

العمل الفني: كوتشوك بيروت (2004-06) الفنان: مروان رشاشوي | مطبوعاً | 50 x 40 سم
ضمن معرض الفن في بيان في دارة الفنون 2008

Beirut Caoutchouc (2004–06), Marwan Rechmaoui | Rubber, milled out | 500 x 400 x 2cm
Featured in Art Now in Lebanon exhibition at Darat al Funun 2008

دليل
نحن
معاً

THE
NAHNOU
TOGETHER
TOOLKIT

THIS TOOLKIT OFFERS A SERIES OF QUICK AND EASYWAYS TO THINK ABOUT AND WORK WITH YOUNG PEOPLE ON QUESTIONS OF CONTEMPORARY ART IN THE CLASSROOM, IN THE GALLERY, AND BEYOND.

Contemporary art offers great starting points for work on a range of topics as well as providing a catalyst for independent thinking and doing. Every work of art suggests a different idea, issue or point of view. However, for artworks to have any relevance, they need to be looked at and have their value determined by a viewer.

Engaging with an original artwork affords a very different experience to seeing it in a book or on a computer screen. For this reason, whenever possible it is good to work in front of artworks, drawing on the unique experience of engaging with original pieces.

Approaches found here are aimed at encouraging ‘conversations’ with, and about, various artworks. There are suggestions for developing or continuing the ideas you have in the gallery with practical projects back in the classroom.

The toolkit’s material is collated by Nadia Christidi
This toolkit is edited by Rebecca Heald

ACKNOWLEDGMENTS (IN ALPHABETICAL ORDER)

Adham Ismail Institute, Syria
British Council
Darat Al Funon, Jordan
Jordan National Gallery of Fine Arts
Makan Arts Space, Jordan
Ministry of Education, Jordan
Tate Britain, London

INTRODUCTION

NAHNOU TOGETHER (Arabic for ‘We Together’) was an international exchange project devised by the British Council in Jordan, Syria and the UK, and Tate Britain in London, UK. The project began in 2006 and over the course of three years brought together professionals — artists, curators, educators — with young people in practical and discursive exchanges online and face-to-face. Through art, the participants got to know each other and learned about their cultural beliefs.

Everyone involved in the NAHNOU TOGETHER project learned new means of expression and understanding. And if at first participants felt they had little in common, they soon realised that there were many more things that drew them together than pushed them apart. Today, the project’s legacy is felt both in the working practice of the partner institutions in Jordan, Syria and the UK, and the personal experience of the dozens of individuals who have taken part.

This toolkit is a direct result of the NAHNOU TOGETHER project and aims to share with others some of the methods and approaches that were used and developed over the course of the project. It is our ambition to share these techniques as widely as possible and enable others to experiment with the way they see and think about contemporary art. The toolkit is aimed at school teachers and educators who are working in museums and galleries.

We are grateful to all our partners in Jordan, Syria and the UK who have worked with us on this project. Particular thanks are due to Darat Al-Funon for their continued commitment and support. Thank you also to the team at the British Council in Amman who helped produce this valuable resource. Finally, thanks to Sarah Gillett from our Arts Team in London and to our Editor, Rebecca Heald, who visited Jordan during the project and advised on the toolkit’s content. We hope you all find it a useful resource for your work.

TAMARA ALKHAS
BRITISH COUNCIL
JORDAN

WAYS IN

Asking questions is a good way to draw out thoughts and to look more closely at a work, especially work that we may feel estranged from to begin with. Suddenly someone who thought they had nothing to say about something will find they have a lot to contribute. The *Ways In* approach was formulated by the Tate in the UK. In the *Ways In* approach there are four key areas of questioning:

1. A Personal Approach:
What do I bring?

2. The Subject:
What is it about?

3. The Object:
What can I see?

4. The Context:
Relating the work to the wider world

To understand a work you have to look very closely at it.

The four key questions are expanded below to help you get started.

1. A Personal Approach:
What do I bring?

What are your first reactions to the work?
Why does it make you feel or think like that?
What does the work remind you of?
Why does it remind you of that?
What can you connect the work to?

2. The Subject:
What is it about?

What is happening?
What does the work represent?
Are there any symbols you recognise?
What title has the artist given the work?
Does this change the way we see the work?
What is the theme of the work?
If it is a painting or a two-dimensional work, how does the work relate to traditional genres of painting such as history, nude, landscape or still life? How does it relate to film or photography?

3. The Object:
What can I see?

What materials is the work made of?
What associations or connotations do the materials carry?
How has the work been made?
Has the artist made it or has it been made to order by others?
Is the artist's 'hand' important to the work?
Is good 'craftsmanship' important to the work?
How visible or invisible is the process of its making?
What space does the work occupy?
What sense of space is depicted by the work?
How big is the work?
Why is it this size?
How would its meaning change if it was bigger or smaller?
What colours does the artist use?
Why do you think he or she used those colours?
How are the colours organised?
What effects do they create?
What kind of shapes can you find in the painting or sculpture?
What effects do they create?
What kind of marks does the artist use?
What effect do they have?
What kind of textures can you see?
What effects do they create?

4. The Context:

Relating the work to the wider world

When and where was the work made?
What connects the work with the period or place in which it was made?
What are the social and political histories from that time?
Who made it? What do we know about the artist?
Who was it made for?
How does the work relate to other areas of knowledge, or other art forms of the period?
How would people have understood the work when it was made, and how do we understand it now?
What is the context in which you are looking at the work, and how does this inform your view of it?
What other sources or references are you provided with, and how does that affect or inform your response?
What are the other works of art shown beside it, and how do they affect your understanding?
Supposing the work was shown somewhere completely different – what difference would it make to your response?

CASE STUDY: USING WAYS IN

You visit a gallery with a group not knowing what exhibition is on. With your group you first watch a video piece. Not knowing the piece you use the *Ways In* method in order to gain some insight.

You anticipate the group you are taking to the gallery will find this work challenging. The medium of video in which it is made is likely to be unusual to them while the content might be considered poetic and hard to understand with no clear meaning. The *Ways In* questions will quickly open up conversation and equip all individuals in the group with confidence that they have something to say.

