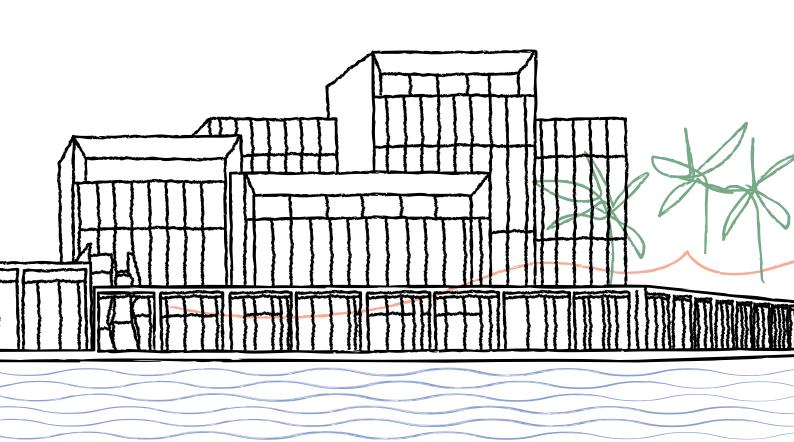
JAMEEL ARTS CENTRE
Learning Kit

مركز جميل للفنون دليل الأدوات التعليمية

his booklet is an interactive learning tool for art explorers o

This booklet is an interactive learning tool for art explorers of all ages – and for parents, teachers and carers too.

The guide is divided into a journey of three interpretive processes, that we would naturally undergo:

As we walk and look at art through exhibitions, we are initially drawn to artworks that instill an emotional trigger in us. This could be a sound, motion, or colour. **WALK** begins with a tour of the exhibitions and the Centre prompting initial questions and interactions with artworks.

Once in the Project Space or at home, with access to a few materials, you have the opportunity to put what you have seen and experienced into practice. **MAKE** are quick exercises to warm up your creative muscles.

As you return home, let's think about the artworks. How did they make you feel? What messages were they trying to convey? How can you find out more? **REFLECT** prompts interpretations and suggests additional resources to carry out at home and in class.

يعمل هذا الكتيّب بمثابة أداة تعليمية لمستكشفي الفن من كافة الأعمار ولأولياء الأمور والمعلّمين والمرافقين على حد سواء.

وقد تم تصميم هذا الدليل على شكل رحلة قُسّمت إلى ثلاثة عمليات تفسيرية، وفي أسلوب يشابه ما نختبره عندما.

نتجوِّل ونطالع الأعمال الفنيَّة في أرجاء المعرض، فنجد أنفسنا منجذبين إلى أعمالٍ توِّلد فينا شعوراً معيِّناً نتيجة الصوت أو الحركة أو الألوان. نبدأ من خَلال **المشي** في أرجاء المعرض والمركز، وهي العملية التي تولَّد أولى الأسئلة والتفاعلات مع وحول الأعمال الفنيَّة.

> وبعد ذلك وفي مساحة منصة المشاريع في مركز جميل للفنون أو في راحة منزلك الخاص، ومع توافر بعض المواد المعيّنة لديك، سوف تحصل على فرصة تطبيق ما قمت برؤيته واختباره عملياً، وتلك هي تمارين ابتكار، وهي مجموعة نشاطات سريعة لإحماء عضلاتك الإبداعية.

وعند عودتك إلى منزلك، دعنا نفكّر قليلاً بتلك الأعمال الفنية. ما الذي شعرت به عند اطّلاعك على تلك الأعمال؟ وما هي الرسائل التي حاولت الأعمال إيصالها إليك؟ كيف لك اكتشاف المزيد عنها؟ تدعونا عملية التأمّل إلى تفسير الأعمال، كما تقترح عليك مصادر إضافية لتطبيقها في المنزل وفي الصف الدراسي.

WALK

Tips for walking through our exhibitions

- Reading the labels on the wall and information in the guides can help you understand more
- Look out for sounds and moving objects, do they pull you towards them first?
- Move closer towards the artwork and try to imagine how the artist made it and what they were thinking about
- Think about the materials and medium used to produce the work
- Spend 5-10 minutes sketching the works in the allocated spaces of this booklet
- · Think about how the work makes you feel

ی

بعض النصائح عند التجوّل في أروقة معارضنا

- · ألق نظرة واسعة على الغرفة بأكملها، ما الذي يلفت نظرك فيها؟
  - · تُعينك قراءة العناوين الملصقة على الجدران والاطّلاع على المعلومات في دليل المعرض على فهم الأعمال الفنيّة بشكل أكبر
    - · ابحث عن الأصوات والأجسام المِتحركة،
      - هل تجذبك تلك الأعمال إليها أوِلاً؟
  - اقترب من العمل الفني وحاول أن تتخيل كيف قام الفنان بصنعه وما الذي كان يدور في فكره وقتها
  - فكّر في المواد والوسائط الفنية المستخدمة لإنتاج العمل
    - · اقضُ مدة هُ–،ا دُقائُق في رسم الأعمال في
    - المساحات المخصصة في هذا الكتيّب
    - فحُر في المشاعر التي يولَّدها العمل الفنِّي فيك

MAKE

Tips for making

- Don't worry if the materials you would like are not available: be creative and find other ways to carry out the exercise and assignments. Remember, you can always recreate them at another time!
- Don't be nervous when you are creating something: just go for it!
- Have a conversation with those around you, ask them what they thought and felt.
   Exchanging ideas can be very powerful
- With every process, try to stop, think, reflect and absorb, a mindful practice is the best practice!

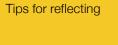
التكوين

بعض الملاحظات المتعلقة بالابتكار

- لا تقلق إذا كانت المواد التي ترغب باستخدامها غير متوفرة لديك: كن مبدعاً وابحث عن طرق أخرى لتنفيذ التمرين والمهام تذكر أنه يمكنك دائماً إعادة صنع المشروع مرة أخرى!
- لا تكن متوتراً عند صنعك شيئاً: ما عليك سوى البدء في عمله!
  - أجر محادثة مع من حولك، واسألهم عن رأيهم وشعورهم حول العمل، فتبادل الأفكار هي وسيلة في غاية الفعالية
  - حاول مع كل عملية التوقف والتفكير والتأمل والاستيعاب، فإن الممارسة الفنية الواعية هي أفضل الممارسات!

التأمل

ملاحظات حول التأمل

REFLECT

- Now that you have left the exhibitions, what were the most memorable works? Try to think about why they stuck with you
- The exhibitions dealt with many relatable themes, can you think of ways they have inspired you?
- The exercises in the MAKE section were introductions of how you can get your creative juices flowing, try to expand on these ideas and see what you can come up with in your own own school or home
- Artists do a lot of research before creating their works, the exhibition booklets will give you some background and insights

- · الآن وقد غادرت المعرض، ما هي أكثر الأعمال التي رسخت في ذهنك؟ حاول التفكير في سبب تمسّك ذهنك بها
- · تحتضن المعارض العديد من الموضوعات ذات الصلة بالجمهور، فهل يمكنك التفكير في طرق ألهمتك بها تلك الأعمال؟
- تعمل التمارين في قسم **التكوين** كمقدمة لتنمية المخيلة الإبداعية. حاول التوسّع في هذه الأفكار واستكشاف ما يمكنك أنت ابتكاره في مدرستك أو منزلك
  - · يقوم الفنانون بالكثير من الأبحاث قبل تنفيذ أعمالهم، وسوف تزوّدك كتيبّات المعرض بلمحة عن بعض المعلومات الأساسية والاطّلاعات حول هذا الموضوع

غُرَف الفنانين ARTIST'S ROOMS

Maha Al Malluh

Maha Malluh is a Saudi artist and she is especially attached to the historic region of Najd in Saudi Arabia. She uses objects that she finds on the streets and buys in the market; these objects symbolise the identity of her community and collective.

