث فني ممتد ومتسلسل ومتعدد المراحل..

هذا المشروع (٣٠ يوم جري في المكان) يبحث عن الطاقة المستهلكة ذاتياً في إطارها المتغير والمنتظم كنظام تماثلي جسماني، تلك الطاقة تفقد من شخص يعد لمدة ٣٠ يوم فترة المعرض يومياً وفي حدود قاعة العرض المغلقة المحدودة. تتحول تلك الطاقة لقيمة رقمية وفعلية تجمع حسابياً

e documentati quotidianamente per spiegare la media della sistematicità in caso di simmetria o cambiamento fisico.

Quest'opera d'arte è un esercizio di matematica digitale che appare nella performance per mezzo di uno schermo interattivo che rivela i risultati del consumo di energia in valori numerici; questi misurano la condizione fisica, formulando un sistema simmetrico per il corpo entro un sistema visivo molto forte e verisimile, ma accettando il cambiamento o la stabilità a seconda del tipo di movimento.

Still from the Revolution footage filmed by Basyony: January 25th - 27th, Tahrir Square (Cairo, 2011) of people praying in Tahrir Square.

Still from 30 Days of Running in the Place footage, Palace of the Arts, Opera House Grounds (Cairo, 2010)

Basyony working on pure data grids. Still from 30 Days of Running in the Place footage, Palace of the Arts, Opera House Grounds (Cairo, 2010)

Still from the Revolution footage filmed by Basyony: January 25th - 27th, Tahrir Square (Cairo, 2011)

Still from the Revolution footage filmed by Basiony: January 25th
- 27th, Tahrir Square (Cairo, 2011) capturing his self image.

"Please, O Father, O Mother, O Youth, O Student, O Citizen, O Senior, and O more. You know this is our last chance for our dignity, the last change to change the regime that has lasted the past 30 years. Go down to the streets, and revolt, bring your food, your clothes, your water, masks and tissues, and a vinegar bottle, and believe me, there is but one very small step left... If they want war, we want peace, and I will practice proper restraint until the end, to regain my nation's dignity."

Posted on Basiony's facebook page:

Thursday, January 27th, 2011

Still from the Revolution footage filmed by Basiony: January 25th - 27th, Tahrir Square (Cairo, 2011). Poster in image reads: "NO to Poverty, NO to Unemployment, NO to Torture."

THE LIFE OF AN ARTIST

LA VITA DI UN ARTISTA

حياة فنان

I never would have imagined at any day, that I would be at the Venice Biennale this year presenting a project on behalf of the martyr Ahmed Basiony who I miss as a brother and friend, and whom we lost a few months ago during the Egyptian uprisings of January 25th. We had a steady relationship for the past ten years; his first years since graduation, that grew and strengthened into a colleague at the painting department of Helwan University, and a partner directing his own independent workshop on sound art that successively achieved five consecutive seasons, until the last one which took place last summer 2010 on new media and visual creativity.

We are honored to bring back and present his project: 30 Days of Running in the Place, of which I personally consider one of the greatest creative concepts presented by Basiony, by him and about him, during the last period of his life. It certainly marks its significance as a critically acclaimed work, and first of its kind on new media arts in the Middle East.

It is important to remain clear, in the selection process to this work as it might seem or as one might assume; that there was no romanticized reference point. And this project is not about the Egyptian Revolution, as we all were its creators, and it is still in its first transitional stages. It also might not need much time in order to figure out, and express in a creative way towards its glory in the future.

This project is strictly about the art of an artist, Ahmed Basiony, who was and remains to be an emblem of exhilarating creativity to all new generations in Egypt and the Middle East at large. His work was mainly dependent on self-exploration, and studied research, experimental, and the blending of personal experiences towards social conditions in a continuous manner without end. Basiony was what would appear as a contemporary growth of qualitative, technical and conceptual development for his artistic projects. On the 25th of January, Basiony decided to

go down to Tahrir Square, as an artist of new media and performance arts, dressed on the first day designed outfits used from his last project: Symmetrical Systems, in an exhibition titled Eye on the West (2010), organizing digital camera, for video footage

with thousands of Egyptians who had gone down that same day to the streets, for the freedom of Egypt from the old autocratic regime, and be counter-posed by a peaceful and positive resistance. A resistance to change the realities we were born into, lived with over 30 years that were also coincidentally the age of the artist when he died.

During my last conversation with him, he appeared to me as someone else. As his voice disappeared, his features had changed in the midst of all that heavy tear-gas bombing filling the air of Cairo. He showed up, as he always did, with his digital camera, observing and recording every scene occurring near by. Then suddenly I saw him one more time as he mobilized groups, fully glistening and exposed

from energy. It was at that moment, a question whispered in my mind; Where did we get all that strength from? The guarantees and ambitions of a glowing, revolting artist with his thoughts and dreams, and it is with those ambitions, this simple young man, brought down by his consumed energy overtly spent struggling every moment of his life, just to remain and live in his country with dignity, however, he was robbed of it all. And this is why, we cannot but love him for a homeland.

Shady El Noshokaty,
Executive curator Visual artist & assistant professor at the Performing & Visual Arts Department (American University in Cairo, & Helwan University). April 10, 2011

فى الخامس والعشرون من يناير قرر بسيونى النزول إلى ميدان التحرير كمبدع فى فنون الوسائط الجديدة وفن الأداء مرتدياً فى يومها الأول أحد أزياءه المصممة التى استخدمها فى مشروعه الأخير (نظام متماثل) فى معرض عين على الغرب ٢٠١٠ لينضم حاملاً كاميرته الرقمية لتصوير الفيديو إلى الآلاف من جموع المصريين الذين نزلوا إلى الشارع منذ ذلك اليوم لتحرير مصر من النظام الحاكم الدكتاتورى القديم والمطالبة بشكل سلمى بتغيير واقعه الذى ولدنا معه وفيه، منذ ثلاثون عاماً مضت التى هى عمر ذلك النظام وعُمر أحمد بسيونى أيضاً.

كلمته للمرة الأخيرة و كان يبدو لى كشخص آخر وقد اختفى صوته واختلفت معها ملامحه وسط ذلك الدخان الكثيف للقنابل المسيلة للدموع التى كانت تملأ سماء القاهرة، وقد ظهر ممسكاً كمادته بكاميرته الرقمية يراقب ويسجل كل المشهد عن قرب وفجأة رأيته مرة أخرى وهو يحرك الجموع وقد غلغله وميض من طاقة وفى تلك اللحظة همس فى نفسى سؤال، من أين نبعت فيه وفيها كل تلك القوة..؟ أمن الطموح الثورى للفنان المبدع المتوهج بأفكاره وأحلامه! أم بطموح ذلك الشاب البسيط المحبط بطاقته المهذرة الذى يصارع فى كل لحظة فى حياته فقط للبقاء والعيش بكرامه فى هذا البلد وقد سلبت كل ما فيه! ذلك الذى لا تستطيع إلا أن نظل نعشقه كوطن.

شادى النشوقاتى

المنسق التنفيذى للمشروع (فنان بصرى و مدرس مساعد

بقسم الفنون البصرية بالجامعة الأمريكية وكلية التربية

الفنية (جامعة حلوان) ١٠- أبريل ٢٠١١

Non avrei mai pensato di partecipare a questa edizione della Biennale di Venezia, presentando un progetto di Ahmed Basiony, caro amico fraterno, scomparso recentemente durante la rivoluzione egiziana del 25 gennaio scorso. La nostra amicizia si è consolidata dai tempi della sua laurea agli anni in cui siamo stati colleghi al Dipartimento di pittura dell'Università di Helwan, fino a quando ha cominciato ad organizzare i suoi laboratori indipendenti sulla sound art, l'ultimo tenutosi nell'estate 2010. Siamo fieri di presentare il suo progetto 30 days of running in the place che io considero uno dei suoi lavori migliori, acclamato dalla critica in quanto primo nel suo genere sulle nuove arti mediali in Medio Oriente.

È necessario spiegare che la scelta di questo progetto non è stata dettata dal sentimentalismo; non si tratta di un lavoro sulla rivoluzione egiziana, che noi tutti, quali suoi creatori, riteniamo essere ancora all'inizio. Si tratta piuttosto di un progetto sull'arte di Ahmed Basiony, la cui forte creatività è di esempio per tutte le nuove generazioni dell'Egitto e del Medio Oriente. Il suo lavoro si basava essenzialmente sulla ricerca personale, lo studio conoscitivo e sperimentale, la fusione delle esperienze personali con quelle collettive in modo continuativo. Basiony appare dunque con chiarezza nella sua crescita qualitativa, tecnica e

concettuale di tutti i suoi progetti artistici. Il 25 gennaio Basiony decise di andare in piazza Tahrir come artista, con la sua telecamera, per riprendere le migliaia di egiziani scesi nelle strade, per liberare l'Egitto dal vecchio regime, manifestando in modo pacifico, al fine di cambiare una realtà immutata da 30 anni (età di Basiony al momento della sua morte).

L'ultima volta che ho parlato con lui mi è sembrato un altro, la voce che si affievoliva, i tratti alterati dai pesanti fumi dei lacrimogeni sparati in aria. La telecamera stretta in mano continuava ad osservare e riprendere tutto quello che gli succedeva vicino. Improvvisamente l'ho rivisto mobilitzare la folla pieno d'energia. In quel momento mi sono chiesto: da dove prendiamo tutta questa forza? Le ambizioni di un brillante artista in rivolta, con le sue idee e i suoi sogni che lo hanno portato a combattere ogni giorno della sua vita e a vivere nel suo paese con dignità, anche se poi è stato privato di tutto. Per questo lo ameremo sempre come la nostra patria.

Shady El Noshokaty
Commissario
Professore di arti visive
American University, Cairo
Università di Helwan

لم كن أتصور فى أى يوم من الأيام أننى سأكون هنا فى بينالى فينيسيا هذا العام لأقدم ذلك المشروع الفنى بالنيابة عن الشهيد الفنان أحمد بسيونى الذى اقتدته كأخ وصديق منذ شهرين فقط فى أحداث ثورة مصر ٢٥ يناير، استمرت علاقتنا متلازمين منذ عشر سنوات عرفت فى سنواته الأولى منذ تخرجه، واستمرت علاقتنا لتتحول وتتوطد ليكون لى الأخ والصديق والزميل فى قسم التصوير وأيضاً كمنظم لورشته المستقلة فى فن الصوت الرقمى فى خمس دورات متتالية، وحتى ورشة الصيف الماضى فى فنون الميديا والإبداع البصرى ٢٠١٠. أشرف بإعادة تقديم ذلك المشروع (٣٠ يوم جري فى المكان) الذى اعتبره شخصياً أحد أهم الأفكار الإبداعية التى قدمها بسيونى نفسه عن نفسه فى الفترة الأخيرة من حياته بل واعتبره شخصياً أحد أكثر المشاريع الفنية تميزاً وطلبية فى الممارسات الإبداعية فى الفن المعاصر فى الشرق الأوسط فى الآونة الأخيرة.

A PERSONAL NOTE ON BASIONY BY
SHADY EL NOSHOKATY
13TH FEBRUARY, 2011

"No one would argue how uniquely talented an artist, a teacher, a musician, and a revolutionary Basiony was. His talent propagated relentlessly in all directions. He was one of the most dedicated people to his gift and to his students. And on a personal level he was one of the kindest gentle and endearing people I have ever known. You might not be with us in person today but you will live in our hearts and minds forever. Rest in peace our beloved brother."