An excerpt of it can be found here: www.fvu.co.uk/projects/details/saphir

The notes in the boxes are by no means definitive and represent only sample responses.

A PERSONAL APPROACH

This piece reminds me of places I have been and of times when I have looked out to sea with thoughts of travel and other places.

The slowness of the images and quiet soundtrack make me pay attention to normal, everyday things I might not normally, like putting down a cup on a saucer.

There is a chandelier like the one in the film in my grandmother's house.

THE SUBJECT

Some of the scenes are domestic such as sitting at a table and drinking tea.

These scenes contrast with vistas of ships at sea and a port.

There is a man and a woman. They are both engaged in the act of looking at ships coming and going but in different ways. The man is outside in bright sunlight, squinting to see. The woman is inside looking outside, standing on a balcony. Both figures appear to be engaged in thinking about places far away but are also somehow rooted to the place they are in.

THE OBJECT

This is a video piece. It is shown in a dark room on its own. The work is shown on two screens. The sound is in stereo.

The work is of very high quality. It is possible the artist worked with a team of people to make it.

Each scene is very composed, abstract almost.

Watching two screens at the same time creates a sense of simultaneity, of people being in separate places but absorbed by the same thoughts and questions.

THE CONTEXT

Alongside the video are some still images from the film.

Reading exhibition notes we learn that this piece is called *Saphir*, the name of the hotel in which the woman in the film is in.

The film's maker is Zineb Sedira, an artist born in France to Algerian parents.

So, coming to the work from scratch, even before reading anything about it or knowing its name or who made it, we can learn a lot about it just from looking closely and asking simple questions.

Afterwards, looking at available resources such as wall text, labels, or catalogues that might be found in a reading area, we see that a lot of our observations were accurate as well as enriching our understanding of the work with more details.

Zineb Sedira was born in Paris, France in 1963 to Algerian parents. Sedira studied in London at Central St Martins School of Art, the Slade School of Art, and the Royal College of Art. She has had a number of high-profile solo shows in London, Paris, Algeria and Finland.

Sedira's photography, video, and installation work is often about her Algerian heritage and her upbringing in the West. She is concerned with immigration and movement and the effect they have on identity. Early works are autobiographical, examining her family history and generational divides, while later works can be said to have shifted to look at these subjects from a more general perspective.

Saphir (2006), Zineb Sedira | Video installation, double projection, sound | Format 16/9, 19 minutes
© Zineb Sedira Courtesy Zineb Sedira and Kamel Mennour, Paris and the Film and Video Umbrella, London

Saphir is a two screen video installation by Sedira from 2006. Set in and around the port of Algiers, it follows two characters who wander in fixed spaces. An Algerian man is seen walking the city's streets aimlessly, watching ships move in and out of its port as they carry Algerian youths, much like himself, looking for a brighter future, across the waters to Europe. An older French woman, a daughter of *pie'd noirs*¹, roams the halls and stairways of the *Saphir* Hotel, a crumbling relic and oppressive reminder of French presence in Algeria, and looks out from the hotel's balconies only to retire to her confines again. *Saphir* poetically presents a portrait of a city and its people, pulled by the tides of globalisation, trapped between a longing to escape and desire to belong.

¹ European settlers in Algeria from the period of colonialism

CASE STUDY: A WORKSHOP ON ART NOW IN LEBANON

Below is an outline of a workshop that was devised to run alongside *Art Now in Lebanon*, an exhibition at Darat al Funun in Amman in 2008 and curated by Dr Andree Sfeir-Semler. It featured work by over a dozen artists including Rabih Mroué, The Atlas Group/Walid Raad, Marwan Rechmaoui, Jalal Toufic and Akram Zaatari. The aim of the exhibition was to give an insight into contemporary art production by Lebanese artists.

The workshop began by looking at the exhibition then focusing on a specific work. It ran for two hours and included a mixture of work in small groups and as a whole. The workshop comprised: a guided tour; an interpretation activity; an open discussion; an art-making activity; and reflection. Participants were asked to look, read, discuss, draw, and write.

In this section we look at principles around planning a workshop, followed by a detailed account of a workshop that took place in relation to *Art Now in Lebanon*.

PLANNING A WORKSHOP

Workshops in a gallery can take many forms.

PREPARATION

If you are leading a group to a gallery or museum you will gain most from this experience by preparing as much as possible in advance. You can do this best by:

- visiting the gallery or museum before the session (do not worry too much if this is not possible)
- reading a range of available, related materials
- planning activities, preparing information and worksheets
- thinking creatively about how the experience can lead on from, and feed into, work in the classroom.

DEFINING A GOAL

First, it is important to decide upon a *general* focus. Your general focus might be simply to introduce the group to contemporary art, or it might be much more prescriptive and link into other subjects on the school curriculum such as history, geography or even mathematics depending on the artworks in question.

VARIETY

In order to maintain interest and momentum over a period of time it is important to include a variety of formats and activities. Ensure a mixture of work in the whole group and in small groups or pairs. Remember to create a mixture of discussion and practical activity such as drawing, making or performing.

GAMES

Could you adapt a well-known game such as Twister, hopscotch, tag or hangman to get things going?

A NAHNOU TOGETHER workshop | Darat Al Funun, 2008

FLEXIBILITY

If one of your planned activities doesn't grab the group's attention be prepared to change it or cut it short. Don't let anything drag. While work in small groups is happening circulate and interact with everyone, see how they are getting on. Keep everyone energised and alert.

REFLEXIVITY

At each stage you should assess the mood of the workshop and whenever possible ask for feedback. Use this feedback to adapt and improve future work.

CONTINUITY

For the workshop to have the most impact it is important to relate the content of the session as much as possible to previous and future activity.

ART NOW IN LEBANON WORKSHOP

MAIN GOAL

For participants to gain a greater understanding of contemporary Lebanese art and artists through the exhibition *Art Now in Lebanon*.

ADDITIONAL GOALS

- To look at the piece *Beirut Caoutchouc* in detail.
- To explore mapping as a means of presenting social, political, and cultural issues.
- To develop group-work skills.

