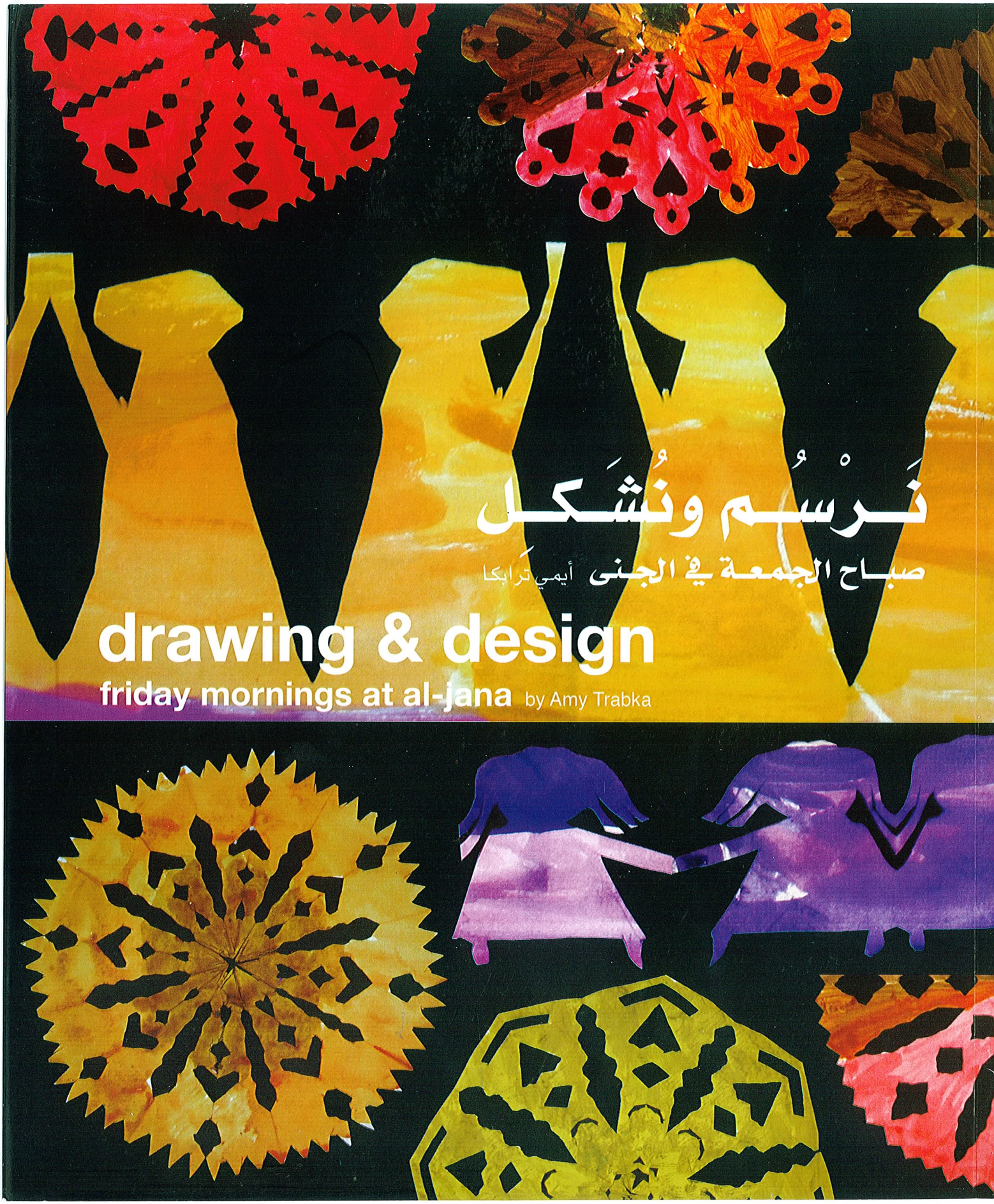
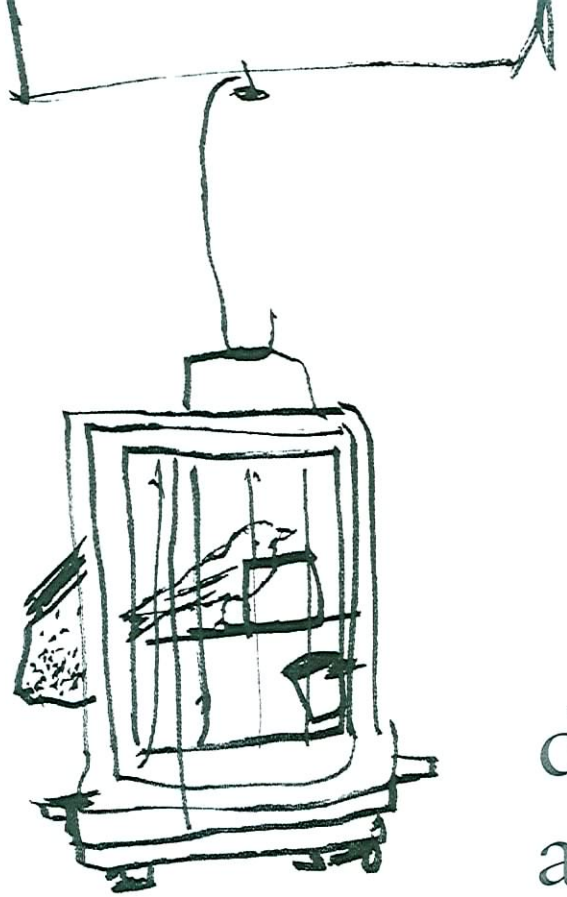
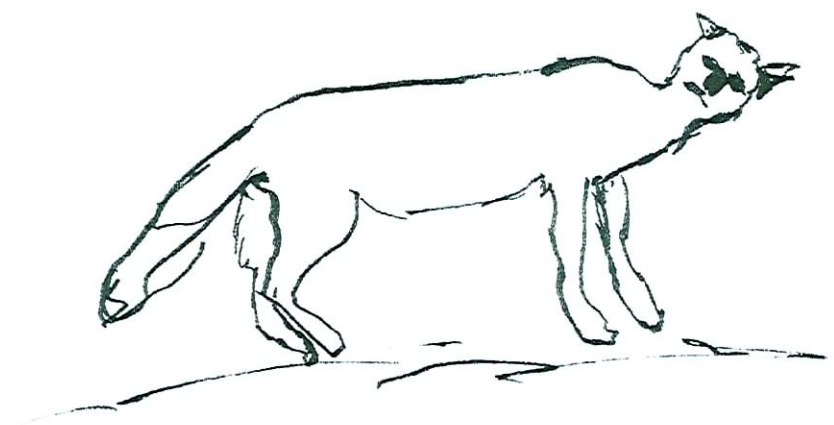

نَرْسُم ونُشَكِّل
صباح الجمعة في الجنى أيمي ترابكا
drawing & design
friday mornings at al-jana by Amy Trabka

نَرْسُم ونُشَكِّل
صباح الجمعة
في الجنى

drawing and design
friday mornings at al-jana

إيمي ترابكا

by Amy Trabka

ترجمه إلى العربية: مي حداد

Arabic translation by May Haddad

نرسم ونُشكل صباح الجمعة في الجنى
إعداد وتصميم: إيمي ترابكا
ترجمة إلى العربية: مي حداد
تصحيح لغوي (عربي): زينب ساق الله
مراجعة لغة وتعابير: صباح جبور، مي عبود، وبتسي ماكغريفي
تنفيذ فني: منيه حيدر، تالا طبارة وغادة بلعوط
طباعة: C.A. s.a.r.l
إصدار : مركز المعلومات العربي للفنون الشعبية / الجنى
الطبعة الأولى: 2006
الأعمال الفنية: الأطفال والشباب
طبع هذا الكتاب ممول جزئيا من الاتحاد الاوروبي

Drawing and Design: Friday Mornings at AL-JANA
Prepared & designed by: Amy Trabka
Translation into Arabic: May Haddad
Language Revision: May Abboud, Sabah Jabour, Betsy McGreevy & Zeinab Saqallah
Artistic Execution: Monia Haidar, Tala Tabbara & Ghada Ballout
Printed by: C.A. s.a.r.l
Produced by: Arab Resource Center for Popular Arts / AL-JANA
First edition, 2006
All art work: children and youth
The impression of this book is co-funded by the European Union

Copyright © 2006 by Arab Resource Center for Popular Arts / AL-JANA

ISBN: 9953-0-0775-6

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means,
including information storage and retrieval systems, without permission in writing,
except by a reviewer who may quote brief passages in a review.

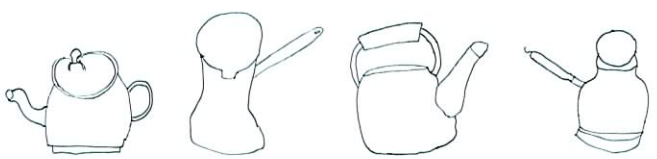
EUROPEAN UNION

through

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI
اللجنة الدولية لتنمية الشعوب

Arab Resource Center for Popular Arts / AL-JANA
is a non-profit NGO based in Beirut, Lebanon
P.O.Box: 114/5017 - Beirut - Lebanon
Tel/Fax: +961-1-819970 - Mobile: +961-3-839917
E-mail: arcpa@cyberia.net.lb
http://www.al-jana.com

AL-JANA

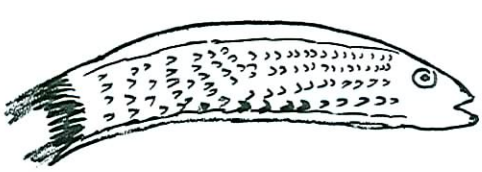

منذ كانون الثاني ٢٠٠٢ يحضرأطفال وشباب (أعمار ٦–١٥ عاماً) إلى مركز الجنى في بيروت صباح كل يوم جمعة للاستمتاع معاً بنشاطات فنية. ويحتوي هذا الكتاب نماذج لما انشغلوا بصنعه.

Since January 2002, children and youth aged 6-15 have been coming to Al-Jana in Beirut on Friday mornings to enjoy art activities together. This book shows a little bit of what they have been busy doing.

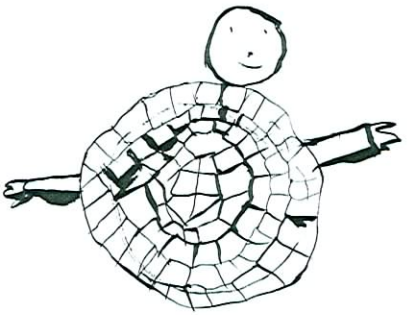

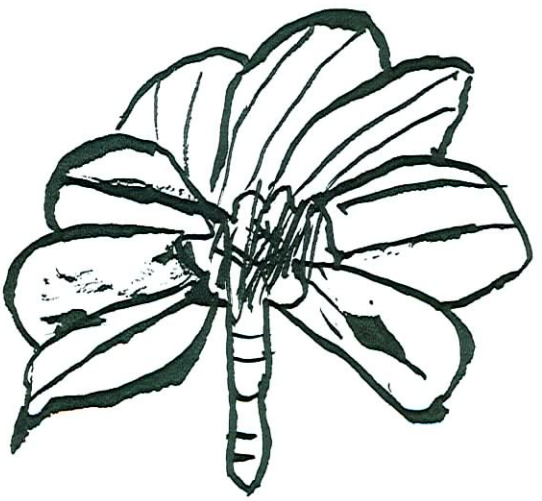
المحتويات

يبني برنامج الرسم والتشكيل هذا على بنية فنية. وقد طوّعناها لتصبح أكثر ليونة (لتتماشى مع حضور الأطفال التطوعي) بدلاً من اتباع برنامج زمني متسلسل وصارم. ونركز في عملنا على ثلاثة محاور هي:

- التعرف إلى عناصر الفن الأساسية وأدوات وأساليب للتحكم بها من خلال اللعب والتجارب بميديا منوعة
- بناء مهارات وتطوير فهم الرسم والتشكيل عن طريق نشاطات في حل المشكلات
- إستخدام ما نتعلمه من تجاربنا ومخيلتنا للتعبير عن أنفسنا ومجتمعاتنا

contents

This program has had an underlying structure, which due to the voluntary nature of attendance, has been fluid rather than strictly chronological. There have been three areas of focus:

- becoming familiar with basic art elements through play and experimentation with a variety of media
- building skills and developing an understanding of basic drawing and design concepts through problem solving activities
- using what we have learned, together with our imagination, life experiences and regional traditions to express something about ourselves

acknowledgements

Our Friday mornings at AL-JANA have been possible and fruitful because of the contributions of many individuals. Moa'taz Dajani extended the invitation to offer the workshop in the fall of 2001 and has continued to support and encourage our work in spirit and expense through the AL-JANA center and its helpful staff. Rula Al Ali, with help from Mona Taha, has ordered our weekly breakfasts and taken care of class logistics. Hicham Kayed has helped with funding and transportation, Fadi Mohammad has helped procuring materials, and Imad Shouli has watched over our budget.

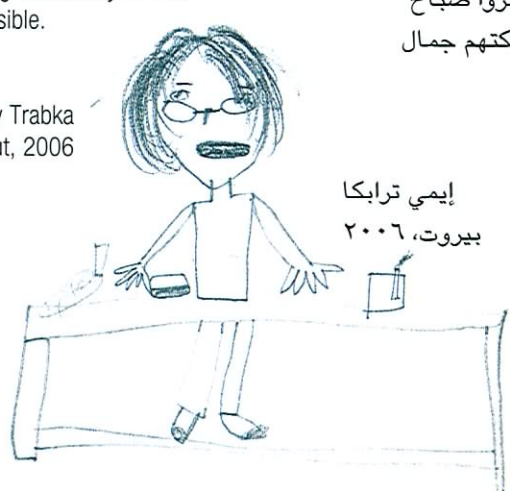
Over the course of the four years Amal Salameh, Randa Hafez, Betsy McGreevy and Maha Khraibei have volunteered their time to assist with the children in the workshop. Reem Charif shared ideas about art philosophy and process, Rawan Nassif coordinated the animation of *Garage Abu Antar*. Deborah Jones of Ithaca, New York donated plaster gauze and instructions for our face casts. Sharef Abed Nour introduced us to the history and production of street puppets. Rasha Najdi coordinated the story about the *Texture of Our Street*. Zeinab Saqqallah taught us how to make lanterns out of oranges.

In the production of this book May Haddad volunteered many days of her time in translating my words into Arabic. May Abboud, Sabbah Jabour, Betsy McGreevy, Hiam Saab and Zeinab Saqallah contributed alternatives to our choice of words and helped to make the text read more smoothly. *As in many of our publications* we have benefited from the expertise of Monia Haidar, Tala Tabbara, Ghada Ballout and Mounira Hadid at Creative Advertising. May Haddad, Moa'taz Dajani and Tanino Todaro contributed photographs of the children. I am grateful to all of you for your kindness.

Finally, I would like to thank the children who came on Friday mornings and who, by sharing the beauty of their creative spirits, made this work possible.

With gratitude,

Amy Trabka
Beirut, 2006

شكر وتقدير

ساهم العديد من الأشخاص في تحقيق لقاءاتنا صباح الجمعة في الجنى وجعلها مثمرة. وسّع معتز دجاني دعوة المشغل في خريف ٢٠٠١ واستمر بتقديم المساندة وتشجيع عملنا من خلال مركز الجنى والعاملين به. نظمت رُلى العلي بالتعاون مع منى طه لوجستية اللقاءات. وساعد هشام كايد في أمور الكلفة والمواصلات، وساهم فادي محمد في تأمين المواد وتابع عماد شولي أمور الميزانية.

وقد تطوعت آمال سلامة ورندة حافظ وبتْسي ماكغريفي ومهى خريبة في أوقات مختلفة خلال السنوات الأربع لمساعدة الأطفال أثناء المشغل. شاركت ريم الشريف أفكاراً عن فلسفة الفن وآليته ونسّقت روان ناصيف تحريك فيلم الكرتون كراج أبو عنتر. وقدمت ديبورا جونز من نيويورك شاش البلاسْتر وتعليمات لصناعة قوالب وجوهنا. وعرفنا شريف عبد النور على تاريخ دمى الشارع وصناعتها. ونسقت رشا نجدي قصة ملمس شارعنا. وعلمتنا زينب ساق الله كيف نصنع فوانيس من البرتقال.

تطوعت مي حداد لعدة أيام للعمل على نقل كلماتي إلى العربية. وساهمت مي عبود وصباح جبور وبتسي ماكغريفي وهيام صعب وزينب ساق الله في اقتراح بدائل لاختياراتنا للكلمات وتسهيل قراءة اللغة ومراجعتها. ومثل معظم مطبوعاتنا، استفدنا من خبرات منية حيدر وتالا طبارة وغادة بلعوط ومنيرة حديد من C.A. s.a.r.l. وقدم معتز دجاني وتانينو تودارو ومي حداد فوتوغراف لأطفال من تصويرهم.

أشكركم جميعاً للمساهمة.

وأخيراً، أتوجه بالشكر الى الأطفال الذين حضروا صباح الجمعة والذين جعلوا هذا العمل ممكناً بمشاركتهم جمال حضورهم الإبداعي.

مع تقدير

إيمي ترابكا
بيروت، ٢٠٠٦

participants

Mona Makeya, Mohammad Makeya, Manal Makeya, Hiba Makeya, Ghassan Kayed, Lara Kayed, Rula Kayed, Ahmad Kayed, Mahmoud Daher, Meysa' Daher, Ahmad Al Aidi, Abeer Al Aidi, Ola Shamaly, Nour Banat, Rawan Masri, Mustafa Masri, Tala Anshassi, Mohammad Kareem Anshassi, Mohammad Al Areedy, Diana Al Areedy, Mahmoud Hussein, Na'mat Muneef, Nour Salame, Farah Salame, Ahmad Al Khateeb, Doulat Darwish, Shereen Mohammad, Miriam Dakhloul, Hanan Dakhloul, Nehaya Al Ahmad, Ranya Al Bayasly, Naseem Al Ramid, Ishaq Riad, Nihal Halemeh, Khalid Qassim, Mahmoud Al Ashwah, Samah Al Habet, Farouq Hamdan, Jawad Ramal, Mazen Khawaja, Nour Saleh and Nahi Abu Zeyed

المشاركات والمشاركون

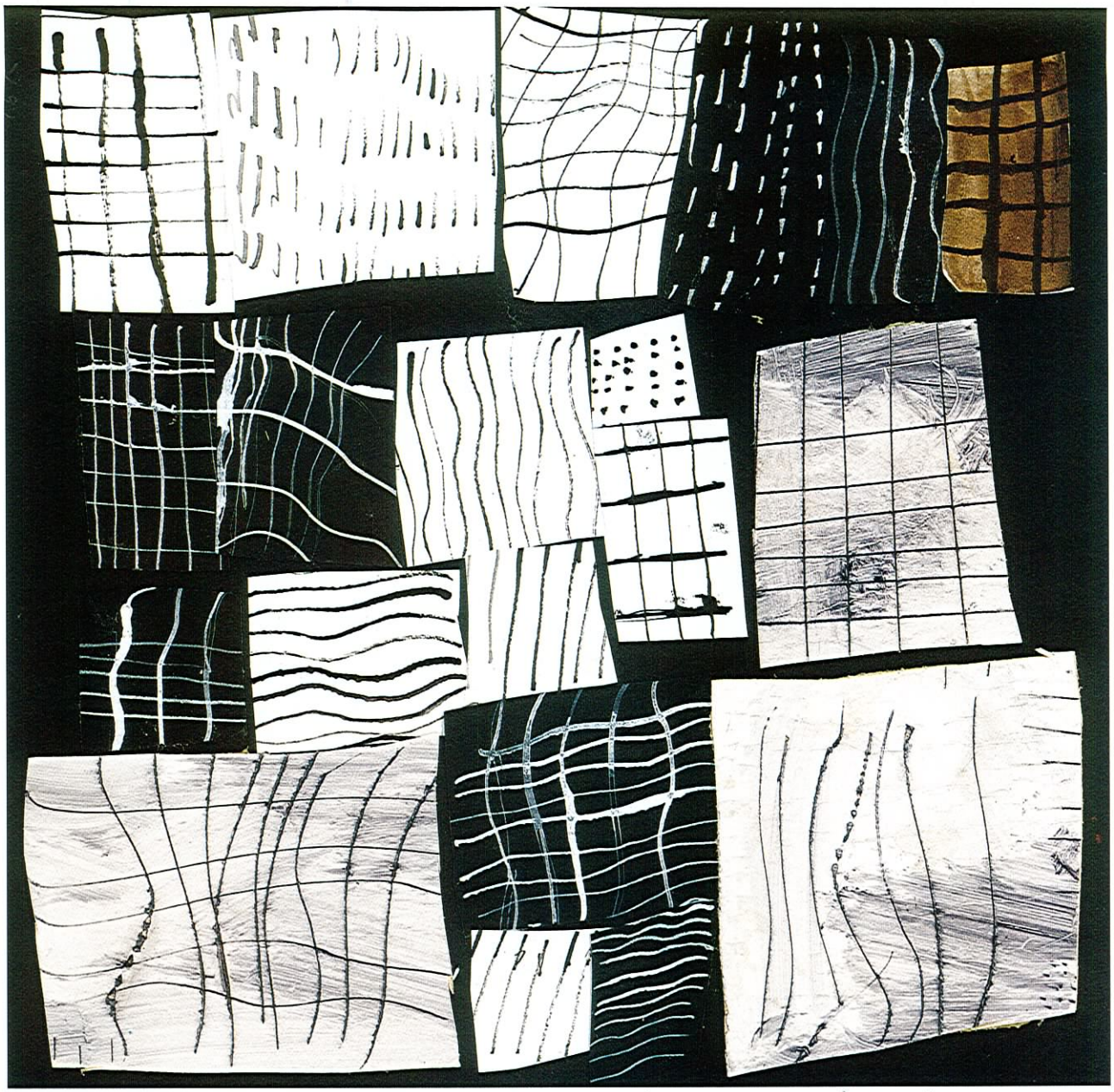
منى مكية، محمد مكية، منال مكية، هبة مكية، رولا كايد، لارا كايد، غسان كايد، أحمد كايد، محمود ضاهر، ميساء ضاهر، تالة أنشاصي، محمد كريم أنشاصي، محمد العريضي، ديانا العريضي، أحمد العايدي، عبير العايدي، عُلا شمالي، نور بنات، روان المصري، مصطفى المصري، محمود حسين، نعمت منيف، نور سلامة، فرح سلامة، أحمد الخطيب، دولت درويش، شيرين محمد، مريم دخلول، حنان دخلول، محمود الأشوح، نهاية الأحمد، رانيا البياسلي، نسيم الرميض، إسحاق رياض، نهال حليمة، خالد قاسم، مازن خواجا، جواد رمال، نور صالح، فاروق حمدان، سماح الهابط، ناهي أبو زيد

عناصر أساسية

basic elements

Composition exploring line variation with drawing ink, white gouache and etched line by Rula Kayed

تشكيل يكتشف تنوع الخط: (حبر، غواش أبيض وخط حفري، رولا كايد)

line: thick, thin, broken, continuous

Each line or mark has a width, a length and a direction. Repetition of similar marks creates *rhythm* which can suggest a feeling of movement. By varying the width of the line and the amount of space between lines we can create lighter or darker areas within an image.

