

قلعة البحرين عبر العصور

معرض فني تفاعلي من إعداد:

ماري فرانسيس روي ولوي مارتينز

الفنانون المشاركون: شيهارو شيوتا وماري فرانسيس روي

تأليف وإعداد المؤثرات الصوتية: لوك مارتينز

موقع قلعة البحرين

٢٦ أبريل ٢٠١٤ – ٣٠ أبريل ٢٠١٥

Qal'at Al-Bahrain through the Ages

An interactive art installation project

by Marie-Françoise Rouy and Luc Martinez

Artists: Chiharu Shiota and Marie-Françoise Rouy

Composer and Sound Designer: Luc Martinez

Qal'at Al-Bahrain site

26 April 2014 – 30 April 2015

القيمون علي العمل:

فكرة وتصميم: **ماري فرانسواز روي ولوك مارتينيز**
نصوص وتصميم: **ماري فرانسواز روي**
اعداد وتصميم الصوت: **لوك مارتينيز**
فنان ضيف (خيوط الذاكرة): **شيهارو شيوتا**
تنفيذ: **أوجيه الدولية**
اتوليه ادس (فرنسا)
وانفلوينس ميتال (فرنسا)

وزارة الثقافة – مملكة البحرين:

د. بيار لومبارد

د. نادين بقسماطي- فتوح

د. علاء حبشي

د. سلمان محاري

غاندي موكيش

عبدالله يحيى

مريم مكي

سوكيش كومار

ترجمة النصوص الي العربية: **حسان الجندي**

تصميم المطبوعة: **ميراكل**

Credits:

Concept and scenogrpahy: **Marie-Francoise Rouy and Luc Martinez**

Texts and design: **Marie-Francoise Rouy**

Composition and Interactive Sound Design: **Luc Martinez**

Guest Artist (Threads of Memory): **Chiharu Shiota**

Execution: **Oger International**

Sculptures: **Atelier Adess** (France)

Metal and glass works: **Influence Metaal** (France)

Ministry of Culture of the Kingdom of Bahrain:

Dr. Pierre Lombard

Dr. Nadine Boksmati-Fattouh

Dr. Alaa Habshi

Dr. Salman Mahari

Gandhi Mukesh

Abdallah yehya

Mariam Makki

Sukesh Kumar

Translation: **Hassan Jundi**

Graphic Design: **Miracle**

قلعة البحرين عبر العصور عبارة عن تركيب فنيّ تفاعليّ من إبداع الفنّانة الفرنسيّة ماري فرانسواز روي ومصمّم الصّوت الفرنسيّ لوك مارتينيز، بالتعاون مع الفنّانة اليابانيّة شيهارو شيوّتا.

يهدف المشهد الذي يشكّله هذا العمل الفنّي إلى تعزيز تجربة زوّار موقع قلعة البحرين ونشر الوعي حول أهميّة وقيمة هذا الموقع التاريخيّة، وهو يتكوّن من ستّة مجسّمات زجاجيّة منقوشة وثلاثة تركيباتٍ فنيّة.

توفّر المجسّمات التي وضعت في الفناء السفليّ من القلعة معلوماتٍ عامّة للزّائرين عن تاريخ الموقع وتبيّن مراحل تطوّره عبر العصور.

أما التّركيبات الفنّيّة (بنر إنكي، المدبسة، وخيوط الذاكرة) فوضّعت داخل غرفٍ مختلفةٍ من القلعة، وهي تمثّل تأويلاً فنيّاً للموقع باستخدام تقنيّاتٍ متطوّرة وحديثة.

Qal'at Al-Bahrain through the Ages is an interactive art installation project, conceived by French artist Marie-Françoise Rouy and French composer and sound designer Luc Martinez, with Japanese guest artist Chiharu Shiota.

The scenography aims to enhance the visitors' experience of Qal'at Al-Bahrain site and raise awareness about its historical significance and value. The project consists of six engraved-glass steles and three art installations.

The steles, placed in the lower courtyard of the fort, introduce the visitors to the history of the site and its historical development through the ages.

The three installations (Enki's Well, Madbasa and Threads of Memory), placed in different rooms of the fort, represent an artistic interpretation of the site using cutting-edge technologies.

بئر إنكي

الفنان والتصميم المرئي: ماري- فرانسواز روي

تركيب وتصميم الصوت: لوك مارتينز

بحسب الأساطير السومرية، كان يُعتقد أن اليابسة والبحر يطفوان على محيط من المياه العذبة يدعى «أيسو»، وكان يعتقد أنّ هذا العالم الخفيّ تحت الأرض أساس الكون، وموطن الآلهة، ومصدر بحار وأنهر العالم، وأنّه تحت حراسة «إنكي»، إله المياه العذبة والحكمة.