IDENTIFYING THEMES AND EXPLORING METHODS IN CONTEMPORARY LEBANESE ART (50 MINUTES)

The main group was split into smaller groups of four or five participants. Each group was given a background information sheet entitled **Themes and Methods in Contemporary Lebanese Art** (included on next page) which contained key ideas found in the show accompanied by some questions.

After a brief, verbal overview of *Art Now in Lebanon* (ten minutes) the groups were given time to look at the exhibition. During this time the students were asked to work on the questions on the background information sheet (40 minutes).

THEMES AND METHODS IN CONTEMPORARY LEBANESE ART: BACKGROUND INFORMATION AND QUESTIONS

Art Now in Lebanon includes a selection of Lebanese art made since the end of the civil war (1975–90). Some themes and methods recur: questions of history and memory and ‘multimedia’ techniques.

FACT/FICTION

Many of the artists in this show blur fact and fiction by presenting invented narratives as true accounts. Often these accounts are supported by ‘documents’ in the form of photographs, notes, testaments, videos, and other ‘found objects.’

Question: Why do you think some of these artists fabricate people, stories, and related evidence and present them as real?

SUBJECTIVITY

Much of the work in this show seems to question the possibility of representing anything in an independent, objective manner, especially war and destruction.

Question: Which works here are clearly subjective? Which ones might be considered more objective?

INDIVIDUAL/COLLECTIVE MEMORY

A large proportion of art from Lebanon looks at the memory of war by highlighting individual experience rather than by presenting official accounts.

Questions: Why do you think some artists here have chosen to present personal accounts? Are there any artworks that are concerned with ‘collective’ memory?

FOUND MATERIALS/ARCHIVES

Contemporary Lebanese art often incorporates found objects (photographs, letters, etc).

Questions: Why do you think artists use found objects in their work? What happens to an object when it is displayed in an art context? In the case of Lebanese art, a number of artists have taken to ‘collecting’ material and storing it in archives. Why do you think these artists have chosen to collect and archive the ‘found objects’ they make and how do they present them in their work?

THE PHOTOGRAPH (VISUAL REPRESENTATION)

Lebanese artists often tackle the issue of representation through the medium of photography.

Questions: Why might the artist have used photography, and not another art material or method, to represent this subject? How are the photographs produced and presented? Discuss the choices the artist has made in relation to colour, composition, viewpoint, scale, framing, proximity to other photographs, number (if part of a series), title, and whether they have used a contemporary or traditional photography method. Then discuss why these choices might have been made. Which pieces show the photograph as problematic or unreliable in terms of presenting the truth?

A NAHNOU TOGETHER workshop | Darat Al Funun, 2009

NARRATIVE

Many examples of Lebanese art follow or develop detailed stories or narratives.

Questions: What stories or narratives can you find here? Why are they told in the way they are told?

PLACE

Place is a central subject in several artworks in this show. In some works it is a starting point for an investigation, but in others it is made symbolic of, or to represent, something else.

Questions: Which artworks here take place as their starting point? In what way are specific sites used in these works?

DOCUMENTARY

Post-war Lebanese art often experiments with the genre of documentary.

Questions: Why do you think this might be? Why aren't these works actual documentary?

APPENDIX

GROUP DISCUSSION (20 MINUTES)

An open discussion with the whole group around the notes and questions on the information sheet.

ART-MAKING ACTIVITY IN SMALL GROUPS (30 MINUTES)

This activity focuses on the theme of 'place' and takes its inspiration from Marwan Rechmaoui's *Beirut Caoutchouc*.

In this activity, each group is asked to choose a social, political, economic, or cultural fact about the city it lives in that it finds interesting. Younger groups will need guidance on understanding these terms, adapt as appropriate.

In Amman, for example, this could be:

- the number of Palestinian refugees, the camps they reside in and the relation of these camps to the rest of the city
- the number of Iraqi refugees and the neighbourhoods they mainly live in
- the division of income between the eastern and western parts of the city.

The group then has to devise a map of its city that illustrates the fact it has chosen (i.e. social, political, economic or cultural). The group is to create a sketch of its project and write up a description of its concept and proposed method of execution.

SHARING OF ART PROJECTS AS A WHOLE GROUP (10 MINUTES)

Each group presents its project idea and sketch.

REFLECTION – INDIVIDUALLY (10 MINUTES)

Sample questions:

- What have you learnt in this exhibition about the way artists look at war and its impact?
- What is your overriding impression of Marwan Rechmaoui's *Beirut Caoutchouc*?
- What did you think of the map exercise? Did it seem like 'art'?

For longer workshops the art-making activity can be extended by making the activity more practical using string, cardboard, markers etc. For further background work before or after the session you may also want to consider making a PowerPoint presentation of work by Arab artists that includes maps, for example *Aegnapea* (2006) by Hamdi Attia; *Present Tense* (1996), *Map* (1998), *Continental Drift* (2000), and *Hot Spot* (2006) by Mona Hatoum; and *West Bank Butterfly* (Kite Project) (2006) by Nida Sinnokrot.

ENCOURAGING AND ENRICHING INDEPENDENT VISITS

When visiting contemporary art exhibitions on their own, people, no matter their age, can feel at a loss for entry points into the work they see, or feel out of place. One way of addressing this is with an exhibition guide or activity guides. For younger audiences, activity guides are usually more appropriate.

An activity guide is usually an attractively designed leaflet or booklet filled with innovative and quirky questions and suggestions of things to do related to what is on display.

The *Ways In* method is a good framework to help begin devising a guide:

Start by provoking personal responses before you try and work in more specific ideas. This way you will equip someone with the confidence that they have something to say before you ask them to get more involved with the work. Ask your audience to look really closely at the object: What is it made of? How much space does it occupy? Ask them to think about a range of subjects or ideas present in the exhibition or in a particular piece. Finally ask them to think about the context and perhaps beyond the gallery walls.

Here is an example of an activity guide:

INFORMAL GROUPS

You may not be a teacher, but rather someone who works with a group of young people more informally. Or you may be wishing to set up a group along these lines. Here are some brief notes on this:

- What is your goal in working with your chosen group? Does the group already exist? Are there already similar groups that exist that you could collaborate with?

