

«درین» - شماره ۱

«in the Night» ۱۰۷

نداسعیدی

نداسعیدی

«در بین» - شماره ۱

«در بین» شماره ۱ نخستین از مجموعه نمایشگاه‌هایی است که از این پس با محوریت میزبانی هم‌زمان چند نمایش انفرادی در کارخانه آرگو برگزار خواهد شد. از آغاز فعالیت بنیاد پژمان، همکاری با هنرمندان جوان، نوظهور و نیز آن دسته از هنرمندان که در میانه مسیر حرفه‌ای خود هستند مورد توجه بوده؛ تا پیش از این اما امکان نمایش آثار آن‌ها در کارخانه آرگو فراهم نشده است. این شماره از «در بین» شامل سه مجموعه مستقل از ندا سعیدی، علی میرعظیمی و محمد حسن زاده است که در عین استقلال هر کدام در قالب یک نمایش انفرادی و در سه فضای مجزای کارخانه آرگو در معرض دید مخاطبان قرار می‌گیرد. این سه هنرمند اگرچه به نسبت هم‌نسل‌اند اما تجربه‌های حرفه‌ای متفاوتی را تا به این جا پشت سر گذاشته‌اند. کنار هم نشستن این سه نمایش به مخاطب کمک می‌کند تا نسبت به جهان فکری این هنرمندان، تمایزات و نزدیکی‌های فرمی و محتوایی در آثار ایشان و نیز تنوع و تکرار استفاده از مدیوم و متریال در کار هر کدام شناخت جامع‌تری حاصل کند.

ندا سعیدی (متولد ۱۳۶۶، تهران) در برلین و تهران کار می‌کند. آثار او در گالری‌ها، فضاها، هنری و موزه‌های متعددی نمایش داده شده است. از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به Extra City در آنتورپ، Luleå Biennial سال ۲۰۱۸، Ludlow 38 در نیویورک، Folkwang Museum، Bonner Bundeskunsthalle در اسن و Savvy Contemporary در برلین اشاره کرد.

او مجسمه‌سازی کلاسیک را زیر نظر «رافی داوتیان» در تهران آموخت و پس از آن در دانشگاه هنر برلین (UdK) زیر نظر پروفیسور «هیتواشتیرل» به تحصیل ادامه داد.

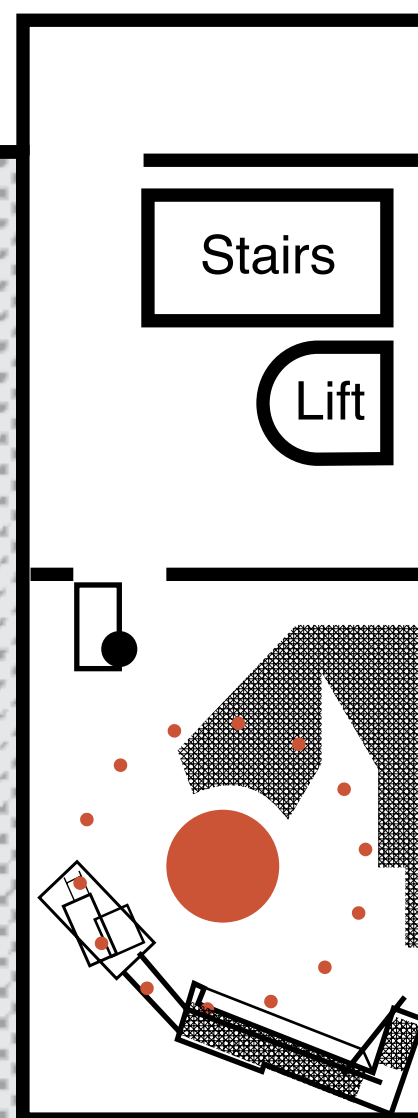
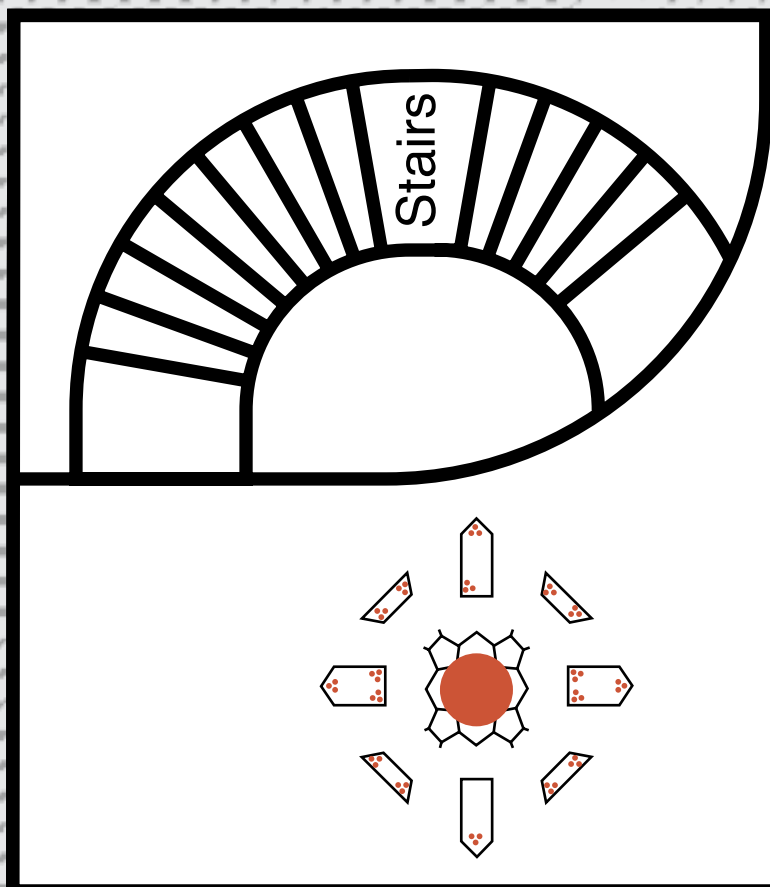
سعیدی علاقه‌مند به مطالعه‌ی روابط قدرتی است که پیرامون فرایند تبلور و پیشینه و داستان مکان‌ها شکل می‌گیرند و مصرف می‌شوند. او به واسطه‌ی استخراج از منابع نشانه‌شناسی معماری و طراحی شهری، ارجاعات تاریخی و سیاسی مواد و ارتباط جسمی میان اشیاء و بدن‌ها را بررسی می‌کند. بنابراین دغدغه‌ها و شیوه‌های او به‌طور معمول سنجیدن مستندات مواد و ساختارهایی است که در کنار یکدیگر بستری را ایجاد می‌کنند که این فرایندها بر روی آن ایجاد می‌شوند. او این پیش‌فرض‌ها را در استفاده‌ی خود از موقعیت‌های مکانی و مادی بودن اجزای سازنده‌ی کار غالباً با استناد به وضعیت بدن دوباره زنده می‌کند.

