

Intellectuals and adventurers alike have often referred to 'shifting sands' as perilous to one's fate and fortune. However, the metaphor of the 'shifting sands of uncertainty' appears as collateral for the newly appointed, award-winning curators of this year's Desert X in AlUla. For Marcello Dantas, and renowned art advisor Maya El Khalil, unveiling art in the desert is about dealing with so many uncertainties – both natural and man-made – that the conventions of a hanging gallery prove entirely irrelevant.

Invited to curate objects and artworks against one of the most unpredictable landscapes known to man, 18 featured artists collaborated with the desert, rather than contended with it, for this year's theme of 'In The Presence of Absence'.

Such an altering scene makes for something memorable for the two curators at AlUla, who see it as essential that everyone's doubts and fears leading up to the opening week in February are allowed to manifest. The destiny of this year's Desert X AlUla is ultimately

ثيرًا ما يشير المثقفون والمغامرون على حد سواء إلى "الرمال المتحركة" باعتبارها خطرًا على مصير الفرد وثرواته. ومع ذلك، فإن مجاز "الرمال المتحركة نحو المجهول" يرافق القيمتين المعينتين حديثًا لتقييم معرض صحراء اكس العلا هذا العام. فبالنسبة للقيم الفني الجائز على جوائز مارسيلو دانتاس، والمستشارة الفنية الشهيرة والقيمة الفنية مايا الخليل، كان عرض الأعمال الفنية في الصحراء يتعلق بالتعامل مع كثير من العوامل الغامضة، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان، حتى بعد ثبوت أن إقامة المعارض المتعلقة كانت غير مناسبة على الإطلاق للحدث.

دعى الفنانان لتقييم الأعمال والتراكيب الفنية فنيًا في واحدة من أكثر المناطق الطبيعية التي عرفها الإنسان غموضًا وتفرّدًا، حيث ينوي أكثر من 18 فنان مشاركون التعاون مع الصحراء، بدلًا من مقاومتها، في موضوع هذا العام "في حضرة الغياب". وهذا المشهد الساحر لن ينساه القيمتين الفنيين في العلا، إذ يرون من الضروري السماح للجميع بالتعبير عن مخاوفهم وشكوكهم التي سبقت الأسبوع الافتتاحي في فبراير. إن مصير معرض صحراء اكس العلا ونجاحه هذا العام يعتمد بالكامل على الصحراء نفسها.

رمال متحركة

SHIFTING SANDS

يعود معرض صحراء اكس العلا في نسخته الثالثة، ضمن مهرجان فنون العلا، ليقدم مجموعة متنوعة من الأعمال الإبداعية المعاصرة والمعارض الفنية في الهواء الطلق مما سيجعل صحراء شبه الجزيرة العربية تنبض بالحياة

Desert X AlUla returns for its third edition at the AlUla Arts Festival, creating contemporary, open-air exhibitions that bring the Arabian Peninsula landscape to life

Words by RAJESH PUNJ

How does one begin to curate artwork in an ever-changing landscape, compared with a traditional static gallery?

Maya El Khalil (ME): This is not about a human narrative projected onto a space, even if it is what one initially attempts to do. It's more about the interface between what you cannot comprehend and what we deserve to know. Even the most experienced artist with years of practice, encounters AIUla for the first time. It is with the idea of learning from within. This is the same when working with artists from Saudi Arabia, it's not about bringing one's knowledge and imposing it on a space, it's learning from that place and using the knowledge that you have to understand or react. That reaction is what we hope of the audience as well – they experience Desert X and AIUla in the same way that the artists have.

Was it necessary for you to choose particularly flexible artists because of the nature of the space?

ME: I think the way that the discussions were being led with the artists were very much about how you best overcome the shortcomings of a human-centric understanding. For us, it is very much about looking at the desert and moving away from man-made advantages. So it's about being ultra-sensitive to the landscape and to approach it with humility – to remain respectful and move away from certainty.

What do you think were the biggest challenges that the artists faced?

