مركز جميل للفنون دليل الأدوات التعليمية

JAMEEL ARTS CENTRE
Learning Kit

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.

#learnwithjameel learning@artjameel.org 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:

نتجوّل ونطالع الأعمال الفنيّة في أرجاء المعرض، فنجد أنفسنا منجذبين إلى أعمالٍ توّلد فينا شعوراً معيّناً نتيجة الصوت أو الحركة أو الألوان. نبدأ من خلال **المشي** في أرجاء المعرض والمركز، وهي العملية التي تولّد أولى الأسئلة والتفاعلات مع وحول الأعمال الفنيّة.

> 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.

مركز جميل للفنون جداف ووترفرونت - دبي دولة الإمارات العربية المتحدة

Jaddaf Waterfront - Dubai

Jameel Arts Centre

UAE

WALK

Tips for walking through our exhibitions

- Take one broad look at the entire room, what catches your eye?
- 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

تجوّل

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 المتحركة،
 هل تجذبك تلك الأعمال إليها أولاً؟
 - · اقترب من العمل الفني وحاول أن تتخيل كيف قام الفنان بصنعه وما الذي كان يدور في فكره وقتها
 - · فكّر في المواد والوسائُه الفنية المستخدمة لإنتاج العمل
 - · اقضِ مَّدة 5-10 دقائق في رسم الأعمال في المساحات المخصصة في هذا الكتيّب
 - · فكّر في المشاعر التي يولّدها العمل الفنّي 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!

اصنع

بعض الملاحظات المتعلقة بالابتكار

- لا تقلق إذا كانت المواد التي ترغب باستخدامها غير متوفرة لديك: كن مبدعاً وابحث عن طرق أخرى لتنفيذ التمرين والمَهام تذكر أنه يمكنك دائماً إعادة صنع المشروع مرة أخرى!
- لا تكن متوتراً عند صنعك شيئاً: ما عليك سوى البدء في عمله!
 - أجرٍ 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!

REFLECT

Tips for reflecting

- 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

تأمل

ملاحظات حول التأمل

- · الآن وقد غادرتَ 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 اصنع 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 تزودك كتيبّات المعرض بلمحة عن بعض
 المعلومات الأساسية والاطّلاعات حول هذا الموضوع

غرف الفنانين ARTIST ROOMS

SEHER SHAH WITH RANDHIR SINGH

Seher Shah is an artist whose work explores ideas around space, landscapes, objects and architectures. She is exhibiting two works and a collaborative body of work with photographer Randhir Singh who has an architecture and photography background.

As you observe the works, can you think of which building details are familiar to you? Observe how precise the lines of Seher's work are. What tools do you think were needed to make these drawings?

The photographs are inspired by Brutalist architecture. Can you think of why this particular style of architecture from the 1970s is still important and inspiring today?

Brutalist architecture is a style of architecture that descended from the Modernist movement of the early 20th century and flourished from the 1950s to the 1970s. It is a style that is considered to be more functional and utilitarian as opposed to being decorative. Most often, construction materials are exposed in these structures, and concrete tends to be the winning material to work with.

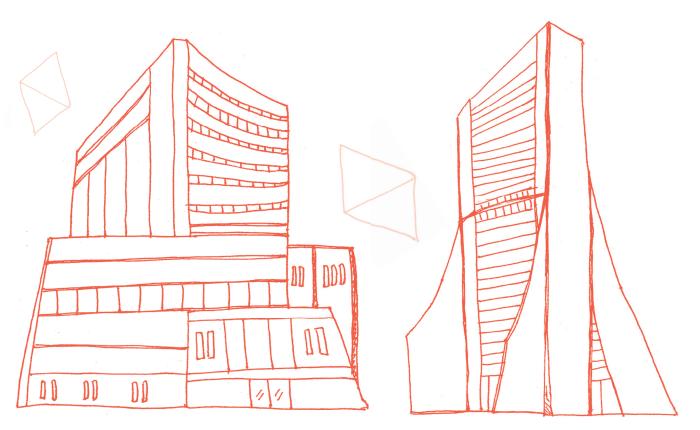
سيهير شاه وراندهير سينغ

تتمحور أعمال الفنانة سيهير شاه من رسومات، ومجسمات، ومطبوعات حول المساحات والمناظر الطبيعية وعلم الجماليات. تقدم صالة العرض عملين فنيين للفنانة، بالإضافة إلى عمل فني مشترك مع المصور وراندهير سينغ، الذي يهتّم عمله بالتصوير والعمارة أيضاً.

أثناء تجولك في المعارض لرؤية أعمال الفنانة سيهير شاه الفنية هل يمكنك ملاحظة أي تفاصيل مألوفة بالنسبة إليك؟ لاحظ مدى دقة تفاصيل أعمال سيهير، هل يمكنك تخمين الأدوات التي تم استخدامها لعمل هذه الرسومات؟

> الأعمال الفنية مستوحاة من نمط العمارة القاسية، ترى هل يمكنك تخمين لم لا يزال هذا النمط المعين من العمارة، مهمًا وملهمًا حتى اليوم؟

نمط العمارة القاسية، هو نمط معماري استوحى ميّزاته من الحركة الحديثة للعمارة في بدايات القرن العشرين، وازدهر في فترة الخمسينات حتى السبعينيات من القرن العشرين. يعتبر هذا النمط من العمارة وظيفي وعملي أكثر من كونه جمالي. أكثر ما يميز هذا النمط المعماري هو إظهاره مادة البناء الأساسية بشكل واضح حيث غالباً ما يتم اعتماد الخرسانة أو (الكونكريت) كعنصر أساسي في البناء.

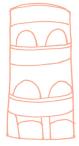
سبهير شاه وراندهير سينغ SEHER SHAH WITH RANDHIR SINGH

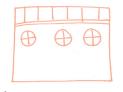
Using only a ruler and a pencil, draw a version of your home that is slanted, what would it look like?

Brutalist buildings combine multi-purpose functions, so that different clusters contain housing, a sports complex, gardens, playgrounds, libraries, amenities and more. Design a Brutalist-style public building based on these principles using a french curve ruler. What facilities would this building have? What functions can round curves have?

باستخدام مسطرة وقلم رصاص، ارسم نسخة لمنزلك بتصميم منحرف. كيف سيبدو شكل المنزل؟

تخدم المباني المصمّمة على هذا الطراز المعماري وظائف عدة، حيث يضّم كل مجمّع مساكن ومركز رياضي وحدائق وملاعب ومكتبات ووسائل الترفيه وغيرها. قم بتصميم مبنى معتمداً نمط العمارة القاسية باستخدام مسطرة رسم المنحنيات. ما هي التجمعات التي يضمّها المبنى؟ ما هي المرافق التي توّد أن تضمّها إلى المبنى، وما هي الوظائف التي يمكن أن تحتويها المنحنيات الدائرية؟

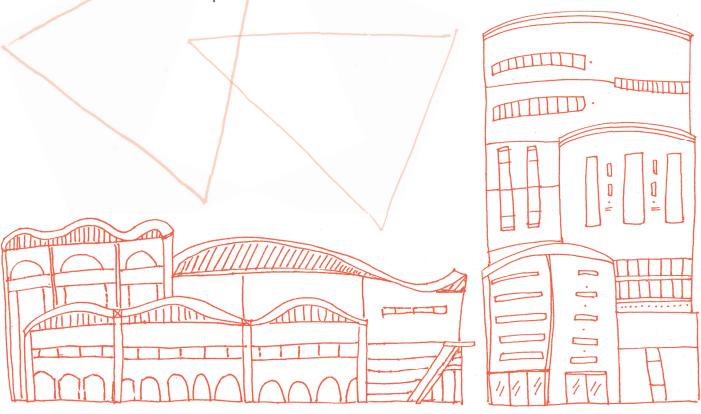

There is geometry everywhere, in all aspects of our lives. On your next car ride journey, count how many triangles you can spot (even the invisible ones) in buildings, signs, trees and cars. Play this game with your friends and see who can come up with the highest count!

Commercial centers in the UAE which flourished in the 1970s adorn Brutalist-style buildings and represented the dawn of a new era. In Deira, just a stone's throw away from the heritage area and the traditional souqs, you will find plenty of residential buildings and mosques built with Brutalist features. Take your camera, and document these features up close.

يدخل علم الهندسة في جم<mark>ي</mark>ع جوانب حياتنا. خلال رحلتك بالسيارة، قم بتعداد عدد المثلثات التي يمكنك رؤيتها، حتى تلك المخفية منها في المباني والعلامات والأشجار والسيارات من حولك. شارك اللعبة مع أصدقائك واكتشف أى منكم باستطاعته جمع أكبر عدد من المثلثات.