Two Shades of Green

Neda Saeedi

دو سایه‌ی سبز
ندا سعیدی

طبقه اول
1st Floor

پروژه دوسایه‌ی سبز بخشی از رشته کارهایی است عمدتاً متشکل از چیدمان‌های چند رسانه‌ای که از سال ۱۳۹۴ مشغول آن بوده‌ام.

پروژه‌ها و چیدمان‌های من هرکدام داستان خود را دارد و هر پروژه در بافتاری داستان محور شکل می‌گیرد. با وجود این، نقطه عزیمت، فوریت و افکار پشت هر پروژه هم‌راستا با تحقیقات، تجربیات شخصی و بررسی‌های زیباشناسانه و نظری من است. در فعالیت هنری، قصه‌گو هستم. هدفم روایت «داستان / تاریخ‌ها (hi-stories)» ی مکان / فضاها یی خاص، از طریق اشیاء، مصالح و سامان فضایی آن‌هاست. آثار من در این پروژه درازمدت به سؤالات محوری زیر می‌پردازد:

تبعات مدرنیزاسیون و صنعتی‌سازی بر محیط زیست و جامعه را چگونه می‌توان در نسبت با مجسمه و فضا درک و ترجمه کرد؟ چگونه می‌توان تجربیات خاص را از چشم‌انداز گروه‌های مختلف به درستی بیان کرد؟ از چه کلمات / زبانی باید استفاده کرد؟ «داستان / تاریخ» چگونه می‌تواند به مواد و فرم تبدیل و ترجمه شود؟ چگونه می‌توانیم بدون استفاده از ابزار / روش شناسی «راویان تاریخ ۱» داستان بگوییم؟

شاخه مخروطی میوه لیلیولیا در کنار درخت گُناَر

دوسایه‌ی سبز به ظهور ناگهانی یک درخت تزئینی و بی‌بار، به نام مخروطی میوه لنلیولیا، در منظره شهری کشورهای حاشیه خلیج فارس (امارات، قطر، کویت و غیره) می‌پردازد. این پدیده اولین بار، به عنوان بخشی از برنامه پایداری سازمان ملل با همکاری صنعت آلومنیوم دوبال، در سال ۱۳۵۴ در دبی ظاهر شد. پدیده گسترش یافت و تا اواخر دهه ۱۳۷۰ به جنوب ایران و عراق رسید.

در دهه اخیر، وزارت کشاورزی ایران به واردات این درخت پرداخته و آن‌ها را در استان‌های جنوبی (خوزستان، بوشهر و هرمزگان) کاشته است. حالا این درخت ۹۰ درصد پوشش گیاهی شهری منطقه را تشکیل می‌دهد. ادعاهایی درباره فایده کاشت این درخت وجود دارد. برخی ادعا می‌کنند این درخت با خاصیت سم‌زدای خود، برای خنثی‌سازی تأثیرات صنعت مفید است و حضور آن در مناطق صنعتی، خصوصاً مناطق دارای صنعت نفت و فلزات سنگین ضروری است (این ادعا بعد ها در یک تحقیق دانشگاه بصره، از لحاظ علمی رد شد).

لنلیولیا متعلق به سرده همیشه‌سبز است و برگ‌های سبز درخشانی دارد. سبز لنلیولیا با سبز کدر و طبیعی درختان بومی در تضاد است. به عقیده من تفاوت بین این دوسایه‌ی سبز، انگیزه کاشت لنلیولیا در منطقه بوده است: در حالی که این گیاه وارداتی نماینده باغ‌های همیشه‌سبز کشورهای صنعتی غربی است، گیاهان بومی نماینده منظره سبز کدر و خاک‌آلود سرزمین‌های خشک است. همیشه‌سبزی قدرت را از خود ساطع می‌کند؛ قدرتی در تلاش برای شکست چرخه طبیعی زمان.

لنلیولیا در دسته گیاهان مهاجم طبقه بندی می شود. چون درختانی سازگار با خشکی هستند و ریشه هایشان به طور طبیعی به دنبال آب های زیرزمینی است. به خاطر رشد سریع خود آب بیشتری مصرف می کند و آب ها را از ذخایر زیرزمینی می مکد. این موضوع به خاطر کمبود منابع آب در کشورهای خلیج فارس، تاثیری منفی بر منابع زیرزمینی گذاشته است. کاشت این درختان منجر به نابودی گیاهان، ضعف خاک و همچنین پخش مواد سمی شده است که گیاهان هم جوار را می کشد. این موجب نابودی گسترده تر گیاهان محلی و کاهش امنیت اقتصادی کشاورزان محلی و زنبورداران شده است. علاوه بر این، لنلیولیا به طور مداوم خاک و گرده تولید می کند. وقتی گرده هاش وارد ریه های انسان می شود، باعث حساسیت، تنگی رگ ها و بیماری های عروقی خواهد شد. گاز تولید شده توسط این درخت از تشکیل ابرهای بارانی جلوگیری می کند. سیستم ریشه هایش به زیرساخت ها از جمله جاده ها و سطح پیاده روها، شبکه خدمات زیرزمینی و پی خانه ها و دیوارها آسیب می رساند.

تأثیر منفی کاشت انبوه لنلیولیا هم مشهود است و هم نامشهود. لنلیولیا ظاهر بصری طبیعی زیستگاه جدید خود را تغییر می‌دهد و ریشه‌های فرهنگی و هویت‌ساز را پاک می‌کند. تنها کاری که در محیط جدید خود (شهرهای خاورمیانه‌ای) می‌کند، تحمیل یک هویت بصری جدید است؛ هویت یک شهر همیشه سبز مشابه شهرهای اروپایی که نماد فرهنگ «بهتر» و تمدن «عالی‌تر» شان، همین باغ‌های همیشه سبز است. به رغم نامشهود بودن در نگاه اول، این پدیده نتیجه تلاش‌های «مدرنیزاسیون»، «متمدن سازی» و ملت‌سازی رخ داده در منطقه است، خصوصا از اوایل دهه (۱۹۲۰) ۱۳۰۰ و پس از سقوط امپراتوری عثمانی.