Take a closer look at the hanging pots. How many patterns can you identify?

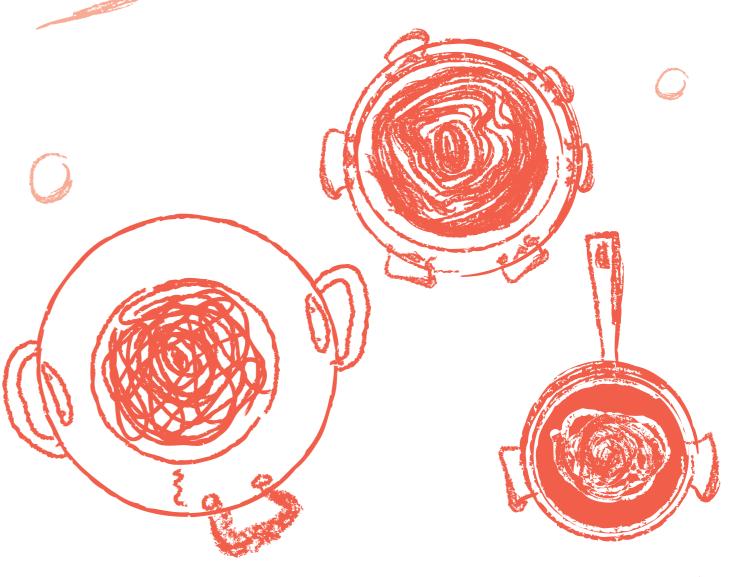
Try to think about the kinds of dishes that were cooked in these pots. Some are so large in size, they must have fed entire communities. Can you imagine who these people were and what brought them together?

Her works are titled *Food for Thought* is it just related to food, or could it have other meanings?

مهـا ملّـوح فنانة سـعودية تمتلـك منطقة نجد التاريخية في المملكة العربية السـعودية مكانة خاصـة فـي قلبهـا. تسـتخدم الفنانة في أعمالها أغراضاً تعثر عليها في الشـوارع العامة أو تقتنيها مـن الأسـواق، وترمـز تلك الأغراض إلى هوية مجتمعها بالإضافة إلـي جماعتها الفنيّة.

🛕 تمعّـن في القـدور المعلقة. كم عدد الأنماط الزخرفيـة التي بإمكانك تحديدها؟

حاول التفكير في أنواع الأطباق التي تم طهيها في هـذه الأواني. إن بعض الأواني كبير الحجـم، مما يـدل على أنها ربما قد أطعمت مجتمعات بأكملهـا. هل يمكنك تخيّل من كان هـؤلاء الناس وما المناسبة التي جمعتهم؟

عنوان العمـل هـو غـذاء الفكر، هل العنوان مرتبط فقـط بالطعام، أم أنه قد يدل على معان أخرى؟

Sketch this work in the space below. Make sure that each pot is given its own unique identity.

قم برسـم هذا العمل في المسـاحة أدناه، وتأكد من إعطاء كل قِدر هويته الخاصة.

- When you are at home or school, try to imagine each one of your family members or friends as an object. What would they be? What would best represent them? What best represents you and your community?
- As you walk through the souqs of the UAE, what items do you see the most? Do any of them remind you of the cassette tapes and pots in Maha's work? How would you create an art piece out of these items?

- عندمـا تكـون فـى المنزل أو المدرسـة، حاول تخيّل كل فـرد من أفراد عائلتك أو أصدقائك كغرض ما. ما هو الغرض الذي سيكونه كل شخص؟ ما هو أفضل تمثيل لهم؟ ما هو أفضل تمثيل لك ولمجتمعك؟
- ما هي أكثر الأشياء التي تراها حولك عندما تتجوّل في أسواق الإمارات؟ هل يذكّرك أي منها بأشرطة الكاسيّت والقدور الموجودة في عملٌ مها؟ كيف يُمكنك تكوين قطعة فنية من تلك العناصر؟

Mounira Al Solh is an artist living in the Netherlands and Lebanon. When the war in Syria started she decided to start creating work that responded to it. Her work is a combination of embroidery, social engagement and performance, but she struggled to figure out whether she would make works that responded to the war.

Why do you think it is difficult for artists to work with such themes?

Mounira Al Solh

Do you know what socially engaged art is? Social engaged art refers to artists that work with communities in collaborative ways. It reflects the thoughts and actions of different people and their political realities.

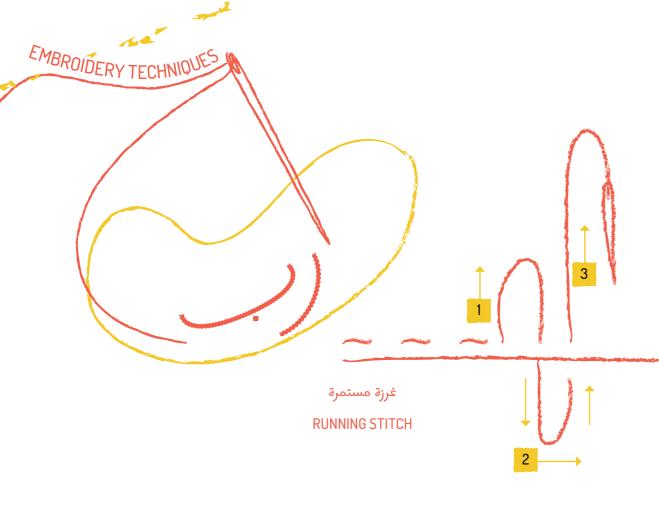
Even if you can't read what her portraits say, do you feel like they are important stories?

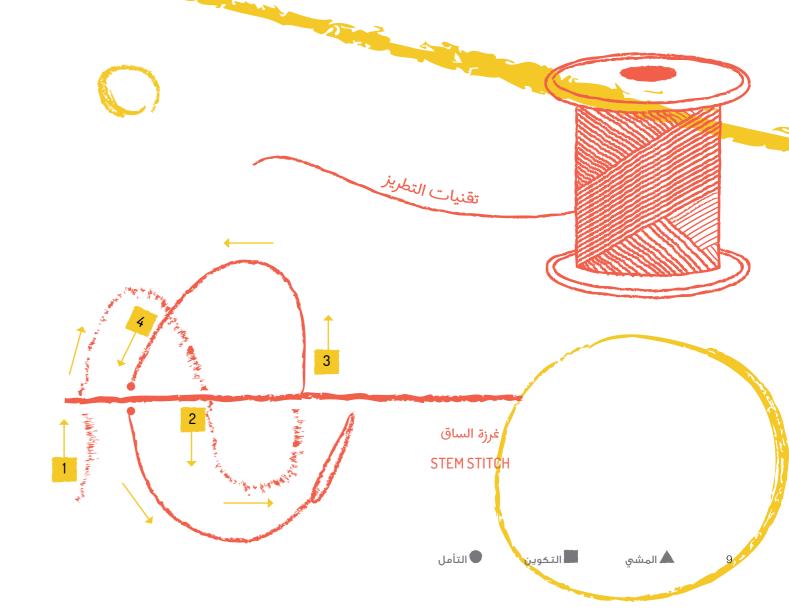
منيـرة الصُّلح فَتَانَة تقيـم ما بين هولندا ولبنان. عندما بدأت الحرب في سـوريا، قررت الفنانة إنتاج أعمال تفاعلت مع تلك الأحداث. ويجمع عمل الفنانة ما بين التطّريز والمشاركة الاجتماعية والأداء، إلا أن تكوينها أعمالاً تستجيب إلى أحداث الحرب الدائرة لم يكن بالقرار السهل بالنسبة إليها.

