

HEART OF SHARJAH
2 JULY - 3 OCTOBER 2012
DEREK OGBOURNE
THE PURPLE CHAMBER
MUSEUM OF OPTOGRAPHY

SHARJAH ART FOUNDATION

Explorers of Darkness, 2006
Pencil on paper
56x56 cm
Courtesy of the artist

SHARJAH ART FOUNDATION

Museum Of Optography, The Purple Chamber
Derek Ogbourne

2 July - 3 October 2012
Collections Building, Arts Area, Heart of Sharjah

Sharjahart.org

TABLE OF CONTENTS

PREFACE

I. CYCLING, DOUBLE AGENTS AND OPTOGRAPHY

II. MUSEUM OF OPTOGRAPHY, THE PURPLE CHAMBER

III. THE ROOMS

A. LOSS OF INNOCENCE

B. THE HUMAN OPTOGRAM

C. WDF WARSZAWA 72

D. HYMN

E. MICROMUSEUM OF OPTOGRAPHY

F. THE CHAMBER

G. LIBRARY AND ARCHIVE

ABOUT THE MUSEUM

Optographic Chamber, 2010
Mixed media
2.5x1.5 m
Courtesy of the artist

PREFACE

Imagine this: *the very last ray of light that enters your eyes at the moment of your death.*

The above sentence conjures up for me a gloriously evocative visual idea, a conceptual diamond embedded in dark dung and a clue to my preoccupation with that inevitable *last image* - the theme of this exhibition.

What motivated me to create the *Museum of Optography*? What first intrigued me and what, at some point, many of us are likely to have thought about, is our last moments of existence: the when, where and how of it all. My exhibition plays with this idea. It is a complex neural network of objects, photographs, documentaries, drawings, video works, audio recordings and paintings whose meanings and connections I attempt to convey in fragments or short notes.

Derek Ogbourne, 2011
Twilight to Oblivion, My Little Museum

Purpur, 2011
Watercolour on paper
52x42 cm
Courtesy of the artist

I. CYCLING, DOUBLE AGENTS AND OPTOGRAPHY

The exhilaration of life, yes! While freewheeling on my bike down a hill after a long climb, I began to think about the grimness of the *Museum of Optography*. I had forgotten that it is better to think about positive things in order to ease the pain of the hill. So, I thought about the sheer joy I felt when I spent time in my studio, making things with my hands all day, creating my optographic monster. My distance from the horror is indeed one of the peculiarities of the creative act.

My revelation started a few days ago while cycling. It was this act that affirmed life. It was as though the moment was about cramming as much thought in before the huge wall of London's double-decker bus ended it all for me. I began thinking about Kühne's¹ descriptions of the various experiments he had performed in order to understand visual purple and how there was no one definitive way to obtain an optogram. He described a process similar to that of taking and developing a photograph, though initially dependent on aperture, shutter speed, lens or film speed, with many combinations producing differing results. All this became clearer during my cycle journey home. I had forgotten how good for the perception intense exercise was. My thoughts were

sharp - focused both on keeping out of harm's way and on how I was going to write this essay. I realised I had gotten it wrong in my opening introduction to the *Encyclopedia of Optography*. I had written a definitive recipe for creating an optogram instead of explaining that it was altogether a hit-or-miss affair. It now sings out as a falsehood and a lie. As I write this, I feel like an incompetent fraud. But, this is a strong element of my *Museum of Optography* - an art project based on building a lie interlaced with truth. I am thinking out loud now.

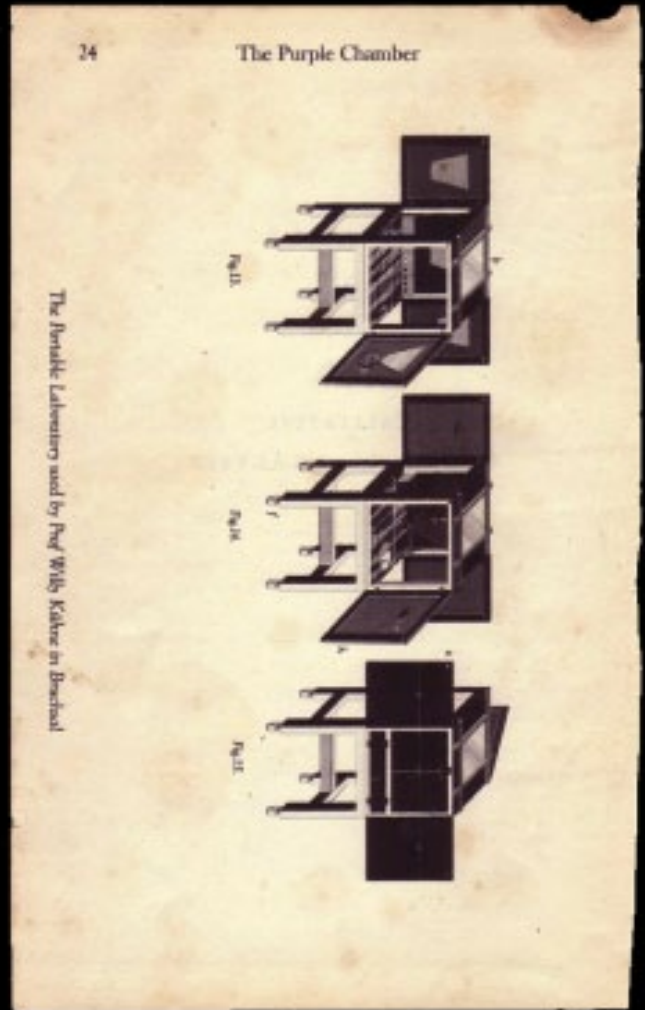
As I cycled, I had to put the idea strands together and interweave them into abstract notions. I was a double agent now or maybe a triple agent. Did the truth matter? Some art historians in Heidelberg did an interview with me, with the title 'Stört Sie, dass ich lüge?' translated by Google as 'Do you mind that I'm lying?' Well, I never set out to lie, but rather only to recreate or interpret anew.

I was accustomed to my cycle route. This allowed me to relax my bearings and concentrate on that long arduous hill to the Swiss Cottage neighbourhood in North London. It was a quiet hill near to the street where I suffered the whack to the head that covered my virgin jeans in - what are now - blackish blood stains. The crime scene. Thoughts of Jack the Ripper and another failed optogram experiment come to mind. The violent act, the sudden death, the exhilaration of the body as we are made acutely aware of ourselves as machines that are alive. Yes, now my videos will be clearer to the newly initiated.

With cycling, rhythm of thought is measured by the landmarks you pass and how the body and machine traverse obstacles. Straight runs allow the mind to wander, but the mind catnaps. Suddenly, it can be distracted by the fear of being run over - the disorientating, unforeseen punch to the head that started the great swindle of the *Museum of Optography*.

¹ Professor Wilhelm Kühne (1837 - 1900) was a German physiologist who investigated vision and the chemical processes involved in how the retina functions.

II. MUSEUM OF OPTOGRAPHY,
THE PURPLE CHAMBER

Op'tog'ra'phy

(Physiol.) The production of an optogram on the retina by the photochemical action of light on the visual purple; the fixation of an image in the eye. The object so photographed shows white on a purple or red background.