تشتهر المراكز التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي ازدهرت في السبعينيات باستخدام نمط العمارة القاسية والتي عكست ولادة حقبة معمارية جديدة للبلاد. وفي منطقة ديرة، بالقرب من المناطق التراثية والأسواق القديمة ستجد الكثير من المباني السكنية والمساجد المبنية بنمط العمارة القاسية. احمل الكاميرا الخاصة بك وقم بتوثيق هذه المباني عن قرب.

SUGGESTED READINGS FROM THE JAMEEL LIBRARY

القراءات المقترحة من مكتبة حميل

Seher Shah: The Lightness of Mass
Brute Ornament, edited by Murtaza Vali
Vitamin D2: New Perspectives in Drawing
Shooting space: architecture in contemporary photography,
edited by Elias Redstone
WTD Publications
ai: Behind the Scenes, edited by Ialal Abuthina and Yasser Shes

Dubai: Behind the Scenes, edited by Jalal Abuthina and Yasser Sheshtawy Memories of Satwa, edited by Jalal Abuthina and Yasser Sheshtawy The World of Perception, by Merleau-Ponty

HEMALI BHUTA

Hemali Bhuta is an artist who explores transitory spaces and uses found material to create her sculptures.

A transitory space is a space that lies between two prominent spaces. It can be seen as a gap, part of a journey or what is in-between.

Can you think of transitory spaces in your daily life?

As you observe the different sculptures, do you think they are all connected to each other somehow? Why is there a stained, folded rug on the floor? Where do you think these sculptures come from? Where do you think they are going?

Out of three different pieces of paper, create three carpets with detailed patterns or colour in the carpets in your Learning Kit. As you create these, allow for the first one to remain as it is. With the second carpet, think of what would happen to it after it has been used several times. Will it look more creased? Will it have foot prints?

For the third carpet, fold it up as if it were going to be discarded. Observe the three carpets and try to think, which one is important to you? The brand new one? The one that is being used? or the one that has a history and a past of being used?

Using spices and vegetables, make your own natural dyes and experiment with the hues and tones they can leave on paper or fabric.

For bold and long lasting colours:

- · Bring your selected colour source to a boil
- · Add vinegar to the mixture
- · Allow the dye to cool down before you use it
- Paint onto paper or dip fabric directly into the mixture
- Suggested colours: turmeric for yellow, purple cabbage with baking soda for blue, onion skins for burnt orange, beetroot for crimson and coffee for brown

هیمالی بوتا

تصنع الفنانة المجسمات بهدف استكشاف المساحات واللحظات العابرة باستخدام مواد عضوية وطبيعية.

إن المساحات واللحظات العابرة ما هي إلا فترات تقع بين حدثين رئيسيين، يمكن أن تفسر على أنها فجوة أو جزء من رحلة أو مل يحدث بين اللحظة والأخرى.

هل بإمكانك التفكير في لحظات عابرة حدثت لك خلال يومك؟

من خلال تجوّلك في المعرض، هل تعتقد أن هناك رابط يجمع بين الأعمال المعروضة؟ لم توجد سجادة مطوية ملطخة على الأرض؟ من أين أتت هذه المجسمات؟ وأين ستنتهى؟

في ثلاث ورقات، قم برسم ثلاث سجادات بأنماط مختلفة.

عند انتهائك من الرسمة الأولى اتركها جانباً وقم برسم السجادة الثانية. تخيل كيف من الممكن أن يكون شكلها بعد أن تم استخدامها عدة مرات. هل ستبدو مجعدة أكثر؟ هل ستظهر عليها آثار الأقدام؟

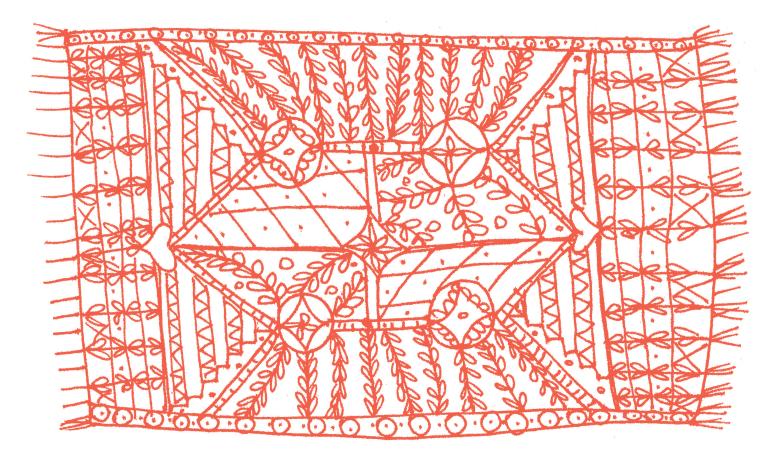
أما الرسمة الثالثة، قم بطي الورقة كما لو كان سيتم التخلص منها. الآن، انظر إلى الرسومات الثلاثة، أي منها تُفضّل؟ الأولى؟ أو التي يتم استخدامها؟ أو الرسمة التي تدل على أنها استُخدمت واستهلكت من قبل؟

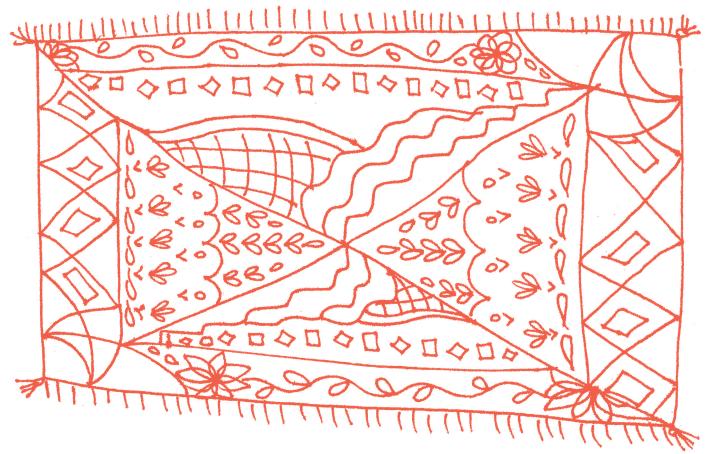
اصنع صبغات طبيعية باستخدام التوابل والخضراوات واختبر الألوان والأطياف والأشكال التي تتشكل على الأوراق والأقمشة.

تعليمات لصناعة ألوان ساطعة:

- · قم بغلى «مصدر الألوان» الذي اخترته
 - ٠ أضف الخل إلى الخليط
- · اسمح للصبغة أن تبرد قبل استخدامها
- · استخدم الطلاء على الورق أو اغمس الورق مباشرة في الخليط
- · الألوان المقترحة: الكركم للون الأصفر والملفوف البنفسجي مع بيكربونات الصودا للأزرق،

والبصل للون البرتقالي الباهت، والشمندر للون القرمزي والقهوة للون البني هیمالي بوتا HEMALI BHUTA

▲ WALK ■ MAKE ● REFLECT

There are many materials available today that have been manufactured and sold for a cheaper cost, even though they are made to look valuable. Plastic grass, artificial flowers and marble printed wallpaper can be found everywhere. Do you believe they carry a new kind of value, or are they a currency of modern life?

Identify a transitory space close to you, and try to visit it several times. Each time you visit, make notes, observations or sketches of what you see, hear or feel, without referring back to your previous notes. After doing this exercise multiple times, reveal and read through all your notes. Did your observations of this transitory space evolve?

هناك العديد من المواد المتاحة اليوم التي يتم تصنيعها وبيعها بتكلفة أقل على الرغم من أنها مصنوعة لتبدو ذات قيمة، منها العشب البلاستيكي والزهور الاصطناعية وورق الجدران المصنْع كشكل الرخام. هل تعتقد أنها تضيف أي قيمة جديدة على حياتنا، أم أنها ضريبة متطلبات الحياة العصرية؟

قم بتحديد مكان عابر أو مساحة مؤقتة قريبة منك وحاول زيارة المكان عدة مرات. قم بتدوين ملاحظات أو ارسم ما تراه أو تسمعه أو تشعر به في كل مرة دون الرجوع إلى ملاحظاتك السابقة. وبعد عدّة زيارات متكرّرة، اقرأ جميع ملاحظاتك، هل تطورت ملاحظاتك حول هذا المكان العابر؟

Indian Highway, edited by Khathleen Madden and Thierry Prat Power of Material / Politics of Materiality, edited by Susanne Witzgall and Kerstin Stakemeier

گ تجوّل ■ اصنع ● تأمل # WALK ■ MAKE ● REFLECT

FARAH AL QASIMI

فرح القاسمي

Farah Al Qasimi is a photographer who currently lives in New York and hails from Ras Al Khaimah. Her works are concerned with ideas of representation of everyday life, particularly, how Dubai is represented through photography.