لمـاذا تعتقـد أنـه من الصعب على الفنانيـن العمل مع مثل هذه المواضع؟

🔺 🏻 هل تعرف ما هو الفن التشاركي الاجتماعي؟ يشير الفن التشاركي الاجتماعيّ إلى الفنانيّن الذين يعملون مع المجتمعات بطرق تعاونيـة، وهـو فـنٌ يعـّكس أفكار وأفعال أفراد مختلفين ويمثّل واقعهم السياسـي

حتى إذا كنت لا تستطيع قراءة ما هو مكتوب في هـذه الأعمال، هل تعطيك هذه الأعمال انطباعاً بأنها تحمل قصصاً هامة؟

Draw a portrait of a friend and try to retrace the lines using the thread and needle in the space below. Once you are done, turn the page over and observe the back of your image. Do the lines in the back also tell a story?

ارسـم صورة لصديق أو صديقة وحاول اقتفاء الخطوط باسـتخدام خيط وإبرة في المسـاحة أدناه. اقلـب الصفحـة عند انتهائك وتأمّل ظهر الصورة. هـل تعتقد بأن ظهر الصّورة يروي قصة كذلك؟

Mounira used embroidery to document her interviews with a Syrian community in Lebanon. Aim to interview three people in your life who have moved from another country. This could be a new friend, or neighbour. As they tell you their story, try to find a way to document it. Would you sketch their features? Record their voice? When you have collected these interviews, find a way to display them and allow these stories to inspire you.

استخدمت منيـرة التطريـز لتوثيق مقابلاتها مع الجالية السـورية في لبنان. حاول مقابلة ثلاثة أشـخاص في حياتك ممن انتقلوا للعيش هنا من بلد آخر. قد يكون ذلك الشخص صديقًا جديداً أو جاراً. حاول إيجاد طريقة لتوثيق قصتهم عند روايتهم لها. هل يمكنك رسـم معالمهم أو تسـجيل صوتهم؟ عندما تنتهى من تلك المقابلات، ابحث عن <mark>ط</mark>ريقة لعرضها والسـماح لهذه القصص بإلهامك. قم بإرسـال تلك القصص إلينا وربما سـيت<mark>م ع</mark>رضها في مركز جميل للفنون!

التأمل

التكوين

لاله روخ

As you enter Lala Rukh's Artist Room try to imagine this powerful character. The artist was born in Pakistan in 1948, and taught at the Department of Fine Art at Punjab University and also set up a Master's degree in Visual Art at the National College of Arts in Lahore in 2000. When she retired from teaching, she spent more time working on her own art, but also became known as one of the most important activists of South Asia, particularly for women's rights.

Lala Rukh

- Do you know what a feminist activist is?

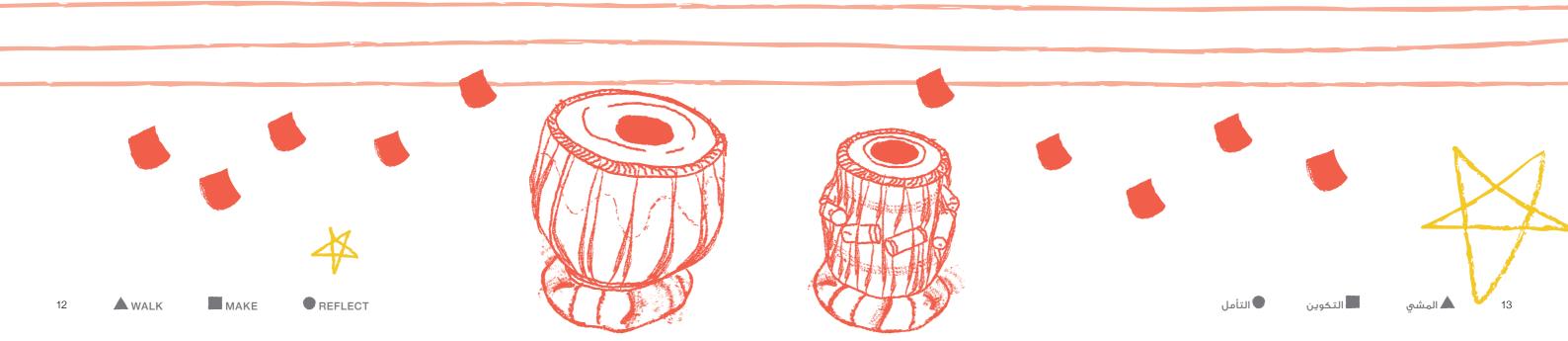
  A feminist activist is a person who stood and defended the rights of women, demanding that they gain equal rights to men.
- Heartscape and Mirror Image 1, 2, 3 are interconnected works. Heartscape represented her mother's heartbeat during the time she had passed away, which incidentally was when she was exhibiting Mirror Image 1, 2, 3. Mirror Image 1, 2, 3 represented the political riots taking place across the subcontinent. What do you think about combining these two events into one piece?
- Look at the map of her mother's heartbeat, how do you think that was made? Close your eyes and try to listen to your own heart beat. Draw it out in the space below:

عند دخولك إلى غرفة لاله روخ، حاول تخيّل هذه الشخصية القوية. ولدت الفنانة في باكستان عام ١٩٤٨، وقامت بالتدريس في قسم الفنون الجميلة في جامعة البنجاب، كما حصلت على شهادة الماجستير في الفنون البصرية من الكلية الوطنية للفنون في لاهور عام ٢٠٠٠. وعند تقاعدها من مهنة التدريس، أمضت لاله وقتاً أكثر في العمل على فنها الخاص، كما أنها أصبحت معروفة كذلك كإحدى أهم الناشطات في منطقة جنوب آسيا، وخاصةً في مجال حقوق المرأة.

▲ هل تعرف ما هو معنى الناشط النسوي؟ الناشط النسوي هو الشخص الذي يقف للدفاع عن حقوق المرأة، مُطالباً أن تحصل المرأة على حقوق مساوية للرجل

- كان مجال القلب وصورة المرآة ١، ٢، ٣ في الأصل عمليـن مترابطين، حيث مثّل عمل مجال القلب نبـض قلب والدة الفنانة خلال الفترة التي سبقت وفاتها، والتي صادفت فتـرة عـرض عمـل صورة المرآة ١، ٢، ٣، وهو العمل الذي يمثّل المظاهرات السياسية التي تجـري في شبه القارة الهندية. ما هو رأيك في جمع الفنانة ما بين هذين الحَدَثين في قطعة واحدة؟
  - انظر إلى خريطة نبضات قلب والدة الفنانة، كيـف تعتقد أنه تم صنعها؟ أغلق عينيك وحاول أن تسـتمع إلى نبضات قلبك، وارسـم ذلك في الفراغ أدناه:

Listen to Rupak. Did you see how she uses one calligraphic qat (mark made using the width of a calligraphic pen's nib) at a time, to map out the musical notes instead of traditional music? Close your eyes and try to imagine how you would create musical notes. What shape will they be? What colour comes to mind?

