

**OVER
MY
DEAD
BODY**

Over My Dead Body

1988
inkjet on PVC with grommets
204.5 x 305 cm

على جتي

١٩٨٨

حبر على بلاستيك بولي فينيل كلوريد مع حلقات تثبيت
٣٠٥ x ٢٠٤,٥ سم

الفنانة بكلماتها الخاصة

The Artist in Her Own Words

«أردت أن يكون لهذا العمل [الفني] تأثير قوي على المتفرج عندما ينظر إليه لأول وهلة وأن يولد فيه تحركاً نفسياً وعاطفياً من خلال التجربة الحسية. بشكل عام، أنا أسعى إلى خلق حالة يصبح فيها الواقع موضع شك وحيرة، يحث المتفرج على إعادة تقييم معتقداته وعلاقته بالأمور التي تحيط به. وقد يؤدي ذلك إلى نوع من فحص الذات والتمعن بهيكل القوة التي تتحكم بنا: هل أنا السجين أم السجان؟ المظلوم أو الظالم؟ أم أنا كلاهما.»*

"I want the [art]work in the first instance to have a strong formal presence, and through the physical experience to activate a psychological and emotional response. In a very general sense I want to create a situation where reality itself becomes a questionable point. Where one has to reassess their assumptions and their relationship to things around them. A kind of self-examination and an examination of the power structures that control us: Am I the jailed or the jailer? The oppressed or the oppressor? Or both."*

*منى حاطوم، في مقابلة مع جانين أنتوني، مجلة بومب، ربيع، ١٩٩٨.

*Mona Hatoum, interview by Janine Antoni, *BOMB Magazine*, Spring, 1998.

شكر خاص

للصور مقدمة من ماركس إلباسو بإذن من متحف المتحف العربي للفن الحديث.
إعداد رشا السراج، قسم التعليم في متحف.

Credits

Photos by Markus Elblaus, courtesy of Mathaf: Arab Museum of Modern Art
Developed by Rasha Al Sarraj, Mathaf Education

متحف
المتحف العربي
للفن الحديث

mathaf
arab museum of
modern art

Bunker

2011
22 mild steel tubing structures
dimensions variable

ملجأ

٢٠١١
هياكل من ٢٢ أنبوب فولادي
أحجام مختلفة

يضعنا عنوان هذا العمل الفني ملجأً أمام تناقض غريب: فالملاجأ هو عبارة عن مكان تحت الأرض يتم بناؤه للاحتباء فيه في أوقات الحرب. ومع ذلك، فإن هيكله المصنوع من أشكال فولاذية مستطيلة يذكرنا بناطحات السحاب أو المباني السكنية. ما الذي تريد أن تعبر عنه الفنانة من خلال هذا التناقض؟

أنظر بتمعن إلى المواد التي استخدمتها الفنانة. هل إن الأنابيب الفولاذية جديدة أم تالفة؟

تخيل أن هذا العمل الفني هو مبنى حقيقي، هل يمكن أن تختبئ فيه ليؤمن لك الحماية؟ لماذا؟

ما هو الشعور الذي يتناكب عندما تمشي بين هذا العمل الفني والأعمال الأخرى حوله؟

ترمز بعض الهياكل إلى مباني حقيقية موجودة في بيروت، وهي المدينة التي ولدت فيها الفنانة منى حاطوم، وقد تضررت خلال الحرب الأهلية اللبنانية.

أي نوع من الذكريات يرتبط بهذا العمل؟ لماذا تظن ذلك؟

The title, *Bunker*, presents us with a contradiction: A bunker is an underground space, built to shelter people in times of war. And yet many of these structures call to mind a skyscraper or apartment block. Why has the artist created this contradiction?