Born in Ismailia-Egypt on October 1978 and was killed due to gun wounds inflicted by snipers of the Egyptian Police Forces in Tahrir Square on the 28th of January during the start of the 25th of January 2011 revolution.

He has a wife two children (Adam 6 years old) and (Salma 1 year Old). Basiony graduated from the faculty of Art Education-Helwan University in the year 2000 and worked as an assistant teacher in the department of drawing and painting in the faculty. He acquired his masters degree in the Creative Potential of Digital Sound Art, and he was working on his PhD Thesis about The Visual Aspect of Open Source Programming in Relation to the concepts of digital art.

Basiony was also one of the most important artists of the new generation of young contemporary Egyptian artists. His practice varied greatly and evolved rapidly in a short amount of time in the past 10 years. His early large scale expressionistic paintings won him the first prize in painting in the 2001 Salon of Youth. Then his work took a turn towards a more experimental direction involving new media and multimedia installations between the years of 2001 and 2005.

Basiony focused his academic study on digital sound art during his preparation of his masters thesis between the year 2002 and 2006. At the same time he started organizing the independent experimental workshop for digital sound art at the faculty of Art Education-Helwan University- 2006 among the other experimental workshops for media and creativity supervised by artist Dr. Shady El Noshokaty. Basiony started participating in those workshops since the first workshop in 2000 when he was still a student.

Basiony introduced his independent workshop as the first academic program in sound art experimentation in Egypt. He created this program that gives the students a chance to acquire the creative skills that are important to perceive sound as a raw material in relation to imagination, as well as the methodology to merge the audible material to virtual images that students can manipulate and change its state and nature through the usage of digital audio equipment and software.

Basiony depended on the weight of his personal performance to attract a great number of students to this new medium in Egypt. He was a catalyst in the evolution of the concept of sound art in every new workshop to include live sound performance in the summer of 2009 and 2010. During those two workshops he taught the students the power of compound natural sounds and how to transform environmental ambient sound into abstract shapes and forms in the mind of the audience which would acquire an almost architectural nature that is being built up in a direct live performance in front of a live audience utilizing all available technologies of live sound performances.

Basiony gave a great attention to the power of group learning and the importance of interaction and the merge of experiences as well as experimentation in the execution of ideas. Most of the ideas were a result of direct brainstorming to evolve through group interaction into a sound piece that tickles the mind and senses when heard in a live performance studio.

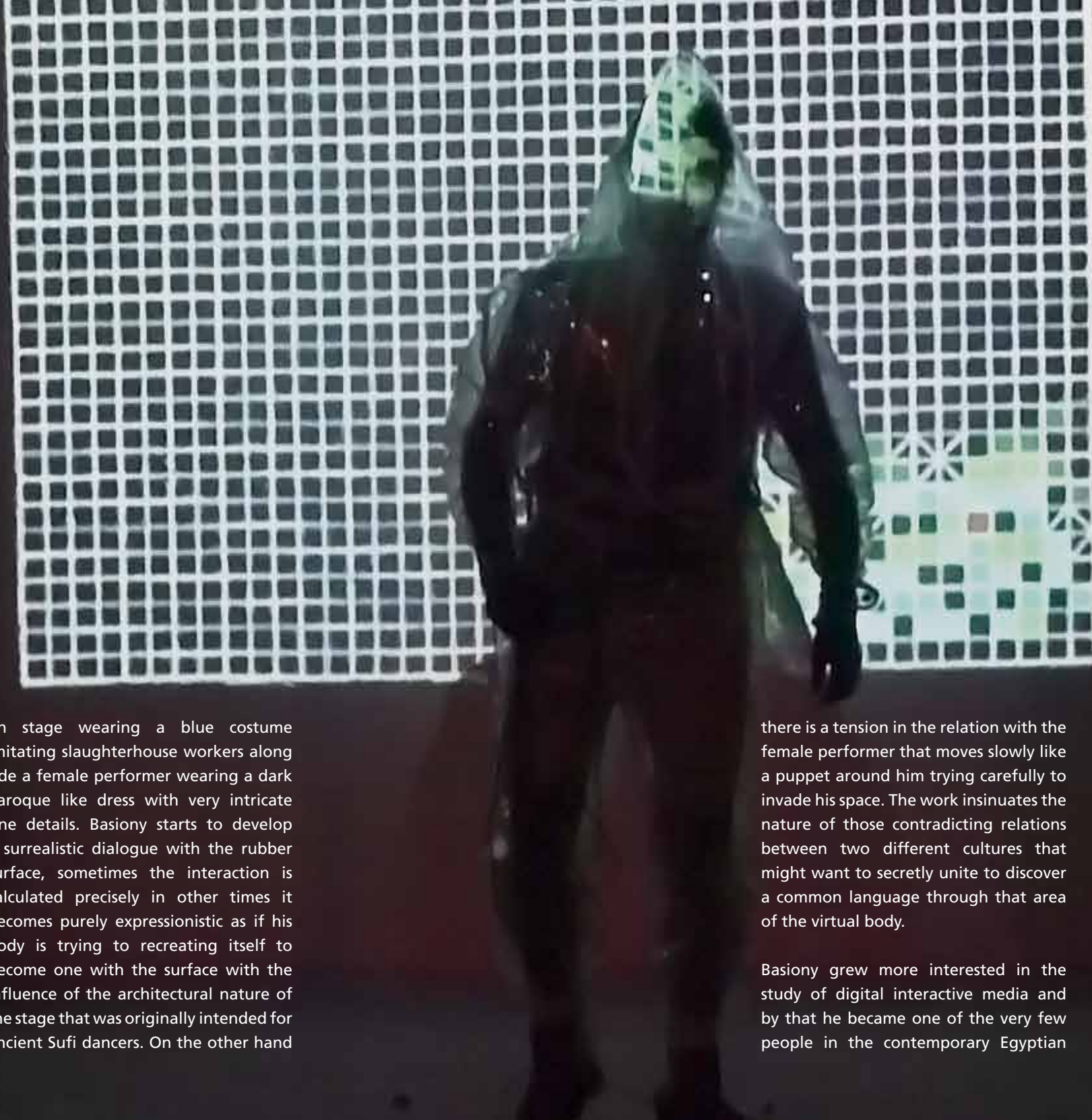
In parallel Basiony's creative production resulted in a series of contemporary artworks that depended mainly on the language of interactive art and this appeared in his first joint project with fellow artist Magdy Mostafa titled "The City" in March 2007. This project won them the Grand prize of the 13th Salon of Youth. The work was exhibited in the hall of Mahmoud Mokhtar museum. This project included many levels of multimedia starting from projections within an installation that is fueled by an interactive live performance between the visitors and the artists throughout the duration of the exhibition. The City is an audio visual journey that reincarnates the real experience of being on Cairo's streets into a virtual realm inside the exhibition space. Each part of the real Cairo map is translated topographically on the walls and through recorded environmental sounds coming from strategically placed speakers on the virtual map.

bits and pieces of the city map creating a new city, in general the artwork was an experience that could only be perceived through all the senses in relation to the subjective experiences of the viewer.

In 2007 Basiony produced his first experiment in interactive digital media in his independent project that came as a part of the group project "Stammer an Interactive Experiment" organized by Shady El Noshokaty as one project in the exhibition Occidentalism created by Karim Francis. In this project Basiony introduced an idea that depends on the interaction of the visitors with their own personal portrait that is captured by a surveillance camera and projected on hundreds of unlit light bulbs and as soon as the visitors enter the hall they are able to control the amount of illumination of the light bulbs through the volume of their voice, if they speak in a high volume the lamps would illuminate brightly thus over shadowing their image projected on the same bulbs, thus fueling a power struggle between the viewer and the system having only two choices, either to stay silent and let his personal image appear ,or produce any sound and the image would disappear within the high brightness of the lamps.

Basiony participated in an exhibition titled "Invisible Presence" in December 2009 in Mawlawiyah Palace with a conceptual performance titled "Symmetrical System" where he covered a large area of the ground stage with a liquid rubber material mixed with colors to simulate human skin. Basiony appears

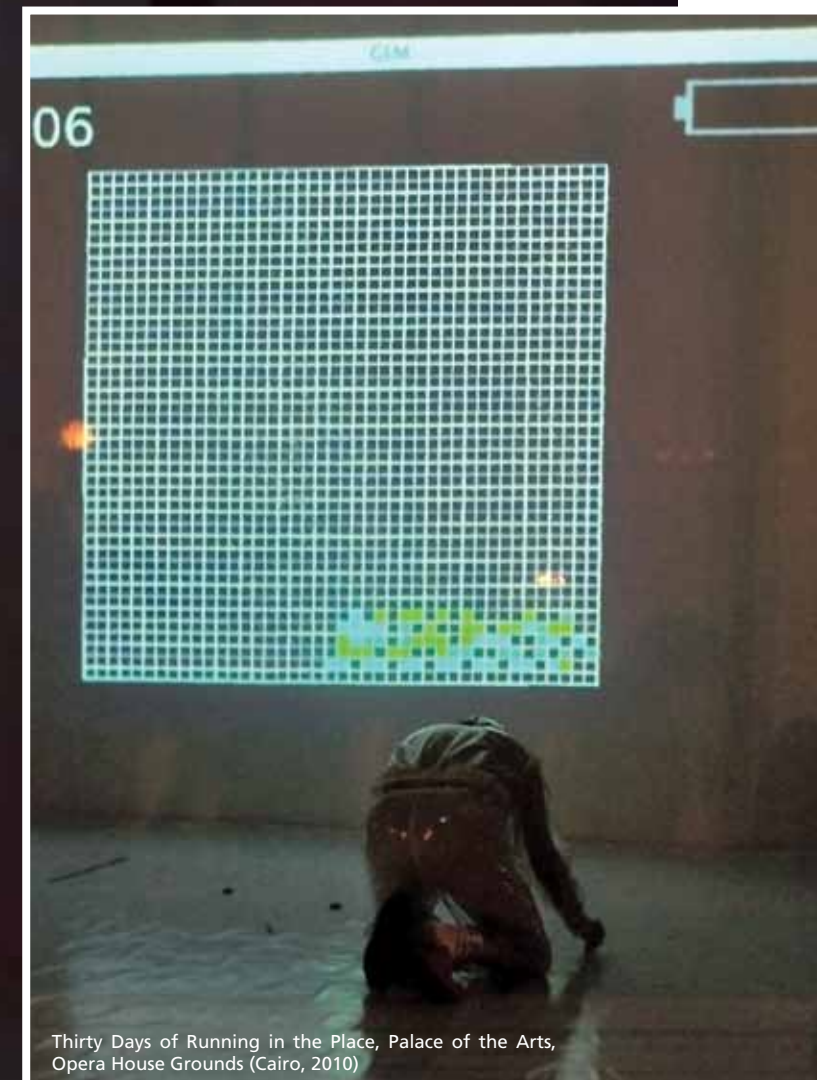
on stage wearing a blue costume imitating slaughterhouse workers along side a female performer wearing a dark baroque like dress with very intricate fine details. Basiony starts to develop a surrealistic dialogue with the rubber surface, sometimes the interaction is calculated precisely in other times it becomes purely expressionistic as if his body is trying to recreating itself to become one with the surface with the influence of the architectural nature of the stage that was originally intended for ancient Sufi dancers. On the other hand

