Omnia El Shakry The Body Doubled: Artistic Strategies, the Body, and Public Spia Celitical turn in aesthetics

has drawn increased attention to the location, distribution, and partition of bodies in public space. In large part related to the dominance of the ideas of Jacques Rancière in Anglo-American and European art criticism, this has meant a renewed interest in questions of visibility and invisibility in art. That is to say, the politics of aesthetics includes "new trajectories between what can be seen, what can be said, and what can be done." For Rancière, the political in art constitutes not a conventional intervention into a field defined as political (making "real" interventions into the political field and so forth), rather "doing art means displacing the borders of art" itself. As such, this has led to attentiveness to the ways in which "art today can help frame, against the consensus, new political communities of sense."2 In the words of Rancière:

> that the loss of destination that it presupposes disturbs the way in which bodies fit their functions and destinations. What it produces is no rhetoric persuasion about what has to be done. Nor is it the framing of a collective body. It is a multiplication of connections and disconnections that reframe the relation between bodies, the world where they live and the way in which they are 'equipped' for fitting it. It is a multiplicity of folds and gaps in the fabric of common experience that change the cartography of the perceptible, the thinkable and the feasible. As such, it allows for new modes of political construction of common objects and new possibilities of collective enunciation.3

Aesthetic experience has a political effect to the extent

In what follows, and in light of the observations above. I explore various artistic strategies mobilized in the exhibition Indicated by Signs that reconfigure a variety of public and private codes (some latent, some explicit) prevalent in the late modern distribution of bodies in public space. I explore in turn, four strategies in particular, namely, dispersion, lingering, crisscrossing and data doubles. The artistic interventions range from the Hamburg collective

Rancière, Jacques, Communities of Sense: Rethinking thetic Separation, Aesthetic Com-Aesthetics and Politics, Ed. Beth Hinderliter, Durham and London:

Duke University Press, 2009, 49. 2 Ibid.

Methods 2.1 (2008) Rancière, Jacques, "Aesmunity: Scenes from the Aesthetic Regime of Art." Art and Research:

A Journal of Ideas, Contexts and www.artandresearch.org.uk/v2n1/ جاك رانسير، «القن المعاصر وسياسات الجماليات»، في: بيث هيندرليتر (مدرر) مجتمعات الإدراك: إعادة النظر فيي الحماليات والسياسة (دورهام ولندن: دار نشر جامعة ديوك، ٩٠.٦). صفحة ١٩

جاك راسيير، الدنائف: السياسة والفلسفة، تردمته إلى الأنجليزية دولى روز. (مینیابولیس ولندن: دار نشر بامعه منیسولا، ۱۹۹۹)

رشا سلطمى «بالمون وسرة ومهربون: الأرشيف الادر المضورة، آضرال Hack (1 (V. .7): mack PP

نادية نازي، «حالة العضايق»، أفترال المجلد ١٦ (٧. ١): صفحة ١٩٤٠٩٣

سلافور زيزك، مرجأ في صحرا، الدنيقة، (لدن ونيوبورك: فيرسو، ١٠٠١)

جبل ديلوز وفيلكس جواتاري، ألف هضيا: الرأسمالية والفصام، ترجمه إلى الانجليزية براين ماسومي. (مقابوليس: دار نشر جامعة منيسوتا، ۱۹۸۷)

* ديل ديلوز وذيلكس دواتاري. مكافحة أوديب: الرأسمالية والفصام، ترجمه إلى الانجليزية روبرت هيراي. (منيابوليس: دار نشر جامعة منيسونا، ١٩٨٣) تيمن هاجيرس وريتشارد إبركسون، «النجمَّع الرفايس»، <u>دورية عنم الاحتماع</u>

(hudish litete 10 (beet 3 (...1); (baseli) 0.1-111 نكو إسرائيل، «معان الجدود: ملف صور لبطو برادة»، منتري الفن. البجلد

6) Ilacc 7 (1...1): Ilasadi: 137-167 سيجفريد كراساور، «زخرفة الكتلة»، النقد الألماني الجديد (١٩٧٥)

ستيفانيا باندولفو. «المحترق: الفنا، والخيال الاعتفادي السياسي للمهادرين غير الشرغيين»، تطرية علم الإنسان، العجاد ٧ العدد ٣ (٧.١)

ذاك رانسيير، «الفصل الدمالي، المجتمع الجمالي: مشاهد من الدفية الجمالية للفن»، الفن واللبنات: مجلة الأفتار والسياق والمنهج، المجلد ؟

LIGNA's strategies of dispersion, meant to counter the centralization of neoliberal surveillance mechanisms, to Moroccan artist Yto Barrada's lingering in the "messianic state of the straits," which illuminates the racialized partition of bodies in the political geography of globalization.

In addition, these artistic interventions span from Mahmoud Khaled's crisscrossing of the observer's gaze in the racially charged post 9/11 atmosphere to Henrik Olesen's post-structuralist virtual data double of Alan Turing, an English mathematician prosecuted for homosexuality.

Dispersion

LIGNA's remarkable interactive performance piece Radioballet, executed first in 2002 in the monumental space of Hamburg's Central Station, attempts to revive the form and content of the mass bodily collective, while purging it of either neo-liberal or fascist connotations (such as the sports spectacle or mass rally).4 A few hundred participants, holding a hand-held transistor radio, tune into the local radio broadcast, which then switches from music to a series of voice over directives. Following the vocal cues, participants were instructed, for example, to "spread out in the main station," or to carry out various gestures, "shade your eyes with your right hand" or "dance a little unselfconscious dance."

LIGNA mobilizes the body in space, or more precisely, the coordination of multiple bodies in public space, through artistic strategies that resist the increased privatization of public spaces. Such privatization is apparent in the regulation of vending in public spaces, such that the bourgeois veneer of the shops is maintained ("illegal sales produce uncontrollable situations", "Radioballet produces uncontrollable situations").2 It is even more apparent through the policing and surveillance of public space. Radioballet counters the dominant distribution of bodies in public space through a regime of surveillance (or what Haggerty and Ericson have referred to as a surveillant assemblage), with a strategy of dispersion that resists the centralizing tendency of surveillance. As they state, "the paranoid delusion of surveillance that aims at controlling every inch of space is materialized in the dispersion." "Radioballet will always already have been present in a space that is observed by cameras." It is, in sum, the "realization of free radio" through the conscious regularity in the dispersion of bodies.