See Visual purple, under Visual.
Webster's 1913 Dictionary

Visual Purple

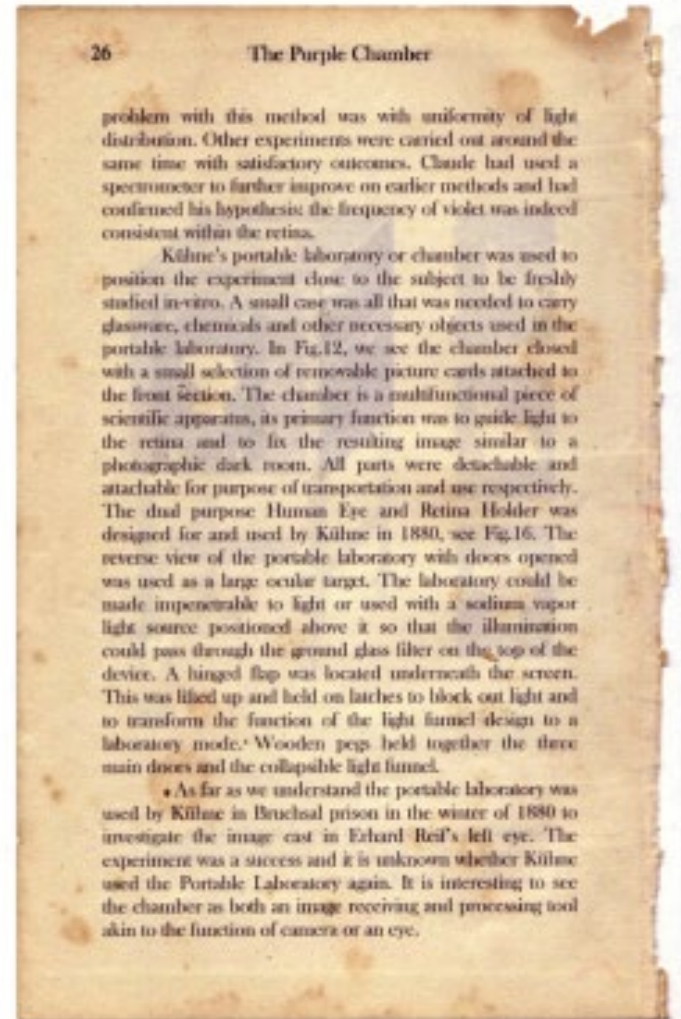
A red photo pigment in the retinal rods of vertebrates; dissociates into retinene by light. Synonyms: retinal purple, rhodopsin.
Webster's 1913 Dictionary

Museum of Optography

The *Museum of Optography* has as its core narrative the idea that a last image is imprinted temporarily on the retina at the moment of death.

The Purple Chamber

The Purple Chamber is both a new chapter in the *Museum of Optography's* history and the name of a chapter from *The Mechanics of Vision*, by Edward G. Weis, 1909. It is a dark place where light enters but never escapes; a place where shadows create vague images for the imagination; a place which once was far off in time, where dust and dirt now cover everything; and a place where a man called Professor Kühne once observed images that he himself had planted in others, like a photographer on film, novelist on paper or an artist standing back to closely observe his audience as they observe his creation.

The Purple Chamber 26, 2012. Printed page from *The Mechanics of Vision*, by Edward G. Weis (1909), mounted on black foam board. 13.5x21.6 cm. Courtesy of the artist

In *The Purple Chamber* a woman lies motionless. Hidden, etched onto her retina is the faint image of violet floral patterned wallpaper mirrored in line of sight, high up, encircling the room in which she lies. Purple is the colour of the dark areas of the retina, the pale of which is bleached by light at her last moment of existence. Our protagonist, Kühne, exhaustively studies the shades and hues of what he sees.

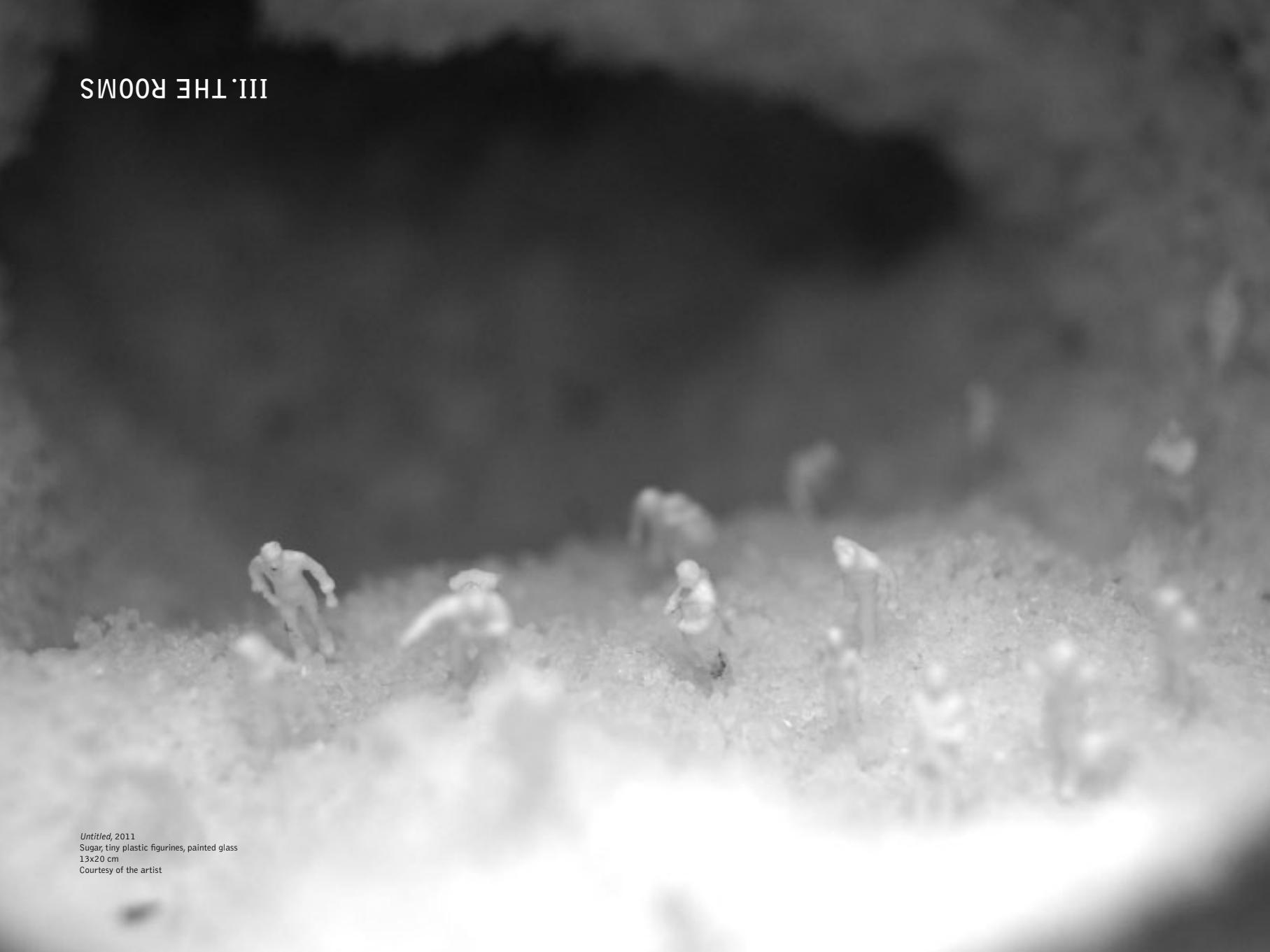
violet
white violet
blue violet
green violet
yellow violet
orange violet
red violet

The motionless woman holds an optogram secretly for us, but this is fiction after all. We also see on her retina an image of a South Sea pirate with scabbard in hand - a man gone wild with rage and murder committed.

The Purple Chamber is the receptacle and the catcher of the truth, whether it is before us, in our minds, or in our skulls. Its function is to be both cold and objective like a camera, while simultaneously casting doubt in the mind of the viewer. It is a model of the mind in conflict over the inconceivable notion of the moment of death: the end point, barrier, edge, frontier - all that remains, if we are lucky, is an image, an apparition, a ghost in flesh. We act as detective-viewers with our very own Purple Chambers located in our skulls, ready to imagine our last moment as we peer into another's violet void.

III. THE ROOMS

Untitled, 2011
Sugar, tiny plastic figurines, painted glass
13x20 cm
Courtesy of the artist

A. LOSS OF INNOCENCE

It started with a party, 1992
Photograph on paper
N Print (A5)
Photographer unknown

My fascination with optography started when, out of the blue, I was hit in the eye in a London street around 1992. For a week or two after the event I developed an overwhelming fear of crossing the road and, as a by-product, a new interest in sudden death and eyes.

SCAR!

