

אזורי פתח תקווה למוזיאון פתח תקווה

מוזיאון
petach tikva
פתח תקווה
museum
לאמנות
of art

תערוכות יחיד

מתחפפות בתקופת הפנים
מאזן חיים: תמיכה מערבת יחידה

Petach Tikva Museum of Art
Living Zones: Eight Solo Exhibitions

פיטר יעקב מלץ: למורה השמיים

פיטר יעקב מלץ: لماذا السماء زرقاء
Peter Jacob Maltz: Why is the Sky Blue

בחרו לימים

תומר ספיר: אבן למורה אמי

שומע את הצלצלים, עכשיו בוקר

עמי

תומר ספיר: لكن لماذا أسمع الصراصير الآن الصباح
Tomer Sapir: But Why do I Hear the Crickets, it's Morning

אלכסנדר זוקרמן

רביב: שקיעות

אלכסנדר זוקרמן: بحار
Alexandra Zuckerman: Seas

צוקרמן: ימים

2022-3

מאיה כהן לוי: גוף אדמה

מאיה כהן לוי: جسد الأرض

מאיה כהן לוי: جسد الأرض
Maya Cohen Levy: Body of Land

קו ונקודה: מחווה לגיל אלקבץ

דינה גולדשטיין:

خط صافي: تكريمًا لجيل الكابيتس
Bottom Line: Tribute to Gil Alkabetz

דינה גולדשטיין: أعمال سحر
Dina Goldstein: Acts of Magic

إيلران دهان: اليوم فقط
Eliran Dahan: Just for Today

אלירן דהן: רק להיום

פיטר יעקב מלץ: למה השמיים

בחוילים

פיטר ג'קוב מילטס: لماذا السماء زرقاء
Peter Jacob Maltz: Why is the Sky Blue

אוצרת: אירנה גורדון

القائمة: إيرينا غوردون

Curator: Irena Gordon

החלק השלישי מוצג בחלל הימני המזרחי, ובו מוצעים לדפדוף ספרי-אמן שיצר האמן. ספרי-האמן עוסקים בשאלות גוגל נוספות, דוגמת "מה השעה". מכאן מפליג מלץ ליצירת מופעים ציוריים מסחררים ועזי-מבע, צבעוניים ומונוכרומטיים כאחד, הנעים בין פסיכדליה וסימבוליזם לבין אקספרסיוניזם ופופ ובין ריאליזם לקריקטורה. השאלות הן הכוח המניע מאחורי פעולת האמנות של הספרים, והן ההשראה לחומריות הגדושה שלהם, לאינטנסיביות של הצבע ושל הדימוי. המבקרים מוזמנים לדפדף בעולמות שהשאלות מעלות, ללא תשובות. זוהי הזמנה לקרבה ולמגע, לחשיפה ולשיתוף, ומעל לכל — להיסחפות אל מחוזות אחרים, בלתי שגרתיים, חלקם קשים וחלקם חלומיים.

בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות

מפעל הפיס

פיטר יעקב מלץ הוא כרוניקן, אמן וצליין חזותי, המתבונן במציאות של חיי האינדיבידואל מתוך תודעה היסטורית רחבה. במערך העבודות שיצר פורש מלץ התנסויות אישיות, הערוכות בהקשרי ההתרחשות הגדולה, הקולקטיבית, הלוכדת עבר ועתיד. העיקרון הארס-פואטי שביסוד התערוכה קורא להתאהבות במעשה האמנות, באמנות ככלי רב-עוצמה ליצירת שינוי ולתפיסת המוזאון כמרחב טרנספורמטיבי, המזמן מפגש של השעיה והשהיה, של שאלות ללא תשובות.

"למה השמים כחולים" היא שאלה החוזרת תדיר במנוע החיפוש של גוגל — אחת מתשע שאלות נפוצות, קיומיות-גותיות או שימושיות ובנאליות, שדגם מלץ מגוגל, שם הן נענות על-ידי אלגוריתם דיגיטלי חסר זהות. ההכרה בצורך האנושי להעלות שאלות ולקבל תשובות מהירות היא שמניעה את התערוכה. מלץ מבקש להשיב את האינטימי והאישי, המדומיין וההתנסותי, ממחוזות אנונימיים וסטטיסטיים, רציונליים וכלכליים.

שלושת חלקי התערוכה מתווים חזרה ממחוזות הווירטואליה אל המרחבים הקונקרטיים, החומריים והצורניים של האמנות, תוך בחינת אופיים המודרניסטי-גיאוטריו של חלונות המוזאון, של מבואת הכניסה והחלל הסמוך אליה. את מסכי המחשב או הטלפון הנייד מלץ מחליף בחללי התצוגה הפיזיים, ואת השיטוט באינטרנט הוא ממיר במסע במוזאון, המציע הרהור על המסתורין הכמוס בחולין ובאגביות: החלק הראשון מקדם את פני הבאים כבר ברחבה: במעלה קיר הכניסה למוזאון, כנגד 17 החלונות המשקיפים החוצה, מוצבת עבודה ששמה כשם התערוכה, **למה השמים כחולים**. העבודה דמוית הוויטראז' מגוללת סיפור אישי של מאבק בין חיים ומוות במהלך מחלה קשה שתקפה את בנו של האמן. זהו מסע אלגורי, המחייב הליכה לאורך החזית והתבוננות בבניין מקרוב ומרחוק, תוך התמסרות לזמן המתמשך ושירוב למבט חטוף.

החלק השני של התערוכה מקבל את פני הנכנסים לחלל המוזאון בתבליט גדול-ממדים הקרוי **What to Watch** — שאלה נוספת המופנית לגוגל ונענית בהמלצות על תוכניות טלוויזיה. מלץ תוהה עליה בהקשר האמנותי: התבליט מורכב מחלקים פיזוליים, שהועתקו ממחסן פריטי טבע דומם של המגמה לאמנות חזותית בתיכון תלמה ילין, שמלץ עומד בראשה. חלקי התבליט נוצרו מעיסת נייר שהוכנה מרישומי טבע דומם זנוחים של התלמידים, שהשימוש החוזר בהם פועל כשימור של אנרגיה יצירתית. אחת ההשראות לתבליט התקבלה ממורו של מלץ, פסח סלבוסקי, שהלך לעולמו ב-2019.

Peter Jacob Maltz is a chronicler, an artist, and a visual pilgrim who makes his way through the present reality of individual life with a broad historical consciousness. In his array of works, Maltz unfolds his personal experiences, set in the context of a large experience that encapsulates past and future. The ars-poetical principle underlying the exhibition calls for passion for the work of art, for art as a powerful tool for change, and the museum as a transformative space that summons an encounter of suspension and lingering, of questions without answers.

“Why is the sky blue?” is a frequently asked question in Google’s search engine—one of nine common, existential-philosophical or practical-banal, questions sampled by Maltz from Google, where they are answered by a disembodied digital algorithm. The recognition of the human need to ask questions and receive quick answers is the driving force behind the exhibition. Maltz strives to reclaim the intimate and personal, the imaginary and empirical, from anonymous and statistical, rational, and economic realms.

The three parts of the exhibition outline a return from the realms of the virtual world to art’s concrete, material, and formal spaces, while exploring the modernist-geometric nature of the Museum’s windows, the entrance foyer, and the space adjacent to it. Maltz replaces the computer or mobile phone screens with the physical exhibition spaces, and surfing the web—with a journey through the Museum, which offers a reflection on the mystery hidden in the ordinary and incidental.

The first part welcomes visitors coming into the Museum’s open-air entrance concourse. The

**How to
make
money**

eponymous work **Why is the Sky Blue** is installed on the outside against 17 windows above the entrance. Suggestive of stained-glass windows, the work unfolds a personal struggle between life and death during a serious illness that attacked the artist’s son. It is an allegorical journey, which requires one to walk along the façade and observe the building from near and far, while leading to a lengthy experience and refusing a quick glance.

The second part welcomes those entering the museum with a large relief entitled **What to Watch**—another question addressed to Google and answered with recommendations on TV programs. The question prompts Maltz to reflect on it in an artistic context: The relief consists of sculpted elements, copied from still-life items kept in a storeroom of the Visual Arts Stream at Thelma Yellin High School, which Maltz heads. The relief’s constituent elements were created from papier mâché, prepared from the students’ abandoned still-life drawings, whose reuse acts as a conservation of creative energy. One of the inspirations for the relief was Maltz’s own teacher, Pesach Slabosky, who passed away in 2019.

The third part is presented in the elongated space on the right, where books created by the artist are offered for browsing. These books address additional Google questions, such as “What time is it?” From this Maltz departs to create dizzying, highly expressive pictorial manifestations, both colorful and monochromatic, ranging from psychedelia and symbolism to expressionism and pop art, and from realism to caricature. The questions are the driving force behind the books’ artistic creativity, inspiring their overflowing materiality and intensity of color and imagery.

Visitors are invited to browse the worlds evoked by the questions, without answers. It is an invitation to closeness and contact, to exposure and sharing, and above all—an invitation to drift into other, extraordinary realms, some harsh and some dreamy.