Choreographed collective movements are a central feature of Radioballet. Yet, there are several counterpoints to the types of orchestrated movements arranged by LIGNA which should be distinguished. One that immediately comes to mind, despite differences in scale, is the large physical display of bodies in public spectacles (the mass ornament), such as the opening

film Triumph of the Will is the

4 Leni Riefenstahl's 1934 5 Quotations in this section Radioballet: http://LIGNA.blogson LIGNA are excerpts taken paradigmatic example of fascist from their radio announcements. See the documentation of

pot.com/2009/07/LIGNA-ubungin-unnotigem-aufenthalt.html.

(Torsten Michaelsen نورستن میشائیلسن يعد طعاه الرادية: Radioballet: Exercise in T. . T من ادالی، Unnecessary Staying;

(Ole Frahm, Michael Hueners) (أوله فرام، ميشائيل هونرس، performance, 2002

ceremonies of the Beijing Olympics. While simplistic analyses of such largescale organizations of physicality posit them as proto-fascist - simply because they evoke the images of organized Hitler youth or a Fascist rally, we should pause and reflect on this rigid identification of form with ideology. Thus, the Beijing ceremonies harnessed the form of the collective, and indeed even the individualized collective disciplinary training necessary for creating such spectacles, but in the service of neoliberal globalization 5 By contrast, "a Radio Ballet is not a gathering, it is a dispersing. Unlike a television ballet, it does not dance as a mass ornament. It has no unified stage. It is not arranged, it does not form a figure; it exists only in the simultaneous but dispersed gesture." Characterized by simultaneity and dispersion the Radioballet disrupts the discrete space of privatized public space.

A second, and perhaps more apt, visual counterpoint to the LIGNA movements is that quintessential image of our times - that of the atomized individual listening to his or her iPod (as in the ubiquitous iPod ads), divorced from the wider world with the aid of a technology used for the privatization of public space.2 Radioballet presents us with the antithesis of the atomized neoliberal individual and the technological privatization of public space, whether through surveillance or entertainment

The question of coordinated movements, is thus ideologically speaking, a serious one, as in the association of coordinated bodies with fascism or with the creation of spectacles for mass entertainment and bourgeois pleasure. or even the more ambivalent mass ornament of the Fordist moment, such as Kracauer's Tiller Girls, However, Radioballet addresses these issues directly, as seen in the directive to participants to "wave goodbye to the imaginary train of revolution," or to place their ears to the floor in concert ("do you hear the locomotive of mankind coming?"). Clearly, then, the uses of the body, and the coordinated collective body, in public space can be polysemic, depending on larger ideological or epochal contexts. It is noteworthy that LIGNA uses the strategy of dispersion - itself indicative of the privileging of micro-political interventions that counter the centralizing tendencies of privatized public space.

6 As Slavoj Zizek has noted Zizek, Slavoj. Welcome to the "none of the 'proto-Fascist' elements is Fascist per se, the only thing that makes them 'Fascist' is their specific articulation. In other words, there is no Fascism avant la lettre', because it is the letter itself (the nomination) which makes Fascism proper out of the bundle of elements ... the very predicate 'proto-Fascist' should be abandoned ... when we say that the organized spectacle of thousands of bodies ... is 'proto-Fascist' ... we are simply expressing a vague association which masks our ignorance."

Desert of the Real, London and New York: Verso, 2002 7 See the "iRaq" parody of the ubiquitous ipod ads at: http://villageofjov.com/25-crazyipod-ads/ 8____Kracauer, Siegfried. "The Mass Ornament." New German In addition to the binary of privatized-collective movement.

Radioballet brings together other

contradictions as well. As the title

of the piece indicates it brings

together radio, a democratizing

hope of revolutionary ferment, and ballet, an elite medium of rarified entertainment. Once again. radio (the form) is not viewed as inherently emancipatory, as technologically determinist readings of Brecht might indicate, nor is the social and political uses of radio that matter, if the mobilization of listeners can be made to overcome the relentless logic of commodification in the hopes of realizing a collective dream.

medium often associated with the

وينما يتناول عمل «عدسة الأمان» التقاطع بين المراقبة والمساحة العامة ببحث عمل «هنريك أوليين» «كيف أصنع لنفس حسداً؟» المركّب من الصور المختلفة في تراجُع الجسد بسبب نظام حكم من الاستقامة الحنسة الاصارية، تطرح القطعة أسئلةً ثاقبة على أساس من تجميع الوثائق حول امكانية واستحالة إعادة بناء حياة بشرية وجسد بشرى، إنها تعيد بنًّا، أجزاء من حياة دشرية ثم تعمد وتفككما ثانية، إنها حياة «آلان تورينج» (١٩١٢-١٩٥٤) عالم الراضات الانجليزي الذي يُعرف الآن عاكنة «تورينج العالمية» (Universal Turing).

يعارض الكثرون أن في الحداثة الأخرة بحصل البشر على نظر لهم عبارة عن مزدوج الكتون أي أنه «حسد غم ملموس انها نسخة معلوماتية من الافتراضة المحضة» تتكوَّنُ من كل التوثية. الالكتروني الموجود عن أي حياة واحدة"، وفي «كيف أصنع لنفسي حسداً؟» يظهر مزدوج الجسد الشبيه بالشبح لـ«تورينج» من المعلومات المُجمّعة التي تلاعب بها

«أوليسن»، إن هذا هو النقيض لنوع المشروع التجريبي الذي عكن لمؤرخ أو صحفي أن يقوم ره. فيدلاً من الكشف عن حقيقة الموضوع يجمع «أولسين» التدفقات المتفرقة ومجموعات الأحزاء من أجل إنتاج حسد ما بعد الحداثة لـ«تورينج»، ويظهر «تورنيج» -الذي مجده كثيرون بوصفه محلل شفرات والرحل الذي جعل اختراع الكمبيوتر والذكاء الصناعي ممكناً أو «مثلي عيقري»- هنا كانسان عذَّبه قانون الاستقامة الحنسة الإصارية، فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية بقليل تمت محاكمة «تورينج» بتهمة المثلية الجنسية وتعرّض للإخصاء الكيماوي وأسالب