Collaging is a great way to piece together events and scenes. Draw an image that that represents an event you witnessed recently. Cut it out and paste it in the space below:

استمع إلى روباك. هل رأيت الطريقة التي تستخدم فيها قَطِّ القلم (وهي علامة مصنوعة باستخدام عُرض قلم الخط العربي) مرة تلوُّ الأخرى لتخطيط النوتات الموسّيقية بدلاً من علامات الموسيقي التقليدية؟ أُعلق عينيك وحاول أن تتخيل كيف ستكتب النوتات الموسيقية لو كنت مكان الفنانة. كيف سيكون شكل الوحدات الموسيقية؟ ما هو اللون الذي يتبادر إلى ذهنك؟

إن فن الكولاج هو وسيلة رائعة لربط الأحداث والمشاهد. ارسـم صورة تمثّل حدثاً شهدته مؤخراً. قـم بقصّها وإلصاقها في الفراغ أدناه:

ا<mark>ست</mark>مع إلى ٣ من أغانيك المف<mark>ضلة</mark> التي تذكرك بهويت<mark>ك</mark> وخلفيّتك الشخصية<mark>. ك</mark>يف ستبدو تلك الأغاني إذا قمت ب<mark>كتاب</mark>ة نوتات موسي<mark>قي</mark>ة لها باستخدام ما ذُكِر أعلاه؟ ار<mark>س</mark>ـم النوتات على قطعة من <mark>الور</mark>ق وارسـلها إلينا <mark>عل</mark>ى البريد الإلكتروني !learning@artiameel.org

learning@artjameel.org!

WALK

REFLECT

Listen to 3 of your favourite songs that remind you of who you are

and where you come from. How would you create musical notes for

them? Draw the notes on a piece of paper and send them to us on

Chiharu Shiota

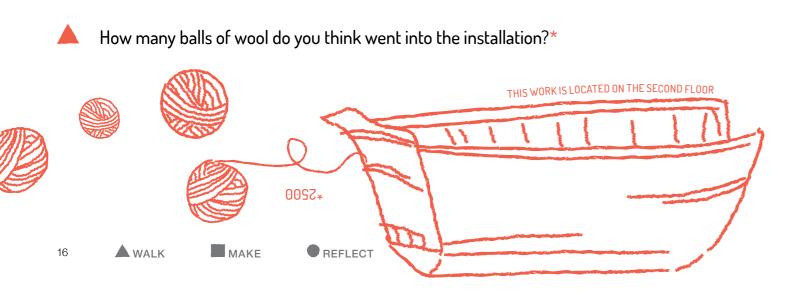
Chiharu Shiota is a Japanese artist who lives in Germany. Although she studied painting, she soon felt that she could express herself better through installation art. She often uses everyday material that she feels carry many memories and creates these large-scale webs. For this particular work, she used a Dhow boat from Al Jaddaf boatyard, very close to the Jameel Arts Centre in Dubai.

Boats have many meanings, they carry us from place to place, but what do you think the Dhow boats mean to the UAE? Write down your thoughts here:

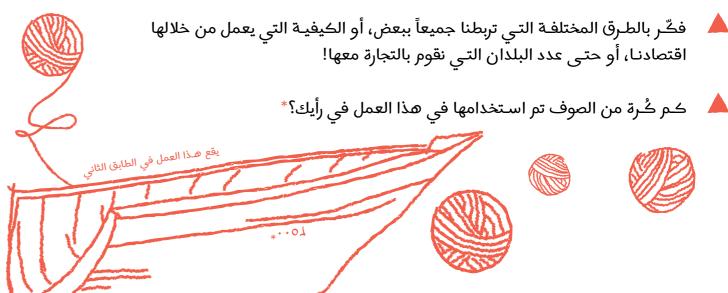
تشيهارو شيوتا فنانة يابانية تقيم في ألمانيا. على الرغم من دراستها لفن الرسم، إلا أنها سرعان ما شعرت أن فن التركيب يتيح لها أن تعبّر عن نفسها بشكل أفضل. غالباً ما تستخدم الفنانة مواد من الحياة اليومية تشعر أنها تحمل الكثير من الذكريات، وتمتد لتكوّن هذه الشبكات واسعة النطاق. وفي هذا العمل بالذات، استخدمت الفنانة قارباً من ساحة مراكب الجدّاف، والذي يقع قريباً جداً من مركز جميل للفنون في دبي.

تحمـل القـوارب العديـد من المعاني، فهي تحملنا من مكان إلى آخر، ولكن ما الذي
 تعنيه القوارب الشـراعية بالنسـبة إلى الإمارات؟ اكتب أفكارك هنا:

Think about the ways we are connected, or how our economy works, and even

which countries we trade with!

Using string, identify a journey or network that you would like to track. This could be the places you have visited in the world, or in Dubai, or your social network. Create labels of these places or people, and use string to connect those that have a relationship to you.

حدد رحلة أو شبكة ترغب في تتبّعها من خلال استخدامك لخيط. قد تمثّل هذه الرحلة أو الشبكة الأماكن التي زرتها في العالم أو في دبي، أو حتى شبكتك الاجتماعية. أنشئ تصنيفات لهذه الأماكن أو الأشخاص، واستخدم الخيط للوصل بين تلك النقاط المرتبطة بك.

Chiharu was inspired by the traditional boats of Dubai. Try to visit the creek in Bur Dubai and hop on an abra boat to get across to Deira, where you will get a closer look at some of the large Dhow boats. Try to think of their many journeys that are revealed by the boats aged wood. Are you tempted to create an installation using objects that are meaningful to you? What would that look like?

What is installation art?
Installation art is a large-scale, mixed media artwork, that is often designed to respond to a space. It has many dimensions, and sometimes you can even walk through it.

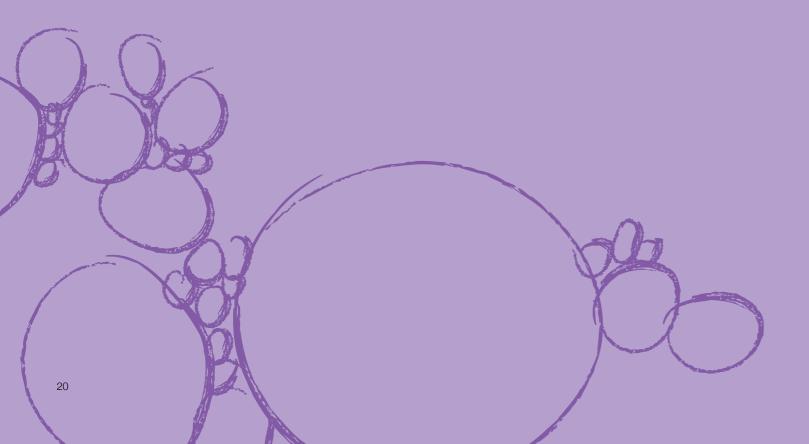
ألهمت قوارب دبي تشيهارو. حاول زيارة منطقة الخور في بر دبي واستخدام العبرة للوصول إلى منطقة ديرة حيث ستتمكّن من إلقاء نظرة أكثر قرباً على بعض القوارب الكبيرة. حاول أن تتخيّل الرحلات العديدة التي قامت بها تلك القوارب، والتي ينعكس تاريخها في قِدَم الأخشاب المستخدمة في صنعها. هل تجتذبك فكرة صنع تركيب فنّي من أشياء ذات معنى أو قيمة بالنسبة إليك؟ كيف سيكون شكل هذا التركيب؟

ما هو فن التركيبات الفنية؟

التركيب الفني هو عمل فني كبير الحجم، متعدد الوسائط، وعادة ما يُنتج للإستجابة إلى مساحة ما. قد تتعدّد مقاساته وأشكاله ويمكنك أحياناً أن تمشى من خلاله.

CRUDE

This exhibition explores oil as the driving force of social, cultural and economic transformation across the Middle East and North Africa, but also how it triggered many political challenges that we still experience today.