Supported by the Israel Lottery Council for Culture and Arts

بجولة في المتحف، تعرض التفكير بالغموض الكامن في اليومي الوضعي والعرضية.

يرحب الجزء الأول بالقادمين إلى الفناء: في أعلى جدار دخول المتحف مقابل 17 شباك تطل إلى الخارج، هناك عمل اسمه كاسم المعرض، **لماذا السماء زرقاء**. العمل الذي يشبه القبتراج يروي قصة شخصية عن الصراع بين الحياة والموت أثناء مرض شديد أصاب ابن الفنان. إنها رحلة رمزية تتطلب السير على طول الواجهة والتمعن في البناية عن قرب وبعد من خلال الاستسلام للزمن المتواصل ورفض النظرة الخاطفة.

الجزء الثاني من المعرض يستقبل الزوار الداخلين فضاء المعرض بنقش بارز ضخم اسمه **What to Watch** — سؤال آخر موجّه لمحرك جوجل والرد عليه هو توصية بمشاهدة برامج تلفزيونية. ميلتس يتساءل في السياق الفني: عن النظرة في السياق الفني: يتألف النقش من أجزاء نحتية أخذت من مستودع أغراض طبيعية صامته من قسم الفن البصري في ثانوية تلما يلين، الذي يترأسه ميلتس. أجزاء النقش صنعت من معجونة ورق مصنوعة من رسومات تلاميذ مهملة لطبيعية صامته، وإعادة استخدامها بمثابة حفظ الطاقة الإبداعية. أحد مصادر الإلهام لهذا النقش هو معلم ميلتس، ببساح سلبوسكي، الذي توفي عام 2019.

الجزء الثالث المعرض في الفضاء اليميني الطويل، وفيه كتب فنان التي أنتجها وهي معروضة للمطالعة. أيضًا كتب الفنان تتناول من هنا بيحر ميلتس إلى إنتاج عروض رسم مذهلة شديدة التعبير، ملونة وأحادية اللون على حد سواء، التي تتراوح بين ابداع الهلوسة والرمزية بين التعبيرية والبوب بين الواقعية والكريكاتير. الأسئلة هي القوة المحركة من خلف العمل الفني في الكتب وهي المهمة لفيض ماديتها، وكثافة اللون والتصوير.

الزائرون مدعوون إلى تصفح عوالم تطرحها الأسئلة، بدون أجوبة. هذه دعوة للاقترب واللمس، للكشف والكشف، وفوق ذلك كله، الانجراف إلى عوالم أخرى، غير اعتيادية، بعضها قاسية وبعضها حالمة.

بدعم من مجلس هبايس للثقافة والفن

بيتر جاكوب ميلتس هو سارد للزمن، فنان وحاج بصري، يسير في واقع حياة الفرد من خلال وعي تاريخي واسع. في مخطط الأعمال التي أنجزها يطرح ميلتس تجارب شخصية، التي تتمازج مع يقظة الأحداث الكبرى، الجماعية، التي تمسك بالماضي والمستقبل. المبدأ الأيروي شعري في صلب المعرض يدعو إلى عشق العمل الفني، بالفن كأداة شديدة القوة لتغيير تصوّر المتحف كحيز تحويلي، الذي يستدعي لقاء من التحية والترتيب مع أسئلة بدون أجوبة.

“لماذا السماء زرقاء” هو سؤال يتكرر في محرك البحث جوجل، وهو أخذها من تسعة أسئلة شائعة، وجودية قوطية أو تطبيقية ومبتدلة، هي عينات أخذها ميلتس من جوجل تتوافق خوارزمية رقمية بدون هوية. الاعتراف بالحاجة البشرية لطرح أسئلة والحصول على أجوبة سريعة هي التي تحرك المعرض. يسعى ميلتس لاستعادة الحميمي الشخصي، المتخيل والتجريبي، من عوالم مجهولة إحصائية، عقلانية واقتصادية. ثلاثة أجزاء المعرض تعيد الترسيم من عوالم افتراضية إلى الحيزات العينية، المادية والشكلية للفن، من خلال اختبار أنماط حدائية هندسية لشبابيك المتحف، أروقة الدخول والفضاء المحاذي لها. يستبدل ميلتس شاشات الحاسوب أو الهاتف الخليوي بفضاءات عروض مادية، والابحار في الإنترنت

תומר ספיר: אבל למורה אני שומעת את הצלצלים, עכשיו בוקר

14 תומיר ספיר: لكن لماذا أسمع الصراصير، الآن الصباح

Tomer Sapir: But Why do I Hear the Crickets, it's Morning

אוצרת: אירנה גורדון • القیمة: إیرنا غوردون

Curator: Irena Gordon

13

גלגוליהם בעבודת הווידיאו המוקרנת. במעברים הללו נקשרים מושגי החטא העתיק, הקללה והקורבן, הנקראים בתווך שבין האישי-ביוגרפי לאוניברסלי ובין התיעודי לספקולטיבי. יחד נוצרת מסכת אלגורית על עתיד האנושות, הקשורה בטבורה לתא המשפחתי האינטימי ולמטוטלת רגשית בין כאב וכעס, געגוע וחרדה, אשמה ואהבה, חמלה, אמן וביטחון.

outset. בתמיכת קרן אווטסט לאמנות עכשווית באדיבות גלריה שלוש לאמנות עכשווית, תל-אביב

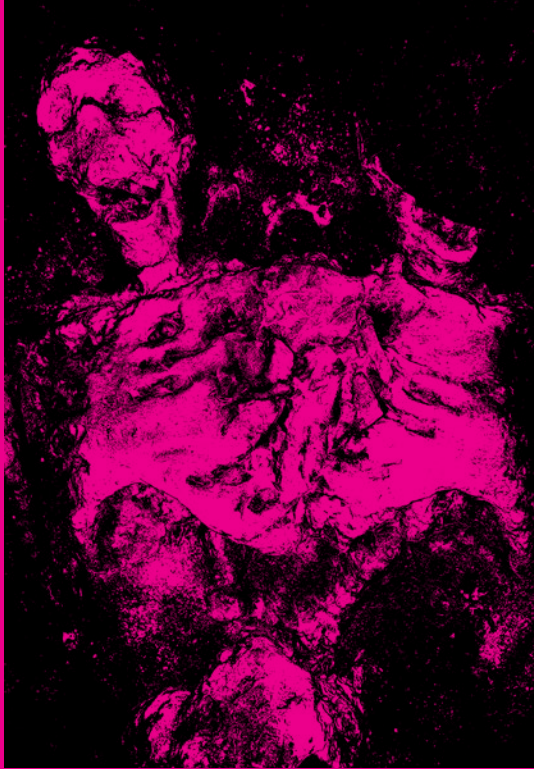
בבוקר יום שישי אחד בסתיו, לפני כארבע שנים, כשצעד עם ילדיו התאומים לבית הספר, שאלה בתו של תומר ספיר, תמרה: "אבל למה אני שומעת את הצרצרים, עכשיו בוקר". השאלה נשמעה לו כמו חזון של נביאה שזיהתה שיבוש בטבע, והדהדה חלום שחלם פעם, שבו הוא מהלך באור החיוור של עלות השחר בשולי עיר חרבה, בין זירות של קרבות כלבים, שרידי מדורות, כתמי דם, שרשראות ופגרי כלבים. בהמשך הדרך לבית הספר מצאו התאומים על הרצפה עלה משונה, עם "עיניים מרושעות" שיצרה מחלה שאיכלה את הצמח. זו תחילתה ואחריתה של סצנה קולנועית אפוקליפטית שמציב ספיר בחלל המוזאון, סצנה המספרת על חטא מן העבר הזולג אל מיתולוגיה עתידית. חלקי המיצב הקולנועי — "חלום הנביאה", "אימון הלוחם", "החטא העתיק, הקללה והקורבן", "המאה ה-20", "פולשים", "חלום האב" — מתגלמים בסוגי מדיה שונים — וידיאו, צילום, פיסול וטקסט — ליצירת מהלך הנע בזמן ובמרחב בעת ובעונה אחת.

החטא העתיק, המהווה נקודת-מוצא למיצב, נעוץ בהפרעה שהתרחשה בטבע — חידה עמומה שאינה מתפענחת עד תום אך מסתמנת כסירובה של האנושות, כיחידים וכקולקטיב, לקחת אחריות על המשבר האקלימי-אקולוגי, על המשבר המוסרי ועל השלכותיהם הסביבתיות, החברתיות, הכלכליות והפוליטיות המורגשות כיום.

ספיר יוצר סביבת חירום של אסון והישרדות, הנעה בין האמת המדעית לבין הבדיה ובין הסמלי והמיתי לבין המחקרי. במרכזה מוצב מבנה ארעי גדול, מעין אוהל, מחנה או בית זמני, העשוי משילוב של חומרים אורגניים וסינתטיים: יריעת עלים מיובשים ומטופלים, יריעת פלסטיק שקוף (שעליה ציירה תמרה וקישטה במוצרי סדקית), יריעת אלומיניום, שמיכות למניעת היפותרמיה הלקוחות מערכות הישרדות. הצופים מוזמנים להיכנס פנימה, לשבת על כריות ולצפות בהקרנת וידיאו דו-ערוצית: בערוץ אחד נראה הבן נמרוד מתאמן בקפוארה עם המנטור שלו, מרסלו אוליביירה; ובערוץ השני תמרה מספרת על אירועים שונים ומסתוריים, בהם חלום אפוקליפטי שחלמה.

