

ندد

PhotoCairo

5

more out of
curiosity than
conviction

PhotoCairo

5

more out of
curiosity than
conviction

Colophon

PhotoCairo 5
more out of curiosity than conviction

was an exhibition, symposium, mentorship scheme and events programme organised by CIC 14 November – 17 December 2012.

Exhibition venues:
Townhouse Factory Space, Mahmoud Bassiouny shopfront, CIC

Symposium:
17 November 2012 Goethe Institut

Screening programme:
Harun Farocki
25 – 30 November 2012 Beirut

<http://photocairo5.tumblr.com>

Project credits:

Organiser: Contemporary Image Collective
Curator: Mia Jankowicz
Assistant Curator: Ania Szremski
Production Assistant: May Alaa ElDin
Mentorships: Doa Aly
Screening Programme Curators: Jens Maier-Rothe & Sarah Rifky (Beirut), Mia Jankowicz (CIC), Tamer El Said (Cimatheque)
Design: Lisa Kreutzer
Technical Manager: Taha Belal, Mohamed Sadek
Technical Assistant: Nasser Gouda
Media Relations: Tatiana Carret
Arabic Translation: Mohammed Abdallah

Publication credits:

Design: Lisa Kreutzer
Arabic Translation: Mohammed Abdallah and Mohamed Saleh
Arabic Copyediting: Mohamed Saleh and Mohammed Abdallah
With contributions by: Mohamed Abdelkarim, Laura Cugusi, Jenifer Evans, Angela Harutyunyan, Malak Helmy, Mia Jankowicz, Basim Magdy, Silvia Mollicchi, Heleen Stutz-Rommereim, and Sarah Samy

All exhibition view images by Nadia Mounier Tawfik, except p55 by Heinrich Holtgreve. All artwork stills courtesy of the artists, except p41 courtesy of the artist and MOT International. Full text of *insecure* by Hassan Khan p43 reproduced courtesy of the artist and Galerie Chantal Crousel.

Cover image by David Degner

Partners

Cimatheque EGYPT INDEPENDENT
Townhouse Beirut GOETHE INSTITUT

This project would not have been possible without the support of:

CIC would like to thank the many people who have supported PhotoCairo 5's development and production, offering research, encouragement, good advice, and patience.

Tarek Abou El-Fetouh, May Al-Ibrashi, Amy Arif, Rui Catarino, Claire Craig at MOT International, Anna Colin, Cathy Costain, Regina de Miguel, Sherif El Azma, Rana ElNemr, Samir ElKordy, Heba Farid, Ganzeer, Paul Geday, Naser Gouda, Shuruq Harb, Angela Harutyunyan, Thomas Hartwell, Günther Hasenkamp, Malak Helmy, Laila Hourani, Moukhtar Kocache, Maha Maamoun, Raffy Mikaelian at Reader's Corner, Ahmed Nagy, Alev Oezdemir at Eidotech, Alex Reynolds, Sarah Rifky, Rijn Sakalian, Racha Saleh, Antoine Schweitzer, Lina Attalah and Mai Elwakil, Tarek Hefny, Marie-Laure Gilles, Ghada Sherbini, Alexandra Stock, Asli Sümer and Serap Altun at ArtSümer, Mamdouh Kamel, Christine Tomei, and William Wells.

The content of this publication is the sole responsibility of CIC and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the Rosa Luxemburg Foundation.

PhotoCairo 5 is dedicated to Shaymaa Sabra, our beloved member of staff who passed away 28 October 2012.

A turn of the head and a twist of the wrist

Mia Jankowicz

مصنع تاون هاوس | Townhouse Factory

Every Subtle Gesture did not come about as a preconceived project, but emerged when Basim Magdy started revisiting pictures he had been taking over the years without a precise reason or a defined intention. Magdy's archive, like most personal photographic archives, is taken with the intuitive, immediate desire to document and remember one's life; as a result, the work communicates no clear intentions or didactic messages. Instead, Magdy started to build up a wandering, open-ended narration between image and text.

This consists of 21 mounted and framed photographs printed on metallic paper, giving the images a subtle, television glow. Under each image a mysterious sentence is finely printed in silver.

The images show diverse and apparently unrelated locations, impossible to fully identify, that combined with the texts underneath convey an immediate sense of displacement. As one progresses through the series, the viewer is inevitably triggered to construct a tentative set of associations or narrative.

Magdy's practice of reinhabiting personal memories is capable of creating an intimate connection with the viewer, yet leaving her free to roam in a surreal world of imagination.