Latif Al Ani

- Many of the buildings in Latif Al Ani's photographs were built in Baghdad in the 1950s and 1960s. It was Al Ani's job to photograph how Iraq was becoming a 'modern' country, and his photographs are so meaningful because they depict the landscape, diversity and modernity of a growing Iraq.
- Sketch some of the buildings you see in the photographs. What do their features indicate? What makes them "Iraqi"?

لطيف العاني

م بناء العديد من مباني بغداد التي التقطتها عدسة لطيف العاني في فترة الخمسينيات والستينيات، وكانت مهمة العاني هي تصوير مظاهر تحوّل العراق إلى دولـة حديثـة، ممـا أضفى قيمة على صوره الفوتوغراًفية لأنهـا التقطت المناظر والتنوّع والحداثة في عراق آخذ بالتقدّم.

قـم برسـم بعـض المبانـي التي تراها في الصور الفوتوغرافية. ما الـذي تدل عليه معالم تلك المبانى؟ ما الذي يـدل قيها على أنها عراقية؟

تعكس صور لطيف العاني بغداد في بداية دخولها مرحلة الحداثة في فترة الخمسينيات - والستينيات وما تلاها. ارسم أو ابن أُفُق المدينة باستخدام أجسـام تمثّل فكرتك عن المدينة المثالية. كيف سيكون شكلها؟

Latif Al Ani's photographs depicted how the architecture of Baghdad was changing in the 1950s and 1960s. Draw or build a cityscape using found objects, that represents your idea of a dream city. What will it look like?

Ala Younis

Ala Younis was inspired by a film titled 'Al Bahithūn' about the lives of Iraqi men who go on a quest to find oil. Each has their own agenda. If you can construct a fantasy story about the discovery of oil, who would be the main characters, how would they find it, and what would they use it for?

Write down an introduction to your story here:

وجدت آلاء يونس فيلماً بعنوان «الباحثون» عن حياة الرجال العراقيين الباحثين عن النفط وعن أهدافهم المختلفة. إذا كان بإمكانك كتابة قصة خيالية عن اكتشاف النفط، فمن ستكون الشخصيات الرئيسية؟ وكيف سيعثرون على النفط؟ وما الذّي سيستخدمون النفط من أجله؟

اكتب مقدّمة قصتك الضالبة هنا:

Think of environmental and political events that have shaped your life and world today. How can you tell these stories using elements of fiction and fantasy? Send us your submissions to learning@artjameel.org!

فكر بالأحداث البيئية والسياسية التي شكّلت حياتك وعالمك اليوم. كيف يمكنك أن تروي تلك القصص باستخدام عناصر من الخيال والحلم؟؟ أرسـل لنا قصصك على !learning@artjameel.org

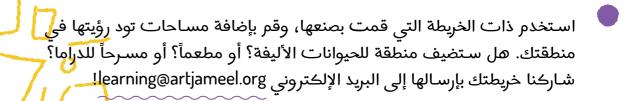
Hajra Waheed creates aerial maps of the neighbourhood she grew up in, and each map has a significance. Can you tell which are residential and which are corporate structures?

Create an aerial map of your neighbourhood. Make sure you highlight your favourite and most important spots. What are some things that you can't represent in a map?

تقوم هجـرة وحيـد بصنع خرائط جويّة للأحياء التي عاشـت فيهـا، حيث تتمتّع كل خريطة بأهميـة خاصـة للفنانـة. هل بإمكانك التمييز بين خرائط المناطق السـكنية والخرائط الأخـرى للأماكن التجارية؟

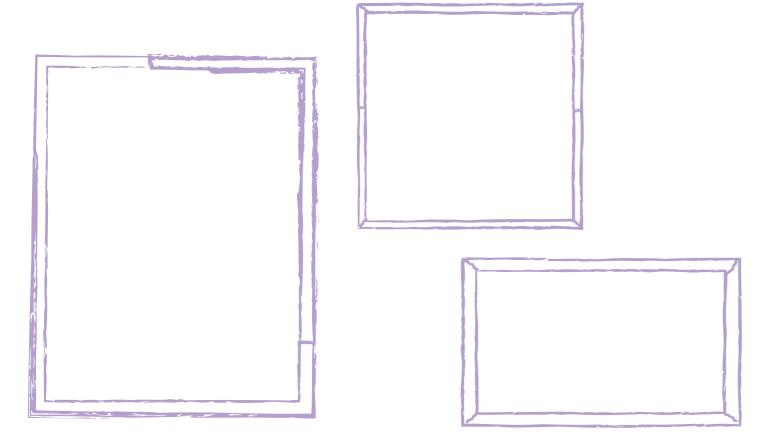
قم بصنع خريطة جويّة للمنطقة التي تسكن فيها مبيّناً الأماكن الأكثر أهمية وتلك المفضّلة لديك. ما هي بعض الأشياء التي لا يمكنك تمثيلها في الخريطة؟

Take out the same map you created, this time, add spaces that you would like to see in your neighbourhood. Would it be a dog park? A restaurant? A drama theatre? Share your submissions with us on learning@artjameel.org!

Houshang Pezeshknia

- Houshang Pezeshknia worked with an oil company and painted portraits of the people around him. When you are capturing someone in action, what elements do you need to include for the portraits to highlight their work?
- Draw quick portraits of people working around you. Aim to make 3 of them in under 10 minutes. Once you are finished, weave in the elements that distinguish what they do. Are they in uniform? Are they carrying out a work task?

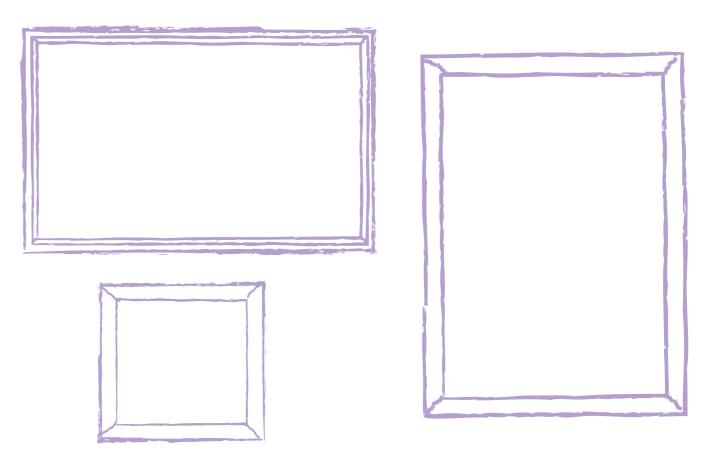

Historically, still life paintings and portraits were only reserved for people considered important or powerful. Artists began to challenge that notion when they chose different subjects and people to paint. By doing this, they were able to tell untold stories and represent other histories.

Draw portraits and sketches of everyday things that are important to you. Reflect on how, by drawing these images, you are giving these subjects the opportunity to tell their story.

هوشانج بیزیشکنیا

- عمل هوشانج بيزيشكنيا مع شركة نفط. حيث قام برسم بورتريهات للأشخاص من حوله في ذلك الموقع. ما هي العناصر التي تحتاج إلى إدراجها في الرسومات لإبراز عمل الأفراد عند رسمهم وهم يعملون؟
  - ارسـم بورتريهات سـريعة للأشـخاص من حولك، وحاول رسـم ثلاثة منهم في أقل من ١٠ دُقائِق، بعد انتهائـك مـن هذه المهمة، قم بدمج العناصر التـي تميّز ما يعمله هؤلاء ٱلأشخاص في كل صورة. هل يرتدي هؤلاء الأشخاص زيّاً معيّناً؟ أو هل يقومون بعمل معیّن فی رسوماتك؟

كانت لوحات وبورتريهات الحياة الساكنة في الماضي مخصصة فقط للأشخاص من ذوي الأهميـة أو النَّفُوذ، وبـدأ الفنانون في تحدّي هذه الفكـرة عند اختيارهم مواضيع وأشخاصاً آخرين لرسمهم. ومن خلال ذلك، أصبح الفنانون قادرين على رواية قصص كانت مجهوله قبل ذلك، وتمثيل تواريخ أخرى غير تلك التي تم توثيقها سابقاً.