در چند سال گذشته، در ادامه تحقیق / فعالیت هنری‌ام، بر بازبینی مفهوم «باغ» از لحاظ ساختار و حضورش به مثابه یک روش استعماری و سلطه‌گرانه جداسازی و تبعیض، طبقه‌بندی، آوارگی و «مرزبندی» کار کرده‌ام. باغبانی شکلی از آوارگی است که باعث جابه‌جایی بسیاری می‌شود. باغبانی جداسازی و تبعیض است، مقهورسازی و حکمرانی بر طبیعت است که در جهت تحمیل قوانین و کنترل «دیگران» خدمت می‌کند. دگرسازی و طبقه‌بندی هسته باغبانی است.

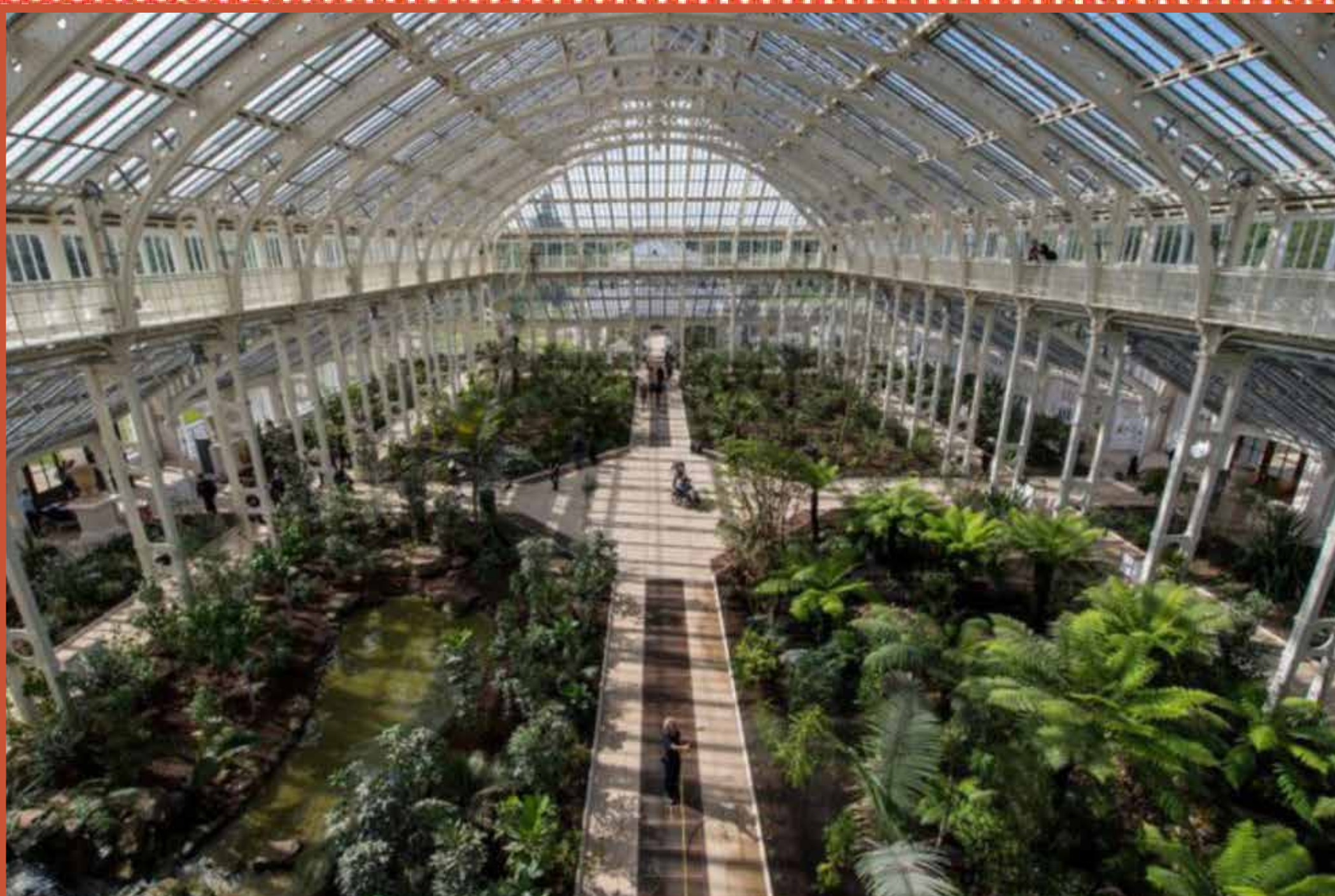
دو سایه‌ی سبز تاریخ‌های گیاه‌شناسی، سلطه‌گرانه و استعماری را با تاثیرات آن‌ها بر جوامع پسااستعماری پیوند می‌زند. دسترس‌پذیری و شکوفایی را در نسبت با عدالت همیارانه و در ارجاع به عمل باغبانی مورد بررسی قرار می‌دهد. وقتی درباره مفهوم باغ حرف می‌زنیم، آن چه نخست به ذهن می‌آید داستان عاشقانه است. باغ بر رشد، مراقبت، عمل نگهداری، زیبایی و البته، ارتباط دوباره با طبیعت دلالت دارد. اما باغبانی از کجا می‌آید؟ تاریخ آن چیست؟ چه زمانی، چرا و چگونه باغ‌ها در شهرها ظاهر شد؟ باغ‌ها، مانند هر واحد ساختمانی دست بشر وابسته به ساختارهای اجتماعی سیاسی است. در واقع، در طول تاریخ تمدن بشر، باغ از بازنمایی برتری و قدرت در زمانه «صلح» جدایی‌ناپذیر است. عمل باغبانی ریشه در امپراتوری پارسی دارد (خصوصاً امپراتوری هخامنشی) و پس از آن در سراسر جهان پخش شد. کلمه قدیمی ایرانی برای باغ «پارادئزا» (محصور با دیوار)، به این مفهوم اشاره دارد که این بهشتی زمینی است، بهشتی که ذاتاً متعلق به انسان‌هاست. به این ترتیب، باغ استعاره‌ای برای نظم الهی و وحدت و محافظت از افرادی است که «نیکی می‌کنند». باغ‌های موجود عملکرد مشابهی دارند. باغ‌های امپراتور این اصول را نمادگذاری می‌کند؛ «باغبانان خوب».^۱ قصر امپراتور را یک باغ محصور احاطه کرده است. این باغ نماد قلمرو و مبین رعایای تحت انقیاد اوست. اونه تنها باغبان، که قانون‌گذار و خود قانون است. میل به بازنمایی و نمایش قدرت، مقام و ثروت، انگیزه