Marcello (MD): I don't think that the artists involved will have similar experiences. There isn't a track record for something like this, which is why they were all so overwhelmed by this opportunity. It extends beyond their common place of work and going out of their comfort zone – that for some artists proved impossible. We had artists who came and who couldn't respond to the challenge.

What do you believe makes the landscape ripe for such an exhibition?

MD: I would say that Desert X above all is a platform in itself. So it is about projects that create a dialogue with the environment. It's not true that it's untouched because the plate has been occupied in the past but it is still untouched to our imaginations, and everyone who comes to it without a preconceived idea of what it is. That creates quite a unique challenge for artists not only to work with, regarding the scale of the desert, but also that it is so unique, with so many elements and layers to the site. I think this is what entices us all to want to change the context completely.

What experience can the audience expect from this year's open-to-all exhibition?

MD: The audience that visit the site will not do so casually. They come with an exploratory attitude towards this place of discovery; of the feeling of every curve and every dune, and so you certainly visualise so many new elements that you could not have imagined.

This year's curators of Desert X AIUla, Maya and Marcello, rise to the challenge of the desert's unpredictable landscape

خوض مايا ومارسيلو، القائمان على معرض صحراء إكس العلا لهذا العام، تحديًا من نوع آخر، والذي يتمثل في مواجهة اللجهول في طبيعة الصحراء الدهشة

The desert is often viewed as a vacant place, where do you think artists will find inspiration for this year's theme exploring 'that which cannot be seen'?

MD: This is not a dead place, it is a place in which there is a lot of life. There is a lot of movement, there are a lot of things happening there, and it represents a very radical atmosphere of our times on this planet. It is also one of the most challenging environments you can work in – all of that together creates intersections, ideas and possibilities that extend into one's artistic practice.

What global significance do you believe the ancient desert region in Saudi Arabia holds for The AIUla Arts Festival?

ME: I look at it from the perspective of the encounter that the Saudi population is having with their landscape, at a time when there are a lot of changes happening at every level of society. The desert is not unfamiliar to us, but this encounter is a new way of encountering the desert, and the encounter is also the place to experience the archaeological and the historical, together with areas of mythmaking, trade, absence and the disappearance of history. ■ *Desert X in AIUla launched on February 9th and continues until March 23rd, 2024*

فإن الأمر يتعلق بالمشاريع التي تخلق حوارًا مع البيئة. ليس صحيحًا أنها بيئة بكر لأن المكان كان مأهولًا بالسكان في الماضي، لكنها تعد بكرًا في خيالنا، وتعد بكرًا لجميع من يأتي إليها دون فكرة مسبقة عنها. مما يخلق تحديًا فريدًا للفنانين ليس فقط في العمل معها، بالنظر إلى مقياس الصحراء، بل أيضًا في مدى تفردھا، مع وجود كثير من المكونات والطبقات في الموقع. أعتقد أن هذا هو ما يدفعنا جميعًا إلى الرغبة في تغيير المكان بالكامل.

ما هي التجربة التي يمكن للجمهور أن يتوقعها من المعرض المفتوح للجميع هذا العام؟

مارسيلو: إن الجمهور الذي يزور الموقع لن يزوره عرضًا. بل سيأتي بعقلية استكشافية ليكتشف هذا المكان، ويكتشف ملمس كل منحني وكل كتيب، وبالتالي يمكنك أن تتخيل كثيرًا من العناصر الجديدة التي لم يكن بإمكانك تخيلها.

عادة ما ننظر إلى الصحراء على أنها مكان صامت، في رأيك كيف سيجد الفنانون الإلهام لموضوع هذا العام الذي يستكشف "ما لا يمكن رؤيته؟" مارسيلو: إنها ليست مكانًا ساكنًا، بل مكان ثري ينبض بالحياة. هناك كثير من الحركة، وكثير من الأشياء التي تحدث، كما أنها تجسد أجواء غير تقليدية وتحولية تعكس التحديات والديناميكيات المعاصرة لحياتنا على الأرض. وهي واحدة من أصعب البيئات التي يمكن للمرء العمل فيها، فكل ما ذكرناه يخلق تقاطعات وأفكار وإمكانيات تمتد إلى الممارسة الفنية للفرد.

