

Learning Kit

An interactive learning guide for exhibitions at Jameel Arts Centre for young artists and explorers

WRITE YOUR NAME!

مايكل راكوفيتز

Michael Rakowitz

11 March – 22 November 2020

Michael Rakowitz's first **solo exhibition** in the region presents installations he created over the last 20 years.

Rakowitz is an Iraqi-American sculptor, researcher, detective and sometimes chef, and has **socially engaged practices** and passion for history. Working with architecture, artefacts and food, Rakowitz **excavates** personal, social and **material histories** and connects scattered stories from different times and locations. He is interested in how **pop culture** can be used as a way to tell the stories of different cultures.

Solo exhibition: an exhibition entirely dedicated to one artist! Michael Rakowitz is taking over two floors of the Jameel Arts Centre with many bodies of work.

Social practice: this is an art form that works with people and communities. It can sometimes be found in public but is not necessarily a traditional artwork, such as painting, drawing or sculpting. It can be a performance, film, an experiment or a housing project, which is a plan that is made to provide houses for people in need.

Excavate: digging deeper and discovering something, which is what archaeologists do, but it can also refer to someone who deeply researches a topic.

Material histories: we study the history of countries, people, and events, and so 'material history' is the study of objects and the stories behind them.

Pop culture: these are objects, entertainment, fashion trends, slang terms and technology that represent the current culture and our everyday lives.

The invisible enemy should not exist (Room N)

📷 2007–ongoing

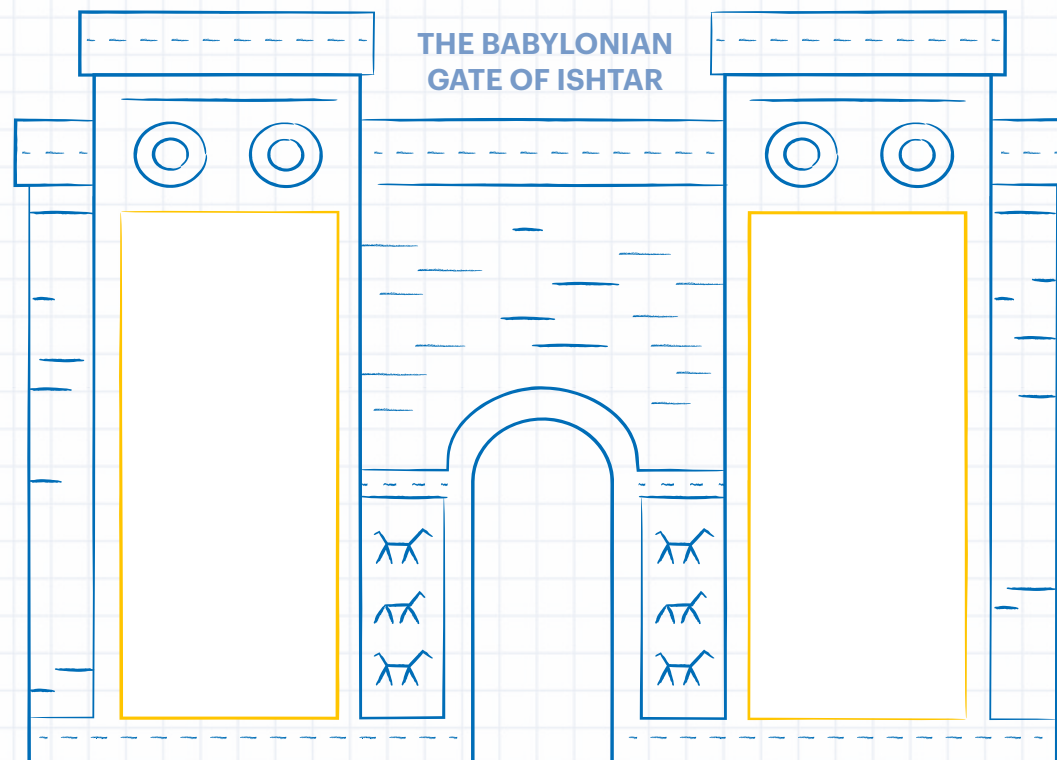
Middle Eastern food packaging and newspapers, glue, labels, sound, drawings

→ Read and learn

Michael Rakowitz gathered thousands of food packages, newspapers and other everyday materials from Middle Eastern communities in the U.S to recreate the destroyed and **looted** artefacts from ancient Iraq. The wall reliefs were such an important symbol to the Iraqi people and were painfully destroyed after the US invasion in 2003. The act of rebuilding such a symbol represents hope and strength, and yet, the materials used are somewhat fragile and tell the story of today's world. How would you have rebuilt this? Do you recognise some of the material that Rakowitz used?

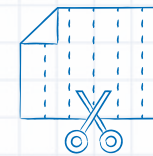
→ Need a hand?

Looted: when goods are stolen typically during a chaotic time, such as war or riot. With the invasions of militants, many countries have seen their ancient sites looted and destroyed.

Your turn!

- 1 The original wall reliefs that Rakowitz recreated told stories about King Ashurnasirpal II, battles and ceremonial scenes. The palaces entryways in the city of Nimrud were guarded by the mighty Lamassu, a human-headed winged bull and brave lion. In a way, these mythical, or imaginary animals represent a power that was both magical and yet inspired by nature.
In the space below or on a piece of paper, draw your mythological guard. Would it have a human head? wings? or scales?
- 2 If you have access to modelling clay or paper mache, why not build your own guardian? Transform your drawing into a guardian creature statue for protection! You can also draw inspiration from Rakowitz's sculpture and use wrappers, food packaging and newspaper cutouts to fill in your drawing or use as materials to create your guardian statue.

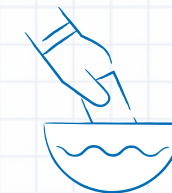
1. Cut many strips of newspaper or recycled paper

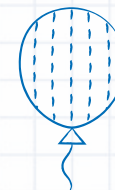
2. Make a paste from flour and water with the consistency of pancake batter

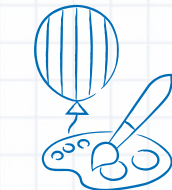
3. Find an inflated balloon (empty containers, jars or foam plates will work too!)

4. Dip the strips of newspaper into the paste then place it on the object

5. Create at least six layers and leave to dry

6. Paint or cover with food wrappers, draw eyes, a face and more details!

The flesh is yours the bones are ours

2015

Installation

→ Read and learn

Rakowitz works with so many metaphors.

What you can see from the link of the image above, are **frottages** from decorative molding on the **facades** of buildings from Istanbul dating back to the **Art Nouveau** period. The designs were made by a famous Armenian facade maker called Garabet Cezayirliyan, whom Rakowitz was inspired by.

Take a closer look, and try to imagine the detailed craftsmanship behind the work. What do you think it is made of? Typically, these kinds of facades were made from plaster or cement. But look a little closer, did you spot the bones? What do you think they are representing, and whose bones are they?

At one point in history, 800,000 dogs were removed from Istanbul and were put on an Island. In 1915, the **Armenian Genocide** affected the lives of 1.5 million Armenians.

The facades of the buildings are there to remind us of both these tragedies, but also celebrate the lives and **craftsmanship** of Armenian designers.

→ Need a hand?

Frottage: a technique in which a shape or a design is made on paper, by placing it on top of an object or a surface with relief, then rubbing over the paper with pencil, lead, charcoal or chalk.

Facades: are the decorative outer and front layer of a building. They are usually meant to stand out and create an impact as you enter the building.

Metaphor: an event, object, animal, example or a saying that can symbolise what you are trying to express or say, without directly saying it.

Art Nouveau is a style of architecture and design from the 1890's which drew inspiration from plant forms.

Armenian Genocide is a time when the Ottoman Empire deported, arrested and killed Armenians. This event resulted in many Armenians ending up all over the world and unable to return home. Armenians are larger known for their creativity and skills in carpentry, architecture and music.

Craftsmanship is high-quality work that is made by hand.

Your turn!

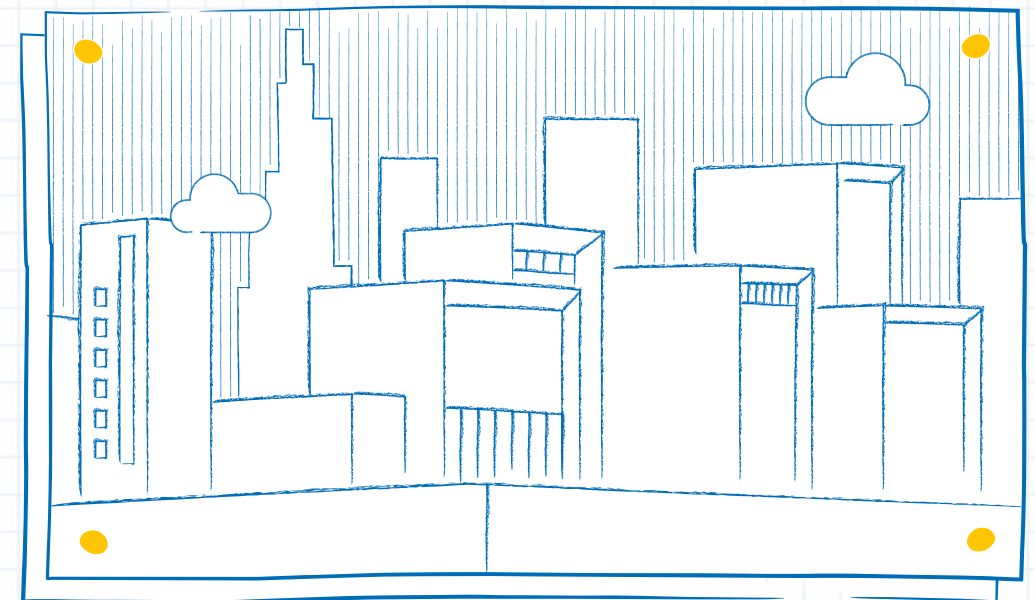
1

In the pages below or on a piece of paper, draw some of your favorite remade facades which you see in here, and make sure to capture as many details as possible!

2

In this skyline of buildings, draw a facade for each one, taking into consideration elements you believe should be represented on the buildings in Dubai? Would they be patterns? Plants? Animals?

paraSITE

📷 **1997–ongoing**

Plastic bags, polythene tubing, hooks, tape

→ Read and learn

Sometimes, artists can end up building extremely useful and important structures. ParaSITE is one of them! These structures which would inflate, while warming people inside, ended up housing homeless people across the USA. These balloon homes would be attached to a building's heating, and AC systems.

There were two moments that inspired this design for Rakowitz, one was visiting the Bedouin tents of the Arab nomads living in the desert which he saw in Jordan. Creating such tents with the perfect conditions requires physics and understanding of wind and the sun. The second was how he observed homeless people in the USA gathering around hot air vents to stay warm. This is a kind of artwork that combines public and community art, architecture and **social justice**.

→ Need a hand?

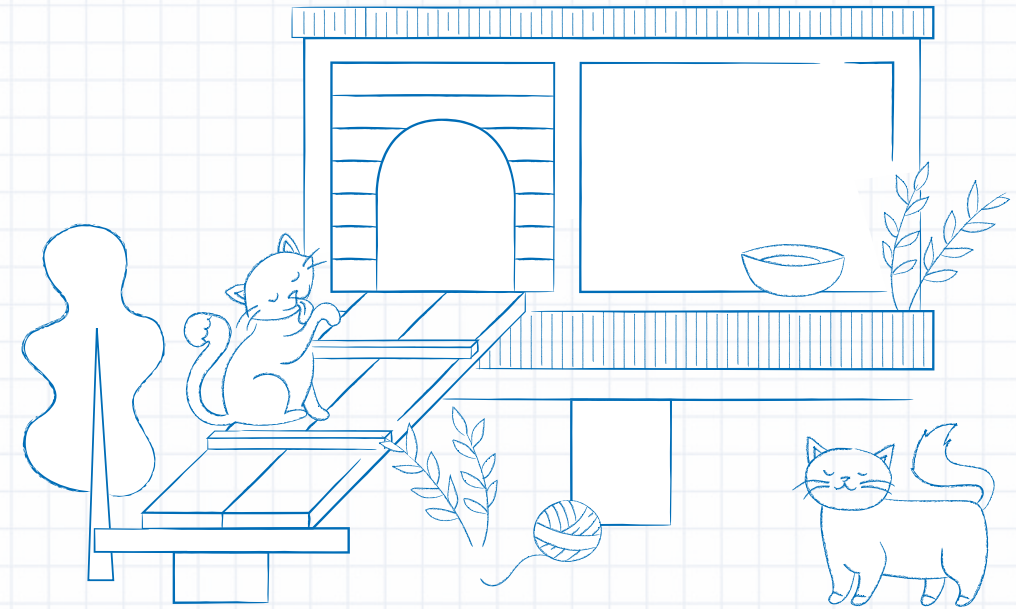
Social justice when the rights of people across all walks of life are met. People involved in social justice strive to make sure a society has equal rights and don't experience challenges with race, age and religion.

Sustainable is when the resources being used (water, electricity, AC, heating) are not being wasted, instead they are being used sustainably. Such a process will ensure that these resources last even longer, without having a negative impact on the environment.

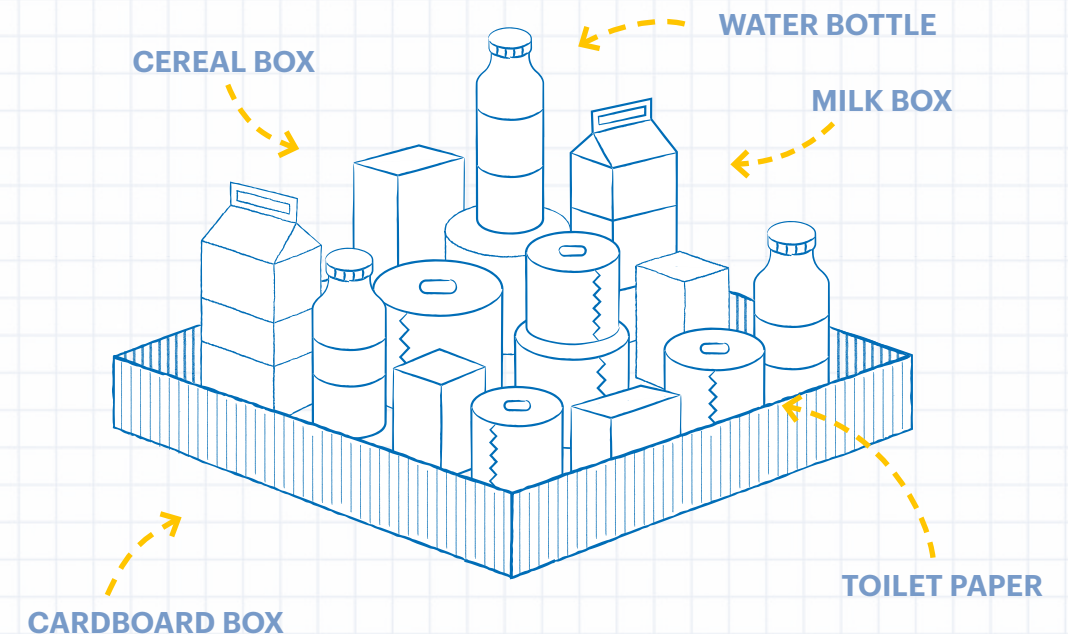
Your turn!