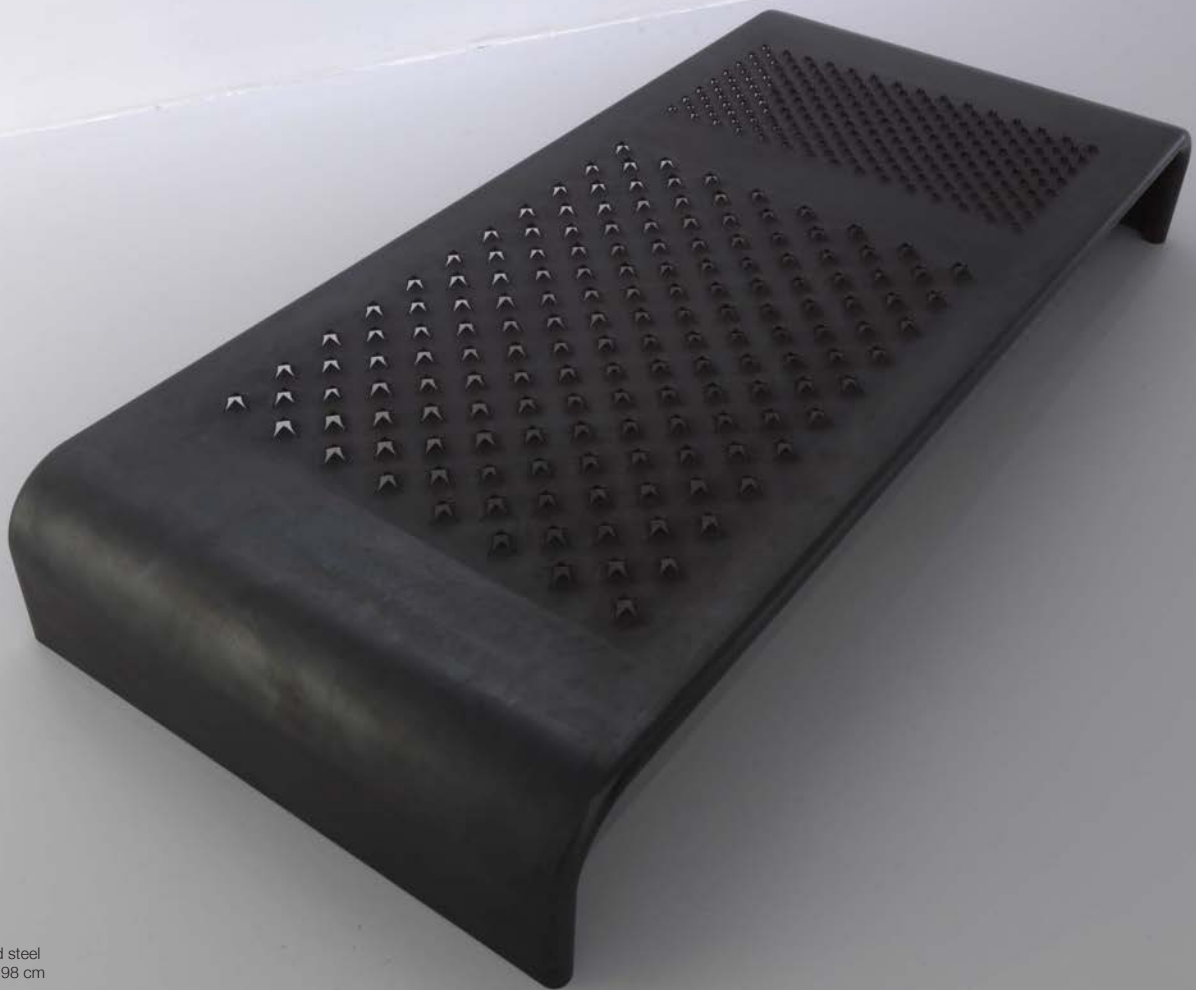
Look closer at the materials the artist used. Are the steel tubes pristine or damaged?

Imagine this artwork as a building –would you seek shelter inside of it? Why or why not?

What emotion do you experience while walking between these structures?

Some of these structures refer to actual buildings in Mona Hatoum's native Beirut, which were damaged during the Lebanese Civil War.

What kind of memories do these artworks hold? How do you know?

Daybed

2008
black finished steel
31.5 x 219 x 98 cm

سرير

٢٠٠٨
فولاذ مطلي بالأسود
٩٨ x ٢١٩ x ٣١,٥ سم

المطبخ هو قلب المنزل حيث نجد الغذاء الجسدي والعاطفي. في كثير من الثقافات، يتم الربط بين المطبخ ودور المرأة التقليدي.

A kitchen can symbolize the heart of the home, a place of physical and emotional nurture. In many cultures, kitchens are also traditionally associated with the role of women.

من خلال هذا العمل الفني 'سرير'، حولت الفنانة إحدى أدوات المطبخ العادية إلى عمل فني ضخم ومرعب.

With *Daybed*, the artist transforms a kitchen utensil into an outsized and terrifying artwork.