הווידיאו מערבל תצלומים אישיים מטיוול של ספיר כילד בבצות שורצות תנינים בארצות-הברית, ומסרטי אנימציה וסרטי טבע שצילם, עם תיעוד של העבודות הפיזיות המוצגות בחלל התערוכה: יריעת העלים, שני פסלים גדולים של מעין יצורים מיתיים, שלדים שקמו לתחייה והיו לנוכחיות מהפנטות ומזרות אימה, שרידים של קרבות הכלבים, והכיתוב MOVING TO A FRIENDLY TERRITORY. הצופים נעים בתוך כך בין הפיזיות של חלל התצוגה והמוצגים החומריים בה, לבין

On an autumnal Friday morning, about four years ago, when he was walking his twin children to school, Tomer Sapir's daughter, Tamara, asked: "But why do I hear the crickets, it's morning?" The question sounded to him like the vision of a prophetess who identified a disruption in nature, and echoed a dream he once had, in which he was walking in the pale light of dawn on the outskirts of a ruined city, amid dogfight arenas, the remains of bonfires, blood stains, chains, and dog carcasses. Farther along the way to school, the twins found an oddly-shaped leaf on the ground, with "evil eyes" created by a disease that gnawed on the plant.

This is the beginning and end of an apocalyptic cinematic scene installed by Sapir in the museum, recounting a sin from the past that trickles into a future mythology. The various parts of the cinematic installation: "The Prophetess's Dream," "The Warrior's Training," "The Ancient Sin, the Curse, and the Victim," "The 20th Century," "Invaders," "The Father's Dream," are embodied in different media—video, photography, sculpture, and text—to form a temporal and spatial process.

The ancient sin, which serves as a point of departure for the installation, is rooted in the disturbance that occurred in nature—a vague riddle that is not fully understood, but manifests itself as the refusal of mankind, as individuals and as a collective, to take responsibility for the climatic-ecological crisis and the moral-ethical crisis, and for their environmental, social, economic, and political repercussions felt today.

Sapir creates an emergency environment of disaster and survival, which swings between scientific truth and fiction, and between the symbolic-mythical and the scholarly. It is centered on a large makeshift structure, a tent of sorts, a camp or a temporary house

made of a combination of organic and synthetic materials: a sheet of dried and manipulated leaves, a sheet of transparent plastic (which Tamara painted and decorated with haberdashery products), an aluminum sheet, and Mylar blankets taken from survival kits. Viewers are invited to enter, sit on cushions, and watch a two-channel video projection: one channel features the son, Nimrod, practicing capoeira with his mentor, Marcelo Oliveira, and the other shows Tamara talking about various mysterious events, including an apocalyptic dream she had.

The video blends personal photographs from Sapir's trip as a child to alligator-infested swamps in the United States, and from animated films and nature films he

shot, with documentation of the physical works on view in the gallery: the sheet of leaves, two large sculptures of what seem like mythical creatures, skeletons that were resurrected and became mesmerizing and terrifying presences, remnants of the dog fights, and the inscription: "Moving to a Friendly Territory." The viewers move between the corporeality of the exhibition space and the material exhibits in it, and their incarnations in the screened video work. Via these transitions, the concepts of the ancient sin, the curse, and the victim are tied together and construed in the intermediate space between the personal-biographical and the universal, the documentary and the speculative. Together they spawn an allegorical treatise on the future of humanity, closely tied to the intimate family unit and to an emotional pendulum swinging between pain and anger, longing and anxiety, guilt and love, compassion, trust, and security.

Supported by Outset Contemporary Art Fund, courtesy of Chelouche Gallery for Contemporary Art, Tel Aviv

"تدريب المقاتل"، "الخطيئة القديمة، اللعنة والضحية"، "القرن العشرين"، "غزاة"، "حلم الأب" — تتجسد بأنواع وسائط مختلفة — فيديو، تصوير فوتوغرافي، نحت ونص — على شكل مسار خطي متزامن في الوقت نفسه.

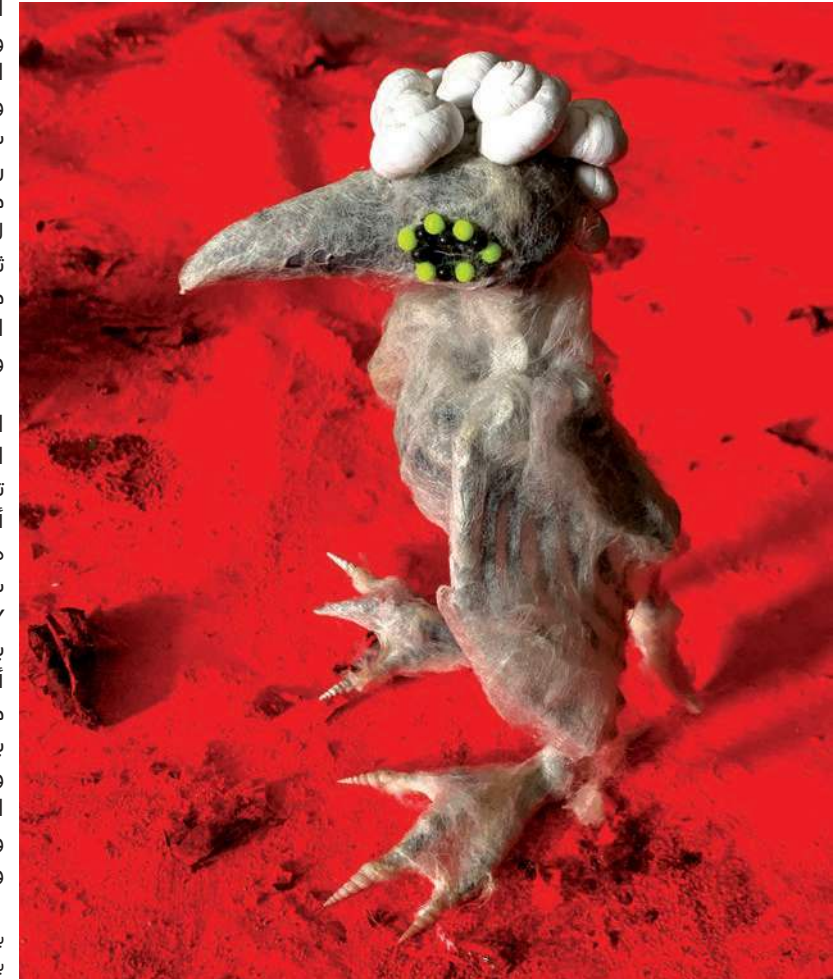
الخطيئة القديمة، التي تشكل نقطة انطلاق للمنشأ، مغرورة بالاضطراب الذي حدث في الطبيعة — لغز غامض لا يجري تأويله حتى النهاية يبدو كرفض للبشرية، أفرادًا وجمعا، لتحمل مسؤولية أزمة المناخ البيئية، والأزمة الأخلاقية على جميع اسقاطاتها البيئية، الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية التي نلمسها اليوم.

سبير يخلق بيئة طوارئ من الكارثة والبقاء، تتراوح بين الحقيقة العلمية والخيال بين الرمزي والأسطوري والبحثي. في المركز بناية مؤقتة ضخمة، تشبه الخيمة، المعسكر أو بيت مؤقت مصنوع من خليط مواد عضوية وصناعية: رقعة أوراق مجففة ومعالجة، رقعة بلاستيك شفاف (عليها رسمت تامارا وزينتها بقطع حياكة صغيرة)، رقعة ألومونيوم، حرامات لمنع انخفاض حرارة الجسد مأخوذة من أجهزة البقاء. المشاهدين مدعوون للدخول، الجلوس على الوسائد ومشاهدة عرض الفيديو ثنائي القناة: على قناة واحدة نشاهد الابن نمرود يجتهد مع رياضة الكبورية مع مدربه، مارسيلو أوليبييرا؛ وعلى القناة الثانية تامارا تحكي عن مناسبات مختلفة وغامضة، وبضمنها حلم آخروي رأته.

يمزج الفيديو بين صور شخصية من رحلة سبير الطفل في مستنقعات مليئة بالتماسيح في الولايات المتحدة، وكذلك أفلام الأنمي وأفلام طبيعة صورها، مع توثيق لأعمال جسدية معروضة في فضاء المعرض: رقعة أوراق، تمثالين كبيرين على شكل مخلوقات أسطورية، هياكل عظمية بعثت للحياة من جديد وتحولت إلى حضور ساحر غريب ومخيف، بقايا صراع كلاب، وكتابة MOVING TO A FRIENDLY TERRITORY؛ بحيث يتحرك المشاهدون بين مادية فضاء المعارضات المادية وتطوراتها في أعمال الفيديو المعروضة. في تلك الانتقالات ترتبط مفاهيم الخطيئة القديمة، اللعنة والضحية، التي تتراوح بين الشخصي في السيرة الذاتية والكوني وبين التوثيقي والتخميني. معًا تتشكل أطروحة استعارية لمستقبل البشرية، المربوطة من سرتها بالخلية العائلية الحميمة والتأرجح العاطفي بين مشاعر الألم والغضب، الحنين والقلق، الاتهام والحب، الرأفة، الثقة والأمن.