- 1 Imagine that you are an architect. You've been invited to design a home for the stray cats that we see across the city.

Try to think of ways that these homes can be sustainable, environmentally friendly and can continuously provide shade, food and water for the cats.

- 2 If you have a shoe box, cardboard, empty bottles or jars handy, why don't you try constructing your design? Building a model (even if it's small) is something architects do when presenting a project, since it helps everyone visualise what the building will end up looking like in real life. Here are some ideas:

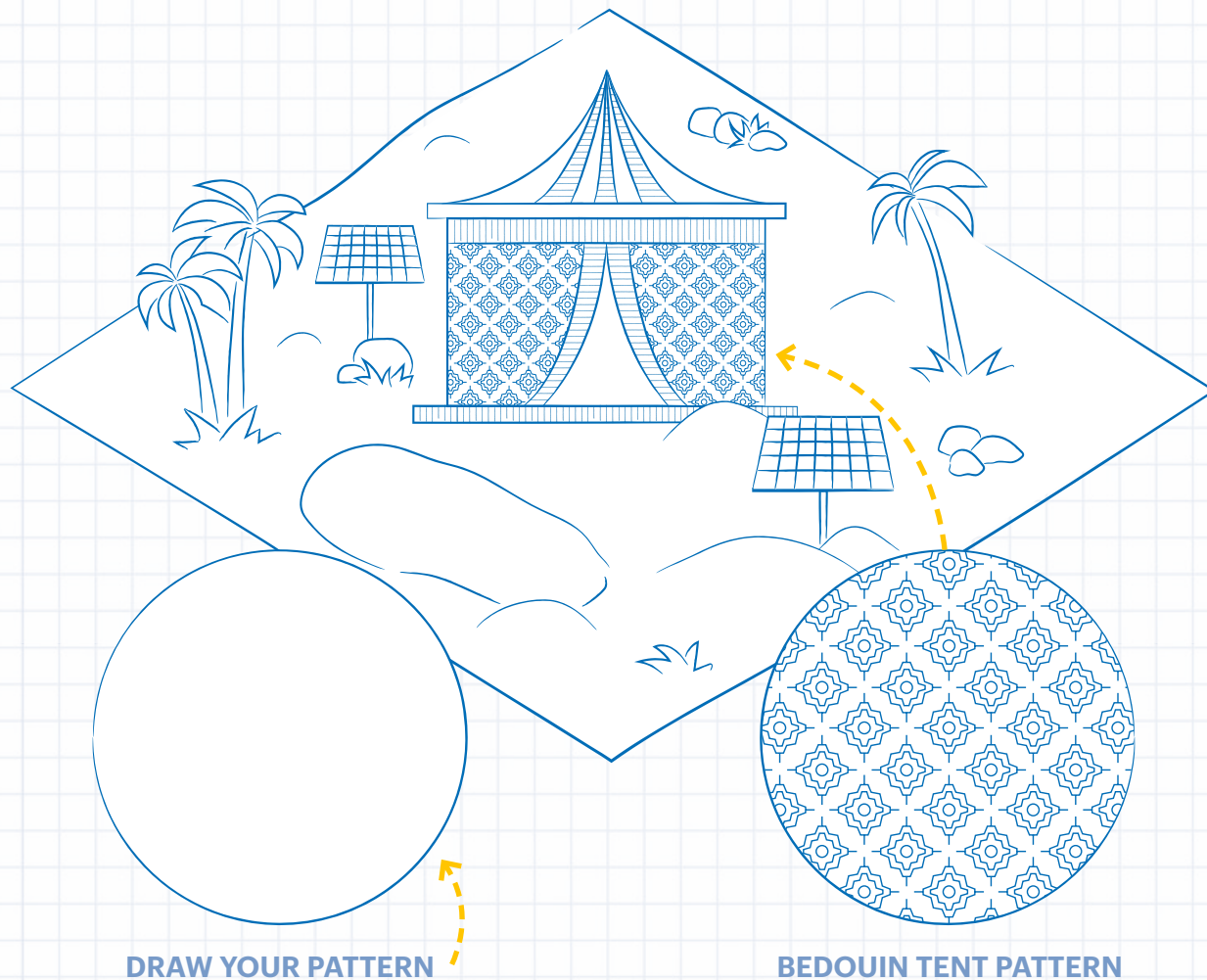

paraSITE

📷 1997–ongoing

Plastic bags, polythene tubing, hooks, tape

- 3 Imagine that you are an architect in charge of designing a Bedouin tent with decorative elements to represent your tribe while at the same time have the efficiency of water and electricity. What sustainable solutions would you use, given that the desert has less resources? Would the tent be placed near water? Would you use solar panels? Think about patterns on the tent that would represent your tribe. What would they look like? What colours would you use?

Dull Roar

📷 2005

Drawings on paper, inflatables, motors and mixed media

→ Read and learn

In 1972, a social-housing project in St. Louise designed by Minoru Yamasaki was **demolished** in front of hundreds of people. The project itself was inspired by architect **Le Corbusier's** ideas of what makes a good home, which is a place where you could enjoy the sun, space and greenery.

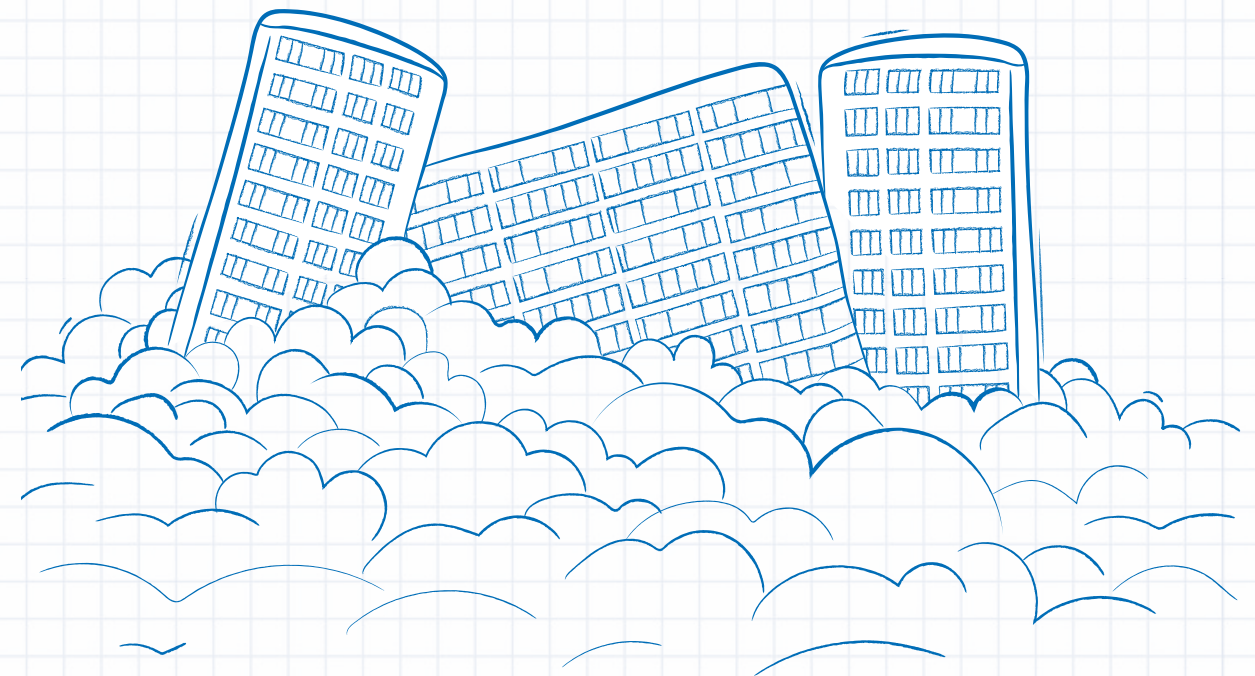
The rubble that was left behind from the demolition was used to build one of the most expensive neighbourhoods in North America.

Although what we see is an inflatable model, rather than real buildings, how does it make you feel to imagine such important buildings being destroyed?

→ Need a hand?

Demolish is to pull or knock down a building, mainly to then build something new.

Le Corbusier was a Swiss architect and city planner, famous for creating projects that combined functionality and sculpture. He has influenced and inspired architects around the world.

The Breakup

2010–ongoing

Radio series, video, live performance and objects

→ Read and learn

The Beatles band break up in the 1970s sent ripples across the world.

Rakowitz observed the events and the disagreements that led to the band’s break up. Mostly, they were looking to discover new ways of exploring music individually and staying as a band was becoming very difficult. Their very last concert took place on a rooftop in London so that the public could say goodbye to them.

Similarly, The Pan-Arab Project went through its own breakdown and dissolution.

What Rakowitz is presenting in his piece here is a radio series that showcases these disagreements as a way of highlighting how both events – the collapse of The Beatles and The Pan-Arab Project – although different in locations, politics and situations, were actually very similar.

→ Need a hand?

The Beatles were a rock band made up of John Lennon, Paul McCartney, George Harrison and Ringo Starr. They are among the most iconic and impactful rock bands of the century. Their lyrics and music have inspired films, poetry, books and even university degrees across the world!

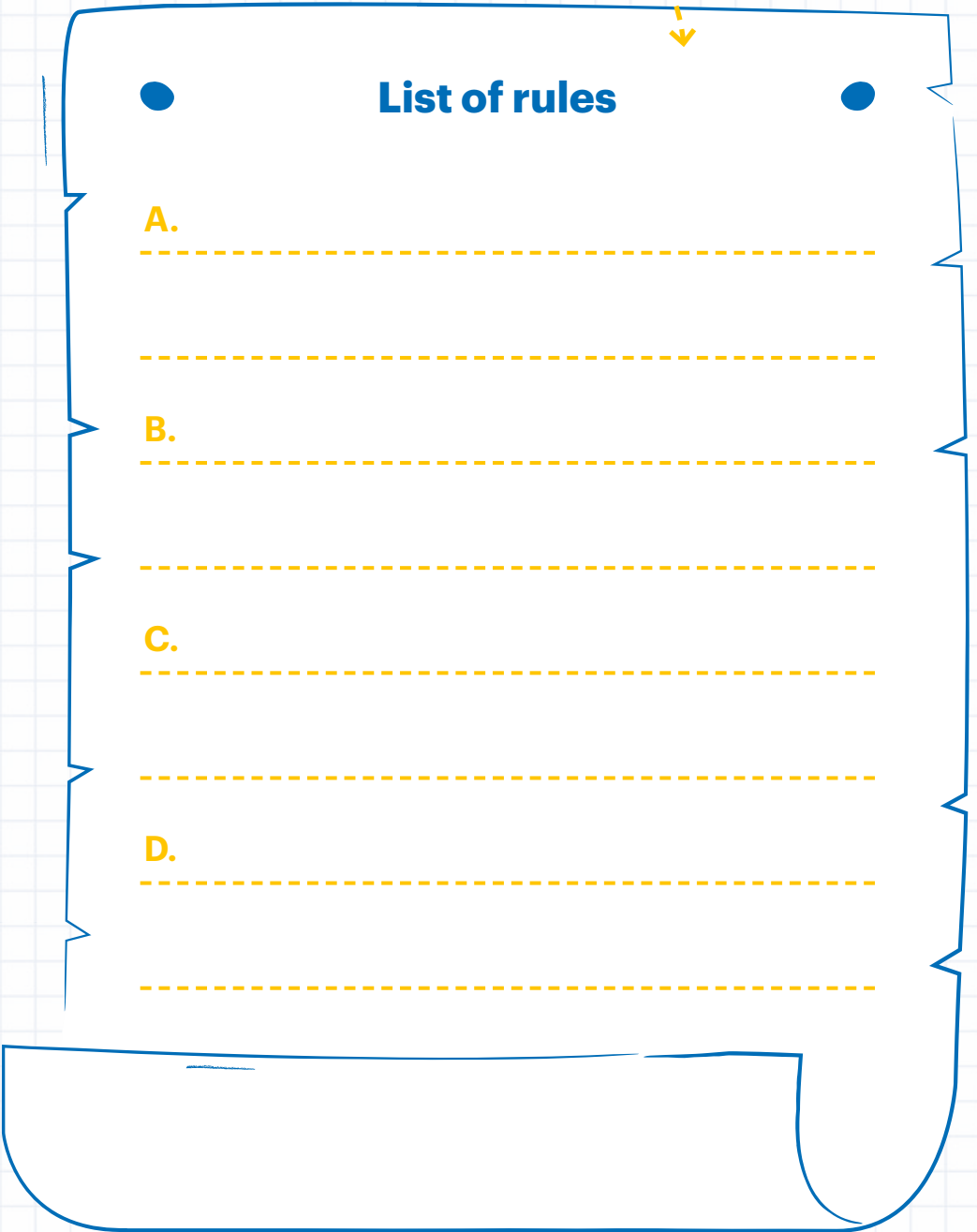
The Pan-Arab Project was, in many ways, a hopeful dream that would unite the countries of the Arab World in the 1950s and 1960s. The idea of uniting was meant to empower these countries to have economic, cultural and social stability. But soon, questions and complications arose -- what could define a single Arab identity when each country was in its way unique?

Your turn!

There are two ways to look at these events. The sad part was that such hopeful and inspiring projects did not work; however, the good part is that individuals identified their need to be unique.

If you were in a similar situation, whether a musical band, a band of countries, or a community, what would you do to create balance? Write down your expectations here or on a piece of paper.

WRITE DOWN YOUR LIST OF RULES OR EXPECTATION ON A PIECE OF PAPER AS REPRESENTED BELOW

List of rules

A.

B.

C.

D.

White man got no dreaming

2008

Demolished Aboriginal houses, wires, copper pipe, wood; pencil on vellum drawings

→ Read and learn

Exploring Michael Rakowitz works, do you see how each time he has connected architecture to major life events?

White man got no dreaming is a sculpture that is no different. When visiting Australia, Rakowitz was deeply affected by the demolition of a housing project built to house **Aboriginal** Australians called The Block. He found it unfair how people's homes could be taken away from them. And so, he collaborated with the community to collect parts of their homes to construct a model for the Monument to the Third International, a utopian structure commemorating the Russian revolution designed and never built by the avant-garde Russian artist Vladimir Tatlin.