وتعتبر أسطورة «إنكي ونينهورساج» من أهمّ أساطير حضارة الزّافدين، وهي تحكي قصة خلق العالم، وتقول أن «إنكي» هب المياه لأرض دلمون (البحرين قديماً).

يشير اسم البحرين إلى مياه الخليج العربي المالحة، وبحر المياه العذبة التي تنساب إلى السّطح عبر الآبار الارتوازيّة، والتي ساهمت في رخاء دلمون وازدهار حياتها النباتيّة.

دع الشمس تأتي بالمياه العذبة من الارض

دع دلمون تشرب المياه الوفيرة

دع ينابيعها تصبح ينابيع المياه العذبة

(اقتباس من نصّ سومريّ)

هذا البئر يعيد إلى الأذهان الرّابط الأسطوريّ الغامض بين «بحريّ» دلمون، وهو إشارة إلى إله إنكي وتأويل فني للأسطورة.

ENKI'S WELL

Artist and Visual Design: **Marie-Françoise Rouy**

Composition and Interactive Sound Design: **Luc Martinez**

In Sumerian mythology, land and sea were thought to float on top of a freshwater ocean called "Apsû". This subterranean ocean was the foundation of the world, home of the gods and the source of seas and rivers. It was watched over by Enki, the Mesopotamian god of fresh water and wisdom.

The famed Mesopotamian legend of "Enki and Ninhursag" explains the Creation of the World and relates that Enki bestowed water upon the Land of Dilmun (ancient Bahrain).

The meaning of the word Bahrain - literally "the two seas" in Arabic - refers to the seawater of the Arabian Gulf and the sea of fresh water springing up through artesian wells which resulted in Dilmun's wealth and luxuriant vegetation.

"Let the Sun make water rise up from the gates of the Earth (...)

Let Dilmun have abundant water to drink

Let the saltwater wells become freshwater wells"...

(Extract from a Sumerian text)

This reconstructed well recreates the connection between "the two seas" of Dilmun and is both an offering to the god Enki and an artistic interpretation of this legend.

ENKI'S WELL بئر إنكي

المدبسة

الفنّان: ماري- فرانسواز روي

تركيب وتصميم الصّوت: لوك مارتينز

كانت المدبسة عنصراً أساسياً في الحرف التقليديّة والمنزليّة بمنطقة الخليج العربيّ، وظلّت تُستخدم لصنع دبس التّمر في البحرين حتّى عهدٍ قريب.

خُصّصت غرفٌ مريّعةٌ أو مستطيلة الشّكل لهذه الصّناعة، وكانت تُحفر أرضيّاتها بقنواتٍ متوازيةٍ مطليّةٍ بعنايةٍ حتّى تكون ملساء، وكانت توضع التّمور في أكياس أو تكوّم مباشرةً على الأرض، ومن ثمّ تبدأ تلك التّمور بإفراز عصارتها نتيجةً لحرارة الغرفة والثّقُل الناتج عن الثّمار النّاضجة، وكانت القنوات تسوق العصارة إلى وعاءٍ لتجميعها ومن ثمّ كان يتمّ نقلها إلى جرار.

تعود أقدم المدابيس التي اكتشفت في موقع قلعة البحرين إلى منتصف القرن الرّابع عشر قبل الميلاد.

في منتصف القرن الثّالث عشر بعد الميلاد، استخدمت ثمانية مدابيس في القلعة السّاحليّة على الموقع، وكانت تلك المدابيس تنتج حوالي ١٥ طنّ من دبس التّمر سنوياً. وكان هذا الدّبس ذو قيمةٍ ماديّةٍ عاليةٍ ومرغوباً إلى درجةٍ كبيرة، حتّى أنّه كان يصدّر إلى الصّين، وقد أدّى ذلك إلى ازدهار وثراء الجزيرة إلى حدّ كبير.

هذا العمل هو إشارةٌ إلى أهميّة المدبسة في البحرين قديماً والرّضاء الذي عمّ الجزيرة بسببها.

MADBASA

Artist: **Marie-Françoise Rouy**

Composition and Interactive Sound Design: **Luc Martinez**

The *Madbasa* was an integral part of traditional and domestic crafts in the Arabian Gulf and was still used until recently to produce date molasses – a traditional sweetener - in Bahrain.