قامت منى حاطوم بتكبير مبشرة إلى أن حولتها إلى شكل من الصعب التعرف إليه، فأرادت من خلال هذا العمل الفني أن تجعلنا نتوقف للحظة ونعيد التفكير بهذا الشكل.

By enlarging a grater to an almost unrecognizable form, Mona Hatoum asks us to look and think again at this object.

لماذا قد تقوم الفنانة بابتكار سرير يستحيل النوم فيه؟

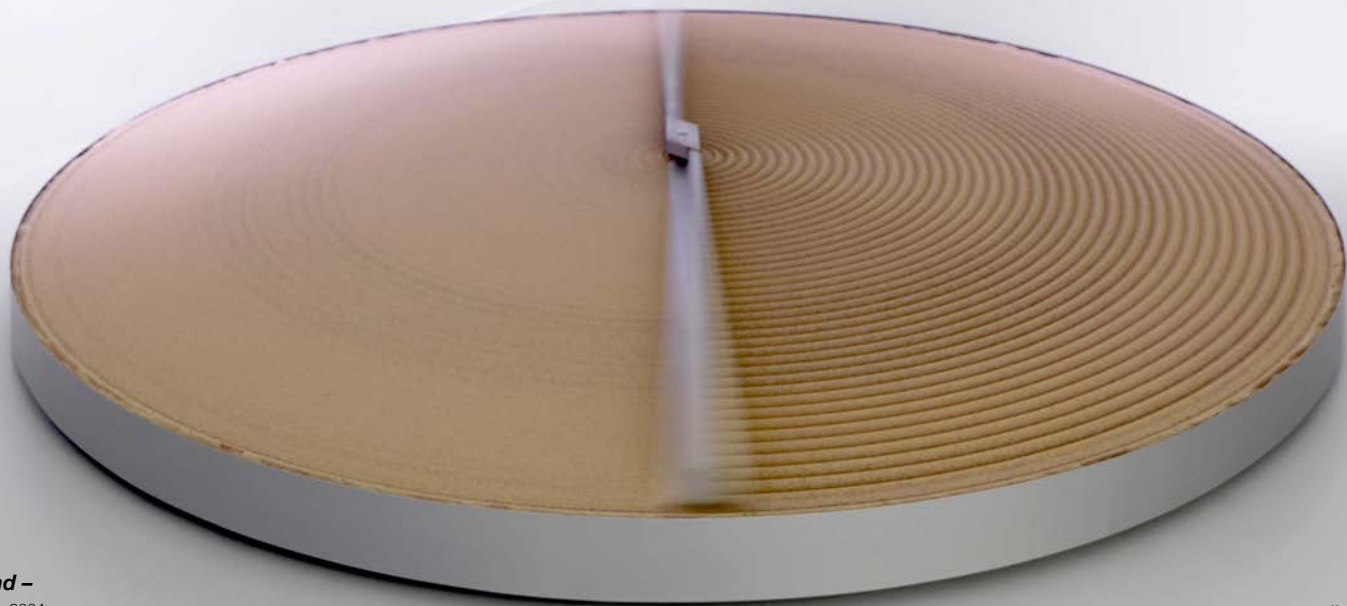
Why would the artist create a bed that is impossible to rest in?

لماذا قد تحول الفنانة الهدف الأساسي من استخدام المبشرة وهو الرعاية إلى إلحاق الألم؟

Why would the artist invert the grater's use, from providing nurture to pain?

لماذا قد تحول الفنانة أداة ترتبط تقليدياً بدور المرأة؟

Why does the artist transform a tool traditionally associated with the role of women?

+ and -

1994 - 2004
steel, aluminum, sand, electric motor
27 x 400 cm diameter

- g +

٢٠٠٤ - ١٩٩٤
فولنذ، الألمنيوم، رمل، محرك كهربائي
قطر الدائرة ٢٧ X ٤٠٠ سم

أمعن النظر في هذه المنحوتة وانظر إلى الذراع الميكانيكية وهي تعمل. ماذا يحدث؟

Linger by this sculpture and watch the mechanical arm at work. What happens?

هذا العمل الفني ذو معنى مفتوح ولا حدود له. راقبه لفترة أطول واطلق العنان لمخيلتك. هل يذكرك هذا العمل بشيء معين؟ لماذا؟

This artwork is open ended in its meaning. Linger a little longer, and let your mind wander –does it remind you of anything? Why?