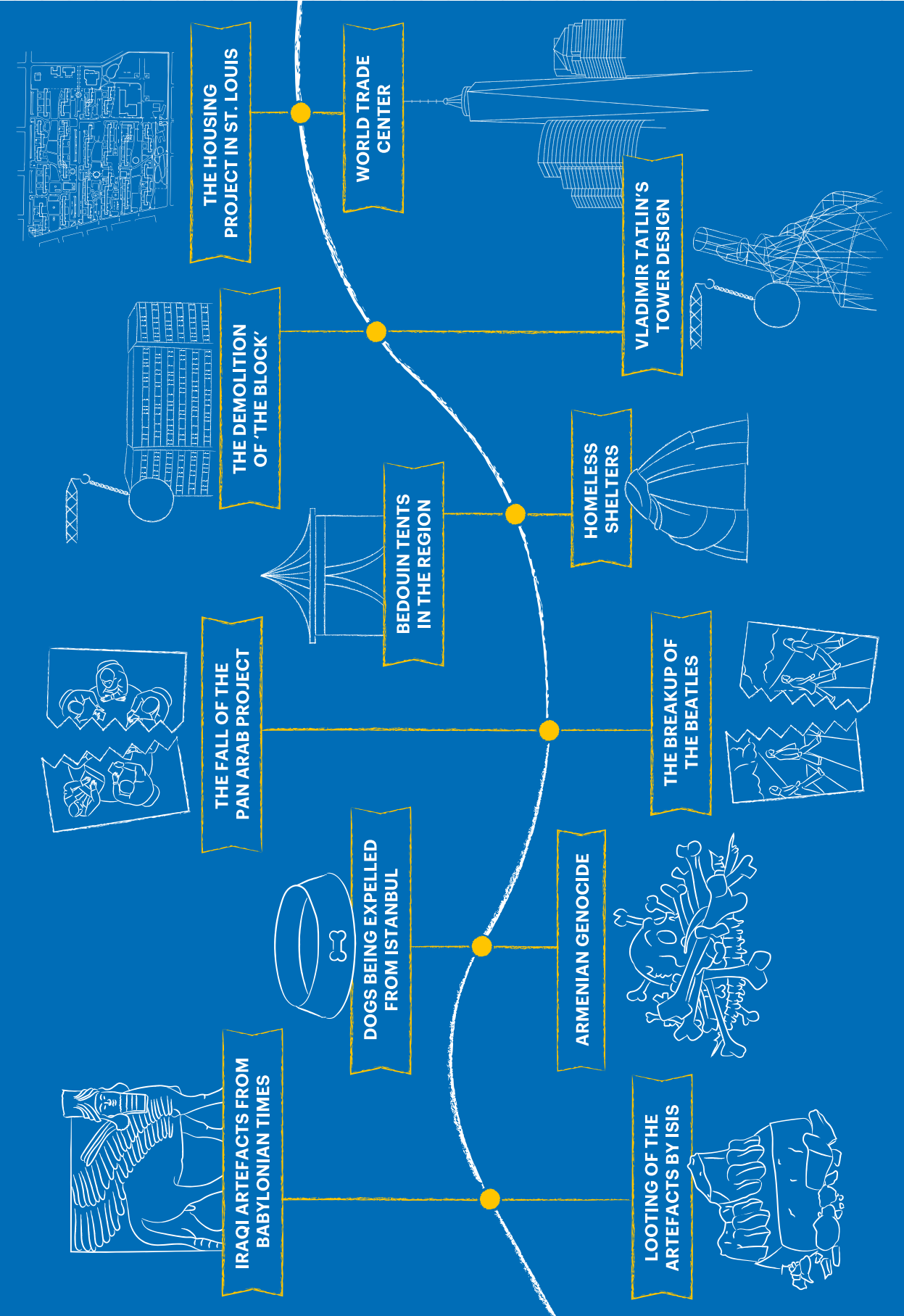
The original Tatlin tower was never built; however, it was meant to be a multifunction structure including a **broadcast tower** and offices. The tower collaboratively produced with MR and community around the Block was used as a broadcast tower for Koori radio, the local radio station of that community. The recycled materials of destroyed homes and a realisation of a Tatlin's tower 100 years later symbolise hope. Don't you agree?

→ Need a hand?

Aboriginal are the people who lived in an area for the longest and oldest part of time, before the arrival of other cultures. Native and indigenous are also used to describe them.

Broadcast tower is the main headquarters and place where tv and radio channels are produced and spread.

THE VLADIMIR TATLIN
MONUMENT

Asunción Molinos Gordos

Artist's Garden: *In Transit: Botany of a Journey*

1 December 2019 – 1 June 2020

Garden

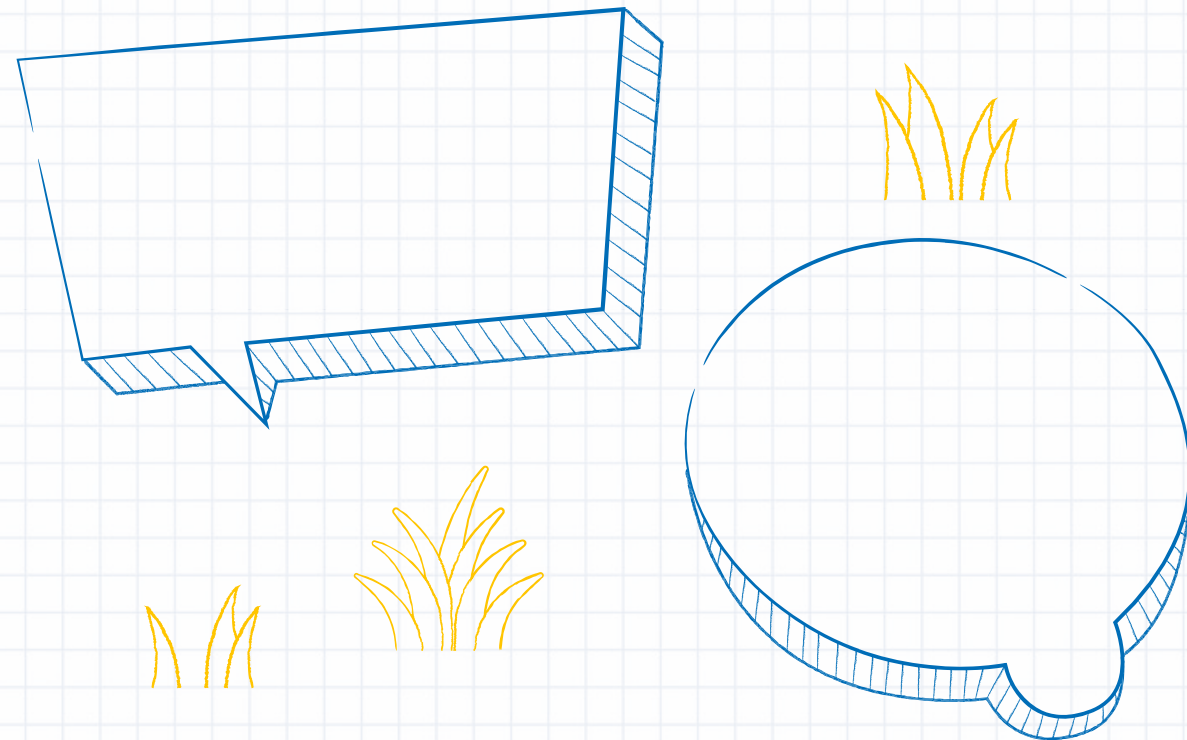
→ **Read and learn**

Prepare yourselves for a surprising garden concept! IN TRANSIT: Botany of a Journey is a garden concept designed by artist Asunción Molinos Gordos that is made up of seeds that have travelled in our intestines, that either already live in Dubai, or have visited. How? Think of all the seeds you eat on a daily basis: tomatoes, apples, cucumbers, watermelons and more! Now, although we do chew our food as best we can, there are some seeds that can make it past our digestion systems and actually survive without being totally chewed away!

Gordos visited a **sewage treatment plant** in Al-Aweer, and to her surprise, there were plants sprouting out of the sludge that was laid out to be recycled!

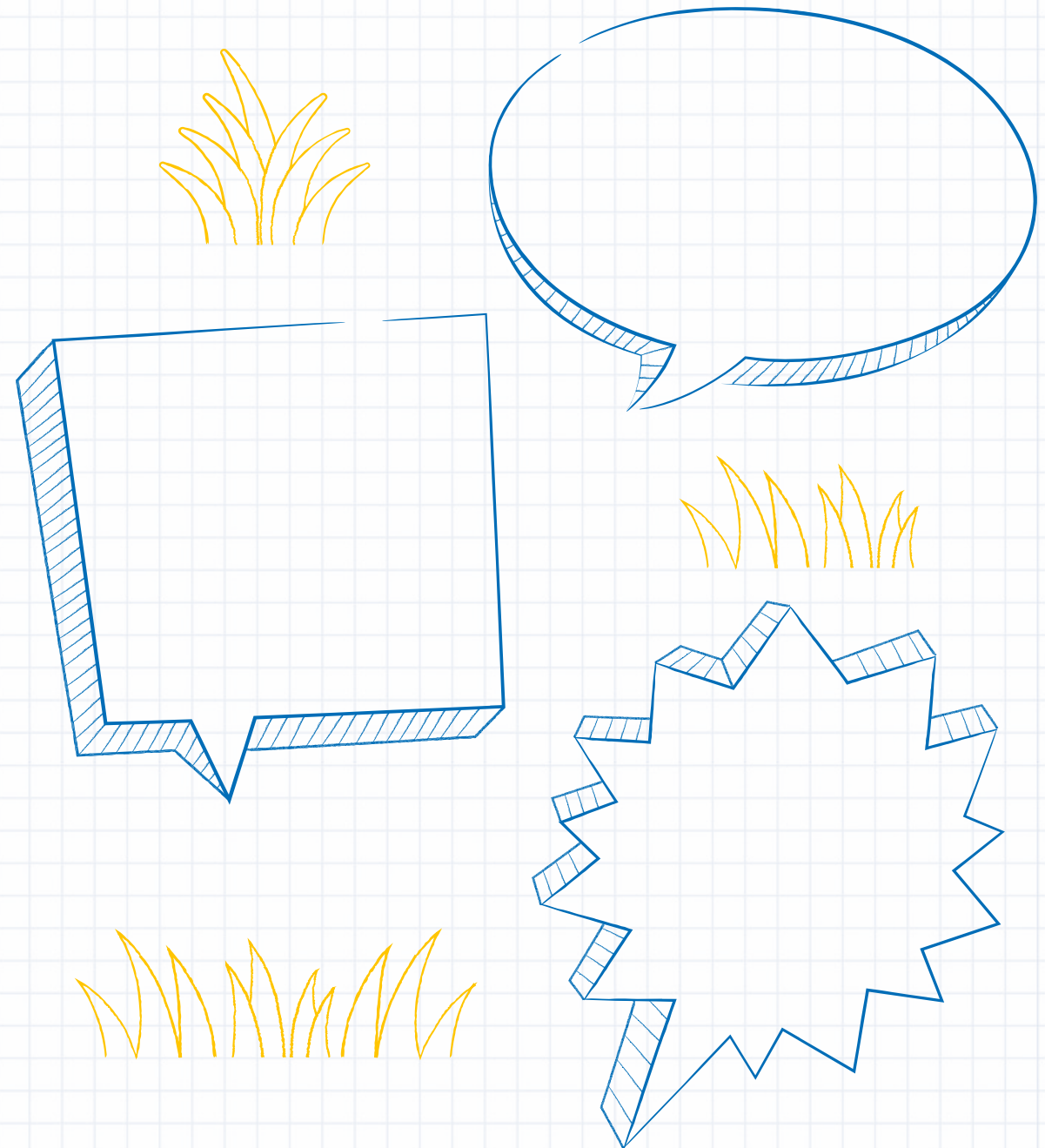
→ **Need a hand?**

A **sewage treatment plant** recycles water gathered from people's homes and public toilets and sinks. The main purpose is to make sure that the water is cleaned so that it can be recycled. One of the main ways treated water is used in Dubai is to water all the plants and trees we see growing around the city!

Your turn!

- 1 What are the powerful messages behind this garden? Write down your thoughts here or on a piece of paper. (Think of the ways we are all connected, the survival of nature, how much Dubai attracts people from all over the world, and how this garden represents that. What can the future hold if some of these gardens were to go extinct?)

Asunción Molinos Gordos

📷 Artist's Garden: *In Transit: Botany of a Journey*

1 December 2019 – 1 June 2020

Garden

- 2 A few fruits and vegetables have decided to quiz you on their origins, do you think you will get their riddles right?