تعّد فرح القاسمي مصورة فوتوغرافية من رأس الخيمة، تقيم حالياً في نيويورك، وتعكس أعمالها صور شخصية ومركّبة للحياة اليومية في دولة الإمارات العربية المتحدّة، وتهتم بالكيفية التي تظهر فيها مدينة دبي في الصور الفوتوغرافية.

As you explore Al Qasimi's portraits, can you identify elements that make them 'Emirati' or familiar to our everyday lives?

عند مشاهدة لوحات الفنانة فرح القاسمي هل يمكنك استشفاف عناصر تجعلها «إماراتية» أو مألوفة في حياتنا اليومية؟

Do the photographs have a performative, and dramatic element to them?

هل تحتوي الصور الفوتوغرافية على عنصر أدائي أو درامي؟

What role do you think the bright colours play in telling a story about the photographs?

ما هو الدور الذي تلعبه الألوان الساطعة في سرد قصة عن الصور الفوتوغرافية؟

Think of a scene you encounter everyday that you would like to photograph. Find ways to exaggerate this scene through props, movements and angles.

فكر في مشهد ترغب بتصويره. حضّر بعض الإضافات من أدوات تصوير وزوايا وطرق تصوير مختلفة تمكنك من إضفاء بعض مشاهد المبالغة على الصورة.

Suggested props: inexpensive lights, colourful acetate and textiles can transform your photos instantly

الأدوات المقترح استخدامها: إضاءة، وعدسات ملونة، وأقمشة مختلفة يمكن أن تغيّر شكل الصورة.

Proceed to take three photographs using a camera or phone at different stages of the set up. During the editing process, experiment with adding filters, effects and play with the saturation.

قم بالتقاط ثلاث صور فوتوغرافية مختلفة من خلال تحضير شكل مختلف للمشهد في كل مرة. أثناء عملية المونتاج قم بتحرير الصور عن طريق استخدام الفلاتر المختلفة أو من خلال تغير الألوان أو الإضاءة أو التباين اللوني.

Display three versions of the scene that you put together. How effective were the props and editing at creating a more theatrical version of an everyday encounter?

الآن، إعرض النسخ الثلاث للمشهد الذي صممته، ما مدى فعالية الأدوات والمونتاج في ابتكار نسخة مسرحية للمشهد الذي أردت تصويره؟

فرح القاسمي فرح القاسمي

Find one item in your home that you use everyday. It could be a blanket, bar of soap or a couch. Create a journey for this item. Begin with where and how it was made; think of the different processes and people that had to assemble and work on this product. How do you think it got to Dubai? What choices led to this item being included in your home and everyday life?

ابحث عن منتج واحد في منزلك تستخدمه بشكل يومي. يمكن أن يكون بطانية، قطع صابون، أو أريكة. قم بابتكار مرحلة تطور المنتج الذي اخترته. ابدأ من أين وكيف تم صنعه، فكر في العمليات المختلفة والأشخاص الذين شاركوا في صناعة هذا المنتج. كيف تعتقد أنها وصلت إلى دبي؟ ما هي الخيارات التي اتخذتها والتي أدت إلى وجود هذا المنتج في منزلك وحياتك اليومية.

Take a portrait using your camera of someone without them being in the picture. How would that work? Would you ask them to cast a shadow into the frame? Would you photograph a piece of clothing or accessory that represents them?

حاول التقاط صورة شخصية لشخص من دون أن يكون متواجداً. كيف يمكنك تحقيق ذلك؟ هل ستطلب منه أن يرسم ظله على ورقة؟ هل من الممكن أن تقوم بتصوير قطعة ملابس أو شيء ما يمثله؟ فرح القاسمي فرح القاسمي

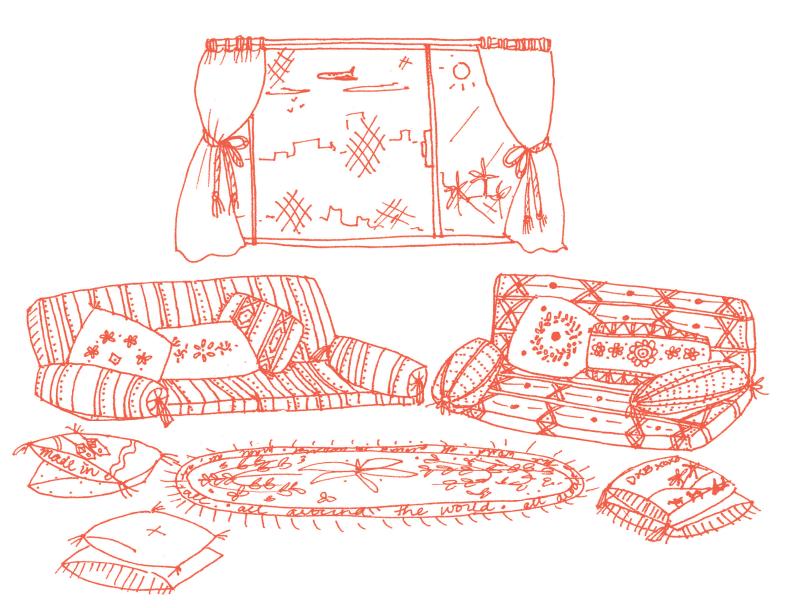
A quick search on Google will show you generic photographs of Dubai. A skyline of buildings, city lights and people shopping. Think of the ways Dubai is represented globally. Are there other ways to portray the city where we live?

Take 6 photographs of the city that speak to you and your version of Dubai.

What would those images look like?

إن قمت ببحث سريع عبر محرك بحث جوجل ستتمكن من رؤية صوراً عامة لدبي، منها أفق المباني وأضواء المدينة وأشخاص يقومون بالتسوق. فكر في الصور الموجودة التي تمثّل دبي على مستوى العالم، هل هناك طرق تصوير أخرى تمكنك من تمثيل المدينة التي تعيش فيها؟

التقط ٦ صور للمدينة التي تعنيك، وصور تمثل تصوّرك الخاص عن دبي. كيف ستبدو تلك الصور؟

SUGGESTED READINGS FROM THE JAMEEL LIBRARY

القراءات المقترحة من مكتبة جميل

Indian Highway, edited by Khathleen Madden and Thierry Prat Power of Material / Politics of Materiality, edited by Susanne Witzgall and Kerstin Stakemeier

ک تجوّل ■ اصنع ● تأمل AWALK ■ MAKE ● REFLECT

NOTES		مسودة

NOTES		مسودة

جائزة جميل هي جائزة دولية للفن المعاصر والتصميم المستوحى من التقاليد الإسلامية. وقد ابتكر الفنانون المشاركون في هذا المعرض سبلاً لتعزيز اهتمامهم بالفنون والحرف والتقاليد الإسلامية.

The Jameel Prize is an international award for contemporary art and design inspired by Islamic tradition. The artists participating in this exhibition have all found ways to express their interests in Islamic art, craft and tradition.

YOUNES RAHMOUN

يونس رحمون

As you observe this collection of hats, what do you think they represent?

What is it about the work that represents a community? Or even a collection of different communities?

من ملاحظتك لمجموعة القبعات هذه، برأيك ماذا تعكس هذه المجموعة؟

ما الأمر الذي تعكسه ويمثل المجتمع؟ أو حتى مجموعة من المجتمعات المختلفة؟

Using paper bowls, or several pieces of a similar item, explore working with the objects' surfaces.

You can paint them, draw on them, cut them, or leave them as they are. While you work on this, think of whether you would like to highlight the differences between these individual items or their similarities.

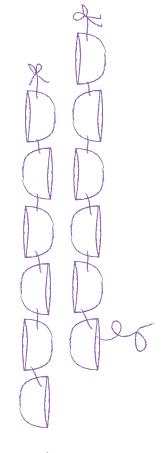
- · Spend an hour making as many as possible
- · Spend another hour finding ways to install these items
- · Would you suspend them?
- · Would you align them in a grid-like structure?

استعن ببعض الأكواب أو الأوعية الورقية أو غيرها من العناصر المماثلة التي يمكنك إيجاد الكثير منها بسهولة وابدأ بالعمل على هذا العنصر.

يمكنك الطلاء على العنصر المستخدم أو الرسم عليه أو قصهِ أو تركه كما هو. وأثناء قيامك بهذا الأمر، فكر فيما إذا كنت ترغب في تسليط الضوء على الاختلافات بين العناصر الفردية أم تسليط الضوء على أوجه التشابه بينها.

- · يمكنك قضاء ساعة من الزمن لصناعة أكبر عدد ممكن
 - ٠ يمكنك قضاء ساعة أخرى لتثبيت هذه العناصر
 - · هل ستقوم بتعليقهم؟
- هلّ ستقوم برصه بانتظام في الشبكة لتشكيل هيكل؟

Think of other objects that can be used to reflect a collective consciousness. What would they be? How would you display them?

