

Review of Art of Defiance by Osama Esber

- **PLEASE NOTE:** translated from the Arabic by AI/ChatGPT

The Art of Resistance: Protest Graphics and Poetry for Palestine is a bilingual book edited by the American artist and activist S.A. Bachman. It was published in English and Arabic in the United States by Politicizing Pictures Press. The book includes poems by poets from Gaza and other Palestinian regions—some of whom were martyred in Israeli bombardments, such as Refaat Alareer—while others, like Susan Abulhawa, live outside of Palestine.

The book also features poems by Arab and Western poets, along with graphic artworks and posters designed by artist Bachman, situating the resistance of Gazans to occupation within a broader context: that of liberation and anti-colonial movements that have long used posters and graphic art as defining tools.

Bachman, the book's editor, is an artist committed to social issues and an activist who uses art in the service of public discourse. She teaches how capitalism conspires to endanger women and the marginalized. Her social and political critique targets the deceit of gender discrimination, and the privilege of whiteness rooted in racial superiority. Her work centers on the intersection of art and social justice, and on the relationship between political power, public policy, and the suppression of communities.

The book's texts were translated between English and Arabic by Libyan poet Khaled Mattawa, along with Saleh Ahmed, Salma Harland, and others. In her introduction, Bachman writes that *The Art of Defiance* explores the role of graphic art and poetry as tools of resistance and struggle for the liberation of Palestine. It draws inspiration from the vision of Freedom Theatre directors Juliano Mer Khamis and Ahmad Tobasi, who predicted that the third Intifada would be a cultural and artistic uprising—waged through theater, art, music, dance, and poetry.

The artist employs posters and graphic illustrations with careful attention to the context in which they may be deployed, since posters are often used to mobilize people, announce upcoming protests, or call for strikes. These works, through their presence in public space, symbolically reclaim places long dominated by official narratives or commercial advertising. In this vein, political scientist James C. Scott noted that marginalized groups develop what he termed "hidden transcripts"—forms of resistance not necessarily confrontational in overt ways. Murals and posters are essential examples of this, providing a space for critique and connection outside formal channels. Visual expressions are a crucial part of how voices and presence are conveyed. Despite their visual simplicity, the purpose of these artistic interventions is profound. According to the artist, they are designed to unsettle and inspire, to assert presence and demand justice.

Posters are foundational to protest culture. According to the editor's artistic and political vision, their role extends far beyond decoration. On the streets, on walls, and across social media platforms, they serve urgent roles as calls to action, tools of resistance, and emotional expressions of communities in conflict or under the weight of brutal occupation.

In times of war, political unrest, or social upheaval, posters emerge as signals amid the noise—concise and striking, impossible to ignore. They announce demonstrations, amplify marginalized voices, and transform demands that go unheard by state media into powerful images and slogans that denounce occupation crimes and expose silence and complicity.

The function of posters is not limited to mobilizing the masses; they also act as a kind of public diary, documenting events with a truth-seeking eye. In places where expressing opinion is fraught with danger, the poster becomes more than just paper—it transforms into an act of defiance and a political scene pinned to the wall, visible to all. Posters play a vital role in asserting the visual presence of protest movements.

Bachman participated in these gatherings, posting posters in public places as declarations of rebellious identity. Graphic drawings are considered among the most spontaneous and daring forms of political expression. The drawings, words, and symbols scrawled or painted on public walls form a direct and explicit visual protest, born of urgency. These images speak when other voices are silenced and emerge when traditional media fails to convey the message. In the context of political activism, the goal of graphic drawings is multidimensional, as the editor sees it. They may condemn occupation and its brutality, express rage, memorialize victims, mock power, or call for action. Often, they serve as the unofficial voice of the people—especially those under occupation or facing genocide. Graphic art transforms the urban landscape into a site of resistance, breaking through the monotony of official discourse and reclaiming public space for the voices of the oppressed.

Poster art and graphic drawings share a common purpose: reclaiming public space, challenging dominant narratives, and giving voice to those excluded from official platforms. They operate as tools of resistance, speaking on behalf of the unheard and demanding justice. However, graphic drawings are often more spontaneous and risky—executed illegally and usually unsigned. They are a raw, urgent, and personal art. Posters, by contrast, are typically printed and organized—distributed by activist groups or artists, with deliberate design and messaging—making them an effective means for mobilization, awareness, and collective unity around a common cause.