A NAHNOU TOGETHER graffiti workshop | Darat Al Funun, 2010

- Have you considered employing an artist to work with the group? They could introduce a range of different perspectives and practical expertise that could feed into tangible results that might be later displayed.
- Think about peer-led learning. If you have the time, generate group discussions and help your group find the subjects and methods they are really interested in. This way they can begin to direct the sessions and take ownership in a way they might not when ideas and activities are imposed.
- Think also about changes of scene, are there any trips or visits you could build into the programme? What about bringing in different people to share their enthusiasm and knowledge?
- For long sessions make sure your group is regularly refreshed. Something to drink? Something to eat? Bananas are great!

LINKS

Tate has many Teachers' Packs and Activity Guides online: www.tate.org.uk/learning/schools

The Modern Teachers microsite run by the Museum of Modern Art in New York also has lots of great examples: www.moma.org/modernteachers

The Photographers' Gallery has a great series of publications aimed at teachers and young people: <http://photonet.org.uk/resources>

Engage, the National Association for Gallery Education has lots of resources to help people learn about the visual arts: www.engage.org

ملحق

نقاش عام (٢٠ دقيقة)

نقاش مفتوح مع المجموعة حول الملاحظات والأسئلة التي تتعلق بدليل المعرض.

نشاط الإنتاج الفني ضمن مجموعات صغيرة (٣٠ دقيقة)

يركز هذا النشاط على موضوع "المكان" كفكرة رئيسية متخذاً من عمل الفنان مروان رشماوي "كاوتشوك بيروت" مثلاً.

في هذا النشاط، يُطلب من كل مجموعة أن تختار ما تراه مثيراً للاهتمام من واقع اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو ثقافي في المدينة التي تقطن فيها (يجب تيسيط هذه المفاهيم إذا ضمت المجموعات صفار السن).

فإذا أخذنا مدينة عمّان على سبيل المثال نجد المواضيع التالية مثيرة للاهتمام:

- عدد اللاجئين الفلسطينيين ومخيماتهم وعلاقة هذه المخيمات مع باقي المدينة
- عدد اللاجئين العراقيين والأحياء التي يقطنون بها
- توزيع الدخل غير المتساوي بين المناطق الشرقية والغربية داخل مدينة عمان

ثم يتوجب على المجموعة أن تتقدم بفكرة لمشروع فني يتضمن إنجاز خارطة أو مخطط للمدينة تستكشف بشكل نقدي الواقع الذي كانت المجموعة قد اختارته. ثم يعين على المجموعة أن تقوم برسم خارطة لمشروعها ووصف لمفهومه وطريقة تنفيذه.

عرض المشاريع الفنية

المختلفة أمام المجموعة ككل (١٠ دقائق)

تقوم كل مجموعة بتقديم فكرة وخارطة مشروعها أمام باقي المجموعات.

التأمل الفردي (١٠ دقائق)

أسئلة نموذجية:

- ماذا تعلمت من خلال هذا المعرض حول كيفية رؤية الفنانين للحرب وأثرها؟
- ما هو انطباعك عن عمل الفنان مروان رشماوي "كاوتشوك بيروت"؟
- ما رأيك في تمرين رسم الخرائط؟ هل بدى لك هذا العمل فنّاً؟

من الممكن في ورشات عمل أطول توسيع نشاط الإنتاج الفني بجعله أكثر عملية. حيث يتاح للمجموعة استخدام مواد إضافية في عملية الإنتاج كالخيوط والورق المقوى والأقلام الملونة.. إلخ. وإلغاء الورشة بالمعلومات من الممكن التحضير لمرض تقديمي (شرائح) حول أعمال لفنانين عرب استخدموا فيها الخرائط كحمدي عطية في عمله "أجاليبا" (٢٠٠٦) ومنى حاطوم في أعمالها "الفعل المضارع" (١٩٩٦) و"خارطة" (١٩٩٨) و"الجرف قاري" (٢٠٠٠) و"بؤرة حارة" (٢٠٠٦) ونداء سنقرط في عمله "فراشة الضفة الغربية" (مشروع الطائرة الورقية) (٢٠٠٦).

ورشة جماعية ضمن مشروع من هنا في طرة للفنون، ٢٠١٠

تشجيع وإثراء الزيارات المستقلة

يشعر الكثير من الناس، بغض النظر عن أعمارهم، لدى زيارتهم لمعارض الفن المعاصر بشكل فردي بحالة من الضياع ويبدون غير قادرين على العثور على مداخل إلى الأعمال التي يشاهدونها. وتتم معالجة هذا الوضع من خلال دليل المعرض أو دليل الأنشطة. و يستخدم دليل الأنشطة عادةً لزوار المعارض اليافعين أو الأصغر سناً.

ويكون دليل الأنشطة عادة على شكل منشور أو كتيب مصمم بشكل جذاب وغني بالأسئلة الطريفة واقتراحات لأنشطة تتعلق بما هو معروض من أعمال.

وتعتبر تقنية "المنطلقات" إطاراً جيداً لتصميم الدليل:

إبدأ أولاً بتحفيز رجود الفعل الشخصية ومن ثم حاول أن تعمل على أفكار معينة. فهذه الطريقة ستعطي المستخدم الثقة بأن لديه ما يقوله حول العمل قبل أن تطلب منه أن يتعمق فيه. أطلب من جمهورك التمعن جيداً في العمل، مم صنع؟ ما هو الحيز الذي يأخذه؟ اطلب منهم التفكير بالمواضيع والأفكار المتنوعة المطروحة في المعرض ككل أو في عمل فني محدد. وفي الختام اطلب منهم التفكير في السياق سواء داخل أو خارج جدران المعرض.