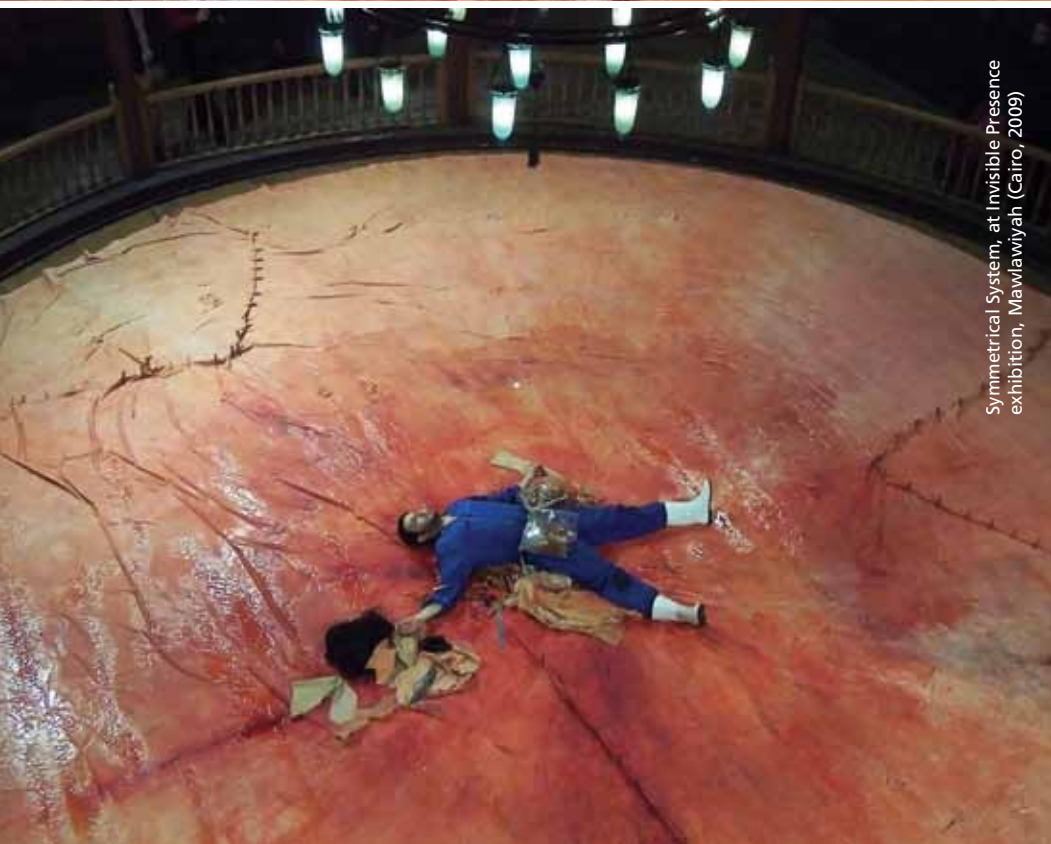
there is a tension in the relation with the female performer that moves slowly like a puppet around him trying carefully to invade his space. The work insinuates the nature of those contradicting relations between two different cultures that might want to secretly unite to discover a common language through that area of the virtual body.

Basiony grew more interested in the study of digital interactive media and by that he became one of the very few people in the contemporary Egyptian

art movement working in that field and this is due to the lack of any academic programs that teach this specific field of art in addition to the vast amount of mandatory software and hardware knowledge that accompanies the practice of interactive art.

Thirty Days of Running in the Place, Palace of the Arts, Opera House Grounds (Cairo, 2010)

Symmetrical System, at Invisible Presence exhibition, Mawlawiyah (Cairo, 2009)

He participated in the first Egyptian/ Spanish interactive art workshop, then in the “Egypt Lab” workshops in cooperation with Medrar Contemporary Art Foundation in Egypt and the “Hangar Foundation” for technological production in Barcelona 2008-2009. These workshops focused on multimedia interactivity through open source programs like pure data and the integration of external hardware circuitry like the Arduino electronic platform. Open source programming is the type of programming based on sharing experiences between different programmers to develop certain free of charge software in an attempt to counteract the influence of mega software production companies.

These programs have immense flexibility in controlling and mixing between different types of sensors, haptics, and audio visual equipment. Basiony produced two of his major art project using open source programming. The first project was “Thirty Days of Running in Place” which was exhibited in the “Why Not?” exhibition in February 2010.

The work was exhibited in a specially constructed room outside the palace of arts in the garden of the Cairo Opera House. The room was enclosed in transparent plastic sheets where Basiony would perform daily for one hour wearing a plastic suit designed specially for this project covering him completely with digital sensors that calculate the amount of sweat and the number of steps while he jogs around the room.

The data is then transferred wirelessly to the computer that projects it onto a large screen with a graphical grid and geometrical color and shapes that change according to the physiological changes in his body as he moves creating an interactive relation between the living body and the digital system in an aesthetic manifestation of color and shape.

Basiony’s last project was an interactive piece titled “ASCII doesn’t speak Arabic” exhibited in the “Cairo Documenta” which is a big independent art show organized by a large group of young Egyptian contemporary artists in December 2010 for two weeks in one of the old hotels downtown. This project was also produced by open source programming to control the interactive process. The viewer’s moving image would be projected live in the form of ASCII language on one screen but this time in Arabic alphabet and the system assigns Arabic letters to each viewer’s head within the screen parameter. The viewer then can choose to push the letter assigned to him and project it to the other screen using bodily gestures by swinging his head to the side in a process that can include several viewers who have to synchronize their movements to compose words or sentences of a coherent meaning on the opposite screen. This project examines the relationship between body language and verbal communication and on the technical level Basiony had to overcome the obstacle of ASCII applications that are not compatible with Arabic alphabet with the help of one of the famous Spanish programmers who specialize in that field.

As the creative musician he is, Basiony was invited to participate in one of the most important festivals for digital music and sound art in Egypt the «Live 100» in May 2009-2010. Basiony’s musical vocabulary varied from a minimalist approach to a conceptual one when he presented his work in cooperation with one of the Egyptian folk singers «Abou Asala» creating a hybrid type of music fueled by the cultural contradiction between the folk singing and the digital minimalist music of the electronic age. This experiment received wide accreditation from the audience and the critiques alike when it was performed at the “Darb Foundation for Contemporary Art” in 2010. It was also planned for him to perform in July 2011 in one of the most prestigious digital music festivals in the world “SONIC” in Barcelona and this month has been dedicated completely to his music on 100radiostation.com commemorating his death and accrediting his unique talent.

Shady El Noshokaty

فى الثامن والعشرين من يناير استشهد الفنان والموسيقى ومعلم الفنون المصرى أحمد بسيونى برصاص أحد قناصة الشرطة المصرية فى ميدان التحرير -أولى أيام الثورة المصرية بالقاهرة. أحمد بسيونى أب ل آدم ٦ سنوات و سملى سنة واحدة.

تخرج من كلية التربية الفنية عام ٢٠٠٠ وعمل كمدرس مساعد فى قسم الرسم والتصوير بالكلية. وحصل على درجة الماجستير فى الإمكانيات الإبداعية لفن الصوت الرقى، وكاد أن يستكمل دراسته لنيل درجة الدكتوراة فى فلسفة التربية الفنية عن بحث بعنوان (الأبعاد البصرية للغة البرمجيات المفتوحة المصدر وعلاقتها الفلسفية بالمفاهيم الجديدة للفنون الرقمية) هو أيضاً أحد أهم فنانى الجيل الحالى المصريين المعاصرين الذى تنوعت ممارساته الإبداعية وتحولت عبر فترات قصيرة فى العشر سنوات الماضية من التصوير عبر لوحاة التبريرية الملونة كبيرة الحجم فى أولى اشتراكاته فى صالون الشباب عام ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ والتي حازت على جائزته الأولى عام ٢٠٠١، إلى الوقت الذى اتجه بموهبته إلى التجريب وإنتاج أفكار مشتركة فى مشروعات فنية متعددة الوسائط ومجهزة فى الفراغ ما بين أعوام ٢٠٠١-٢٠٠٥ .

بدأ أحمد بسيونى فى التركيز على دراسة فن الصوت الرقمى بشكل أكاديمى منذ بداية تحضيره لنيل درجة الماجستير ما بين عامى ٢٠٠٢-٢٠٠٦ فى نفس الوقت الذى بدأ فيه الإعداد والإشراف على الورشة التجريبية المستقلة لفن الصوت الرقمى فى كلية التربية الفنية الفنية – جامعة حلوان وكانت أولى دوراته عام ٢٠٠٦ (الورشة السادسة) كأحد الورش التجريبية لفنون الميديا والإبداع التى يقوم بتنظيمها الفنان د/ شادى النشوقاتى منذ اشتراكه فيها كدارس فى دورتها الأولى عام ٢٠٠٠م (صيف تخرجه من الجامعة).

قدم أحمد بسيونى ورشته المستقلة فى التجريب فى فن الصوت الرقمى كأولى البرامج التعليمية ذات الاتجاه التجريبى لذلك النوع من الفنون فى مصر وقد ابتكر هذا البرنامج الذى يعتمد على إكساب الطلاب مهارات إبداعية تقوم على تدريب القدرات البصرية لدى الطلاب لإدراك مادة الصوت وتنمية القدرات التخيلية لتلك المادة السمعية وتحويلها إلى صور افتراضية أو مجردة قد يتلاعب بها الدارسون ويغيروا من هيئتها وطبيعتها (كمساحات مجردة فى الزمن) والتي قد تأخذ طبيعة رقمية باستخدام الوسائل التكنولوجية كالميكروفونات الحساسة

والبرامج الرقمية الحديثة التى تتعامل مع مادة الصوت. اعتمد أحمد بسيونى على قوة أدائه الشخصى فى جذب عدد أكبر من الدارسين لذلك الاتجاه الجديد نسبياً فى مصر حيث قام بتطوير مفهوم هذه الورشة من دورة إلى أخرى وقد كانت آخرها ورشة فن أداء الصوت الحى فى صيف عامى ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ وفيها علم الدارسون كيفية فهم قوة التركيبات الصوتية للطبيعة مما حولهم من المجال الواقعى مع تعلم التحكم فى القدرات السمعية وتحويلها الى أشكال ومساحات مجردة فى الذهن قد تتخذ لاحقاً هيئة معمارية صوتية رقمية مبتكرة يعاد تكوينها بشكل تلقائى وحسى بأداء مباشر أمام الجمهور مستخدمين كافة التقنيات والإمكانات الأدائية الصوتية (البشرية) و(الرقمية) .

اهتم بسيونى فى تلك الورش بقوة القدرات الجمعية فى التعلم واكتساب الخبرات الجديدة فكان يؤمن بأهمية التفاعل والمزج فى الخبرات والتجريب فى تنفيذ الأفكار التى ربما كان معظمها يظهر بشكل لحظى ووقتى متزامن مع زمن الطرح وعملية العصف الذهنى، التى قد تطرح وتتحول وتنمو وفق تدخلات جماعية مشتركة، لتتحول فى لحظة إلى مقطوعة صوتية جماعية قد توقظ خلايا العقل حين سماعها بأدائها الحى من الجميع فى الاستوديو.