فكر في الأشياء الأخرى التي يمكن استخدامها لتعكس الوعي الجماعي. ماذا يمكن أن تكون؟ كيف يمكنك عرضها؟

ە: ا	, 5	اهٔ کا،	کتب

Write down your thoughts here:

SUGGESTED READINGS FROM THE JAMEEL LIBRARY

- · Vitamin 3D: new perspectives in sculpture and installation
- · 3D Art Lab for Kids: 32 Hands-on Adventures in Sculpture and Mixed Media

- · كتاب «فيتامين» 3D: آفاق جديدة في المجسّمات والتركيب
 - · كتاب 3D Art Lab for Kids: ٣٢ تدريب عملي على مغامرات في المجسّمات ووسائط الفن المختلطة

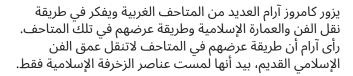
KAMROOZ ARAM

كامروز آرام

Kamrooz Aram would often visit various Western Museums and contemplate the ways Islamic art and architecture is displayed and conveyed. Aram similarly often felt that these displays do not convey the depth of ancient Islamic art, but only touch on the object's decorative elements.

- · What do you think of Aram's ways of displaying objects against a contemporary backdrop?
- How does this composition tell a story and link Islamic and Contemporary art?

ما رأيك في طرق آرام لعرض الأشياء طبقاً للمنهج المعاصر؟

· كيف تحكي هذه الأشكال قصة وتجمع بين الفن الإسلامي والفن المعاصر؟

Try to imagine that a museum has acquired a work of yours.

Draw a sketch of how you would like this work to be displayed so that their production team has a clear idea of how to assemble it.

تخيّل أن متحفاً ما طلب منك أن يعرض أحد أعمالك.

ارسم مخططًا لكيفية عرض هذا العمل حتى يكون لدى فريق الإنتاج فكرة واضحة عن كيفية تجميعه.

Write a statement about the work. What does it mean? What are you trying to represent? What influenced you?	اكتب تقريرًا عن العمل. ما المقصود من العمل؟ ما الأمر الذي تحاول أن تعكسه؟ ما الذي أثر عليك في هذا العمل؟
Draft a contract stating the do's and don'ts of how you want it to be displayed and received by audiences. How can the museum best tell the story of your work? Will it be displayed on a plinth? What would the text include? Can it be touched?	قم بصياغة عقد يوضح ما يجب فعله وما لا يجب فعله في كيفية عرض العمل و كيفية تلقي الجمهور له. ما هي أفضل طريقة يعرض بها المتحف قصة عملك؟ هل سيتم عرضه على قاعدة؟ ما هو محتوى النص؟ هل يمكن لمس العمل؟

▲ WALK **■** MAKE **●** REFLECT

ـ تجوّل ■ اصنع ● تأمل

To	Museum,	متحف،	إلى
on how I expect my	t of rules and instructions work to be viewed, ved. Please see below:	مجموعة من القواعد والإرشادات حول بدة عملي وكيفية تلقي الجمهور له ، يرجى الاطلاع على ما يلي أدناه:	أرفقت هنا بموجبه ه توقعي لكيفية مشاه وعرضه في المتحف
DO			قم بـ
			-
			لا تقم بـ
DO NOT			لا تقم بـ
Do let me know if yo	ou have any questions.	رات، يرجى الإتصال بي.	للأسئلة أو الاستفسا

KAMROOZ ARAM كامروز آرام

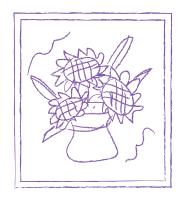
On your next visit to a museum, critically evaluate the methods used to display an object and tell its story.

- · Does displaying it inside a glass case give it more importance and value?
- · How does it look like on a plinth?
- · What role do frames play in displays?
- · Is the text beside the object clear?
- · How would you display it differently?

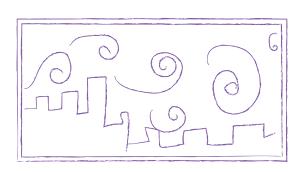
في زيارتك التالية للمتحف، قم بإجراء تقييم نقدي للطرق المستخدمة لعرض عمل ما وسرد قصته.

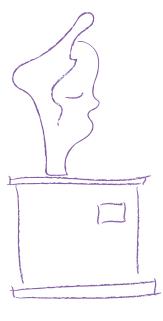
- · هل عرض العمل داخل علبة زجاجية يعطيه أهمية وقيمة أكبر؟
 - · كيف تشعر عندما يكون العمل معروضاً على قاعدة؟
 - ٠ ما هو الدور الذي تلعبه إطارات اللوحات في العروض؟

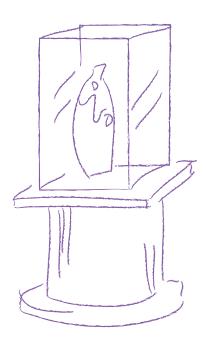
 - هل النص بجانب العمل واضح؟
 كيف كنت ستعرض العمل بطريقة مختلفة؟

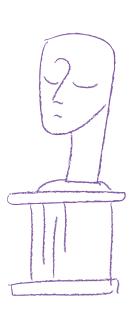

SUGGESTED READINGS FROM THE JAMEEL LIBRARY

- Palimpsest: Unstable paintings for anxious interiors
- · Brute Ornament
- Beauty reigns: a baroque sensibility in recent painting
- My Museum

- الطرس: لوحات غير مستقرة لتصميم داخلي قلق
 - · كتاب «زخرفة عنيفة Brute Ornament» ·
 - Beauty reigns: a baroque» کتاب «sensibility in recent painting
 - ۰ کتاب «متحفی My Museum» ۰

Mehdi Moutashar's departure point is a line. From this line he develops patterns using a systematic approach. The works shown here explore styles of Arabic calligraphy and Islamic geometry.

Can you identify which particular line was the starting point of the work?

كانت نقطة انطلاق الفنان مهدي مطشر هي خط مجرد. ومن هذا الخط، أخذ مطشر بتطوير أنماطاً مختلفة باستخدام نهج منتظم. تظهر الأعمال الموضحة هنا أنماط الخط العربي والهندسة الإسلامية.

هل يمكنك تحديد الخط الذي يمثل نقطة انطلاق العمل؟

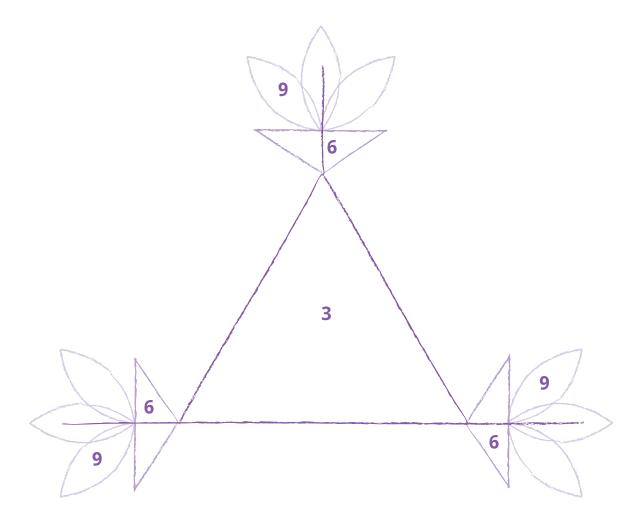
Create a pattern based on the following formula:

3=6=9=12=15=18

Use this triangle as a starting point to represent "3" and move on to add lines and patterns that represent those numbers.

قم بتصميم قالب طبقاً للمعادلة الرقمية التالية: ۱۳=۹=۹=۳=۱ها

قم باستخدام هذا المثلث كنقطة انطلاق لتعكس الرقم «٣»، وتابع استكمال العمل بإضافة خطوط وأنماط أخرى تمثل هذه الأرقام.

Geometry can be found in any shape, form, object, or image. Spend the day observing the different objects you encounter daily, and search for symmetry, form and geometry.

Try to draw these shapes using singular lines.

يمكن إيجاد الهندسة في أي شكل أو نمط أو عنصر أو صورة في الطبيعة. اقض يومك في مراقبة والتمعن في الأشياء المختلفة التي تقابلها يومياً وابحث عن مدى التناسق و التشكيل والتصميم الهندسي المتواجد فيها.

حاول رسم هذه الأشكال باستخدام خطوط مفردة.

SUGGESTED READINGS FROM THE JAMEEL LIBRARY

- The Arts of Islam: Treasures from the Nasser D Khalili Collection
- · The Radiance of Islamic Art
- · How to look at art (chapter on abstraction)

- · كتاب «الفن الإسلامي»: روائع مجموعة ناصر ديفيد خليلي
 - · كتاب «تجلى الفن الإسلامي»
- · كتاب «كيفُ ننظر إلى الفنُ» (الفصل المتعلق بالفن التجريدي)

NAQSH COLLECTIVE

مجموعة نقش

Nisreen and Nermeen AbuDail use Palestinian embroidery patterns as a departure point to produce sculptural works.