→ **Need a hand?**

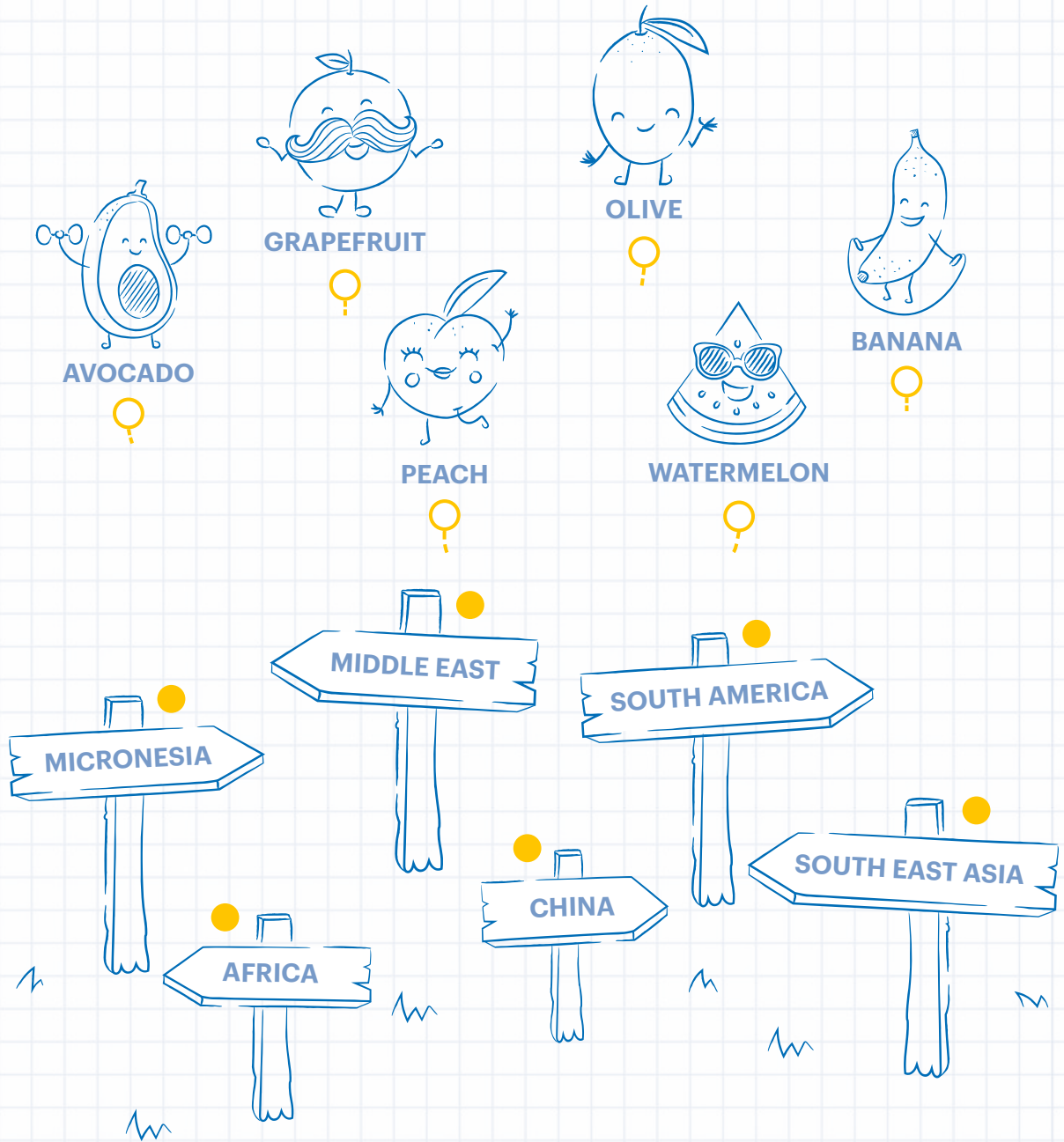
Riddle: a question that will require you to think outside of the box and use your imagination for the answer!

→ I'm a really healthy juice, but too much of me will make you turn bright orange! There is nothing wrong with that though!

→ Once upon a time, people thought I was a poisonous apple. These days you will mostly find me sitting on top of a pizza, or spaghetti. I can't believe they had mistaken me for an apple! I taste nothing like one!

→ I am the ancestor of kale, broccoli, cauliflower and brussel sprouts. Without me, they would not have existed.

- 3 Once upon a time, seeds were transported to different parts of the world in the hands of brave travellers. If you go to a supermarket now, you will find that everything is available! Mangoes from India, avocados from Mexico, tangerines from Morocco, and yet, there was a time when people had never even tried or heard of these fruits and vegetables. Try to guess where the below fruits and vegetables originate from, look at the regions below to help you guess.

Watermelon – Africa
Bananas – South East Asia
Peach – China
Grapefruit – Micronesia
Olives – Middle East
Avocado – South America

1. Carrot — 2. Tomato — 3. Cabbage

Lubna Chowdhary

Metropolis

12 February 2020 – 1 October 2020

Handmade clay sculptures

→ Read and learn

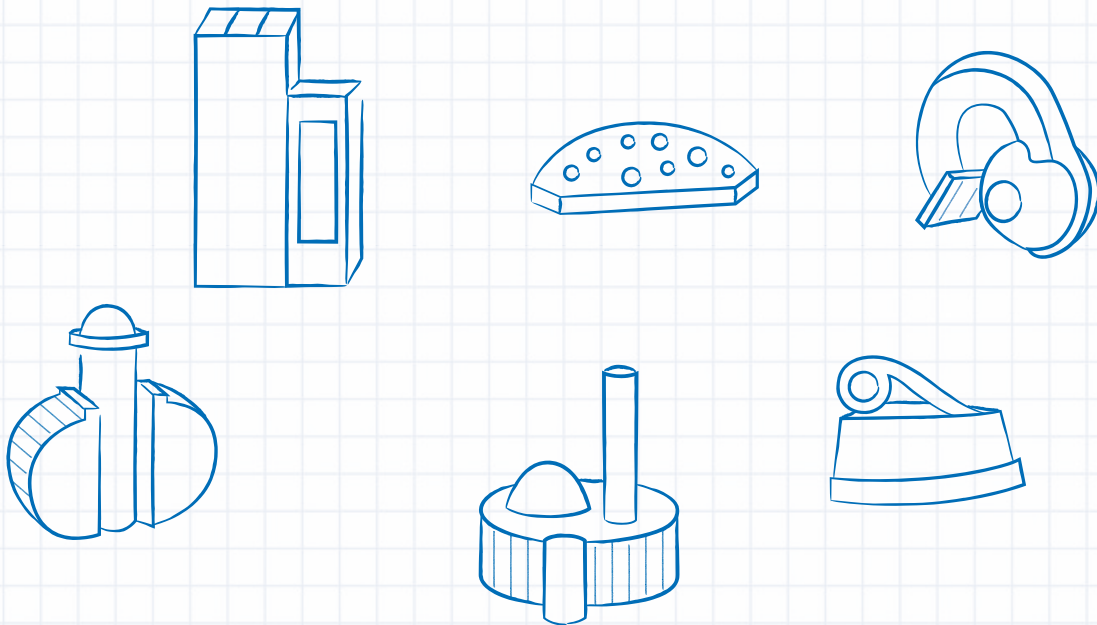
Metropolis is an installation made up of 1000 handmade clay sculptures! It is a tiny city with lots of architectural details. The project has taken artist Lubna Chowdhary 28 years to complete! Look closely, do you have a favourite item? Although they are bright, colourful and the installation itself is exciting to see, do you feel as though these structures are missing something, or are somehow too many? Chowdhary takes inspiration from the concept '**horror vacui**', an issue that is affecting our cities and leaving very little room for nature and empty spaces to exist.

→ Need a hand?

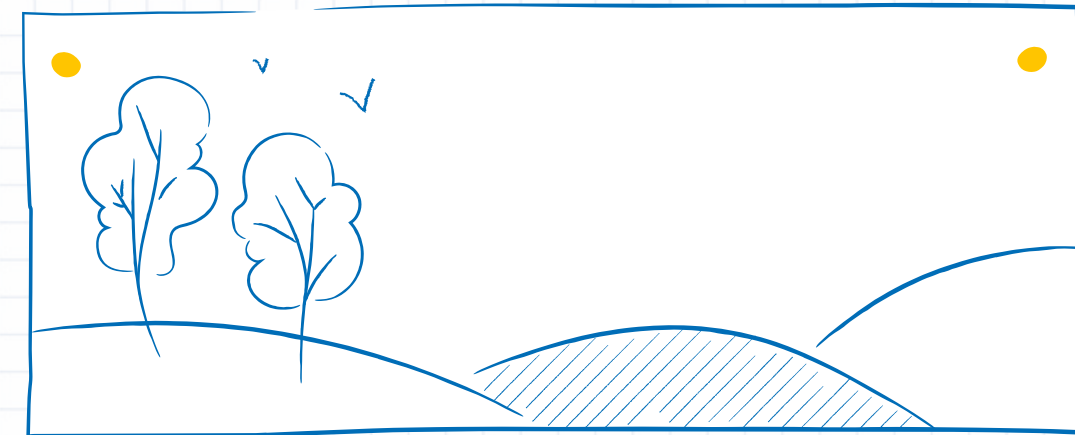
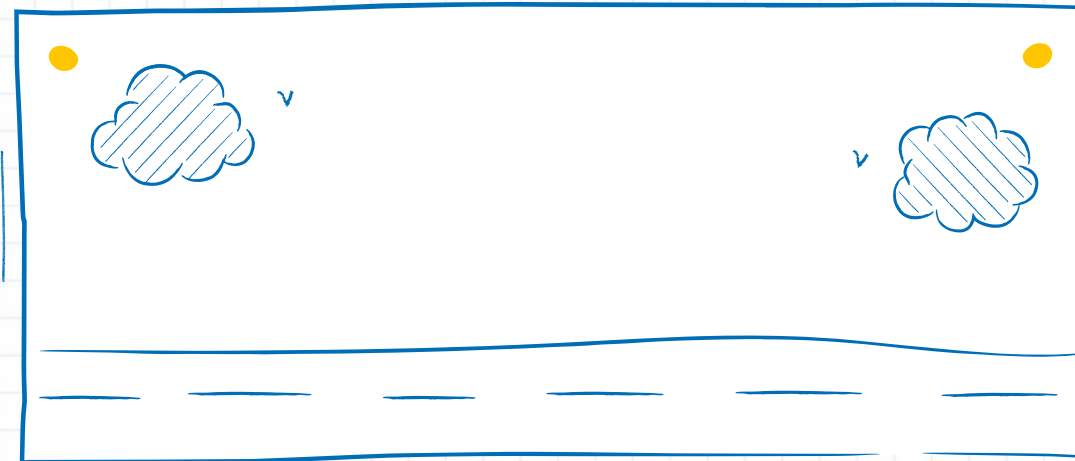
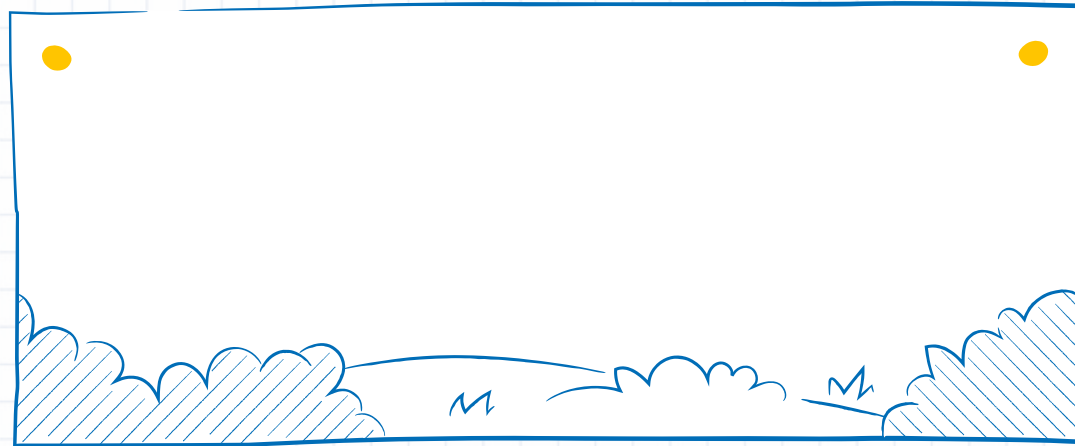
Horror vacui is the fear of leaving any empty spaces. This could be when you're colouring something in, or in the scale of a city where you don't want a single space to be left empty.

Your turn!

- 1 In the empty spaces around the buildings, what do you propose it should have? Think of this exercise as a positive 'horror vacui'. Would you have trees? A park? A lake?

- 2 In the 3 boxes below, draw your favourite buildings in the installation. We know this might be hard to narrow down!

References

➤ **Michael Rakowitz**
The invisible enemy should not exist (Room N), 2007–ongoing

➤ **Michael Rakowitz**
The Breakup, 2010–ongoing

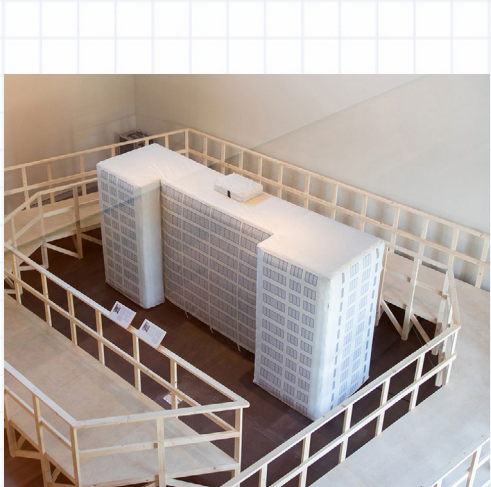

⤴ **Michael Rakowitz**
The Breakup, 2010–ongoing

➤ **Michael Rakowitz**
The flesh is yours the bones are ours, 2015

References

➤ **Michael Rakowitz**
Dull Roar, 2005

➤ **Michael Rakowitz**
The flesh is yours the bones are ours, 2015

✓ **Michael Rakowitz**
paraSITE, 1997–ongoing

➤ **Michael Rakowitz**
Dull Roar, 2005

References

➤ **Michael Rakowitz**
White man got no dreaming, 2008

➤ **Asunción Molinos Gordos**
Artist's Garden: In Transit: Botany of a Journey, 2019-2020

➤ **Lubna Chowdhary**
Metropolis, 2020

دليل الأدوات التعليمية

دليل تعليمي تفاعلي للفنانين
الصغار ومستكشفي الفن حول
معارض مركز جميل للفنون

أكتب إسمك!

مايكل راكوفيتز Michael Rakowitz

11 مارس - 22 نوفمبر 2020

يقدم الفنان مايكل راكوفيتز في معرضه المنفرد، الذي يقام لأول مرة في المنطقة، العديد من التركيبات الفنية التي أنتجها في السنوات العشرين الماضية.

مايكل راكوفيتز هو نحّات أمريكي من أصول عراقية مولع بالتاريخ، كما أنه باحث ومحقق وفي بعض الأحيان طاهي. تتميز أعماله باحتوائها على العديد من الممارسات الاجتماعية العميقة. ومن خلال عمله مع العمارة والآثار والطعام، استطاع مايكل البحث عن التواريخ الشخصية والاجتماعية والمادية والربط بين القصص المتناثرة بين أزمنة وأمكنة مختلفة. يهتم الفنان بالأخص بالثقافة الشعبية وكيف يمكن استغلالها لتكون وسيلة لسرد قصص الثقافات المختلفة.

معرض منفرد: هو معرض مخصص كليًا لفنان واحد فقط. تم تخصيص طابقين في مركز جميل للفنون لمايكل راكوفيتز ليعرض بهما العديد من تركيباته الفنية.

التركيبات: هي أعمال فنية ذات حجم كبير مصنوعة من مواد مختلفة وغالبًا ما تكون مصممة لتوضع في مساحة محددة. ألق نظرة على صالة العرض الموجودة في الطابق الثالث حيث أننا غالبًا ما نعرض هناك التركيبات الكبيرة الحجم.

الممارسات الاجتماعية: هي شكل من أشكال العمل الفني يركز على الناس والمجتمعات. في بعض الأحيان، يمكن العثور عليها في الأماكن العامة ولكنها ليس بالضرورة أعمال تقليدية، فهي من الممكن أن تكون عرض أو فيلم أو مشروع سكني لتوفير المنازل لذوي الحاجة.

التاريخ المادي: نحن نقوم بدراسة تاريخ الدول والأشخاص والأحداث، لذا يعد «التاريخ المادي» دراسة للأشياء والقصص التي تحملها.