ارسـم بورتريهات وصوراً لأشياء يومية مهمة بالنسـبة لك. تأمل الكيفية التي يتيح من خلالها الرسم الفرصة لثلك الأغراض لرواية قصتها.

Monira Al Qadiri

Monira Al Qadiri created a levitating oil drill sculpture and also three more oil drill sculptures shaped like flowers. For an object to levitate or float, it would either be suspended or in a space where there is no gravity.

How do you think the shapes, colours and special effects add a layer of meaning to the work? Do they feel more powerful, extra terrestrial and futuristic?

How do you think that OR-BIT 1 is mysteriously levitating? Write down your thoughts here:

منيرة القديري

قامت منيرة القديري بتكوين مجسّم يمثّل مثقاب حفر للنفط تم رفعه، بالإضافة إلى ثلاثة مجسّـمات لمثاقيب تشـابه الزهور في شـكلها. يتطلب رفع جسـم في الهواء تعليقه في مكان خالي من قوة الجاذبية الأرضية.

▲ كيف تعمل برأيك الأشكال والألوان والمؤثرات الخاصة على إضافة المزيد من المعنى إلـِ العمل؟ هل تشعر بأن هذا التأثير الخاص قد جعل العمل أكثر قوة وفضائية ومستقبلية؟

كيف تعتقد بأن عمل OR-BIT ا يعوم في الهواء بهذا الشكل؟

Monira Al Qadiri chose to make her sculpture Flower Drill shaped like drills but resemble flowers in a two-tone lustrous car paint to symbolise the many colours that emerge on the surface of oil - have you seen the rainbow like pattern oil can form on water? Although they are shaped like flowers, they do have a monster like element to them. Do you think they can still be flowers, considering that the material used is not as delicate?

Can you think of shapes and forms that have been used as symbols to represent the opposite of what they originally stand for?

صنعت منيرة القديري مجسّمها زهرة الحفر على شكل مثقاب نفطى يش<mark>ب</mark>به الزهور في شكله، وقد تم طلاؤه باستخدام طلاء لامع ثنائي اللون يُستخذَم في طلاء السيارات، وذلك في تمثيل للألوان العديدة التي تظهر عائمة على سطح مادة النفط. هل رأيتم سابقاً ذُلك القوس قرَّح النفطي عندما يطفو على الماء؟ وعلى الرغم من أنها تشبه الزهور في شكلها، إلا أن هذه المنحوتات تحتوي على عنصر وحشى. هل تعتقد أنه لا يزال من الممكن أن تكون هذه المنحوتات زهوراً، خاصة وأن المواد المستخدمة في ا<mark>ل</mark>منحوتة هي بعيدة عن رقّة الزهور؟

هل يمكنك التفكير في أشكال وهيئات تم استخدامها كرموز لتمثيل عكس غرضها الأصلي؟

Hassan Sharif

Throughout Hassan Sharif's life, he built installations with objects that he would find in souqs and bazaars. Many of the things were mass-produced, and appeared in the UAE for the first time after the discovery of oil. *Slippers and Wire* uses rubber flip flops which are cheap to purchase, but somehow, piled together, they almost make a monument.

What is a monument?

A monument is a building or a structure that normally celebrates an event or person. It carries a lot of meaning.

- Have you ever made your own clothes or shoes? Follow these instructions to learn how to make your own flip flops out of cardboard and newspaper!

  You can decorate them once they are complete!
  - 1. Use your foot to trace its width on a piece of cardboard
  - 2. Leave space on top of your foot to create a t-shape
  - 3. Fold the top of the 't' horizontally and vertically
  - 4. Tuck the folds into each other
  - 5. Place the flip flop on a sheet of newspaper
  - 6. Fold the newspaper onto it and tape it
  - 7. Decorate your final pair of shoes!
  - 8. Try them out!
- Collect objects found around your home and place them in front of you. Try to understand why you deliberately chose those objects and what is the common thread between them? For example, if you chose a hairbrush and a flower vase, could the bristles of the hairbrush feel similar to the stems of the flowers in the vase?

Piece the objects together using tape, string or glue and take a look at your final sculpture. What would you call it and what does it represent?

صَنَع حسن شريف خلال مسيرته المهنية تركيبات فنية باستخدام أغراض عثر عليها في الأسواق والبازارات، وكان العديد من الأغراض التي قام باستخدامها من تلك التي تُنتَج بكميات كبيرة، والتي ظهرت في الإمارات لأول مرة بعد اكتشاف النفط. فنرى استخدام عمل خِفاف وأسلاك للخُفّ المطاطي رخيص الثمن، والذي أصبح عند تركيبه مع أشباهه صرحاً فنيّاً.

ما هو الصّرح؟

الصَرح هو جسم مشيّد أو هيكل يحتفي عادة بحدث أو شخص ما ويحمل الكثير من المعاني.

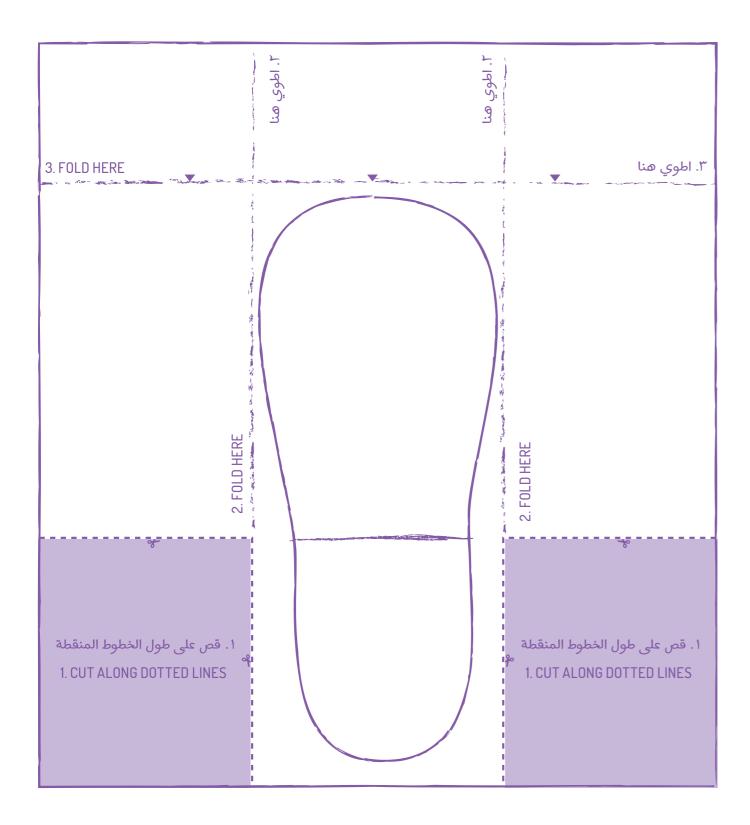
هل سبق لك صنع ملابسك أو أحذيتك؟ اتبع الخطوات التالية لتتعلم كيفية صنع خُفٌ لك باستخدام الورق المقوّى وورق الصحف! بإمكانك تزيين الخُفّ بعد الانتهاء من صنعه!