The flash of impact. The glug and gush of blood as it splatters my virginally white jeans. The scar to my head evidence of an earlier moment of trauma. To see or maybe witness scrawled graffiti in nature - an indelible sub-note to the event so sudden and horrible. The iris narrows as it focuses itself, contracting with the blinding light. The flash of the hatchet as it falls, to make no more in the mind. The number 33 double-decker bus has passed and I'm still alive.

Rather morbid you say, and yes, you are right. My blood stained white jeans signalled in violent visual evidence, unbeknown to me at the time, the start of the *Museum of Optography*. The big bang moment. The traumatic incident that led me to this significant point. That strike just above my eye triggered in me a strong sense of mortality, 'reawakened' a few years later by the story of a Jesuit friar called Christopher Scheiner, which I came across in a Time-Life book from 1970. In the mid-17th Century, Scheiner claimed to have discovered an image laid bare on the retina of a frog - a faint, fleeting record of what the eye had been fixed on the moment its owner died. It became rumoured that it was possible to preserve this image and create what is termed an optogram.¹

¹ Tinbergen, Niko. *Animal Behaviour*. London: Time-Life International, 1970. 51. Print.

Top: *Self-portrait next to early painting*, 2012
Matt print on MDF
76x76 cm
Courtesy of the artist

Right: *Crime Scene, Exhibit 2*, 2010
50x75 cm
Photographic print
Courtesy of the artist

B. THE HUMAN OPTOGRAM

In the nearby town of Bruchsal on November 16, 1880, a young-man was executed by guillotine.

Wilhelm Kühne had made arrangements to receive the corpse. He had prepared a dimly lit room lined with red and yellow glass to keep any rhodopsin left in the eyes from bleaching further. Ten minutes after the blade had fallen he obtained the whole retina from the left eye and had the satisfaction of seeing and showing to several colleagues a sharply demarcated optogram printed upon its surface. To my knowledge this is the only human optogram on record.

Kühne went to great pains to determine what this optogram represented. He says, "A search for the object which served as a source for this optogram remained fruitless, in spite of a thorough inventory of all the surroundings and reports from many witnesses. The delinquent had spent the night awake by the light of a tallow candle; he slept from four to five o'clock in the morning; and he had read and written, first by candlelight until dawn and then by feeble daylight until eight o'clock. When he emerged in the open, the sun came out for an instant. According to a reliable observer, the sky became somewhat brighter during the seven minutes prior to the bandaging of his eyes and his execution, which followed immediately. The delinquent, however, raised his eyes only rarely."¹

¹ Wald, George. "Eye and Camera." *Scientific American* (1950): 38 – 9. Print.

Top: *Weapon, exhibit 1* (detail), 2010
Silver, plastic, cord, pins
7x36.5x8 cm (framed)
Courtesy of the artist

Right: *Hole of Death*, installation view,
Kurpfälzisches Museum der Stadt,
Heidelberg, 2010
Wood, steel, peephole, graffiti, bench,
vice, ophthalmic illustrations, TV
monitor playing *Hole of Death* DVD.
Courtesy of the artist

C. WDF WARSZAWA 72

Video still from
WDF Warszawa 72, 2010
9 min 50 sec (DVD)
Courtesy of the artist
and Bernard Molyneux

Following a curious email I received on November 31, 2009, I travelled to Caen in France to meet Bernard Molyneux. He claimed to be in possession of a 16 mm film of an interview with a Polish man from a local flea market describing what sounds like a human optographic experiment conducted in the early 1970s.

D. HYMN

This video piece shows my grandmother, Edith Elisabeth Ogbourne, weeks before she died at the grand old age of 98. She is singing a hymn as she lies on my parents' sofa, the background noise from the television mingling with her words. I have never been able to track down the name of the hymn or the missing words from the verses.

I played the sound from this video to an audio medium. She was able to give me details about my grandmother's life that I could verify, but not the name of the hymn or where it might have come from. There is no other footage of my grandmother.

E. MUSEUM OF OPTOGRAPHY

Derek Ogbourne's the *MicroMuseum of Optography* was the British Optical Association Museum's first ever collaboration with a contemporary artist and the first to incorporate video and sound alongside the display of artefacts. This installation incorporates a scale model of the artist's optography exhibition held at Galerie Brigitte Schenk, Cologne in 2007. At just 95 mm wide, it is a work of miniature art in itself.

1,000,000 years BC, 2007
Watercolour on paper (accidental stain), mirror-glass frame
17x17 cm
Courtesy of the artist

F. THE CHAMBER

Rabbit Holding Device, 2009
Plywood, brass, zinc, paper, leather
45x20x40 cm
Courtesy of the artist

The Chamber resembles a film-set where what we see before us feels functional and real, but we are also left with the sense of being witnesses to a staged spectacle. *The Chamber* operates as a cross between a physiology laboratory, a *camera obscura* and a darkroom. It is an environment designed for a particular purpose: an optographic experiment. However, something has happened here, something unknown that we imagine as a sudden abandonment of purpose. It is said to have been an experiment to find the last image, suddenly a dramatic, halting event occurred and *The Chamber* was sealed. Around one hundred and twenty years have now passed. A thin layer of dust and dirt covers everything we see. We peer in from an exposed side of the structure to inspect the chamber within the chamber – the mind within the mind.

Optographic Chamber (detail), 2012
Dust, wood, various metals, glass and latex
Courtesy of the artist

G. LIBRARY AND ARCHIVE

The *Museum of Optography* draws inspiration from a variety of sources including written works of fiction, science and pseudoscience, as well as film.

Ogbourne has amassed a collection of secondary books and films, in addition to incorporating his own texts and videos into the museum. This substantial repertoire of material addresses the diverse themes that underpin the *Museum of Optography*, touching upon complex topics such as the circumstances surrounding death, the imagination's attraction to tortuous existential and philosophical questions that can never be answered, and the intersections and blurred lines between art and science, fiction and fact.

Library of Optography Book Case, 2011
Wood case with clear acrylic fascia, padlock, books and DVDs
52x22x35 cm
Courtesy of the artist

Books - Selection

This diverse library includes texts on optography, mystery and horror novels, literary masterpieces that grapple with existential questions and books on the art of photography.

Alexandridis, Evangelos, and Hermann Krastel.

Elektrodiagnostik in der Ophthalmologie: ein Kompendium für den Augenarzt. Berlin: Springer, 1997. Print.

Barthes, Roland. *Camera Lucida: Reflections on Photography.* Trans. Richard Howard. London: Flamingo, 1984. Print.

Goulet, Andrea. *Optiques: The Science of the Eye and the Birth of Modern French Fiction.* Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006. Print.

Joyce, James. *Ulysses.* Oxford: Oxford University Press, 1998. Print.

Kühne, Wilhelm. *On the Photochemistry of the Retina and on Visual Purple.* Trans. Michael Foster. London: Macmillan and co, 1878. Print.

Poe, Edgar Allen. *The Tell-Tale Heart and Other Writings.* New York: Bantam Dell, 2004. Print.

Shelley, Mary. *Frankenstein.* London: Everyman's Library, 1992. Print.

Stenger, Erich. *The March of Photography.* Trans. Edward Epstean, London: Focal Press, 1958. Print.

Stiegler, Bernd. *Belichtete Augen: Optogramme oder das Versprechen der Retina.* Frankfurt am Main: S. Fischer, 2011. Print.

Tinbergen, Niko. *Animal Behaviour.* London: Time-Life International, 1970. Print.

Films – Selection

A growing collection of cinematic classics that includes surrealist experiments and film noir, kitsch horror pictures and visual retellings of some of the most renowned works of macabre fiction.

Dead Man's Eyes. Dir. Reginald Le Borg. Perf. Lon Chaney, Jr., Jean Parker. Universal Pictures, 1944. DVD

Dreams that Money Can Buy. Dir. Hans Richter. Perf. Jack Bittner, Libby Holman, Joss White. 1947. DVD.

Four Flies on Grey Velvet. Dir. Dario Argento. Perf. Michael Brandon, Mimsy Farmer. Paramount Pictures, 1971. DVD.