الثقافة الشعبية: هي مجموعة الأشياء والأنشطة الترفيهية وصيحات الموضة والمصطلحات العامة والتكنولوجيا التي تمثل الثقافة الحالية وحياتنا اليومية.

ينبغي ألا يكون العدو الخفي موجوداً (الغرفة ن)

2007 - مستمر

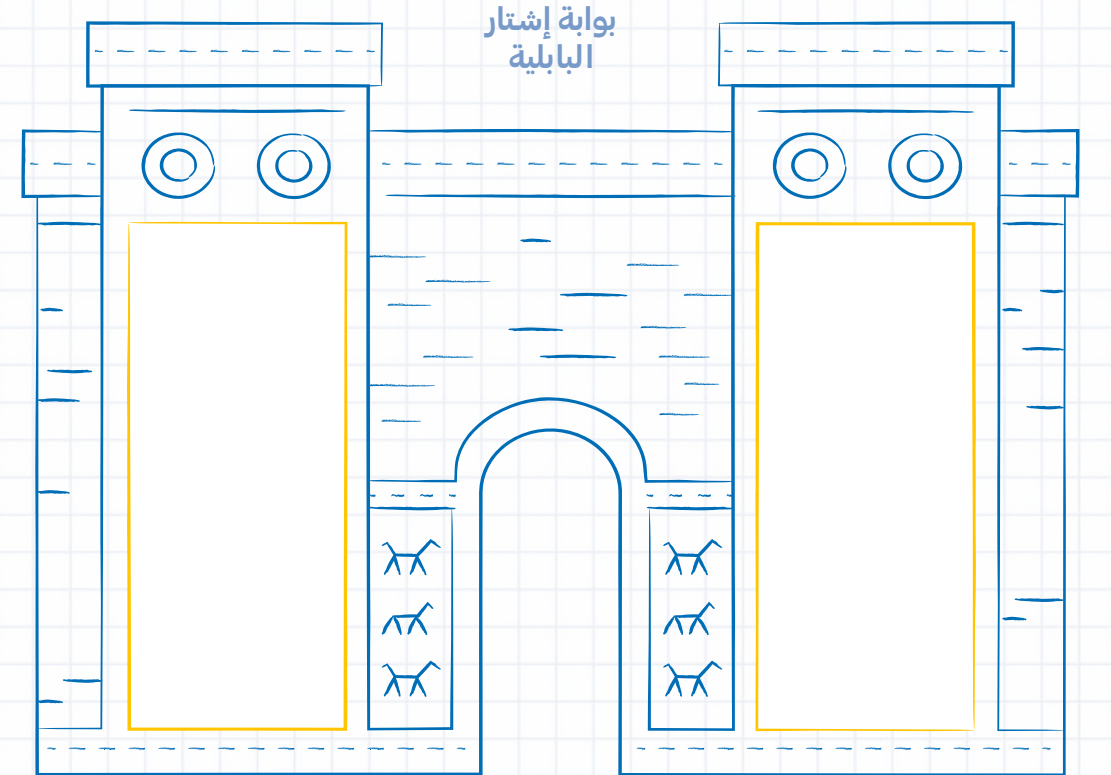
صحف وعبوات لأطعمة شرق أوسطية وغراء وملصقات ورسومات وأعمال صوتية

← اقرأ وتعلم

جمع مايكل راكوفيتز الآلاف من عبوات الطعام والصحف وغيرها من المواد المنتمية للثقافة الشعبية المرتبطة بمجتمع الشرق الأوسط في الولايات المتحدة ليستخدامها في إعادة بناء القطع الأثرية التي دمرت ونهبت في العراق. تمثل النقوش والزخارف المرسومة على الجدران رمزاً هاماً للشعب العراقي ولكن مع الأسف تم تدميرها بشكل مؤلم بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. لذلك تمثل عملية إعادة بناء هذه الرموز أمل وقوة، ومع ذلك، استخدم مايكل مواد هشة نسبياً وتحكي قصة العالم المعاصر. إذا كنت مكان مايكل كيف كنت ستعيد بناء هذه الرموز؟ هل تعرف أي من المواد التي قام باستخدامها؟

← هل تحتاج مساعدة؟

نهب: عندما تتم سرقة البضائع، والمتاع والأشياء، يكون هذا عادة خلال الأوقات التي تكثر بها الفوضى مثل الحروب أو عمليات الشغب. شهدت العديد من البلدان عمليات نهب وتدمير لمواقعها الأثرية خلال الحروب التي بدأها تنظيم متطرفين.

تدريب

1 قام الفنان مايكل باعادة بناء الجدران الأصلية التي كانت تابعة لصقر في مدينة نمرود. كانت تلك الجدران تروي قصص الملك أشورناسربال الثاني. وكانت الممرات المؤدية هذه العوالم تُحرس بواسطة ثور مجنح برأس إنسان وأقدام أسد شجاع يسمى شيدو لamaso. وبطريقة ما، مثلت هذه الكائنات الخيالية قوة سحرية مستوحاة من الطبيعة.
تخيل أن لديك اثنين من الكائنات الخيالية للحراسة، في المساحة الواردة أدناه، ارسم كيف سيبدوان؟ هل سيكون لهما رأس إنسان أم أجنحة أم حراشف؟

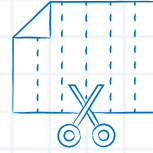
2 إذا أمكنك الحصول على صلصال أو ورق معجن، لم لا تصنع كائن الحراسة الخاص بك؟ حول رسمتك إلى تمثال حارس خيالي لحمايتك؟ يمكنك أيضاً الاستلهم من المجسمات التي صممها مايكل واستخدام الأغلفة وعبوات الطعام والصحف لتلوين تصميمك.

طريقة الصنع باستخدام الورق المعجن:

2. اصنع عجينة مكونة من الدقيق والماء ليكون قوامها مثل قوام عجينة البان كيك

1. قطع الصحف أو الورق المعاد تدويره إلى شرائط عديدة

4. اغمس شرائح الصحف في العجينة وقم بوضعها على قالب

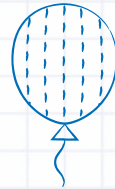
3. اختر شكل القالب الذي تريده، يمكنك استخدام بالون منفوخ أو وعاء فارغ أو وعاء زجاجي مغلق أو أطباق فوم

6. قم بتلوين التصميم أو غطه بعبوات الطعام، وارسم له عيون ووجه والمزيد من التفاصيل

5. ضع على الأقل ست طبقات واترك الورق ليجف

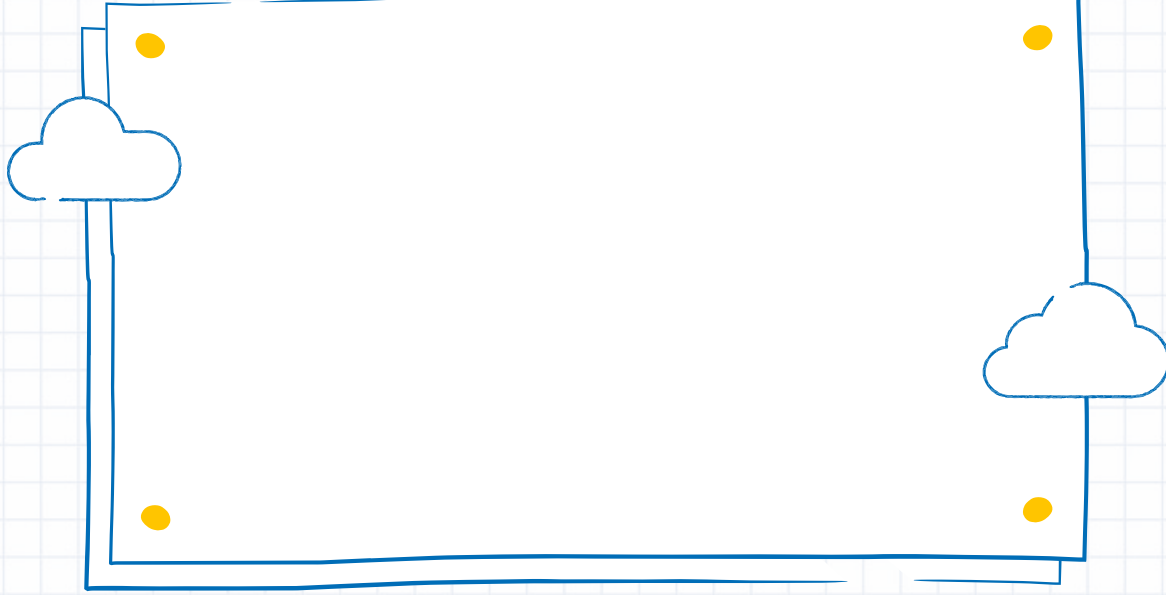
الحم لكم والعظام لنا

2015

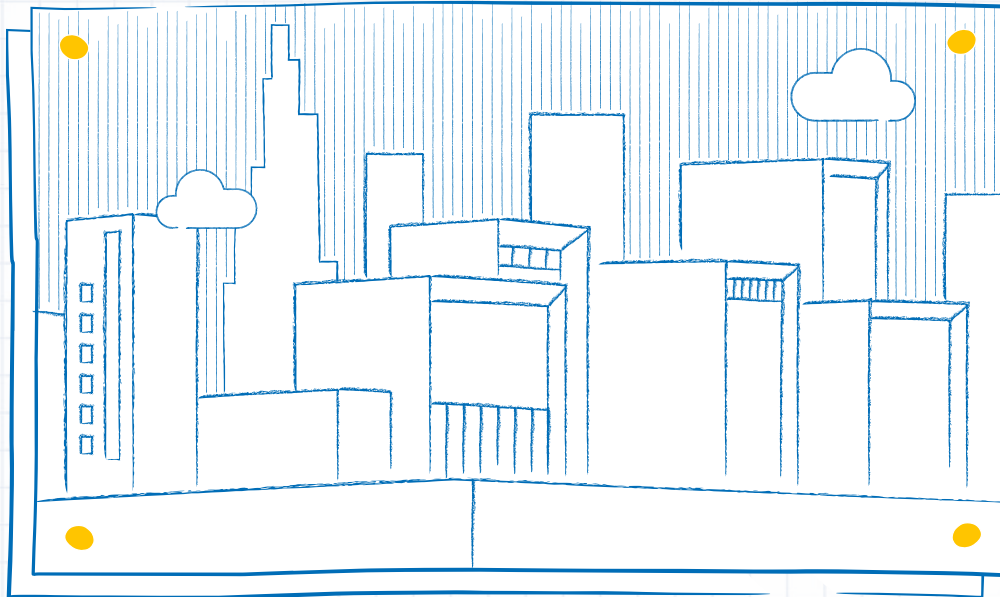
تركيب في

تدريب

1 في الصفحات الواردة أدناه أو على ورقة، ارسم بعض من واجهاتك المفضلة وتأكد من تضمين رسوماتك على أكبر قدر ممكن من التفاصيل.

2 ارسم واجهة لكل مبنى موجود في مجموعة المباني هذه، مع مراعاة تضمينها للعناصر التي تعتقد أنه يجب توافرها في المباني الموجودة في الإمارات العربية المتحدة. هل تعتقد أنها يجب أن تتضمن أنماط أم نباتات أم حيوانات؟

← اقرأ وتعلم

استخدم مايكل في هذا المشروع العديد من الاستعارات.

ما تراه خلال الرابط الأعلى للصورة هو محكوكات لواجهات مباني من اسطنبول بنيت على طراز الفن الحديث (آرت نوفو). صنع هذه الواجهات حرفي أرمني شهر تخصص في تصميم الواجهات يدعى غرابت جيزارليان، و الذي ألهم مايكل بإعادة صنعها.

أمعن النظر في هذه التصميمات، وحاول تخيل مدى تعقيد الحرف اليدوية المستخدمة فيها. في اعتقادك مما صنعت هذه الواجهات؟ عادة، كان يتم صناعة هذا النوع من الواجهات من الجبس أو الأسمنت. لكن انظر لها مجدداً عن قرب، هل ترى العظام؟ برأيك ما الذي تمثله؟ وعظام من هي؟

في مرحلة ما من التاريخ، تم جمع 800,000 كلب من إسطنبول، معظمهم من المزارع التي يملكها الأرمن، وتم وضعهم في جزيرة لوحدهم. وفي عام 1915، تضرر 1.5 مليون أرمني من عمليات الإبادة الجماعية التي تمت ضدهم.

واجهات المباني موجودة هنا لتذكركنا شدة هذه المآسي، ولكنها في نفس الوقت وُجدت لتحتفي بحياة وحرفية المصممين الأرمن.

← تحتاج مساعدة؟

الاستعارات: استخدام أحداث أو أشياء أو حيوانات أو أمثلة أو أقوال للرمز إلى ما تحاول التعبير عنه أو قوله دون قوله بشكل مباشر.

محكوكات: فن النسخ من خلال فرك الرصاص أو الفحم أو الطباشير على ورقة تحتها سطح.

الفن الحديث أو الآرت نوفو: هو نمط من أنماط العمارة والتصميم يرجع إلى تسعينيات القرن التاسع عشر، واستلهم من أشكال النباتات.

الواجهات: زخارف خارجية وأمامية لتزيين مبنى ما. عادةً ما يكون القصد منها هو لفت الأنظار وإحداث تأثير عليك عند دخولك المبنى.

الحرف اليدوية: هي أعمال ذات جودة عالية تمت صناعتها يدوياً.

الإبادة الجماعية للأرمن: هي الفترة التي قامت فيها الإمبراطورية العثمانية بترحيل واعتقال وقتل الأرمن، مما أدى إلى اضطراب العديد منهم إلى الانتقال إلى مناطق مختلفة من العالم وعدم قدرتهم على العودة إلى ديارهم. وتشتهر الثقافة الأرمنية بشكل كبير بقدرتها على الإبداع ومهارتها في مجالات التجارة والعمارة والموسيقى.