خط : سميك، رفيع، متقطع، متواصل

لكل خط أو علامة (أو خربشة) عرض وطول واتجاه. وتكرار علامات متشابهة يخلق إيقاعاً قد يوحي الشعور بالحركة. ويمكننا خلق مساحات أفتح أو أغمق في الرسم، عندما نغير من عرض الخط ومدى المساحة بين الخطوط.

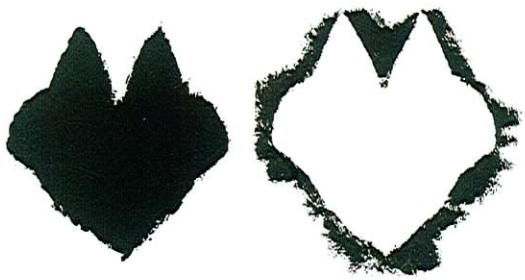

zigzagging, waving,
crisscrossing, spiraling

تعـرُّج، تموُّج،
تقاطُـع، لولبـة

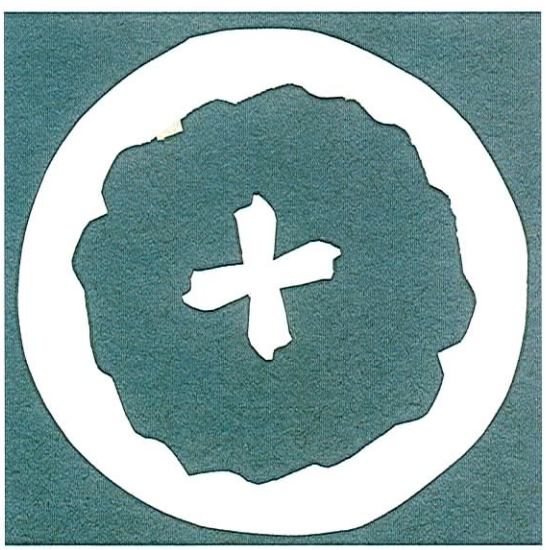
كيف يمكن أن يتحرك الخط ضمن الصفحة؟ قد يتناوب أو يتفرع أو يدور ليعود إلى شكل...

How can lines move across the page? alternating, branching, or circling back into a shape...

شكل
إيجابي/سلبي
عضوي/هندسي
بسيط/معقّد

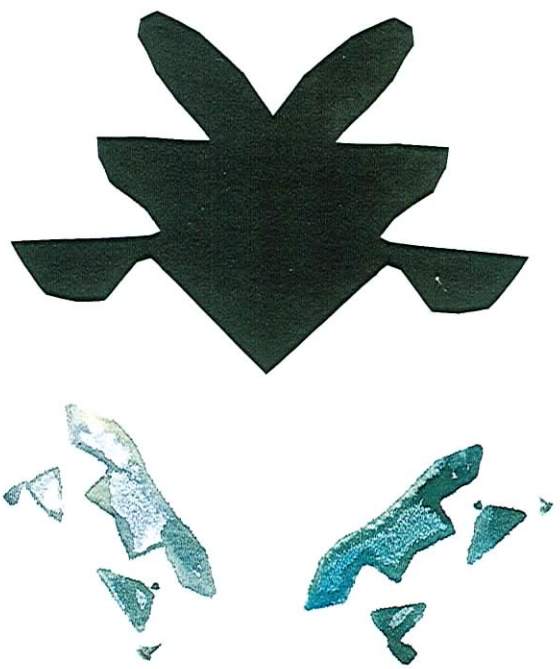
shape
positive/negative
organic/geometric
simple/complex

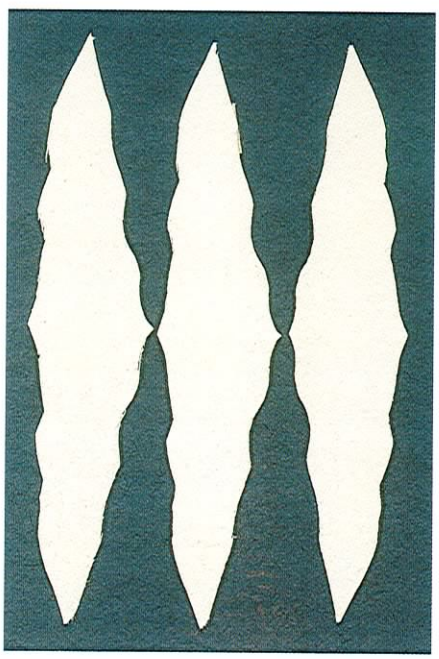

يمكن قصّ الأشكال عن طريق الملاحظة أو الذاكرة أو الإبداع. ويخلق الفراغ (المساحة السلبية) شكلاً مثل الشكل الذي نقوم بقصه (الشكل أو المساحة الإيجابية). ويمكن أن تكون الأشكال بسيطة أو معقدة، عضوية أو هندسية، ذات جسم واحد أو تحتوي عدة أشكال صغيرة قد تم قصها من الشكل الواحد.

Shapes can be cut in response to our observations, from memory or from sheer inventiveness. The hole left behind, the empty or *negative* space, is as useful in creating shape as the *positive* shape that we cut out. The shapes can be *simple* or *complex*, *organic* or *geometric*, *solid* or they can have smaller shapes cut within them.

ملمس: خشن، ناعم، خادش، نازف

يمكن خلق ملمس بصري عن طريق تنويع شخصية أو نوعية العلامات والمساحات التي نصنعها. ويمكن أن تعطي أنواع مختلفة من الملمس إيحاءً بمزاج أو شعور أو جو معين. إن اكتشافات الأطفال التي نراها في خلق خطوط ومساحات ذات ملمس تشمل: فرك قلم الرصاص، خط حبري على ورقة مبلولة، طباعة بالحبر على ورقة مجعدة، حبر مع نشاء الذرة، حبر مخفف (حبر مع ماء) منفوخ بأنبوب (شلمونة)، خط حيوي بالقلم والحبر، استخدام الغراء (تنقيط و مسح بالفرشاة). خط محفور مشبع بدهان للأحذية أسود اللون (بويا سوداء)، ألوان شمعية مغطاة بالحبر الأسود ومحفوره بأداة حادة. ويمكننا صنع ملمسٍ حقيقي (وليس بصري فقط) عن طريق العمل على مساحات طيّعة مثل شرائح معدنية رفيعة.

texture: rough, smooth, scratchy, bleeding

Variation in the quality or character of the marks and surfaces we make can create a *visual texture*. Different kinds of textures can suggest a mood, feeling or an environment. The children's explorations in creating textural lines and surfaces shown here include: pencil rubbing, ink line on wet paper, printing with ink and crumpled paper, ink with cornstarch, ink wash blown with a drinking straw, energetic line with pen and ink, rubber cement dripped and brushed, etched line toned with black shoe polish, crayon covered with black paint or ink and etched with a blunt tool. In some more malleable surfaces such as metal foil we can also create *actual* as opposed to *visual* texture.

Ink and wash composition by Na'mat Muneef

تشكيل حبر مخفف، نعمت منيف

دَرج (تدرّج) اللون

بين الأسود والأبيض توجد عده ظلال من الرمادي. ويشير التدرج إلى كمية الظلام أو الضوء. ويساعد درج اللون على خلق مزاج أو تحديد شكل.

value

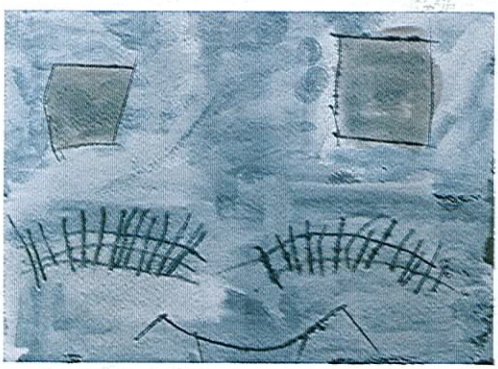
Between black and white there are many shades of grey. *Value* refers to the amount of darkness or lightness. Value can help to create a mood or define a form.

رسومات هذه الصفحة، تالة أنشاصي ومنى مكية ومحمود ضاهر
Images by Tala Anshassi, Mona Makeya and Mahmoud Daher

غامق، فاتح،
أسود، أبيض، رمادي

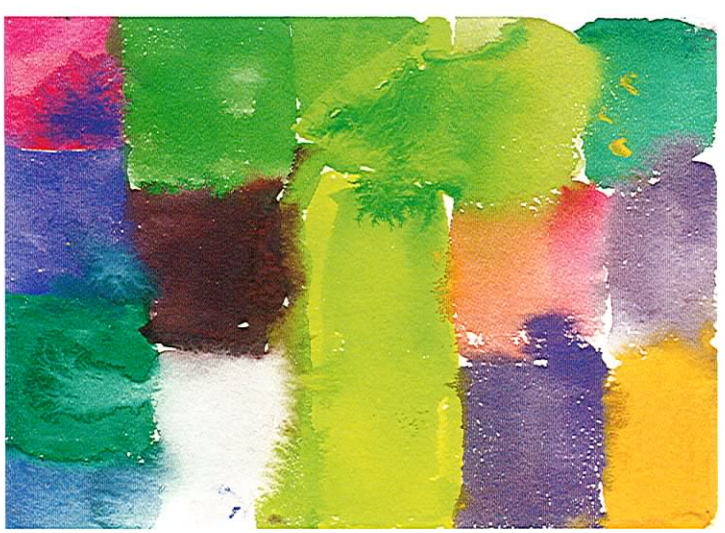

dark, light,
black, white, grey

تمارين في مزج الألوان، رولا كايد ومحمد العريضي
Color mixing exercises by Rula Kayed and Mohammad Al Areedy

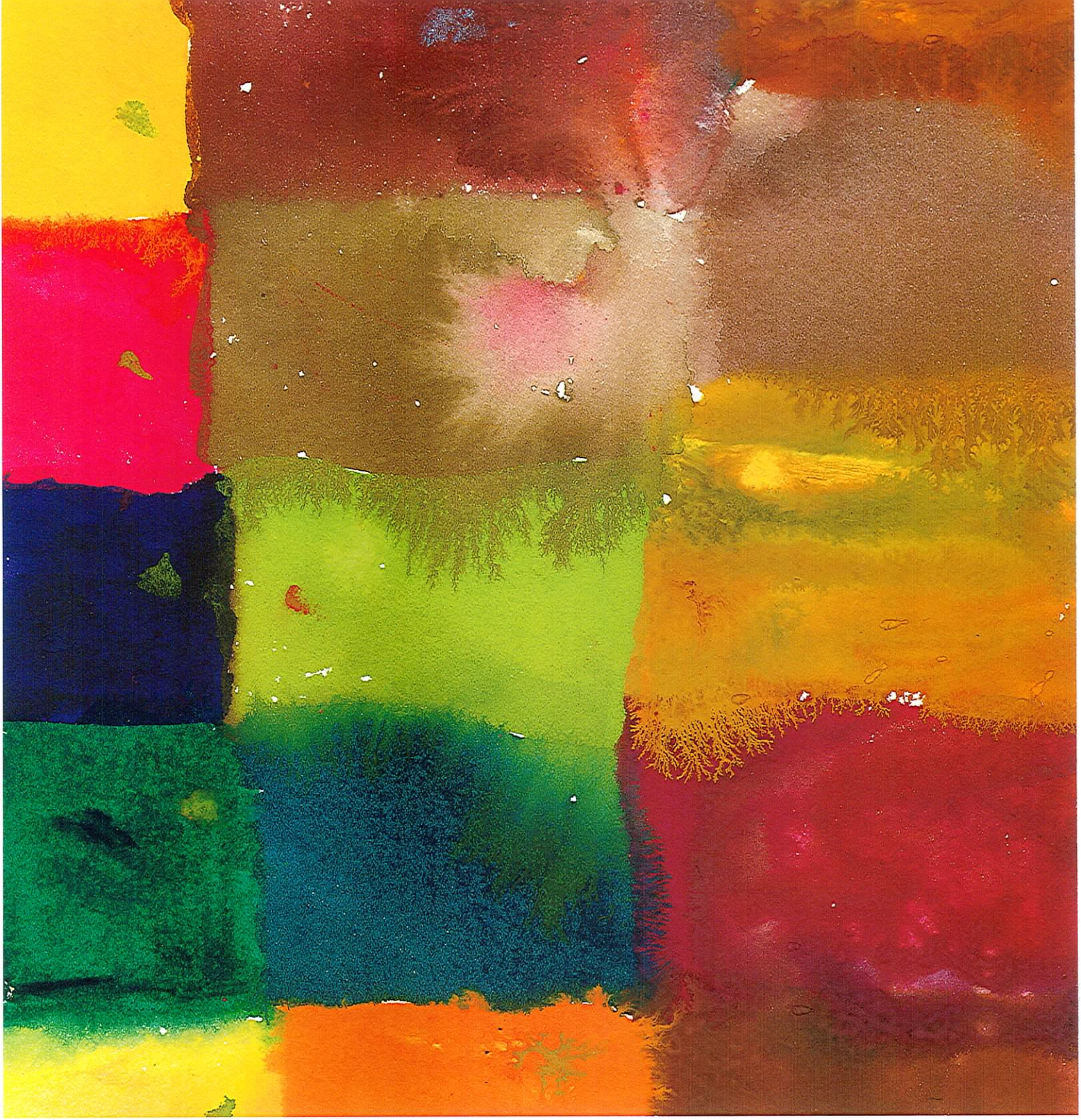

اللون: لون، درج، صفاء

يساعدنا مزج ألواننا من الألوان الأولية الثلاثة (أحمر، أصفر وأزرق) في فهم العلاقات بين الألوان. ولكل لون ثلاث مزايا: لون، درج وصفاء. يمكننا تغيير لونه عن طريق مزجه مع لون أولي آخر لنحصل على لون ثانوي. يمكننا أيضاً أن نُفَتِّح من درجته عن طريق إضافة الماء على الفرشاة والسماح لظهور مزيد من بياض الورقة. والصفاء يشير إلى بريق اللون، مدى نظافته أو كونه باهتاً.

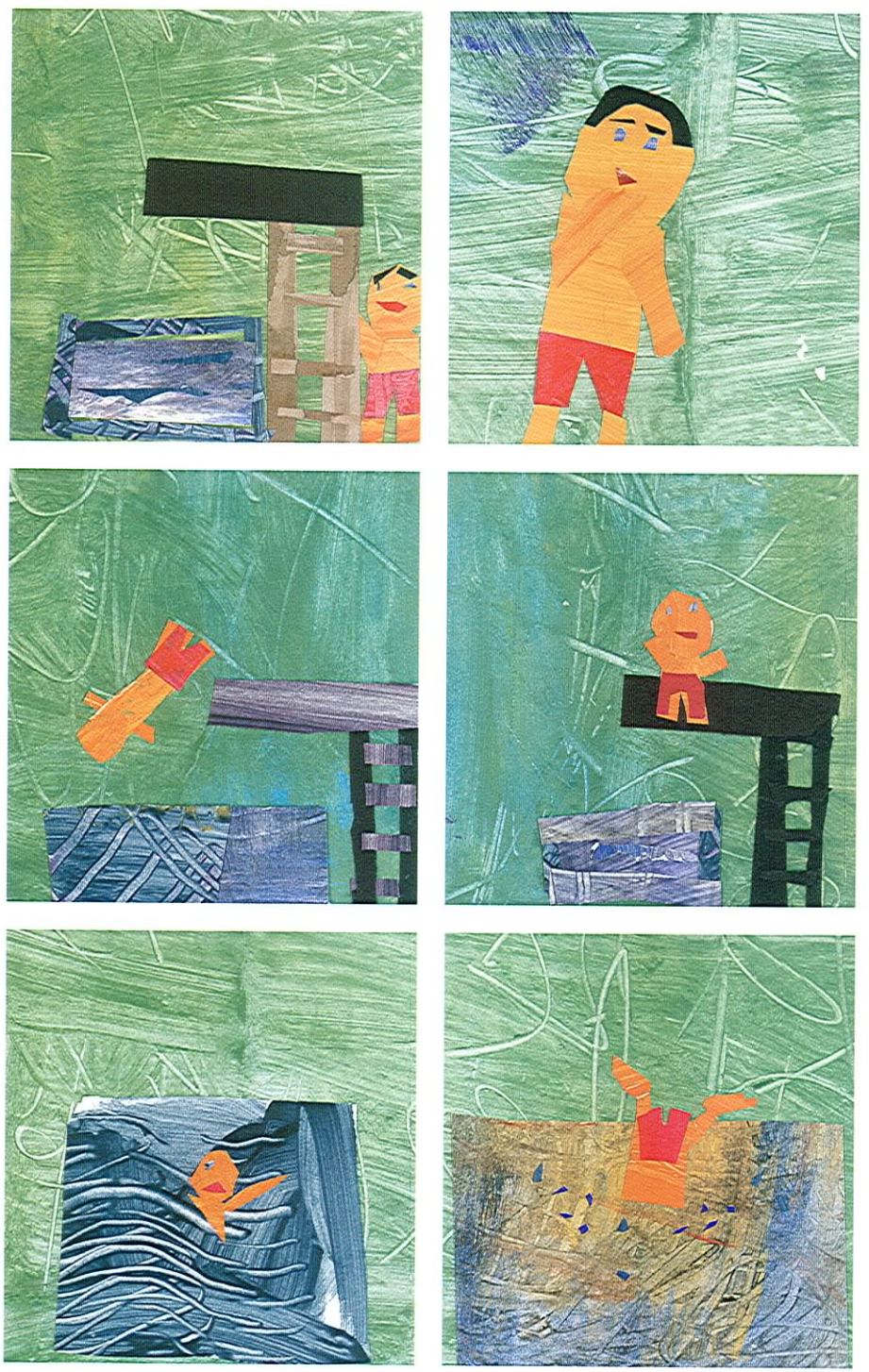
color: hue,value,intensity

Mixing our own colors from the three primary colors (red, yellow and blue) helps us to understand the relationships between colors. Each color has three qualities: hue, value and intensity. We can change its *hue* by mixing it with another primary color and getting a secondary color. We can lighten its *value* by using more water on our brush and allowing more of the white of the page to show through. *Intensity* refers to the brightness of the color, how clean or dull it is.