احداث باغ در سراسر جهان طی قرون گذشته بوده است. در اروپا، تاریخ باغبانی عمیقاً با استعمارگری تنیده است؛ به عبارت دیگر، مأموریت برای متمدن سازی جهان و تصاحب قلمرو. از ریشه در آوردن و جمع آوری گیاهان «اگزوتیک» توسط مراکز پادشاهی اروپا، ابزار بیان تسلط سمبولیک بر زیستگاه بومی گیاه است. شکی نیست که گیاه شناسی از استعمار جدایی ناپذیر است. باغ استعماری، خرد جهانی از امپراتوری است. انباشت، نگاشت و نام گذاری گیاهان از سراسر جهان، بیانگر برتری استعماری مردان سفید پوست اروپایی است. تمدن و بهترین راهبرد را ابراز می کند. طراحی و ساخت باغ، اشغال زمین را نشان می دهد. گردهمایی ها و جشن های پیروزی در این باغ ها نشانگر برتری از راه تاکید بر پیوندهای اجتماعی و سیاسی است. بازگشت شاه چارلز دوم از تبعید نمونه ای از این دست است. هنگام بازگشت طرح کاخ همپتون را ریخت؛ کاری که نیازمند بالاترین دانش زمان خود بود و پیام روشنی به متحدان و دشمنانش فرستاد: من نه تنها حاکم مردم هستم بلکه بر خود طبیعت هم حکم می رانم.

نهایتاً، ساخت باغ همیشه با خود استعمارگری و جداسازی طبقاتی را همراه آورده است. موجودات برگزیده که وارد باغ می شوند، از حصارها عبور می کنند و خود را از «هرج و مرج» بیرون جدای سازند؛ پناه گرفتن و رشد درون دیوارها، به رغم آن که منابع توسط آن هایی که بیرون مانده اند تامین می شود.

بیایید لحظه‌ای امپراتوری گیاهی (باغ) و هر جامعه پربار در جهان شمال (Global North) را کنار هم قرار دهیم. هر دو با رانه‌های استعماری پیش می‌روند و هر دو از تازه‌ترین فن‌آوری‌ها برای توسعه و «پرورش» اشیاء مصرفی دلخواه استفاده می‌کنند. هدف نهایی باردهی، قوانین باغ را تعیین می‌کند. در این راستا، سه عمل گیاه‌شناسی وجود دارد که می‌خواهم بر آن‌ها تمرکز کنم: جمع‌آوری، نام‌گذاری (برچسب‌زنی) و هرس.

جمع‌آوری: با جمع‌آوری و تملک گیاهان، یک کشور به شکل نمادین سرزمینی را که از آن دزدیده است مالک می‌شود. این امر با این واقعیت ممکن می‌شود که به کسانی که فهم پیچیده و پر جزئیاتی از گل و گیاه بومی خود بدست آورده‌اند، تقریباً هیچ اعتباری داده نمی‌شود. یک گیاه تنها زمانی ارزشمند و ذی‌وجود محسوب می‌شود که در سیاهه اموال امپراتور قرار گیرد. اگر کسی به عنوان بخشی از ماشین جامعه مورد قبول واقع نشود و به عبارتی مطرود باشد، بخشی از کشور (باغ) نیست و باغبان از او محافظت نمی‌کند. دو باغ در لندن وجود دارد که تجسم این رسم است: باغ‌های کیو، که نماد جلال و برتری بریتانیاست و باغ کراسبون در مرز لندن که قبرستان مطرودان جامعه مانند کارگران جنسی و مسکین‌هاست.

بالا: باغ کراسبون لندن
پایین: باغ‌های سلطنتی کیو، لندن

نام‌گذاری: این کار ریشه عمیقی در سنت‌های مشایخی و مذهبی مسیحی دارد؛ مثل غسل تعمید که از طریق آن طبیعت و تبار مادر پاک می‌شود، چون نوزاد تنها زمانی بخشی از جامعه می‌شود که به نام پدر تعمید داده شود. به‌طور کلی، فرد هیچ حقی به‌عنوان یک «شهروند» ندارد، مگر آن‌که توسط کشور به رسمیت شناخته شود. اگر به گیاه‌شناسی بازگردیم، گیاه تا زمانی که توسط گیاه‌شناسان در یک گلخانه جمع‌آوری، طبقه‌بندی و نام‌گذاری نشود، «وجود» ندارد.

هرس: این یک واژه باغبانی است که به بریدن و اصلاح کردن ارجاع دارد. اما از لحاظ تاریخی، پنداره این است که رها کردن گیاه در وضعیت «بومی» خود اشتباه است و طبیعت باید با تمدن سازگار شود. بریدن طبیعت «پروراندن» آن است، «بالا» کشیدن آن تا سطح معیارهای پادشاهی؛ «متمدن» ساختن آن. این کار نیازمند یک رژیم دائمی از نگهداری، بریدن، تربیت و اصلاح است. به‌رغم ماهیت دقیق و موشکافانه این کار، برای یک باغ به اصطلاح «خوب هرس شده»، همیشه تهدیدهایی بوده و همچنان هست. فارغ از به‌کارگیری یک رژیم فن‌آورانه و پیشرفته، علف‌ها مدام در حاشیه چمن‌های مرتب‌شده می‌روید. علف همیشه هست و اگر رها شود، پیروز خواهد شد و تنوع زیستی فائق خواهد آمد.

در حالی که حاشیه (جهان جنوب) استثمار می شود تا برای مرکز (جهان شمال) مصالح فراهم آورد تا شکوفا شود و به زیست در وضعیتی آباد و نظم یافته ادامه دهد، جسم ها اجازه عبور از حصار و ورود به بهشت زمینی را ندارند. تصویر فرهنگ عالی، باغ بهشت همیشه سبز منظم و سودمند، برای حاشیه نشینان ارسال می شود، آنان که «طبیعت بهم ریخته» شان علت بیرون ماندگی را روشن می سازد.