و بشكل متواز ظهر إنتاج أحمد بسيونى الإبداعى واهتمامه بإنتاج أعمالاً فنية معاصرة مستخدماً لغة الفنون التفاعلية ذات الاتجاهة المفاهيمى بدايةً من إنتاجه بالتعاون مع الفنان مجدى مصطفى لمشروعهما المشترك (مدينة) مارس ٢٠٠٧ كأولى تجاربه فى الفنون التفاعلية، حيث حاز على جائزة صالون الشباب الثامن عشر الكبرى، وقد احتل العمل مساحة العرض فى قاعة متحف محمود مختار المخصصة للعرض المتغيرة. وقد تميز هذا المشروع بقدرة مبدعيه الكبيرة على التحكم فى مستويات متعددة

كثيرة من الوسائط أو العناصر بالإضافة الى الأداء الحى المتواصل للفنانين داخل القاعة على مدار مدة عرضة . (مدينة) هو بحث صوتى بصرى يعيد تخطيط الخبرة البصرية «كافتراض، وأيضاً «الواقع» كمساحات وتنظيمات مكانية لمدينة القاهرة ذاتها ففى الوقت الذى يدعو فيه الضانان الجماهير للبدىء فى انشاء حوار صوتى عبر مسجل الصوت فى مقدمة القاعة حيث يعاد تصنيعه وبثه مرة أخرى فى هيئة مجال رقمى يظهر المؤدى الجالس فى منتصف القاعة على ماكينة الخياطة ليربط ويوصل ما بين مناطق معمارية تم تقطيعها منفصلة من القماش

الأبيض ويعيد تكوينها فى مساحات كبيرة من مدينة جديدة، فى نفس الوقت الذى يظهر على الحائط الخلفى للقاعة متداخلة مع رسوم خطية لمساقط معمارية لمناطق قاهرية، تسقط صورة من الفيديو المعدل رقمياً يترجم تلك الطبيعة المركبة و المتداخلة لمشاهد صاخبة وهستيرية لتلك المدينة، التى قدمت فى هذا العمل كمساحة كبيرة من مستويات متعددة وأسية و شفافة و متناقضة أحياناً تمتزج مع بعضها لتكون خبرة و ليست مجرد صورة .

أنتج بسيونى فى مايو ٢٠٠٧ مشروع (الخاص) الأول فى الفنون الرقمية التفاعلية متعددة الوسائط كجزء من مشروع (التلعثم – تجربة تفاعلية) من إشراف الفنان/ شادى النشوقاتى، كمشروع جماعى – فردى والذى عرض فى معرض (عين على الغرب) من تنظيم المقيم، كريم فرانسيس والذى تم تنظيمه فى أحد الفنادق القديمة بوسط القاهرة . وفى ذلك المشروع قدم بسيونى فكرة جديدة تعتمد على تفاعل الزائرين مع صورتهم الشخصية التى تظهر معكوسة على مئات اللمبات المطفأة فور دخولهم القاعة حيث يتحكم الزائر فى شدة الإضاءة التى تنتجها تلك اللمبات قياساً بالقوة الصوتية التى قد يصدرها عبر ميكروفون مثبت فى مواجهته بحيث يتلاعب بها الزائر ليختفى مع ذلك الأداء صورته المعكوسة بفعل الضوء المتوهج حسب شدة الصوت، فالزائر هنا قد يتلاعب بانعكاس هويتين فى ذات الوقت وعليه أن يختار فيما بينهما، إما هويته الصوتية أو هويته الشكلية المتمثلة فى وجهه.

ازداد اهتمام بسيونى بدراسة الفنون التفاعلية المتعددة الوسائط الرقمية (صوتية – بصرية – أدائية) كنوعية للإنتاج الفنى الإبداعى يقدم بشكل نادر فى الحركة الفنية المصرية المعاصرة وذلك للعديد من الأسباب أهمها عدم وجود أى برنامج تعليمى لذلك النوع من الفنون فى اى أكاديمية فنية وكذلك صعوبة القدرات مهارية التى يتطلبها فهم لغات إبداعية كثيرة مثل لغات البرمجة الرقمية وكذلك لغة التفاعل والتحكم الصوتى البصرى الحركى بالإضافة أيضاً لما تتطلبه تلك النوعية من الفنون من أدوات تكنولوجية حديثة ومعقدة سواء فى البرمجيات Soft ware أو Hard ware.

اشترك بسيونى فى الورشة الأولى للفنون التفاعلية (المصرية الأسبانية) ثم ورش معمل مصر التى أقيمت بالتعاون مع مؤسسة (مدرار للفن المعاصر) فى مصر ومؤسسة (الهانجار للإنتاج التكنولوجى) فى برشلونة

٢٠٠٨-٢٠٠٩ حيث كان تركيز هذه الورش على الفنون الرقمية التفاعلية متعددة الوسائط، التى تنتج عن طريق البرامج (مفتوحة المصدر open source programs) وهى نوع من البرامج الرقمية التى يتم إنتاجها وابتكارها وكذلك تطويرها بشكل مستمر بواسطة مجموعات كبيرة من الفنانين والمبرمجين المنتشرة حول العالم على شبكة الإنترنت وهى منتجات غير تسويقية يؤمن مبتكريها بمفهوم حرية الإبداع الرقمى (العولمى) متحديين بتلك الأفكار شركات التصنيع التكنولوجى التسويقية الكبيرة.

تتميز هذه البرامج بقدراتها اللانهائية فى التحكم والمزج ما بين وسائط التشغيل و التسجيل المتعددة بكافة أنواعها و كذلك التحكم فى العلاقات التبادلية ما بين Soft ware أو Hard ware وأجهزة المجسات الدقيقة السيנסورز والخلايا الشمسية و الخلايا الضوئية ..الخ

وقد أنتج بسيونى اثنين من مشروعاته الفنية الكبيرة و الأخيرة مستخدماً تلك البرامج (مفتوحة المصدر) كان أولها مشروع « ٣٠ يوم جرى فى المكان» والذى عرض ضمن أعمال معرض (ليه لأ) يناير ٢٠١٠ الذى عرضه فى غرفة تم إنشاؤها خصيصاً فى الساحة الخارجية لقصر الفنون بدار الأوبرا بالقاهرة و قد كانت غرفة مغلقة كبيرة الحجم مغطاة بالبلاستيك الشفاف ، فى ذلك العمل كان بسيونى يقدم أداءً حياً كل يوم لمدة ساعة مرتدياً زياً من البلاستيك الذى صممه خصيصاً لذلك المشروع وكان يغطيه بالكامل ومثبت على جسده مجسات رقمية تحسب كمية العرق التى ينتجها و موصلة بمجسات أخرى فى حذاءه تحسب عدد ضربات قدمية بالأرض أثناء قيامه بالجرى حول تلك المساحة من الفراغ الشفاف أمام الجمهور و، مواجهاً شاشة ضوئية كبيرة يظهر من خلالها تقسيمات من أشكال و مساحات ملونة تتغير قوة ألوانها وأعدادها وعلاقتها البصرية وفق نوعين مختلفين من الحسابات الرقمية التى تصدرها تلك المجسات (كمية العرق) وهو انتاج فسيولوجى جسدى ينتج عن طريق تفاعل واحتراق للطاقة الداخلية للجسم و(عدد ضربات الأرجل بالأرض) الذى تظهر أعدادها فى قمة الشاشة الأمامية(عداد للأرقام)، بحيث تتوالى و تمتزج تلك العلاقة التى تأخذ هذه المرة بعداً بصرياً – حركياً ،

يشترك فيه الجسم بأبعاده الفسيولوجية مع الأدائية مع انتاجه البصري حيث تتحول الطاقة الجسدية إلى صور أخرى حسابية-رقمية أو أخرى لونية – جمالية . كانت آخر مشروعاته الفنية مشروعته التفاعلى الرقمى « أوسكى لاتقرأ اللغة العربية » الذى عرضه فى معرض

(كايرو ديكومنتا) وهو معرض كبير مستقل انتجه وقام بتنظيمه مجموعة كبيرة من شباب الفنانين المصريين المعاصرين فى ديسمبر ٢٠١٠ وتم عرضه لمدة أسبوعين فى أحد الفنادق القديمة بوسط المدينة (فندق فينواز) وقد قدم بسيونى مشروع جديد أنتجه مستخدماً التقنيات التفاعلية للبرامج الرقمية مفتوحة المصدر حيث يواجه الزائر شاشتين يظهر فى الأولى من اليسار صورة (حروفية) لنفسه يظهر من خلالها الإطار الخارجى لشكل الزائر محدداً بكم كبير من الحروف العربية التى تحتل وتكون صورة الزائر التى تلتقط عبر كاميرا فيديو صغيرة وموصلة بالبروجكتر التى يتحكم فيهما البرنامج الذى تمت برمجته أو تصنيعه خصيصاً لأداء ذلك الدور . مع تحرك المشاهد تظهر فى منطقة الرأس حروف عربية ذات حجم أكبر يمكن انتقائهما منفردة وتحريكها من الشاشة اليسرى إلى الشاشة اليمنى بواسطة حركة بسيطة من وجه المشاهد الى الجهة اليمنى، بحيث يمكن للمشاهد تكوين جملة عربية متسقة من خلال ذلك الأداء. ففى ذلك المشروع تحدى بسيونى القدرات البرمجية ذلك النوع من البرامج والتى لم تكن اللغة العربية أحد مفرداتها و قام هو و بمساعدة أحد تقنى تلك البرامج الأسباب وهو أحد المشرفين على تلك الورش التى اختصت بذلك النوع من التقنيات وقاموا باعادة تكوين البرنامج و تضمين المفردات الحروفية للغة العربية حيث قدم بسيونى لأول مرة مفهوماً متفرداً يجمع فيه ما بين القدرات الفسيولوجية لحركة الجسم البشرى و المعلومات المفاهيمية التى قد ينتجها فى صورة لغوية قد تقترن بالهوية الشعرية للذات .

وفى معرض (اخفاء الجسد) ديسمبر ٢٠٠٩ الذى أقيم فى قصر المولوية بمنطقة القاهرة الإسلامية ، قدم بسيونى مشروع « نظام متماثل» فى مجال فن الأداء المفاهيمى (Performance Art) حيث قام بتغطية مساحة المسرح الدائرى الكبير، بطبقة من مادة خام مطاطى قام بتشكيلها وتلوينها بصبغات لتتخذ شكلاً يشبه إلى حد كبير مادة الجلد بطبيعتها الدموية و قد ظهر بسيونى على المسرح مرتدياً زياً أزرق يشبه إلى حد كبير زى عمال المجازر وقد ظهرت معه مؤدية ترتدى فستان ذو لون قاتم مصمم على الطراز باروكى ذو زخارف و تفاصيل غاية فى الدقة. يبدأ أداء بسيونى فى محاولة لإنشاء علاقة سيريالية قد تأخذ نمطاً حواريا سواء مع تفاعله الحسائى المنمق أحياناً والتعبيرى أحياناً أخرى مع السطح المطاطى للأرضية، فأحياناً تتوحد العلاقة فيما بينهما كجسد يحاول إعادة تكوين نفسه عبر تدخل واضح للطراز

والطبيعة المعمارية للمكان كمسرح للرقص الصوفى التركى القديم ، وفى الجانب الآخر ينشئ علاقة تنافر وتناقض متوترة مع المؤدية التى تظهر كدمية تتحرك ببطء من حوله، محاولةً بحذر شديد التدخل فى حدود مجاله، فالحمل قد يوحى بافتراض طبيعة لتلك العلاقات المتباينة والمتوترة بين ثقافتين أو مرجعيتين قد يجمعهما رغبة خفية فى اكتشاف لغة قد تكون مشتركة فيما بينهما فوق تلك المساحة من الجسد الافتراضى.