بدعم مؤسسة أوتست للفن المعاصر، بلطف من جاليري شلوش للفن المعاصر، تل أبيب

في صباح يوم جمعة من الخريف، قبل حوالي أربع سنين، عندما سار مع طفليه التوأمين إلى المدرسة، سألت ابنة تومير سبير، تامارا: "لكن لماذا أسمع الصراصير، الآن الصباح". بدا له ذلك السؤال كرؤية نبية لاحظت اضطرابًا في الطبيعة، مرددة صدى رؤيا حلم بها ذات مرة، حيث كان يسير في ضوء خافت من الفجر في أطراف مدينة مهجورة، بين ساحات معارك كلاب، بقايا نيران، بقع دم، سلاسل وجثث كلاب. في الطريق إلى المدرسة عثر التوأم ورقة غريبة على الأرض، مع "عيون شريرة" هي نتاج مرض أهلك النبتة. هذه بداية ونهاية مشهد سينمائي آخروي يوضعه سبير في فضاء المتحف، ويحكي عن خطيئة من الماضي تنزلق إلى أسطورة مستقبلية. أجزاء المنشأ السينمائي — "حلم نبية"،

עמי רביב:

عمي رفيف: غروب
Ami Raviv: Sunsets

26

אוצרת: אירנה גורדון · القِيَمَة: إيرينا غوردون
Curator: Irena Gordon

25

24

23

אלכסנדר זוקרמן:

ימיים

אלכסנדר זוקרמן: יחאר
Alexandra Zuckerman: Seas

אוצרת: אירנה גורדון • القیمة: إیرینا غوردون

Curator: Irena Gordon

Ami Raviv relies on the features of one of the Museum's corridor spaces as a point of departure, transforming it into a metaphor for the human condition. He marks the territory and emphasizes its narrow, low structure, divides it, and installs obstacles and constraints within it and in relation to it. Three partitions, somewhat like revolving doors, stop the movement built into the space, whose purpose is passage between two doorways. While the eyes try to capture the horizon, one's breath is taken away, and the body tries to advance, but bumps into things, is halted, and must digest the disappointment innate to the illusionary possibility of moving forward.

The space thus becomes one minimalist-conceptual sculpture, whose divisions into vertical planes produce horizontal planes. On the space's walls Raviv installs paintings-sculptures, which echo topographical models or anthropomorphic landscapes, created with a unique technique he has been using for years: he draws the projection of his body on industrial wood, removes it from these surfaces with a chisel, and wraps them in linoleum. On the linoleum he paints monochromatic color fields reminiscent of landscapes of earth and sky at dusk, or perhaps, the writhing, struggling body and its bleeding wounds.

In the current exhibition these paintings-sculptures are not only installed on the walls, but also function as partitioning surfaces, which now invoke the closed "gates of heaven." Holding a promise, the partitions allude to the bronze reliefs by Italian Renaissance artist Lorenzo Ghiberti on the doors of the Florence Baptistery, and at the same time—to the closed gate in Kafka's story "Before the Law." Raviv thus points out the limitations of physical and mental freedom, the means of power and control, and the external and internal factors that threaten human freedom.

יأخذ عمي رفيف أحد فضاءات ممرات المتحف كنقطة انطلاق ويبنى من خصائصه مجازًا لحالة إنسانية. وهو يؤشر المنطقة ويقاوم من طابعها الضيق المنخفض، يقسمها ويضع بالتناسق معها وفي داخلها حواجزًا وقبوضًا. ثلاثة عناصر رئيسية من القواطع، نوعًا من الأبواب الدوّارة، توقف الحركة المبنية في فضاء غايته ممزًا بين الفتحات. بينما تحاول العيون اصطباد الأفق، يتوقف التنفس ويحاول الجسد التقدم لكنه يتوقف ويتطلب منه هضم خيبة إمكانية التحرك إلى الأمام. من خلال ذلك يتحول الفضاء إلى منحوتة تقليدية مفاهيمية على حد سواء، وتقسيمة إلى مستويات عمودية تخلق بدورها مستويات أفقية. على جدران الفضاء يضع رفيف لوحات منحوتات، التي تردد أصداء نماذج طبوغرافية أو مناظر تجسيمية. أنجز هذه الأعمال على مدار السنين بتقنية فريدة: يرسم ظل جسده على أسطح خشبية صناعية، يقطعه من داخله بالأزميل ويغلفه بمشمع. ويرسم عليه حقول أحادية اللون تذكّرنا بمناظر الأرض والسماء ساعة الغروب، وربما هو الجسد المتلوي الذي يصرار جروحه الدامية. هذه اللوحات-المنحوتات موضوعة هذه المرة ليس فقط على الجدران؛ هي بنفسها حواجز تتحول خلال ذلك إلى نوع من "أبواب الجنة" المغلقة بالوعد المتجسد بالحواجز تحيل إلى نقوش البرونزية لفتان النهضة الإيطالي لورنسو جيبيرتي على أبواب المعمودية في فلورنسا — وفي الوقت نفسه تستحضر الباب المغلق من قصة كافكا "أمام القانون". هكذا يشير رفيف إلى تقييدات الحرية المادية والفكرية، إلى وسائل القوة والسيطرة، وإلى العناصر الخارجية والداخلية التي تهدد الحرية الإنسانية.

עמי רביב לוקח את אחד מחלליו המסדרוניים של המוזאון כנקודת מוצא, ויוצר מתכונותיו מטאפורה למצב האנושי. הוא מסמן את הטריטוריה ומעצים את אופיה הצר והנמוך, מחלק אותה ומציב ביחס אליה ובתוכה מכשולים ומגבלות. שלוש מחיצות, מעין דלתות מסתובבות, עוצרות את התנועה המובנית בחלל, שתכליתו מעבר בין שני פתחים. בעוד העיניים מנסות ללכוד את האופק — הנשימה נעתקת והגוף מנסה להתקדם, אך נעצר ונדרש לעכל את האכזבה מאשליית האפשרות לנוע קדימה.

החלל הופך בתוך כך לפסל מינימליסטי-מושגי

אחד, שחלוקותיו למישורים אנכיים מייצרות בתורן מישורים אופקיים. על קירות החלל רביב מציב ציורים-פסלים, המהדהדים דגמים טופוגרפיים או נופים

אנתרופומורפיים. את העבודות האלה הוא יוצר במשך השנים בטכניקה מיוחדת: הוא רושם את היטל גופו על משטחי עץ תעשייתיים, גורע אותם מתוכם במפסלת ועוטף אותם בלינוליאום. עליו הוא מצייר שדות צבע מונוכרומטיים המזכירים נופי אדמה ושמים בשעת שקיעה, ואולי זה הגוף המתפתל ונאבק, ופצעיו השותתים.

ציורים-פסלים אלה מוצבים הפעם לא רק על הקירות; הם-עצמם משטחי המחיצות, שהופכות בתוך כך

למין "שערי גן עדן" סגורים. בהבטחה הגלומה במחיצות הן מאזכרות את תבליטי הברונזה של אמן הרנסנס האיטלקי לורנצו גיברטי על דלתות הבפטיסטריום בפיירנצה — אך בו-בזמן הן מנכיחות את השער הסגור בסיפורו של קפקא "לפני החוק". כך מצביע רביב על מגבלות החירות הפיזית והמחשבתית, על אמצעי הכוח והשליטה, ועל הגורמים החיצוניים והפנימיים המאיימים על החירות האנושית.

□□ הורתה של הסדרה **מגזרות צבע** בטכניקה. בגירי פסטל רכים בגוני אדום, סגול, צהוב, חום, ירוק וכחול, אלכסנדרה צוקרמן יוצרת מרחבים כמו־אחידים, שנראים כאילו בוצעו באופן מכני — אלא שמדובר בתהליך ידני ממושך ומוקפד. לכל רישום מיוחד צבע משלו וחיתוך גזרה משלו, שבחלקם הוא בולט לעין ובאחרים הוא כמעט נעלם על רקע המלבניות האחידה של השטח הצבוע. הגזרות הוכנו בהשראת דגמי "בורדה" ובעזרת סרגלי חייטים, בהמשך לסדרה קודמת של צוקרמן שהתבססה על חוברות רקמה.