Texts and Videos by Derek Ogbourne

As part of the Museum of Optography, Ogbourne has created several texts as well as works of video art that engage with the primary themes of the exhibition and elaborate on various elements of it.

Boos, Stefanie, and Kristina Hoge. *Der letzte Blick: Museum of Optography.* Heidelberg: Museum der Stadt, 2010. Print.

Ogbourne, Derek. *Encyclopedia of Optography: The Shutter of Death.* London: Muswell Press, 2008. Print.

Ogbourne, Derek. *Iz Arhiva Muzeja Optografije.* Belgrade: Galerie FLU, 2011. Print.

Struggle. Dir. Derek Ogbourne. UK, 2006. DVD.

I Remember. Dir. Derek Ogbourne. UK, 2007. DVD.

Hymn. Dir. Derek Ogbourne. UK, 2007. DVD.

Gift. Dir. Derek Ogbourne. UK, 2008. DVD.

The Human Optogram. Dir. Derek Ogbourne. UK, 2008. DVD.

WDF Warszawa 72. Dir. Derek Ogbourne. UK, 2010. DVD.

Hole of Fear. Dir. Derek Ogbourne. UK, 2010. DVD.

ABOUT THE MUSEUM

The *Museum of Optography* is an art installation by artist Derek Ogbourne, which has as its core narrative the idea that a final image is imprinted temporarily on the retina at the moment of death.

The *Museum of Optography* is a space that invites one to engage and play with myth, science and perception. For Ogbourne, the optogram sits cradled within the liminal space between being and not being. It exists within every gaze that contemplates death. This project is about the relationship between the imagination and death. It is inspired by trauma, by fear of a sudden end, by a fascination with that inevitable moment when the world enters the retina for the last time.

Born in 1964, Derek Ogbourne graduated from the Slade School of Fine Art, London in 1989. His work has been exhibited widely in the UK and internationally, in exhibitions including *Space International*, Matadero Municipal, Valencia, Spain (1993), *Frankenstein's Kitchen*, The Loft, London (1995), *What Makes You, Makes Me*, South London Gallery, London (1996).

Alongside the ongoing *Museum of Optography*, Ogbourne also works with a diversity of artistic mediums ranging from photography and large-scale landscape drawings to video and film. Ogbourne currently lives in North West London where he also teaches drawing and video.

Top: *Der letzte Blick*, *Museum of Optography*. Installation view, Kurpfälzisches Museum der Stadt, Heidelberg, 2010
Mixed media
Courtesy of the artist

Bottom: *Museum of Optography*
Installation view, Galerie Brigitte Schenk, Cologne, 2007
Mixed media
Courtesy of the artist

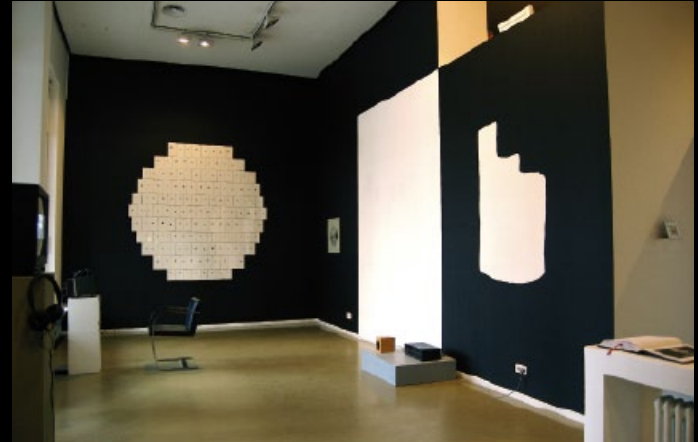

Exhibitions and Publications

Ogbourne's *Museum of Optography* operates within the intersections of art, history and science and grapples with themes such as life and death, beauty and the sublime, vision and landscape. Drawing on the visceral reactions these kinds of themes provoke, Ogbourne has developed a practice that makes visible the strengths and frailties of being human through his overlapping and sometimes contradictory ways of seeing the world.

Some 300 works comprise the *Museum of Optography*. The museum has taken on diverse forms in the following exhibitions and contexts: *Museum of Optography*, Galerie Brigitte Schenk, Cologne, Germany (2007), *MicroMuseum of Optography*, British Optical Association Museum, London (2008-2009), *Der letzte Blick*, Kurpfälzisches Museum im Palais Morass, Heidelberg, Germany (2010), *Archive of Optography*, Galerie FLU, Belgrade, Serbia (2011).

Ogbourne has also produced several publications to accompany the Museum, including among others the *Encyclopedia of Optography: The Shutter of Death*, Muswell Press, London (2008).

Museum of Optography, installation view, Galerie Brigitte Schenk, Cologne, 2007
Mixed media
Courtesy of the artist

Museum of Optography, installation view, Hackney Empire, London, 2009
Mixed media
Courtesy of the artist

MUSEUM OF OPTOGRAPHY THE PURPLE CHAMBER

July to October 2012
Collections Building
Arts Area, Sharjah

Exhibition by
Derek Ogbourne

Organised by
Sharjah Art Foundation

Exhibition production
. Hassan Ali Mahmood
Al Jiddah
. Farah Al Qedra
. Lana El Samman

Texts compiled from
publications by Derek
Ogbourne

Arabic Language Editor
Ismail Al Rifai

English Language Editor
Sophie Chamas
Susana Medina

Design
Hani Charaf

English/Arabic translation
Nasser Wannous

sharjahart.org

SHARJAH ART FOUNDATION

President & Director
Hoor Al Qasimi

Staff

. Fatma Ahmed Al-Jasmi
. Mansoor Ahmed
. Habib Akhtar Hameed
. Momen Al Ajouz
. Ahmed Al Azzawi
. Maitha Al Jassim
. Huda Al-Jasmi
. Mahmood Ali
. Hassan Ali Mahmoud
Al Jiddah
. Ramez Al Mufdi
. Maryam Al Qassimi
. Nawar Al Qasimi
. Farah Al Qedra
. Shahad Al Rashedi
. Ismail Al Rifai
. Alia Al Sabi
. Khalid Sami Al Sawi
. Abid Amir Dawar Khan
. Gaber Basha
. Maitha Buti Bin Ashoor
. Sophie Chamas
. Louie A. Dela Torre
. Hassan Derwish
. Lana El Samman
. Judith Greer
. Azzat Gul Anar Gul
. Mohammad Ibrahim
. Uns Kattan
. Amjeth Khan
. Atlas Khan Amir
Dawar Khan
. Mohammad Khan Fadel
. Assad Allah Khan
. Saifuddin Kizhakkeedath
. Sameer Koto Ngai

. Amina Khansaheb
. Moidu Koroth Saidalu
Koroth Mahesh Kumar
. Ann Milad
. Claudia Pestana
. Tahir Pervez
. Sufiyan P.K. Iqbal
. Abdul Rahman Candy
. Fadhel Rahman
. Alfredo Rubio
. Maryam Saed
. Reem Shadid
. Kanookaran Solaiman
Shajahan
. Younus Suliman
. Sharmeen Syed
. Yassmeen Tukan
. Nabeeja Umma
Rahmathulla
. Noaf Yousif
. Kathy Zarur

Thank You

. Dr. Med. Evangelos
Alexandridis
. Olly Beck
. Stefanie Boos
. British Optical
Association Museum
. Hampstead School of Art
. Neil Handley, The College
of Optometrists
. Dr. Kristina Hoge
. Ali Hossaini
. Nick Suica
. Susana Medina
. Pamela and Bruce
Ogbourne
. Beatriz Santos
. Galerie Brigitte Schenk
. Dr. Sibylle Scholtz
. Alexandra Veith
. Jan Woolf