تمت دعوة بسيونى للإشتراك كموسيقى مبدع فى كتابة وأداء فن الصوت الرقمى و الموسيقى الإلكترونية فى أحد أهم الاحتفاليات لذلك النوع من الموسيقى فى مصر (100 LIVE) فى الأحتفال السنوى لذلك المهرجان الدولى الكبير فى مايو ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ وقد تنوعت اللغة الموسيقية التى كان يستخدمها من اللغة الإختزالية للغة المفاهيمية وذلك حين قدم تجربته الموسيقية بالتعاون مع أحد المغنيين الشعبيين (أبوأصالة) حيث ابتكر معه موسيقى مهجنة تستلهم قوتها من تناقض ثقافى يقدم من خلالها الخصوصية الأيديولوجية لكل من الموسيقى و الأيقاعات الاللكترونية الشعبية مشتركة مع اللغة الرقمية المختزلة لعصر الحسب والتكنولوجيا وقد حازت هذه التجربة على نجاح جماهيرى كبير أثناء عرضها لأول مرة ضمن احتفالية live 100 فى ساحة مؤسسه درب للفن المعاصر فى صيف ٢٠١٠. وقد كان مدعواً فى يوليو القادم من أحد أكبر الأحتفاليات الموسيقية فى العالم فى مدينة برشلونة الأسبانية (SONIC) لأداء موسيقاه الجديدة فى المهرجان ومؤخراً تم إنتاج قناة راديو رقمية على شبكة الانترنت خاصة بعرض موسيقاه بشكل متفرد لمدة شهر من تاريخ وفاته تخليداً لذكراه وتمجيداً لموهبته الفذة.

http://www.100radiostation.com

In the making of expensive musks, in the minds of university students, in the standards of contemporary arts, music from the seventies, the number of heartbeats on a hot day, visual gradations of color, foundations, programmings, the sounds emanating from marine biology, spices, large analog cameras... It is not possible to address any of the topics above under a single subjective concept, except under the presence of the one artist we present here.

Ahmed Basiony was always known for his very distinct mind, who operated with a divergent culture. His thoughts were always in a state of multiplicity and digression. It was his motivations behind his tireless pursuits, that brought him to the proven outcomes and proven theories that were experimented through his research.

It was even in Basiony's university syllabi, did he have a whole new journey of experimental discoveries, since he was someone who did not believe in constancy. Basiony always doubted, questioned, wondered, what everyone claimed to be obvious. He had an automatic response: read and revise, critically; even more-so for himself.

I can confidently say that Basiony was a distinctive character, with one main

work Symmetrical Systems (2009), he had done a live-action based performance where he suggested machine-like or systematized kinetic dynamics, which brought birth to popular ideas shared in other works such as "Kobia" - a live audio-visual performance (2008), and in 30 Days Running in the Place, an interactive visual performance (2010).

So how can you create a work of art out of a programming panel? Or realize an artistic value from a "code?" Within the confinements of my personal experience alongside that of Basiony, such a challenge of seeking the aesthetic in a codified visual value, added a risk and "danger" to the practice of interactive arts in general. However, when the practicalities are limitless, the choices become even more difficult since the works are becoming less defined due

"His thoughts were always in a state of multiplicity and digression."

feature in all his experimental works: He always tried to understand himself as a unique entity. So he used to function like an electronic device; processing and evaluating inputs and outcomes, as shown in his work: "The Eye That Lost My Face" A short video consisting of four simultaneous screens, (2009). In his

to the lacking of a proper reference in regional history, and what you may produce, at least in its visual aspect as an artist, would be considered "awe-inspiring" to the general spectator.

From thought to aesthetic value, in the works of Ahmed Basiony, it was always a

A PERSONAL NOTE ON
BASIONY BY
MAGDI MOSTAFA
13TH APRIL, 2011

Image: Magdi Mostafa with Ahmed Basiony. Project: Madena, Interactive multimedia project (2007)

priority to recognize the visual element in his work. He went beyond the limitations of machinery or “codes,” and it was in the gradual visual compositions that Basiony remained loyal towards, he took elements that would be useful, and left what was unnecessary to his reluctant awareness over the project. At the end he would develop a project of numerical games with sensible significances, like that seen in ASCII Does Not Speak Arabic*, and 30 Days of Running in the Place.

Taking 30 Days of Running in the Place, as an example of sensor-based evaluations dependent on pressures placed inside the sole of the shoes worn by the artist during the performance. While he runs in the space; the data of feet-beats are connected to an Arduino* board giving different values of code data dependent on the types of pressures released by the running sequences. All the codes are then instantly translated into colored-visual graphs on a large screen via an array of Pure Data**. It is at this point, that the artist expresses a technologically conscious aspect, an alternative humane aspect, and also a personal direction and evaluation to his own existence and accomplishments over the past 30 years of his life, consumed during that moment of data coverage.

However, in addressing the deliberate aspect of sound in Basiony’s work, we realize that even though his work is more than audio projects, the sounds became an essential part of its capturing birth, appearing as “first-class” audio projects, for Basiony was naturally sensitive to sound. He used to listen to the finest

Ahmed Basiony at sound workshops (2010)

detail in all motions of surround-acoustic stimuli, and he became influenced by continuous components in his daily life. Returning to what was discussed earlier regarding the diversity of sensibilities and thoughts, I can say that Basiony’s knowledge of sound evolved in a vertical manner - and not horizontally, meaning that he studied the aesthetics of acoustics and built them, to a large extent, in a disconnected manner, over the course of his work. Instead, he used to - in my

personal opinion, motion through each sound project independently from the next, whereby the acoustic work was influenced by a particular stimuli prior to the exhibition period. It shows clearly in his work (2007), (a collaborative project done with myself), that left several intervals intentionally in a vacuum. It also appeared in his work Live Performance (2010) between Basiony and Abou ‘Asala (popular folk singer).

Ahmed Basiony represented performance arts as the main receptacle that could host his ideas and understandings of what he wanted to express, whether he was the performer himself, or the director of the show. He also did not care much about what was the popular trend or avant-garde of the works he developed, projected or taught, in the international art scene. He also did not care to place labels like “generation of

artists” or “from the Middle East” which also served as a challenge to his work. However, in my opinion, even in the shadow of such a great experience, that there is a general reflection representing the public image over specific socio-political and cultural conditions, and a personal and public memory like the works we have on display at this time.

Magdi Mostafa,
Artist

Stammer (2007)
An interactive experiment

*The American Standard Code for Information Interchange (ASCII, /æski/ ASS-kee)[2] is a character-encoding scheme based on the ordering of the English alphabet. ASCII codes represent text in computers, communications equipment, and other devices that use text. Most modern character-encoding schemes are based on ASCII, though they support many more characters than did ASCII.

*Arduino is an open-source single-board microcontroller, designed to make the process of using electronics in multidisciplinary projects more accessible. The hardware consists of a simple open hardware design for the Arduino board with an Atmel AVR processor and on-board I/O support. The software consists of a standard programming language and the boot loader that runs on the board.

**Pure Data (or Pd) is a visual programming language developed by Miller Puckette in the 1990s for the creation of interactive computer music and multimedia works. Though Puckette is the primary author of the software, Pd is an open source project and has a large developer base working on new extensions to the program. It is released under a license similar to the BSD license. It runs on GNU/Linux, Mac OS X, iPhoneOS, Android and Windows. There are older ports for FreeBSD and IRIX.

صناعة العطور باهظة الثمن، عقلية طالب كليات الفنون، معايير الجودة فى الفن المعاصر، موسيقى السبعينيات، عدد ضربات القلب في يوم حار، القيم البصرية المجردة، أسس البرمجيات، الصوت البيئى المحيط، التوابل، الكاميرات الأناالوجيَّة الضخمة..

لا يمكن لأحد أن يتحدث عن كل هذه الأشياء فى سياق موضوعى واحد، إلا هذا الإنسان الإستثنائى الذى نحن بصدد أعماله هنا. لقد تميز الفنان أحمد بسيونى دائماً بعقلية خاصة جداً، تعمل فى نطاق شديد التشعب، فأفكاره دائماً فى حالة من التكاثر والإستطراد، وهو ما جعله دائماً يعدو خلفها دون كلل، محاولاً أن يصل بها إلى نتائج ونظريات خاصة به، يحاول أن يثبتها -أو يختبرها- من خلال أعماله وتجاريه، أو من خلال مناهجه فى التدريس داخل النشاط التعليمى الجامعى. فهو كما أعرفه لا يؤمن بالمُسلّمات، بل هو دائماً يشكك ويتساءل عمّا يراه الجميع بديهياً، وبشكل تلقائى شديد- كان يُعيد قراءة كل شىء، حتى نفسه - بل هى بالأخص.

أستطيع أن أقول بأن بسيونى قد جعل من ذاته المتفردة (الرابط الأساسى) بين جميع تجاربه الإبداعية المتنوعة، بمعنى أنه كان يحاول فهم نفسه «ككيان متفرد»، فيتعامل معه تارة كحاسوب الكترونى، له مدخلات ومخرجات ومُعالج بيانات، كما هو الحال فى عمله (العين التى فقدت وجهى). «فيديو قصير مكوّن من ٤ شاشات متزامنة. إنتاج ٢٠٠٩»، أو يتعامل مع هذا الكيان فى تارة أخرى كأداة دقيقة الحركة والأداء، تصنع جمالاً مثالياً (النظام المتماثل) «أداء حركى حى - إنتاج ٢٠١٠، أو يطرحه «كآلة، أو «دينامو حركى» مؤلّد للأفكار شديدة التشعب كما نجد في أعماله: (كويبا) «أداء صوتى بصرى حى- إنتاج ٢٠٠٨، وفى (٣٠ يوم جري فى المكان) «أداء تفاعلي حركى بصرى - إنتاج ٢٠١٠». كيف تصنع فناً جيداً من لوحة قابلة للبرمجة؟ أو أي «كود» تختار لتصنع قيمة فنية ذات معنى؟ أعتقد فى ظل خبراتى، وتجاريي السابقة مع بسيونى، أنها من أهم التحديات التى تضي نوعاً من المجازفة والخطورة على الفنون التفاعلية الرقمية بشكل عام، فعندما تكون

الإمكانات غير محدودة، يصبح الإختيار أصعب، لاسيما عندما تصنع هذا الفن فى اقليم خال من تاريخ طويل فى هذا المجال، وأيا ما تصنعه قد يكون مبهراً للكثيرين، على الأقل على مستوى الشكل.

لقد كانت (الفكرة - القيمة) في أعمال أحمد بسيونى دائماً هي الأولوية، وأرى أنه لم يُقتاد قُط خلف إمكانات الآلة أو «الكود» - وهي الإشكالية الدارجة كما ذكرت - بل كان هو دائماً يطوِّعُها ويأخذ منها ما يفيد غاياته المفاهيمية، ويترك كل ما دون ذلك في زهد واع، ليصنع في النهاية ما يمكن أن نسميه «لعبة رقمية ذات مغزى».