העיקרון המרכזי המנחה את הסדרה (שחלקה מוצג בתערוכה הנוכחית) הוא הצמצום, המגבלות או האילוצים: מצע נייר בגודל קבוע, מילוי השטח בהנחה חזרתית של גירי פסטל, בגבולות נוקשים הנקבעים בעזרת שבלונה גדולה. בשל איכותם היבשה של גירי הפסטל, משיכתם על פני הנייר — בכיסוי שטח ידני במעין "הילוך אטי" — יוצרת שכבת צבע הנראית כאילו נפרשה מעל, כאשר במפגש עם שולי הנייר הלבנים נוצר מראה של הדפס. כל גיליון מבוצע בצבע אחד בלבד, והקומפוזיציה נוצרת בחלל שבין הרישומים. כל רישום משפיע, מושפע ומשתנה ביחס לרישומים הסמוכים לו, עם משחק בין השוליים הלבנים של הרישומים, הערוכים אלה לצד אלה בחלל, בתצורה אפשרית אחת בלבד מתוך פוטנציאל אינסופי כמעט של שילובים דיאלוגיים.

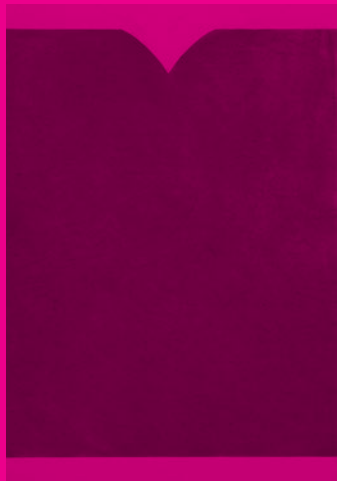
העבודה במסגרת פורמלית זו נמנעת מכל ייצוג או דימוי, מפורש או מרומז. הסדרה ממשיכה בכך את מסורת הפשטה האל־פיגורטיבית של המודרניזם, אך נוקטת ביחס אליה עמדה חושנית של פיטוליות רכה וחלומית. המרחבים הצבעוניים של צוקרמן קזמנים התנסות בחוויית ה"היות", כהתפשטות של זמן ומקום. אלה ניתנים לחישה מבעד לדקויות השינויים והסטיות בגיוון ובחיתוכי המשטחים, שבמבט ראשון נראים אחידים, אך במבט נוסף וקרוב מתגלה בהם תנועה רבה. הרישומים מקיפים את הצופה ומחייבים התבוננות ממוקדת ומבוזרת כאחת. כל חומריות צבעונית מובילה אל מחוזות נופיים ונפשיים אחרים, בעוד הגריעות הגיאומטריות המשתנות הופכות את הרישומים לאלמנטים פיזוליים־אדריכליים. הכותרת **ימים** היא ריבוי של ים ובה־בעת גם של יום. התנועה המימית מכילה זמן ומאותתת לאותו ייצוג נעדר־נוכח, שמישורי הציור מפעילים בתודעתנו בעודם משתנים בתוכה.

□□ ולادة سلسلة **قصاصات الورق** هذه بتقنيته. طباشير الباستيل الناعمة بألوان الأحمر, الأرجواني, الأصفر, البني, الأخضر والأزرق, تُشكّل الكسندرا تسوكرمان مساحات شبه موحدة, تبدو كأنها أنجزت بطريقة ميكانيكية — لكن الحديث عن عملية يدوية متواصل ودقيقة. لكل لوحة مخصص لون خاص بها وقصتها الخاصة, في بعضها يكون بارزًا للعين وفي غيرها يكاد يختفي على الخلفية المستطيلة الموحدة لمساحة اللون. تم إعداد القصاصات بوحى نماذج "البوردا" وبمساعدة مساطر الخياطين, استمرًا لسلسلة تسوكرمان السابقة التي استندت على كراسات التطريز.

المبدأ الرئيسي الذي يُرشد هذه السلسلة (جزء منها معروض في المعرض الحالي) هو التقليل, المحدودية والتقيد: رقيقة ورق بحجم ثابت, تعبئة المساحة بوضع متكرر لطباشير الباستيل, بحدود صارمة يتم تحديدها بمساعدة مرسام كبير. بسبب نوعية طباشير الباستيل الجافة, فإن مشحاتها على الورق, بتغطية يدوية بنوع من "الحركة البطيئة", تشكل طبقة لون تبدو كأنها تنتشر فوق, في اللقاء مع هوامش الورقة البيضاء يتشكل منظر طباعة. كل ورقة مشغولة بلون واحد فقط, والتكوين يتشكل في الفضاء بين الرسومات. كل رسمة تؤثر وتتأثر وتتغير مقارنة باللوحات المحاذية لها, مع تلاعب بين الهوامش البيضاء للرسومات, والمُنظمة الواحدة بجانب الأخرى في الفضاء, بتكوين محتمل واحد فقط من ضمن مكمون لا نهائي تقريبًا من اندماجات تحاورية.

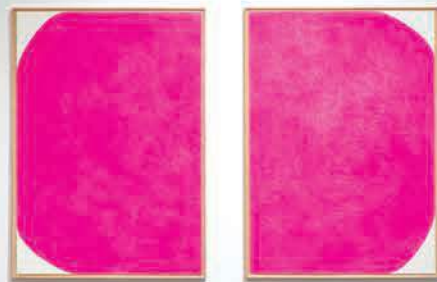
العمل في هذا لإطار الرسمي يمتنع عن أي تمثيل أو تصوير, بشكل صريح كان أم ضمني. وبهذا فإن هذه السلسلة تواصل تقاليد الحدائث للتجريد اللانصوري, لكنها تتخذ منها موقفًا حسيًا من النحت الناعم والحالم. فضاءات تسوكرمان الملونة تدعونا إلى اختبار تجربة ال"تكون", كتوسيع للزمن والمكان القابلان للاستشعار من خلف دقة التغييرات والانحرافات في لون وتقطعات الأسطح, التي تبدو لوهلة موحدة لكن بنظرة أخرى عن قرب تتجلى فيها الكثير من الحركة. اللوحات التي تحيط بالمشاهد وتستدعي التمتع التركيزي والمشتت على حد سواء. كل مادية تلوينية تؤدي إلى عوالم ذات مناظر ونفسيات أخرى, بينما يحول الانتقاص الهندسي المتغير الرسومات إلى عناصر نحتية معمارية. العنوان **بحار** وهي صيغة الجمع للبحر, لكنها باللغة العبرية تعني أيضًا الأيام في الوقت نفسه. حركة مائية تحتوي داخلها الزمن أيضًا وتشير إليه كتمثيل غائب حاضر, تُفغله مسطحات اللوحة في وعينا بينما ما زالت تتغير.

38

37

36

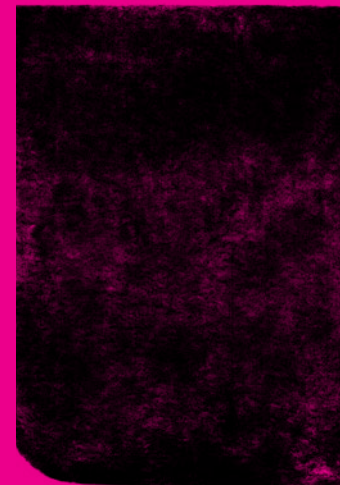

35

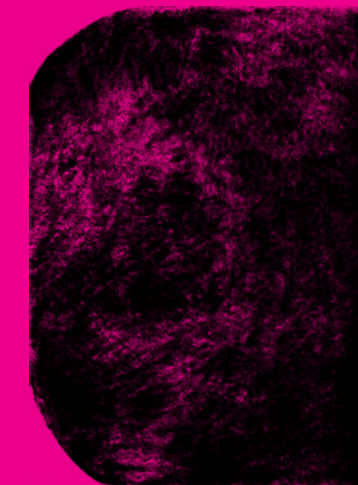

— The series **Color Cuts** originated in the technique. Using soft pastel chalks in shades of red, purple, yellow, brown, green, and blue, Alexandra Zuckerman creates quasi-uniform spaces that appear as though they were done mechanically, but, in fact, they are the result of a long, meticulous manual process. Each drawing has its own color and pattern, which in some cases is clearly visible and in others virtually disappears against the backdrop of the uniform rectangularity of the painted area. The cuts were inspired by Burda sewing patterns and created using tailors' measuring tapes, in continuation of a previous series which was based on embroidery manuals.

The guiding principle of the series (parts of which are presented in this exhibition) is reduction, limitations, or constraints: using a fixed-sized paper surface, filling the area with repeated application of pastel chalks, within strict borders determined by a large stencil. Due to the dry quality of the pastel chalks, their strokes on the paper—manually covering an area in "slow motion"—generate a layer of color that appears to have been spread above, as the encounter with the white paper margins creates the appearance of a print. Only one color is applied to each sheet, and the composition is created in the space in-between the drawings. Each drawing affects the adjacent drawings, and at the same time it is affected by and transformed in relation to them, revealing an interplay between the white margins of the drawings, arranged side by side in the space in one possible configuration out of an almost infinite potential of dialogic combinations.