مؤسسة الشارقة للفنون

رئيس ومدير
حور القاسمي

فريق العمل

فاطمة أحمد الجسمي
منصور أحمد
حبيب أختر حميد
مؤمن العجوز
أحمد العزاوي
ميثاء الجاسم
هدى الجسمي
محمود علي
حسن علي محمود الجدة
رامز المفدي
مريم القاسمي
نوار القاسمي
فرح القدرة
شهد الرشيد
علياء السبع
خالد سامي الصاوي
عايد أمير دوار خان
جاير الباشا
ميثاء بطي بن عاشور
صوفي شمص
لوي ديبلا تور
حسن درويش
لانا السمان
جوديث غريير
عزت كل أنز كل
محمد ابراهيم
أنس القطان
أمجد خان
أطلس خان أمير دوار خان
محمد خان فضل
أسد الله خان
سيف الدين
سمير كوتا

شكر

سوزانا مدينا
د. إيفانجيلوس أليكساندريدس
د. سيبيل شولتز
نيل هاندلي - كلية البصريات
المتحف البصري البريطاني
كلية هامبستيد للفنون
غاليري بريجيت شينك
جان وولف
أولي بيك
علي حسيني
نيك سويكا
أليكساندرا فيث
د. كريستينا هوج
ستيغفاني بوس
بياتريز ساتتوس
باميلا وبروس أوغيبورن

المتحف الأوبتوغرافي الغرفة الأرجوانية

يوليو - أكتوبر ٢٠١٢
مبنى المقتنيات، منطقة
الفنون، الشارقة

معرض

ديريك أوغيبورن

تنظيم

مؤسسة الشارقة للفنون

تجهيزات المعرض

حسن علي محمود الجدة
فرح القدرة
لانا السمان

تجميع النصوص من المنشورات

ديريك أوغيبورن

تحرير اللغة العربية

إسماعيل الرفاعي

تحرير اللغة الإنجليزية

صوفي شمص
سوزانا مدينا

التصميم

هاني شرف

الترجمة (الإنجليزية-العربية)

ناصر ونوس

sharjahart.org

معارض ومنشورات

يعمل متحف أوغبورن للأوبتوغرافيا داخل تقاطعات الفن والتاريخ والعلوم ويتشابه مع موضوعات مثل الحياة والموت، الجمال والسمو، الرؤية والمنظر الطبيعي. ويرسمه بناء على ردود الأفعال العميقة تجاه هذه المواضيع المثيرة طور أوغبورن ممارسة توضح قوة وضعف الكائن البشري من خلال طرق تتخطى النظر إلى العالم وأحياناً تتعارض معه.

يضم متحف أوغبورن نحو ثلاثمائة عمل. وشهد أشكالاً متنوعة من خلال المعارض والسياقات التالية: متحف أوغبورن، غاليري بريجيت شينك، كولون، ألمانيا (٢٠٠٧)، المتحف الأوبتوغرافي الصغير، متحف الجمعية البصرية البريطانية، لندن (٢٠٠٨-٢٠٠٩)، Der letzte Blick, Kurpfälzisches Museum im Palais Morass هيدلبيرغ، ألمانيا (٢٠١٠)، أرشيف الأوبتوغرافيا، غاليري أف أل يو، بلغراد، صربيا (٢٠١١).

كما أنتج أوغبورن عدداً من المنشورات لترافق متحف الأوبتوغرافيا، من ضمنها: موسوعة الأوبتوغرافيا: مصراع الموت، موسويل بريس، لندن (٢٠٠٨)، نظرة أخيرة: متحف الأوبتوغرافيا، متحف ديرشتات هيدلبيرغ (٢٠١٠)، تصنيف ستيفاني بوس والدكتورة كريستينا هوغ، وأرشيف متحف الأوبتوغرافيا، بلغراد، صربيا (٢٠١١).

Top: *Chamber* (detail), installation view
Collections Building, 2012
Mixed media
Produced by Sharjah Art Foundation
Photo by Alfredo Rubio

Bottom: *Museum of Optography*
Installation view, Galerie Brigitte Schenk, Cologne, 2007
Mixed media
Courtesy of the artist.

جسيمات

متحف أوبتوغرافيا هو منشأة فنية للفنان ديريك أوغيبورن، يقوم على فكرة أساسية مفادها أن الصورة الأخيرة تنطبع بشكل مؤقت على شبكية العين في لحظة الوفاة.

كما أن متحف أوبتوغرافيا هو مساحة تدعو الإنسان للانخراط واللعب بالأسطورة والعلم والإدراك الحسي. وبالنسبة لأوغيبورن فإن الأوبتوغرام يقيم من الولادة حتى الوفاة داخل عتبة الشعور ما بين الوجود والعدم. إنه يتواجد داخل كل تحديقة تمعن النظر في الموت. هذا المشروع هو عن العلاقة بين الخيال والموت. وهو ملهم بفعل الصدمة والخوف من الموت المفاجئ والافتتان باللحظة الحتمية عندما يدخل العالم شبكية العين للمرة الأخيرة.

ولد ديريك أوغيبورن في عام ١٩٦٤ وتخرج من مدرسة "سليد" للفنون الجميلة في لندن عام ١٩٨٩. عرضت أعماله داخل المملكة المتحدة وخارجها في معارض منها: "مساحة عالمية" في ماتادورو مونيسيپال بمدينة فالنيسيا في اسبانيا (١٩٩٣)، "مطبخ فرانكنشتاين" في "ذا لوفت" في لندن (١٩٩٥)، "مايصنعك يصنعني" في ساوث لندن غاليري، لندن (١٩٩٦).

وإلى جانب عمله في "متحف أوبتوغرافيا" يعمل أوغيبورن في وسائل فنية متنوعة تتراوح ما بين التصوير الضوئي ورسم المناظر الطبيعية الضخمة إلى الفيديو والسينما. يعيش أوغيبورن حالياً في شمال غرب لندن حيث يدرس الرسم والفيديو.

Chamber (detail), installation view
Collections Building, 2012
Mixed media
Produced by Sharjah Art Foundation
Photo by Alfredo Rubio

مختارات من الكتب

- ويليم كوهين، Zur photochemie der netzhaut، هيدلبرغ ١٨٧٧، عن الكيمياء الضوئية لشبكية العين وعن الأرجوان البصري، ترجمه من الألمانية إلى الإنكليزية ميشيل فوستر، لندن ١٨٧٨.
- إيريخ ستينغر، Siegeszug der photographie in kultur, wissenschaft، ميونيخ. ١٩٥٠، مسيرة الصورة الضوئية، ترجمة من الألمانية إلى الإنكليزية إدوارد إيشتاين، لندن ١٩٥٨.
- نيكو تينبيرجين، السلوك الحيواني، أمستردام. ١٩٧٠.
- رولان بارت، La chambre claire: note sur la photographie، باريس. ١٩٨٠، كاميرا لوسيدا: تأملات في الصورة الفوتوغرافية، ترجمه من الفرنسية إلى الإنكليزية ريتشارد هاوارد، لندن ١٩٨٤.
- ماري شيلي، فرانكشتاين، لندن ١٩٩٢.
- جيمس جويس أوليسيس، أوكسفورد ١٩٩٨.
- إيفانجيليس ألكسندريديس، Elektrodiagnostik in der Ophthalmologie: ein Kompendium für den Augenarzt، برلين ١٩٩٧.
- إدغار ألان بو، القلوب المنذرة وكتابات أخرى، نيويورك ٢٠٠٤.
- أندريه جولييت، البصريات: علم العين وولادة الأدب الفرنسي الحديث، فيلادلفيا ٢٠٠٦.
- بيرنارد ستيجلر، Belichtete Augen, Optogramme oder das Versprechen der Retina، فرانكفورت ٢٠١١.

مختارات من الأفلام

- عيون الرجل الميت (صور متحركة)، إنتاج ويل كوان وبين بيفر. إخراج ريجينال لاد بورج، الولايات المتحدة ١٩٤٤.
- أحلام عن أن المال يمكن أن يشتري (صور متحركة)، إنتاج كينيث ماكفرسون وهانس ريشتر، إخراج هانس ريشتر. الولايات المتحدة ١٩٤٧.
- أربع ذبابات عن المخمل الرمادي (صور متحركة) إنتاج سلفاتور أرجينتو، إخراج داريو أرجينتو، إيطاليا / فرنسا ١٩٧١.