Palestinian embroidery is more than just a craft, it is a symbol of resilience among Palestinians. Can you think of other textile patterns that represent similar themes?

In the grid below, design a pattern inspired by Palestinian embroidery.

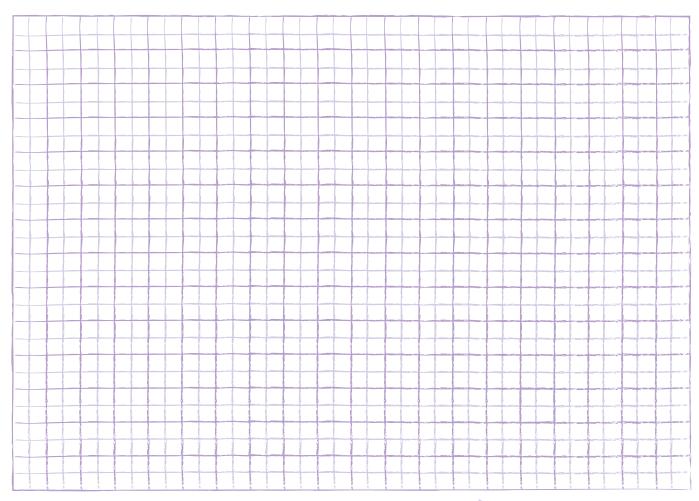
Use string to stitch the pattern together, cut it out and stick it on your wall.

تستخدم نسرين و نرمين أبو ديل أنماط التطريز الفلسطينية كنقطة انطلاق لإنتاج مجسّمات مختلقة.

يعد التطريز الفلسطيني أكثر من مجرد حرفة فهو رمز للصمود الفلسطيني. هل يمكنك التفكير في أنماط النسيج الأخرى التي تمثل مواضيع مماثلة؟

> قم بتصميم نمطاً مستوحى من التطريز الفلسطيني في الشبكة الواردة أدناه.

استخدم السلسلة للربط بين أجزاء النمط معًا، ثم قم بقصه وإلصاقه على الحائط.

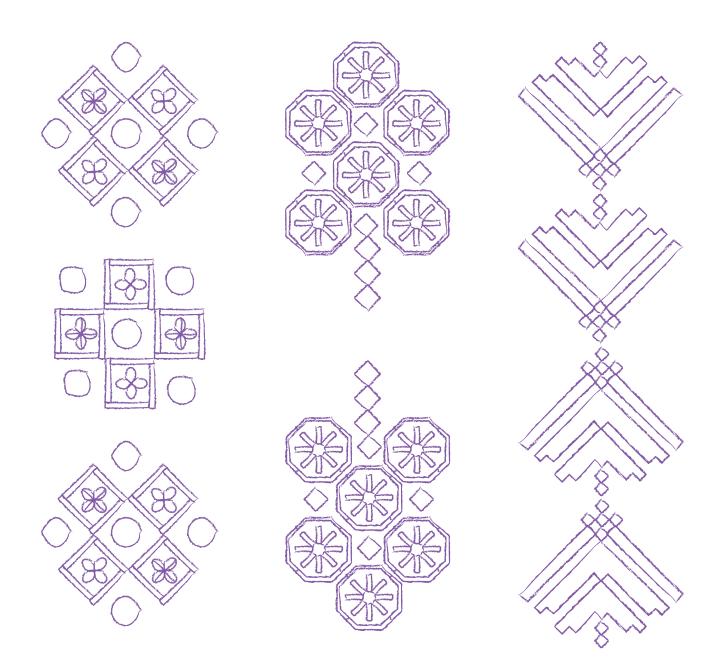

مجموعة نقش مجموعة نقش

Embroidery design has played a big role in storytelling and identities. Explore various patterns and techniques across different cultures and think about commonalities between their patterns, colours and depictions.

لعبت تصاميم التطريز المختلفة دوراً هاماً في سرد القصص والحفاظ على الهويات. قم بالبحث عن الأنماط والتقنيات المختلفة في الثقافات المتنوعة وفكر في القواسم المشتركة بين أنماط تلك التصاميم وألوانها وصورها.

SUGGESTED READINGS FROM THE JAMEEL LIBRARY

- · A Story of Islamic Embroidery in Nomadic and Urban Traditions
- · The Game of Lines

- A Story of Islamic Embroidery in» کتاب «Nomadic and Urban Traditions
 - «The Game of Lines» کتاب

HAYV KAHRAMAN

هیف کهرمان

Hayv Kahraman is an Iraqi artist whose family migrated to Sweden. Her works are inspired by 13th century Arabic manuscripts and depict the narratives of women in exile, politics and everyday life, sometimes in humorous ways.

How do these pastel hued paintings of women tell the story of the political climate of Iraq?

هيف كهرمان هي فنانة عراقية هاجرت عائلتها إلى السويد. أعمالها مستوحاة من المخطوطات العربية في القرن الثالث عشر وتصور قصص النساء في المنفى والسياسة ورتابة الحياة اليومية، وفي بعض الأحيان تعكسها بطرق فكاهية.

كيف تحكي اللوحات ذات اللون الباستيل الفاتح للنساء قصة المناخ السياسي في العراق؟

- 1. Take a piece of A4 paper and fold it in half once horizontally, and once vertically, and then once again horizontally
- 2. Open out the paper and you will find 8 rectangles to work with
- 3. Cut a slit across the central fold, but without separating the two rows
- 4. Fold the paper back together to reveal the pages of a book

You have just made a mini zine inspired by the Zine workshops of Jaffat Al Aqlam.

Fill these pages with miniature style drawings inspired by Kahraman's paintings which depict the daily lives of the women in your life.

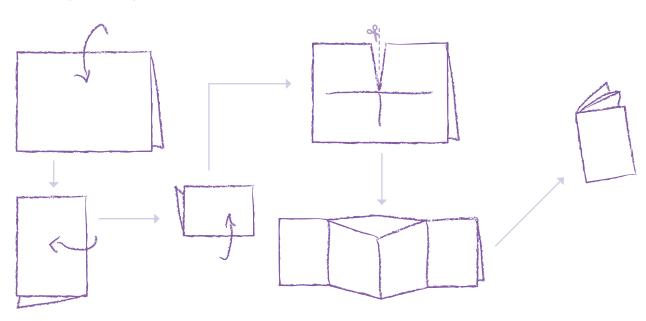
Make as many zines as possible.

- ا. احضر قطعة من الورق حجم AE وقم بطيها إلى النصف مرة أفقياً ومرة رأسياً، ثم قم بطيها مرة أخرى أفقياً
 - ٢. افتح الورقة وستجد ٨ مستطيلات لاستخدامها
 - ٣. قم بقطع فتحة في مركز الطيات، ولكن دون الفصل بين الصفين
- ٤. قم بطى الورق معاً مرة أخرى للكشف عن صفحات الكتاب

لقد صنعت للتو مجلة صغيرة (mini-zine) مستوحاة من ورش عمل Zine الخاصة بمنصة جفت الأقلام.

املأ هذه الصفحات برسومات مصغرة مستوحاة من لوحات كهرمان التي تصور رتابة الحياة اليومية للنساء في حياتك.

اصنع أكبر عدد ممكن المجلات الصغيرة (mini-zine).

لنه رهتعماا ومخ	لنه ريهتعماا ومخ	هع المحتوى هنا	فنع المحتوى هنا
PLACE CONTENT	PLACE CONTENT	PLACE CONTENT	PLACE CONTENT
HERE	HERE	HERE	HERE
الصفحة الخارجية OUTER PAGE	الصفحة الخارجية OUTER PAGE	ضع المحتوى هنا PLACE CONTENT HERE	ضع المحتوى هنا PLACE CONTENT HERE

Jaffat Al Aqlam is an independent platform that showcases zines through open calls and workshops.

What is a zine?

A zine is an informal magazine with a history loaded in the urgent necessity to spread news in a quick and inexpensive way. **جفت الأقلام** هي منصة مستقلة تعرض وتسلط الضوء على المجلات الصغيرة المتخصصة zines من خلال الدعوات العامة وورش عمل.

ما هي zine؟

هي مجلة غير رسمية يكتب بها أحداث تاريخية في الضرورات الملحة لنشر الأخبار بطريقة سريعة وغير مكلفة. هيف کهرمان HAYV KAHRAMAN

There are many ways to tell stories. They can be told vocally, written, performed or illustrated.