كما هو الحال فى أعماله الأخيرة (أسكى لا يقرأ اللغة العربية) و(٣٠ يوم جري فى المكان). فمثلاً نجد أن (٣٠ يوم جري فى المكان) هو تقنياً عبارة عن زوج من المجسات التى تتأثر بالضغط والمثبتة فى حذاء يرتديه الفنان أثناء الجرى، والثى تتصل بلوحة (أردوينو) رقمية تعطي قيماً رقمية متغيرة، تترجم عبر الحاسوب لحظياً الى شبكيات لونية على الشاشة الضخمة، عن طريق مصفوفة (بيور داتا) فى حين يضع الفنان هذا السياق التكنولوجي الجاف، فى سياق إنساني آخر، يعبر به عن حياته الخاصة، وتقييمه لذاته وما تم انجازه خلال فترة حياة -٣٠ عاماً - فى ذلك الوقت.

وبالتطرق بنوع من التآني إلى عنصر «الصوت» فى أعمال بسيونى، نجد أنه بالرغم من أن تلك الأعمال كانت غالباً أكثر من كونها «أعمال صوتية»، ألا أن الصوت كان عنصراً أساسيا فى بناءها وميلادها، حتى أنها قد تبدو للكثيرين «كأعمال فنية صوتية بالدرجة الأولى»، فقد كان لهذا الفنان أذنٌ موسيقية حساسة للغاية، تنصت إلى أُنق التفاصيل فى كل المثيرات الصوتية المحيطة، وقد تأثر الفنان كثيراً بجودة حواسه الخاصة وطبيعة

استقبالها للأشياء. - وبالرجوع الى ماسبق ذكره فيما يخص عنصر «التشعب» فى الحواس والأفكار، أستطيع القول فيما يخص خبراته الصوتية أنها اتسمت بطابع تطوّري رأسى - وليس أفقى- بمعنى أنه كان يتعامل مع دراسة الخامة الصوتية وبنائها بشكل غير متصل، خلال مشاريعه المتعددة، بل كان - من خلال وجهة نظري الخاصة - يتحرك بفكر صوتي مختلف كلياً في كل عمل على حدة، معتمداً فى ذلك فى أغلب الأحيان على «أكثر المثيرات تأثيراً فيه فى فترة ما قبل العرض». ويتضح ذلك جيداً فى أعماله: (مدينة) «تجهيز للوسائط المتعددة فى الفراغ - بالتعاون مع الكاتب، ٢٠٠٧» وأيضاً فى تجربته الآدائية الحيّة « (بسيونى و أبو أصالة)

«بالتعاون مع المطرب الشعبي أبو أصالة - ٢٠١٠» لقد مثّل فن الأداء بالنسبة لأحمد بسيونى «الوعاء الأساسى» الذى يستطيع أن يحتمل كل الأفكار والمفاهيم التى أراد التعبير عنها، سواء كان هو المؤدى نفسه، أو كمخرج للعرض. وهو لم يكن يبالي كثيراً بما هو «موضة» أو دائم الطلب، فى سوق الفن المعاصر عالمياً. كما لم يضع فى اعتباره ما قد يُنتظر صناعتهُ من فنان الشرق الأوسط من هذا الجيل. وهذا ما قد مثل أيضاً تحدياً آخر بالنسبة له، ولكنني ما زلت أرى - حتى فى ظل هذه التجارب شديدة الذاتية - مرآة عامة، قد تمثّل صورة جماهيرية لظروف اجتماعية وثقافية وسياسية معينة، وذاكرة خاصة/عامة، كما هو الحال فى هذا العمل الذى نحن بصدده هنا.

مجدى مصطفى

il suono era per lui una componente essenziale e che prestava molta attenzione ad ogni più piccolo dettaglio della vita quotidiana. La percezione del suono in Basiony evolveva in modo verticale, poiché studiava gli aspetti estetici dell’acustica ricostruendoli in modo sconnesso, attraverso i suoi diversi progetti. Tutto ciò lo si può notare in alcuni suoi lavori, quali Medina del 2007 (realizzato con la mia collaborazione) che volutamente lasciava intervalli vuoti; Live Performance del 2010 in collaborazione con Abou Asala (cantante popolare).

L’arte di Basiony rappresenta il ricettacolo principale che può contenere tutte le idee e i concetti che vuole esprimere, anche quando è lui stesso l’interprete o il direttore. Egli non si curava delle mode, né dell’avanguardia delle opere che sviluppò, progettò e insegnò nella scena internazionale. Non amava neanche le etichette di “generazione di artisti” o “mediorientale”. Io penso, anche all’ombra di questa forte esperienza, che ci sia un riflesso generale che rappresenta l’immagine della società e dei suoi aspetti sociali, culturali e politici, nonchè il ricordo personale e pubblico, stando noi davanti a questa sua opera.

Magdi Mostafa *(artista)*

diventa ancora più difficile, soprattutto quando ciò avviene in un paese che non ha una lunga storia in questo campo. Ciò che si riuscirebbe a realizzare lascerebbe senza fiato la maggior parte degli spettatori, almeno per il suo aspetto esteriore.

La priorità per Basiony era riconoscere l’elemento visivo nella sua opera; egli andava oltre i limiti imposti dalla macchina o dai codici; prendeva solo ciò che riteneva utile e tralasciava tutto quello che non lo era. Alla fine sviluppava un progetto di giochi numerici con significati razionali, così come in ASCII does not speak arabic e 30 days of running in the place.

30 days of running in the place è un esempio di valutazione di un sensore posto sulle suole delle scarpe indossate dall’artista durante la sua performance. Mentre corre, i dati trasmessi dai passi sono collegati ad un programmatore che li ritrasmette come diversi valori codificati, in base alla pressione rilasciata dalla corsa. I codici vengono quindi tradotti in grafici colorati su un grande schermo. A questo punto l’artista pone questo puro nesso tecnologico in un altro nesso umano, tramite cui esprime e valuta la propria vita e - ciò che ha compiuto durante i suoi trent’anni.

Anche se i progetti di Basiony non sono solo basati sull’audio, percepiamo che

Nessuno può parlare di tanti argomenti diversi con un unico nesso logico, come invece faceva Ahmed Basiony. Egli si è sempre distinto per la sua originale mentalità all’opera in ambiti molto differenti. Le sue idee sempre in movimento lo hanno portato a risultati e teorie dimostrate, sperimentate attraverso la ricerca. Non credeva nella regolarità, dubitava, si interrogava e si stupiva di tutto quello che per gli altri è ovvio. Una era la risposta: leggi e riesamina con criticità, ciò valeva anche per se stesso.

Basiony cercava di capire se stesso come un’entità unica; lavorava come un congegno elettronico che esamina e valuta dati e risultati, così come dimostra il progetto The eye that lost my face, un video costituito da quattro schermi simultanei, prodotto nel 2009, o come rivelano altri suoi lavori, quali Symmetrical Systems, del 2009, Kobia, performance audio-visiva del 2008 e 30 days of running in the place, performance visiva interattiva del 2010.

Come è possibile creare un’opera d’arte con un programmatore o usando un codice? Nei confini della mia personale esperienza, insieme a quella di Basiony, la sfida di ricercare l’estetica in un codice visivo codificato aggiungeva un rischio ed un pericolo alla pratica delle arti interattive, in linea generale. Ma quando le possibilità sono illimitate la scelta

AHMED MOHAMED BASIONY GHONEM

Nome: Ahmed Basiony
Data di nascita: 25/10/1978
Luogo di nascita: Cairo
Specializzazione: installazioni
Posta elettronica: basiony78@yahoo.com

Studi

- Laurea alla Facoltà di Educazione Artistica (2000).
- Dottorato presso la Facoltà di Educazione Artistica (digital sound art).

Esperienze lavorative

- Graphic designer per corsi di studio in Arabia Saudita in ingegneria ed informatica per la Khalifa Engineering and Computer Group, (Egitto – Arabia Saudita).
- Assistente presso il Dipartimento di disegno e pittura della Facoltà di Educazione Artistica.
- Completa la ricerca di dottorato in Filosofia dell’Arte con la tesi “Gli aspetti visivi della programmazione open source in relazione ai nuovi concetti di arti contemporanee”.

Luoghi dove ha vissuto

- Ismailiya (infanzia).
- Cairo (per lo studio e il lavoro).

Mostre personali

- Mostra (Humanistics 1) nella Galleria Horus della Facoltà di Educazione Artistica, 1999.

Mostre collettive

- Concorso dei pionieri (Gezbiya sirry) nella Galleria Horus della Facoltà di Educazione Artistica, 1999.
- Concorso dell’Università di Helwan, 1999-2000.
- Concorso (Generazione futura), Galleria Town House, 2000.
- 12° Salone dei Giovani (Installazione), 2000; 13° Salone, 2001.
- 53° Salone Atelier del Cairo, 2001.
- Prima Esposizione del Gruppo Arte e Futuro per artisti figurativi arabi al Centro Egiziano per la Cooperazione Culturale Internazionale (diplomatici stranieri), 2001.
- 5° Biennale di Port Said, 2001.
- 4° Salone del Nilo per la fotografia, Palazzo delle Arti, 2002.
- 6° Salone delle piccole opere d’arte, 2003.
- Concorso “Rateb Siddik”, Atelier del Cairo, 2003.
- 16° Salone dei Giovani, 2004.
- 1° Salone di pittura (bianco – nero) al Centro delle arti di Gezira, 2004.
- Mostra “Light shape” al Centro delle Arti, 2004.
- Mostra (Cairo – Alessandria) al Centro delle Arti, 2005.
- 17° Salone dei Giovani, 2005.
- Mostra “Light shape”, seconda edizione, al Centro delle Arti, 2005.
- Mostra “Ramadaniyat”, Atelier del Cairo, 2005.
- Mostra “Dell’arte interattiva” al Centro Culturale Mahmoud Mokhtar, 2007.
- 1° Festival della Creatività Figurativa (18° Salone dei Giovani), 2007.
- 2° Festival della Creatività Figurativa (19° Salone dei Giovani), 2008.
- Mostra “Occidentalism”, esposizione indipendente organizzata da Karim Francis, Cairo.
- Mostra “Occultamento del corpo”, 2009.
- Mostra di arte contemporanea, Centro Culturale dell’Opera House, 2010.

Mostre collettive internazionali

- Mostra delle arti figurative egiziane (Avana – Cuba), 2010.
- Biennale Internazionale dei Giovani, Italia, 2009.

Visite di studio

- Luxor e Aswan, viaggio universitario, 1998.
- Museo del Canale di Suez.
- Museo di Arte Moderna del Cairo.
- Università nell’ambito dello scambio tra l’Università di Helwan e l’Università di, in Germania.

Missioni e borse di studio

- Congresso sulla scienza e la tecnologia all’Università di Helwan, 1999-2000.
- Direzione del laboratorio sulla sound art, al Museo di Arte Moderna, 2010.
- Corrispondenza con università europee, tramite internet, per lo studio di media art e video art.
- Corso pratico in off-set nel campo dell’editoria.
- Organizzazione di un laboratorio indipendente di digital sound presso la Facoltà di Educazione Artistica, della durata di un mese, ogni estate dal 2005 al 2010.