تنزّ حافة مبلولة من الألوان. وعندما يجف اللون، يخلق حدوداً واضحة ومميزة مع جاره.

A wet edge between colors will bleed. A color that has dried will create a clean, distinct border with its neighbor.

كولاج من رسوم وتشكيلات ملمسية من كتاب مطوي بشكل أكورديون، نور بنات

Collage of hand-painted, textured paper in accordion pleated book format by Nour Banat

time

Within the format of a book or film a single event or a series of events can be broken down into a sequence of component acts, each represented by an individual image.

زمن

يمكننا إبراز حدث واحد أو سلسلة أحداث في شكل صور مجمّعة في كتاب أو فيلم أو قصة مصورة.

شكل وجه سلكي، أحمد العايدي
Wire portrait by Ahmad Al Aidi

form

A two dimensional line creates a form when we bend it into the third dimension, *depth.*

شكل

يعمل خطان في الفضاء شكلاً عند تغيير الاتجاه نحو البعد الثالث، العمق.

مُنَمْنَم

صغير

كبير

ضخم

مقياس

كثيراً ما نعتبر الشيء كبير الحجم (أو صغير الحجم) نسبة إلى أنفسنا.
وتمنحنا دمى الشارع فرصة لنعايش الشكل من مقياس أكبر.

tiny
little
big
huge

scale

We often think of how big or small something is in relation to our own size.
Street puppets give us the opportunity to experience form on a grander scale.

نبني مهارات

building skills

نمزج ألواناً

ألوان أولية
ألوان ثانوية
ألوان ثالثية

نعمل دائرة الألوان (عجلة أو دولاب الألوان) عندما نرتب الألوان الأولوية والثانوية (التي نمزجها من الأولية). يمكن مزج الألوان المتقاربة مع بعضها في دائرة الألوان لعمل ألوان أخرى (ألوان ثالثية) مشابهة للونين خُلِقت منهما. وتسمى الألوان المعاكسة بعضها البعض على دائرة الألوان بألوان متمّمة (مكمّلة). وعندما نضيف لوناً متمّماً إلى لون ما، نقلل من صفاء لونه، مما ينتج عنه لون محايد أو لون بُنيّ.

مزج الألوان، نسيم الرميض
Color mixing by Naseem Al Ramad

mixing colors

primary colors
secondary colors
tertiary colors

When we arrange the *primary colors* and the *secondary colors* that we mix from them in a circle, we create a color wheel. Colors that are near to each other on the color wheel, or *adjacent*, can be mixed together to create other hues, *tertiary colors*, that are similar to the two parent colors. Colors that are opposite on the color wheel are called *complementary colors*. When we add a complement to a color it causes its intensity to diminish, eventually resulting in a chromatic neutral or brown.

تشكيلات من غواش: غسان ولارا كايد ونور بنات
Gouache compositions by Ghassan and Lara Kayed, Nour Banat

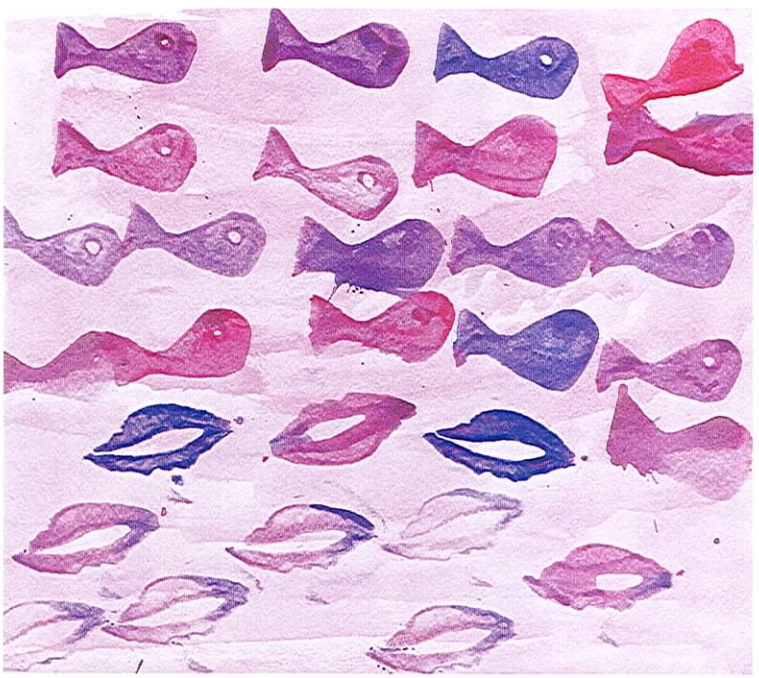
نكتشف علاقات

يكتشف الأطفال العلاقات بين الألوان القريبة من بعضها البعض على دائرة الألوان وكذلك العلاقات بين الألوان المعاكسة.

discovering relationships

Children explore the relationships between colors that are near each other on the color wheel and colors that are opposite.

أسماك وشفاه، لارا كايد
Fish and lips by Lara Kayed

نطبع
ألوان متقاربة/ ألوان متمّمة

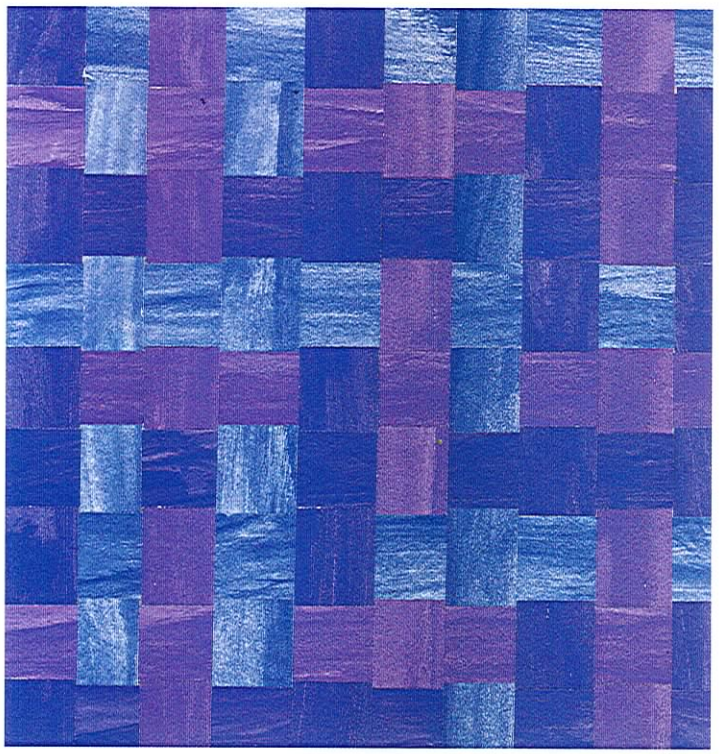
نكتشف هنا العلاقة بين الألوان المتجاورة أو المتقاربة (أحمر وبنفسجي) والألوان المعاكسة أو المتمّمة (أحمر وأخضر)عن طريق الطبع بالبطاطا (البطاطس).

stamping prints:
adjacent colors /complementary colors

The relationship between neighboring or adjacent colors (red and violet) and between opposite or complementary colors (red and green) are explored in these potato prints

قلوب وأزهار، فرح سلامة
Hearts and flowers by Farah Salame

ننسج ورقاً

يمنحنا نسج الأوراق الملونة فرصة أخرى لنعايش العلاقة بين الألوان.

لقد عملنا في هذا الرسم عائلة من الألوان عن طريق مزج والدين الأزرق والبنفسجي. والمولود الأزرق والبنفسجي يشابه كلا الوالدين.

عملنا الأوراق الملونة من درج اللون الأحمر والأحمر البنفسجي (عن طريق تخفيف الغواش بالماء) ونسجنا الأوراق بعد ما جفت.

تلمع الألوان المتمّمة أحمر وأخضر عندما نضعها إلى جانب بعضها ولكنها تصبح صدئة... وهنا حمراء صدئة عند مزجها معاً.

weaving paper

Weaving of hand colored papers gives us another opportunity to experience the relationships between colors.

Above a family of colors was created by mixing together the parents blue and violet. The offspring, blue violet, is similar to both parents.

Papers colored with values of red and red violet, created by diluting gouache with water, were woven together when dried.

Complementary colors red and green cause each other to sparkle when placed side by side but will turn muddy...here a rusty red, when mixed together.

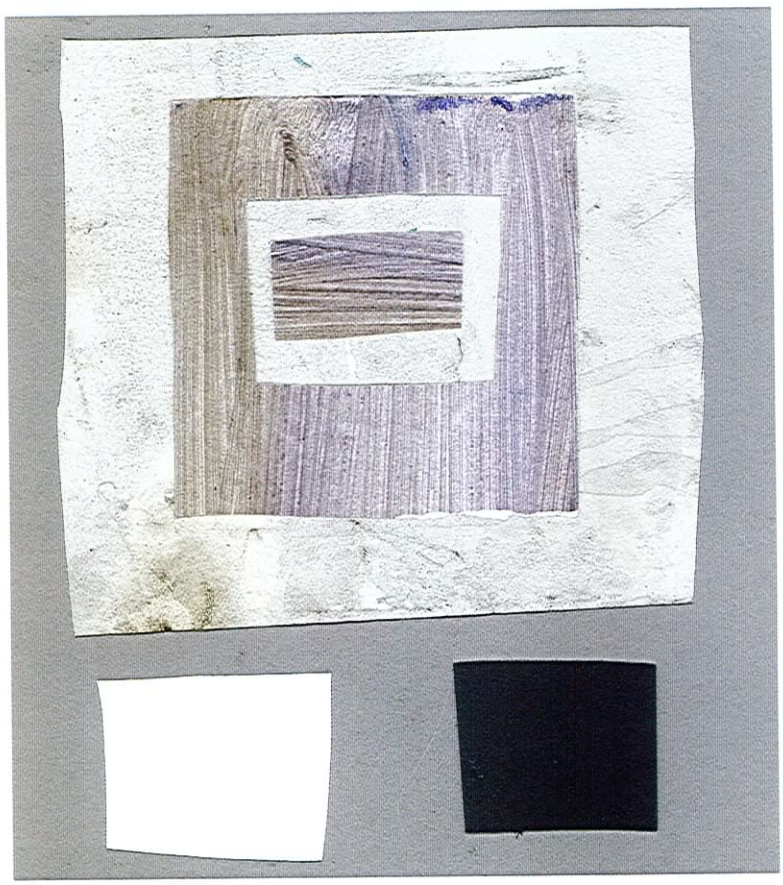

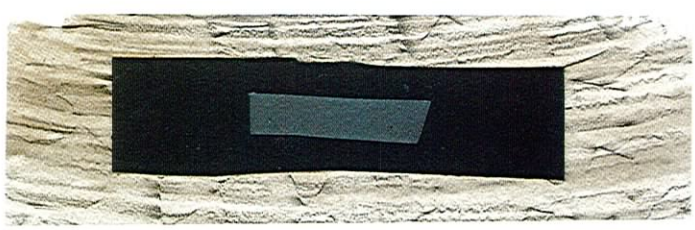
نور سلامة

Nour Salame

Lara Kayed

لارا كايد

Composition of cut papers by Mesa' Daher تشكيل من ورق مقصوص، ميساء ضاهر

suggesting space

توحي بفضاء

The contrast between the size, value and color of a shape and what surrounds it affects its spatial appearance and may cause it to look as if it is advancing toward us or receding away from us.

يؤثر التناقض بين حجم أو تدرّج أو لون الشكل مع محيطه على ظهوره الفضائي، وقد يبدو الشكل وكأنه يتقدم نحونا أو يتراجع بعيداً عنا.

Class exercises with hand-colored papers تمارين دراسية عن طريق إستخدام أوراق من تلويننا

Here, colors have been placed on similar and dissimilar backgrounds giving the appearance that they are either sinking into the surrounding color or jumping out from it. The appearance of a color when it is surrounded by its complement is very different from when it is surrounded by an adjacent color.

نضع الألوان هنا على خلفيات متشابهة أو مختلفة مما يعطي شكلاً وكأنه يغرق في لون المحيط أو يقفز إلى خارجه. ويبدو اللون المحاط باللون المتمّم له مختلفاً جداً عن اللون المحاط بلون مجاور.

نقصّ أشكالاً/ نَبْني هيكلاً

تمَاثُـل

يبني الشكل تماثلاً عندما يكون جانباه متشابهين إما عن طريق مواجهتهما بعضهما البعض أو تحويطهما نقطة مركزية. من السهل أن نعمل تماثلاً عن طريق طي وقصّ أكثر من جهة من ورقة في الوقت ذاته. يمكننا عمل شكلٍ متماثل مفعمٍ بالضوء الذي يمر من خلاله عن طريق تقاطع شكلين متشابهين على محور مركزي.

cutting shapes/building form

symmetry

When two sides of a shape are the same, either facing each other or around a central point, the shape shows *symmetry*. It is easy to create symmetry by folding and cutting more than one side of the paper at a time. When two identical shapes intersect along a central axis we can create a symmetrical form enlivened by light passing through it.

أشكال ملونة متماثلة من ورق من صنع الأطفال: منى وهبة ومنال مكية وديانا العريضي وعلا شمالي ومصطفى المصري ومحمود وميساء ضاهر

Hand-colored symmetrical forms by Mona, Hiba and Manal Makeya, Diana Al Areedy, Ola Shamaly, Mustapha Masri, Mahmoud and Meysa Daher

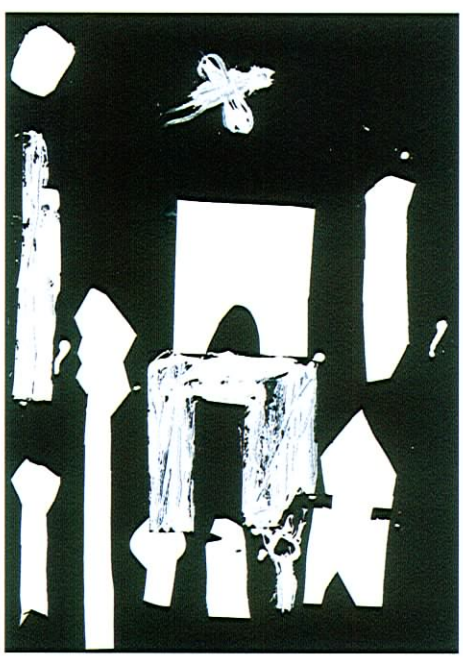

نُشَكِّل الصفحة
نربط أجزاءً مع الكل

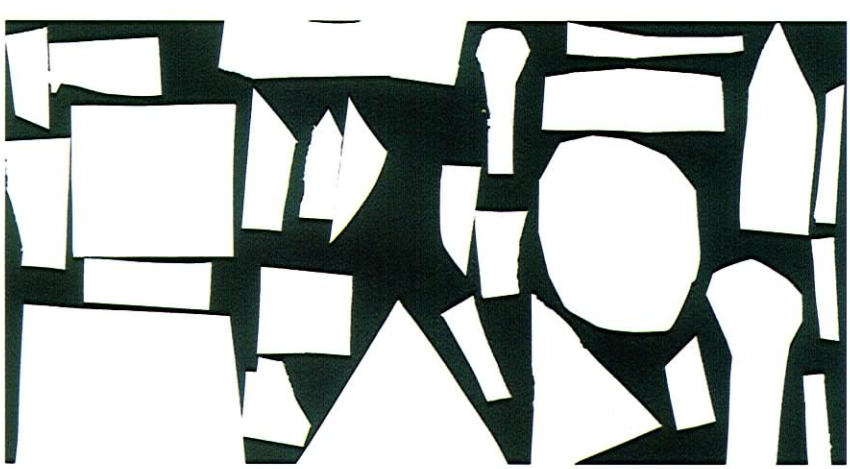
يمكن أن تعمل الأشكال ذات الحجم ذاته أو الطبيعة ذاتها إيقاعاً على صفحتنا. وكما الموسيقى، يحدد الإيقاع مدى تقارب أو تباعد الأشكال من بعضها البعض. وتمنح الاختلافات بين الأشكال إحساساً بالتنوع، بينما تمنح التشابهات بين الأشكال إحساس التماسك والوحدة.

composing the page
relating parts to the whole

Shapes of a similar size or nature can create a rhythm on our page. As in music, that rhythm is determined by how far or close they are together. Differences between shapes give a feeling of *variety* while similarity between shapes gives the composition a sense of *unity*.

تشكيلات: محمد مكية، ومحمود ضاهر وديانا العريضي

Compositions by Mohammad Makeya, Mahmoud Daher, and Diana Al Areedy

يبين ترتيب أوراق ملمسية من صنعنا التنوع والوحدة بين عائلة من الألوان والأشكال والأنماط.

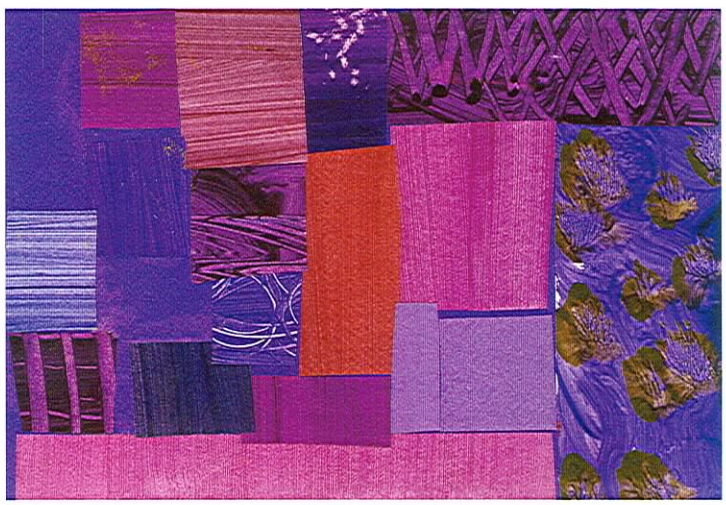
Hand textured papers have been arranged to show variation and unity within a family of colors, patterns and shapes.

تشكيل كولاج من أشكال ملمسية، نور بنات ورولا كايد

Collage compositions of textured shapes by Nour Banat and Rula Kayed

نَكْتشف شكلاً إيجابياً وشكلاً سلبياً

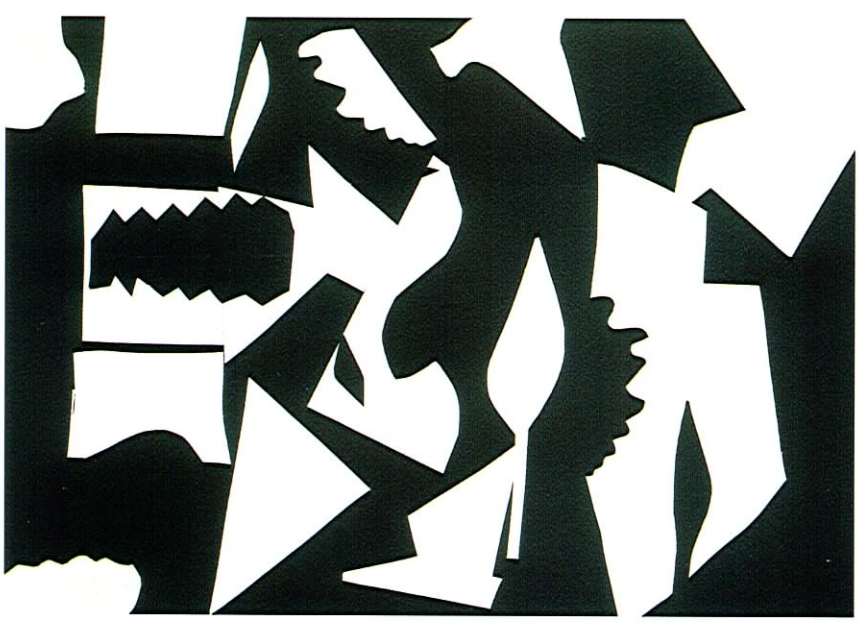
حاولنا في هذه التشكيلات خلق أشكال إيجابية وسلبية من ورق أسود وأبيض وأحياناً من ورق رمادي.

exploring positive and negative shape

In these compositions an attempt was made to create positive and negative shapes out of black, white and sometimes grey paper.