Parallel channels were carved into the floor of a square or rectangular room and were, usually, carefully lined with a smooth coating. Dates were piled up in bags or heaped directly on the floor so that their juice could be squeezed out by the combined effects of the heat and the pressure of the ripe fruit. The juice was then channelled into a container and transferred into earthenware jars.

The earliest *Madbasa* discovered on the Qal'at Al-Bahrain site dates to the mid-14th century BC. Around the mid-13th century AD, the eight *Madbasas* that were installed in the Coastal Fortress on the site produced 15 tonnes of date molasses annually. This precious and highly-reputed commodity was exported as far away as China and brought great wealth to the island.

This installation evokes the significance of the *Madbasa* in ancient Bahrain and the wealth it generated.

خيوط الذاكرة

الفنان: شيهارو شيوتا

الأمين: ماري-فرنسواز روي

تصميم الصوت: لوك مارتينز

منذ العصر البرونزي، كان موقع قلعة البحرين من أهم المحطات التجارية الواقعة بين حضارتَي الزّافدين ووادي السّند، وذلك بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي ومقوماته الطبيعيّة الاستثنائيّة.

توجد أدلّة على وجود تجارة النّحاس مع «أرض ماجان» (عُمان) تعود إلى العام ٢٢٠٠ قبل الميلاد، وذلك تزامناً مع استيطان موقع قلعة البحرين للمرة الأولى، حيث عُثر خلال التّنقيبات الأثريّة على ورشة كبيرة للنّحاس بمساحة ٥٠٠ متر مربّع. وقد شكّل النّحاس، مع الأخشاب والأحجار الكريمة، أهمّ صادرات دلمون إلى حضارة الزّافدين، حتّى أنّ بعض النّصوص القديمة كانت تطلق عليه اسم «نحاس دلمون».

تهدف الفنّانة اليابانية شيهارو شيوتا من خلال هذا العمل الى الإشارة إلى تاريخ تجارة النّحاس التي ساهمت في ازدهار دلمون وعاصمتها موقع قلعة البحرين لقرون طويلة.

“THE THREADS OF MEMORY”

Curator: **Marie-Françoise Rouy**

Artist: **Chiharu Shiota**

Composition and Interactive Sound Design: **Luc Martinez**

As early as the Bronze Age, the strategic geographic position of the site of Qal'at Al-Bahrain and its exceptional natural advantages had made it one of the most important trading posts at the crossroads from Mesopotamia to the Indus Valley.

Evidence of copper trade with “The Land of Magan” (present-day Oman) dates back as early as 2200 BC, which coincides with the first occupation (City I) at the site of Qal'at Al-Bahrain. The archaeological excavations at the site have yielded an extensive copper workshop covering over 500 m². Indeed, copper, along with wood and precious stones, were the main exports from Dilmun to Mesopotamia. Some ancient texts even refer to a particular type of copper known as “Dilmun Copper”.

This work by internationally renowned Japanese artist Chiharu Shiota pays homage to the “memory” of this copper trade which contributed to the wealth of Dilmun and its capital, the site of Qal'at Al-Bahrain, for many centuries.

شيهارو شيووتا فنانة يابانية متخصصة في فنون الأداء والتكريب، وهي تعيش وتعمل في برلين بألمانيا منذ العام ١٩٩٦، وقد حازت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز المرموقة ونظمت العديد من المعارض الدولية.

اشتهرت شيهارو شيووتا بالبيئات المميّزة التي تصنعها، والتي تقوم فيها بملء مساحات الغرفة بطريقة توحى بالضخامة من جهة، والزّقة والشاعرية من جهة أخرى وهي تعتمد في أعمالها على عدد من المفاهيم المعيّنة، مثل الذّكري والنسيان، والحلم والنوم، وأثار الماضي والطفولة، والتعامل مع الهموم، وتبدع في ذلك طرقاً متنوّعة للتعبير عنها، ومن أشهر تلك الطرق التركيبات المؤلفة من خيوط سوداء تلتف حول مجموعة متنوّعة من الأشياء بشكل يكاد يغلفها ويغطيها تماماً، وتشمل تلك الأشياء أغراضاً تُستخدم في الحياة اليومية وفي المنزل، مثل بيانو محترق، فستان زفاف، معطف مطر نسائي، بل وحتى الفنانة نفسها وهي نائمة.