أخرى احتياصة كان الغرض المفترض منها أن تصحح «الاعوجاج» الجنسو،، وانتحر «تهرنبج» بعد عامين من هذا التعذيب و«إعادة التأهيل» ويظهر في هذه القطعة كناتج لمجموعة من الادعاءات المتنافسة، إنها ادعاءات علمية وتقنية حول الميول الجنسيَّة وانطباعات شخصية

ه غير موضوعية، كل هذه الإدعاءات تجعل من امكانية تعافي الإنسان «النقي» صاحب حياة محكمة مة ابطة أمراً مشكوكاً فيه. «الحسد هو الحسد / إنه وحده تماماً / ولا حاجة له بالأعضاء الحبوبة / الحسد ليس

كائناً حياً أبداً / الكائنات الحنة عدوة الجسد»، هكذا يقول «أنتونين أرتو»، متى تمت سرقة الحسد من قتل حُكم الإله أو القانون أو العاصمة تحوّل إلى كائن حي: كائن حي - يشار إليه ويتم تحويله إلى موضوع مجرد. سبتم تنظيمك، ستصبح كاثناً حياً، ستعبر بوضوح عن جسمك - وإلا فلن تكون

سوى فاسداً، ستكون دالاً ومدلولاً عليه، مفسِّراً ومفسِّراً - والا فلن تكون سوى منحرفاً، ستصبح موضوعاً وتكون مُقيِّداً في هذا الإطار، ستكون موضوعاً للتعبير وتتراجع لتصبح موضوعاً للبيان -والا فلن تكون سوى متشرد". وفوق كل شيء فإن «كيف أصنع لنفسي حسداً؟» تثير في الذهن السطح الناعم

ا «حسد بلا أعضاء» لـ«ديلوز» و«جواتاري» ومزدوجه الشيحي الغرب وهو حسد «تورينج» المثقوبة، «الكثير من المسام» تثقب اللحم، الكثير من أشكال التعذيب، ومن أحل مقاومة ماكنات الأعضاء بقدّم الحسد بلا أعضاء سطحه الناعم الزلق المشدود. ١

انها الكثم من المسامم بالفعل - لقد تم ثقب «تورينج» بواسطة القانون وانقطاع

تدفقات الرغبة عن طريق الشفرات، الشفرات القانونية، الشفرات الثنائية [١٠٠-١٠٠٠-١٠٠ رجل-امرأة-رجل]، فهل من الغريب أن ينتهى هذا الجسد المثقوب بالموت ميتةً بالهلوسة تحت

ترجمه إلى الانجليزية براين ماسومى. Le corps est le corps / il est seul / (منیابولیس: دار نشر جامعهٔ منیسونا، ١٩٨٧)، صعدة ١٥٥. التأثيد قضاف. DA celi lleue de lader lide ديلوز وجواتاري، مكافحة أوديب وألف

april . ۲۷ _ دیل دیلوز وفیلاس جواناری، ۲۹ دیلوز وجواناری، مکافحة أودیب، ۹ lib acus: Itelmallis ellando.

et n'a pas besoin d'organe / le corps n'est jamais un organisme / les organismes sont les ennemis

۲۵ کیفن هاچیرتی وریتشارد Till escaladi săsille acadul [1] کما ورد فی دیلیز دیلوز وفيلكس دواناري ملافدة أوديب lighmallis ellamin, treas (b) literatives روبرت هیرای. (منیابولیس: دار نشر جامعة منيسونا، ١٩٨٢). النسدة الفرنسية نقول:

Taken together, these dispersed collective actions function as a micro-politics of late modernity. In Rancière's phrasing, LIGNA attempts to replace policing with politics. For Rancière, policing references "the set of procedures whereby the aggregation and consent of collectivities is achieved, the organization of powers, the distribution of places and roles, and the systems for legitimizing this distribution."10 Politics, on the other hand, is antagonistic to policing, "Political activity is whatever shifts a body from a place assigned to it or changes a place's destination. It makes visible what had no business being seen, and makes heard a discourse where once there was only place for noise ... "11 Crucially, the "distribution of places and roles that defines a police regime stems as much from the assumed spontaneity of social relations as from the rigidity of state functions "12

In LIGNA's work, the apparent spontaneity of the police regime (individuals milling about the shops in the Central Station) is thus juxtaposed with the unnatural and uncontrollable act of lingering, which threatens the alleged naturalness of the social order. "Lingering not according to the rules makes a different distribution of wealth possible" (LIGNA). This idea of lingering, dwelling, or tarrying in the space of capitalist consumption immediately brings to mind the figure of the loiterer - the unproductive member of societies of control par excellence who hovers at the margins of illegality.

Radioballet exploits this aperture between legality and illegality and operates in the grey area between permissible and forbidden gestures in the public sphere, instructing participants to "Knock on the shop window, Knock harder. Now run away." The displaced gestures of the marketplace, which enforce the distinction between controlled and uncontrollable situations, are thus brought to bear on the economy of illegalities - a distinction that banishes the street vendor and the loiterer. Radioballet hovers in the dubiety of that space, allowing the displaced gestures (the new illegalities) to rejoin the privatized public sphere. This privatized public sphere is littered with "the left over articles of the dream world" (closed shops) that protect wealth, while "those who do not consume are excluded." For LIGNA, "what was once excluded has now returned to haunt the station. Radioballet harbors dreams of abolishing the capitalist economy responsible for such exclusions."