أشكال من المخيلة، رانيا البياسلي، وورلا كايد ونسيم الرميض

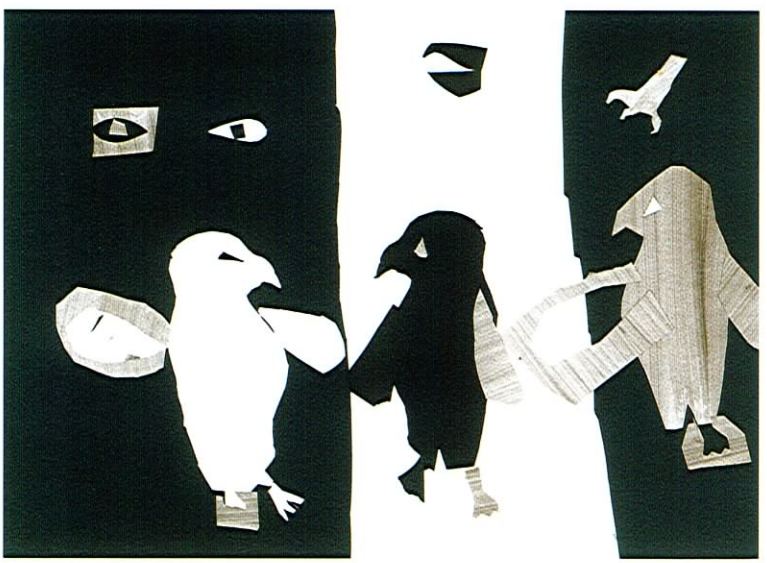
Imagined shapes by Ranya Al Bayasly, Rula Kayed and Naseem Al Ramad

تفاصيل من دراسات الشكل،
علا شمالي ونسيم الرميض

Figure study by Ola Shamaly,
detail of figure study by
Naseem Al Ramad

تشكيل صقور، أحمد العايدي

Composition of hawks by Ahmad Al Aidi

نرسم من الملاحظة

drawing from observation

جسم

بنينا جسم الرمان والأرضي شوكي عن طريق خطوط ذات طاقة تملأ الشكل من جوهره إلى حافته الخارجية.

mass

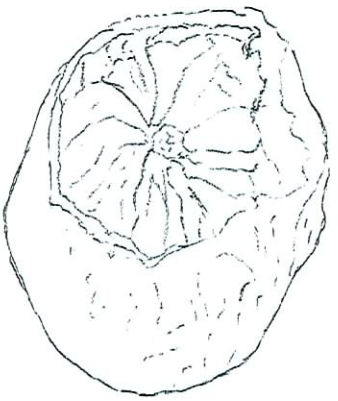
The mass of the pomegranate and the artichoke are built with energetic lines filling the forms from their core to their outer edge.

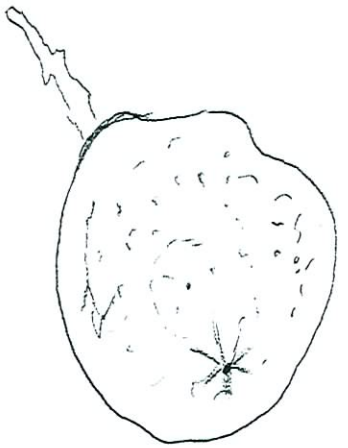

رسومات من الفحم والحبر، أحمد العايدي

Charcoal and ink drawings by Ahmad Al Aidi

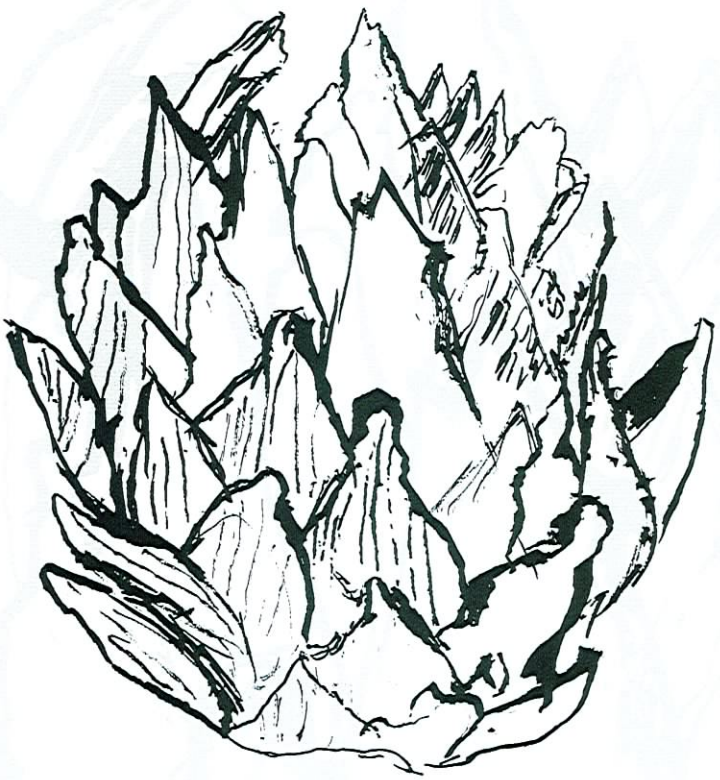

contour line

خط الحافة

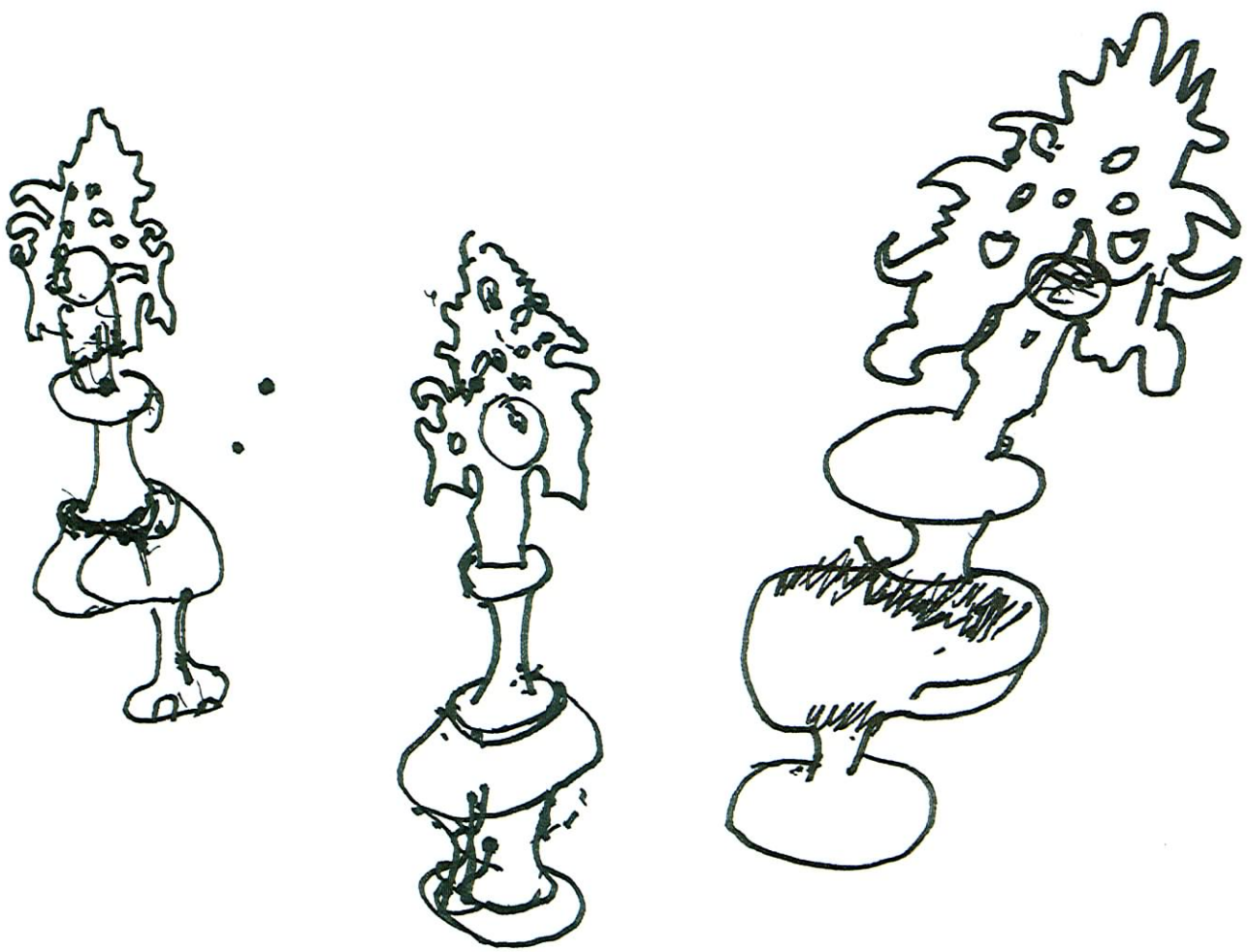
Frequently natural forms display lines of growth. Selecting these contours to draw can help achieve an illusion of three dimensionality.

كثيراً ما تعرض الأشياء من الطبيعة خطوط نمو. ويساعدنا اختيار هذه الخطوط لنرسمها على خلق وهم ذي أبعاد ثلاثية.

دراسة قلم رصاص لبرتقال الأفندي، محمود حسين، دراسة حبر وريشة فرشاة لبصلة، نور سلامة دراسة قلم وحبر لأرضي شوكي، أحمد العايدي

Pencil study of a tangerine by Mahmoud Hussein, brush and ink study of an onion by Nour Salame, brush and ink study of an artichoke by Ahmad Al Aidi

keeping our eyes on our subject:

نركّز نظرنا على الأشياء:

blind contour drawing

رسم أعمى لمحيط الشكل

Sometimes we can observe better when we don't keep checking our paper to see what our drawing looks like. These drawings of a kohl bottle were made "blind." The young artists focused their eyes on the edges of the bottle, following them very slowly and coordinating their hands with the movement of their eyes. The drawings were made with black calligraphy pens which allow for variation in line thickness.

نلاحظ أحياناً بشكل أفضل عندما لا نستمر بالنظر إلى الورقة التي نرسم عليها لنرى كيف تبدو رسمتنا. وهذه الرسومات لزجاجات الكحل قد رسمناها بشكل أعمى. يركز الرسامون الصغار نظرهم على حافة الزجاجة ويلحقونها ببطء بالرسم وهم ينسقون حركة أيديهم مع حركة أعينهم. أعددنا الرسومات بأقلام خط أسود تسهّل تنوّع سماكة الخط.

دراسات لإبريق الشاي،
أحمد الخطيب

Ink and brush teapot studies
by Ahmad Al Khateeb

selecting a point of view

A teapot was drawn from the top and the side, focusing on the contours or edges. The top drawing actually combines a view from above (the lid) with a view from the side (the base). This adds an element of visual tension that is not present in the stable profile.

نَخْتار جهة معينة

حاولنا رسم إبريق شاي من زاوية فوقية ومن زاوية جانبية مركزين مرة أخرى على محيط الشكل أو حافته. والرسم الأعلى في هذه الصفحة يجمع بين الرسم من فوق (غطاء الإبريق) ومن جنب (قاعده الإبريق). وهذا يضيف عنصر توتر الذي لا يوجد مع الصوره الثابتة.

رسومات، محمد العريضي
ومحمود ضاهر وروان
المصري ونور بنات ومنى
مكية وأحمد العايدي

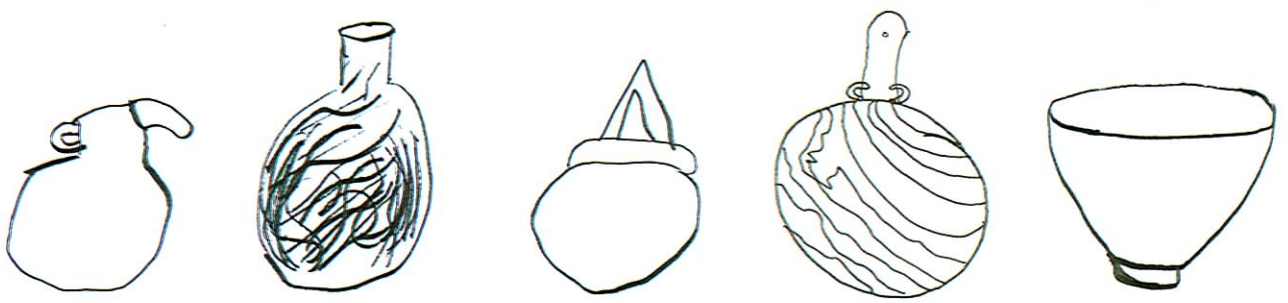
Drawings by Mohammad Al Areedy, Mahmoud Daher, Rawan Masri, Nour Banat, Mona Makeya, and Ahmad Al Aidi

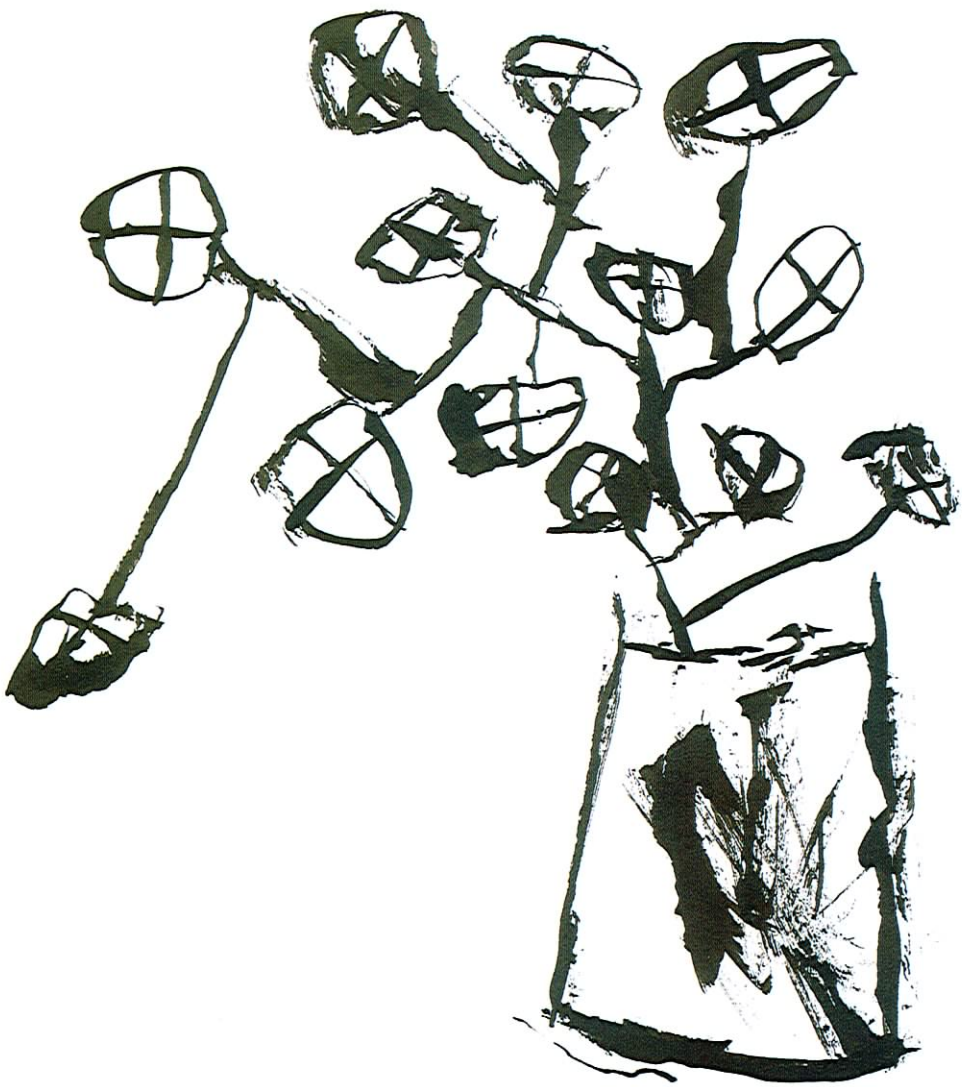
drawing from antiquity

Practicing drawing from our observations gives us confidence to go out into the world and draw what we see. Drawing from artifacts carved in stone at the national museum allows us to practice describing form apart from the complication of color.

نرسم من آثار

يمنحنا تمرين الرسم عن طريق الملاحظة، الثقة كي نتوجه إلى الحياة ونرسم ما نراه. ويساعدنا رسم منحوتة من الحجر (من المتحف الوطني على سبيل المثال) كي نتمرن على وصف الشكل من دون تعقيدات اللون.

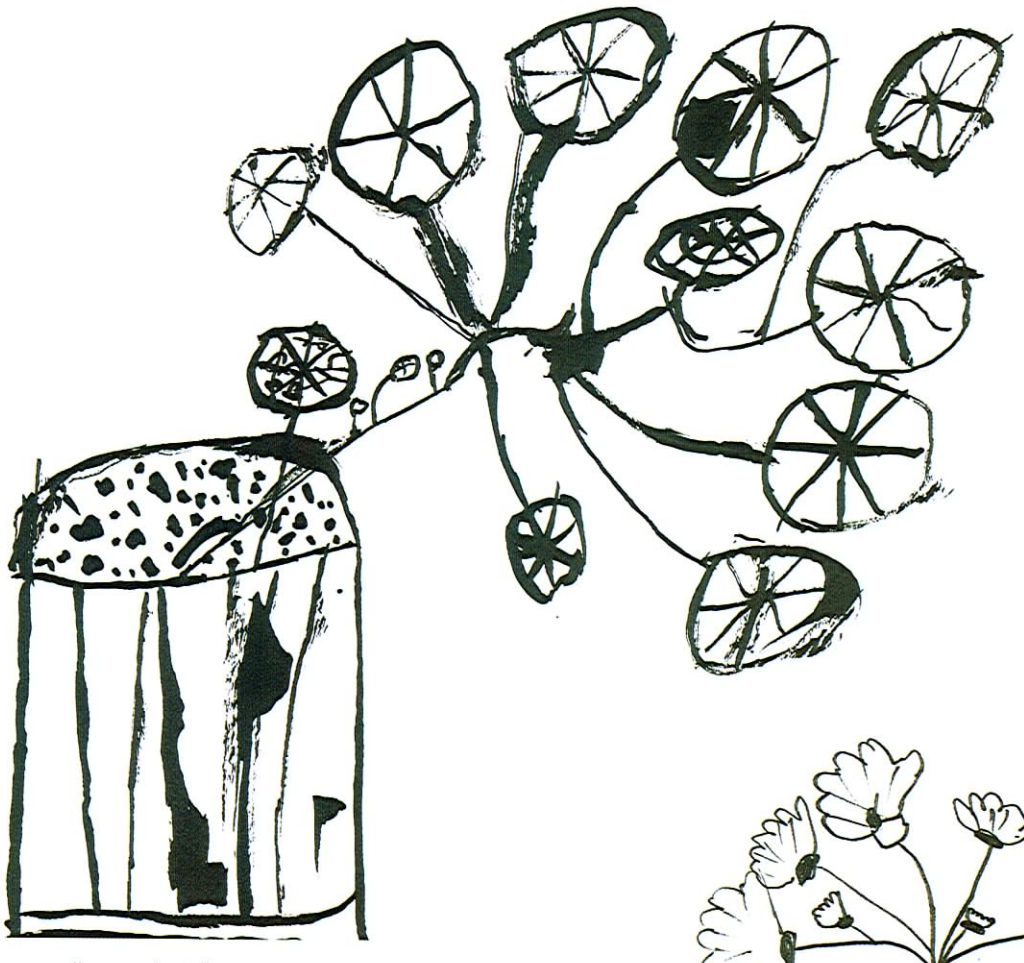
رسومات عن طريق الحبر والريشة لنبتة نسْترم، منى مكية
Brush and ink drawing of a nasturtium plant by Mohammad Makeya

observing patterns of growth

نُلاحظ أنماطَ نمو

The feeling of life in this drawing comes not from being an exact replication of the plant but rather from the delicate balance of thrust and counter thrust….a tension present in living forms.

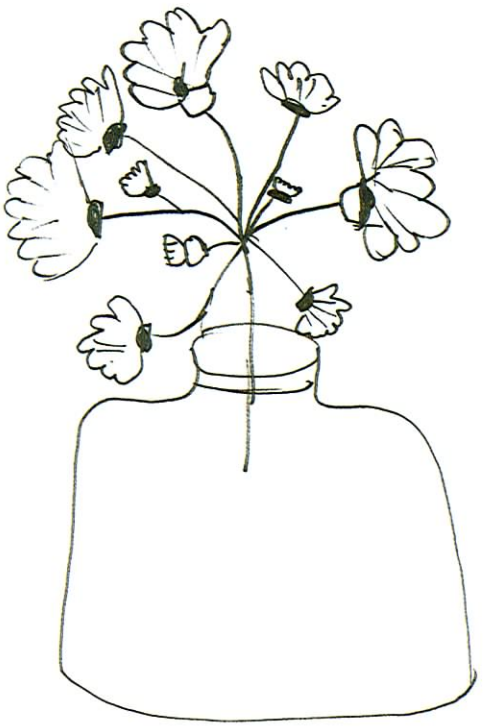
لا ينبع إحساس الحياة في هذا الرسم من كونه نسخاً كاملاً للنبتة، بل من التوازن الرقيق بين القوة الدافعة وعكسها، وهو توتر موجود في الأشكال الحية.