وفيما يلي مثال لدليل أنشطة:

مجموعات غير رسمية

قد لا تكون مدرّساً بل مجرد شخص يعمل مع مجموعة من الشباب اليافعين بشكل غير رسمي أو قد تكون شخصاً يرغب بتأسيس مجموعة ضمن هذا السياق. فيما يلي بعض النقاط حول هذه الحالة:

- ما هو هدفك من العمل مع هذه المجموعة المختارة؟ هل المجموعة موجودة مسبقاً؟ هل هناك مجموعات أخرى شبيهة تستطيع التعاون معها؟

مواقع إلكترونية مفيدة:

يوفر "التيت" على شبكة الإنترنت الكثير من الأدلة الإلكترونية للمدرسين بما فيها أدلة أنشطة:

www.tate.org.uk/learning/schools

لدى موقع المدرسين المعاصرين الذي يديره متحف الفنون المعاصرة في نيويورك العديد من الأمثلة الرائعة:

www.moma.org/modernteachers

يقدم معرض المصورين الفوتوغرافيين سلسلة منشورات موجهة إلى المدرسين والشباب:

<http://photonet.org.uk/resources>

لدى "انغاج"، المؤسسة القومية لثقافة المتاحف، العديد من المراجع لتزويد الناس بالمعرفة حول الفنون المرئية:

www.engage.org

أحدى ورش مشروع نحن معاً في طرابلس، ٢٠١٩

الوثائقية

غالباً ما يستخدم الفن اللبناني ما بعد الحرب الأسلوب الوثائقي.

سؤال: ما السبب باعتقادك؟ ولماذا لا تعتبر هذه الأعمال أعمالاً وثائقية حقيقية؟

اتباع النهج السردية

تتبع العديد من الأعمال الفنية اللبنانية الأسلوب القصصي السردية.

سؤال: ما القصة والحكايا التي تستطيع العثور عليها في هذا المعرض؟ لماذا رُويت بهذه الطريقة؟

المكان

يؤدي الموقع دوراً أساسياً في العديد من الأعمال المعروضة. فتارةً يكون نقطة انطلاق استكشافية وأحياناً يكون رمزياً يعبر عن شيء آخر.

سؤال: في أي من الأعمال هنا شكّل المكان نقطة انطلاق؟ كيف تم استخدام مواقع معينة في هذه الأعمال؟

مواضيع وأساليب في الفن اللبناني المعاصر: معلومات عامة وأسئلة

يقدم معرض "الفن الآن في لبنان" مجموعة مختارة من الفن اللبناني أنتجت منذ نهاية الحرب الأهلية (١٩٧٥-١٩٩٠). نلاحظ فيها تكرار بعض المواضيع والأساليب كقضايا تتعلق بالتاريخ والذاكرة وتقنيات الميديا (وسائل التواصل المختلفة).

الحقيقة والخيال

يقوم العديد من فناني هذا المعرض بخلط الحقيقة بالخيال من خلال تقديمهم لقصص ووقائع من تأليفهم على أنها حقائق معززة بوثائق كالصور الفوتوغرافية والملاحظات والشهادات الرسمية وأشرطة الفيديو ووثائق تم العثور عليها.

سؤال: لماذا يقوم باعتقادك بعض الفنانين بابتداع شخصيات وقصص مدعومة بالأدلة الزائفة وتقديمها على أنها حقائق؟

النظرة الغير موضوعية

تبدو الكثير من الأعمال المعروضة وكأنها تشكلت بإمكانية التعبير عن أي شيء بشكل مستقل وموضوعي خاصةً ما هو متعلق بالحرب والدمار.

سؤال: أي من الأعمال المعروضة تبدو الأقل موضوعية؟ وأي منها يُعدّ الأكثر موضوعية؟

الذاكرة الفردية والجماعية

ينظر قسم كبير من الفن اللبناني إلى ذكرى الحرب من خلال التركيز على التجارب الفردية بدلاً من تقديم وقائع وأحداث رسمية.

سؤال: لماذا برأيك اختار عدد من فناني المعرض تقديم قصص شخصية؟ هل هنالك أعمال فنية تمنى بالذاكرة الجماعية؟

وثائق تم العثور عليها/وثائق مؤرشفة

غالباً ما يتضمن الفن اللبناني موجودات ذات طابع فني (صور فوتوغرافية، مراسلات ... إلخ)

سؤال: لماذا باعتقادك يستخدم الفنانون وثائق تم العثور عليها في عملهم؟ ماذا يحدث لهذه الوثائق عندما تعرض في سياق فني؟ فيما يتعلق بالفن اللبناني، يقوم الكثير من الفنانين اللبنانيين بجمع وثائق تم العثور عليها وأرشفتها. لماذا برأيك اختار الفنانون جمع وأرشفة هذه الوثائق وكيف يقدمونها في سياق أعمالهم الفنية؟

الصورة الفوتوغرافية (التمثيل البصري)

غالباً ما يعالج الفنانون اللبنانيون قضية التمثيل من خلال التصوير الفوتوغرافي.

سؤال: لماذا اختار الفنان التصوير الفوتوغرافي دون غيره لتمثيل هذا الموضوع؟ كيف تم إنتاج الصور وعرضها؟ ناقش اختيارات الفنان بما يتعلق باللون والمواد ووجهة النظر والمجال والأطر وتقارب العمل مع غيره من الأعمال والعدد (إن كان العمل جزءاً من سلسلة) وعنوانه وهل استخدمت في إنتاجه أساليب فوتوغرافية معاصرة أو تقليدية. ومن ثم حاور الطلبة عن سبب انتقاء الفنان لهذه الخيارات. في أي من الأعمال تظهر الصورة الفوتوغرافية بعيدة عن الواقع؟

دراسة ميدانية:

ورشة عمل حول "الفن الآن في لبنان"

فيما يلي ملخص لورشة عمل تم إعادها على هامش معرض بعنوان "الفن الآن في لبنان" عُرض في دارة الفنون - مؤسسة خالد شومان عام ٢٠٠٨. قام بتنسيق المعرض د. أندريه صفير زملر وضمّ أعمالاً لمجموعة من الفنانين، منهم: ربيع مروة ومجموعة أطلس (وليد رعد ومروان رشماوي وجلال توفيق وأكرم زعتري). وقد هدف المعرض إلى فتح نافذة على الفن اللبناني المعاصر.