نصوص وأفلام فيديو لديريك أوغورن

ابتكر أوغورن عدداً من النصوص ومشاهد من فن الفيديو التي تنشغل بالموضوعات الأساسية للمعرض عدداً من جوانبه، وذلك بغية تكملة متحف الأوبتوغرافيا.

- ديريك أوغورن، موسوعة الأوبتوغرافيا: مصراع الموت، لندن (٢٠٠٨).
- ستيفاني بوس والدكتور كريستينا هوغ، النظرة الأخيرة: متحف الأوبتوغرافيا، هيدلبرغ (٢٠١٠).
- ديريك أوغورن، من محفوظات المتحف الأوبتوغرافي، بلغراد (٢٠١١).
- ديريك أوغورن، صراع (فيديو)، لندن ٢٠٠٦.
- ديريك أوغورن، أنا أتذكر (فيديو)، لندن ٢٠٠٧.
- ديريك أوغورن، ترتيب (فيديو)، لندن ٢٠٠٧.
- ديريك أوغورن، موهبة (فيديو)، لندن ٢٠٠٨.
- ديريك أوغورن، الأوبتوغرام البشري (فيديو)، لندن ٢٠٠٨.
- ديريك أوغورن، WDF Warszawa ١٩٧٢ (فيديو)، لندن ٢٠١٠.
- ديريك أوغورن، حفرة الخوف (فيديو)، لندن ٢٠١٠.

جوتو/نر يوتيسو!

يستمد متحف الأوبتوغرافيا إلهامه من مصادر متنوعة مثل الأعمال الأدبية المكتوبة والعلوم والخيال العلمي والسينما. وقد أنتج أوغورن أيضاً النصوص وأفلام الفيديو الخاصة به لتتوافق مع المتحف.

وجمع أوغورن مجموعة هامة من النصوص والأفلام الثانوية التي تتعامل مع الموضوعات التي تدعم متحف الأوبتوغرافيا. وتضم هذه المكتبة المتنوعة نصوصاً حول الأوبتوغرافيا، وروايات رعب وغموض، وأفلاماً سينمائية تدور حول ماهو مرضي ومميت، وتحف أدبية يدور فيها الصراع حول المسائل الوجودية وكتياً حول فن الأوبتوغرافيا. وفيما يلي بعض الأمثلة من هذه المكتبة.

Archive of optography, 2011
Files in wooden case
20 x 31 x 39 cm
Courtesy of the artist

Chamber (detail), installation view
Collections Building, 2012
Mixed media
Produced by Sharjah Art Foundation
Photo by Alfredo Rubio

تشبه الغرفة فيلماً تم وضعه أمامنا يشعرا بما هو وظيفي وواقعي لكن يتبادر لدينا إحساس بأننا نشاهد مشهداً مسرحياً. تعمل الغرفة كتقاطع ما بين مختبر فيزيولوجي، وكاميرا خفية وغرفة مظلمة. إنها بيئة مصممة لهدف محدد هو: تجربة أوتوغرافية. مع ذلك فإن شيئاً ما قد حدث هنا، شيء غير معروف نتصوره كتخلٍ مفاجئ عن الهدف. قيل إنه تجريب للعثور على الصورة الأخيرة، لكن في اللحظة الأخيرة هو حدث متعثر ودرامي وقع وقامت "الغرفة" بختمه. مر نحو مئة وعشرون عاماً. طبقة سميكة من الغبار والأوساخ غطت كل شيء نراه. نعمن النظر في الجانب المكشوف من البنية لتعاين الغرفة داخل الغرفة - عقلاً داخل العقل.

تظهر هذه القطعة جدتي إديث اليزابيث أوغورن قبل أسابيع من وفاتها عن عمر يناهز ٩٨ عاماً. إنها تغني ترتيلة أثناء استلقائها على أريكة والدي - الضجة المنبعثة في الخلفية من جهاز التلفزيون تختلط مع كلماتها. لم أستطع أبداً تعقب اسم الترتيلة أو الكلمات المفقودة من القصائد. نقلت الصوت من شريط الفيديو إلى وسيلة صوتية. كان بوسعهم إعطائي تفاصيل عن حياة جدتي لم يكن بوسعهم التحقق منها، لكن ليس اسم الترتيلة أو المصدر الذي أتت منه. لم يكن هناك المزيد من الصور لجدتي.

١٨ وارسا و WDF ج

بعد استلامي لرسالة إلكترونية فضولية في ٣١
نوفمبر/ تشرين أول ٢٠٠٩ سافرت إلى كان في
فرنسا للقاء بيرنار مولينو. الذي زعم امتلاكه لفيلم
١٦ ملم يتضمن مقابلة مع رجل بولندي من سوق
محلي يبيع الأشياء الرخيصة واصفاً ما يبدو أنه
شبيه لتجربة أوبتوغرافية بشرية أديرت في بداية
سبعينات القرن العشرين.

في بلدة قريبة من بروكسيل وفي ١٦ نوفمبر/
تشرين الثاني من عام ١٨٨٠ تم إعدام شاب
بالمقصلة.

أجرى فيلهيلم كوهين الترتيبات اللازمة لاستلام
الجثة. وقد جهز غرفة بانارة خافتة مكسية بزجاج أحمر
وأصفر للحفاظ على أي أثر متروك على العينين بعيداً
عن الابيضاض. بعد عشر دقائق من سقوط نصل
المقصلة حصل على كامل الشبكية من العين اليسرى
وكان مرتاحاً لرؤية أوبتوغرام محدداً بدقة مطبوعاً على
سطح الشبكية، وقد عرضه على عدد من زملائه.
حسب معرفتي فإن هذا هو الأوبتوغرام البشري
الوحيد المدون في السجلات.

بذل كوهين جهوداً جبارة لتحديد الشيء الذي يمثله
هذا الأوبتوغرام. وقال: "إن البحث عن الشيء الذي
يمثل مصدراً لهذا الأوبتوغرام بقي دون نتيجة،
وذلك رغم المعاينة الشاملة لكل ما كان يحيط به ورغم
الإفادات التي أدلى بها العديد من الشهود. لقد
أمضى الشاب المرتكب للجنحة الليل مستيقظاً على
ضوء الشموع المصنوعة من الشحوم الحيوانية، ونام
من الساعة الرابعة حتى الخامسة صباحاً، وقرأ وكتب
في البداية على ضوء الشمع حتى حلول الفجر وهنا
اكتفى بضوء النهار الشاحب حتى الساعة الثامنة.
وعندما ظهر في العراء أشرقت الشمس للحظة.
وبحسب أحد المراقبين الذين يمكن الاعتماد عليهم
فإن السماء أصبحت أشد بريقاً نوعاً ما خلال الدقائق
السبع قبل وضع اللقافة على عينيه وإعدامه الذي
أعقب ذلك مباشرة. ومع ذلك فقد رفع الشاب الجانح
عينيه مرة واحدة للاعير".^١

بدأ افتتاني بالأوبتوغرافيا عندما أصبت بصدمة
في العين أتت من السماء عندما كنت في أحد
شوارع لندن عام ١٩٩٢. وبعد مرور أسبوع أو
أسبوعين على الحدث طورت خوفاً غامراً من
عبور الطريق واهتماماً جديداً بالموت المفاجئ
وبالعيون، وذلك كنتاج عرضي.

أثر الجرح!

وميض الصدمة. طعم الدم وتدفقه وهو يلطخ
الجينز الأبيض الذي ارتديه. وأثر الجرح على رأسي
كلها أدلة على لحظة الصدمة المبكرة. أن ترى أو
ربما تشهد على العبارات الناقدة المكتوبة على
الجدران في الطبيعة لهو دليل قاطع آخر على
فجائية الحدث ورعبه. تضيق قزحية العين وهي تركز
بنفسها وتتفق مع الضوء الذي يخطف الأبصار.
وميض الفأس وهو يسقط ليوقف العقل. لقد
مرت الحافلة ذات الطابقين التي تحمل الرقم ٣٣
وأنا مازلت على قيد الحياة.