1997 - مستمر

← اقرأ وتعلم

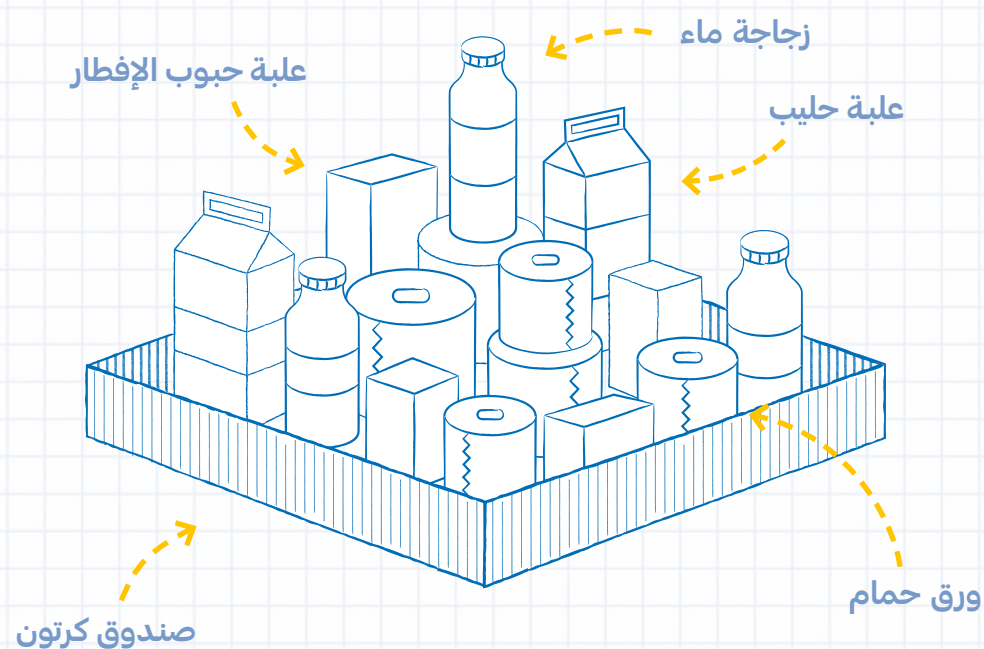
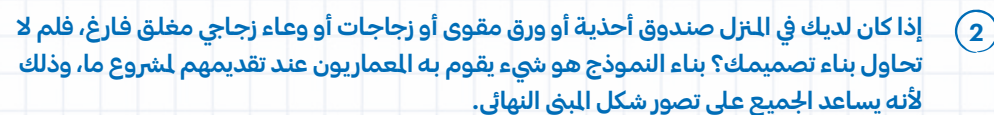
هناك خطتان مر بهما الفنان واستلهم منهما فكرة إنشاء هذا التصميم، أحدهما عندما زار الخيام البدوية التي رآها في الأردن والتي يعتمد بنائها على معرفة البدو للكثير من قواعد الفيزياء والرياح والشمس حتى يتسنى لهم بناء خيمة ذات ظروف مثالية. والأخرى كانت مشاهدته المشردين في أمريكا، واللذين كانوا غالبًا ما يتجمعون حول منافذ الهواء الساخن للتدفئة خلال البرد. هذا النوع من الأعمال الفنية يتم فيه الجمع بين الفن العام والمجتمعى والعمارة والعدالة الاجتماعية.

← تحتاج مساعدة؟

مستدامة: عندما لا يتم إهدار الموارد المستخدمة، مثل الماء والكهرباء والتكييف والتدفئة، بل بالأحرى يتم استخدامها بكفاءة، مما يضمن بقاء هذه الموارد لفترة أطول دون أن يؤثر ذلك سلباً على البيئة.

تدریب

١ تخيل أنك معماري وطلب منك تصميم منزل للقسط الضالة التي نراها في جميع أنحاء دبي. حاول التفكير في طرق يمكن من خلالها جعل هذه المنازل مستدامة وصديقة للبيئة وفي نفس الوقت توفر هذه القسط الظل والطعام والمياه.

باراسايت

1997 - مستمر

أكياس بلاستيكية، أنابيب البولي إيثيلين، خطافات، وشريط لاصق

الزئير الباهت

2005

رسومات على ورق وأجسام قابلة للنفخ ومحركات ووسائط مختلطة

← اقرأ وتعلم

في عام 1972 تم هدم مشروع سكني قام بتصميمه مينورو ياماساكي في سانت لويس في الولايات المتحدة الأمريكية أمام مئات الأشخاص. استوحى المعماري هذا البناء من المشروع السكني الذي طامح حلم المعماري لو كوربوزيه بتصميمه وتنفيذه، والذي يمكنك فيه الاستمتاع بالشمس والمساحات و الخضار.

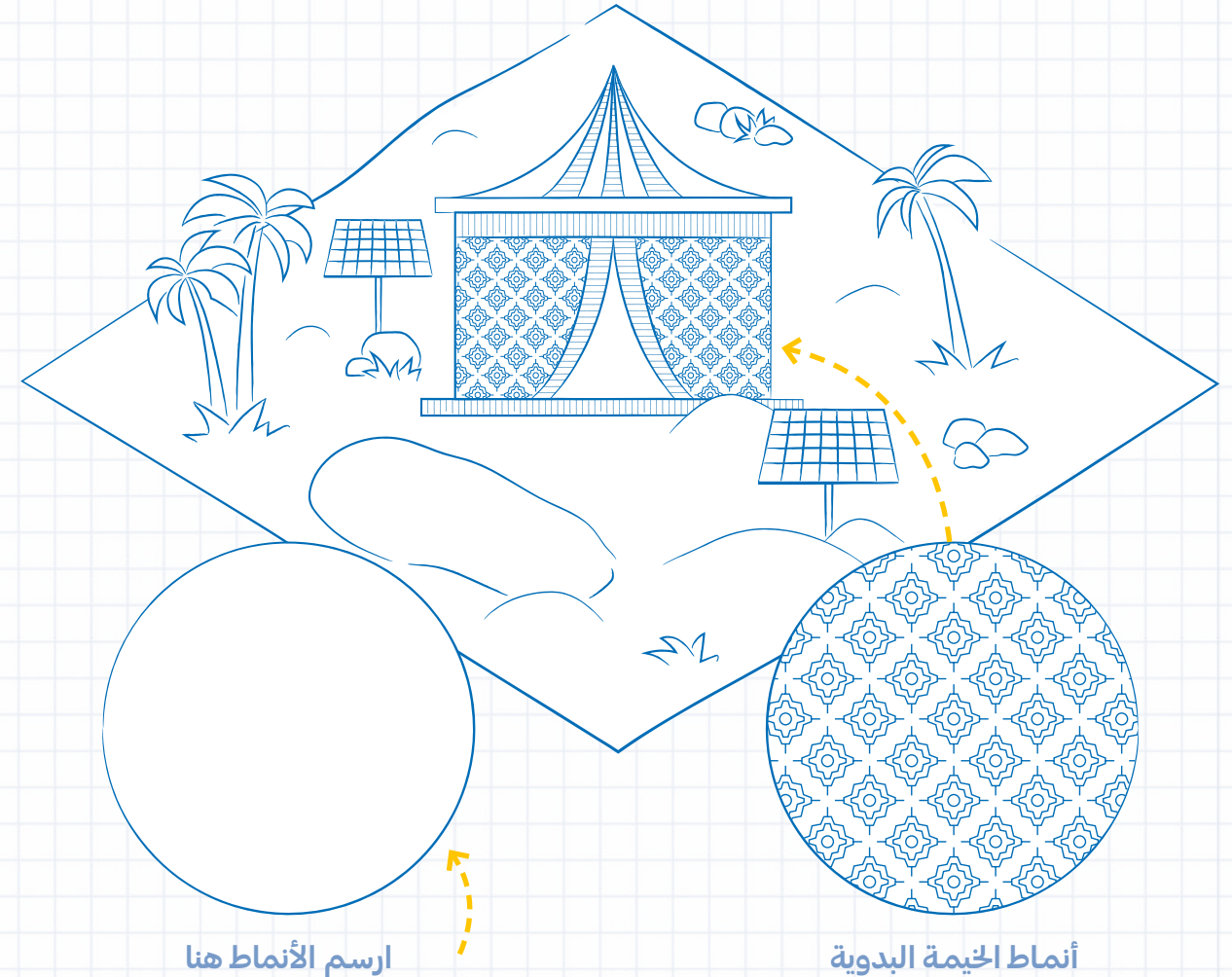
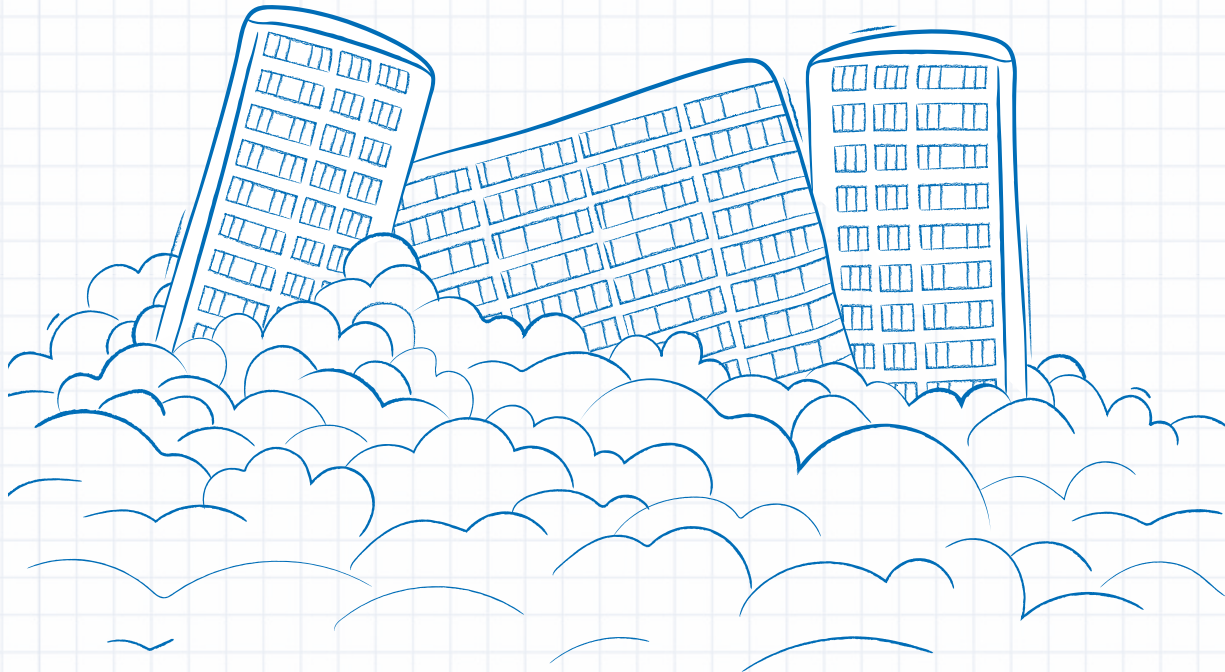
استُخدمت أنقاض هذا المشروع السكني لبناء واحد من أغلى الأحياء السكنية الفاخرة الموجودة في أمريكا الشمالية.

على الرغم من أن ما نراه الآن ما هو إلا بالونات قابلة للنفخ وليس المباني الحقيقية، لكن هل يمكنك وصف شعورك عند تخيل عملية هدم هذه المباني الهامة؟

← تحتاج مساعدة؟

الهدم: عملية يتم فيها في المقام الأول تكسير أو إسقاط مبنى ما، ثم بناء شيء جديد مكانه.

لو كوربوزيه: معماري سويسري وعمل أيضاً كمخطط عمراني، اشتهر بإنشائه مشاريع تجمع بين الفاعلية وجمالية الجشمت. أهتمت أعماله الكثير من المماريين في جميع أنحاء العالم.

الانفصال

2010 - مستمر

سلسلة إذاعية، فيديو، عرض أداء حي وأغراض

← اقرأ وتعلم

تسبب انفصال فرقة البيتلز الموسيقية عام 1970 في صدمة كبيرة للملايين المعجبين في جميع أنحاء العالم.

رصد مايكل الأحداث والخلافات التي أدت إلى انفصال الفرقة. أغلب الظن أن ما حدث كان سببه رغبة أعضاء الفريق في البحث عن طرق جديدة لاستكشاف الموسيقى بشكل فردي وبالتالي أصبح بقائهم معًا كفرقة واحدة أمر صعب للغاية. أقام الفريق حفلهم الأخير على سطح بناية في لندن حتى يتمكن الجمهور من وداعهم.

وعلى نحو مماثل، شهد المشروع القومي العربي نفس المصير من التفكك والحل.

ما يقدمه مايكل في معرضه «الانفصال» ما هو إلا سلسلة إذاعية تسلط الضوء على هذه الخلافات ليبين كيف أن هذان الحدثان - انهيار فرقة البيتلز والمشروع القومي العربي - في واقع الأمر متشابهان جدًا، على الرغم من اختلاف مكان حدوثهما وسياساتهما والمواقف المحيطة بهما.

← تحتاج مساعدة؟

البيتلز: فرقة روك مكونة من جون لينون وبول مكارتني وجورج هاريسون ورينغو ستار، وهي من بين فرق الروك الأكثر شهرة وتأثيرًا في القرن العشرين. كلمات أغانيهم وموسيقاهم كانت مصدر إلهام للعديد من الأفلام والقصائد والكتب وأيضًا للشهادات الجامعية في جميع أنحاء العالم.

المشروع القومي العربي: كان المشروع عبارة عن حلم مفعم بالأمل من عدة جوانب من شأنه توحيد الدول العربية في الخمسينيات والستينيات. وكانت فكرته القائمة على توحيد الدول العربية هدفها تمكين هذه الدول من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. ولكن سرعان ما ظهرت أسئلة وتعقيدات مثل كيف يمكن تحديد هوية عربية واحدة عندما تكون كل دولة فريدة من نوعها؟

دورك!

هناك جانبين لهذه الأحداث، جانب محزن لأن هذه المشاريع المفعمّة بالأمل والمحفزة لم تنجح، ولكن الجانب الإيجابي والفرح هو رغبة أفراد هذه المشاريع في أن يكونوا فريدين من نوعهم. إذا كنت في وضع مشابه، سواء كانت في فرقة موسيقية أو كنت ضمن مجموعة من الدول أو المجتمعات، ما الذي يلزمك لتتمكن من تحقيق التوازن الصحيح؟

قم بكتابة توقعاتك على شكل قواعد أو قائمة هنا أو على ورقة:

قم بكتابة قائمة التوقعات أو
القواعد الخاصة بك

قائمة القواعد

A.

B.

C.

D.

لا يحلم الرجل الأبيض

2008 📷

أنقاض منازل السكان الأصليين، أسلاك، أنابيب نحاسية، خشب، رسومات على مخطوطات من الورق

← اقرأ وتعلم

عند دراستك لأعمال مايكل راكوفيتز، هل ترى كيف يربط بين العمارة والأحداث الحياتية الكبرى في كل أعماله؟

«لا يحلم الرجل الأبيض» هو مجسم لا يختلف بفكرته عن بقية أعمال الفنان. فعندما زار مايكل أستراليا، تأثر بشدة بعملية هدم مشروع سكني تم بناؤه لإيواء سكان أستراليا الأصليين يدعى «ذا بلوك»، ورأى أنه ليس من الإنصاف حرمان السكان من منازلهم. لذا تعاون مع السكان لجمع من منازلهم بقايا هذا المشروع السكني المتمثلة في الخشب، جمع بقايا هذا المشروع السكني المتمثلة في الخشب والسقالات وأجزاء من الجدران والأسلاك ليستخدمها في إعادة بناء نصب تذكاري صممه المعماري الروسي الطليعي فلاديمير تاتلين.