رسم حبر وريشة فرشاة، محمد العريضي
Ink and brush drawing by Mohammad Al Areedy

هنا يركز الرسام الصغير على كيفية تفرع الأوراق من الغصن الرئيسي. ويرسم تنوع الحجم وتوجه الأوراق والتعرق في الأوراق والتناقض مع ملمس التربة.

Here the student focuses on how individual leaves branch off the main stem, the variation in size and orientation of the leaves, their venation and the contrasting texture of the soil.

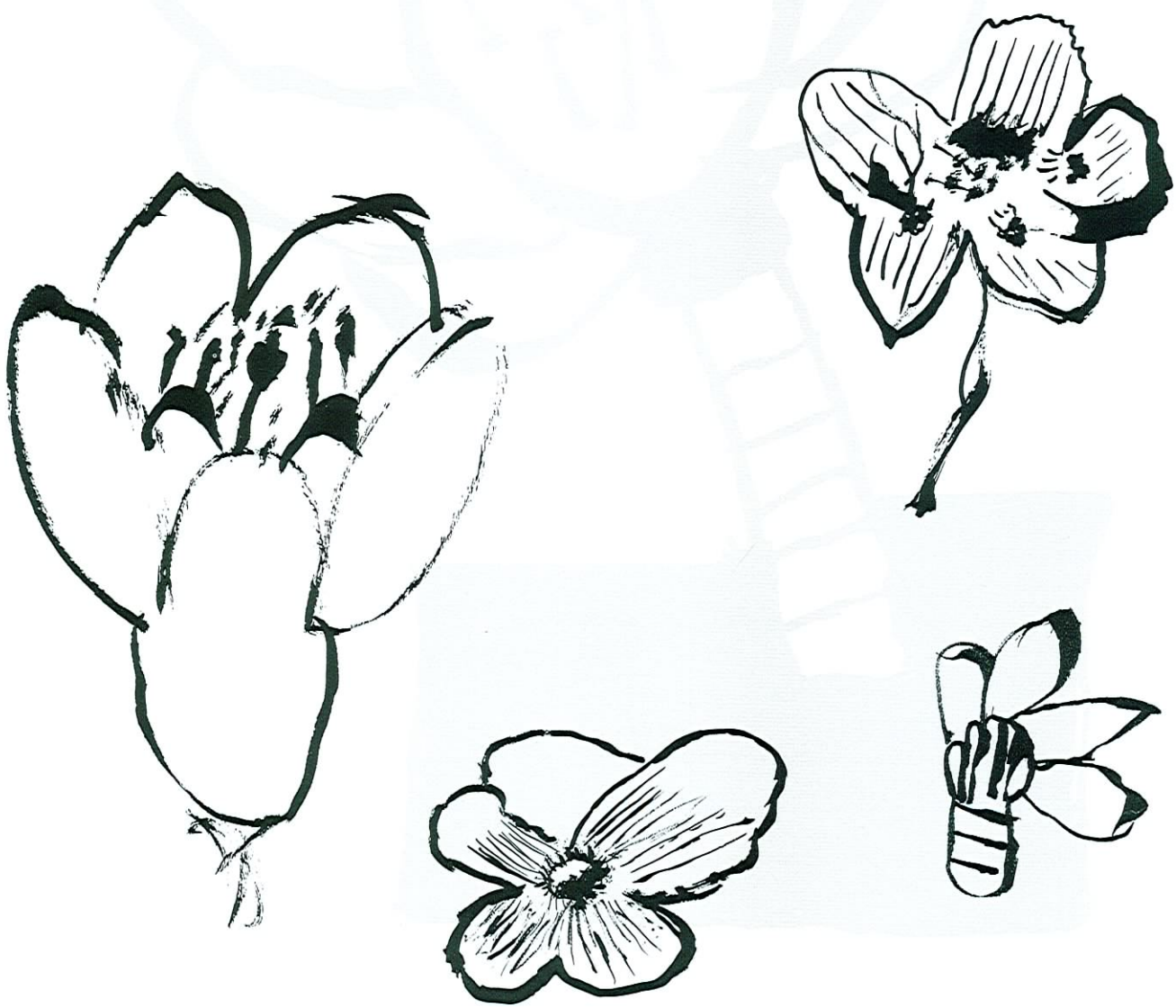
رسم منال مكية
Pen drawing by Manal Makeya

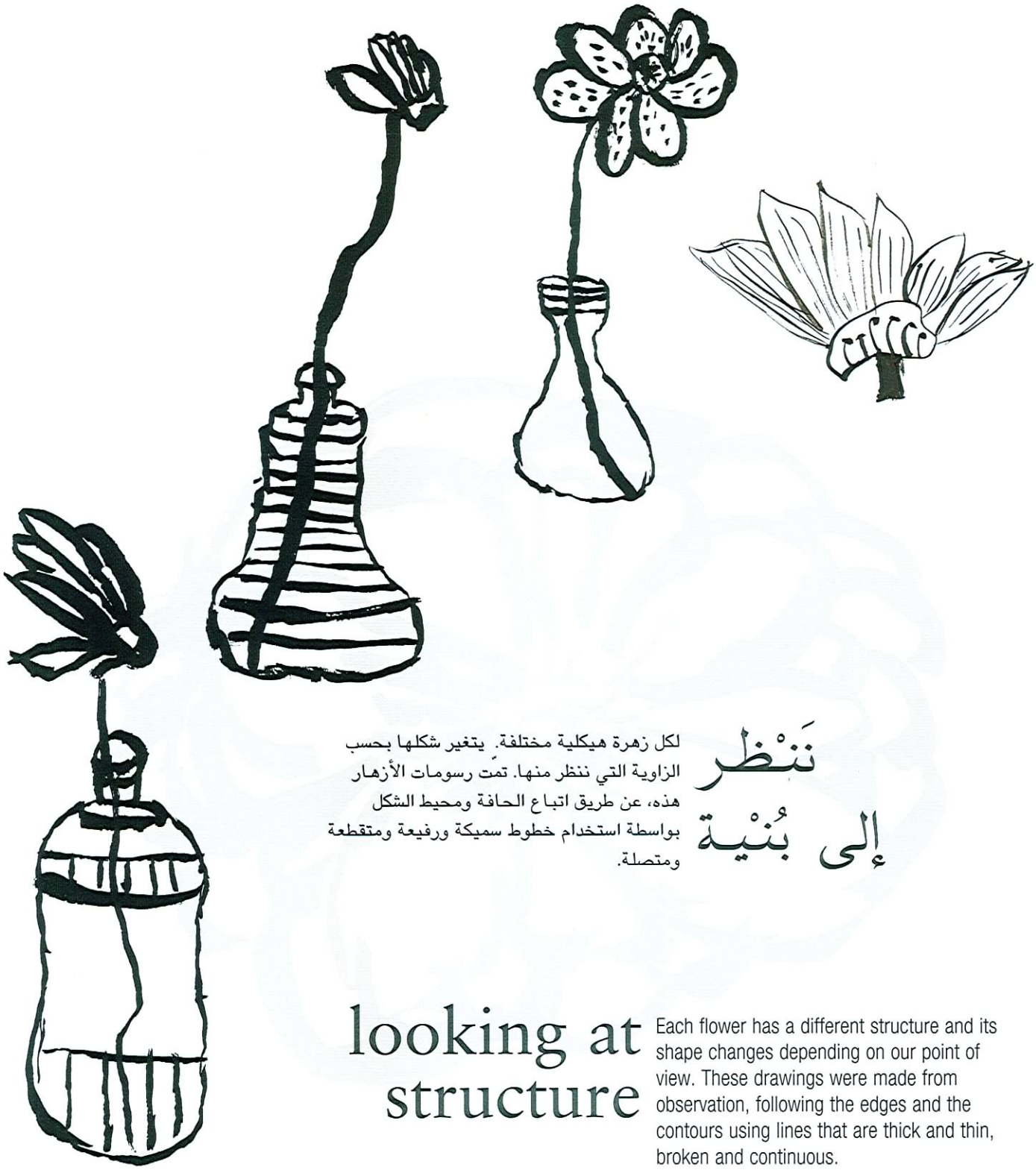
ويبين الرسام الصغير عدة براعم صغيرة نابتة من الغصن الرئيسي.

This child is observing how many small blossoms emerge from the main stem.

رسومات حبر وفرشاة، محمد كريم أنشاصي ومحمود ضاهر
ورولا كايد وروان المصري ومنى مكية

Ink and brush drawings by Mohammad Kareem Anshasey, Mahmoud Daher, Rula Kayed, Lara Kayed, Rawan Masri and Mona Makeya

نَنْظر إلى بُنْيـة

لكل زهرة هيكلية مختلفة. يتغير شكلها بحسب الزاوية التي ننظر منها. تمّت رسومات الأزهار هذه، عن طريق اتباع الحافة ومحيط الشكل بواسطة استخدام خطوط سميكة ورفيعة ومتقطعة ومتصلة.

looking at structure

Each flower has a different structure and its shape changes depending on our point of view. These drawings were made from observation, following the edges and the contours using lines that are thick and thin, broken and continuous.

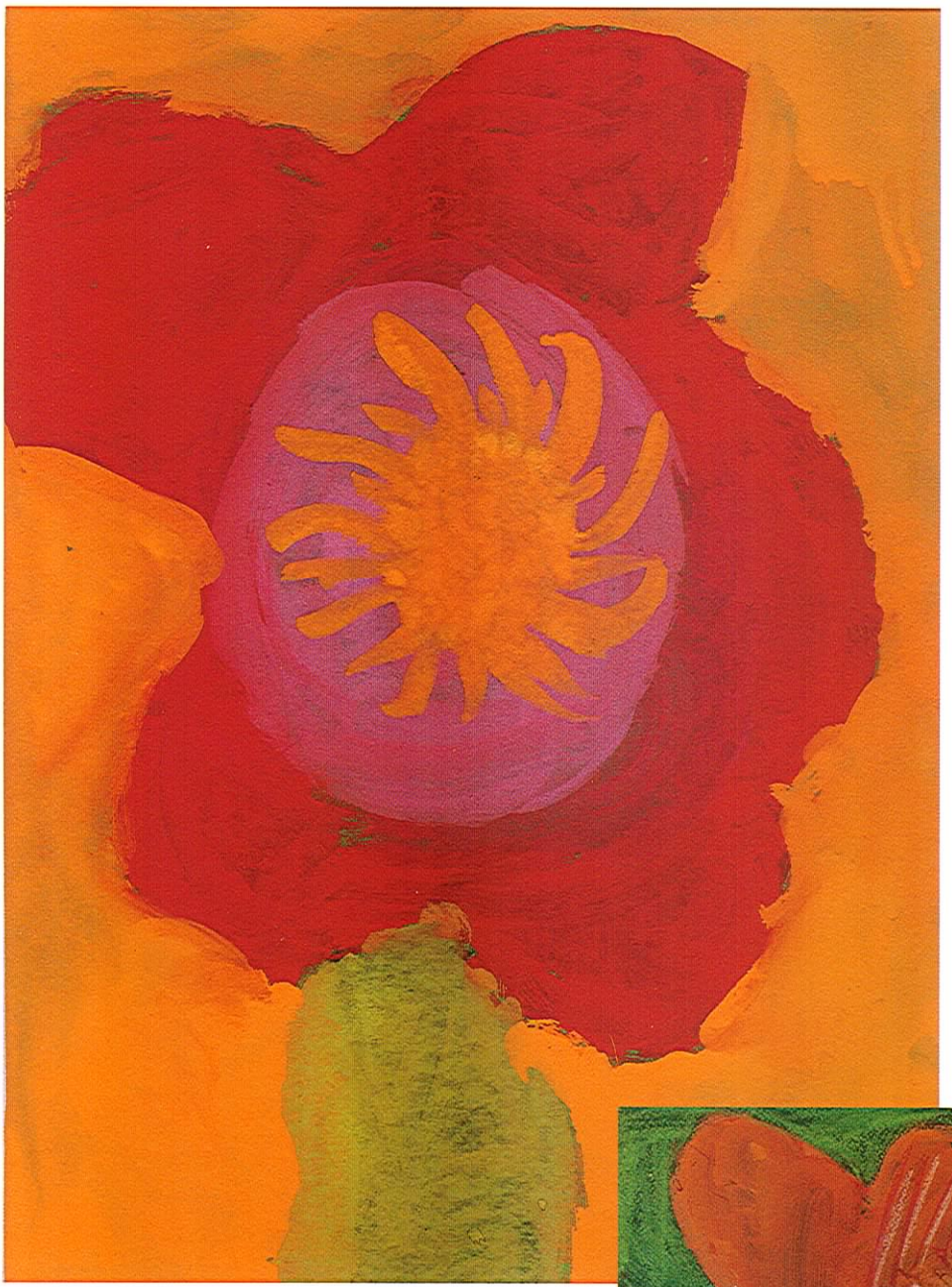

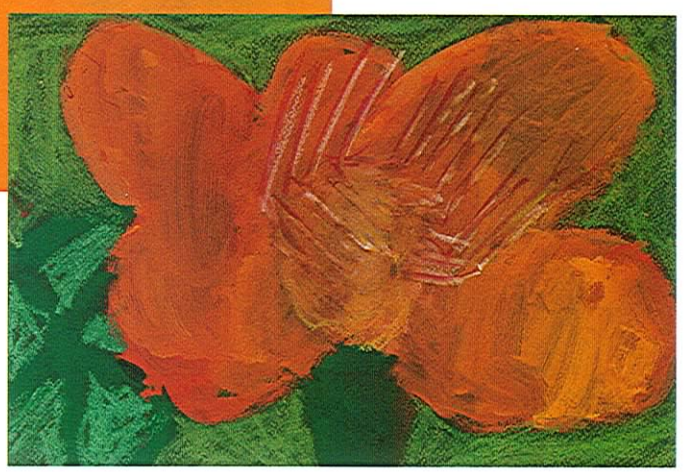
نُشَكِّل مع متمّمات
composing with complements

نبدأ مع لون الزهرة، ونختار لون الخلفية (المحيط) ليكون لونا متمماً (للتناقض) أو مجاوراً (لخلق التماسك والوحدة). والعمل بألوان الباسْتل على أرضية ملونة يعطي أيضا الصورة لوناً موحداً.

With the observed color of the flower as a starting point, the color of the surrounding space was chosen as either complementary, for contrast, or adjacent, to provide unity. Working in pastel on a colored background also gives the image an underlying and unifying hue.

الرسوم، محمود ضاهر ومحمد كريم أنشاصي

Pastel and gouache drawings by Mahmoud Daher
and Mohammad Kareem Anshassi

تشكيل غواش وباستل،
منال مكية
Gouache and pastel
composition by Manal Makeya

تقفز الزهرة الزرقاء الصافية من الخلفية الصفراء بينما تذوب الزهرة الزهرية فيها.

The intense blue flower jumps from the yellow background while the pink flower dissolves into it.

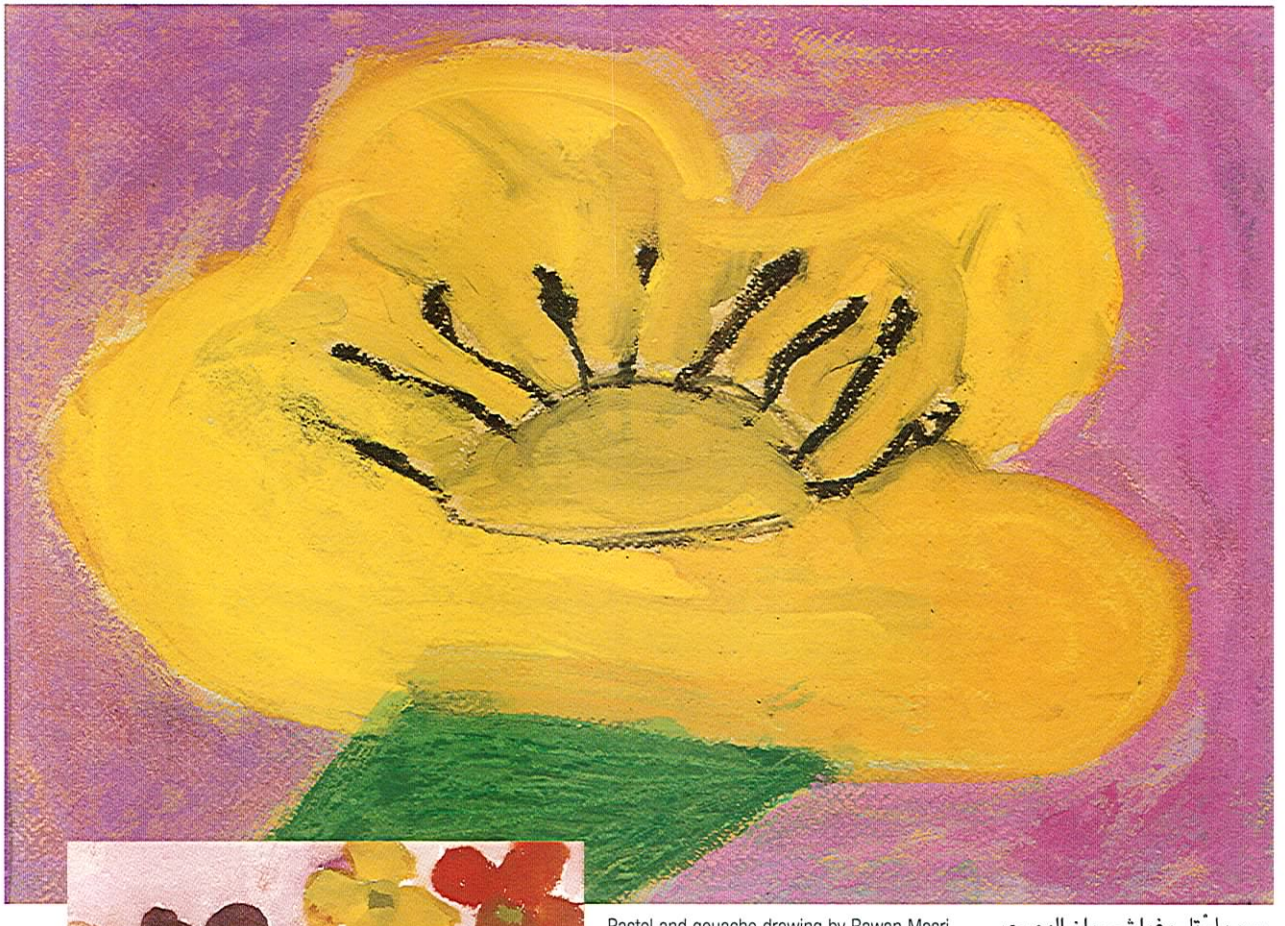

يحدد تدرج اللون الأغمق في الخلفية،
وجود الأشكال الأفتح.

The lighter motifs are set off by the darker value of the background.

غواش على فرك ملمسي بباسْتل زيتي، تالة أنشاصي

Gouache overlaying textural rubbings in oil pastel by Tala Anshassi

Pastel and gouache drawing by Rawan Masri رسم باسْتل وغواش، روان المصري

يتألق اللون الأصفر على خلفية من لونه المتمم البنفسجي.
Yellow vibrates against a background of its complement, violet.

Gouache painting by Mahmoud Daher رسم غواش، محمود ضاهر

يوحّد الرسم المودة بين البنفسجي ووالديه (الأحمر والأزرق)
بينما يشع الأصفر ليؤكد كونه لوناً متمّماً.

This painting is unified by an affinity between violet and its parents (red and blue) while the yellow sparkles as a complementary accent.

نَخْلق حجماً وهمياً

عندما يقع الضوء على شكل، ينير جوانب منه وتبقى جوانب أخرى في ظلٍ. يمكن أن نتدربِ على استخدام درج اللون لوصف مساحات شكل هندسي بسيط بدلاً من استخدام الخط لإظهار الحافة.
يساعدنا هذا على فهم أشكال أكثر تعقيداً.

دراسات عن الحجم لأشكال ذات ثلاثة أبعاد، فحم وحبر مخفف: منى مكية ومحمود وميساء ضاهر ونور بنات وورولا كايد وروان المصري ومحمود كريم أنشاصي

creating the illusion of volume

When light falls on a form it illuminates the surfaces that it hits while leaving others in shadow. We can practice using value to describe the surface or planes of a simple geometric volume as an alternative to using line to represent an edge. This can help us to understand more complex forms.