By employing posters and graphic drawings, *The Art of Defiance* seeks to expand the circle of solidarity with Gaza and the Palestinian cause beyond local boundaries, turning it into a shared public issue. The editor notes that this volume, which combines visual art and poetry, does more than document ongoing political struggle—it is also an urgent call to action, a challenge to state authority, and an exposure of both individual and collective complicity.

Osama Esber, Syrian poet and translator based in the United State.

احتجاجية وشعرٌ فلسطين" كتاب ثنائي اللغة حرّره الفنانة والناشطة الأميركية. س. أ. باكمان، [رسومات](#): فن المقاومة" ، وضّم بين دفتيه قصائد لشعراء **Politicizing Pictures Press** وصدر بالإنكليزية والعربية في أميركا عن دار نشر غزيين، ومن مناطق فلسطينية مختلفة، بعضهم استشهد في القصف الإسرائيلي مثل رفعت العرعير، فيما يعيش آخرون خارج فلسطين مثل سوزان أبو الهوى

أيضاً قصائد لشعراء عرب وغربيين وعلى لوحات غرافيكية وملصقات من تصميم الفنانة باكمان تضع [الكتاب](#) مقاومة الغزيين للاحتلال في سياق أكثر شمولاً، وهو سياق حركات التحرّر والمقاومة ضد الاحتلال الاستيطاني التي اعتمدت فن الملصقات وفن الغرافيك أسلوباً يميزها

باكمان، محررة الكتاب، هي فنانة ملتزمة بالقضايا الاجتماعية، وناشطة توظف الفن لخدمة الخطاب العام، وتدرّس كيف تتأمر الرأسمالية لتعريض النساء والمهمّشين للخطر. يستهدف نقدها الاجتماعي والسياسي مكر التمييز على أساس الجنس، وامتياز البيض القائم على إذكاء نزعة التفوق العرقي. وتركز في عملها على تقاطع الفن مع العدالة الاجتماعية، وعلى العلاقة بين السلطة السياسية والسياسات العامة وقمع المجتمع.

قصائد لشعراء غزيين وعرب وغربيين مع لوحات غرافيكية

ترجم نصوص الكتاب من الإنكليزية إلى العربية وبالعكس الشاعر الليبي خالد مطاوع وصالح أحمد وسلمى هارلاند وآخرون. تقول الفنانة باكمان في مقدمتها إن كتاب "فن المقاومة" يستكشف دور الفن الغرافيكي والشعر بوصفهما أداتين للمقاومة والنضال من أجل تحرير فلسطين، ويستلهم رؤيته من مديري مسرح الحرية، جوليانو مير خميس وأحمد طوباسي، اللذين تنبأ بأن الانتفاضة الثالثة ستكون انتفاضة ثقافية وفنية تخوض صراعها من خلال المسرح والفن والموسيقى والرقص والشعر.

تستخدم الفنانة الملصقات والرسومات الغرافيكية منتبهة إلى السياق الذي يمكن توظيفها فيه، ذلك أن الملصقات تُستخدم عادةً للتشديد، ولتنشر خبر مظاهرات قادمة، أو إضراب. تعيد هذه الأعمال، من خلال حضورها في الفضاء العام، السيطرة رمزياً على أماكن طالما هيمنت عليها الخطابات الرسمية، أو الإعلانات التجارية. وفي هذا السياق أشار عالم السياسة جيمس سي. سكوت إلى أن الجماعات المهمّشة تطوّر ما سمّاه "النصوص الخفية"؛ وهي أشكال من المقاومة ليست بالضرورة صدامية بشكل مباشر. وتُعدّ الجداريات والملصقات مثلاً جوهرياً على ذلك، إذ تمنح مساحة للنقد والارتباط خارج الأطر الرسمية. وتشكّل التعبيرات البصرية جزءاً أساسياً من كيفية إيصال الصوت والحضور. ورغم بساطتها الشكلية، فإن الغاية من هذه التدخلات الفنية عميقة. فهي مصمّمة، بحسب الفنانة، لتُفلق وتُلهّم، لتُعلن الحضور وتطالب بالعدالة.

تشكّل الملصقات عنصراً تكوينياً في ثقافة الاحتجاج، ويتجاوز دورها، بحسب الرؤية الفنية والسياسية لمحررة الكتاب، الجانب التزييني. ففي الشوارع، وعلى الجدران، وعبر منصات التواصل الاجتماعي، تؤدي دوراً عاجلاً كنداءات إلى الفعل، وأدوات للمقاومة، ولمسات عاطفية تعبّر عن مجتمعات تمرّ في صراع، أو ترزح تحت نير احتلال وحشي.