تنتمي شيووتا إلى جيل من الفنانين الشباب ممّن حقّقوا صيتاً عالمياً لافتاً خلال السّنوات الأخيرة جزاء أعمالهم الفنيّة المتعلقة بالجسم البشريّ. يعود سرّ لغتها الصّوريّة التي تميّز بها إلى تعليمها في معاهد الفنّ الألمانيّة مع مارينا أبراموفيتش، وهي تتمحور حول أعمال فنّ التركيب الأدائيّ خلال حقبة سبعينيّات القرن العشرين، والتي كان من بين رواده أبراموفيتش، أنا مانديتا، جانين أنتوني، لويز بورجوا، كارولي شنيمان، وريبيكا هورن، والتي استلهمت منهم شيووتا لغتها الصّوريّة الفريدة.

Chiharu SHIOTA is a Japanese-born performance and installation artist who has been living and working in Berlin since 1996. Shiota holds many distinguished prizes and has exhibited internationally.

Chiharu Shiota is best known for creating room-filling, monumental yet delicate, poetic environments. Central to the artist's work are the themes of remembrance and oblivion, dreams and sleep, traces of the past and childhood, and anxieties. Shiota finds diverse visual expressions for these subject matters, the most celebrated of which are her impenetrable installations of black thread which often enclose various household and everyday, personal objects: a burnt-out piano, a wedding dress, a lady's mackintosh, and sometimes even the sleeping artist herself.

Chiharu Shiota belongs to a generation of young artists who have garnered international attention in recent years for body-related art. Her education at German art schools with Marina Abramovic from 1996 holds the key to her pictorial language; a language - that is unmistakably oriented around the artistic solutions of the performance and installation art of the 1970s – which was pioneered by the likes of Abramovic, Ana Mendieta, Janine Antoni, Louise Bourgeois, Carolee Schneemann, and Rebecca Horn.

www.chiharu-shiota.com

ماري فرانسواز روي فنّانة وعازفة ومصمّمة من فرنسا، وهي أيضاً مستشارة لهواة اقتناء الأعمال الفنّية الحديثة والمعاصرة وتمتلك خبرة في مجال التسويق والاتّصال تمتدّ لأكثر من ٢٠ عاماً مع مؤسسات عالميّة مثل لوريال، قناة TFI الفرنسية، مجموعة فيننغفيسست الإيطالية، و ولفورد التمساويّة، وغيرها. تنحدر روي من عائلة موسيقيّة أصيلة تضمّ الموسيقار آرثر هونيجير، وقد درست العزف على البيانو والغناء في المعهد الموسيقي العالي في فرنسا.

كفّنانة، بدأت ماري فرانسواز بالعمل أوّلاً بمادّة الخرسانة التي كانت تقوم بطباعة صورها الفوتوغرافيّة عليها، ثم توسّعت إلى موادّ أخرى مثل الزجاج والقماش والمرمر والصّخر وغيرها، وهي تقوم من خلالها باستكشاف موضوعها المفضّل: الكتابة، أداة الاتّصال العالميّة للبشر. وقد عُرضت أعمالها في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا، وهي أيضاً معروضة في أماكن عامّة في إسبانيا وإيطاليا والبحرين ومجموعات خاصّة في أوروبا والولايات المتّحدة والمغرب.

كما عملت ماري فرانسواز أيضاً مع فنّانين آخرين في تركيبات فنّية كبيرة الحجم ومتعدّدة الوسائط استخدمت فيها تقنيّات حديثة، وقد عُرضت هذه الأعمال في أماكن عامّة ومتاحف ومساحات خاصّة. وصمّمت مع الفنّان لوك مارتيينز تركيبات فنّية متعدّدة الوسائط مثل «بيان السريالية» (Le Manifeste du Surréalisme)، و «جداريّة» (Mural) التي تخلّد ذكرى الشّاعر الفلسطينيّ الكبير محمود درويش.

Marie-Françoise ROUY is a French artist, musician, designer and adviser for modern and contemporary art collectors with an extensive 20 years experience in marketing and communication (L'Oréal, French TV channel TF1, Italian Fininvest group, the Austrian Wolford etc). Rouy comes from a family of musicians – which includes Swiss composer Arthur Honegger, and is a musician herself, having studied both piano and vocals at the Conservatory of Music in France.

Artist Marie-Francoise Rouy initially worked with concrete before branching out to other materials such as glass, fabric, alabaster, stone, etc. She uses these media to print her own photos, frequently exploring her favourite theme: Writing; the universal sign of human communication. Her works have been exhibited in France, Belgium, Italy and Spain, and also featured in public (Spain, Italy, Bahrain) and private collections (Europe, the United States and Morocco).