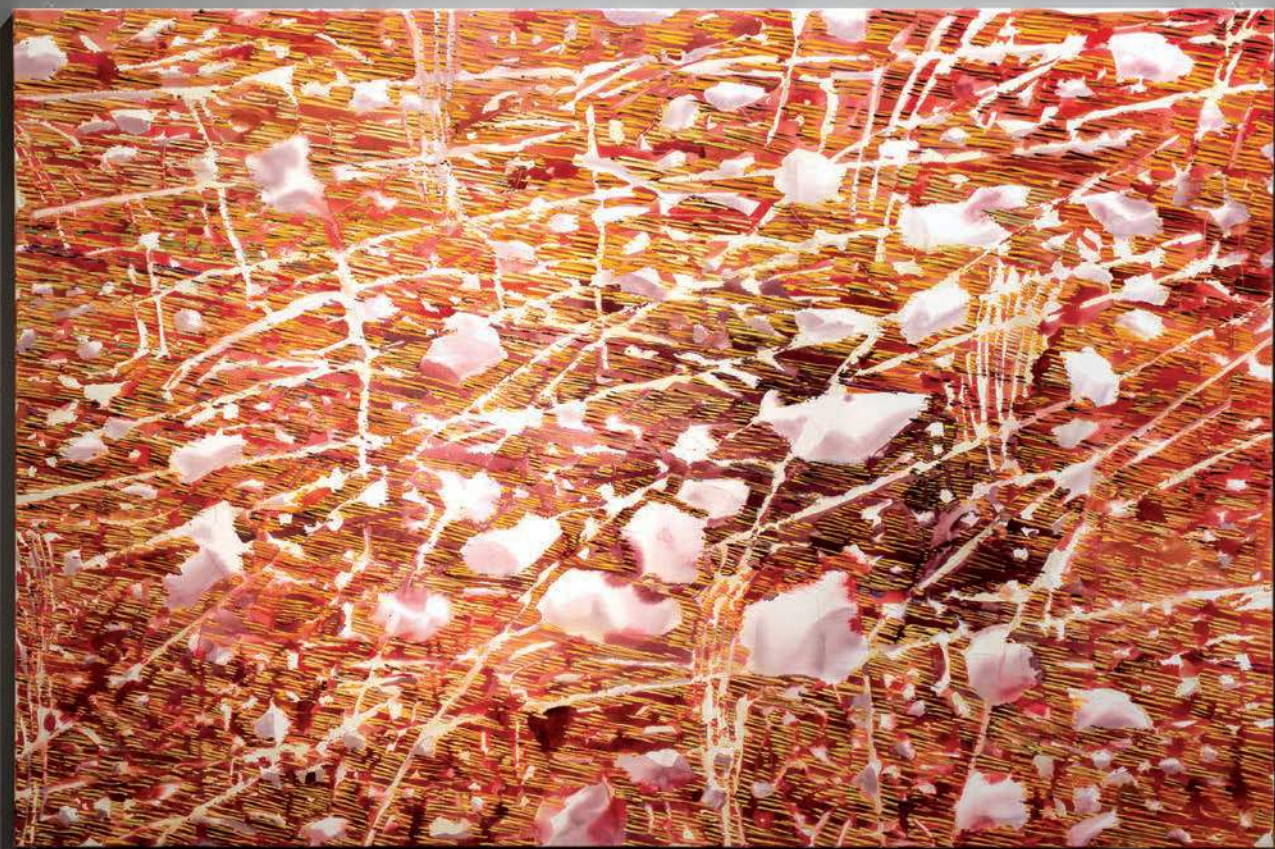

The work within this formal structure avoids any representation or image, explicit or implicit. The series thus continues the modernist tradition of non-figurative abstraction, but carries a sensuous, soft, dreamy sculptural quality. Zuckerman's colorful spaces call one to experience "existence," as an expansion of time and place. These that may be sensed through the subtle changes and deviations in the hues and cutting

of the surfaces, which at first glance appear uniform, but upon a closer look surrender discernible movement.

The drawings surround the viewer and require both focused and spread out observation. Each color materiality leads to different scenic and mental realms, while the varying geometric subtractions transform the drawings into sculptural-architectural elements. The work's Hebrew title, **Yamim**, is the plural form of both sea and day. The watery movement embeds time and alludes to the absent-present representation activated by the painterly planes, which keep on metamorphosing within our consciousness.

□ In Maya Cohen Levy's series of monumental paintings, rocky fields spread out, surrounding the viewer, and inviting one to step inside—to wander across the painting's ground, to trace the brush lanes, to follow the changing layers, the images of floating stones and mounds of twigs. These are bare, exposed summer fields, in which Cohen Levy captures refractions of light, gaps that form and disappear, deceptive instances of surface and depth.

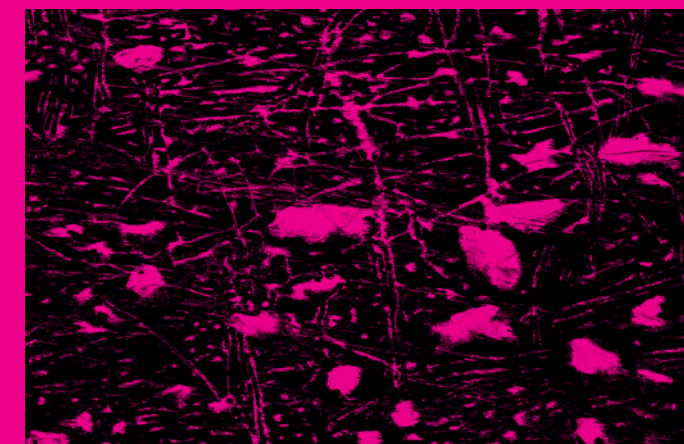
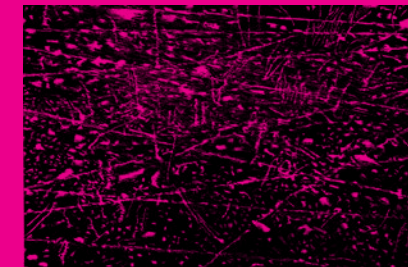
The body of the painting engulfs the viewer's body with sights that are drawn from reality, from local landscapes of the here-and-now. The gaze is constantly, stubbornly, turned downward, mapping the earth and its endless expanses, at times in close-up, at others from a distance. In all the paintings, the gaze is filled to the brim with earth, to the very edge of the entire canvas, encompassing consciousness.

Cohen Levy walks in nature, draws, photographs, and collects materials, returning to the studio with their sensory memory. She begins by drawing in charcoal and liquid acrylic, then applies layers upon layers of oil paints, creating fields of reddish-yellowish hues, but also ones of bluish and purplish earth tones. Here and there, a shadow can be seen passing over; sometimes the soil is very thick, and sometimes—it crumbles. The initial traces are not erased, but rather become part of the painterly fabric. The rhythms of the paint strokes coalesce to create changing arrays of the things called "earth," "stone," "field"—representations attesting to mutability, to a materiality that is not fixed. In the process, the stones turn into clouds and water shimmers, under the harshness of the scorching summer sunlight.

Cohen Levy channels observation to a *terra cognita*, the familiar territory of local landscapes imprinted within her, insisting that we linger in front of it. When the gaze rises slightly to a piece of sky, in one of the smaller paintings (**Border**), it is accompanied by a little human figure and a barbed wire fence. She seeks the traces of what has been, and at the same time generates a new consciousness. Her painting may be likened to a remembering space and a living entity, as

the outcome of the incarnations of the earth imagery in the history of art and as a singular occurrence here and now; as an abstract representation and a breathing body.

Courtesy of Gordon Gallery, Tel Aviv & Jerusalem

אמנות האנימציה בקרב הקהל הוא שזו אמנות שבה הכל אפשרי, מכיוון שאין בה שום דבר חומרי שיגביל את דמיונו של היוצר. [...] דווקא משום כך, אחת המשימות הבסיסיות של יוצר האנימציה היא ליצור מתוך אינספור האפשרויות העומדות בפניו יקום שיש בו היגיון פנימי משלו, גם כשהוא ננטסטי ונוגד את השכל הישר."

גיל אלקבץ, מחשובי אמני האנימציה הישראלים, יצר בין השאר, את קטעי האנימציה לסרט הגרמני **ראן לולה ראן** (1998), וסרטים קצרים זוכי פרסים כמו **בצבוצ, רוביקון** ו-**Morir de Amor**. הוא נולד בקיבוץ משאבי-שדה, למד עיצוב גרפי בבצלאל, ובשלושת העשורים האחרונים התגורר בשטוטגרט שבגרמניה, שימש פרופסור לאנימציה באוניברסיטה לקולנוע שבאולפני בבסברג ע"ש קונרד וולף, ויצר בסטודיו עצמאי שהקים עם שותפתו נורית ישראלי. יצירתו, העוסקת תמיד במצב האנושי, מתאפיינת בקו נקי ופשוט המסתפק בהכרחי בלבד, ובמבט הומוריסטי האפוף דוק של מלנכוליה ואבסורד. כבר ב**בצבוצ**, הסרט הראשון שיצר עוד במסגרת לימודיו בבצלאל, חקר אלקבץ את עיקרי הצמצום תוך התמקדות ברקע לבן, שכנגדו או מתוכו נולדת הפנטזיה. ב**רוביקון** – אלגוריה על ניסיונות התיווך בסכסוך הישראלי-פלסטיני, שבמרכזה החידה התיאורטית כיצד יוכלו זאב, כבשה וכרוב לחצות את הנהר בלי שהזאב יאכל את הכבשה והכבשה תאכל את הכרוב – מרחב ההתרחשות לבן והנהר עצמו איננו; וגם **בצה** – אלגוריה על מלחמה – צומחת כרישום יפהפה כנגד הריק הלבן.