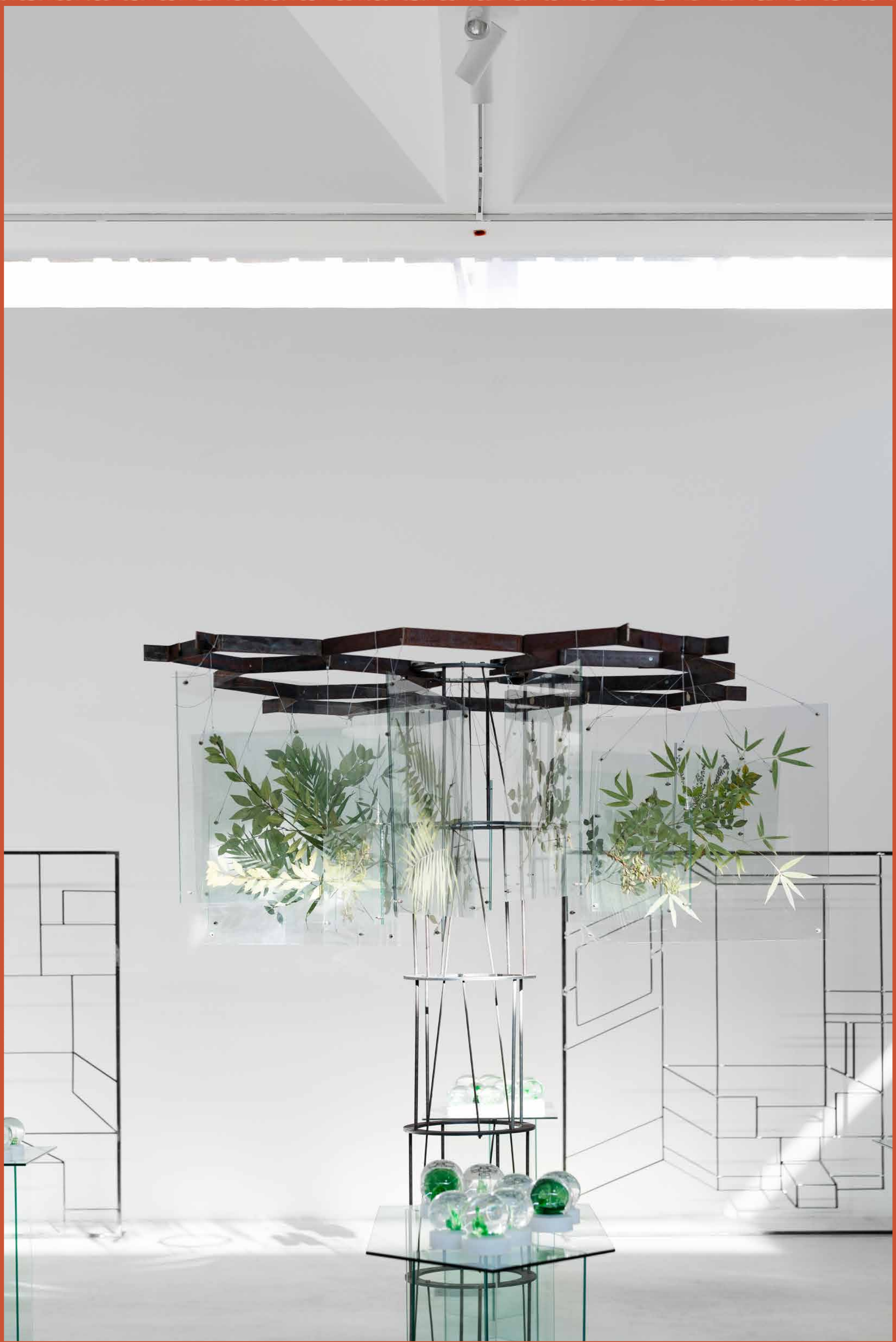
من در پاسخ و به منظور پرداختن به این فرایندهای زیان بار، گیاهان بومی را از طریق «سلول زدایی» تغییر شکل داده ام (فرایندی است مورد استفاده در مهندسی زیست پزشکی که به منظور جداسازی ماتریکس برون یاخته ای از سلول های مستقر در یک بافت انجام می شود. این فرایند می تواند منجر به ایجاد داربست های طبیعی گردد که در ساخت اندام های مصنوعی و ترمیم بافت کاربرد دارد. ویکی پدیا فارسی) - فرایندی زیست پزشکی که سلول های موجودات زنده را تهی می کند تا تنها یک بافت باقی بماند. محصول «سلول زدایی»، مشابه مناظر شبه وار و زاغه های حاشیه شهرهای بزرگ است، که با بکارگیری ارزش های جدید و مدام متغیر ایجاد شده است.

گوی های برفی، از طریق تحقیق تطبیقی درباره تاریخ استعماری و صنعت بازی های کامپیوتری، این جنبه ها را به شیوه شاعرانه تر یا همخوان تر هویدا می کنند. گویای میل به تملک است، همچنین تصویر و تصویری از زمین و آینده.

۱. از زمان امپراتوری هخامنشی، پنداره بهشت زمینی در ادبیات فارسی گسترش یافته و نمونه‌ای برای فرهنگ‌های دیگر است، هم باغ‌های هلنی امپراتوری سلوکیان و امپراتوری بطلمیوسی در اسکندریه. کلمه اوستایی پارادئزا، مادی پارادایزا (باغ محصور) در زبان آکادی وام‌گرفته شد و بعد وارد یونانی باستان و رومی و سپس در لاتین به شکل پارادیسوس و از آن جا وارد زبان‌های اروپایی شد، مانند پارادی در فرانسه، پارادیس در آلمانی و پارادایس در انگلیسی. (ویکی‌پدیا)

در دوران امویان و عباسیان، جنبه زیباشناسانه باغ اهمیت بیشتری یافت و بر کاربرد پیشی گرفت. در این دوره، قوانین زیباشناسی حاکم بر باغ اهمیت یافت. یک نمونه از آن چهارباغ است که مفهوم باغ بهشت ابراهیمی را با چهاررود و چهارربع که نمایانگر جهان است تداعی می‌کند. در این طراحی گاهی یک محور بلندتر است و ممکن است شامل کانال‌های آب باشد که در هر چهارباغ جریان دارد و به حوض مرکزی وصل می‌شود. (ویکی‌پدیا)

“In the Midst” vol. 1

“In the Midst” vol. 1 is the first of a series of exhibitions that will from now on be held at Argo Factory, simultaneously presenting several solo exhibitions by different artists. From its inception Pejman Foundation has collaborated with young, emerging artists, as well as those who are at the midpoint of their careers. But up to now, it has not had the opportunity to present their works at Argo Factory. The current “In the Midst” will present three solo exhibitions by Neda Saeedi, Ali Meer Azimi and Mohammad Hassanzadeh, each placed in a different space at Argo Factory. These three artists are relatively close to each other in terms of age but they have had entirely different professional experiences. The proximity of the three exhibitions allows the viewer to gain a more comprehensive understanding of their works and thought processes, by being able to compare and contrast their form and content, as well as the variety of used medium and material.