Lingering

The idea of mechanisms of exclusion in the capitalist world economy returns in Sleepers (2006-2007) in which Moroccan artist Yto Barrada represents numerous figures in repose in a Tangier public park.12 Clearly exhausted, the sleepers lie with their faces and heads covered with jackets. Tangier's public

10 Rancière, Jacques. Disagreement: Politics and Philosophy. Trans. Julie Rose. Minneapolis and London: Univer-

sity of Minnesota Press 1999 28 For an interview with the artist 11 Ibid 30 12___Ibid., 29. 13 www.vtobarrada.com.

see: www.opendemocracy.net/ arts-photography/barrada_

هذا البحث في المعنى الرمزي للخيال الديني وهو يتفكِّي في السفر عبر المضابق في حين يسكن المساحة بعد الحياة والموت بساعدنا على فيم كيف تتسكّع صور «برادة» في مساحة الموت، الموقع الوسيط حيث الحرَّاقة. وهكذا فخيال الحرَّاقة المادي والمعنوي وهم يقتربون من الحدود أو المرزخ يستحض ما هو أكثر بكثير من مجرد الرغبة في العبور أو الهدوب أو حرق بقايا حاة شخص ما

ا لتقاطع

ومما يتشابه كثيراً مع تقاطع «بطو برادة» للنظرة الأوروبية إلى الهجرة غير الشرعية ونقلها إلى المغرب هو تركب الفيديو «عدسة الأمان» (٢٠٠٩) لـ«محمود خالد» الذي يوثق التنقل ذهاناً وإباناً في علاقة المُشاهد والمشهود، ويوثّق الفنان تفاعلاً حضرياً حيث: بدأ كسائد بصرة، منظر المدينة البائع بكاميرا الفيديو الصغيرة ثم انتهم،

يه الأمر كفنان بهم"، حكاية معينة ووضعاً خاصاً، كان «خالد» قد أوقف نفسه عند نقطة معينة يستطيع منها أن يكشف منظراً جميلاً للنهر بالأسفل وجسر المشاة الممتد فوقه، ودخل الم الميناء بختُّ خاص صغير وعلى متنه أسرة تبده تقليدية حداً تتكون من أب وأم وطفلين، ويشيء من متعة التلصص انجذب انتياه «خالد» الم، تصوير الأسرة وهم تنزل من على ظفر القارب، ولكن التلصص بلا هدف جذب انتباه الآب الذي قرر أن يُظهر رأيه بوضوم عن طريق incre Nours Hillori ice willes hour llabred uch on llabreds.

هذه القطعة المعقدة التي توثق الطبيعة السياسية التي هي جزء لا يتجزّأ من المشاهدة تجمع ين مسائل المراقبة ومسائل السياحة والفضول، إنها شاهدة على صحة القول بأن المراقبة في الحداثة الأخرة ليست من اختصاص مؤسسات الدولة فقط أو حتى مؤسسات لا تتبع الدولة ولكنما أصبحت موطناً للأفاد، فقد فقدت الماقة بسبب انتشار الكامجات المحمولة وكاميرات المواتف النقالة كل الحدود الملحوظة ولكن عكن تتبعها من خلال التدفقات المتنوعة والمتباينة في كثير من الأصان، انها عملية يسمّيها «هاجيرتي» و«إيركسون» بـ«اختفاء الاختفاء»، وكما بشران: «بينها أن هذه التطورات ليست تسويةٌ دمقراطيةً كاملة للتسلسل الهرمي للرقابة فهي تتراكم معاً لتُلقى الضوء على تقاطع النظرة الرهيزومية المنكسرة بحيث لا تقف أي جماعات كيدة من الشعب سواء فوق أو خارج الرّكيب الرقابي بشكل لا بقبل الجدل."»

والواضح أنه بينها أدَّى انتشار تكنولوجيا المراقبة الفردية إلى عواقب غير مقصودة مثل مراقبة وحشية الشرطة وما شابه ذلك فقد كانت نتيجته أيضاً أن أصبحت بعض الفئات أكثر عرضة للرصد والمراقبة من أقرانهم المواطنين بعد ١١ سبتمبر. «ع<u>دسة الأمان</u>» يعكس السيناريو المعتاد لمسافر غربي يصور بالفيديو المناظر المحلية الجميلة و«مشاهد وأنواع» الحياة الأصلية خارج بلاده ليصبح فناناً غير غربي وقع عن دون قصد في مرمى نظر مشحون عنصرياً لمشهود تحوّل إلى مُشاهد. وتعود مسائل المساحة العامة والمراقبة والتحكم للظهور في عمل «خالد» «كيا لو لم تكن في بيتك» (٢٠٠٨) وهو عبارة عن ١٧٦ صورة تم التقاطها في القاهرة كلها من على بعد وكأنها لقطات لاحدى كامرات المراقبة، والذي تثيره القطعة هي الطريقة التي تتداخل بها ألمراقبة مع عرض الذات ومع الأداء في المساحات العامة في مدينة القاهرة ١٠

> ١٢ المرجع السابق، ١١٨ www.mahmoudkhaled. [8 com/index.pl/as if you werent in

com/index.pl/safety_zoom ۲۲ ____ کیمن هاجیرتی وریتشارد lubmein ellitras litalians, cente ala Region of the little of the li (...): الصفدات ه.١٠٠١

parks, often a haven for those seeking respite after long marches and before the arduous and hazardous passageway to Europe, thus function as a way station, an intermediate zone between Europe and Africa, between sleeping and waking life, and life and death. While some critics have viewed Barrada's work as a way in which "bridging the treacherous straits" might become possible in art:14 others have emphasized the straits of Gibraltar as a "diminutive mirror of the inequalities of the globalised economy,"15 seeing Barrada's photos as restoring the humanity of the beleaguered travelers to another archive.

In a nuanced interpretation that attends to both the material and metaphorical register of the straits, Nadia Tazi focuses on the figure of the sleeper as embodying those without rights, outside of the law, who place themselves at the mercy of death. According to Tazi, the harragas, or the burners (the people of the straits who burn the remains of their past lives and identities). inhabit a suspended temporality between an urban "narcosis and the naked desire to flee "15 What is this "messianic state of the straits" that Tazi references?12 For Tazi, it is the possibility of resurrected life whether for the radical Islamists she simply considers fascists, or the immigrants, who "risk their existence in the name of survival and for a mad desire for Europe, land of liberty and the possible."18

In part, because, like so many others, she views Islamists' religious identity as a pure negation - as a revolt against authority, and a desire to "reverse time." Tazi misses the crucial ways in which the possibility of death might capture the religious imagination of the people of the straits. In a reflection upon the theological and political imagination of finitude, anthropologist Stefania Pandolfo has explored the existential contradictions of Moroccan youth of the straits as they discuss the desire to flee and the possibility of death,12 More sensitively attuned to the religious dynamics of the imagination, Pandolfo does not merely dismiss the possibility of death as part and parcel of a death drive. Rather, she explores creative configurations and contradictions of subjectivity, the experience of despair, and the religious remembrance of death. Speaking of the narrow passage of the straits she notes:

And how could the 'passage' itself, the 'crossing' of the geographical chasm between the continental fault lines of Africa and Europe, not evoke the sirat, the traverse or narrow bridge over the chasm of Hell - the bridge thinner than a blade or a thread, which will widen like a highway to let across the saved, or instead shrink like a blade to make the damned fall, pushed down into eternal fire?"22

14	Israel, Nico. "Border
Cross	ings: A Portfolio by Yto
Barra	da." Artforum XLV.2 (2006
246-2	51. www.ytobarrada.com/
press	/artforum2.pdf
15	Salti, Rasha. "Sleepers,
	dans Commission The Oaks

Archi	ve of the Strait." Afterall 16
(200	7): 99. www.ytobarrada.com/
press	/Afterall_2007.pdf
16	Tazi, Nadia. "The State
of th	e Straits." Afterall 16 (2007):

17 Ibid., 92.

18	Ibid.
19	Pandolfo, Stefania.
"The	Burning': Finitude and the
politi	co-theological imagination
of ille	gal migration." Anthropo-
logica	l Theory 7.3 (2007).
20	thid 254

Yto Barrada

F. V-F. . 7 - claudo ato chagle 2006-2007

Sleeper, Fig. 2 and 3. Tangler. Courtesy of Galerie Sfeir-Semler بإدن من جاليري صغير زمار هاميرج بيروث Hamburo Beirut

This exploration of the metaphorical register of religious imagination as it contemplates traveling the straits, while inhabiting the space between life and death, helps us understand how Barrada's images linger in the space of death, the intermediate location of the harragas. The moral and material imagination of the harragas, as they approach the border, or the isthmus, thus evokes far more than merely the desire to cross, flee, or burn the remains of one's life.

Crisscrossing

Much as Yto Barrada crisscrosses the European gaze upon illegal migration, shifting it to Morocco, Mahmoud Khaled's video installation Safety Zoom (2008-2009) likewise documents the back and forth shifting of an observerobserved relation. The artist documents an urban interaction in which he:

> started off as a tourist recording a picturesque cityscape with his camcorder and ended up as an artist conditioning a specific situation and narrative. Khaled had positioned himself at a particular spot where he could get a pleasant view of the underlying river and its pier. A small private vacht drew into harbor, on-board a seemingly classical nuclear family composed of father, mother and two children, Khaled's attention was somewhat voveuristically drawn to recording the family's debarkation of the boat. But the aimless voyeurism caught the attention of the father, who decided to make his case clear by pointing his own digital camera at Khaled and becoming the observer instead of the observed.21

This complex piece, which documents the inherently politicized nature of observation, brings together questions of surveillance, with questions of tourism and curiosity. It attests to the fact that under late modernity, surveillance is not simply the purview of state institutions, or even non-state institutional structures, but rather has become the provenance of individual actors. Surveillance, through the proliferation of handheld cameras and cell phone cameras, as such has no discernable boundaries, but can be tracked through multifarious and often disparate flows, a process that Haggerty and Ericson term the "disappearance of disappearance," 22 As they point out, "while not a complete democratic leveling of the hierarchy of surveillance, these developments cumulatively highlight a fractured rhizomatic crisscrossing of the gaze such that no major population groups stand irrefutably above or outside of the surveillant assemblage."23

21 www.mahmoudkhaled. com/index.pl/safety_zoom 22 Haggerty, Kevin and

Richard V. Ericson. "The Surveillant 23 ___Ibid., 618. Assemblane, British Journal of Sociology 51.4 (2000): 605-622

المغلقة) التي تحمى الثروة بينها «يتم استبعاد هؤلاء الذين لا يستهلكون.» بالنسبة لـ«لبجنا»: «الذي تم استبعاده في وقت سابق عاد الآن ليطارد المحطة، إن باليه الراديو يحتضن أحلاماً بِالغاء الاقتصاد الرأسمالي المسئول عن مثل هذه الاستبعادات.»

ا لتسكُّع

تعدد فكرة آليات الاستبعاد في الاقتصاد العالمي الرأسمالي من خلال عمل «النائمون» (٢٠٠٦) الذي تصور فيه الفنانة المغربية «يطو برادة» عدداً من الأشخاص المسترخين في حديقة عامة في طنجة، بستلقى الناقون بما يظهر عليهم من التعب بينما تغطّى السترات وجوههم ورؤوسهم، وتقوم حدائق طنجة التي يلوذ بها من يسعى للاسترخاء بعد مسيرة طويلة وقبل مرور شاق وخَطر إلى أوروبا - بوظيفة محطة على الطريق، إنها منطقة وسيطة بن أوروبا وأفريقيا، بين النوم والاستيقاظ، بين الحياة والموت. وبينما يرى بعض النقاد عمل «برادة» على أنه يجعل سدّ فجوة المضيق الغادر ممكناً في الفن = يؤكد آخرون على أن مضايق جبل طارق «مرآة مصغرة لعدم المساواة في الاقتصاد المُعَوِّلُم "» حيث يرون صور «برادة» كإعادة لإنسانية المسافرين المحاصرين إلى أرشيف آخر.