- تتبّع شكل قدمك بالقلـم على قطعة من الورق المقوى
- آ. اترك مساحة أعلى قدمك المرسومة ليكوّن الخُفّ شكلاّ يشبه حرف
   «T» بالانحلينية
  - . اثن الجزء العلوى من شكل «T» أفقياً وعمودياً
    - ٤. اثن الطيّات تجاه بعضها
    - ٥. ضع الخُفّ على ورقة الصحيفة
    - ٦. اثن الصحيفة على الخُفّ وقم بلصقها عليه
      - ٧. زيّن الشكل النهائي للخُف!
        - ۸. ﴿ جِربِ ارتداءه!

قـم بجمـع أغـراض تجدها في منزلك وضعها أمامك. حاول أن تفهم سبب اختيارك لهذه الأغراض بالتحديد وما هو العنصر المشترك بينها. على سبيل المثال، إذا اخترت فرشاة شعر وإناء زهور، فهل من الممكن أن شُعَيرات فرشاة الشعر تبدو مشابهة لسيقان الزهور في المزهرية؟

قم بوضع الأجسـام سـوية باسـتخدام الشـريط اللاصق أو الحبال أو الصمغ ومن ثم ألقِ نظرة على المنتوج النهائي. ما هو الاسـم الذي سـتطلقه على هذا العمل وماذا يمثّل العمل بالنسبة إليك؟

تعليمات لتصميم الخُفّ

تكليفات فنية **COMMISSIONS**

Lara Favaretto Blue Velvet

COMMISSIONS

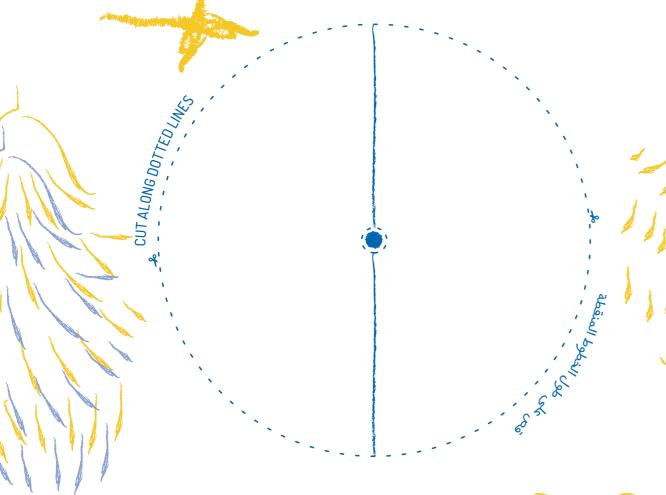
لارا فافاريتو المخمل الأزرق

Lara Favaretto is an artist from Italy. The artist's practice is very playful and enjoys interacting with space and people. Would you ever have imagined seeing car wash brushes spinning in an art space?

Paint different patterns on these lazy susans and spin them away. How do the colours blend into each other in movement? It is ideal to try this with two colours in a very simple pattern.

لارا فافاريتو فنانة إيطالية تتمتّع أعمالها بأسلوب مرِح، كما تستمتع الفنانة بالتفاعل مع المساحة والجمهور. هل تخيلت يوماً أنك سترى فرشاة محل غسيل السيارات في مساحة فنية؟

قـم بتلويـن الأنمـاط على هذه الأطباق المتحركة ومن ثم قـم بدفعها بلطف كي تدور. كيـف تمتـزج الألـوان في تلك اللحظة من الحركة؟ إن أفضـل طريقة لتجربة ذلك هو باسـتخدام لونين في نمط بسـيط جداً.

Blue Velvet has a magical way of transforming car wash brushes into dramatic dancing objects. Can you think of other moving objects that can be made into a similar piece?

المخمل الأزرق هو أسلوب سحري لتحويل فرشاة محل غسيل السيارات إلى عرض دراماتيكي راقص. هل تستطيع التفكير بأجسام متحركة أخرى يمكن استخدامها في مشروع مشابه؟

36 ▲ WALK MAKE REFLECT التأمل Liming Make Reflect

Alia Farid and Aseel Al Yaqoub

Contrary Life: A Botanical Light Garden Devoted to Trees

Aseel Al Yaqoub and Alia Farid are artists from Kuwait who created a garden inspired by the many botanical gardens you can see at the Centre, except, this one is made entirely out of light! Take a walk around their garden. Try to view the garden from many different angles.

Imagine if you had to design your own garden for the Jameel Arts Centre. What would it look like? Would you use local plants? Would it have a play area? Could members of the community grow their own vegetables? Send your designs to learning@artjameel.org!

عالية فريد وأسيل اليعقوب

الحياة المعاكسة: حديقة نباتية مضيئة مخصصة للأشجار

أسيل اليعقوب وعلياء فريد فنانتان من الكويت قامتا بإنشاء حديقة مستوحاة من الحدائق النباتية العديدة الموجودة في المركز، فيما عدا أن حديقة الفنانتين مصنوعة كلياً من الضوء! خذ جولة في حديقتهما. حاول مشاهدة الحديقة من زوايا مختلفة.

تخيل لو كان عليك تصميم حديقة خاصة بك في مركز جميل للفنون، فكيف ستبدو تلك الحديقة؟ هل ستستخدم النباتات المحلية؟ هل سيكون هنالك منطقة لعب فيها؟ هـل يمكـن لأفراد المجتمع زرع الخضروات الخاصة بهم فيها؟ أرسـل تصميماتك إلى learning@artjameel.org!

مدخل

ENTRANCE

The artists used artificial plant lights to create this garden, which created a myriad of different colours, shadows and effects.

Experiment with different light sources you can find at home. You can cover them with coloured filters using transparent or tissue paper, or cut out patterns from cardboard to create lanterns.

استخدمت الفنانتان أضواء نباتية اصطناعية لإنشاء هذه الحديقة، مما كوّن عدداً لا يحصى من الألوان والظـلال والتأثيرات المختلفة.

قـم بتجربـة مصادر الضـوء المختلفة في منزلك. يمكنك تغطيتها باسـتخدام فلاتر ملونة مصنوعـة مـن الورق الشـفاف أو المناديل، أو قص أنماط مـن الكرتون لصنع فوانيس.

WALK MAKE REFLECT

▲ المشي

Your Garden حديقتك الخاصة

حديقة جداف ووترفرونت للفنون JADDAF WATERFRONT SCULPTURE PARK

▲ WALK ■ MAKE ■ REFLECT

Talin Hazbar and Latifa Saeed

Left Impression

Sometimes, works require you, the audience, to activate them and become part of the artwork itself. Such is the case with the installation inspired by the Emirati majlis, *Left Impression*. Grab a seat!

In a majlis, many inspiring philosophical conversations, political debates and storytelling can take place comfortably for hours. Enjoy sitting on these ceramic seats and think of stories and conversations you would like to have, and start having them! Think of questions that prompt people to give long answers, here are some ideas that you can ask the people around you:

- What were your favourite works at the Jameel Arts Centre so far and why?
- What is your favourite city in the world?
- What is your favourite way to make art?

The seats were actually made using the pottery technique of wheel throwing. Are you familiar with this? Wheel throwing can be very challenging, and many times it can go wrong if the positioning of the hands against the clay isn't quite right. The artists pushed the craftsmen to actually make mistakes, and sometimes making mistakes or letting go, can create some really great experiments.