بدأت الورشة من خلال النظر إلى المعرض ككل ومن ثم التركيز على عمل معين. واستمرت لساعتين انقسم خلالها المشاركون إلى مجموعات صغيرة حيناً وعملوا كفريق كبير أحياناً. اشتملت الورشة على النشاطات التالية: جولة موجهة للمعرض ونشاط تفسيري وحوار مفتوح ونشاط إنتاج فني ومن ثم جلسة تقييم. وطلب من المشاركين في الورشة إلقاء نظرة متفحصة على الأعمال الفنية والقراءة والحوار والرسم والكتابة.

في القسم التالي سنلقي نظرة على أسس التخطيط لورشة عمل، يتبعها سرد مفصل لورشة عمل أقيمت على هامش معرض "الفن الآن في لبنان".

التخطيط لورشة عمل

قد تتخذ ورشات العمل المتعلقة بالمعارض أشكالاً عدّة.

الإعداد

إذا كنت ستقود مجموعة في جولة داخل معرض أو متحف، فعليك الإعداد لها جيداً لضمان أفضل النتائج لهذه التجربة، وهو ما تستطيع عمله من خلال ما يلي:

- يفضل، إن أمكن، زيارة المعرض قبل انعقاد الورشة.
- قراءة ما هو متوفر من النصوص المتعلقة بالأعمال المعروضة.
- التخطيط للنشاطات وجمع المعلومات وأوراق العمل.
- التفكير الخلاق حول كيفية استمرارية التجربة وانتقالها من المعرض إلى غرفة الصف.

تحديد الهدف

أولاً من المهم جداً أن يتم تحديد هدف عام، قد يكون الهدف ببساطة تعريف أعضاء الورشة على الفن المعاصر أو من الممكن أن يكون أكثر تحديداً كربط المواضيع بعضها ببعض وبالمنهج الدراسية ذات الصلة بها كالتاريخ والجغرافيا وحتى الرياضيات في حال وجود علاقة بين المعرض والمساق التعليمي.

التنوع

من أجل ضمان استمرارية الزخم والاهتمام على المدى البعيد، يجب إدخال التنوع في شكل النشاطات ومضمون ورشة العمل. تأكد من التنوع في مجريات الورشة لتشمل المجموعة بأكملها و فرق عمل صغيرة ونشاطات ثنائية، ولا تنسى أن تضمّن الورشة مزيداً من الحوارات النظرية والتطبيقات العملية كالرسم والأداء.

ألعاب ترفيحية

هل باستطاعتك استخدام ألعاب ترفيحية معروفة كتويستر وتاغ والمشقة لشد اهتمام المشاركين؟

إحدى ورش مشاريع نحن معاً في دار الفنون، ٢٠١١

ورشة "الفن الآن في لبنان"

الهدف الأساسي

أن يحظى المشاركون بأكثر قدر ممكن من الدراية والفهم عن الفن اللبناني المعاصر بواسطة معرض "الفن الآن في لبنان".

أهداف إضافية

- التمتع جيداً بعمل "كاوتشوك بيروت"
- استخدام الرسوم التوضيحية كوسيلة للإبراز قضايا اجتماعية وسياسية وثقافية.
- تطوير المهارات اللازمة للعمل ضمن مجموعات.

التعرف على المواضيع الرئيسية

واستكشاف الأساليب المستخدمة في

الفن اللبناني المعاصر (٥٠ دقيقة)

لقد قُسم المشاركون إلى مجموعات صغيرة تتكون الواحدة منها من أربعة إلى خمسة أفراد. أعطيت لكل منهم ورقة عمل (مرفق في الصفحة التالية) تحتوي على معلومات أساسية بعنوان مواضيع وأساليب في الفن اللبناني المعاصر وتشتمل على أفكار محورية حول المعرض بالإضافة إلى بعض الأسئلة.

بعد كلمة ترفيحية قصيرة لمدة عشرة دقائق عن "الفن الآن في لبنان" طلب من المشاركين التجول في المعرض لمدة أربعين دقيقة وتدوين ما يجول في خاطرهم من أسئلة وملاحظات حول المعرض ودليله.

المرونة

كن جاهزاً في حال لاحظت فشّل أحد نشاطات الورشة بجذب اهتمام المجموعة، للاختصار هذا النشاط أو استبداله إذا لزم الأمر. تجنب الإستقالة في أي نشاط، وخلال قيام أعضاء الورشة بالعمل في مجموعات صغيرة تجول بينهم واختلط بهم وتفاعل معهم لمعرفة كيفية سير العمل ولتفيزهم وإيقالهم يقظين.

ردود الفعل

من الضروري في كل مرحلة من مراحل الورشة القيام بعملية تقييم للمزاج العام للورشة من خلال توجيه الأسئلة لمعرفة ردود فعل المشاركين. قم باستخدام ما استرجعته من معلومات وملاحظات لتحسين الأداء في المستقبل.

الاستمرارية

لكي يكون للورشة الأثر الأكبر على المشاركين، لا بد أن يتم ربط محتواها وحلقاتها وجلساتها النظرية والعملية بأنشطة سابقة وللاحقة لضمان الاستمرارية والتطور.

دراسة افتراضية

حول استخدام تقنية المنطلقات

لنفترض أنك قمت بزيارة إلى معرض فني مع مجموعة من الطلاب دون أن يكون لديك علم مسبق عن طبيعة الأعمال المعروضة، وشاهدتم في البداية شريط فيديو حول العمل. ونظراً لكونك لا تعرف شيئاً عن العمل، تعتمد على تقنية "المنطلقات" لتحصل على بعض الأفكار. أنت تتوقع أن يمثل هذا العمل تحدياً لمجموعتك كونه سينمائياً بطبيعته، فشكله غريب عما هو مألوف بالنسبة لهم، أما مضمونه فهو شعري وغامض ومن الصعب فهمه. بإمكان منظومة الأسئلة لتقنية "المنطلقات" أن تفتح حواراً وأن تخلق في نفوس المجموعة الثقة بأن لديهم رأياً يرغبون المشاركة به.

من الممكن الاطلاع على مقتطفات من هذه الدراسة على الرابط التالي: www.fvu.co.uk/projects/details/saphir

ملاحظة: ما هو مذكور في الجدول أدناه ليس نهائياً، بل هو نموذج عن ردود الأفعال.