تقول إنها حالة مرضية بالأحرى، نعم أنت على حق.
لطخ دمي الجينز الأبيض مشيراً إلى دليل بصري
صارخ، ودون علم لي في ذلك الوقت، إلى انطلاقة
متحف الأوبتوغرافيا. لحظة الانفجار الكبير. الحادث
الأليم الذي قادني إلى هذه النقطة الهامة. تلك
الضربة التي تلقيتها مباشرة فوق عيني أثارت في
داخلي إحساساً قوياً بالفناء، "أستيقظ من جديد"
بعد سنوات قليلة بفعل قصة لراهب يسوعي
يدعى كريستوفر سكينر صادفتها في كتاب "الحياة
- الزمن" يعود لعام ١٩٧٠. ففي منتصف القرن
السابع عشر ادعى سكينر أنه اكتشف صورة موجودة
على شبكية عين ضفدع باهتة سجلت على نحو
خاطف الشبيء الذي وقع على العين لحظة وفاة
صاحبها. بعدها أصبح شائعاً القول بأنه كان من
الممكن الاحتفاظ بهذه الصورة وابتكار ما اصطلح
على تسميته "أوبتوغرام"^١.

The Loss of Innocence, Exhibit 4, 2010
White jeans splattered with artist's
blood, wood, glass
122.5x84x24.5 cm
Courtesy of the artist

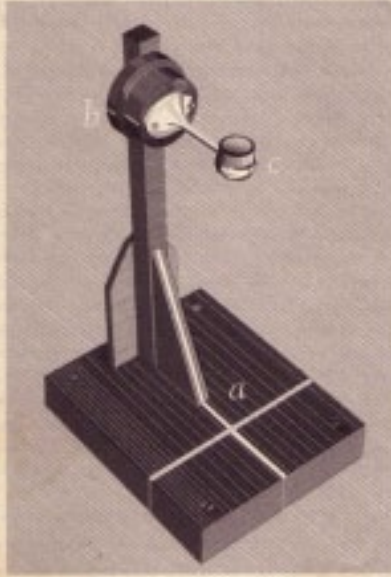

Fig. 16.

Human Eye and Retina Holder

a. Tens centered wooden base, & Adjustable rotation mount;
c. Human eye and retina holder

مخفية، محفور على شبكية عينها صورة لورق جدران مرسوم عليه أزهار بنفسجية معكوس بمرآة على مستوى خط النظر، مرتفع، يحيط بالغرفة التي تتمدد بها. الأرجوان هو لون المناطق المظلمة لشبكية العين، الشحوب الذي ابيض بفعل الضوء في لحظتها الأخيرة قبل أن تفارق الحياة. درس بطل قصتنا على نحو شامل الظلال وتدرج الألوان التي رآها:

اللون البنفسجي
البنفسجي الأبيض
البنفسجي الأزرق
البنفسجي الأخضر
البنفسجي الأزرق
البنفسجي البرتقالي
البنفسجي الأحمر

تحمل لنا المرأة المتمددة بلا حراك "أوبتوغرام" على نحو سري، لكن هذا أدب خيالي فوق كل شيء. إننا نرى أيضاً على شبكية عينها صورة لقرصان من بحر الجنوب وبيده غمد خنجر – رجل توحش بعد ارتكابه لجريمة قتل.

التجويف الأرجواني هو وعاء للحقيقة وصائد لها سواء أكانت أمامنا أو في عقولنا أو في جماجمنا. وظيفته أن يكون محايداً وموضوعياً مثل الكاميرا، بينما في الوقت نفسه يزرع الشك في ذهن المشاهد. نموذج الذهن الذي يعيش صراعاً على الفكرة غير القابلة للتصور في لحظة الموت: نقطة النهاية، الحاجز، الحافة، الواجهة... وكل ذلك يبقى، إن كنا محظوظين، صورة، شبحاً، روحاً شريرة، في الجسد. إننا نتصرف كمشاهدين محققين مع حجراتنا الأرجوانية الخاصة جداً بنا والمتوضعة في جماجمنا، جاهزة لتصوير لحظتنا الأخيرة ونحن نحدق بفجوة بنفسجية أخرى.

never doubted Kühne's abilities when working over the long days and nights, in the Physiology Institute building. Students would gain experience with handling a huge array of different animal species. Kühne's vivisection activities were broad, from pigs to grass snakes, both a veritable Roman theatre and ark of diversity.

Out of these experiments very little was gained, apart from perhaps an understanding of the various hues and shades of purple the retina could leave us upon death. Unfortunately, he only managed to produce phantom images of poor resolution, which I compare to the earliest, crudest impressions in cyanotype. I am not opposed in principle to Kühne's promethium drive to capture the inconsequential shadow that light leaves upon the retina, forming an optogram. On the contrary, I admire his determination and his need to do these experiments. However, Joseph Nicéphore Niépce may have gone through a similar alchemy to procure his first photographic images without any need for murder. My point, perhaps less rationally is: Was there poetry in Kühne's heart? Was he a man with the cold rationality of a camera or a pink faced butcher playing at being some kind of mad demigod photographer? An arrogant and misogynistic man he was, yes, but as with many an innovator the lust for knowledge overrides all else.

On his death bed, it is said Kühne had requested the 2nd movement of Beethoven's 9th Symphony to be played. It is telling that he didn't volunteer to offer up his own eyes for image extraction, but he knew it was a difficult job to do such a thing and possibly only trusted himself to perform it.

أوب' توغ' را في

(مصطلحات فيزيولوجية) إنتاج أوبتوغرام على شبكية العين بفعل التصوير الكيميائي للضوء وأثره على الأرجوان البصري؛ عملية تثبيت صورة ما في العين. الشيء، وقد تم تصويره يظهر بياضاً على خلفية أورجوانية أو حمراء. أنظر "الأرجوان البصري" تحت كلمة "بصري".

قاموس ويبستير لعام ١٩١٣

الأرجوان البصري

صبغة صورة حمراء على خيوط الشبكية للفقاريات؛ الغزل بالضوء في داخل الشبكية.

المرادفات: أرجوان شبكية العين، rhodopsin

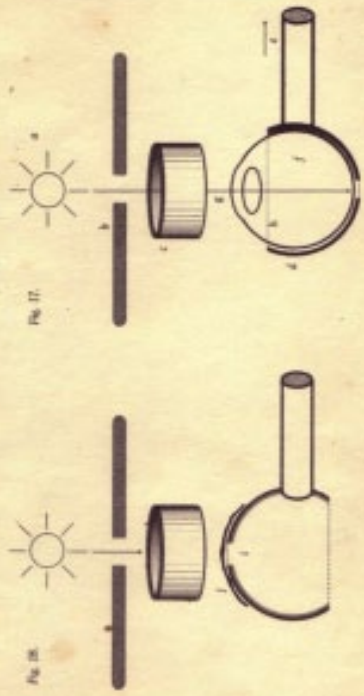
قاموس ويبستير لعام ١٩١٣

المتحف الأوبتوغرافي

لدى المتحف الأوبتوغرافي سردية جوهريّة تقوم على الفكرة التي تقول إن الصورة الأخيرة تنطبع بشكل مؤقت على شبكية العين في لحظة الموت.

التجويّف الأرجواني

"التجويّف الأرجواني" هو قسم جديد في تاريخ "متحف الأوبتوغرافي" واسم لقسم من "ميكانيك الرؤية" لإدوارد جي. وايز، ١٩٠٩. إنه مكان مظلم حيث يدخل الضوء لكنه لا يخرج أبداً؛ مكان حيث الظلال تخلق صوراً غامضة للمخيلة؛ مكان كان مرة بعيداً في الوقت المناسب، حيث الغبار والأوساخ تغطي الآن كل شيء؛ مكان حيث كان رجل يسمى البروفيسور كوهين راقب مرة صوراً هو نفسه غرسها لدى التخزين، مثلما يعمل المصور على الفيلم، أو الروائي على الورق، أو مثل فنان يقف في الخلف ليراقب عن قرب جمهوره وهو يشاهد ما قام بإبتكاره. في التجويّف الأرجواني تتمدد امرأة بلا حراك.

a. filtered light source; b. variable aperture slide; c. focusing lens; d. eye holding cup; e. no holder; f. human eye; g. passage of light; h. mouth of cup; l. aperture for near illumination; j. human retina.