Neda Saeedi

Neda Saeedi (b. 1987, Tehran, Iran) lives and works between Berlin and Tehran.

Her work has been previously exhibited at several galleries, art spaces, and museums, including Extra City, Antwerp; Luleå Biennial 2018; Ludlow 38, New York; Bonner Bundeskunsthalle; Folkwang Museum, Essen and Savvy Contemporary, Berlin.

She initially studied classical sculpture under the direction of Raffie Davtian in Tehran. She later moved to Germany and studied at the Berlin University of Arts (UdK) under the advisory of Prof. Hito Steyerl.

Saeedi is interested in the power dynamics surrounding the processes through which crystallization and hi-story of places are constructed and consumed. She investigates the historical and political resonance of materials and the physical relationships between objects and bodies, drawing from sources including the symbolism of architecture and urban planning. Therefore her concerns and methods are usually examining the documents, materials, and structures that together form the substratum over which these processes are established; she reanimates these hi-stories through the use of spatial settings and objects' materiality, often invoking bodies, as in, human or non-human.

The project *Two Shades of Geen* is part of a series of works consisting mainly of multimedia installations that I have been creating since 2015. Each of my projects and installation works tells a different story; as such, each project develops within its own story-specific context. Nonetheless, the point of departure, the urgency, and the thoughts behind each project go hand in hand with my research and personal experiences and my aesthetic and theoretical investigations. In my artistic practice, I am a storyteller. My aim is to narrate “hi-stories” of certain places/spaces through objects, materials, and their spatial arrangements. My works within this long term project ask and deal with the following core questions: *How can the consequences of modernization and industrialization on the environment and society be understood and translated sculpturally and spatially? How can certain experiences be articulated through the*

perspective of different groups? What words/ language should we use? How can “hi-story” transform and translate into material and form? How can we narrate a story without using the same tools/methodology of the “History 1 narrators”?

Conocarpus branch side by side Ziziphus tree

Two Shades of Green deals with the sudden appearance of a decorative and sterile tree, named Conocarpus, in the urban landscapes of the Gulf States (UAE, Qatar, Kuwait etc.). This phenomenon first appeared in Dubai in 1975 as part of a UN sustainability program in collaboration with the Dubai aluminum industry. It was designed to „make green“ the residential area for Dubai employees in the margins of Dubai. This phenomenon continued to spread, and, by the 2000s, had reached Southern Iran and Iraq. Over the last two decades, the Iranian Ministry of Agriculture and Parks have imported and planted Conocarpus trees in southern province cities (Khuzestan, Bushehr, and Hormozgan). This tree now

accounts for 90% of urban vegetation in the region. There have been claims regarding the benefits of the *Conocarpus* plantation. Some claim it has detoxification properties useful for counteracting effects of industry, making it necessary in many industrial areas, especially those with oil and heavy metal industries (this claim was later scientifically discredited in a study by Bassra University). *Conocarpus* belongs to the evergreen plant family and exhibits vivid green foliage. The green of the *Conocarpus* contrasts with the dusty, natural green of the native trees. I believe the difference between these two shades of green is the drive behind the plantation of *Conocarpus* in the region: while the imported plant represents the evergreen gardens of the western industrial countries, the native plants represent the dusty green landscape of the drylands. The Evergreen radiates power; a power attempting to defeat the natural cycle of time.

Conocarpus is categorized as an invasive plant. Because *Conocarpus* trees are drought-tolerant, their roots naturally seek water underground. Due to their faster rate of growth, they consume more water; water that they suck up from underground

reserves. Due to the lack of water resources in the Gulf regions, their underground reserves have been negatively impacted. The planting of these trees has resulted in the destruction of flora and the weakening of soil, as well as the distribution of poisonous substances that kill neighboring plants. This has further led to the wider destruction of local vegetation and declining economic security for local farmers and beekeepers. Moreover, *Conocarpus* constantly produces dust and pollen. When its pollen comes into contact with human lungs it causes allergies, stenosis, and vascular diseases. The gases released by this tree prevent the formation of rain clouds. Its root system is damaging to infrastructure, including road and pavement surfaces, underground utility lines, and house and wall foundations.

The negative side effects of the mass plantation of *Conocarpus* are both visible and invisible. *Conocarpus* transforms the natural visual characteristics of its new habitat and erases cultural and identity-forming roots. The only way it contributes to its new surroundings (Middle Eastern cities) is by imposing a visual identity; one of an evergreen city that is reminiscent of European cities, whose “better” cultures and “greater” civilizations are emblemized by their evergreen

gardens. Despite it not being visible at first glance, this phenomenon is the consequence of the “modernizing”, “civilizing” and nation-building attempts that have taken place in the region, specifically since the early 1920s and after the fall of the Ottoman Empire.

For the past few years, as a continuation of my artistic research/practice I have been working on dissecting the notion of “garden” in terms of its structure, and how it exists as a colonial and imperial method of segregation, classification, displacement, and “fencing-off”. Gardening is a form of displacement that causes many others to be displaced. Gardening is segregation, subjugation, and governing of nature that serves to impose rules and control “others”. Othering and classification are at the core of Gardening. *Two Shades of Green* links botanical, imperial, and colonial histories with their effects on postcolonial societies. It examines accessibility and prosperity in relation to cooperative justice and with reference to the practice of gardening.

When we talk about the notion of a garden, the first thing that comes to mind is romance. Gardens connote growth, care, the act of tending, beauty, and, of course, reconnection with nature. But where does gardening come from? What is its history?

When, why, and how did gardens start to appear in cities? If we remove the beautiful facade, what is at the core of Gardening? Like any other man-made structural unit, gardens are tied to sociopolitical structures. In fact, throughout the history of human civilization gardens have been integral to representations of supremacy and power in times of “peace”.

The practice of gardening has its roots in the Persian empire (specifically, the Achaemenid Empire) and was later spread around the world. The old-Iranian word for gardens, “pari-daizi” (Walled-enclosure), hints at the notion that they are an earthly paradise, one that belongs inherently to humans. As such, gardens are a metaphor for divine order, and for the unification and protection of individuals who “do good”. Existent gardens fulfil a similar function. These principles were emblemized by the gardens of emperors; the “good gardeners”.* An emperor’s chateau would be surrounded by a walled garden. This garden came to symbolize territory and define the folks under his ruling. He is not only gardener, but law maker, and Law itself.