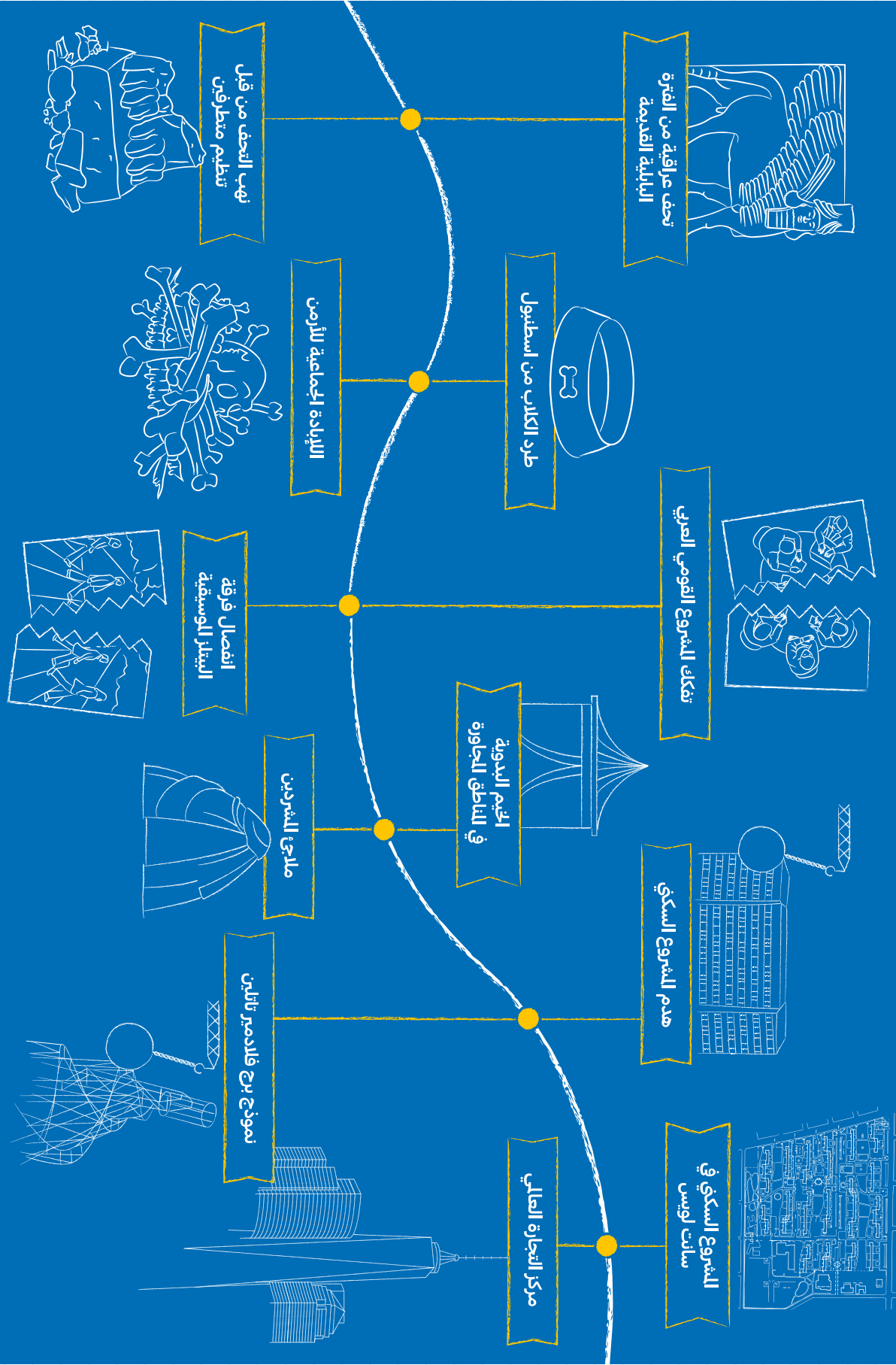
لم يعد هناك أثر للرج الفعلي الذي بدأ بتصميمه فلاديمير تاتلين عام 1919 ليكون متعدد الوظائف، ضاماً قلعة لبث الإذاعة، و المكاتب. أما البرج الذي تراه هنا، تم بناءه من خلال تعاون مايكل مع سكان الحي ليضم محطة إذاعة لقناة كوري، و التي تكون المحطة الإذاعية المحلية لسكان الحي و المجتمع. لذلك ترمز أنقاض المنازل المعاد تدويرها وتنفيذ برج تاتلين بعد 100 عام من تصميمه إلى الأمل. هل تتفق معي؟

← تحتاج مساعدة؟

السكان الأصليون: الأشخاص الذين عاشوا في منطقة ما لأطول وأكثر وقت قبل ظهور الثقافات الأخرى. يطلق عليهم أيضًا مواطنين وسكان محليين.

محطة البث: المقر الرئيسي والمكان الذي يتم فيه إنتاج وتوزيع القنوات التلفزيونية والإذاعية.

نموذج البرج الذي صممه
فلاديمير

أسونثيون مولينوس جوردو

حديقة الفنان: عبور: نبات رحلة

1 ديسمبر 2019 - 1 يونيو 2020

الحديقة

← اقرأ وتعلم

جهز نفسك لاكتشاف تصور مدهش للحديقة! فعبور: نبات رحلة هو تصور لحديقة صممها الفنانة أسونثيون مولينوس جوردو تتكون من بذور سافرت في أمعاء شقي أطيااف الأشخاص الذين يعيشون في مدينة دي أو يزورونها. كيف؟ فكر في جميع البذور التي تتناولها يوميًا مثل الطماطم والتفاح والخيار والبطيخ، إلخ.. والآن هل تعلم أنه على الرغم من محاولتنا مضغ طعامنا بقدر ما نستطيع، إلا أن هناك بعض البذور تنجو من عملية الهضم التي يمارسها الجسد البشري دون أن يتم مضغها نهائيًا.

زارت جوردو محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة العوير، ودهشت عندما رأت هناك نباتات نبتت من الحمأة التي تم وضعها ليعاد تدويرها!

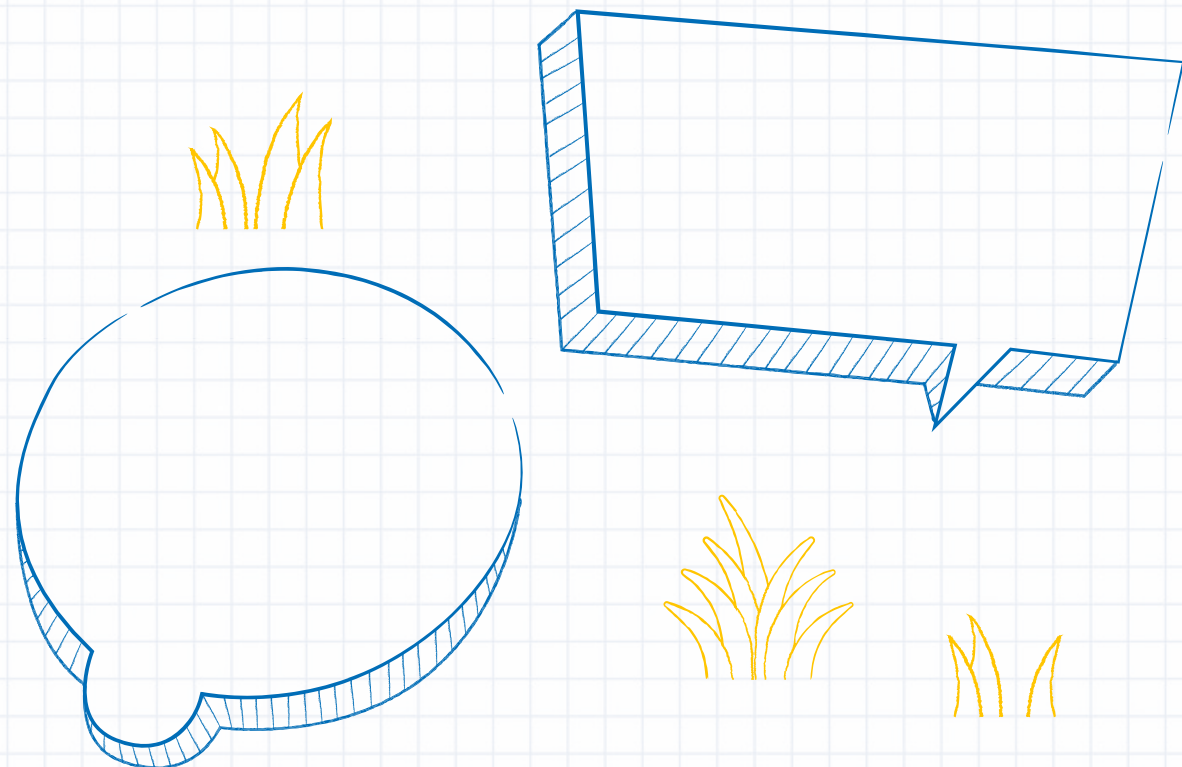
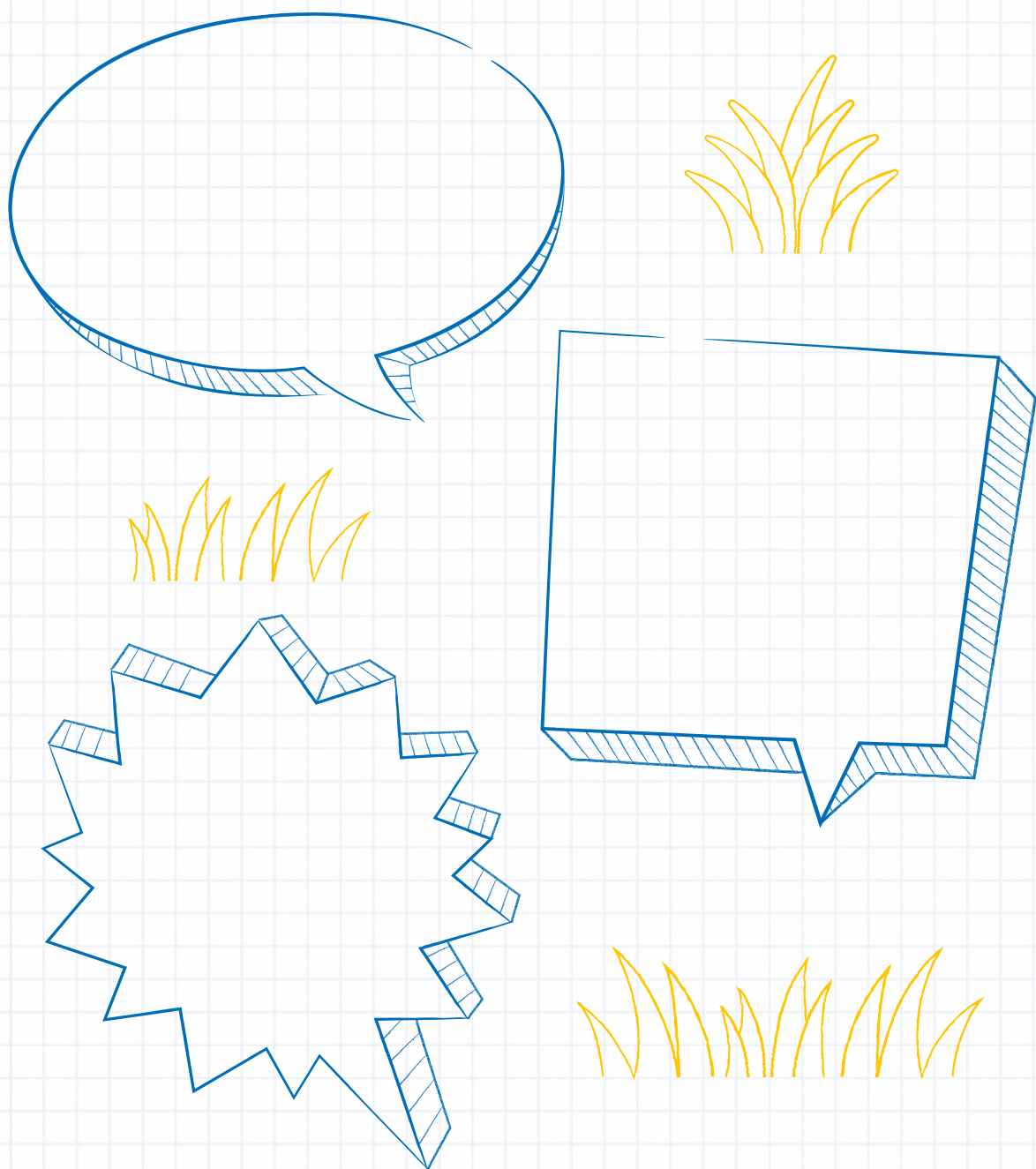
← تحتاج مساعدة؟

محطة معالجة مياه الصرف الصحي: محطات تتم فيها إعادة تدوير المياه المجمع من المنازل والمراحيض العامة والأحواض. الغرض الرئيسي منها هو التأكد من نظافة المياه حتى يمكن إعادة تدويرها. إحدى الطرق الرئيسية لاستخدام المياه المعالجة في دي هي استخدامها لسقي النباتات والأشجار التي تنمو حول المدينة.