At times, the text and image combinations speak of a landscape or an event; at times they outline a character or part of a tale. One piece combines an image of factory buildings on the waterfront under the soft, romantic light of the morning, accompanied by a text that sounds like a fragment from a dark futuristic tale: "He invited his enemies to his concrete castle and slaughtered them at dawn." Others hint at some sort of intimate, emotional realisation, or a sense of bathos that is almost comic: the text under a photo of a person in a colourful cartoon mascot costume reads "Disaster loomed ahead

every time he got close to a miracle." Some have the tone of a solemn statement or of the revelation of an uncomfortable truth, while others sound almost prophetic.

Magdy's work explores the relationship between memory and fiction where past, present and fantasy intermingle. It confronts the viewer with the possibility of a collective memory, or a collective history made of individual stories. It was shown in PhotoCairo 5 as part of an ongoing series that Magdy continues to develop. Each time the series is shown, he redevelops the sequence and selection of works. The permeability and open-endedness of this process projects on future memories that he, and his viewers, haven't had yet.

Every Subtle Gesture reflects on the ambivalence and incompleteness of history itself as it questions the very possibility of a collective, shared memory. At the same time it questions the intentionality of the artist, by offering space for multiple interpretations.

Magdy's work tells of how history is made not only of events confirmed in retrospect but also of the untold, the unmediated, the unrelated, the overlooked, the apparently irrelevant. It reminds us of the complexity of human consciousness; to paraphrase the artist in a recent interview, our own memories are a mixture of what happened, what we expected to happen and what we wish had really happened.

Laura Cugusi

Basim Magdy
Every Subtle Gesture
2012 – ongoing
Colour prints on Fuji
Crystal Archive paper and
Letterpress silver text,
each 52 x 45cm

باسم مجدي
كل إيماءة مبهمه
٢٠١٢ - مستمر
طباعة ملونة على ورق
فوجي كريستال أركايف
وأحرف غائرة مفضضة،
٥٢ x ٤٥ م

رسالة جليبة أو كشفاً غيبياً لحقيقة مزعجة، بينما يحمل بعضها الآخر طابع النبوءة.

يسبر مجدي في عمله أغوار الصلة ما بين الذاكرة والخيال، حيث يلتقي الماضي والحاضر والمخيلة فيمتزجوا سوية. يجد المشاهد نفسه في مواجهة مع إمكانية وجود ذكارة جمعية، أو قل تاريخاً جمعياً تنسجه قصصاً فردية.

لقد عرض هذا العمل في سياق "فوتوكايرو ٥" الذي وصفه بأنها سلسلة لازالت قيد التطوير. وكلما عرضت تلك السلسلة كلما قام مجدي بإضافة المزيد إلى تتابع الصور وإلى مجموعة الصور نفسها. جدير بنفاذية تلك العملية الإبداعية وبنهايتها المفتوحة أن تفصح عن ذكريات مقبلة، ذكريات لم يمر بها لا هو ولا مشاهديه بعد.

لاورا كوغوسي

لم يأت العمل "كل إيماءة مبهمه" ثمرة مشروع وضع بنيته مبيتة، وإنما ظهر للوجود وقتما شرع باسم مجدي في إعادة النظر في صور قام بالتقاطها على مدى سنوات عديدة من دون سبب أو مغزى معين. إن أرشيف مجدي - شأنه في ذلك شأن السواد الأعظم من الأرشيفات الفوتوغرافية الشخصية - قد تكوّن بفعل حاجة حدسية وفورية لتوثيق حياة المرء ومن ثم تذكرها، ولهذا السبب فإن هذا العمل لا يحمل للمشاهد أية دوافع واضحة أو رسالة وعظية، وإنما يسعى مجدي فيه لنسج سرداً جوابياً ذا نهاية مفتوحة، يقع علي الحد الفاصل ما بين الصورة والنص. يتشكّل ذلك السرد من ٢١ صورة فوتوغرافية مؤطرة، طبعت على ورق معدني يضفي عليها ألماً تلفزيونياً حذفاً. أدنى كل من تلك الصور عبارة غامضة نقشت بالفضة بأحرف دقيقة منقّعة.

تعرض الصور لشئى المواقع والتي قد تبدو للوهلة الأولى غير ذات صلة، ويستحيل تعيين موضعها تماماً. حينما توضع إلى جوار النصوص أدناها فإن تلك الصور تبث على الفور شعوراً بالشر. وإذا مر المرء بناظره من صورة إلى التالية فإنه لا مناص من أن ينسج لنفسه عدداً من التدايمات والسرديات المبدئية.