A desire to represent and manifest power, status, and wealth has been the impetus to lay gardens around the world for centuries. In Europe, the history of gardening is deeply entwined with colonialism; in other words,

all missions to civilize the world and appropriate territory. The uprooting and collecting of “exotic” plants by Europe’s imperial centers have been a means of expressing symbolic dominance over the plant’s native region. Undeniably, botany is integral to colonialist pursuits. The colonial garden is a microcosm of empire. The accumulating, mapping and naming of plants from all over the world expresses the colonial superiority of white European men. It expresses civilization and best practice. Designing and implementing a garden demonstrates the occupation of land. Gathering crowds and celebrating victories in these gardens signals superiority by emphasizing social and political bonds. The return of King Charles II from exile exemplifies this. Upon his arrival, he made sure to lay Hampton court palace; an enterprise that required the highest knowledge of his time and sent a clear message to his allies and enemies: *I am in command of not only my people but of nature itself.*

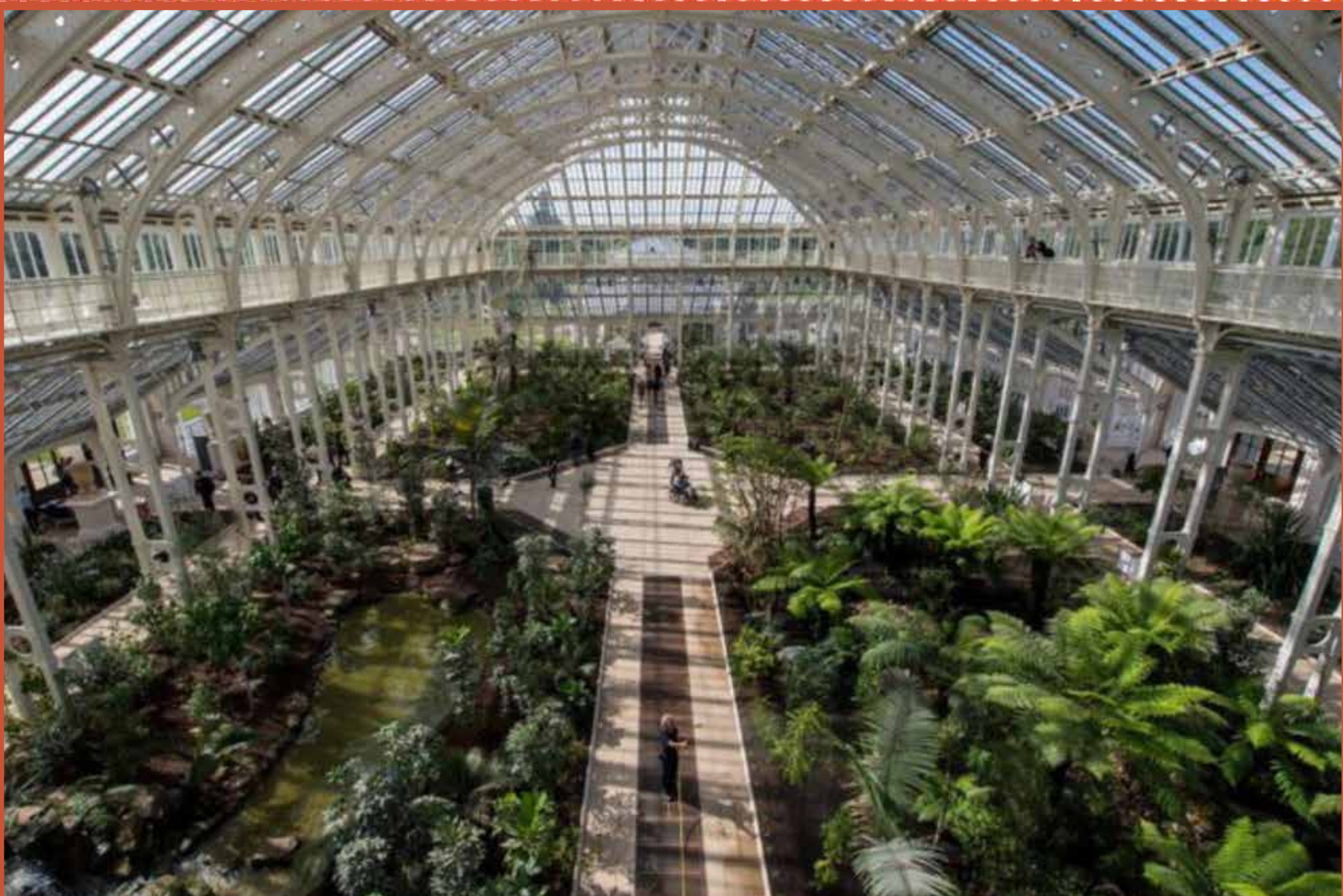
Ultimately, the implementation of a garden has always brought with it capitalism and class segregation. The chosen species get to enter the garden, to pass the fences and separate themselves from the “chaos”

outside; to shelter and grow within the walls, despite resources being provided by the ones left outside.

Let us for a moment lay any botanical empire (garden) and any productive society in the Global North side by side. Both are driven by capitalist motivations, and both use the latest technologies to expand and “breed” desirable consumer objects. The end goal of productivity defines the rules of the garden. Along these lines, there are three botanical practices that I would like to focus on: Collecting, Naming (labeling), and Pruning.

Collecting: By collecting and owning plants, a nation symbolically owns the land they were stolen from. That was made possible by the fact that little to no credit was given to those who developed intricate understandings of their local flora. A plant was only viewed as valuable and existent if collected and put into the inventory of the empire. If one is not accepted as part of a society’s machinery, namely by

Above: Crossbone garden London
Below: The Royal Kew Gardens London

being an outcast, they won't be part of the state (garden) and taken care of by the gardener. There are two gardens in London that embody this custom: Kew Gardens, which is the symbol of the United Kingdom's might and supremacy, and Crossbone Garden on London's border, which has served as a graveyard for societal outcasts like sex workers and paupers

Naming: This practice has its roots deep in religious patriarchal Christian traditions; namely baptism, a process through which a mother's nature and origin is erased because a newborn is not part of a community unless baptized in the name of Father. More generally speaking, a person has no rights as a "Citizen" unless they are recognized by the state. Returning to botany, a plant does not "exist" until it is collected, classified, and named in a herbarium by botanists.