١١. المتحف الوطني للفنون الجميلة، الرياض

لقد نسيت كم كان ذلك حسن بالنسبة لتمرين مرّكز للإدراك. كانت أفكارى حادة ومركزة على البقاء بعيداً عن الأذى أثناء الطريق وعلى الكيفية التي سأكتب بها مقالتي هذه. لقد أدركت أنني فهمت ذلك خطأ في مقدمتي الافتتاحية لـ "موسوعة الأوبتوغرافيا". لقد كتبت وصفاً نهائياً لطريقة إنشاء "أوبتوغرام" بدل الشرح والقول أن المسألة تحتمل النجاح والفشل على حد سواء. إنها تؤخذ الآن على أنها زيف وكذب. وبينما أكتب هذا أشعر بشعور المحتال العاجز. لكن هذا عنصر قوي لـ "متحف الأوبتوغرافيا" الذي يعود لي – وهو مشروع فني قائم على بناء كذبة متداخلة مع الحقيقة. إنني أفكر الآن بصوت عالٍ.

وبينما كنت أفود الدراجة الهوائية كان عليّ أن أضع خيوط الفكرة إلى جانب بعضها بعضاً وأقوم ببدلها في رؤى مجردة. أعتقد الآن أنني كنت عميلاً مزدوجاً أو ربما ثلاثياً. هل الحقيقة مسألة مهمة؟ أجرى بعض مؤرخي الفن في هيدلبيرغ مقابلة معي، تحت عنوان يمكن ترجمته عبر غوغل على النحو التالي: "هل تنزعج من كونى أكذب؟" حسناً، لم أكن يوماً بكاذب، ولكن فقط كنت أقوم بإعادة خلق أو تأويل جديد.

كنت معتاداً على مسار دراجتي الهوائية. وهذا ما سمح لي التخفيف من أعبائي والتركيز على ذلك المنحدر الطويل للتلة الذي يصل إلى منطقة "سويس كوتاج" المجاورة في شمال لندن. كانت تلة هادئة قريبة من الشارع حيث عانيت من ضربة على الرأس غطت بدلة الجينز الجديدة التي كنت أرتديها بلطخات دم أصبحت سوداء الآن. مسرح الجريمة. أفكار جاك السفاح وتجربة "أوبتوغرام" أخرى فاشلة خطرت على بالي. أعمال العنف، الموت المفاجئ، ابتهاج الجسد بينما نحن متنبهين بحدة لأنفسنا مثل آلات حية، نعم، الآن أشرطة الفيديو الخاصة بي ستكون أكثر وضوحاً لمن بدأ حديثاً.

مع ركوب الدراجة يتم قياس إيقاع الفكر بمعالم الطريق التي تقطعها وبكيفية تجاوز الجسد والآلة للعقبات. تسمح الرحلات المباشرة للعقل أن يحول، لكن العقل تأخذه سنة من النوم. فجأة يمكن أن يحفل من الخوف للتعرض للدهس – من فقدان الاتجاه أو من لكمة غير متوقعة على الرأس والتي بدأت بخدعة كبيرة لـ "متحف الأوبتوغرافيا".

١ البروفيسور فيلهيلم كوهين (٢٨ مارس / آذار ١٨٢٧ – ١ يونيو/ حزيران ١٩٠٠) فيزيولوجي ألماني أحرى اختراعات على الرؤية والعمليات الكيميائية الجارية لمعرفة كيفية عمل شبكة العين.

ابتهاج بالحياة، نعم! بينما أهبط دراجتي على سفح التلة طليقاً بعد صعود طويل، بدأت التفكير في الحالة المثيرة للاشمئزاز التي كان عليها "متحف أوبتوغرافيا". نسيت أنه من الأفضل التفكير بالأشياء الإيجابية بغية التخفيف من الجهد الناتج عن صعود التلة. وبالتالي فكرت بالفرح الكبير الذي شعرت به عندما أمضيت وقتاً في الاستوديو الخاص بي وأنا أصنع الأشياء بيدي طوال اليوم، خالقاً المسخ الخاص بي والذي سيعود لمتحف أوبتوغرافيا. إن ابتعادى عن الرعب هو في الواقع أحد خواص العمل الإبداعي.

بدأ الوحي لدي قبل أيام قليلة وأنا أفود الدراجة الهوائية. إنه الفعل الذي أكد الحياة. كان كما لو أن اللحظة هي لحظة اكتظاظ، وفق ما اعتقد الكثيرون، أمام الجدار الضخم لحافلة من طابقين في لندن منهية كل شيء بالنسبة لي. بدأت أفكر في وصف كوهين^١ للتجارب المختلفة التي خاضها لكي يفهم "الأرجوان البصري" وكيف أنه لا توجد طريقة واحدة محددة للحصول على "أوبتوغرام". لقد وصف عملية مشابهة لعملية التقاط الصور وتحميضها، رغم أنها تعتمد بشكل أولي على فتحة العدسة وسرعة مصراع الكاميرا أو سرعة الفيلم، إلى جانب تركيبات أخرى تسفر عن نتائج مختلفة. كل هذا أصبح أكثر وضوحاً خلال رحلتي على الدراجة الهوائية إلى البيت.

تخيل هذا: شعاع الضوء الأخير الذي يدخل عينيك لحظة موتك.

الجملة أعلاه تستحضر لي فكرة بصرية رائعة مثيرة للذكريات، ألماس مفهومي مدمج داخل روث داكن ومفتاح لاستغرافي بتلك الصورة الأخيرة التي لا مفر منها - والتي هي موضوع هذا المعرض.

ما الذي دفعني لإنشاء هذا المتحف الأوتوغرافي؟ ما أثار فضولي في البداية، وما الذي فكر به على ما يبدو الكثير منا في بعض الفترات، هو لحظتنا الأخيرة قبل أن نفارق الحياة: هو متى وأين وكيف يتم هذا؟ يتلاعب معرضي بهذه الفكرة. إنه شبكة عصبية معقدة من الأشياء والصور الضوئية والأفلام الوثائقية والرسومات وأعمال الفيديو والتسجيلات الصوتية واللوحات والتي أحاول نقل معانيها وارتباطاتها بجمل متشظية أو ملاحظات قصيرة.

ديريك أوغورن، ٢٠١١
فجر للنسيان، متحف الصغير

استهلال

- ١ ركوب دراجات وعملاء مزدوجون
ومتحف أوبتوغرافي
- ٢ المتحف الأوبتوغرافي
الغرفة الأرجوانية
- ٣ الغرفة
  - أ. فقدان البراءة
  - ب. الأوبتوغرام البشري
  - ج. WDF وارساوا ٧٢
  - د. ترتيلة
  - هـ. متحف الأوبتوغرافيا الصغير
  - و. الغرفة
  - ز. مكتبة وأرشيف

حول المتحف

He saw, inverted, 2011
Oil on canvas, framed in gold-leafed plaster frame
42 cm in diameter
Courtesy of the artist

مؤسسة الشارقة للفنون

المتحف الأوبتوغرافي، الغرفة الأرجوانية
ديريك أوغبورن

يوليو - أكتوبر ٢٠١٢
مبنى المقتنيات، منطقة الفنون، الشارقة

Sharjahart.org

Homage to Eadweard Muybridge, 2007
Pencil on paper, 95x56 cm
Work courtesy of the artist

תְּהוֹרָתוֹ וְהַיְיחָוּתוֹ
עֵתוֹ וְהַיְיחָוּתוֹ
וְהַיְיחָוּתוֹ
ד. א. א. - א. א. א.
עֵתוֹ וְהַיְיחָוּתוֹ

SHARJAH ART FOUNDATION