إن ممارسة مجدي والتي تعتنق إعادة اكتشاف الذاكرة الشخصية لقادرة على صوغ علاقات حميمية مع مشاهديها، في الوقت الذي تفسح لهم المجال كي يجوبوا عالماً سورالياً من الخيال.

في آونة يحدثنا النص والصورة المتجاوران عن مشهد أو واقعة، وفي آونة أخرى يرسمان خطوطاً لشخصية أو يخططان فضولاً من حكاية. تجمع إحدى القطع ما بين صورة تبدو فيها بنايات مصنع تطل على النهر، وقد أغرقها نور الصباح الرومانتي الرقيق، يصاحبها نص يبدو وكأنها قد خرج من حكاية مستقبلية سوداوية: "دعا أعداءه إلى قلعتة الخرسانية ثم ذبحهم عند الفجر". تشير بعض القطع الأخرى إلى نوع من الإدراك الحميمي العاطفي، أو إلى تلاعب بالعواطف يكاد يصل إلى حد الفكاهة، كما في النص أدنى صورة يبدو فيها شخص يرتدي زياً ملوناً كارتونياً "لاحت الكارثة في الأفق كلما اقترب من تحقيق معجزة." وبعضها همزة نغمة من يحمل

THEIR SILENCE CHANGED COLORS AS THEY ALIENATED HIM MORE

مصنع تاون هاوس | Townhouse Factory

The rapid changes in the political situation in Egypt after January 2011's uprising led to brutal transformations of Cairo's urban landscape. Concrete barriers were erected to protect the symbolic sites of state power, while the vernacular expressions of people's will to commemorate their fight and express dissent – such as graffiti, murals and makeshift memorials - were progressively erased and destroyed. Tahrir Square and its surroundings were turned into a battleground where reality, myth and symbols compete for the collective construction of historical and political meaning.

In reaction to these events, the architect Samir ElKordy speculated on a monument to the revolution: an imaginary architectural proposition that challenges the possibility of translating the spirit of a revolution into one permanent tangible form.

ElKordy developed a project fictitiously commissioned by, and compliant with the rationality of, the rulers of the country (at this time, the Supreme Council of Armed Forces) to crystallise a univocal interpretation of the revolution in *Monument of the Buzzwords*. The work consciously and somehow cynically resonates with oppressive governments' recurrent tendency to appropriate emergent popular expression, while realigning it among state-friendly "universal" values in the claim of representing the will of the people (seen as a solid, monolithic entity). The piece also subtly critiques the aura of distanced neutrality that permeates conventional architectural practice; for ElKordy the project represents a questioning of his position as a professional reflecting on the power of architecture and on the architecture of power.

Thus, in compliance with the rhetoric promoted by the regime, ElKordy designed a 20 metre-high, 20 kilometre-long, 5 metre-wide reinforced concrete wall taking up the entire footprint of the main streets of the city centre where key marching paths of protests took place since the beginning of the uprising.

This proposal of elevated paths is presented through a series of framed images. Panoramic digital renderings

التي تقدّم جميعاً تعليمات براغماتية تُرشد خطى السرد حول العمل، وذلك بشكل حدسي لاخطي. يجد المشاهد نفسه إزاء بساطة مفاهيمية آمنة تتعرض لبناية صريحة لا آخر لها، تختفي أجزاء واسعة من المدينة تحت ظلال واجهتها المصقولة الذي تكسوه "طبقة مضادة للغرافيتي تحفظ له حياديته". وعلى الرغم من دقة تفاصيله، إلا أن النصب لا يكتمل إلا في مخيلة المشاهد. تشير إحدى الصور إلى الهيكل النظري الذي يستند إليه النصب، فتخبرنا بأنه مقسّم إلى ١٢ "نطاقاً" يحمل كل منها اسماً رائجاً شأن "الأخلاقية" و"الأمة"، وتحتضن في كنفها أنشطة وُضعت من أجل أن يمارسها المواطنون والزوار احتفالاً بالثورة. يوضح إطار آخر بوابات الدخول إلى النصب ونرى فيه نماذجاً تمثل زواراً يرتقون منحدرًا في انتظام، يعرج بهم تدريجياً ٢٠ متراً إلى شرفة يتمتعون فيها جميعاً بوهم المساواة في "تجربة مكانية ديمقراطية". تتعرض إحدى الصور كذلك لخارطة شوارع وسط مدينة القاهرة، وقد أزيلت منها البنائيات، ولا نرى فيها إلا نُصباً تذكارية ومماثيلاً.