Pruning: This a horticultural term that simply refers to cutting and trimming. Historically, however, embedded in pruning is the idea that leaving plants in their "native" state is wrong, and that nature should accommodate civilization. To cut nature is to "cultivate" it, bring it "up" to imperial standards; make it "civilized". This requires a constant regime

of maintenance, a constant ritual of cutting back, taming, and reforming. Despite the meticulous nature of this practice, there are and have always been threats to a so-called “properly pruned” garden. No matter how sophisticated a technological regime is put in place, weeds will continue to grow at the edge of a perfectly maintained lawn. Weeds are persistent, and, if let alone, they will win and biodiversity will take over.

While the peripheries (the Global South) are exploited to provide the raw material for the center (the Global North) to bloom and continue to exist in a prosperous and orderly shape, bodies are not allowed to pass the fence to enter this earthly paradise. The image of the great culture, the orderly and functional evergreen Garden of Eden, is transmitted to those at the margin, whose “chaotic nature” is declared the reason for their exclusion. In response and in order to touch upon these harmful processes, I have transformed

local plants through “decellularization” (*the process used in biomedical engineering to isolate the extracellular matrix (ECM) of a tissue from its inhabiting cells, leaving an ECM scaffold of the original tissue, which can be used in artificial organ and tissue regeneration.*) - a biomedical process that empties the cells of living beings so that only one tissue remains. The products of “decellularization” are similar to the ghostly landscapes and slums around the big cities, created by the introduction of new/everyday changing values.

The snow globes unfold these aspects in a more poetic or associative way through comparative research on colonial history and the video game industry. They express a desire for possession, as well as a projection and imagination of land and future.

*From the time of the Achaemenid Empire, the idea of an earthly paradise spread through Persian literature and example to other cultures, both the Hellenistic gardens of the Seleucid Empire and the Ptolemies in Alexandria. The Avestan word pairidaēza-, Old Persian *paridaida-,[note 1] Median *paridaiza- (walled-around, i.e., a walled garden), was borrowed into Akkadian, and then into Greek Ancient Greek: παράδεισος, romanized: parádeisos, then rendered into the Latin paradīsus, and from there entered into European languages, e.g., French paradis, German Paradies, and English paradise.[3]

During the Umayyad and Abbasid periods, the aesthetic aspect of the garden increased in importance, overtaking utility. During this time, aesthetic rules that govern the garden grew in importance. An example of this is the chahār bāgh (چهارباغ), a form of garden that attempts to emulate the Abrahamic notion of a Garden of Eden, with four rivers and four quadrants that represent the world. The design sometimes extends one axis longer than the cross-axis and may feature water channels that run through each of the four gardens and connect to a central pool.

در بین- شماره ۱

«دو سایه‌ی سبز»

نمایش انفرادی ندا سعیدی

مدیران پروژه: سروناز فروتنی، زهره دلداده، محمد صادق امانی
مدیر اجرایی: آرین اسکوئی

بنیاد پژمان: کارخانه آرگو
بنیان‌گذار و مدیر: حمیدرضا پژمان
مدیر نیروی انسانی: شکیبا عبدالهیان
مدیر مالی: رضا حسنی
تیم اجرایی: لیلا زینلی، نوید عالی‌خواه، نگار کریم‌خانی، مژان ایم

طراحی گرافیک: استودیو کارگاه
مدیر هنری: پیمان پورحسین
طراح کاتالوگ: فریناز عالم

ترجمه انگلیسی به فارسی: شروین شهامی‌پور
ویراستار (بخش انگلیسی): کرولاین سو
عکاس: آتوسا آل‌بویه

با تشکر ویژه از:
آنتونیا آلامپی، سینا احمدی، امیرعباس یوسفی،
آذین فیض‌آبادی، علی سعیدی، رافی داوتیان، صبا علیزاده،
آذین نفرحقیقی، همایون سیریزی، مصطفی بهزادی،
هرمز همتیان، بهادر ادب، ابراهیم پژمان، الناز پژمان،
سینا عسگری، علی عسگری، تیم آستین، داریوش سرداری،
سینا چوپانی، پانته‌آ دادگر، سهیل اکبرزاده، امیر فولادچی،
دارا بیگلری، معین نادری، نیما علیزاده، فرزین مجاور، نیلوفر
حسینی‌پور، حسین رضوانی، ساسان رهنما، هوتن زجاجی،
محسن خواجه‌هاستین، احمد نبی‌زاده، فدا نبی‌زاده،
حفیظ سنگری و گل‌آقا اوزبیک

این کاتالوگ هم‌زمان با پروژه‌ی «در بین» شماره ۱ در تاریخ
۱۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط بنیاد پژمان منتشر شد.

“In the Midst” Vol. 1

Two Shades of Green

Solo Exhibition by Neda Saeedi

Project Managers: Sarvenaz Foroutani,
Zohreh Deldadeh, Mohammad Sadegh Amani
Executive Director: Arian Oskui

Pejman Foundation: Argo Factory
Founder & Director: Hamidreza Pejman
Human Resources: Shakiba Abdollahian
Financial Management: Reza Hassani
Logistics: Leila Zeinali, Navid Alikhah, Negar
Karimkhani, Mojan Eim

Translation (English to Farsi): Shervin
Shahamipour

Editor (English Part): Carolyn Tso
Photographer: Atoosa Alebouyeh

Graphic Design: Studio Kargah
Art Director: Peyman Pourhossein
Catalogue Designer: Farinaz Alem

Special Thanks to: Antonia Alampi, Sina Ahmadi,
Amir Abbas Yousefi, Azin Feizabadi, Sarvenaz
Foroutani, Ali Saeedi, Raffie Davtian, Saba
Alizadeh, Azin Nafar Haghighi, Homayon Seirizi,
Hormoz Hematian, Bahador Adab, AASSTIINN
Team, Dariush Sardari, Sina Choopani, Pantea
Dadgar, Soheil Akbarzadeh, Amir Fouladchi, Dara
Biglari, Ebrahim Pejman, Mohsen Taheri, Saeedeh
Taheri, Sina Asgari, Ali Asgari, Elnaz Pejman,
Moein Naderi, Nima Alizadeh, Farzin Mojaver,
Niloufar Hosseinipour, Hossein Rezvani, Sasan
Rahnama, Houtan Zojaji, Mohsen Khajehastin,
Ahmad Nabizadeh, Fada Nabizadeh, Hafiz
Sangari, Golagha Uzbek

This Catalogue was published on the occasion
of “In the Midst” Vol. 1 Exhibition on 5 March
2021 by Pejman Foundation.

«سایه‌ها» - کتاب اول

«In the Midst» vol.1

Two Shades of Green

Neda Saeedi

نهدا سعیدی

SPONSORS

Let's barad your life
barbd