وفي تفسير دقيق يتناول كلاً من المعنى المادى والرمزى للمضايق تُركز «نادية تازى» على صورة النائم بصفتها تحسيداً لمن ليست له حقوق الذي يضع نفسه تحت رحمة الموت، فالنسبة لـ«تازى» بسكن «الحرّاقة» (أهل المضيق الذين يحرقون هوياتهم وما تبقى من حياتهم السابقة) في مساحة مؤقتة معلّقة بين «التخدير والرغبة العارية في الهروب٤»، فها هي «حالة الترقّب» تلك التي تشير إليها «تازي»:؟ بالنسبة لها، إنها إمكانية بعث الحياة سواء كانت للإسلاميين المتطرفين الذين لا تراهم هي إلا فاشين أو للمهاجرين الذين «يخاطرون بحياتهم باسم النجاة ومن أجل رغبة مجنونة في أوروبا أرض الحرية والإمكانيات ".» ولأن «تازي» ترى مثل كثيرين آخرين هوية الإسلاميين الدينية كنفي محض، كتمرّد

ضد السلطة ورغبة في العودة بالزمن إلى الوراء، فهي تغفل عن الطرق المهمة التي يمكن أن يسيطر بها احتمال الموت على الخيال الديني عند أهل المضايق، وأما خبيرة علم الإنسان «ستيفانيا باندولفو» فتبحث في التناقضات الوجودية عند شباب المضايق المغربيين عندما يناقشون رغبتهم في الهروب واحتمالات الموت مما يسلّط الضوء على الخيال الاعتقادي والسياسي للفناء"، ويسب انتباهها الحسَّاس للمعطيات الدينية في هذا الخيال لا تصنَّف «باندولفو» احتمال الموت على أنه جزء لا يُجزِّأ من الرغبة في الموت بل تستكشف التكوين الإبداعي وتناقضات الآراء الشخصية وتجربة اليأس والذكر الديني للموت. وعند الحديث عن ممر المضايق الضيّق تقول:

مكرة، يمكن للممر نفسه، العاب فوق الهوة الجغرافية بين خطوط البخفاق لقارتين أفريقيا وأوروبا، ألا يذكِّر بالصراط، ذلك الحسر الضيَّق فوق هوة جهنم، الجسر اللهمِّ من حد السبف ومن الخيط، الذي إما سينسِّع كطريق السيارات السريع ليعبر عليه الناحون أو سينكمش كحد السيف ليسقط الملعونون في النيران الأبدية-؟ أ

Tabili, Hack, 71 (V., 7); outch 7P-3P 17 ___ Itaque Iludigi, 19 ١٨ __ المرجع السابق 19 wixelist slicebee, ellocités: Itali ellerly leartice limitum للمهادرين غبر الشرعيين»، نظرية علم (C., V) F Juste V Hack T (V., 2) . ٢ _ العرجع السابق، ٢٥٤

www.ytobarrada.com/press artforum? ndf وا رشا سلطی، «نالمون وسدرة ومهربون: الأرشيف الآخر للعضيق»، Tabill, Hacks F1 (V. .1): mask PP http://www.ytobarrada.com/press/ Afterall_2007.pdf 11 نادية نازي، «دالة المضايق»،

ولفراءة حوار جرى مع الفنانة انظر: www.opendemocracy.net/arts-(photography/barrada_3551.jsp 15 نيكو إسرائيل، «معابر الددود: ملف صور ليطو برادة»، منتدى الفن، Hack of Hack 7 (F. .7): الصفدات ٢٤٦-١٥٦،

www.ytobarrada.com IF

Clearly, while the proliferation of individual surveillance technologies has led to unintended consequences, such as the monitoring of police brutality and the like, it has also meant that particular populations have become more vulnerable to policing and monitoring by their fellow citizens after 9/11. Safety Zoom inverts the standard scenario of the Western traveler filming picturesque native "scenes and types" of indigeneity abroad, or the ethnographic observer placidly recording domesticity, with the non-Western artist accidentally caught in the racialized gaze of the observed turned observer. Questions of public space, surveillance, and control reappear in Khaled's As if you weren't in your own home (2008), Based on a collection of 176 photos shot in Cairo, all from a distance as if taken from surveillance footage, the piece evokes the way in which surveillance, self-presentation, and public performance coalesce in the Cairo cityscape.24

Data Doubles

While Safety Zoom explores the intersection of surveillance and public space, Henrik Olesen's haunting collage installation How do I make myself a body? (2009) investigates the body as it is undone by a regime of compulsory heterosexuality. The piece poses piercing questions about the possibility and impossibility of reconstructing a human life and body on the basis of an assemblage of documentation. It reconstructs, only to deconstruct, fragments of a human life, that of Alan Turing (1912-1954), the English mathematician now known for the Universal Turing machine.

Many have argued that under late modernity humans have as their

counterpart data doubles, that is, a "decorporealized body, a data-double of pure virtuality," composed out of all of the digital documentation that exists on any one individual life.25 In How do I make myself a body? the ghostly body double of Turing emerges out of the information collected and manipulated by Olesen. This is the antithesis of the type of empirical project that might be conducted by an historian or journalist. Rather than unearth the "truth" of the subject, Olesen collects the dispersed flows and collections of parts to produce the postmodern body of Turing, Turing, hailed by many as a code-breaker, the man who made computers and artificial intelligence possible, or as a "homosexual genius," emerges here as the tortured legal subject of compulsory heterosexuality. Shortly after the end of WWII Turing was tried as a homosexual and subjected to chemical castration and other invasive techniques meant to correct an allegedly "deviant" sexuality. Turing, who committed suicide two years subsequent to his tortured "rehabilitation," emerges as the product of an assemblage of competing claims - scientific and technical claims, claims about sexuality, and personal and subjective impressions. All of these claims

الغادة) يحيث ثم عاله عن العالم الأكم استعانةً بالتكنولوجيا المستخدمة لتخصيص المساحات العامة؛ يقدم لنا «باليه الراديو» الفكرة المضادة للفرد اللبرالي الحديد المصغر والتخصيص التكنولوجي للأماكن العامة سواء من خلال المراقبة أو الترفيه.

وهكذا فان مسألة الحركات المُنشقة من وحمة نظر أبديولوجية هي مسألة حادة كما في الربط بين الأحساد المنسقة والفاشية أو إنشاء المشاهد الحياهيرية للترفيه الحياعي والمتعة الرحوازية أو حتى الزخرفة الكتلبة الأكثر تناقضاً للحظة «الفوردية» مثل «ينات تبلر» (Tiller Girls) لـ«كراساور»، ومع ذلك فـ«باليه الراديو» بناقش هذه المسائل مباشرةً كما يظهر في الأمر الذي تُلقاه المشاركون أن «يلوّحوا مودّعين إلى قطار الثورة الخيالي» أو أن يضعوا آذانهم معا على الأرض («هل تسمعون موكب الشربة آت؟»). بتضح إذن أن استخدامات الحسد والحسد الحماعي المنسِّق في المساحة العامة عكن َّأن تكون متعددة المعاني وفقاً للسباقات الأبدبولوجية أو العصرية الأكر، ومها يستحق الذكر أن «ليجنا» تستخدم استراتيجية التشتت وهي في حد ذاتها تشير إلى ميزة التدخلات السياسية الصغيرة التي تقاوم قابلية التوجه نحو المركزية في المساحات العامة التي تم تخصيصها:.