تدريب

1

في رأيك، ما هي الرسائل القوية الكامنة وراء هذه الحديقة؟ اكتب أفكارك هنا أو على ورقة. (فكر كيف نحن جميعًا مرتبطون وفي بقاء الطبيعة وعدد الأشخاص الذين تستقبلهم مدينة دي من جميع أنحاء العالم وكيف أن هذه الحديقة تمثل كل هذه الأمور وما الذي يمكن أن يحمله المستقبل إذا انقرضت بعض هذه الحقائق؟

أسونثيون مولينوس جوردو

حديقة الفنان: عبور: نبات رحلة

1 ديسمبر 2019 - 1 يونيو 2020

الحديقة

2 قررت بعض الفواكه والخضروات اختبارك لمعرفة ما إذا كنت تعرف أصوها، هل تعتقد أنه بإمكانك حل هذه الألغاز؟

← تحتاج مساعدة؟

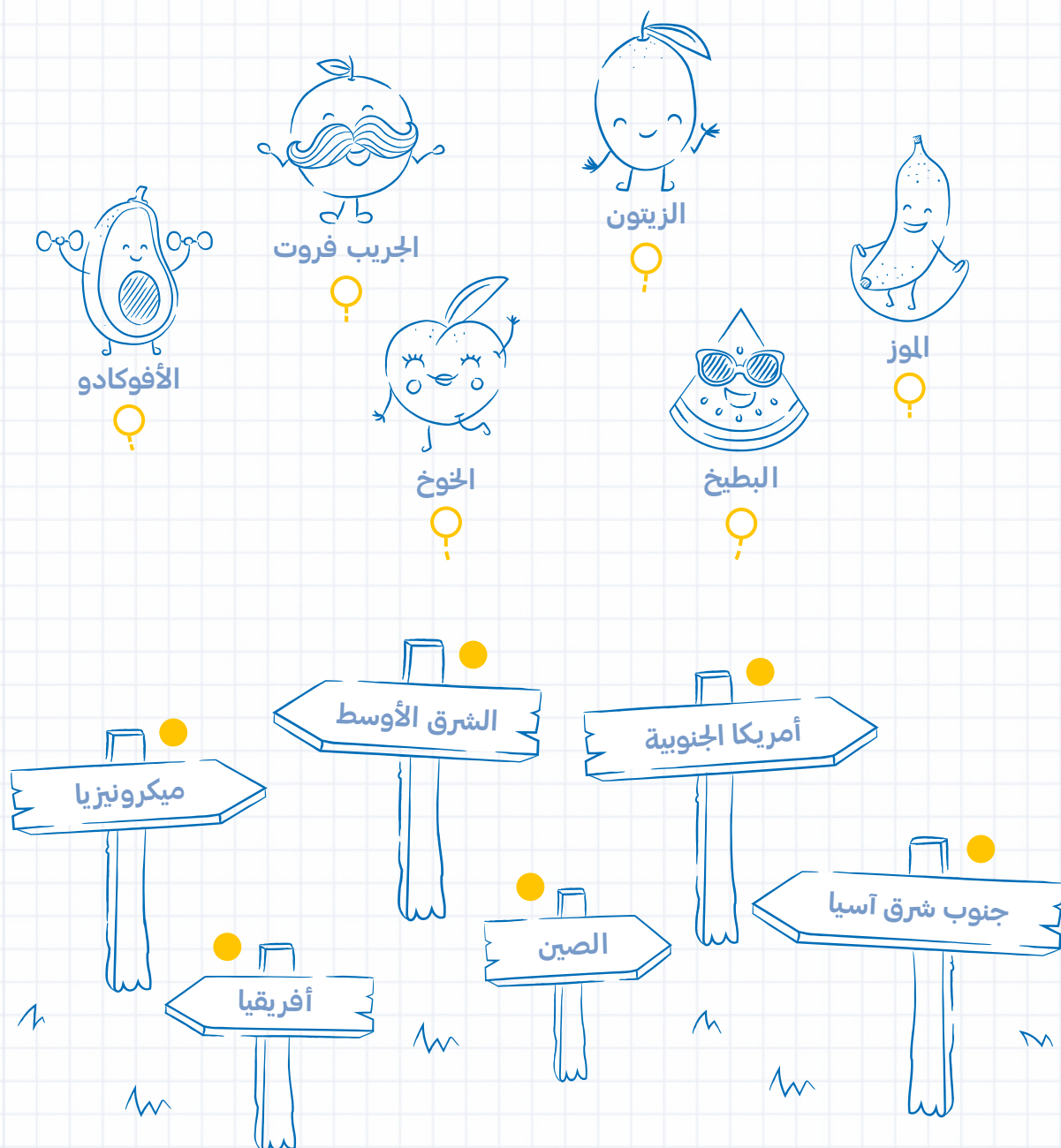
لغز: سؤال من أجل الإجابة عليه تحتاج إلى التفكير المبدع و استخدام خيالك.

← أنا عصير صحي جدًا، لكن لا تتناول الكثير مني وإلا سيصبح لونك برتقالي ساطع! ولو أنه القليل من هذا اللون لن يضر!

← في يوم من الأيام، اعتقد الناس أنني تفاحة سامة. لكن الآن ستجديني في الأغلب فوق البيتر أو أطباق السباغيتي الشهية. لا أصدق أنهم في الماضي خلطوا بيني وبين التفاح، فمذاقي لا يشبه مذاقه إطلاقًا!

← أنا سلف اللفت والبروكلي والقرنبيط والملفوف. وبدوني، ما كانوا ليتواجدوا.

3 فيما مضى، كانت البذور تُنقل إلى شق أنحاء العالم عن طريق المسافرين الشجعان. لكن اليوم، إذا ذهبت إلى سوبر ماركت ستجد أن كل شيء متوفر، مانجو من الهند، أفوكادو من المكسيك، يوسف من المغرب، ومع هذا، كان هناك وقت لم يسبق للناس فيه تجربة أو السماع عن هذه الفواكه والخضروات. حاول تخمين مصدر الفواكه والخضروات الموجودة في الجدول أدناه وتوصيلها بالمنطقة في العمود التالي.

لبنى شودري

متروبوليس

12 فبراير 2020 - 1 أكتوبر 2020

مجسمات من الصلصال مصنوعة يدويًا

← اقرأ وتعلم

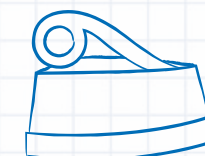
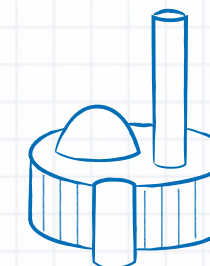
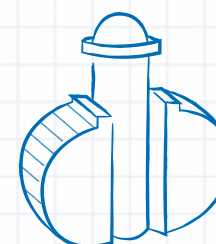
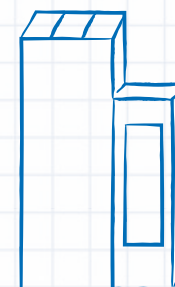
يضمّ معرض «متروبوليس» 1000 مجسم من الصلصال صنعتها لبنى بيديها على مدى 28 سنة حتى تصنع مدينة صغيرة تحتوي على العديد من التفاصيل المعمارية. انظر بتمعن، هل لديك قطعة مفضلة؟ على الرغم من أن المجسمات التي يتضمنها العرض براقّة وملونة والتركيبات في حد ذاتها مثيرة للاهتمام، ولكن هل تشعر كما لو أن هذه الهياكل ينقصها شيئًا ما، أو أنها بطريقة ما كثيرة جدًا؟ استمدت شودري الإلهام من المفهوم الفني «الخوف من المساحة الفارغة» (Horror vacui)، وهي المشكلة التي نواجهها أيضًا والتي تؤثر على مدنا وتترك مساحة صغيرة جدًا للطبيعة والمساحات الفارغة أن تشغلها.

← تحتاج مساعدة؟

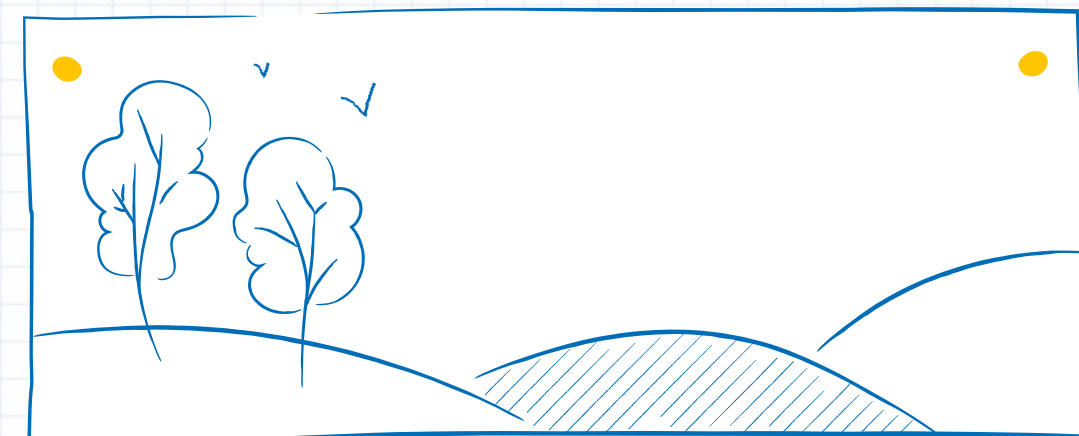
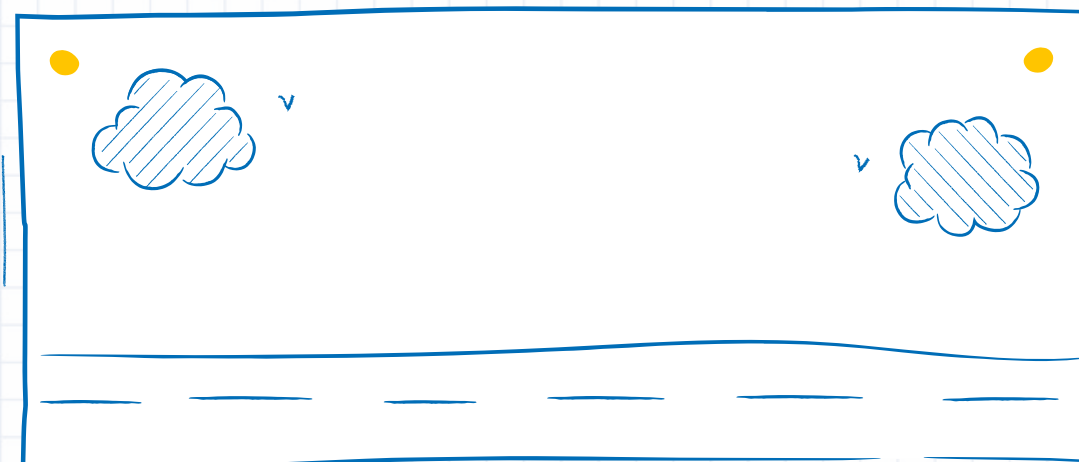
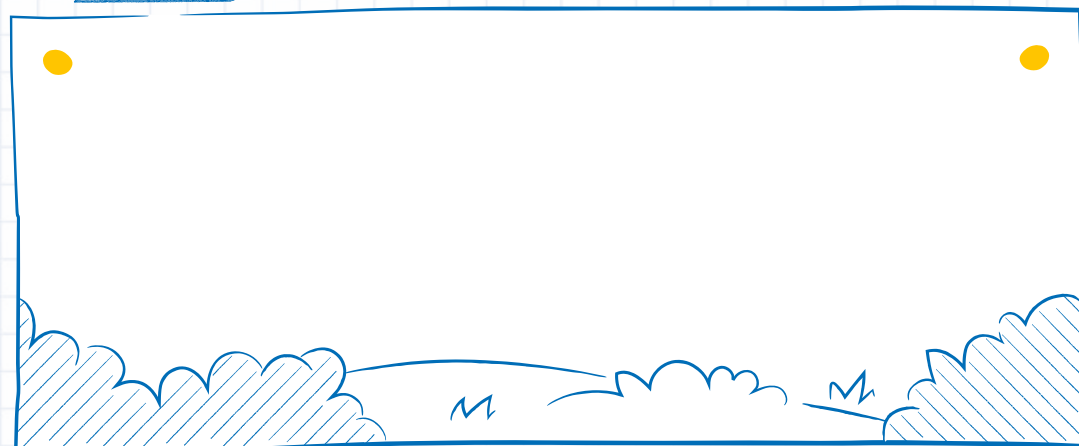
الخوف من المساحات الفارغة (Horror vacui): الخوف من ترك أي مساحات فارغة. مثل مثلًا عندما تلون شيء ما ولا ترغب في ترك أي مساحة خالية ونفس الشيء بالنسبة للمدينة.

تدريب

1 في اعتقادك ماذا يجب أن يوجد في المساحات الفارغة حول المباني؟ فكر في هذا التدريب على أنه تطبيق إيجابي لمفهوم «الخوف من المساحات الفارغة». هل ستضع أشجار أم منتزه أم بحيرة أم ملعب؟

2 في المربعات الثلاثة أدناه، ارسم مبانيك المفضلة في هذه المجموعة. نعلم أن الاختيار صعب!

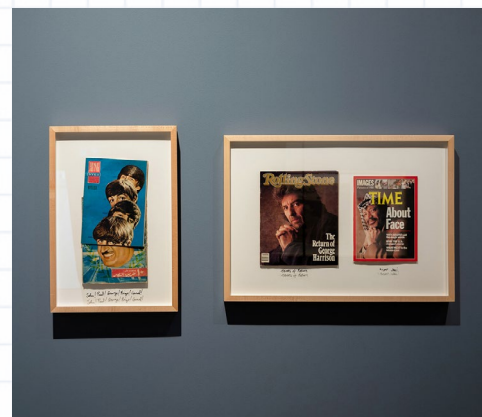
معلومات

مايكل راكوفيتز
ينبغي ألا يكون العدو الخفي موجوداً
(الغرفة ن)، 2007 - مستمر

مايكل راكوفيتز
اللحم لكم والعظام لنا، 2015

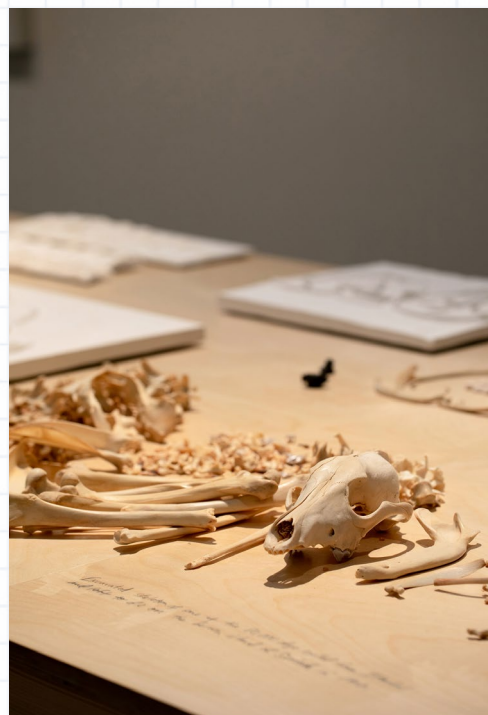

مايكل راكوفيتز
الانفصال، 2010 - مستمر

مايكل راكوفيتز
الانفصال، 2010 - مستمر

معلومات

مايكل راكوفيتز
الزئير الباهت، 2005

مايكل راكوفيتز
اللحم لكم والعظام لنا، 2015

مايكل راكوفيتز
باراسايت، 1997 - مستمر

مايكل راكوفيتز
الزئير الباهت، 2005

معلومات

آسونثيون مولينوس جوردو
حديقة الفنان: عبور: نباتٌ رحلةٍ, 2019 - 2020

مايكل راكوفيتز
لا يحلم الرجل الأبيض, 2008

لبنى شودري
متروبوليس, 2020