Premi

- 12° Salone dei Giovani per l’installazione, 2000.
- Primo premio al concorso dell’Università di Helwan, 2000.
- Premio d’eccellenza per lo studio universitario, Giza, 2001.
- Premio ad honorem per la pittura al 13° Salone dei Giovani, 2001.
- Terzo premio in pittura ad olio al

concorso “Rateb Siddik”, Atelier del Cairo, 2003.

Acquisizioni private

- Membri dell’Ambasciata Americana.
- Membri del Centro Culturale Francese.

Acquisizioni ufficiali

- Museo di Arte Moderna, Cairo.

Influenze intellettuali e artistiche

Sono stato influenzato dal movimento di arte moderna e contemporanea in cui i mezzi artistici hanno cominciato a liberarsi dalle restrizioni tradizionali. Forte è stata l’influenza della video art su alcune delle mie opere. Voglio usare questo settore per mandare messaggi alla società, tramite uno schermo. Sono stato influenzato anche dalla sound art, come un suono può esprimere uno stato figurativo, nonché l’applicazione creativa di un concetto di comprensione culturale da un punto di vista sonoro, per esempio l’applicazione della tecnica del suono non come fattore espressivo o drammatico (come la musica) ma come immagine, colore o linea. La fusione della cultura popolare nel suo linguaggio musicale con la cultura contemporanea elettronica nel suo linguaggio digitale, può esprimere il concetto di cultura contemporanea con tutte le sue contraddizioni che comunicano lo slancio e la ricchezza culturale della società contemporanea egiziana.

أحمد محمد بسيونى غنيم

البيانات الشخصية

اسم الشهرة : أحمد بسيونى

تاريخ الميلاد : ٢٥/١٠/١٩٧٨

محل الميلاد : القاهرة

التخصص : عمل فنى مركب

المراحل الدراسية

- بكالوريوس كلية التربية الفنية ٢٠٠٠ .

- ماجستير بكلية التربية الفنية (فنون الصوت الرقمية)

الوظائف و المهن التى اضطلع بها الفنان

- مصمم جرافيكى لرسم مناهج المملكة العربية السعودية التعليمية لدى مجموعة

خليفة للهندسة والكمبيوتر (مصر- السعودية).

- مدرس مساعد فى قسم الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية .

- يستكمل بحث نيل درجة الدكتوراة فى فلسفة الفن عن بحث بعنوان (الأبعاد البصرية للغة البرمجيات المفتوحة المصدر وعلاقتها الفلسفية بالمفاهيم الجديدة للفنون المعاصرة)

الأماكن التى عاش بها الفنان

- مدينة الاسماعيلية (مرحلة الطفولة).

- مدينة القاهرة (الإقامة والدراسة والعمل).

المعارض الخاصة

- معرض بعنوان (إنسانيات ١) بقاعة حورس بكلية التربية الفنية ١٩٩٩.

المعارض الجماعية المحلية

- مسابقة الرواد (جاذبية سرى) بقاعة حورس كلية التربية الفنية ١٩٩٩.

- مسابقة جامعة حلوان ١٩٩٩- ٢٠٠٠ .

- معرض (جيل المستقبل) بقاعة تاون هاوس ٢٠٠٠ .

- صالون الشباب الثانى عشر (عمل مركب) ٢٠٠٠، الثالث عشر ٢٠٠١ .

- صالون أتيليه القاهرة الثالث والخمسون ٢٠٠١ .

- المعرض الأول لجماعة الفن والمستقبل لفنانى التشكيليين العرب بالمركز المصرى للتعاون الثقافى الدولى (الدبلوماسيين الاجانب) ٢٠٠١ .

- بينالى بورسعيد القومى الخامس ٢٠٠١ .

- صالون النيل الرابع للتصوير الضوئى بقصر الفنون ٢٠٠٢.

- صالون الاعمال الفنية الصغيرة السادس ٢٠٠٣.

- مسابقة الفنان `راتب صديق` - أتيليه القاهرة ٢٠٠٣.

- صالون الشباب السادس عشر ٢٠٠٤ .

- الصالون الاول لفن الرسم (أسود- أبيض) بمركز الجزيرة للفنون ٢٠٠٤.

- معرض بعنوان (نور الشكل) بقصر الفنون نوفمبر ٢٠٠٤ .

- معرض (القاهرة- إسكندرية) بقصر الفنون أبريل ٢٠٠٥ .

- صالون الشباب السابع عشر ٢٠٠٥ .

- معرض نور الشكل الدورة الثانية بقصر الفنون أكتوبر ٢٠٠٥ .

- معرض `رمضانيات` بأتيليه القاهرة أكتوبر ٢٠٠٥.

- معرض (من الفن التفاعلى) بقاعة (نهضة مصر) بمركز محمود مختار الثقافى أبريل ٢٠٠٧.

- مهرجان الإبداع التشكىلى الأول (صالون الشباب الثامن عشر ٢٠٠٧) .

- مهرجان الإبداع التشكىلى الثانى (صالون الشباب التاسع عشر ٢٠٠٨) .

- معرض عين على الغرب ، معرض مستقل من تنظيم كريم فرانسيس فى الأوتيل السويسرى بوسط البلد بالقاهرة .

- معرض (أخفاء الجسد) بقاعة (سممخانة) ديسمبر ٢٠٠٩ .

- معرض (ليه لأ) معرض فن معاصر - بقاعات قصر الفنون بدار الأوبرا ٢٠١٠ .

المعارض الجماعية الدولية

- معرض الفنون التشكيلية المصرية المقام (هافانا - كوبا) يوليو ٢٠١٠ .

- بينالى الشباب الدولى بإيطاليا ٢٠٠٩

الزيارات الفنية

- زيارة مدينة الأقصر وأسوان رحلة جامعية ١٩٩٨.

- زيارة متحف قناة السويس

- زيارة متحف الفن المصرى الحديث.

- جامعة بريمن للفنون و التصميم فى تبادل تعليمى بين جامعة حلوان و جامعة بريمن بالمانيا.

البعثات و المنح

- حضور مؤتمر العلم والتكنولوجيا بجامعة حلوان ١٩٩٩- ٢٠٠٠.

- الاشراف على ورشة لفنون الصوت `ساوند آرت` بقاعة الصوتيات والمراثيات بمتحف الفن المصرى الحديث بالاوبرا مايو ٢٠١٠ .

- مراسلة بعض الجامعات الأوروبية عن طريق شبكات الأنترنت للأطلاع ودراسة فنون (Media Art، Video Art).

- دورة تدريبية فى مجال طباعة الأوفست والجمع التصويرى وطباعة الزنكات بالمطابع الأميرية.

- يشرف ويعد ورشة فن الصوت الرقمى المستقلة فى كلية التربية الفنية لمدة شهر فى كل صيف منذ ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٠.

الجوائز المحلية

- جائزة الصالون فى صالون الشباب الثانى عشر (عمل مركب) ٢٠٠٠.

- الجائزة الأولى (معادن) مسابقة جامعة حلوان عام ٢٠٠٠ .

- جائزة التفوق الدراسى الجامعى جمعية فنانى وإعلامى محافظة الجيزة ٢٠٠١ .

- الجائزة الشرفية فى التصوير فى صالون الشباب الثالث عشر ٢٠٠١ .

- الجائزة الثالثة فى التصوير الزيتى بمسابقة الفنان `راتب صديق` أتيليه القاهرة ٢٠٠٣.

مقتنيات خاصة

- لدى بعض أعضاء السفارة الأمريكية.

- لدى الأعضاء فى المركز الثقافى الفرنسى.

مقتنيات رسمية

- متحف الفن المصرى الحديث.

المؤثرات التى انعكست على الفنان فكرياَ وفنياَ

- أستفدت وتأثرت كثيراً بحركة الفن الحديثة المعاصرة التى أصبحت فيها أدوات فنية تحلق بعيداً عن قيودها التقليدية وكان لأطلاعى على أعمال Video Art أثر كبير فى بعض أعمالى الفنية وأريد أن أتخذ فى هذا المجال رسالة الى المجتمع عبر تلك الشاشة وتأثرت كثيراً بفنون الصوت Sound Art وكيفية التعبير بالصوت عن حالة تشكيلية كفن التحاورالمجرد الصوتى وكذلك التطبيقات الأبداعية لمفهوم التعددية الثقافية صوتياً ، مثل توظيف الصوت مفاهيمياً كمنصر ليس تعبىرى او درامى (كموسيقى) ولكن كصورة او كلون أو خطوط ، فتمازج الثقافة الشعبية فى لغتها الموسيقية بالثقافة المعاصرة الألكترونية فى لغتها الرقمية قد يكون معبراً عن مفهوم الثقافة المعاصرة بكل مافيهـا من متناقضات وتلاحمات تعبر عن الزخم و الغنى الثقافى للمجتمع المصرى المعاصر.

Aida Eltorie è curatore e direttore indipendente della Finding Projects Org. Candidata al master in Arte Islamica e Architettura all’American University del Cairo (2011), ha curato il video collettivo “Contemporary Arab Video Encounter” negli Emirati Arabi; editore del Contemporary Practices Journal (Dubai), ha lavorato con la Townhouse Gallery of Contemporary Art del Cairo, l’International Museum of Women di San Francisco e il Brooklyn Museum. Ha prodotto, in modo indipendente, numerosi progetti internazionali con artisti dal Medio Oriente e l’Europa, con il sostegno di ProHelvetia Swiss Arts Council e la Ford Foundation. Ha pubblicato articoli e cataloghi per mostre curate da Daniela Prato sull’arte del mondo arabo e persiano a Parigi, Breaking News (2008), Golden Gates (2009) e la monografia di Patrizio Travagli MMX (Firenze 2010).

AIDA ELTORIE, CURATOR

Aida Eltorie, is an independent curator and director to a newfound organization: Finding Projects.Org. A Masters degree candidate in Islamic Art and Architecture at the American University in Cairo (2011), Eltorie has curated the film program at Manifesta 8, under the curatorial auspices of The Chamber of Public Secrets, and the video collective Contemporary Arab Video Encounter (CAVE) at Maraya Art Centre (Sharjah, UAE). Editor-in-Chief of Contemporary Practices Journal (Dubai); Volumes 4, 5, and 6, Eltorie has worked with The Townhouse Gallery of contemporary art

عايدة الترعى هي منظمة مستقلة لعروض الفن المعاصر، ومديرة لمؤسسة تم تأسيسها حديثاً (مؤسسة ايجاد مشاريع) وهى تعد للحصول على درجة الماجستير فى الفن الإسلامى (والعماره من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ٢٠١١. قامت عايدة الترعى بتنظيم برنامج عروض الأفلام فى معرض (مانيفستا ٨) الدولى ٢٠١١ تحت رعاية مؤسسة (حجرة الأسرار العامة) و عرض الفيديو التجميى (الكهف) فى مركز مرايا للفنون بالشارقة و عملت كذلك كمديرة للتحرير فى مجلة (ممارسات معاصرة) بدبى، فى أعدادها الرابع والخامس والسادس، و فى جاليرى التاون هاوس للفنون المعاصرة بالقاهرة و متحف المرأة العالمى بسان فرانسيسكو و متحف بروكلن و بيت مزاد كريستى و بمجلة (بدون) بنيويورك. نظمت عايدة الترعى بشكل مستقل عدد من المشروعات الدولية مع فنانين ومتقضي من الشرق الأوسط و أوروبا بدعم من مؤسسة (بروهيلفيتيا) مركز الثقافة والفنون السويسرى و مؤسسة فور د ، كما نشر لها بعض الكتابات يمكن قراءتها فى مجلة (ممارسات معاصرة) و كتالوج للعروض من تنظيم دانيلا دا بارتو بعنوان (فن من العالم العربى و ايران فى باريس) ٢٠٠٨ و الأبواب السماوية ٢٠٠٩ و دراسة باتريزو ترافاليز MMX بفلورانس ٢٠١٠.