Think of a story you would like to tell and use three different tools to tell the story:

- 1. Draw the story but use no text
- 2. Create a script or screenplay for the story and make sure you allow as many details as possible
- 3. Perform the story through gestures, movements and expressions, but using no sound

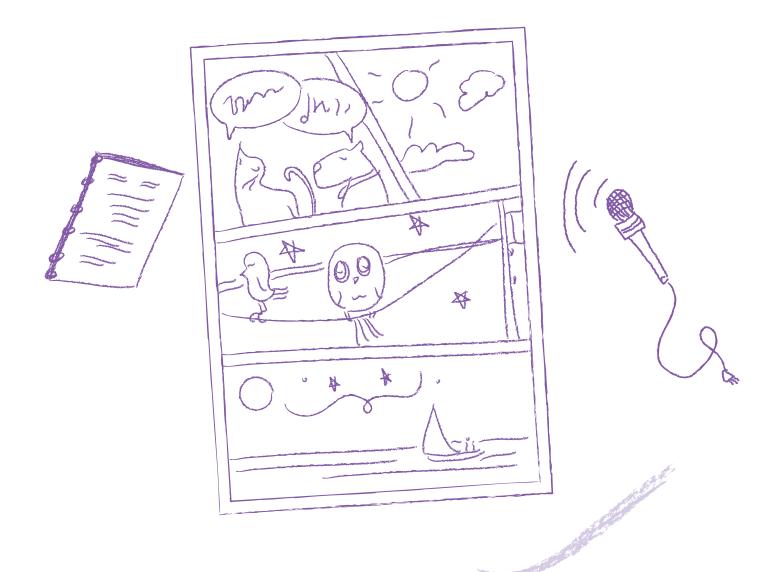
توجد طرق عديدة لسرد القصص. يمكن إخبار القصص وسردها بشكل صوتي أو من خلال الكتابة أو عمل أدائى لتمثيلها أو من خلال صور توضيحية لها.

> فكر في قصة ترغب في سردها واستخدام ثلاث أدوات مختلفة لفعل ذلك:

١. ارسم القصة دون استخدام أي نص

7. قم بوضع نص أُو سيناريو القصّة، وتأكد من عرض أكبر قدر ممكن من التفاصيل

٣. قم بتأدية القصة من خلال الإيماءات والحركات والتعبيرات، ولكن دون استخدام الصوت

SUGGESTED READINGS FROM THE JAMEEL LIBRARY

- · Acts of reparation: Hayv Kahraman
- · Hayv Kahraman, published by Rizzola

- · كتاب «أعمال التوبة»: هيف كهرمان
- · هیف کهرمان: نشرته دار ریزولا للنشر

هلا کیکسو HALA KAIKSOW

Hala Kaiksow is a fashion designer whose interests lie in sustainable and artisanal clothing. She draws inspiration from many cultures, and is very invested in the process of hand-making clothes.

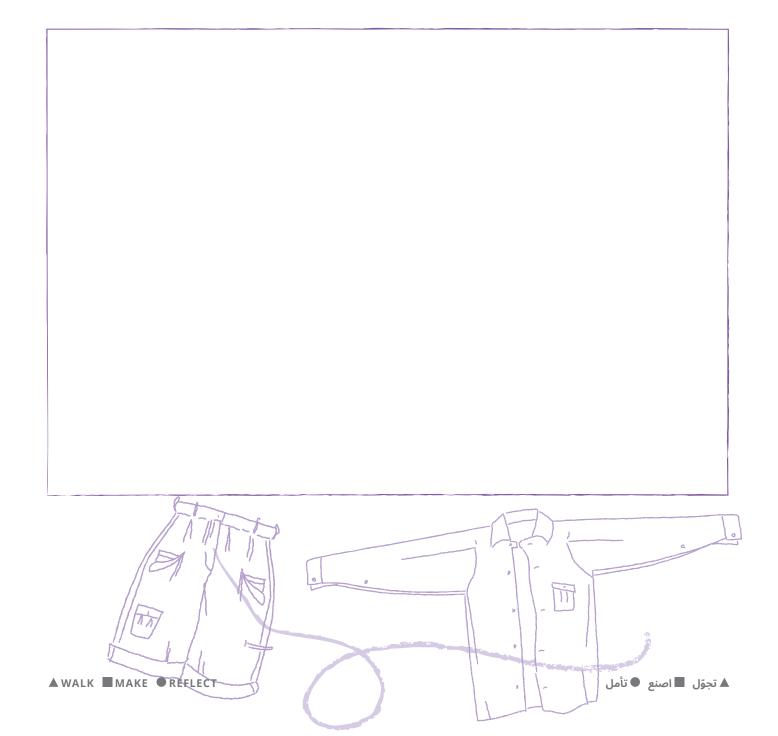
As you observe her garments, can you instantly identify which cultures have influenced Kaiksow?

Make quick sketches of some garments in the template below. Make sure you illustrate the different folds, creases and shapes that you see.

هلا كيكسو هي مصممة أزياء تكمن اهتماماتها في تصميم الأزياء المستدامة (صديقة البيئة) والأزياء الحرفية. تستلهم كيكسو تصاميمها من العديد من الثقافات، وتستثمرها بشكل كبير في عملية صناعة الملابس اليدوية.

> من ملاحظتك لأزيائها، هل يمكنك تحديد الثقافات التي تأثرت بها كيكسو على الفور؟

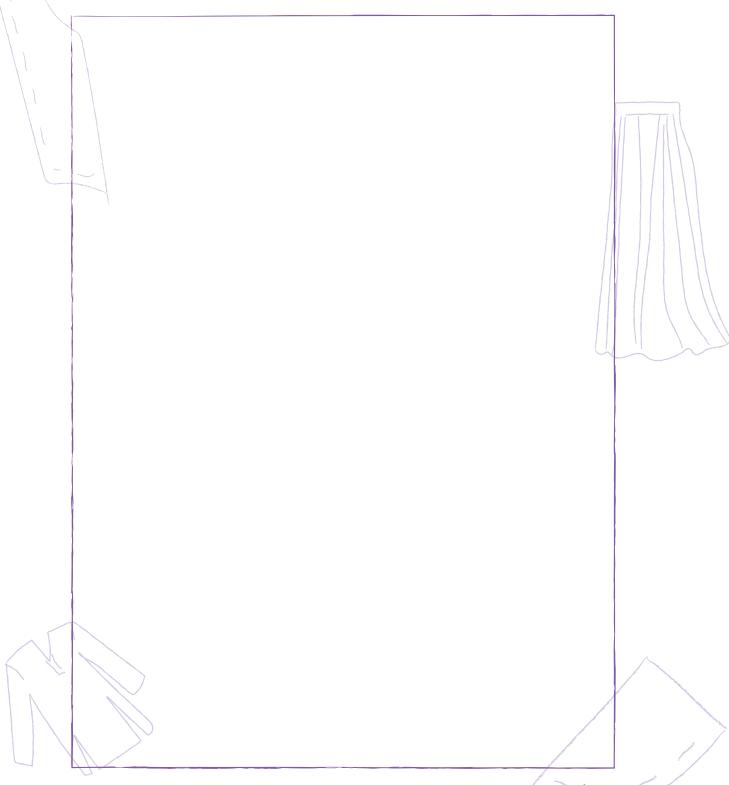
قم بعمل رسومات تخطيطية سريعة لبعض الأزياء الواردة في النموذج أدناه. تأكد من توضيح الطيات والثنيات والأشكال المختلفة التي تراها.

HALA KAIKSOW

Think of your own heritage, identity, but also about your lifestyle here in the UAE. Using the template below, draw garments that best represent your self-portrait. Will your clothes be decorative? practical? colourful? Add as many details as possible.

حاول أن تفكر في تراثك وهويتك إلى جانب أسلوب حياتك في الإمارات العربية المتحدة. وبالاستعانة بالنموذج الوارد أدناه، قم برسم تصاميم الأزياء التي تعكس هويتك الشخصية بشكل أفضل. هل ستكون ملابسك مزخرفة؟ عملية؟ ملونة؟ قم بإضافة تفاصيل أكثر قدر المستطاع.

▲ WALK **■** MAKE **●** REFLECT

▲ تجوّل 🔳 اصنع 🗣 تأمل

Observe the clothes you are wearing right now. Do you have any stories to tell from a time you were wearing this outfit? Happy or not so happy stories? Write them down in the space below.	كر في الملابس التي ترتديها الآن. هل لديك أي قصص ويها تتعلق بالوقت الذي كنت ترتدي فيه هذه الثياب؟ هل ي قصص سعيدة أم لا؟ يمكنك الكتابة في الفراغ التالي.	