ما هي الدوائر التي تراها؟ برأيك، إلى ماذا ترمز هذه الدوائر؟

What cycles do you see? What do the cycles represent to you?

لماذا اختارت الفنانة الرمل لتكتب عليه؟ ما هي العاطفة/العواطف التي يولدها فيك هذا العمل؟

Why did the artist use a material like sand to write on? What emotion(s) does this evoke?

Turbulence

2012
clear glass marbles
4 x 400 x 400 cm

إضطراب

٢٠١٢
كرات زجاجية شفافة
٤٠٠ x ٤٠٠ x ٤ سم

من مسافة بعيدة، يبدو هذا العمل الفني كسجادة موضوعة على الأرض. ولكن إذا نظرت إليها عن قرب، ستري أن هذه «السجادة» مصنوعة من آلاف الكرات الزجاجية الشفافة.

From a distance, this artwork appears like a carpet placed on the floor. Peer closer and you will see this “carpet” is made from thousands of handmade glass marbles.

كل كرة زجاجية تختلف في شكلها عن الأخرى وهي مصممة لالتقاط الحركة والضوء.

Each marble is different from the other, designed to catch movement and light.

ما هو الانطباع أو الحركة التي تخلقها هذه الكرات الزجاجية معاً؟ كيف يمكنك أن تصفها؟

What kind of effect or movement do the marbles create together? How would you describe them?

برأيك، كيف ستشعر إن مشيت فوق هذه الكرات الزجاجية؟

What would it be like to walk over these objects?

ما هو نوع الاضطراب الذي تشير إليه الفنانة في عنوان هذا العمل الفني؟ هل إنها تتكلم عن العالم أم هل فيه دلالة شخصية؟

What kind of turbulence is the artist referring to in the title? Is it about the world or is it personal?

ما الذي تراه في صالة العرض أو في المعرض ككل يجعلك تتوصل إلى هذا الاعتقاد؟

What do you see in this gallery or throughout the exhibition that makes you think that?

Keffieh

1993 – 1999
human hair on cotton fabric
117 x 122 cm

كوفيه

١٩٩٣ - ١٩٩٩
شعر بشري على قماش قطني
١١٧ X ١٢٢ سم

الكوفية هي غطاء رأس تقليدي أصبحت رمزاً للتراث الفلسطيني والسياسة وحتى للرجولة. فهذه الكوفية بالذات تم نسجها من قماش قطني وشعر امرأة. وسترى أيضاً خصالاً من الشعر تخرج من أطراف النسيج القطني.

A *keffieh* is a traditional headscarf, which has become a symbol of Palestine's heritage, politics, and even masculinity. This particular *keffieh* is made of cotton fabric interwoven with women's hair. Along the edges, you will find tendrils of hair poking out beyond the boundary of the fabric.

لماذا تريد الفنانة أن تلفت انتباهك إلى هذه الخصال من خلال جعلها تتدلى عن الأطراف؟

Why does the artist draw your attention to the hair by allowing it to hang loose at the edges?

ما هي أهمية نسج شعر المرأة في هذا القطعة الرمزية؟ ما هي الرسالة التي تريد الفنانة أن تعبر عنها؟

How is weaving women's hair into such a symbolic object important? What might it represent?

أنظر إلى الكوفية مرة أخرى. ما هي الأنماط والخطوط التي يمكنك أن تراها؟ بماذا تذكرك؟

Look again at the *keffieh*. What patterns and lines can you identify? What do they remind you of?

ماذا يمكن لهذه الأشكال والأنماط أن تضيف إلى الأفكار التي يوحي بها هذا العمل الفني؟

How do these shapes and patterns add to the ideas conveyed by this artwork?

Hotspot

2013
stainless steel, neon tube
234 x 223 x 223 cm

نقطة ساخنة

٢٠١٣
فولاذ مضاد للصدأ، أنبوب نيون
٢٣٤ x ٢٢٣ x ٢٣٤ سم

هذا العمل الفني 'نقطة ساخنة' هو عبارة عن كرة أرضية تم تحديد القارات فيها بأنابيب النيون بينما تم صنع خطوط الطول ودوائر العرض من الفولاذ. إن قاعدة الكرة الأرضية مائلة بشكل بسيط وهو يمثل الشكل المائل لمحور الأرض.