وفي أوقات الحروب والاضطرابات السياسية أو الغليان الاجتماعي، تظهر الملصقات بوصفها إشارات وسط الضجيج، مختصرة ولافتة، لا يمكن تجاهلها، تعلن عن المظاهرات، وتضخّم أصواتاً مهمّشة، وتحوّل المطالب، التي لا يصل صوت أصحابها إلى إعلام الدول، إلى صور وشعارات قوية، تدين جرائم الاحتلال وتفصح الصمت والتواطؤ.

تهدف إلى استعادة الحيّز العام لصالح أصوات الضحايا

لا تقتصر وظيفة الملصقات على تحريك الجماهير، بل تعمل أيضاً بوصفها نوعاً من يوميات عامة تؤرخ لما يجري بعين ترى الحقيقة المغفلة. وفي الأماكن التي يكون فيها التعبير عن الرأي محفوفاً بالمخاطر، يصبح الملصق أكثر من مجرد ورقة، يتحول إلى فعل تحدّي، ومشهد سياسي معلق على الحائط أمام أعين الجميع. وتلعب الملصقات دوراً محورياً في التأكيد البصري لوجود حركة الاحتجاج.

(Getty) "في نيويورك ضمن فعالية "فلسطين حرة (MoMA) وقفة احتجاجية أمام متحف الفن الحديث وكانت الفنانة باكمان تشارك في هذه التجمعات وتعلق الملصقات في الأماكن التي يتجمع فيها الناس إعلاناً عن الهوية التمردية. أما الرسومات الغرافيكية فتُعد أكثر أشكال التعبير السياسي عفوية وجراًة. فالرسومات والكلمات والرموز المرسومة، أو المدوّنة على الجدران العامة، تشكل احتجاجاً بصرياً مباشراً صريحاً ومولوداً من الإلحاح. تتحدث هذه الرسومات حين تُفمّع الأصوات الأخرى، وتظهر حين تعجز وسائل التواصل التقليدية عن إيصال الرسالة. إن هدف الرسومات الغرافيكية، في سياق النشاط السياسي، متعدد الأبعاد، كما تراه محررة الكتاب. فهي يمكن أن تدين الاحتلال ووحشيته، وتعبّر عن الغضب، وتخلّد الضحايا، وتسخر من السلطة، أو تدعو إلى التحرك. وغالباً ما تشكّل صوتاً غير رسمي للناس خاصة الخاضعين للاحتلال وضحايا الإبادة الجماعية. وتحوّل الرسومات الغرافيكية المشهد المدني إلى مساحة مقاومة، مخترقة رتبة الخطاب الرسمي، مستعيدة الحيّز العام لصالح أصوات الضحايا

يشترك فن الملصقات والرسومات الجرافيكية في هدف واحد: استعادة الفضاء العام، وتحدي الروايات السائدة، ومنح الصوت للمستبعدين من المنصات الرسمية. يعملان أدوات مقاومة تنطق باسم من لا يُسمع صوتهم، وتطالب بالعدالة. إلا أن الرسومات الجرافيكية غالباً ما تكون أكثر عفوية ومجازفة، تُنفذ بطريقة غير قانونية وغالباً دون توقيع. إنها فنّ خام، عاجل، وشخصي. أما الملصقات فعادةً ما تكون مطبوعة ومنظمة، توزعها مجموعات ناشطة أو فنانون، بتصميم ورسائل مدروسة، وهذا يجعلها وسيلة فعالة للحشد والتوعية وتوحيد الناس حول قضية مشتركة.

بتوظيفه للملصقات والرسوم الجرافيكية، يهدف كتاب "فن المقاومة" إلى توسيع دائرة التضامن مع غزة والقضية الفلسطينية خارج الحدود المحلية وتحويلها إلى قضية عامة. وتشير محررة الكتاب إلى أن هذا المجلد، الذي يجمع بين الفن البصري والشعر، لا يقتصر على توثيق النضال السياسي الدؤوب فحسب، بل يشكل أيضاً دعوة ملحة إلى العمل وتحدي سلطة الدولة، وفضح التواطؤ الفردي والجماعي.

شاعر ومترجم سوري مقيم في الولايات المتحدة *