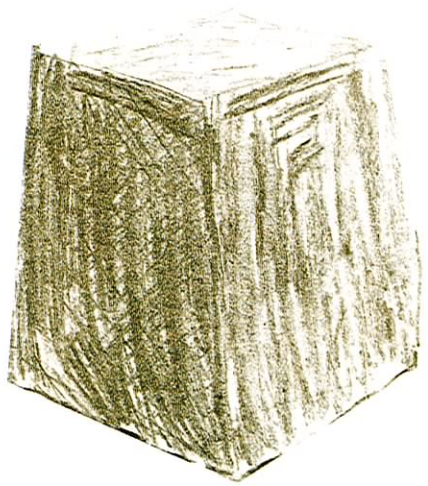

Volumetric studies of three dimensional forms in charcoal and ink wash by Mona Makeya, Mahmoud and Meysa' Daher, Nour Banat, Rula Kayed, Rawan Masri and Mohammad Kareem Anshassi

نرسم بإيحاء

drawing with inspiration

These brush and ink studies of sea shells show variation in the rhythm of similar forms. They *evoke* the worn, smooth or spiky sharp surfaces of the shells rather than photographically represent them.

تظهر هذه الدراسات لصدف البحر عن طريق الفرشاة والحبر التنوع في إيقاع أشكال متشابهة. تُحيي الرسومات سطح الصدف البالي او الأملس أو الحاد بدلاً من تمثيله بشكل فوتوغرافي.

Ink and brush drawings by Mona and Mohammad Makeya

رسومات حبر وريشة وفرشاة، منى ومحمد مكية

نُحَاول تمثيل الجسم

attempting representation

An older youth manipulates the light and dark values of an ink wash together with contours of the growth lines to create an *illusion* of the shell's three dimensions.

Ink and wash drawing by Ahmad Al Aidi

يعالج شاب أكبر عمراً تدرج اللون الفاتح والغامق من الحبر المخفف بالإضافة إلى حركة خطوط الشكل ليعمل صورة وهمية للصدفة في أبعادها الثلاثة.

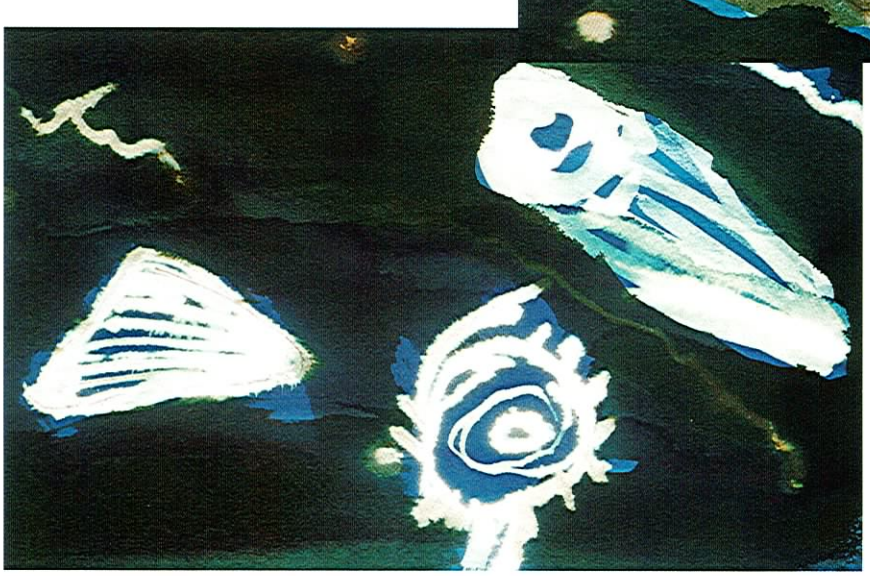
رسم بالحبر والحبر المخفف، أحمد العايدي

نُقَلِّد سطحاً

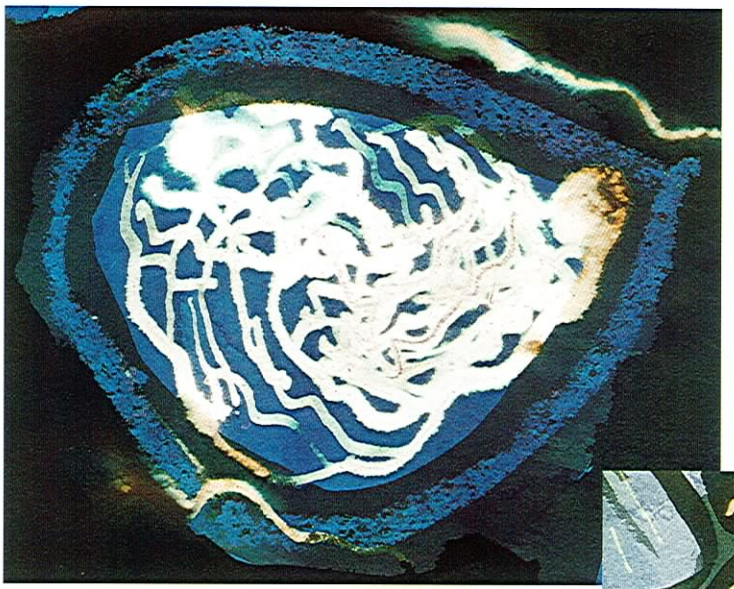
تجارب يقوم الرسامون الصغار بها عن طريق استخدام الشمع المقاوم والمبيِّض (سائل يحتوي مادة الكلور) والحبر بهدف عمل بصريات موازية (بدلا عن نسخ تمثيلية) لسطح صدف البحر.

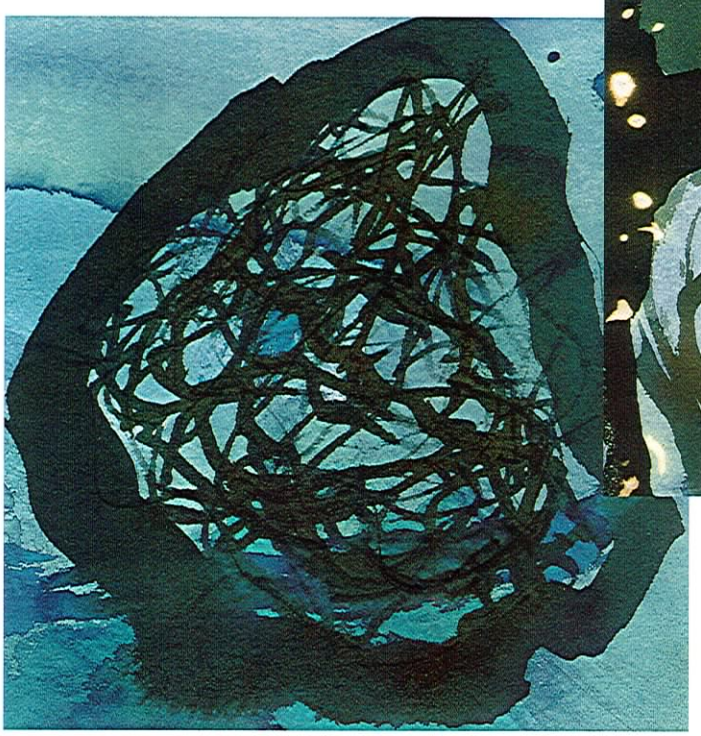
تفاصيل من تشيكلات: نور بنات وروان المصري وتالة أنشاصي وميساء ضاهر

imitating surface

Students experimented in wax resist, bleach and ink to create visual equivalents rather than representational copies of the surfaces of sea shells.

Details are from compositions by Nour Banat, Rawan Masri, Tala Anshassi and Mesa' Daher

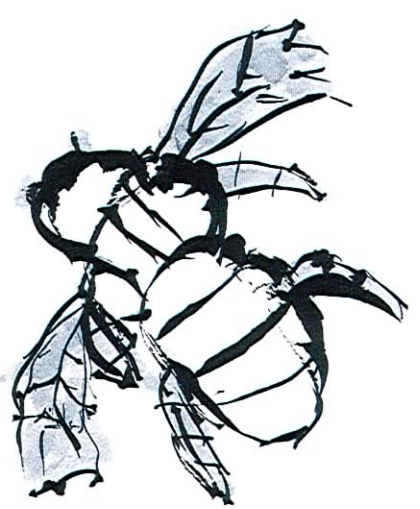

نُغيِّر نوعية الخط

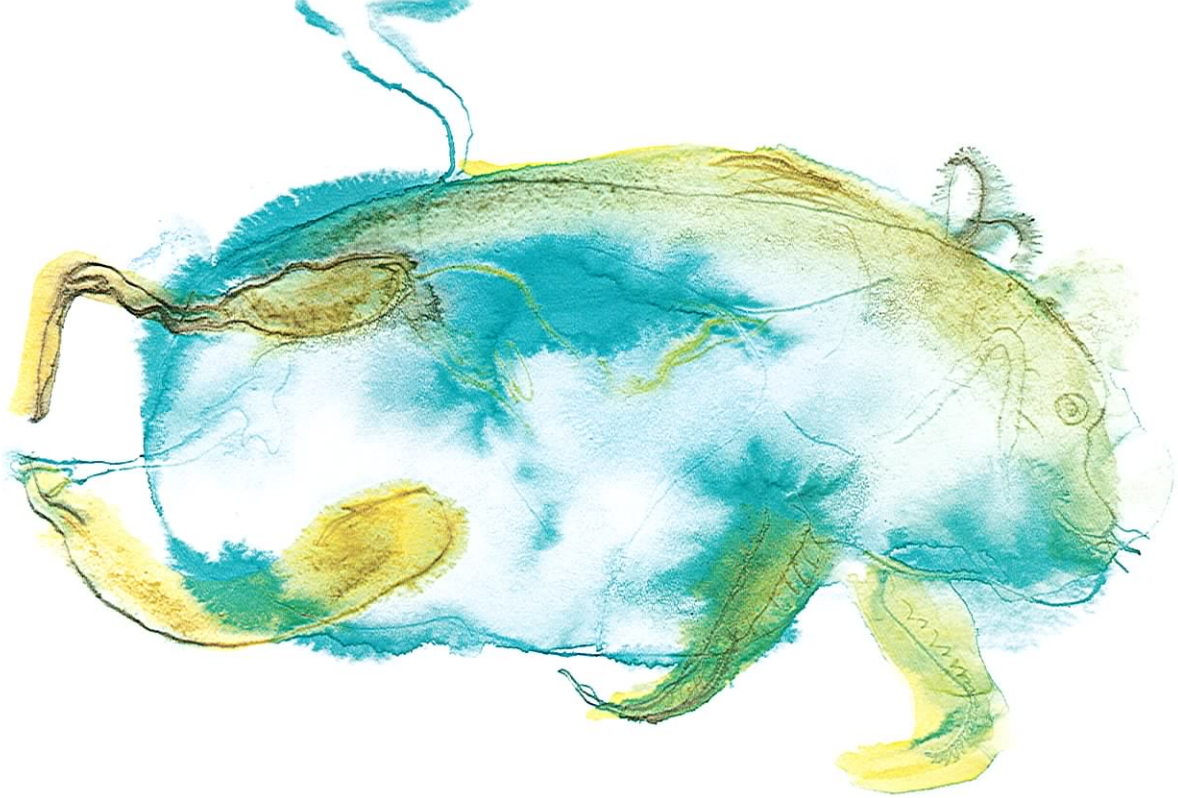
قد تجعل المادة ونوع الخط الذي نستخدمه (مبلول/ ضبابي/ قوي/ حادّ) شكل الرسم يبدو عنيفاً أو هشاً أو ودوداً.

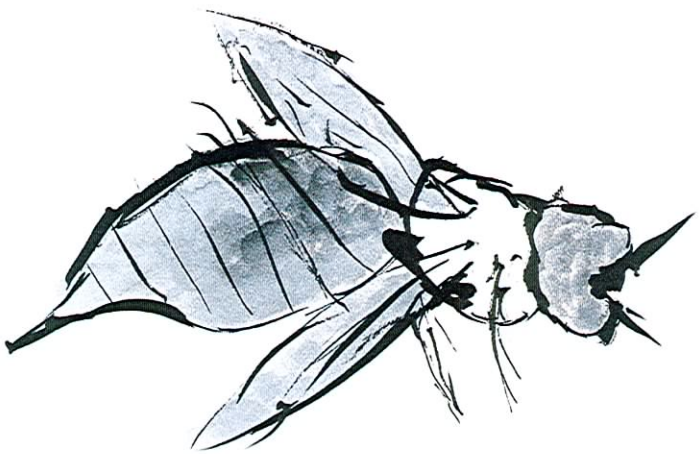
الرسومات لأحمد العايدي ومحمود حسين ومحمود ضاهر ولارا كايد

varying line quality

The media and kind of line we use, wet/blurry, strong/sharp
can make our subject appear fierce, fragile or friendly.

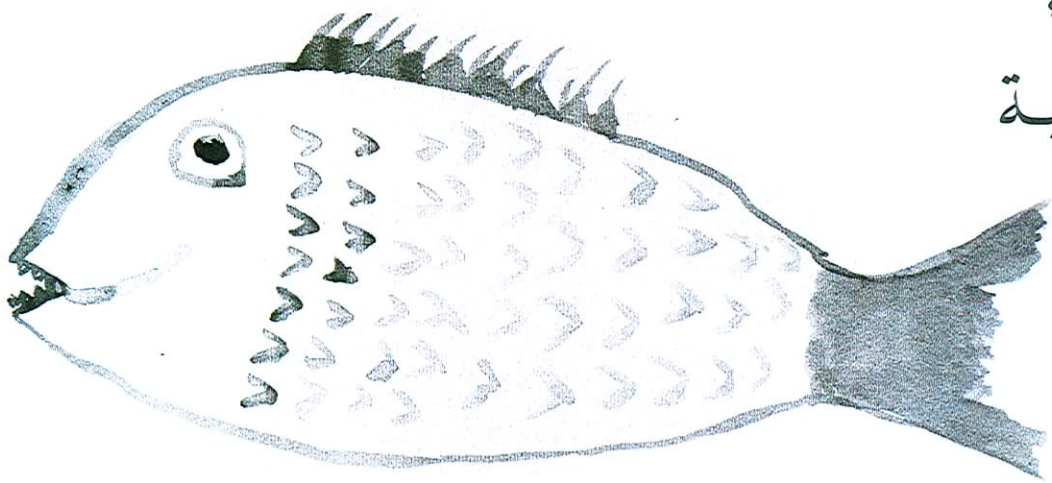

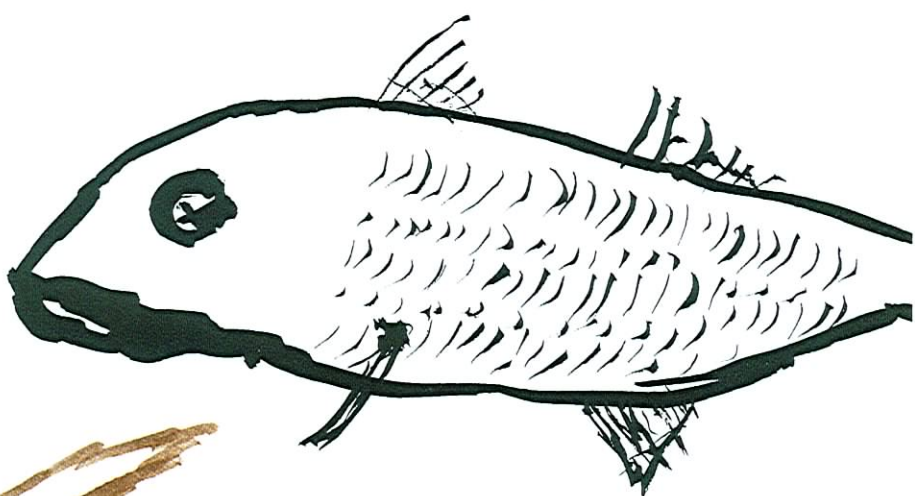

Drawings by Ahmad Al Aidi, Mahmoud Hussein,
Mahmoud Daher and Laura Kayed

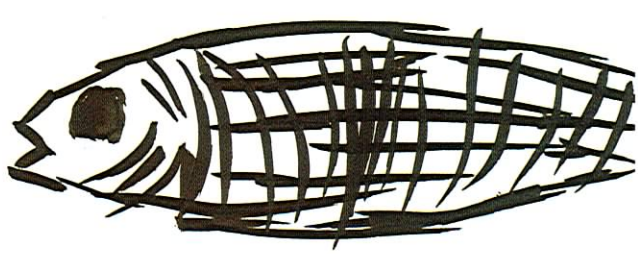
نعطي إحساساً لشخصية

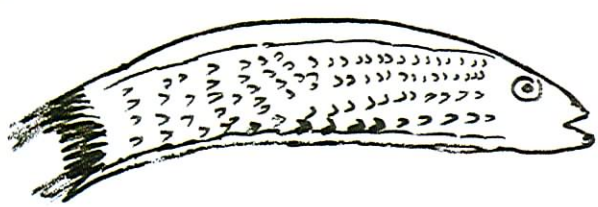

يرسم الأطفال عن طريق ملاحظة السمك الحقيقي مستخدمين الحبر والفرشاة أو القلم. وقد اخترع كل طفل طريقة مختلفة ليمثل ملمس زعانف وحراشف السمك. وتبدو لكل سمكه شخصية مختلفة مع تغيرات الشكل والتعبير ونوع الخط.

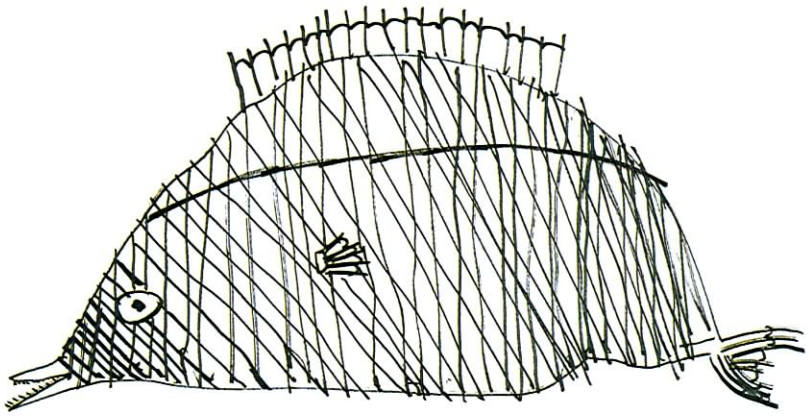

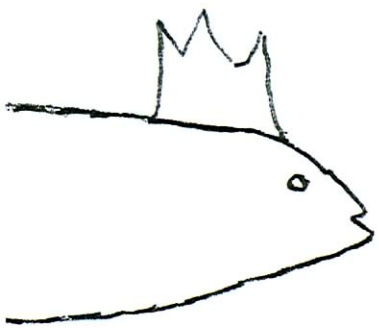

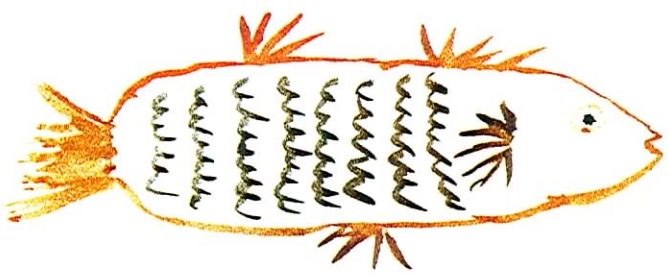
رسومات محمد كريم أنشاصي ومنى ومحمد مكية ومحمود ضاهر

The children drew using brush or pen with ink from their observations of real fish. Each child invented a different way to represent the texture of fins and scales. These, together with variation in shape and line quality, give each fish a different character.

creating a sense of character

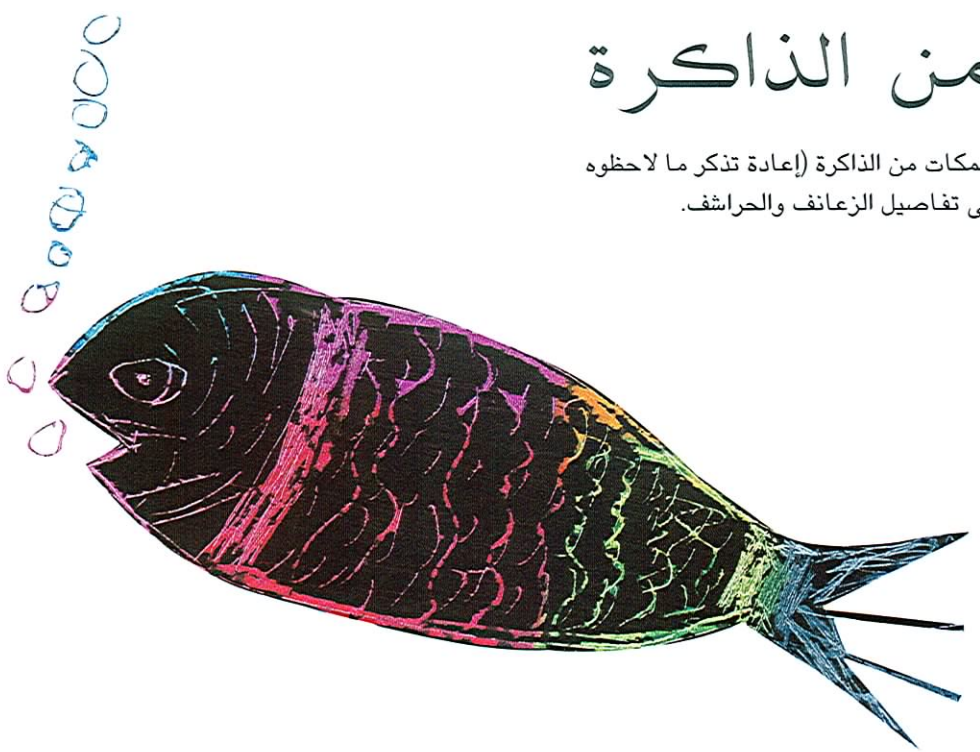

Drawings by Mohammed Kareem Anshassi, Mona and Mohammad Makeya, and Mahmoud Daher

نَرْسم من الذاكرة

أعاد الأطفال رسم السمكات من الذاكرة (إعادة تذكر ما لاحظوه سابقا) وقد ركزوا على تفاصيل الزعانف والحراشف.