وبالنظر إليها معاً، هذه الحركات الجباعية المشتتة تعمل كصورة مصغرة من السياسة في الحداثة الأخيرة، وفي صباغة «رانسيم»، إن «ليجنا» تحاول أن تستبدل المراقبة بالسياسة، بالنسبة لـ«رانسيم» الماقية الشرطية تشر إلى: «حزمة الإحراءات التي بواسطتها بتحقق تجميع وموافقة الحياعيات وتنظيم القوى وتوزيع الأماكن والأدوار ونظم إضفاء الشرعية على هذا التوزيع. ١١ وأما السباسة فهي مضادة للشرطة، «النشاط السياسي هو ما ينقل الجسد من مكان تم تعيينه له أو يغير وجهة مكان ما، إنه يجعل ما لم يكن من شأنه أن يُرى مرئياً ويجعل خطاباً ما مسموعاً حيث لم تكن هناك مساحةً إلا للضحج... " الأمر المهم هو أن «توزيع الأماكن والأدوار، الذي هو جزء من تعريف الدولة البوليسية، ينبع من التلقائية المفترضة في العلاقات الاجتماعية بقدر ما ينبع من خشونة وظائف الدولة. =»

في عمل «ليجنا» توضع التلقائية الظاهرة للدولة البوليسية (أفراد يلتفون حول المحلات في «المحطة المركزية») حنباً إلى حنب مع حركة التسكع غير الطبيعية والخارجة عن السبطرة مما يهدد الطبيعية المزعومة للنظام الاجتماعي، «التسكع عا لا يتفق مع القوانين يجعل التوزيع المختلف للثروة ممكناً»، وفكرة التسكع هذه والسكون والتلكؤ في مساحة الاستهلاك الرأسمالي تدعو إلى الذهن فوراً صورة العاطل المتسكع، ذلك العضو غير المنتج في مجتمعات الرقابة ذات الامتباز والذي بحوم عند هوامش اللا شرعية.

«باليه الراديه» يستغل هذا المنفذ بين الشعبة واللا شعبة ويعمل في المنطقة المادية بين الحركات المناحة والمحرمة في المحال العام ويأمر المشاركين: «اطرقوا نافذة المحل، اطرقها طُرْقاً أشد، الآن اهربوا.» إن حركات السوق التي تم استبدالها والتي تؤكد على الفارق بن المواقف الخاضعة للسبطرة والخارجة عنها تأتي لتدل في اقتصاد اللا شرعيات وهذا الفارق يؤدى إلى استبعاد البائع والمتسكع. «ياليه الراديو» يحوم في مجال الشك لتلك المساحة فسمح للحركات المستبدلة أن تعود للانضبام إلى المساحة العامة التي تم

تخصصها، وهذه المساحة العامة المخصصة ملوثة بـ«المواد الباقية من عالم الأحلام» (المحلات litlese, pap gould third literated

www.artandresearch.org.uk/v2n1/ ranciere.html L elle rismus licition: llusius elletuos, tresto llo llitetaris حولی روز. (مینیابولیس ولندن: دار نشر (lost simail, 1999), patch TA 11 Ilayes Iludys, P7

كثيراً ما يرتبط بالأمل من تصاعد ثوري، (Raq) لإعلانات الآي بود المنتشرة في كل والتاليف وهو الأسلوب النديوي في lizion liden, cost for, la lidea (الشكل) لد ثرى على أنه تدريري بطبيعته ولد أنه تنظيمين بطبيعته بل هي lite, lat dust (cl felt fixed later) أن تنتطى منطق الندول إلى سلع القاسى في أمل تحقيق حلم جماعي.

A macaux Silviles «icea» التتلفه، النقد الألماني الدديد (١٩٧٥). 9 إضافة إلى ثنائية الحركة files son teoreti a cilla delette الراديو» بين تنافضات أدرى كذلك، كما يظهر من عنوان القطعة فهم تجمع بين

V lide depend liefs, eld, a

http://villageoficv.com/25-:..ifa

crazy-ipod-ads

leave even the possibility of recuperating the "pure" subject of a coherent life

"The body is the body / it is all by itself / and has no need of organs / the body is never an organism / organisms are the enemies of the body," states Antonin Artaud.²⁶ The body, once stolen by the judgment of God, the law, or capital, is turned into an organism: organism - signification, subjectification.

You will be organized, you will be an organism, you will articulate your body – otherwise you're just depraved. You will be a signiffed, interpreted and interpreted — otherwise you're just a deviant. You will be a subject, nailed down as one, a subject of the enunciation recoiled into the subject of a statement – otherwise you're just a tramp if

Above all, How do I make myself a body? evokes the smooth surface of Deleuze and Guattaris' body without organs," and its uncanny ghostly double, the pierced body of Turing. B" Merely so many nails piercing the fisch, so many forms of torture. In order to resist organ-machines, the body without organs presents its smooth, slippery, opaque, tust surface as barrier. B" So many nails indeed - Turing pierced by the law, flows of desire interrupted - by codes - legal codes, binary codes [0-10-0-10-man-man-man]. Is it any wonder that this pierced body ends in death, a hallucinatory death, unmade by a postsoned apple.

Omnia El Shakry is a Professor of History at the University of California, Davis. She is the author of The <u>Creet Social Laboratory: Subjects of Knowledge in Colonial and Postcolonial Egypt</u>. She is currently expanding her work on the modern Middle East to Include the relationship between politics and aesthetics in the contemporary visual arts, with articles appearing in such lournals as Third Text, effou, and Nafas.