يعتق ها العمل مفاهيمياً تجريدية إذ يتلاعب بالصلة ما بين الذاكرة والمكان. تتجسد الذاكرة الجمعية في نصب يغدو مع الوقت جزءاً لا يتجزأ من المشهد العمراني. وكما يخبرنا النص المصاحب: "جميع الصور التي تمثّل منظر المدينة في الفترة التي سبقت تشييد هذا النصب التذكاري قد طواها النسيان، وكأنها كان موجوداً منذ الأزل."

لورا كوغوسي

alternate with map legends and explanatory texts that provide pragmatic instructions to guide the narration around the work, in an intuitive, nonlinear way. The viewer is confronted with the disarming conceptual simplicity of a massive continuous structure capable of eclipsing large parts of the city beneath its polished surface, upon which "an anti-graffiti coating will be applied to preserve its neutrality". Despite the level of detail, the Monument is completed in the viewer's imagination. One of the images illustrates its theoretical structure, to be divided into 12 "domains", named after popular keywords, such as "morality" and "nationhood", within which pre-inscribed activities are to be carried out by citizens and visitors alike to celebrate the revolution. Another frame depicts the access gates to the Monument where model visitors are seen walking in an orderly fashion up a ramp that gradually reaches the 20 metre elevation, where they can all enjoy the illusion of equality in a "democratic spatial experience". One of the images also presents a map of Downtown's street grid, devoid of buildings, where only monuments and statues are represented.

The work appropriates abstract concepts by playing with the relation between memory and space. The collective memory materializes in a monument that becomes an integral part of the urban landscape. As the text explains: "All old images of the city have been modified as to include the monument as if it had always been there."

Laura Cugusi

Samir ElKordy Monument of the Buzzwords 2012 Text and digital images

سمير الكردي نصب العبارات الطنانة ٢٠١٢ طباعة رقمية ونص مصاحب

إن مرحلة التغيرات الخاطفة التي شهدها الوضع السياسي في مصر في أعقاب ثورة يناير/ كانون الثاني ٢٠١١ قد أسفرت عن تحولات شرسة شهدها المشهد العمراني القاهري. لقد نُصبت حواجز خرسانية حول مواقع تمثّل سلطة الدولة، وفي الوقت ذاته تعرضت وسائل التعبير الدارجة التي ارتضاها الشعب - كالغرافيتي والجداريات والنُصب التذكارية المرتجلة - لحملة لا تكلّ من أجل محوها وتدميرها. وبذا تحول ميدان التحرير والمناطق المتاخمة له إلى معترك يتبارز فيه الواقع والخرافة والرمز بغية الفوز بحق رسم معنى تاريخي وسياسي.

جاءت ردة فعل المعماري سمير الكردي، فتكهّن بنصب يخلد ذكري الثورة: مقترح معماري خيالي يشكك في إمكانية اختزال روح الثورة في شكل باق ملموس. قام الكردي بتطوير مشروع من المفترض أن يكون مقاماً بتكليف ممن يحكمون البلاد (وقد كانوا يومها المجلس الأعلى للقوات المسلحة)، وبذا يساير ما يجدونه معقولاً، فيبلور تأويلاً للثورة لا يحتمل الخلاف ويحمل عنوان "نصب العبارات الطنانة". يردد العمل وإعياً وساخرًا بدرجة ما أصداء تلك النزعة الأزلية والتي تدفع بالحكومات القمعية إلى القفز على التعبير الشعبي الناشئ وتأطيره في سياق قيم "علمية" ترضى عنها الدولة وتدعّي بها لتمثيلها لإرادة الشعب (وكأنها كانت تلك الأخيرة وحده متجانسة متماسكة). يوجه العمل كذلك نقداً وبشكل حساس هالة الحيادية والنأي بالنفس التي تنتشر في أوساط الممارسة المعمارية التقليدية، فيالنسبة للكردي يطرح هذا المشروع تساؤلات حول موقفه كمهني يتأمل كلاً من السلطة الكامنة في المعمار ومعمار السلطة.

وبذا ومماشياً مع خطاب النظام، فقد قام الكردي بتصميم جداراً من الأسمنت المسلح بارتفاع ٢٠ متراً وبطول ٢٠ كيلومتراً ويعرض ٥ أمتار، يقتضي أثر أهم شوارع وسط المدينة والتي شهدت أبرز المسيرات الاحتجاجية منذ اندلاع وُشراة الثورة. يُعرض هذ الطريق المعلق المقترح من خلال سلسلة من الصور المؤطرة. تتعاقب الصور البانورامية الرقمية المخلّقة مع مفاتيح الخرائط والنصوص الإيضاحية