Hotspot is comprised of a globe with the continents' borders outlined in neon. In contrast, the lines of longitude and latitude are suggested with steel. The globe is tilted gently on its base, just as the Earth is tilted on its axis.

ما أهمية استخدام الفنانة لمواد متناقضة: النيون الحار على الفولاذ البارد؟ لماذا تريد الفنانة أن تثير حواس المتفرج بهذا الشكل؟

How is the artist's use of contrasting material, warm neon on cold steel, significant? Why does she engage your senses in this way?

تستخدم عبارة «نقطة ساخنة» لوصف أماكن خطيرة سواء بسبب الاضطرابات السياسية أو الأنشطة البركانية في قشرة الأرض.

The phrase "hotspot" can be used to describe a dangerous place, whether because of political unrest or volcanic activity in the Earth's crust.

أين ترى النقطة الساخنة في هذا العمل؟ ما الذي يجعلك تظن ذلك؟

Where is the hotspot, and what do you see that makes you think that?

T42 (gold)

1999
gold trimmed fine stoneware in two parts
5.5 x 24.5 x 14 cm

شاي لپئين (ذهب)

۱۹۹۹
يورسلين رفيع مكسو بالذهب بجزئين
سم ۱۴ X ۲۴,۵ X ۵,۵

يتناقض حجم هذه القطعة الفنية شاي لإثنين مع أعمال منى حاطوم الفنية الكثيرة ذات الأحجام الكبيرة.

The scale of *T42* stands in contrast with many of Mona Hatoum's large installation artworks.

عنوان هذا العمل الفني هو 'T42' أي 'شاي لإثنين' وهو يستحضر صورة ذهنية حميمة لتناول الشاي مع شخص تحبه.

The title, *T42*, is pronounced "tea for two" evoking the cozy mental image of having tea with a loved one.

ما الغريب في هذه القطعة الفنية؟

What is unusual about this artwork?

تخيل أنك تستخدم هذا الفنجان لشرب الشاي مع صديق أو أحد أفراد عائلتك.

Imagine using *T42* to drink tea with a friend or family member.

ما هي الصعوبات التي ستواجهك؟ كيف ستتمكن من حلها؟ لماذا استخدمت الفنانة هذه المادة الرقيقة لصنع هذه القطعة؟

What difficulties would you encounter? How would you work out a solution?

ما الذي يضيفه استخدام هذه المادة إلى معنى هذا العمل الفني؟

Why would the artist use such delicate material for this work? How does the material add to its meaning?

Light Sentence

1992

36 wire mesh lockers, electric motor, light bulb
198 x 185 x 490 cm

حكم مخفف

١٩٩٢

٣٦ خزانة من الشبك السلكي، محرك كهربائي، مصباح
٤٩٠ × ١٨٥ × ١٩٨ سم

في عنوان هذا العمل الفني 'حكم مخفف' تلاعب بالكلمات. فهو يصف العمل الفني بحد ذاته وفكرة الحكم بالسجن المخفف أو «القصير». صنعت الفنانة منى حاطوم هذه القطعة الفنية المركبة من خلال إعادة استخدام ٣٦ خزانة من الشبك السلكي. ثم استخدمت غيرها من العناصر كالضوء والظلال وحتى أجساد من ينظر إلى هذه القطعة الفنية.

The title *Light Sentence* is a play on words, describing the artwork and the idea of a light or “short” prison sentence. For this installation, Mona Hatoum has repurposed 36 wire storage lockers into an artwork. The artist also incorporates other elements into the work, including light, shadow, and even your body.

تجول حول الأطر الحديدية. أنظر إلى السقف والجدران.

Walk around the metal frames. Look to the walls and to the ceilings.

كيف غيرت الفنانة منى حاطوم الخزائن؟ بماذا تذكرك هذه الخزائن؟

How has Mona Hatoum transformed the lockers? What do they remind you of?

كيف استطاعت الفنانة أن تجعلك جزءاً من هذا العمل الفني؟

How does she incorporate you into the work?

كيف تشعر وأنت محاط بهذا العمل؟ لماذا؟

How does it feel to be surrounded by the artwork? Why?

هل يمثل هذا العمل الفني سجناً حقيقياً أم سجناً مجازياً؟ لماذا ذلك؟

Does this artwork represent a real prison or a metaphysical one? Why do you think that?