26. As cited in Deleuze, Gilles and Felix Guettari. Anti-Oedijous: Capitalism and Schizophrenia, Trans. Robert Hurley, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983. The French reads "Le corps. ess le corps i il est seu! re in 'a pas besoin d'organe / le corps.

n'est jamais un organisme / les organismes sont les ennemis du corps." 27 — Deleuze, Gilles and Felix Guattari. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schlzophrenia. Trans. Briam Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Prass.

1987, 159, emphasis added.

28 On the Body without organs, see Deleuze and Guattari, Anti-Oedigus and A Thousand Plateaus.
29 Deleuze and Guattari, Anti-Oedigus, 9.

عرض دويتا، النفاعي الرائع «ياليه الراديو» (Radioballe) الذي تم تنفيذه عام ٢٠٠٠ في ساحة محمقة هاميروع المركزية الهائة يهاول أن يعدر أحياء مكل ومضمون التكفة المسدقة إلميامية أن العلقية بعن المؤلمية والمساحية أو اللسية المساحية أن المساحية المساحية

أساحة التقوم «ليجنا» يتحريك الجسد في المساحة أو -يقول أدنَّ- بتنسيق أجساد متعددة في المساحة التعامة المتزايد إلى مساحات متحددة في مساحات متحددة في مساحات العامة المتزايد إلى مساحات العامة المتزايد إلى مساحات العامة بعد المتزايد ويود المتزايد ويود المتظافر على الطيقة أو برفي يولد مواقف خارجة عن السيطرة»، ويافي بوهوج أكبر من خلال وجود الشرطة المتزايد في المساحات العامة في نظام حكم من المزايدة (أو كما أشار إليه معاجدي، و«ايكسون» يعقب أي المساحات من خلال استزايجية النشمت التي تقارم فايلة المزايد في التوجد ومو المركزة، وكما يقول اليجهد من خلال استخابة ألى المساحة يتم تجسيده في المتحكم في كل شير مساحة يتم تجسيده في المتحكم في كل شير مساحة يتم تجسيده في المتحكم في كل المتزايد المتأخذ والما موجوداً مسيقاً في المتحكم في كل شير مساحة يتم تجسيده في المتحكم في كل شير مساحة يتم تجسيده المتحكم المتراكزة بالكاميات».

وأحد الملامح الأساعية في دوايد الرابيوه مو تسبق الحركات الجماعية، مو ذلك فهناك عدة نقاظ يجب فيبرط عائباً أنواح الموركات المنطقة الاجتماعية، مو الذي يتجادر إلى النصق ورا بالرغم من الرخفات في الشاق هو العرض الكبير للأجداد في المناهد المحتوية العاملة (ترخية الكنفة) مثل المراهم الافتتاجية لـ أدافيليات بكرت، وبينما هذا التعلقيات المستبدة الكرة ولجم العرضة في المهرد أنها تتجاد المنظقة في المنافزة المنافزة في المنافزة والمحتوية والمحتوية المنافزة عن المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة والمنافزة الكنفية للمنافزة والمنافزة الكنفية للمنافزة والمنافزة الكنفية للمنافزة والمنافزة الكنفية للمنافزة المنافزة الكنفية للمنافزة المنافزة الكنفية للمنافزة المنافزة الكنفية للمنافزة الكنفية عند المنافذة المنافذة الدين والمنافذة الذين فلا منافذة الذين فلا منافزة المنافذة الذين فلا منافذة الذين فلا منافزة الذين فلا منافزة الذين فلا منافذة الذين فلا منافزة الذين فلا منافزة الذين فلا منافزة الذين فلا منافزة الكنفة الذين فلا منافزة المنافزة ا

فليست أي من العناصر الفأمية و الموجودة فاشية في در ذائها والشرب الوحد الذي يحقاق فاشية مو النسير عنها على وجه الخصوص، أي أنه لا توجد ذائب (النسمية) الذي يحقل الأشافية صحيحة من بين حزمة العناصر... المسلمي الفاشية لنها إلى التمسلمي القاشية عندية من نبعي أن المشلم المسلمي الفاشية نبعي أن المشلم المسلمي المسلمي المسلمية

 $\frac{1}{2}$ ajta elizarti (ligicia» Lelizari (piazidal) a 3a, 3781 ne flosifi — limeiczo taniga calanzo, alixa, θ ...). Ilizaczes alina boy sz. citig pellina onaca θ 3 limeiczo, szalanzo, alixa, θ 3... Ilizaczes, alixa, and szalanzo anaca θ 3. Ilizari ligez, litz yazidy alinia, ang litzari

و الافتياسات في هذا الجزء عن «لييزيا» مأجودة من إعلاناتهم الإداعية. انظر توثيق «قاله الإداج»: http://LIGNA.blogspot.com/2009 07/LIGNA-ubung-in-unnotigemaufenthalt.html

Page 80

Bibliography

Deleuze, Gilles and Felix Guattari. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Trans. Brian Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.

Deleuze, Gilles and Felix Guattari. Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia. Trans. Robert Hurley. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983.

Haggerty, Kevin and Richard V. Ericson. "The Surveillant Assemblage." British Journal of Sociology 51.4 (2000): 605-622.

Israel, Nico. "Border Crossings: A Portfolio by Yto Barrada." Artforum XLV.2 (2006): 246-251.

Kracauer, Siegfried. "The Mass Ornament." New German Critique

Pandolfo, Stefania. "'The Burning': Finitude and the politicotheological imagination of illegal migration." Anthropological Theory 7.3 (2007).

Rancière, Jacques. "Aesthetic Separation, Aesthetic Community: Scenes from the Aesthetic Regime of Art." Art and Research: A Journal of Ideas, Contexts and Methods 2.1 (2008).

Rancière, Jacques. "Contemporary Art and the Politics of Aesthetics." Communities of Sense: Rethinking Aesthetics and Politics. Ed. Beth Hinderliter. Durham and London: Duke University Press, 2009. 49.

Rancière, Jacques. Disagreement: Politics and Philosophy. Trans. Julie Rose, Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 1999.

Salti, Rasha. "Sleepers, Magicians, Smugglers: The Other Archive of the Strait," Afterall 16 (2007): 99.

Tazi, Nadia. "The State of the Straits." Afterall 16 (2007): 93-94.

Zizek, Slavoj. Welcome to the Desert of the Real. London and New York: Verso. 2002.