باسّتل زيتي/ حفر أكريليك لتالة أنشاصي ومحمد ومنى مكية

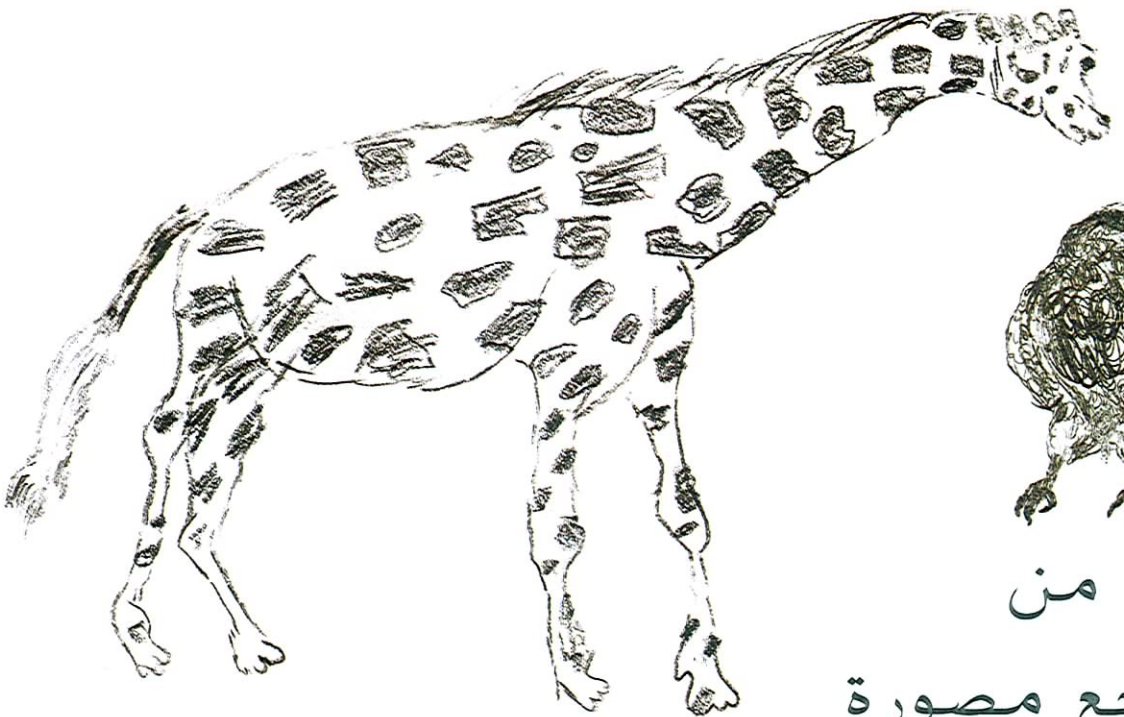

drawing from memory

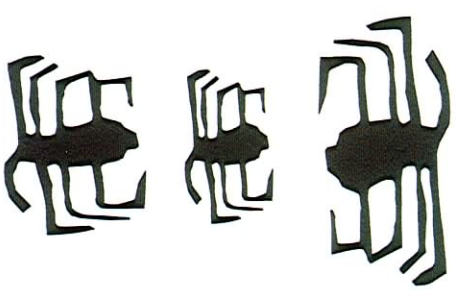
Working from the memory of their individual observations the children redrew their fish focusing on details of scale and fin.

Oil pastel/ acrylic etchings by Tala Anshassi, Mohammad and Mona Makeya

نَرْسم من مراجع مصورة

رسم الأطفال أشكالاً من مراجع مصورة بدلاً من أشكال حية (مشروع بحث عن حيوانات ما قبل التاريخ في فلسطين). وضّح الأطفال الأشكال التي رسموها بطريقتهم معبرين عن علاقات الملمس لتوحي أو تخفي الفروة أو الجسم.
ثلاث أوراق مقصوصة لعقرب أسود أملس تبين ايقاعاً تم عمله عن طريق تغيير الشكل.

الرسومات (فرشاة وحبر): فرس النهر، محمود حسين. أسد، محمود الأشوح. عقارب، منى مكية.
دراسه بواسطه الفحم لجسم صقر، أحمد العايدي. زرافة، محمود الأشوح. عصافير، أحمد كايد.

drawing from a reference

In a research project about prehistoric animals of Palestine, the children drew from reference images rather than life. They interpreted the images in their own way with an emphasis on textural mark making to suggest hide, fur or mass. Three cut paper versions of a sleek, black scorpion show a rhythm created by variation of form.

Brush and ink hippopotami by Mahmoud Hussein, lion by Mahmoud Al Ashwah, scorpions by Mona Makeya, charcoal study of the mass of a hawk by Ahmad Al Aidi, giraffe by Mahmoud Al Ashwah and birds by Ahmad Kayed

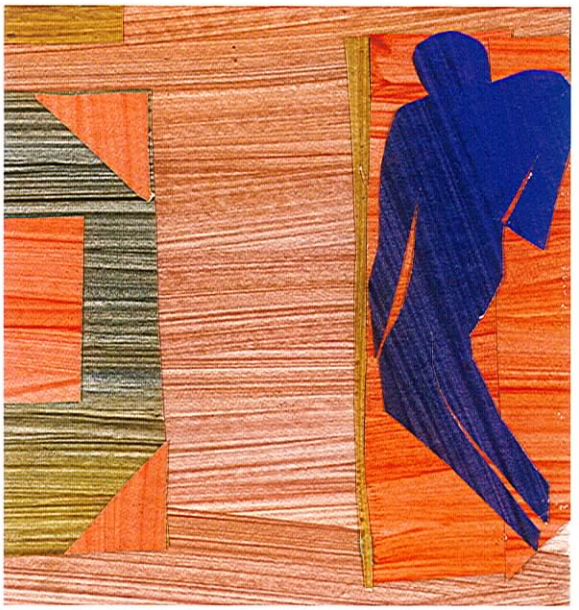

نَرْسم من الشكل

drawing from the figure

نَلْتقط
الحركة السريعة

نحاول التقاط الحركة الرئيسية لما يقوم الجسم به
عن طريق رسومات وضعية سريعة.

رسومات ريشة فرشاة وحبر، رولا وغسان كايد،
محمد العريضي، مازن خواجة ومحمود حسين

capturing gesture

In quick gesture drawings we try to catch the essence of what the figure is doing.

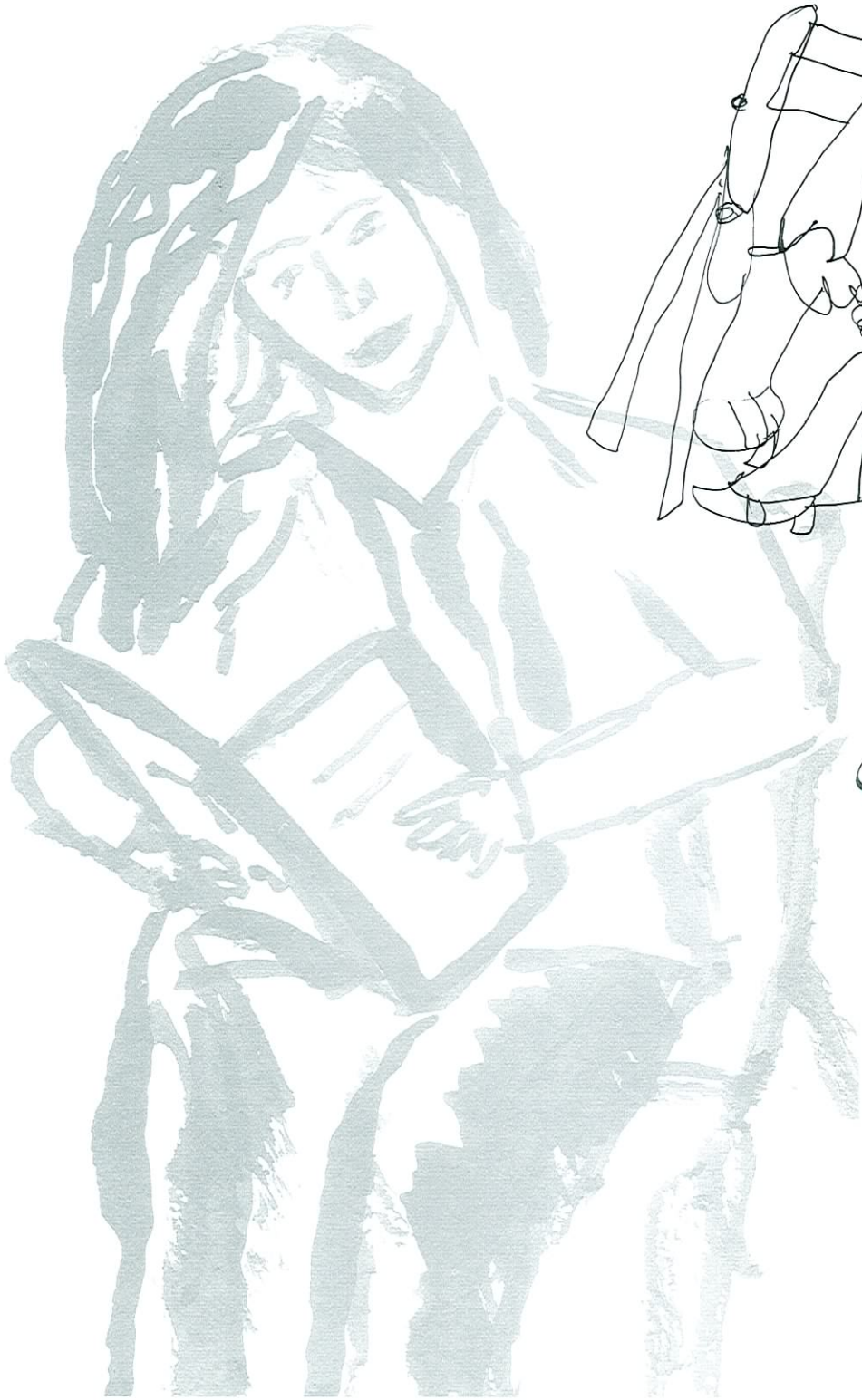

Brush and ink drawings by Rula and Ghassan Kayed, Mohammad Al Areedy, Mahmoud Hussein and Mazen Khawaja

نُتَابع حافة الشكل

عندما يكون الشخص الذي نرسمه مستعداً للثبات لفترة أطول من الزمن، يمكننا أن نحاول اتباع حافة أو محيط وضعيته بأعيننا ونرسمها على أوراقنا. وكلما أكثرنا من اكتشاف فرص لف الخط حول الشكل (بدلاً من وصف صورته الظلية)، نجحنا في رسم أبعاده الثلاثة.

رسومات بالريشة والحبر لأحمد العايدي

رسم بالقلم، هبة مكية

following a contour

When a model is willing to sit for a longer period of time we can try to follow the edges or contours of the pose with our eyes and draw them on our paper. In drawing with contour line, the more opportunities that we discover to follow the edges, wrapping our line around individual forms rather than merely describing the figure's silhouette, the more we can achieve an illusion of three dimensions.

Brush and ink drawings by Ahmad Al Aidi,
pen drawing by Hiba Makeya

نَلْعب أدواراً

مـن الـممـتـع أن نمثل ونـلـعب أدواراً
ونرسم بعضنا البعض...

رسومات لأحمد العايدي ونور بنات ومحمد ومنى مكية
وغسان كايد ونعمت منيف وديانا ومحمد العريضي

play acting

It can be fun to play act and model for each other……..

Drawings by Ahmad Al Aidi, Nour Banat, Mohammad and Mona Makeya, Ghassan Kayed, Na'mat Muneef, Diana and Mohammad Al Areedy

نَتَظاهر

الشكل كمصدرٍ للإقناع

... أو ندّعي بأننا حيواناً برياً...

رسومات لمحمود حسين وغسان كايد

pretending

the figure as a source of make believe

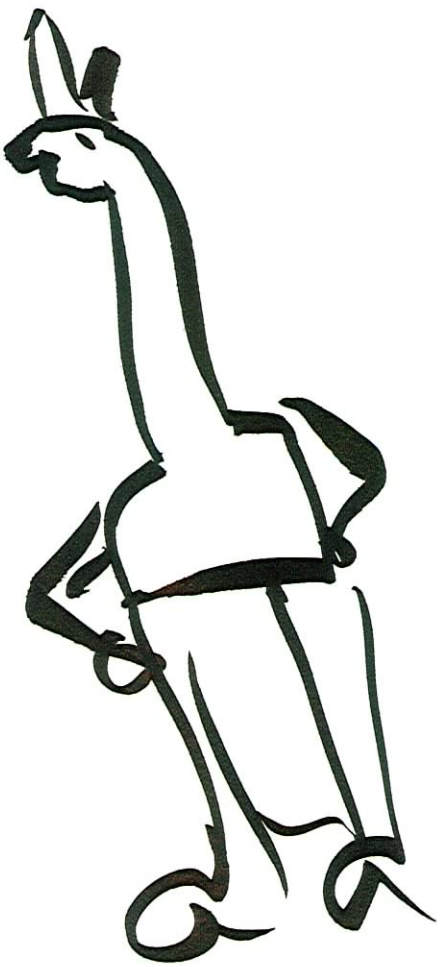
...or pretend to be a wild animal.....

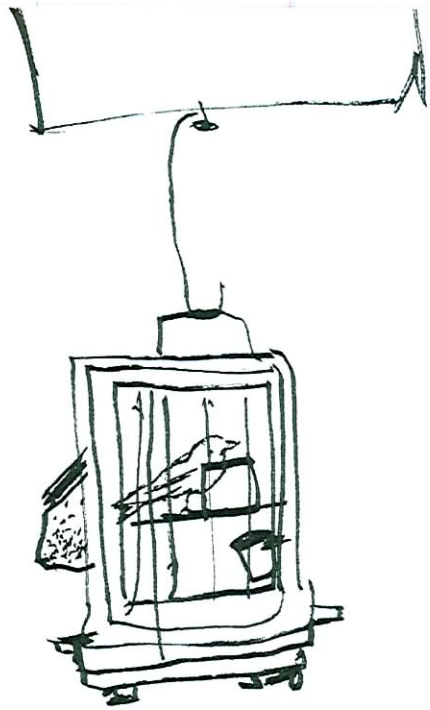

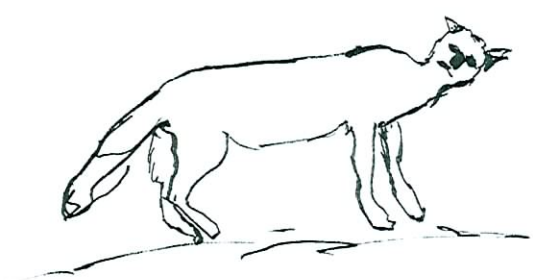
Drawings by Mahmoud Hussein and Ghassan Kayed

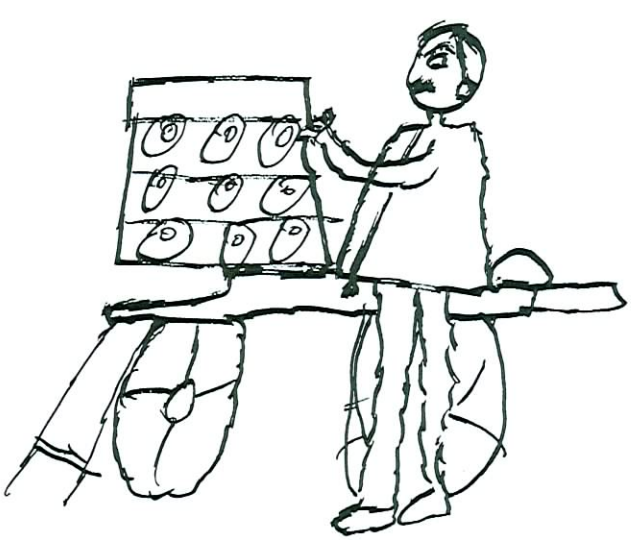

نُلاحظ جوارَنا

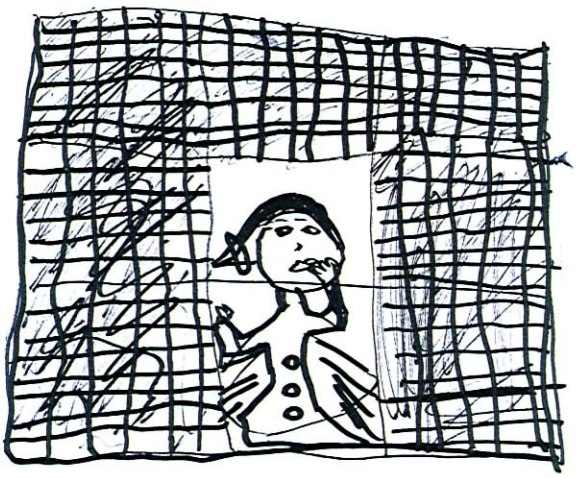
... ومن المثير للاهتمام، أن نخرج إلى العالم ونرسم من واقعِ الحياة.
ويمكننا استكمال الرسم من مخيلتنا إذا لم يكن الوقت كافياً.

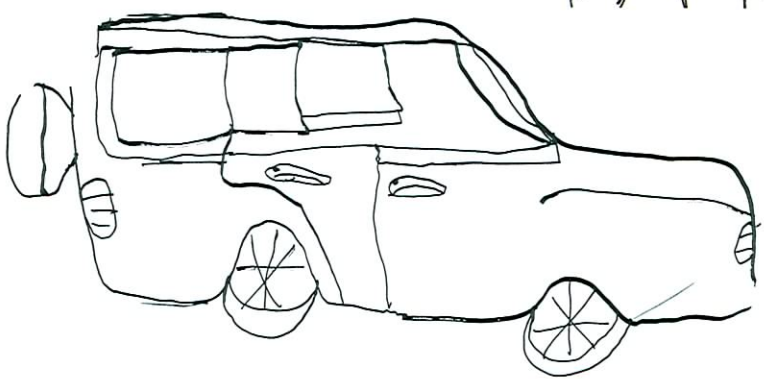
رسومات لروان ومصطفى المصري وفاروق حمدان ومحمود ضاهر وتالة أنشاصي وعلا شمالي

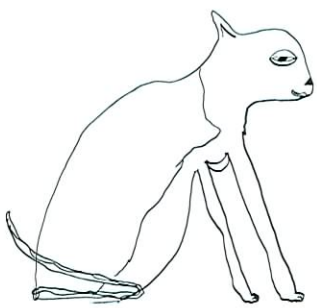

observing our neighborhood

...but it can also be interesting to go out into the world and draw from real life. If we aren't quick enough we have to finish the drawing using our memory.