في رأيك ما هي الأهمية العالمية التي تشكلها منطقة الصحراء القديمة في المملكة العربية السعودية في مهرجان فنون العلا؟

مايا الخليل: أنظر إلى هذا الأمر من منظور تفاعل السكان السعوديين مع بيئتهم الطبيعية، في وقت تحدث فيه تغييرات كثيرة في كل مستوى من مستويات المجتمع. إن الصحراء ليست غريبة علينا، لكن هذا التفاعل هو طريقة مختلفة للتعامل مع الصحراء، كما يعد هذا التفاعل مجالًا مناسبًا لتجربة الجانب الأثري والتاريخي، بالإضافة إلى مجالات تأليف الأساطير والتجارة والغياب واختفاء التاريخ. ■ ينطلق معرض صحراء اكس في العلا يوم 9 فبراير ويستمر حتى 23 مارس 2024

كيف يمكن للمرء أن يشرع في تنظيم الأعمال الفنية في بيئة دائمة التغير، مقارنة بالمعرض الثابت التقليدي؟

مايا الخليل: لا يتعلق الأمر بعرض رواية إنسانية في مكان معين، حتى لو كان ذلك ما كنا نحاول تحقيقه في البداية. بل يتعلق بنقطة الالتقاء بين ما لا يمكن فهمه وما نستحق معرفته. حتى الفنانين الأكثر خبرة الذين يتمتعون بسنوات من الممارسة الفنية، سيتعاملون مع العلا للمرة الأولى. يتعلق الأمر بفكرة التعلم من المكان. ونفس الشيء بالنسبة للعمل مع فنانين من المملكة العربية السعودية، إذ لا يتعلق الأمر باستغلال معرفة الفرد وفرضها على مكان معين، بل بالتعلم من ذلك المكان واستخدام المعرفة التي اكتسبتها للفهم والاستجابة. تلك الاستجابة هي ما نرجوه من الجمهور أيضًا، إذ سيختبرون معرض صحراء إكس والعلا بنفس الطريقة التي اختبرها الفنانون.

هل احتجتما إلى اختيار فنانين يتمتعون بالمرونة بشكل خاص بسبب طبيعة صحراء إكس العلا؟

مايا الخليل: أعتقد أن الطريقة التي جرت بها المناقشات مع الفنانين كانت تدور حول أفضل السبل للتغلب على أوجه القصور في الفهم المرتكز على الإنسان. بالنسبة لنا، كان الأمر يتعلق بالتأمل في الصحراء والابتعاد عن المنافع التي صنعها الإنسان. لذلك، فإن الأمر يتعلق بالحساسية المفرطة تجاه المشهد الطبيعي والتعامل معه بتواضع، أن نحترمه ونبتعد عن اليقين والمؤكد.

ما هي التحديات التي قد يتوقعها الفنانون في صحراء اكس العلا؟

مارسيلو: لا أعتقد أن الفنانين المشاركين سيكون لديهم خبرات أو تجارب مماثلة. فليس هناك سجل بحدوث شيء مماثل من قبل، لذلك كانوا جميعًا مرتبكين للغاية في التعامل مع هذه الفرصة. فهي تتجاوز مكان عملهم المعتاد وتجعلهم يخرجون من منطقة راحتهم، وهو الأمر الذي كان مستحيلًا بالنسبة لبعض الفنانين. لقد تعاملنا مع فنانين أتوا ولم يتمكنوا من قبول التحدي.

في رأيك ما الذي يجعل المنظر الطبيعي لصحراء إكس مناسبًا وجاهزًا لمثل هذا المعرض؟

مارسيلو: أعتقد أن صحراء اكس عمومًا هي منصة في حد ذاتها. وبالتالي

IMAGES: COURTESY OF THE ROYAL COMMISSION FOR ALULA