בעבודות אחרות מתמקד אלקבץ בצמצום מספר הדימויים, עד שב-**Da Vinci Time-Code** הוא מגיע לדימוי אחד – **הסעודה האחרונה** של ליאונרדו דה-וינצ'י – שאותו הוא מפרק לפרגמנטים ומרכיב מחדש במונטאז' מהיר, המצביע על יסודות הציור והקולנוע ועל המעברים האפשריים ביניהם. הפריים האחד מחזיק ביצירתו מהלך סיפורי או עולם שלם, כנעשה בציור, באיור ובקריקטורה, שלא כמו ברצף הדימויים של הקולנוע והאנימציה. בהשפעת דימויי האינטרנט והדיגיטליה הזורמים ומתחלפים במהירות, וריבוי הפלטפורמות המעודדות ביטוי מקוצר ומתומצת, יצר אלקבץ עבודות שהקצינו את צמצום הזמן עד למינימום של שנייה אחת, כמו ב-**Bedtime Copynights** או **Catduck**. מתחילת דרכו העדיף אלקבץ אנימציות דו-ממד הנסמכת על רישום ואיור, פרקטיקות שבהן עסק במקביל לאורך כל הקריירה שלו. לדידו, אנימציות דו-ממד מציבה אתגר גדול יותר של ייצוג המציאות, ולכן מניבה אפשרויות ורעיונות רבים יותר. במקרה של **בסדר**, קליפ שיצר לשיר של טובה גרטנר, היו אלה רישומים שיצר בקביעות, יום אחר יום, בלי שהתכוון להופכם לאנימציה. קטם התנועה שהחדיר בהם והרצף שנוצר ביניהם, הם שהפיחו חיים בעבודה.

אלקבץ חיפש ביצירתו את רגע הגילוי של הדימוי, את התנועה או הסיפור שיוצרים סדר חדש. במאמר שכותרתו "אנימציה ואמנות ההגבלה", כתב: "התדמית הנפוצה של

קו ונקי: מחווה לגיל אלקבץ

خط صافي: تكريمًا لجيل الكابيتس
Bottom Line: Tribute to Gil Alkabetz

מקבץ סרטי אנימציה של האנימטור, המאייר והקריקטוריסט גיל אלקבץ שהלך לעולמו השנה בגיל 65. ייעוץ אמנותי: נורית ישראלי

مجموعة أفلام أنمي لرسام الصور المتحركة، والرسوم التوضيحية والكاريكاتير جيل الكابيتس، الذي توفي هذا العام عن عمر 65 سنة. استشارة فنية: نوريت يسرائيلي

A collection of animated films by animator, illustrator, and cartoonist Gil Alkabetz, who passed away this year at the age of 65. Artistic advisor: Nurit Israeli

□ Gil Alkabetz, one of the top Israeli animation artists, created the animated clips for the German film **Run Lola Run** (1998), and award-winning short films such as **Bitzbutz**, **Rubicon**, and **Morir de Amor**, among many other works. He was born in Kibbutz Mashabei Sadeh, studied graphic design at the Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem, and in the last three decades lived in Stuttgart, Germany, where he was a professor of animation at Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, and created films in an independent studio he founded with his partner, Nurit Israeli.

Always addressing the human condition, his work is characterized by a clean, simple line that settles for the necessary minimum, and a humorous gaze wrapped in a veil of melancholy and absurd. Already in **Bitzbutz**, his first film as a student at Bezalel, Alkabetz explored the principles of reduction while focusing on a white background, against or from which fantasy is born. In **Rubicon**—an allegory about the attempts to mediate the Israeli-Palestinian conflict, centered on the theoretical riddle of how a wolf, a sheep, and a cabbage can cross a river without the wolf eating the sheep and the sheep eating the cabbage—the space of occurrence is white, and the river itself is nowhere to be seen. Similarly, **Swamp**—an allegory about war—emerges as a beautiful drawing against the white void.

In other works, Alkabetz focused on reducing the number of images, until in **The Da Vinci Time-Code** he reached a single image — Leonardo da Vinci's **Last Supper** — which he broke down into fragments and reassembled in a rapid montage, pointing to the foundations of painting and cinema, and the possible transitions between them. The one frame encapsulates an entire narrative or a whole world, as in painting, illustration, and caricature, unlike the sequence of images in cinema and animation. Under the influence of the fast-flowing, rapidly-changing images typical of the Internet and the digital world, and the multitude of platforms that encourage brief, concise expression, Alkabetz created works that radicalized the temporal reduction down to a minimum of one second, as in **Bedtime Copynight** and **Catduck**.

From the very outset, Alkabetz always preferred 2D animation based on drawing and illustration, practices in which he engaged simultaneously throughout his career. He believed that 2D animation posed a greater challenge in representing reality, and therefore yielded a broader scope of ideas and possibilities. In the case of **Beseder** (Good and Better), a music video he created for Tova Gertner's song by that name, these were drawings he created regularly, day in day out, without intending to turn them into animation. The magic of the movement that he breathed into them and the resulting sequence infused the work with life.

In his work, Alkabetz sought the image's moment of discovery, the movement or story that introduce a new order. In an essay entitled "Animation and the Art of Limitation," he wrote: "The prevalent image of the art of animation among the general public is that it is an art form in which everything is possible, since there is nothing tangible in it to limit the artist's imagination. [...] Precisely because of this, one of the animator's basic tasks is to create a universe that has its own internal logic from the countless possibilities at his disposal, even if that universe is fantastic and negates common sense."

مساواة قصصيًا أو عالمًا كاملًا، كما يجري في التصوير الزيتي، الرسم التوضيحي والكاريكاتور، وليس كما في تسلسل تصويرات السينما والأنمي. بتأثير تصويرات الإنترنت والرقمية المتدفقة والمتغيرة بسرعة ووفرة المنصات التي تشجع التعبير المقضب المختصر، أنتج الكابيتس أعمالًا تأخذ تقليص الزمن إلى الحد الأدنى من الثانية الواحدة، مثلما في **Bedtime Copynights** أو **Catduck**.

منذ بداية مشواره فضّل الكابيتس الأنمي ثنائي الأبعاد الذي يعتمد على الرسم والرسم التوضيحي، ممارسات تناولها بالتوازي على طول سيرته المهنية. بنظره، فإن الأنمي ثنائي الأبعاد يضع التحدي الأكبر لتمثيل الواقع ولذبح فهو يثمر عن احتمالات وأفكار عديدة. في حالة **بسيدير**، الكليب الذي عمله لأغنية طوقا غرتنر، كانت تلك رسومات أنجزها بشكل ثابت، يومًا بعد يوم، دون أن يقصد تحويلها إلى أنمي. سحر الحركة الذي اقحمه فيها والتسلسل المتشكل بينها هي التي تنفث الحياة في أعماله.

يبحث الكابيتس في أعماله عن لحظة انكشاف الصورة، الحركة، أو القصة التي تنتج نظامًا جديدًا. في مقال بعنوان "أنمي وفن التقييد"، كتب: "الصورة الشائعة عن فن الأنمي لدى الجمهور هو أنه فن يمكن فيه كل شيء، لأنه لا يوجد فيه أي شيء مادي يقيد خيال المُبدع. [...] لهذا بالذات، فإن أحد المهام الأساسية لصانع الأنمي هي العمل من عدد لا نهائي من الاحتمالات الماثلة أمامه وجود يحتوي على منطقته الداخلي، حتى عندما يكون استيهامي، يناقض العقل السليم".

□ جيل الكابيتس، من أهم فنّاني الأنمي الإسرائيليين، أنتج، ضمن أمور أخرى، مقاطع أنمي للفيلم الألماني **ران لولا ران** (1998)، وأفلام قصيرة حصدت جوائز مثل بيتسبوس، روبيكون، و-**Morir de Amor**. وُلد في كيبوتس مشأفي سديه، درس التصميم الجرافيكي في بتساليل، وفي العقود الثلاثة الأخيرة عاش في شتوتغارت في ألمانيا، شغل منصب بروفيسور في مجال الأنمي في جامعة السينما في استوديوهات بابلسبيرغ كوندرد وولف، وأنتج في استوديو مستقل أقامه مع شركيته نوريت يسرائيلي.

أعماله، والتي تتناول دائمًا الوضع الإنساني، تتميز بخط صافي وبسيط يكتفي بالضرورة فقط، ونظرة ساخرة تكتنفها كسوة من السوداوية والعبثية. منذ فيلمه الأول **بيتبوتس**، كان الكابيتس يعمل في إطار دراسته في بتساليل، على دراسة مبادئ التقليص من خلال التركيز على الخلفية البيضاء، التي تتولد الفانتازيا ضدها أو منها. **بروبيكون** — حكاية رمزية عن محاولات التوسط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في مركزها الأحيوية المسرحية كيف يمكن للذئب، والشاة والملفوف اجتياز النهر دون أن يأكل الذئب الشاة ودون أن تأكل الشاة الملفوف — حيز الأحداث أبيض والنهر نفسه غير موجود؛ وأيضًا العمل **مستنقع** — حكاية رمزية عن الحرب — ينمو كرسم جميل مقابل الفراغ الأبيض.