Marie-Francoise Rouy collaborated with a number of artists on large-scale multimedia installations featuring cutting-edge technologies, for public spaces, museums, and even private residences. Together with Luc Martinez, she has designed multimedia installations such as “Le Manifeste du Surréalisme” and “Mural” - an homage to the great Palestinian poet Mahmoud Darwich.

www.mf-rouy.com

لوك مارتينيز ملحن وعازف موسيقيّ يجيد العزف على عدّة آلات، إضافةً إلى كونه مصمّم صوت وفنان متخصّص في الوسائط (الميديا) الجديدة. قام بتصميم وتنفيذ أنظمة الصّوت لأكثر من ٢٠ متحفاً ومعرضاً كبيراً داخل فرنسا وخارجها، مثل متحف الحرب العالميّة الأولى (ميو ٢٠١١)، متحف شارل ديغول التذكاريّ (٢٠٠٨)، المدينة الوطنيّة لتاريخ الهجرة (باريس ٢٠٠٧)، والمتحف الوطنيّ (باريس ٢٠٠٩).

أمّا كفنان رقميّ، فقد صنع مارتينيز تركيباتٍ فنيّةٍ غامرة استخدم فيها وسائط جديدة، من بينها "قاعة ماك لوهان" (مونتريال وتورونتو - كندا ٢٠١١)، و "سرعة الهروب" مع ستارك وريتشارد برانسون (صالة عرض لويس فيتون، باريس ٢٠٠٧)، وصمّم نظام الصّوت التفاعليّ للعمل الفنيّ "جدارية" (Mural) بالشراكة مع ماري فرانسواز روي في المنامة (٢٠١١).

مارتينيز أيضاً من رواد بثّ الحفلات الموسيقيّة عبر شبكاتٍ عالية النّطاق لمشاهدتها بالوقت الحقيقيّ في أماكن متباعدة بشكلٍ متزامن (٢٥ مدينة منذ العام ١٩٩٢).

حاز مارتينيز على جائزة "الفنون الإلكترونيّة" (Arts Electronica) سنة ١٩٩٦ لقاء ابتكاراته في مجال الأنظمة الرّقميّة التفاعليّة، وهو يعتبر اليوم أحد أبرز المتخصّصين في التّقنيّات التفاعليّة الجديدة في الصّوت والموسيقى.

lucmartinez@free.fr

Luc MARTINEZ is a French composer, multi-instrumentalist, sound designer and new media artist. He conceived and realised the sound design for more than 20 museums and large exhibitions in France and abroad; World War I Museum (Meaux 2011), Charles de Gaulle Memorial Museum (2008), National City of History of Immigration (Paris 2007) and the National Museum (Paris 2009).

As a digital artist, he realised new media and immersive installations such as “Mac Luhan Parlour” (Montreal and Toronto - Canada, 2011), “Escape Velocity” With Starck and Richard Branson (Louis Vuitton art Gallery, Paris 2007) and conceived the interactive sound design for “Mural” in which he collaborated with Marie-Françoise Rouy in Manama (2012).

He is also a pioneer in network realtime concerts using high bandwidth, sound and video shared between distant places – 25 cities in the world since 1992).

Luc Martinez received the “Arts Electronica” Prize in 1996 for his innovations in interactive digital systems, and is today considered a leading specialist in new interactive technologies dedicated to sound and music.

lucmartinez@free.fr

www.moc.gov.bh

أوجيه الدولية شركة هندسة مدنيّة لها باع طويل في المشاريع المعماريّة. من بينها فرع جامعة الشّوربون ومتحف اللّوفر في أبو ظبي، منتجعات الفور سيزنز في مراكش، وأعمال التّجديد والتّرميم لفندقيّ الرّيتز وجورج الخامس في باريس. وتتعامل الشركة مع مكاتب للهندسة المعماريّة مرموقة عالميّاً مثل فوستر وشركاه، سنوهيتا، بورتزمارك، جان نوفيل، وفرانك غيري.

OGER INTERNATIONAL is a French civil engineering company that has been involved in many prestigious projects, including La Sorbonne University & the Louvre Museum in Abu Dhabi, the Four Seasons Resorts in Marrakech and the Ritz and Georges V hotel renovations in Paris. The company also partners with world-renowned architecture firms including Foster & Partners, Snøhetta, Portzamparc, Jean Nouvel, and Frank Ghery.