(Cairo), The International Museum of Women (San Francisco), The Brooklyn Museum, Christie’s auction house, Bidoun Magazine (New York), and independently produced a number of international projects with artists and cultural practitioners from the Middle East and Europe, with the support of ProHelvetia Swiss Arts Council and The Ford Foundation. Published works can be read in Contemporary Practices Journal, and catalogues for shows curated by Daniela da Prato on art from the Arab World and Iran in Paris; Breaking News (2008), Golden Gates (2009), and Patrizio Travagli’s Monograph, MMX (Florence, 2010).

Shady El Noshokaty è un artista egiziano contemporaneo, nato a Damietta nel 1971. Ha studiato all’Università di Helwan, Facoltà di Educazione Artistica, dove si è laureato nel 1994. Da allora insegna disegno, pittura e arti mediali alla stessa Università e al Dipartimento di Arti Visive dell’American University del Cairo. Nel 2007 ha conseguito il PhD dall’Università di Helwan, in Filosofia dell’Educazione Artistica, con la tesi “Arti mediale ed espressione dell’identità culturale della società egiziana contemporanea”. Molti dei suoi progetti hanno ottenuto grande successo e sono stati presentati nei più prestigiosi musei ed esposizioni internazionali in tutto il mondo, come nei musei di arte contemporanea di New York, Stoccolma, Dusseldorf, Tokyo, Parigi, Londra. El Noshokaty è stato convinto sostenitore dei giovani artisti della nuova generazione, così come testimoniano il suo lavoro di insegnante e i workshop organizzati dal luglio 2000. Nel 2010 ha creato una fondazione volta a educare i giovani alla pratica di nuovi mezzi artistici alternativi.

حيث كان من أكثر الناشطين فى تشجيع الجيل الجديد من الفنانين الشباب، من خلال عمله كمدرس للفنون البصرية فى الجامعة و كذلك من خلال تنظيمه السنوى للورشة التجريبية فى فنون الميديا والإبداع على مدار العشر سنوات الماضية ٢٠٠٠-٢٠١٠. وقد أسس النشوقاتى مؤخراً مؤسسته الخاصة (نشوقاتى لدعم الممارسات التعليمية للفن المعاصر) ٢٠١٠ التى تهتم بدعم و تنمية النشاط الأبداعى و البحثى للجيل الجديد من دارسى الفنون فى مصر فى مجال فن الوسائط الجديدة و التكنولوجيا الرقمية.

www.noshokaty.com
www.noshokatyfoundation.com

شادى النشوقاتى، هو فنان مصرى معاصر ولد فى مدينة دمياط عام ١٩٧١ ، درس فى كلية التربية الفنية و تخرج منها عام ١٩٩٤ و يعمل كمدرس للرسم والتصوير و فن الوسائط الجديدة فى نفس الجامعة منذ تخرجه و يعمل حالياً كمدرس فى قسم الفنون البصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصل على درجة الدكتوراة فى فلسفة التربية الفنية عام ٢٠٠٧ عن دراسة فى فنون الوسائط الجديدة و هوية المجتمع المصرى المعاصر. نالت العديد من مشروعاته الإبداعية العديد من التقدير و قد عرضت فى العديد من المتاحف والمعارض الدولية حول العالم مثل متاحف الفن المعاصر فى كل من : نيويورك و استكهولم و دوسلدورف و مورى بطوكيو و بومبيدو بباريس و متحف التات و هيوارد جاليرى بلندن. يذكر للنشوقاتى دوره فى تعليم الفن المعاصر فى مصر فى العشر سنوات الأخيرة

SHADY EI Noshokaty, EXECUTIVE CURATOR

Shady El Noshokaty is a contemporary Egyptian artist, born in Damietta city (1971). He studied at Helwan University –the Faculty of Art Education, graduating in 1994. Ever since, he became a teacher of drawing, painting and media arts in the same university and at the Visual Arts department in the American University in Cairo. He received his PHD in philosophy of Art Education with a thesis title “Media arts and expressing the cultural identity of the contemporary Egyptian society” in 2007 from Helwan University. Many of his Art projects have been very successful and were featured in the biggest museums and international Exhibitions around the world such as Museums of Contemporary arts (e.g. New York, Stockholm, Dusseldorf, Mori Art Museum in Tokyo, Pompidou Center in Paris, and Tate Gallery and Hayward Gallery in London. Shady El Noshokaty has also an undeniable role in the field of Art education in Egypt for the last decade. He has been one of the most faithful advocates of the young artists from the new generation. This has been expressed through his work as a teacher of visual art in the university and through his continuous organization for the empirical workshop in Media Art and Creativity which has been held in July every year since 2000, and this year is the celebration of the tenth workshop. Due to the success of the workshops offered by his independent professorship, El Noshokaty in return established a foundation in 2010, dedicated to the desire to educate and develop young thinkers into new and alternative Media practices.

MAGDI MOSTAFA,
MEDIA ENGINEERING

Magdi Mostafa was born in Tanta, Egypt (1982). Living and working in Cairo since 1999. He has worked in the field of Sound and Multimedia installation since 2000. Producing 10 large-scale installations two of which happened in Spain, along with several live sound performances across several cities around the world, bringing a solid presence to sound installation art to the local and international scenes. Three of these installations have been awarded by the Egyptian Ministry of Culture, and Mostafa had also received grants and been accepted to

significant international residency programs such as the Bronx Museum for the Arts in USA (2010), Hangar Arts and Media Center in Spain (2009) and Cittadell’arte in Italy (2010). Magdi Mostafa is rapidly making his presence felt on the international art and experimental music scene. His works are mostly site-specific, and constantly search for the creation of new and unconventional spaces.

Magdi Mostafa è nato a Tanta (Egitto) nel 1982. Vive e lavora al Cairo dal 1999. Dal 2000 ha realizzato una decina di grandi installazioni multimediali, due delle quali prodotte in Spagna e molte altre performances realizzate in tutto il mondo. Tre dei suoi lavori sono stati premiati dal Ministero della Cultura Egiziano; ha anche vinto diverse borse di studio e ottenuto programmi di residenza al Bronx Museum for the Arts negli Stati Uniti (2010), Hangar Arts and Media Center in Spagna (2009) e ultimamente dall’Associazione Città dell’Arte in Italia (2010). La fama di Magdi Mostafa si sta velocemente diffondendo sulla scena internazionale. I suoi lavori si caratterizzano per lo stretto legame con lo spazio, l’incessante ricerca di dimensioni nuove e inconsuete.

ولد مجدي مصطفى في مدينة طنطا بمصر عام ١٩٨٢، وهو يعمل ويعيش حالياً بالقاهرة منذ عام ١٩٩٩، يعمل في مجال فن تجهيز الصوت - والوسائط المتعددة - في الفراغ منذ عام ٢٠٠٠، أنتج خلاله هذه الفترة عشرة أعمال تجهيزية - كبيرة الحجم، إثنان من هذه الأعمال تم انتاجهما في أسبانيا، الى جانب العديد من أعمال الأداء الصوتي البصري الحي في مدن عديدة حول العالم، جاليا بهذه الأعمال حضوراً ملموساً لفن تجهيز الصوت في الفراغ على الساحة الإقليمية - والدولية أيضاً. وقد حصل الفنان على ثلاثة جوائز تقديرية لثلاثة من هذه الأعمال من قبل وزارة الثقافة المصرية. كما حصل مصطفى على عدة منح وإقامات فنية دولية هامة تقديراً لنشاطاته الفنية المميزة، مثل منحة متحف ”برونكس“ للفنون بنيويورك عام ٢٠١٠، ومركز ”هانجار“ للفنون البصرية والتكنولوجيا بأسبانيا عام ٢٠٠٩، ومؤخراً مؤسسة ”شيتادلرتي“ بإيطاليا عام ٢٠١٠. يحقق مجدي مصطفى انتشاراً ملحوظاً على الساحة الفنية الدولية خلال السنوات القليلة الماضية، وتتميز أعماله غالباً بتلازمها مع المكان، والبحث باستمرار عن خلق أبعاد ومساحات جديدة وغير مأثوفة داخل الواقع الملموس.

HOSAM HODHOD,
PRODUCTION ASSISTANT

Born in Cairo - Egypt 1978, graduated from the Faculty of Art Education, Helwan University 2001. Hosam Hodhod participated in the artistic movement from 2000 through the 10th Youth Salon and continued until 2008. His first private exhibition was at Al Gezira Art Center, Zamalek (Cairo 2001), and since then he had participated in several collective exhibitions inside and outside Egypt, including Occidentalism, Cairo (2007), and The Body, Cairo (2009), Biennale of Contemporary Arts in Seville Spain (2008), China International Gallery Exposition China (2009) and - (MIT) Gallery, New York, USA (2004).

Hosam El Din Hassan Aly Aly è nato al Cairo nel 1987; si è laureato alla Facoltà di Educazione Artistica dell’Università di Helwan nel 2001. Dal 2000 al 2008 ha partecipato al movimento artistico attraverso il Salone dei Giovani. La sua prima esposizione personale è avvenuta al Cairo nel 2001, al Gezira Art Center; da allora numerose le sue partecipazioni a mostre collettive in Egitto e all’estero, quali Occidentalism, (Cairo 2007), The Body, (Cairo 2009), Biennale delle Arti Contemporanee (Siviglia, Spagna 2008), China International Gallery Exposition (China 2009), MIT Gallery, New York (USA 2004).

حسام الدين حسن على على مواليد القاهرة ١٩٧٨ تخرج من كلية التربية الفنية جامعة حلوان ٢٠٠١ مشارك في الحركة الفنية من عام ٢٠٠٠ من خلال صالون الشباب العاشر واستمر بالمشاركة بالصالون حتى عام ٢٠٠٨ اقام اول معرض خاص بمركز الجزيرة للفنون عام ٢٠٠١ وشارك في عدة معارض جماعية داخل مصر وخارجها منها معرض عين على الغرب بوسط البلد ٢٠٠٧ ومعرض الإخفاء الجسد ٢٠٠٩ وبنالي سفلياً - اسبانيا ٢٠٠٨ بنالي الصين ٢٠٠٩ عرض خاص بقاعة (MIT) جالري نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية ٢٠٠٤

*Egypt will witness a new life, thanks
to the youth who gave their lives to it.*

مصر
EGYPT
EGITTO
2011

This Project was Commissioned by

وزارة الثقافة - قطاع الفنون التشكيلية
Ministry of Culutre - Sector of Fine Arts

قطاع العلاقات الثقافية الخارجية
Sector of Foreign Cultural Relations

الأكاديمية المصرية للفنون بـروما
ACCADEMIA D'EGITTO - ROMA

قطاع الإنتاج الثقافى
Sector of Cultural Production