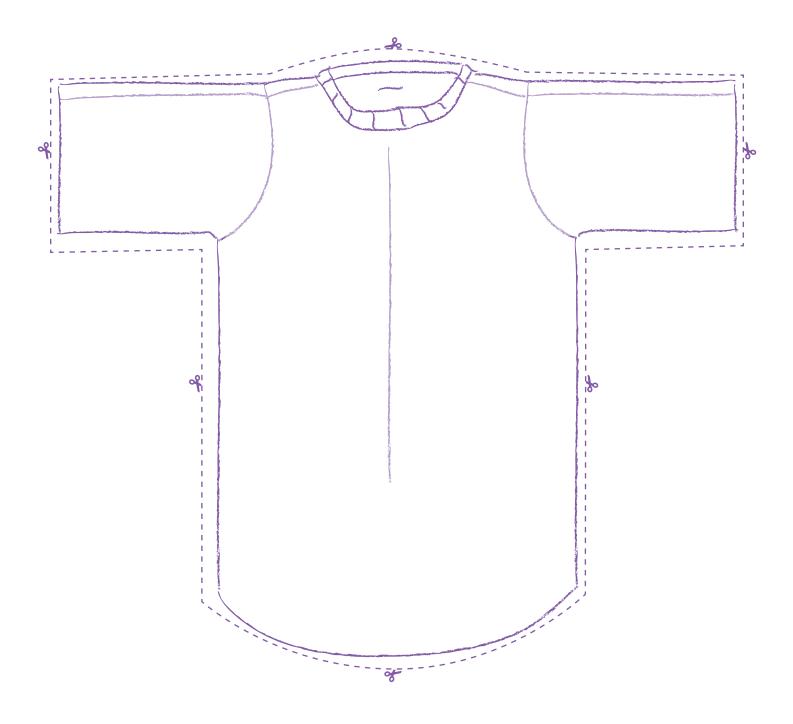
ALA KAIKSOW

There are many pleats and folds in Kaiksow's garments, that they almost look like sculptures.

Using this template of a t-shirt, cut along the dotted lines and then proceed to find ways to create pleats and bends in the t-shirt cut-out.

يوجد الكثير من الطيات والثنيات في أزياء كيكسو، والتي تجعلها تبدو أقرب للمجسّمات.

بالاستعانة بنموذج القميص، قم بقص الخطوط المنقطة، ثم تابع لإيجاد طريقة لعمل الطيات والثنيات في قصاصة القميص.

▲ WALK **■** MAKE **●** REFLECT

There are many crafts and skills that are increasingly becoming overlooked - and we are beginning to lose touch with them. Think of handmade pottery, embroidery, hand-stitched shoes, and books - do you still come across them, and if not, why?

On your next visit to one of the many heritage museums, think carefully about these methods used to create garments, utensils and other objects of daily importance.

If there is a skill you feel you would like to and should develop that links back to your heritage, what would that be? Write your thoughts here:

ثمة العديد من الحرف والمهارات التي يتم إهمالها على نحو متزايد، بل إننا قد بدأنا نفقد وجود مثل هذه الحرف حولنا. فكّر في الفخار المصنوع يدوياً والتطريز والأحذية المزخرفة يدوياً والكتب وغيرها من الحرف، هل ما زلت تقابلها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا؟

في زيارتك القادمة إلى أحد المتاحف التراثية العديدة، فكر جيداً في الطرق المستخدمة لصناعة الملابس والأوانى وغيرها من الأشياء ذات الأهمية اليومية.

إذا كانت هناك مهارة أو حرفة تشعر أنك تريدها وترى أنها يجب أن تعكس روابط تعود إلى تراثك، فما هى تلك المهارة؟ اكتب أفكارك هنا:

SUGGESTED READINGS FROM THE JAMEEL LIBRARY

- · Indian Textiles: The Karun Thakar Collection
- · African Textiles

- · كتاب «المنسوجات الهندية»: مجموعة كارون ثكار
 - · كتاب «المنسوجات الأفريقية»

WARDHA SHABIR

وردة شابير

Wardha Shabir's miniature paintings depict the foliage, flora and fauna inspired by the gardens depicted in South Asian manuscripts. As Shabir's work developed, the hedges feel more constrained, well trimmed and manicured.

Do you think that these details symbolise barriers?

Do you think viewing the works through a magnifying lens creates an added layer of mysticism or excitement around the work?

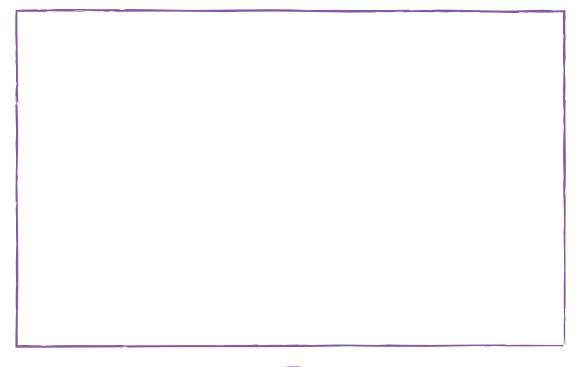
تُصور لوحات وردة شابير المصغرة أوراق الشجر والنباتات والحيوانات المستوحاة من الحدائق المصورة في المخطوطات الإسلامية في جنوب آسيا. ومع تطور أعمال وردة الفنية، ظهرت أسوار الشجيرات مقيدة بشكل أكبر بالإضافة إلى تشذيبها وتنميقها بشكل جيد.

هل تعتقد أن هذه التفاصيل ترمز إلى وجود حدود؟

هل تعتقد أن عرض الأعمال من خلال عدسة مكبرة يضفي شعور من الروحانية أو الإثارة إلى العمل؟

Draw the tiniest possible gardens and messages that can only be viewed by a magnifying glass. Think about how scale can be used to playfully reveal different aspects of an image.

قم برسم أصغر الحدائق الممكنة والرسائل التي لا يمكن رؤيتها إلا باستخدام عدسة مكبرة. فكر في كيفية استخدام مقياس الرسم للكشف بشكل هزلى عن جوانب مختلفة من الصورة.

WARDHA SHABIR وردة شابير

Carry a magnifying glass with you for a day. Bring it closer to different surfaces and observe closeup the details of these surfaces. Do new and unlikely patterns emerge?

احمل معك عدسة مكبرة طوال يوم واحد. قربها إلى الأسطح المختلفة ولاحظ عن كثب تفاصيل هذه الأسطح. هل تظهر أنماط جديدة وغير محتمل ظهورها؟

SUGGESTED READINGS FROM THE JAMEEL LIBRARY

- · Captured in miniature : Mughal lives through Mughal art
- · Aga Khan Museum Guide
- · Art of The Islamic World: The Metropolitan Museum of Art
- · What Colour Is Your World? By Bob Gill. Published by Phaidon

- · كتاب «Captured in miniature»: يعيش المغول من خلال الفن المغولي. • كتاب « الدليل الإرشادي لمتحف آغا خان»
- · كتاب «فن العالم الإسلامي»: متحف المتروبوليتان للفنون
 - · كتاب «ما هو لون عالمك؟» كتبه بوب جيل، أصدرته دار نشر «فايدون Phaidon»

MARINA TABASSUM

Marina Tabassum is an architect from Bangladesh. She designed a mosque that was locally funded that was inspired by the domed brick mosques built in the Sultanate period between the 14th and the 16th century.

Tabassum plays with light, local resources and considers climate in her design.

Can you think of buildings that have successfully incorporated natural light?

Using scissors and paper, cut out shapes and incissions in a variety of sizes.

Hold the paper against a source of light and observe the patterns it makes.

مارينا تبسّم

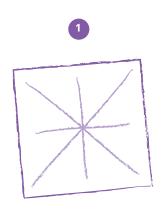
مارينا تبسّم هي معمارية من بنغلاديش. صممت تبسّم مسجدًا تم تمويله محليًا مستوحى من المساجد المبنية من الطوب والإسمنت في فترة سلطنة البنغال المستقلة بين القرن الرابع عشر والسادس عشر.

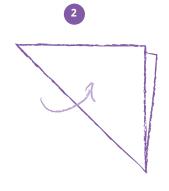
لعبت تبسّم في تصميمها للمسجد باستخدام الضوء والموارد المحلية بالإضافة إلى مراعاة المناخ في التصميم.

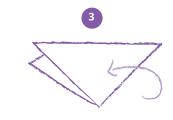
> هل بإمكانك التفكير في المباني التي نجحت في دمج واستخدام الضوء الطبيعي؟

> > بالاستعانة بالمقص والورق، قم بقص الأشكال والشقوق مختلفة الأحجام.

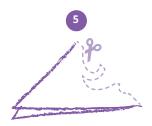
احمل الورقة أمام مصدر الضوء ولاحظ الأنماط التى تصنعها الشقوق فى الورقة.

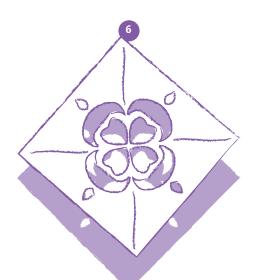

Places of worship have been built throughout the ages to evoke a sense of spirituality, but are also created using practical and locally sourced elements. They tell the story of a specific era, architectural style and serve as a place of gathering and contemplation for the local community.