في أعمال أخرى يُركّز الكابيتس على تقليص عدة تصويرات، إلى أن يصل في **Da Vinci Time-Code** تصوير واحد، **العشاء الأخير** لليوناردو دا فينشي، الذي يفككه إلى شظايا ويركبه من جديد في مونتاج سريع، يشير إلى أسس التصوير الزيتي والسينما وإلى الانتقالات المحتملة بينهما. الإطار الواحد يحمل في عمله

— We are bombarded by more and more images everyday as our relationship with the world is increasingly dominated by the omnipresent planar universe of screens. Multi-disciplinary artist Dina Goldstein invites us to reconsider our understanding of the flat second dimension by coaxing it into our three-dimensional reality and giving it new life within the fourth-dimensional landscape of time. Selecting and collecting imagery from a sea of cultural references throughout history, plucking them from their original context, and eventually weaving these images into new narratives, Goldstein carefully curates aesthetic experiences by leading us on a journey through wild and unpredictable landscapes via her own figurative and sometimes literal lens. In her steady hand, her camera becomes our guide as we travel through her improbable and amusing panoramas. Persuaded by the scale in her art, the viewer becomes a new kind of observer, shrinking down like V.F. Odoevsky's Misha into his snuffbox or falling like Lewis Carroll's Alice through the looking glass, down into the art itself.

Employing crafting techniques we recognize from our own childhood, paper cut-outs and the like, claiming and configuring imagery from classical art, but also evoking sophisticated Victorian "toy machines," Goldstein animates static images by both manipulation and cinematography.

These techniques engage and delight us while simultaneously freeing us from the mundane visual narratives that plague our modern day fast paced commercial and purposeful world. Part collage, part sculpture, part animation, part puppetry, part video art, part performance, and part magic, Goldstein sparks and primes our imagination. Through simple paper figures carefully juxtaposed, lit, manipulated, and frequently filmed, she manufactures dreams.

Acts of Magic is a celebration of Dina Goldstein's work but also of her technique and approach. The visitor will find her treasures in every corner of the space: tiny theater dioramas, a floor-to-ceiling paper cutout installation (**In My Dream**), collages in light

boxes, and even a miniature video work accessed only by viewfinder. Some of the

works, such as **The Spring I** and **The Spring II**, offer us the chance to see different states/phases of her work as the artist re-interprets her own medium in both a staged maquette and light box. **Acts of Magic** is also the title of a new installation in the rear of the exhibition, encouraging the viewer to consider the work much like the artist

does herself, moving around, through it, and amongst the characters and their unique world, crafting a personal experience where we are invited to illuminate, literally, our own experience with the work.

Acts of Magic bids us reconnect with the joy and wonder of which we so often lose sight.

אלירן דהן: רק להיום

إيلران دهان: اليوم فقط
Eliran Dahan: Just for Today

המיצב של אלירן דהן, המורכב מאלמנטים פיסוליים ועבודות דיגיטליות, מעלה תהיות על האפקטיביות של שיטות טיפול עכשוויות ואמצעים לשיפור עצמי. לצד עצמים דוממים הניחנים בתכונות אנושיות, מוצגים דימויים מתרבות האינטרנט שטופלו בתכונות תלת-ממד ובינה מלאכותית, והם מציבים מול העצמים מראה אירונית. המערך כולו מציע אשליה של החלמה ומימוש של פוטנציאל. מגע הקסם של שפת הקוד חושף ומעצים את מהות החומר, ועם זאת, בחמקמקותן האלגוריתמית, העבודות נותרות מרוקנות ובלתי ניתנות לאחיזה. חוסר הממשות והריקון שלהן הם כשלעצמם היגד ביקורתי על המציאות העכשווית.

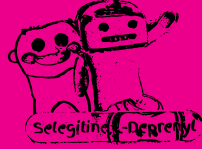
במרכז החלל מוצב שולחן בצבעי כתום-אזורה, שעוצב בצורת האות היוונית ϕ (phi) בצירוף סימן מינוס (מינוס פאלוס), המציין סירוס בז'רגון הלקאניאני. השולחן משמש ארגז כלים לאחסון אמצעי הישרדות אלמנטריים (Everyday Carry, EDC), ומשובצים בו פריטים המסמלים שימוש עקר. בסמוך לשולחן ניצבת מזרקה ממכלים לניקוי סינוסים, לצד קונסטרוקציות מפלדת אלחלד ומכונות המפיקות רעש לבן להתרגעות וריכוז, ה"מחופשות" לכלבי שמירה. בחלל כולו פזורים מטבעות ומדליונים המציינים חברות בקבוצות ואגודות המציעות גמילה, גאולה, שייכות ומעמד. גם שמו של המיצב, **רק להיום**, הוא מנטרה מוכרת בפרוטוקול "12 הצעדים" של קבוצות תמיכה דוגמת נרקומנים אנונימיים. הסיסמה מבטיחה למטופל יום ללא פחדים, שבו הוא מוגן במתווה המוביל אותו אל עצמו; עוד יום שבו יתנסה בחיים ללא תלות ויחיה בהווה.

outset. בתמיכת קרן אוטסט לאמנות עכשווית

Consisting of sculptural elements and digital works, Eliran Dahan's installation raises quandaries about the effectiveness of present-day therapy and means of self-care. Images originating in Internet culture and manipulated with 3D software and artificial intelligence, are displayed alongside inanimate objects endowed with human qualities, placing an ironic mirror before the latter. The entire array introduces the illusion of recovery and realization of potential. The magic touch of code language reveals and reinforces the essence of the material, and yet, in their algorithmic elusiveness, the works remain voided and hard to grasp. In their emptied state they converge into a critical comment about contemporary reality.

A safety orange-colored table shaped like the Greek letter ϕ (lowercase phi) supplemented with a minus sign ($-\phi$), which in Lacanian jargon indicates castration (minus phallus), is installed in the center of the space. The table serves as a toolbox for storing survival essentials (Everyday Carry, EDC), and is embedded with items that symbolize barren use. Next to the table is a fountain made of Neti pots alongside stainless steel constructions and white noise machines used for relaxation and concentration, "masquerading" as watchdogs; scattered throughout the space are challenge coins and key tags indicating membership in groups and associations that offer rehab, redemption, belonging, and status.

Even the title of the installation, **Just for Today**, is a well-known mantra in the "12 steps" protocol of support groups such as Narcotics Anonymous. The slogan promises the patient a day without fears, in which he is protected by guidelines that lead him to himself; one more day when he will experience a life without dependency and live in the present.

منشأ إيلران دهان، الذي يتألف من عناصر نحيتية وأعمالاً رقمية، يطرح تساؤلات عن جدوى طرق العلاج العصرية ووسائل تحسين الذات. إلى جانب الأشياء الجامدة التي تتمتع بمميزات إنسانية، تُعرض صور من ثقافة الإنترنت التي تمت معالجتها ببرامج ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي، وهي توضع أمام الأشياء مرآة ساخرة. يقترح التركيب بأكمله وهم التشافي وتحقيق المكمون. اللمسة الساحرة للغة الكود تكشف وتعظم ماهية المادة، ومع ذلك، مع مراوغتها الخوارزمية، الأعمال تبقى مُفرغة وبعيدة المنال. انعدام واقعيتها وتفرغها هي بحد ذاتها مقولة نقدية لواقع المعاصر.

في مركز الفضاء وُضعت طاولة بألوان برتقالية التحذير، على شكل الحرف اليوناني ϕ (في) بإضافة إشارة الناقص (ناقص القضيب)، التي تشير إلى الخصي في مفاهيم جاك لاكان. الطاولة تُستخدم كصندوق أدوات لتخزين وسائل البقاء الأساسية (Everyday Carry, EDC) مرصع بأشياء ترمز إلى الاستخدام العقيم. بجانب الطاولة تم وضع نافورة مصنوعة من حاويات لتنظيف الجيوب الأنفية بجانب الهياكل والآلات من الفولاذ المقاوم للصدأ التي تصدر ضوضاء بيضاء للاسترخاء والتركيز، والتي "تتنكر" على هيئة كلاب حراسة، وتنتشر في جميع أنحاء الفضاء عملات معدنية وميداليات تدل على العضوية في مجموعات والجمعيات تقدم الفطام، الخلاص، الانتماء والمكانة.

أيضاً اسم المنشأ، **اليوم فقط**، عبارة عن شعار معروف من بروتوكول "12 خطوة" لمجموعة دعم مثل المدمنين المجهولين. يتعهد الشعار لمتلقي العلاج بيوم بدون مخاوف، يكون فيه محمياً داخل مخطط يقوده إلى ذاته، يوماً آخر يختبر فيه الحياة بدون تبعية ويعيش الحاضر.

بدعم مؤسسة أوتست للفن المعاصر