المنطلق الشخصي

يذكرني هذا العمل الفني بأماكن كنت قد قمت بزيارتها سابقاً وأوقات تطلعت خلالها إلى البحر مفكراً بالسفر إلى أماكن أخرى.

لقد جعلني ببطء حركة الصور والموسيقى العادنة المختارة أتبهّ لما هو مألوف، لأمرور في الحياة اليومية لا نشد انتباهي عادة مثل وضع الفنان على الصحن.

في منزل جدتي 'ثريا' تشبه تلك التي تظهر في الفيلم.

الموضوع

لبعض المشاهد ألفة منزلية كالجوس على منضدة وشرب الشاي.

تتباين هذه المشاهد مع الصور الذهنية لدى المشاهد حول السفن في البحر والموانئ.

هناك رجل وامرأة منشفلان بالنظر إلى حركة السفن الآتية والمفارقة، ولكن رؤية كل منهما تختلف عن الآخر، فالرجل يقف في ضوء الشمس في الخارج، بينما تقف المرأة في الداخل على شرفة وتتنظر إلى الخارج، ويبدو الاثنان منغمكين بالتفكير بأماكن بعيدة ولكنهما في الوقت نفسه ينتميان إلى حد ما للمكان الذي يقفان فيه.

ماهية العمل الفني

هذا عمل سينمائي معروض بمفرده في غرفة مظلمة على شاشتين باستخدام نظام صوت 'ستيريو'.

إن العمل ذو جودة عالية، ومن المحتمل أن يكون الفنان قد أنجزه مع فريق عمل.

كل مشهد يحد ذاته مُركَّب إلى درجة التجريد.

يخلق عرض العمل السينمائي على شاشتين في الآن ذاته شعوراً بالتزامن عند الحضور، فبالرغم من وجود الناس في أماكن مختلفة إلا أنهم يتشاركون في الآن ذاته الأفكار والأسئلة.

السياق

بالإضافة إلى المادة الفيلمية هناك صور فوتوغرافية تعزز العمل.

بعد قراءة سريعة عن العمل نجد أن عنوانه هو "سفير" وهو اسم الفندق الذي تظهر فيه المرأة.

إن مبدعة العمل هي زينب سديرة وهي فنانة ولدت في فرنسا لأبوين جزائريين.

دليل نحن معاً

إذاً نستطيع أن نستنبط الكثير عن العمل عند مشاهدتنا له بمجرد النظر إليه عن كثب وطرح بعض الأسئلة البسيطة وذلك قبل قراءتنا عنه أو معرفة عنوانه أو اسم مبدعه، ومن خلال قراءة ما هو متوفر عن العمل من نصوص ومطبوعات فيما بعد، نجد أن الكثير من ملاحظاتنا كان دقيقاً وقد أغنت هذه الملاحظات فهمنا للعمل بتفاصيل إضافية.

ولدت زينب سديرة في باريس - فرنسا عام ١٩٦٣ لأبوين جزائريين. درست في كلية "سانت مارتن" المركزية للفنون

"سفير" هو عمل فيديو معروض على شاشتين أنجزته سديرة عام ٢٠٠٦ وقد صوّر في ميناء الجزائر ومحيطه. يتتبع العمل شخصين في حالة تأمل لمحيطيهما وهما مسرّمان في مكانيهما. حيث يتجول رجل جزائري في شوارع المدينة على غير هدىّ مراقباً حركة السفن من الميناء وإليه وهي تحمل شباناً جزائريين باحثين مثله عن مستقبل مشرق بعيداً عبر البحار في أوروبا. في حين تجول امرأة فرنسية أكبر عمراً، ممن كانوا قد استوطنوا الجزائر في الحقبة الاستعمارية، أروقة "فندق السفير" البالي، وهو ذكرى أليمة لفترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، وتتنظر إلى الخارج من على شرفة الفندق ثم تعود إلى الداخل. "السفير" هو عمل بمثابة "لوحة فنية" لمدينة عالققة مع سكانها بين مد العولمة وجزرها، بين الحنين للهروب والرغبة في الانتماء.

سفير (٢٠٠٦)، زينب سديرة | تميز فيديو شاشتين، صوت | قياس ٩٠x٩٠ | حقيقة حقوق الطبع محفوظة، بلان من الفنانة وجايري كامل مينور، باريس و فيلم آند فيديو لهريرا، لندن

دليل

نحن

معاً

مفهوم المنطلقات

إن طرح الأسئلة هو خير وسيلة لتحفيز التفكير والتمعن في العمل بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بتلك الأعمال التي تبدو من الوهلة الأولى غريبةً علينا. حيث نجد أن الشخص الذي حسب أن لا شيء لديه ليقوله حول الموضوع قد أصبح لديه الكثير ليساهم به. لقد وُضع مفهوم "المنطلقات" هذا من قبل متحف "التيت" في المملكة المتحدة و يتكون من أربعة عناصر أساسية للبحث:

١. المنطق الشخصي:

ما الذي أستطيع أنا أن أضيفه؟

٢. الموضوع:

حول ماذا يدور العمل؟

٣. ماهية العمل الفني:

ما الذي باستطاعتي أن أراه؟

٤. السياق:

علاقة العمل الفني بالعالم الخارجي وارتباطه به.

ملاحظة: التمعن في العمل أمر جوهري لفهمه.

صفحة ٢

دليل

نحن

معاً

٣. ماهية العمل الفني:

ما الذي باستطاعتي أن أراه؟

ما مكونات العمل؟

ما دلالات استخدام هذه المكونات؟

كيف تم إنتاج العمل؟

هل أنتج الفنان بنفسه، أم قام بالتعاون مع فريق؟

هل لعبت يد الفنان دوراً هاماً في العمل؟

هل تعدّ الحرفية عنصراً هاماً للعمل؟

إلى أي مدى تبدو طريقة إنجاز العمل جليةً فيه؟

ما المساحة التي يشغلها العمل؟

ما مفهوم الفراغ الذي يصوره العمل؟

ما حجم العمل؟

ولماذا اختار الفنان إعطاءه هذا الحجم؟

هل يتغير معنى العمل بتغيّر حجمه؟

ما الألوان التي يستخدمها الفنان؟

لماذا باعتقادك استخدم الفنان هذه الألوان دون سواها؟

كيف تم توزيع الألوان؟

ما التأثير الذي تخلقه الألوان؟

ما الأشكال التي باستطاعتك العثور عليها في اللوحة أو المنحوتة وما تأثيرها؟

ما العلامات التي يستخدمها الفنان وما تأثيرها؟

ما البنى الملموسة التي باستطاعتك رؤيتها وما تأثيرها؟

صفحة ٣

٤. السياق:

ارتباط العمل الفني بالعالم الخارجي.