Think of ways that architecture has played a profound role in inspiring us.

What are some of your favourite and most inspiring buildings?

تم بناء أماكن العبادة على مر العصور لخلق شعور بالروحانية، ولكن تم إنشاؤها أيضاً باستخدام عناصر عملية وموارد محلية. كما تسرد دور العبادة أيضاً قصة عصر معين وترمز إلى طرازه المعماري، وتعمل كمكان لتجمع أفراد المجتمع المحلي والتفكر بداخله.

فكر في الطرق التي لعبت بها العمارة دوراً عميقاً في إلهامنا.

ما هي المباني المفضلة لديك وأكثرها إلهاما لك؟

SUGGESTED READINGS FROM THE JAMEEL LIBRARY

- The Phaidon atlas of 21st century world architecture
- More paperwork: exploring the potential of paper in design and architecture / Nancy Williams
- Sacred spaces: contemporary religious architecture / James Pallister
- Hidden Islam: Islamic makeshift places of worship in North East Italy

القراءات المقترحة من مكتبة جميل

- ٠ أطلس فايدون للعمارة في العالم في القرن الحادي والعشرين
 - · المزيد من الأعمال الكتابية: استكشاف إمكانات الورق
 - في التصميم والهندسة المعمارية / نانسي وليامز
 - · كتاب «المساحات المقدسة»: العمارة الدينية المعاصرة / جيمس باليستر
 - الدينية المعاصرة / جيسل باليسار
 - · كتاب «الإسلام الخفي»: أماكن عبادة إسلامية مؤقتة في شمال شرق إيطاليا

🛦 تجوّل 🔳 اصنع 🌑 تأملِ

NOTES	مسودة

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.

تشيهارو شيوتا

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.

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:

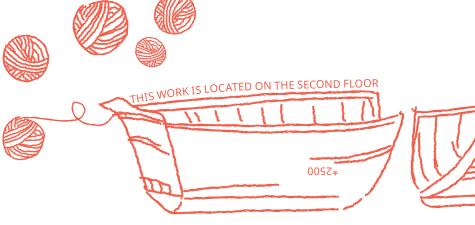
تحمل القوارب العديد من المعاني، فهي تحملنا من مكان إلى آخر، ولكن ما الذي تعنيه القوارب الشراعية بالنسبة إلى الإمارات؟ اكتب أفكارك هنا:

Think about the ways we are connected, or how our economy works, and even which countries we trade with!

How many balls of wool do you think went into the installation?*

فكّر بالطرق المختلفة التي تربطنا جميعاً ببعض، أو الكيفية التي يعمل من خلالها اقتصادنا، أو حتى عدد البلدان التي نقوم بالتجارة معها!

كم كُرة من الصوف تم استخدامها في هذا العمل في رأيك؟*

تشيهارو شيوتا تشيهاره شيوتا

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.

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.

connect those that have a relationship to you.

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?

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؟

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.

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 تمشي من خلاله.

تکلیفات فنیة COMMISSIONS

LARA FAVARETTO

Blue Velvet

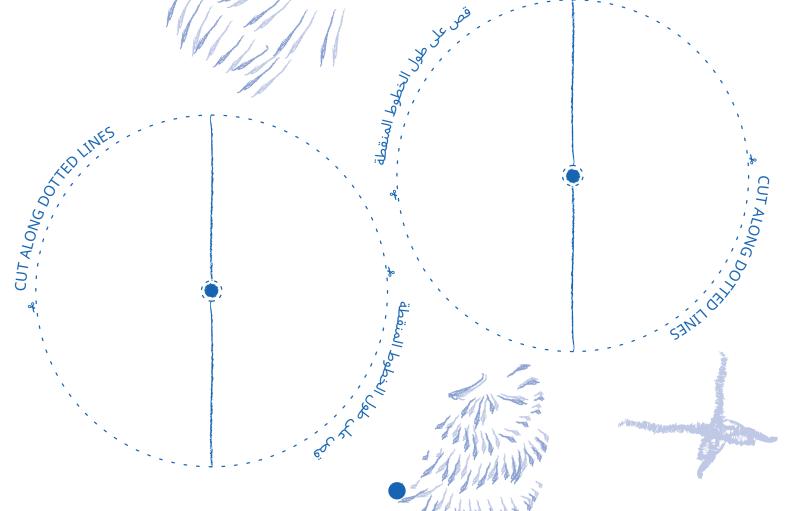
لارا فافاريتو المخمل الأزرق

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?

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

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.

قم بتلوين الأنماط على هذه الأطباق المتحركة ومن ثم قم بدفعها بلطف كي تدور. كيف تمتزج الألوان في تلك اللحظة من الحركة؟ إن أفضل طريقة لتجربة ذلك هو باستخدام لونين في نمط بسيط 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 غسيًل السيارات إلى عرض دراماتيكي راقص. هل تستطيع التفكير بأجسام متحركة أخرى يمكن استخدامها في مشروع مشابه؟

ALIA FARID AND ASEEL AL YAQOUB

Contrary Life: A Botanical Light
Garden Devoted to Trees

عالية فريد وأسيل اليعقوب

الحياة المعاكسة: حديقة نباتية مضيئة مخصصة للأشحار

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.

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.

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!

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؟ هل يمكن لأفراد المجتمع زرع الخضروات الخاصة بهم فيها؟ أرسل تصميماتك إلى learning@artjameel.org!

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 والظلال والتأثيرات المختلفة.

> قم بتجربة مصادر الضوء المختلفة في منزلك. يمكنك تغطيتها باستخدام فلاتر ملونة مصنوعة من الورق الشفاف أو المناديل، أو قص أنماط من الكرتون لصنع فوانيس.

YOUR GARDEN	حديقتك الخاصة

▲ WALK **■** MAKE **●** REFLECT

حديقة جداف ووترفرونت للفنون Jaddaf Waterfront Sculpture Park

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!

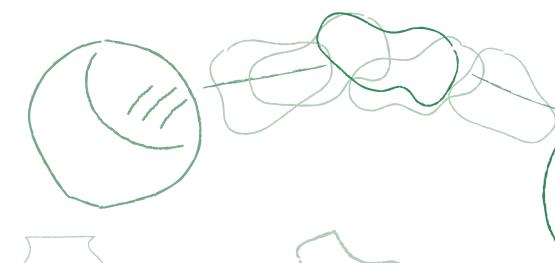
تتطلب الأعمال الفنية في بعض الأحيان مشاركة من الجمهور لتفعيلها، مما يجعل الجمهور جزءاً من العمل ذاته. وهذا هو الحال مع هذا التركيب الفني المستوحى من المجلس الإماراتي التقليدي وعنوانه الانطباع الآخر، فتفضل بالجلوس!

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?

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

- ما هي الأعمال المفضلة لديك في مركز
 جميل للفنون حتى الآن ولماذا؟
 - · ما هي مدينتك المفضلة في العالم؟
 - · ما هي طريقتك المفضلة لصنع الفن؟

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.

تم صُنع هذه المقاعد باستخدام عجلة الخزف، فهل تعرف ما هي؟ إن عملية صنع الفخار باستخدام عجلة الخزف هي عملية قد تكون في غاية الصعوبة، وقد تفشل المحاولات في العديد من الأحيان إذا لم يتم وضع اليدين في المكان السليم خلال العملية. وقد شجّعت الفنانتان الحِرفيين على ارتكاب الأخطاء أثناء صنعهم لتلك المقاعد، حيث أن عدم السيطرة أو ارتكاب الأخطاء أثناء صنعهم لتلك المقاعد، حيث أن عدم السيطرة أو ارتكاب الأخطاء قد ينتج عنه بعض التجارب الرائعة للغاية.

DAVID NASH

Charred Column

دایفید ناش

عمود متفحّم

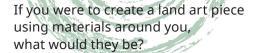
David Nash is a British artist who produces Land Art.

دايفيد ناش فنان بريطاني يتخصص في فن الأرض.

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, or as photographs. David Nash carved out a tree trunk and then used a blowtorch to char the wood, changing the material. ما هو فن الأرض؟

فن الأرض هو شكل من أشكال الفنون الذي يتُم عمله مباشرة في الطبيعة والمشهد الطبيعي، وذلك باستخدام المواد المتاحة في تلك البيئة. وعلى الرغم من أن حجم هذا النوع من الفن هو غالباً كبير إلى درجة تمنع عرضه في صالة فنيّة، إلا أنه يمكن مشاهدة هذه الأعمال الضخمة في موقعها الفعلي أو كصور فوتوغرافية.

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

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. حاول تكوين عمل فني عند ذهابك إلى الشاطئ في المرة القادمة وأرسل لنا الصور إلى learning@artjameel.org!

NOTES		مسودة