تالين هازبار ولطيفة سعيد الانطباع الآخر

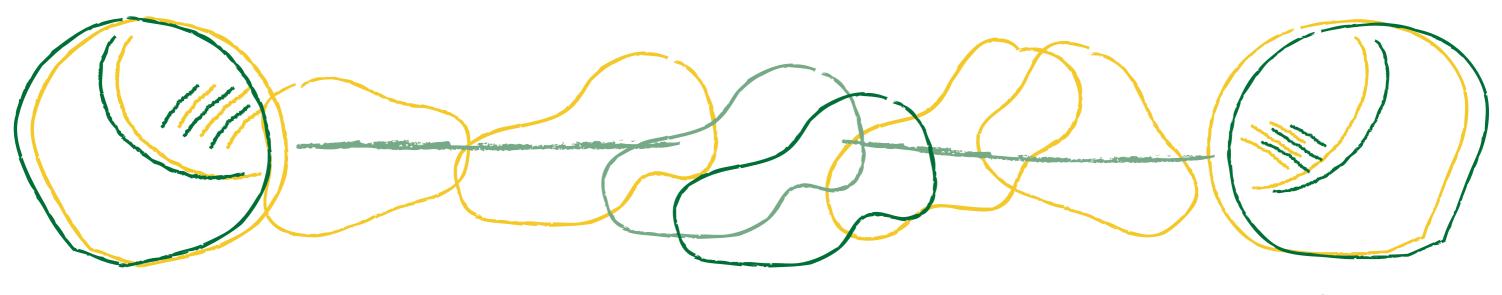
تتطلب الأعمال الفنية في بعض الأحيان مشاركة من الجمهـور لتفعيلها، مما يجعل الجمهـور جـزءاً مـن العمل ذاته. وهذا هو الحال مع هذا التركيب الفني المسـتوحى من المجلـس الإماراتي التقليدي وعنوانه الانطبـاع الآخر، فتفضل بالجلوس!

إن المجلس التقليدي موقع يمكن فيه إجراء العديد من المحادثات الفلسفية الملهِمة والمناقشات السياسية، ورواية القصص لساعات طوال في مكان مريح. استمتع بالجلوس على هـذه المقاعد الخزفية وفكّر بالقصص والمحادثات التي تود طرحها، ومن ثم باشر فيها! فكّر في الأسئلة التي تشجّع الأشخاص على إعطاء إجابات طويلة، وفيما يلى بعض الأفكار التى يمكنك طرحها على الأشخاص من حولك:

- مـا هـي الأعمـال المفضلة لديك في مركز جميـل للفنون حتى الآن ولماذا؟ - مـا هي مدينتـك المفضلة في العالم؟

- ما هي طريقتك المفضلة لصنع الفن؟

تم صُنع هـذه المقاعد باستخدام عجلة الخزف، فهل تعرف ما هـي؟ إن عملية صنع الفخار باستخدام عجلة الخزف هي عملية قد تكون في غاية الصعوبة، وقد تفشل المحاولات في العديد مـن الأحيـان إذا لم يتم وضع اليدين في المكان السليم خلال العملية. وقد شجّعت الفنانتان الحِرفييـن على ارتكاب الأخطاء أثناء صنعهـم لتلك المقاعد، حيث أن عـدم السيطرة أو ارتكاب الأخطاء قد ينتج عنه بعـض التجارب الرائعة للغاية.

or as photographs.

لأيقة جداف ووترفرونت للفتور

دایفید ناش

عمود متفحّم

🔺 دايفيد ناش فنان بريطاني يتخصص في فن الأرض.

🛕 ما هو فن الأرض؟

فن الأرض هو شكل من أشكال الفنون الذي يتم عمله مباشـرة في الطبيعة والم<mark>ش</mark>هد الطبيعـى، وذلـك باسـتخدام المواد المتاحة في تلـك البيئة. وعلى الرّغم من أن حج<mark>م</mark> هـذا النـُّوع مـن الفـن هو غالباً كبير إلى درجة ُّتمنع عرضه فـى صالة فنيَّة، إلا أنه يمكن مشاهدة هـذه الأعمال الضخمة في موقعهـا الفعلى أو كصور فوتوغرافية.

قام دايفيد ناش بنحت جذع شجرة ثم استخدم شعلة اللِّحام لتفحيم الخشب، مما أدّى إلى تغيير المادة الخام للعمل.

إذا كنت ستقوم بصنع عمل فني أرضى باستخدام المواد المتاحة حولك، فماذا سيكون هذا العمل؟

David Nash is a British artist who produces Land Art.

What is Land Art? Land Art is a form of art that is made directly in the landscape and in nature, using the materials available within it. Although it can often be too large to fit into a gallery, one can either view these monumental works on site,

David Nash carved out a tree trunk and then used a blowtorch to char the wood, changing the material.

If you were to create a land art piece using materials around you, what would they be?

An obvious and easy way to create land art would be on the beach! Sand is such a malleable and tactile material, that can be moulded into many shapes, not to mention the textures and patterns shells can give too. Try to create an artwork the next time you're on the beach, and send us images to learning@artjameel.org!

إن أوضح وأسهل طريقة لتكوين فن الأرض هي على الشاطئ! فالرمل مادة مرنة وملموسة يمكن قولَبتها في العديد من الأشكال، ناهيك عن ما يضفيه قوام المادة والقوالب التي يمكن استخدامها إلى العمل الفنّي. حـاول تكوين عمل فني عند ذهابك إلى الشـاطئي في المرة القادمة وأرسـل لنا الصور إلىّ learning@artjameel.org!

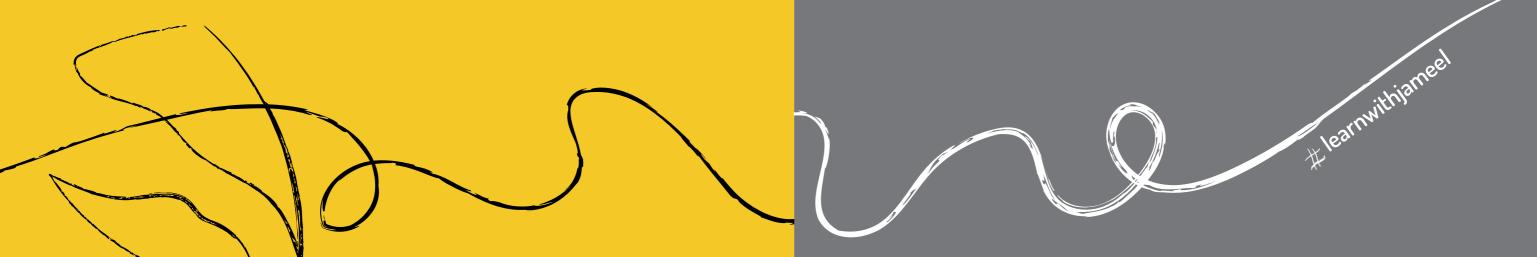

REFLECT

110	
*	
11/2	

Learning is at the heart of Art Jameel initiatives and central to the organisation's thinking and collaborations. Our approach considers the arts as a prism for lifelong learning with programmes beginning at primary ages and continuing through to post-graduate level, in addition to community events open to all.

A diverse spectrum of engaging opportunities is dedicated and adapted for children, students, educators and professionals, including creative workshops, talks, pilot projects and tailor-made resources.

Jameel Arts Centre aims to provide an inclusive and engaging environment for learning, and to contribute to the wider Art Jameel mandate – to nurture open and connected communities. كمن التعلّم في قلب مبادرات مركز جميل للفنون، وهو مبدأ محوري في فلسفة المنظمة وفي التعاونات التي تقوم بها. وينظر نهجنا إلى الفنون كمنبر للتعلم مدى الحياة ابتداء بالبرامج في المرحلة الابتدائية وحتى مرحلة الدراسات العليا، ذلك إلى جانب الفعاليات المجتمعية المفتوحة للجميع.

يهدف مركز جميل للفنون إلى توفير بيئة شاملة وتفاعلية للتعلم، والإسهام في رسالة فن جميل الأوسع من احتضان وتعزيز لمجتمعات منفتحة ومترابطة.