متى وأين تم إنتاج العمل؟

ما الذي يربط العمل بزمان أو مكان إنتاجه؟

ما الوضع الاجتماعي والسياسي وقت إنتاج العمل؟

من قام بالعمل؟

وماذا نعرف عن الفنان؟

لمن تم إنتاج العمل؟

كيف يرتبط العمل بمجالات معرفية أو فنية أخرى من

الفترة نفسها؟

كيف فهم الناس العمل في وقت إنتاجه وكيف

نفحمه الآن؟

ما هو السياق الذي تنظر إلى العمل من خلاله؟

وما الذي يضيفه هذا السياق على رؤيتك للعمل؟

ما المصادر أو المراجع المتوفرة لك؟

وكيف تؤثر في ردة فعلك للعمل وتُغنيها؟

ما الأعمال الفنية الأخرى المعروضة بجانب هذا العمل؟

وكيف تؤثر على فهمك له؟

لنفترض أنه قد تم عرض العمل في مكان مختلف تماماً.

كيف سيؤثر هذا في ردة فعلك للعمل؟

مقدمة

المشروع. وطموحنا هو أن نشارك هذه التقنيات مع قاعدة عريضة من المستفيدين لنمكنهم من تجربة طرائق جديدة تتعلق بنظرتهم ورؤيتهم للفن المعاصر. الدليل موجه للمعلمين والمربين والمعنيين في مجال المتاحف والمعارض الفنية.

نحن ممتنون لشركائنا الذين عملوا في مشروعنا في الأردن وسوريا والمملكة المتحدة. ونخص بالشكر مؤسسة خالد شومان – دارة الفنون على التزامها ودعمها المستمر، ولطاقم المجلس الثقافي البريطاني في عمان الذي ساعد في إنتاج هذا المرجع القيّم.

أخيراً، نشكر "سارة جيليت" من طاقمنا في لندن و "ريبيكا هيلد" محررتينا اللتين قامتا بزيارة الأردن خلال المشروع وقدمتا النصح والمشورة لمحتوى الدليل. نرجو أن تجدوا هذا الدليل مرجعاً مفيداً في عملكم.

"نحن معاً" هو مشروع تبادل دولي من ابتكار المجلس الثقافي البريطاني في كل من الأردن وسوريا والمملكة المتحدة ومتحف "تيت" البريطاني في لندن – المملكة المتحدة. أطلق البرنامج في عام ٢٠٠٦ وقد جمع على مدى ثلاث سنوات مختصين وفنانيين ومنسقين ومربين مع شباب في تبادلات حوارية عملية وعقلانية عن طريق الانترنت ووجهاً لوجه. ومن خلال الفن تعرّف المشاركون على بعضهم البعض وتعلموا الكثير حول معتقداتهم الثقافية المختلفة.

لقد تعلم كل من شارك في مشروع "نحن معاً" طرقاً جديدةً للتعبير والفهم. وإن كان المشاركون قد شعروا في بداية المشروع بعدم وجود قواسم مشتركة بينهم، إلا انهم سرعان ما أدركوا أن ما يجمعهم يفوق. إلى حدٍ كبير، ما يفزّقهم. ويعكس اليوم إرث المشروع بشكل ملموس على طبيعة عمل الجهات الشريكة في الأردن وسوريا والمملكة المتحدة من جهة وعلى التجارب الشخصية للمشاركين في المشروع من جهة أخرى.

هذا الدليل التعليمي هو نتاج مباشر لبرنامج "نحن معاً" ويهدف إلى إطلاع الآخرين على بعض من التقنيات والأساليب التي استخدمت وطوّرت من خلال مسيرة

يقدم هذا الدليل سلسلةً من الطرق

السريعة والسهلة للاهتمام

بالشباب والعمل معهم حول

أسئلة تتعلقّ بالفن المعاصر.

سواء في المدرسة أو في

صالات العرض الفني أو غيرهما.

يقدم الفن المعاصر نقاط انطلاق عظيمة للعمل في مواضيع متعددة، بالإضافة إلى كونه حافزاً للتفكير والأداء المستقل.

حيث يقترح كل عمل فني فكرةً أو موضوعاً أو وجهة نظر مختلفة. ولكن لكي يكون للأعمال الفنية صلة بالواقع، لا بد من النظر فيها وتحديد قيمتها من قبل المشاهد.

يعطي التفاعل مع عمل فني أصيل تجربةً مختلفةً جداً عن مجرد مشاهدته في كتاب أو على شاشة حاسوب. ولهذا السبب فمن الجيد أن يتم العمل مباشرة أمام القطعة الفنية نفسها، متى كان هذا متاحاً، والاستفادة من هذه التجربة المميزة للتفاعل مع القطع الفنية الأصلية.

تهدف التقنيات المذكورة هنا إلى تشجيع 'الحوار' مع وحول العديد من الأعمال الفنية. وهناك مقترحات حول تطوير الأفكار المطروحة في المعرض إلى مشاريع عملية في غرفة الصف.

قامت بجمع وإعداد محتوى الدليل ناديا كريستيدي وقامت 'ريبيكا هيلد' بتقنيح الدليل

نتقدم بالشكر للجهات الواردة أسماؤها (حسب التسلسل الأبجدي باللغة الإنجليزية)

مركز ادعم إسماعيل، دمشق - سوريا
المجلس الثقافي البريطاني
دارة الفنون، الأردن
مكان للفنون، الأردن
وزارة التربية والتعليم، الأردن
متحف 'تيت' البريطاني، لندن
متحف الفنون الجميلة، الأردن

تمارا الخص

المجلس الثقافي البريطاني – الأردن