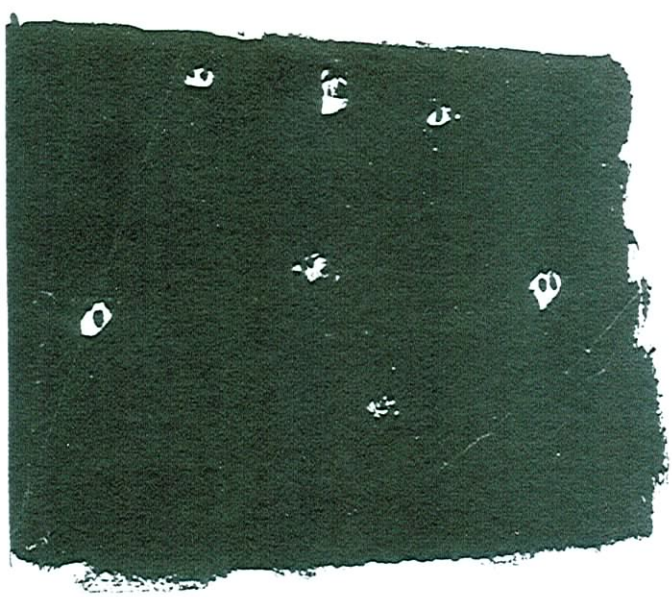

Drawings by Rawan and Mustapha Masri, Farouk Hamdan, Mahmoud Daher, Talla Anshassi and Ola Shamaley

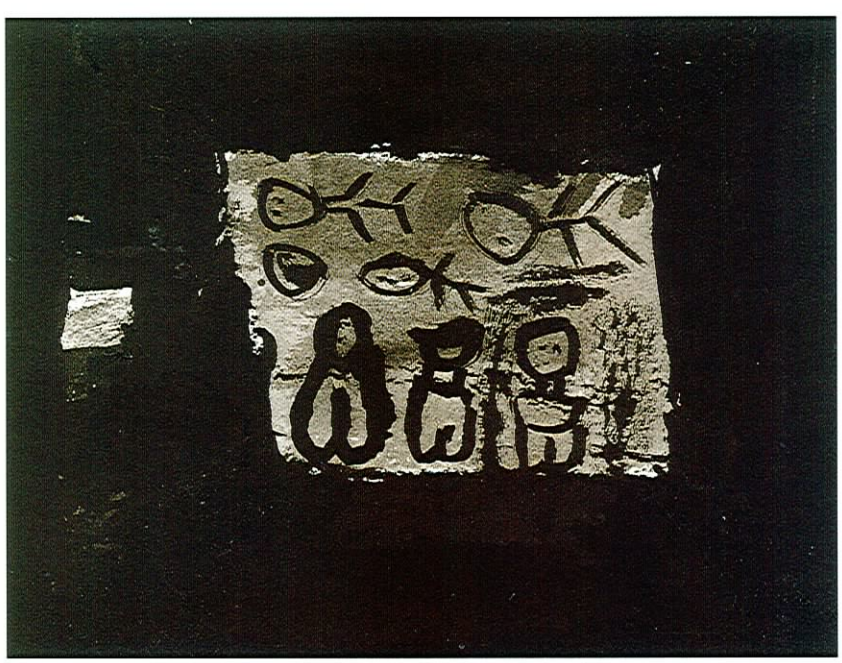
نَتَخيّلُ كيفَ يعيشُ غيرُنا

«أنا علاء جبران، ١٢ سنة. أعيش في رام الله في بيت قديم مكون من غرفة واحدة. لا يوجد فيه حمّام. نستخدم نحن وجيراننا حماماً خارجياً. يبعد الحمام ثلاثين متراً عن بيتنا. يمنعنا الجنود الإسرائيليون من استخدامه ومن الذهاب إلى المطبخ الموجود أيضاً خارج منزلنا، لا يمكننا حتى إعداد الطعام. نحن ثمانية إخوة وأخوات ونعيش ظروفاً صعبة. نحس بارتباك ولا ندري ماذا يمكننا القيام به. إذا خرجنا، يمكنهم إطلاق الرصاص علينا.... والكهرباء مقطوعة منذ الأمس. نطلب من جميع الأشخاص الذين يتحلون بحس انساني في هذه الأرض التدخل لوضع حد لهذا الكابوس الذي يحيط بحياة الأطفال الفلسطينيين».

حصار رام الله
نيسان ٢٠٠٢

هذه الرسالة عبر الإنترنت حركت مشاعرنا حول كيف نتفاعل إن كنا نعيش في منزل صغير تحت الاحتلال. في هذه الرسومات (حبر وحبر مخفف)، يشكل التدرج أداة قوية للتعبير عن الطبيعة القمعية لمساحة مغلقة.

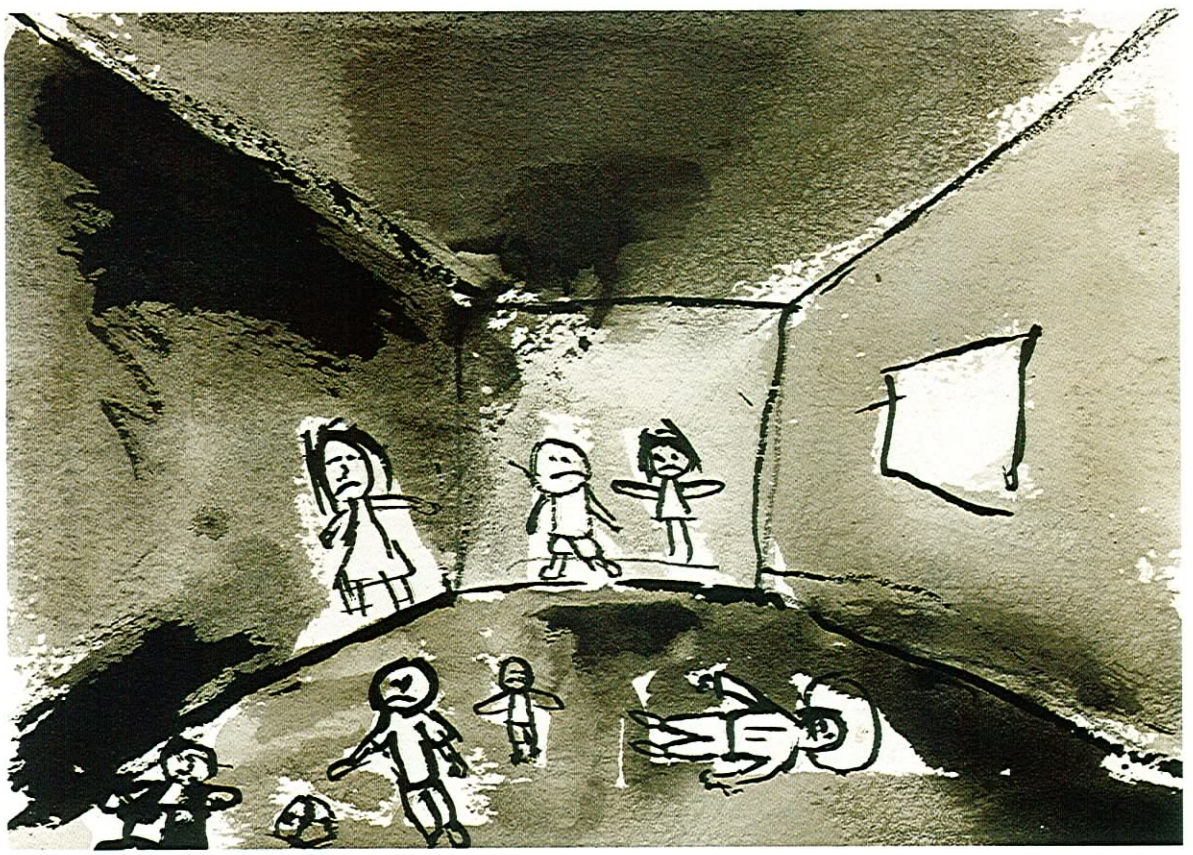
دراسات من حبر وحبر مخفف لأحمد العايدي
ومريم دخلول ومحمد مكية ونسيم الرمض

imagining how others live

"I am Ala' Jibran, 12 years old. I live in Ramallah in an old house consisting of one room. It doesn't include a bathroom. We and our neighbors use an outdoor bathroom. It is thirty meters from our home. The Israeli soldiers prevent us from using it or from going to the kitchen which is also outside our home. We can't even prepare food. We are eight siblings living in a very difficult situation. We are confused and don't know what to do. If we went out they might shoot us. ...Light is cut off since yesterday..... We ask everyone who has human feelings over this earth to interfere and put an end to this nightmare prevailing over the lives of the Palestinian children."

siege of Ramallah
April 2002

An internet letter from Ramallah inspired feelings of what it felt like being cooped up in a small house under curfew. In these ink and wash drawings, value is a powerful tool in expressing the oppressive nature of a confined space.

Ink and wash studies by Ahmad Al Aidi, Miriam Dakhoul and Mohammad Makeya

نحكي عن أنفسنا

كيف يمكننا استخدام المهارات التي نتعلمها لنقول شيئاً عن حياتنا الشخصية؟

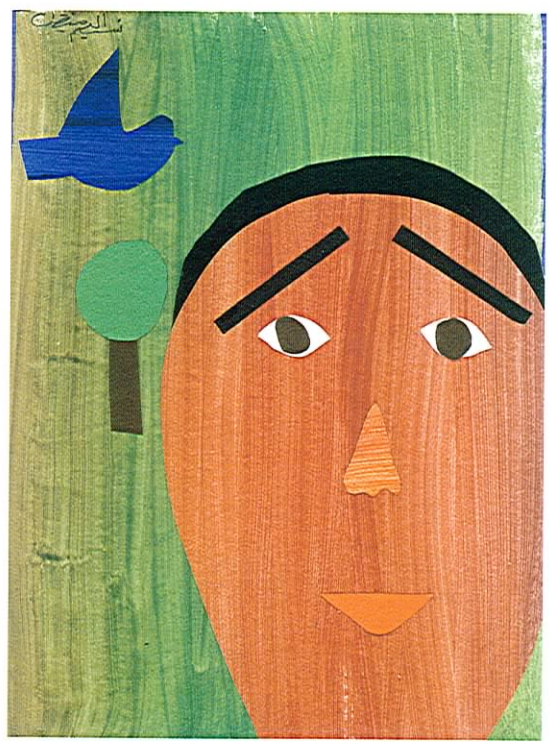

نهتم بعائلتنا...

Caring for one's family....

غواش على ورق ملون لمنى مكية

Gouache on colored paper by Mona Makeya

تشكيل كولاج من أوراق من صنعنا لنسيم الرمض

Collage composition of hand-colored papers by Naseem Al Ramad

نرتاح في المنزل...

Relaxing at home...

تفصيل من تشكيل لمحمود حسين

Detail from a composition by Mahmoud Hussein

telling about ourselves

How can we use the skills we have learned to say something about our own lives?

الشكل واللون معاً يساعدان على تعبير الأحاسيس: الخوف، الراحة والهدوء.

Working together, shape and color help to express emotion; fear, comfort, serenity.

صفحتان من كتيب من صنعنا
لأحمد العايدي

Two pages of a hand made book by
Ahmad Al Aidi

نتذكر جدتنا
وهي تحكي قصصاً...
إسكتش (رسم تخطيطي) من حبر،
لأحمد العايدي

Remembering a grandmother
telling stories...
Ink sketch by Ahmad Al Aidi

كيف تكون الأمور لو كان عندي
مكان هادئ للتفكير والكتابة
عن أفكاري؟
إسكتش حبر لمحمود حسين

What would it be like to have
a quiet space to think and
write about one's own ideas?
Ink sketch by Mahmoud Hussein

A family in traditional dress...
Gouache on colored paper by Ghassan Kayed

عائلة تلبس ثياباً تقليدية...
غواش على ورق ملون لغسان كايد

نحتفل بالحياة.
تشكيل من حبر وغواش لغسان كايد

Celebrating life...
Ink and gouache composition by Ghassan Kayed

نركّز
على وجوه
focusing
on faces

رسم فحم لنور بنات
دراسة (حبر وريشة فرشاة) لغسان كايد
دراسة (قلم رصاص) لمحمد مكية

Charcoal drawing by Nour Banat
Ink and brush study by Ghassan Kayed,
pencil study by Mohammad Makeya

we draw ourselves
we draw each other

نرسم أنفسنا
نرسم بعضنا البعض

نَدْرس التناسب

يساعد اختيار نوعية الخط والمواد والشكل ومكان وضع الملامح في تحديد شخصية الشخص الذي نرسمه أو مزاجه. العينان في منتصف المسافة بين أعلى الجمجمة والذقن، والأذنان على نفس ارتفاع الأنف. كثيراً ما يتجاهل الأطفال هذا الأمر ويرسمون العينين في أعلى الرأس. ويمكننا تغيير تعابير رسوماتنا عن طريق التلاعب بالحجم أو الزاوية أو مكان وضع الملامح.

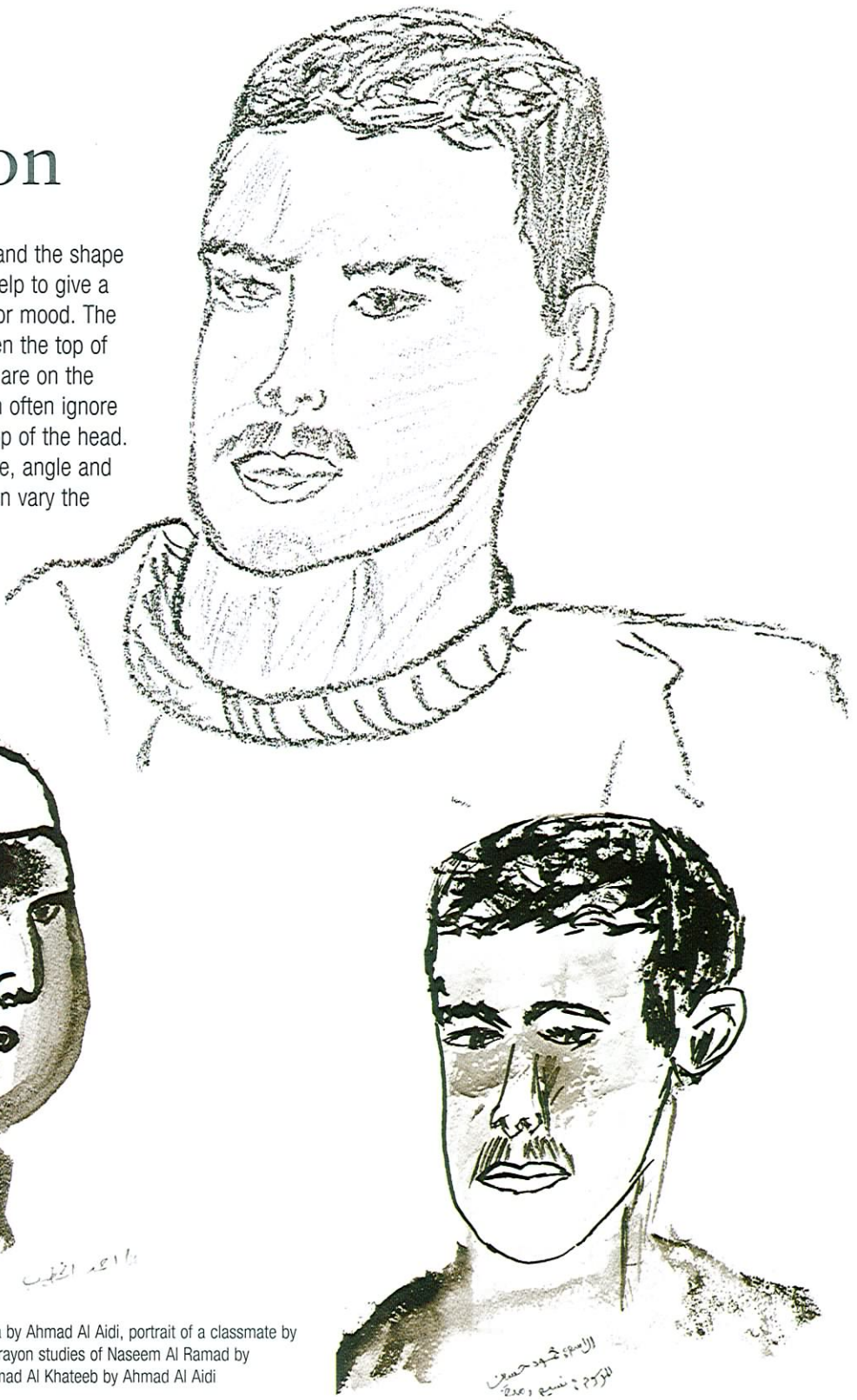

دراسات (فحم) لمحمد مكية وأحمد العايدي
رسم وجه زميلي لمحمود الأشوح
دراسات (حبر وحفر شمع) وجه نسيم الرمض لمحمود حسين
رسم (حبر مخفف) وجه أحمد الخطيب لأحمد العايدي

studying proportion

Choice of medium, line quality, and the shape and placement of the features help to give a sense of the model's character or mood. The eyes are located halfway between the top of the skull and the chin. The ears are on the same level as the nose. Children often ignore this and draw the eyes on the top of the head. Even so, by manipulating the size, angle and placement of the features we can vary the expressive quality of our image.

Two charcoal studies of Mohammad Makeya by Ahmad Al Aidi, portrait of a classmate by Mahmoud Al Ashwah, ink and lithographic crayon studies of Naseem Al Ramad by Mahmoud Hussein, ink wash drawing of Ahmad Al Khateeb by Ahmad Al Aidi

learning through copying

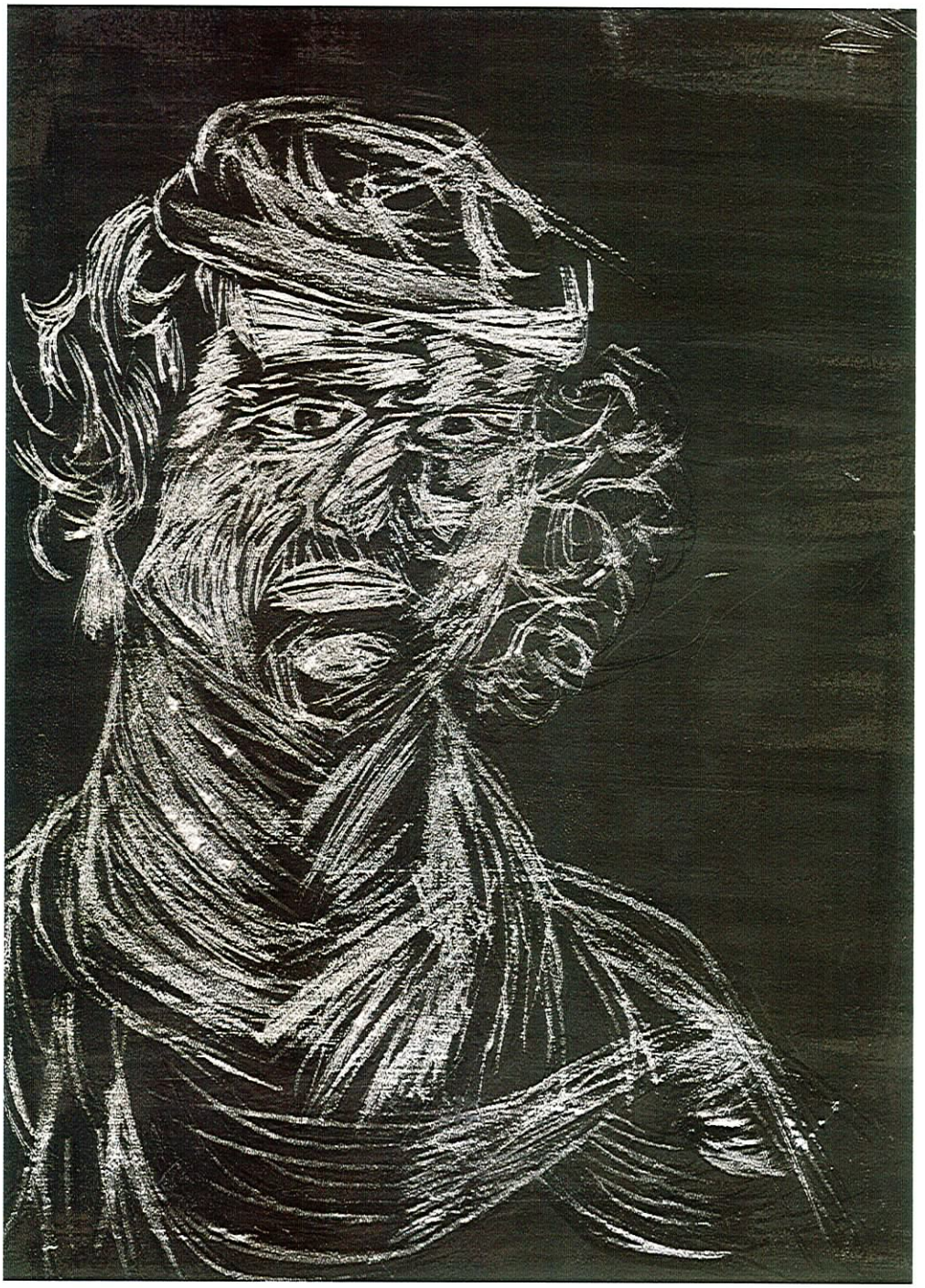
This study from a drawing by Alberto Giacometti helps a child understand how an area of value can be built up using an accumulation of lines as well as variation in ink saturation.

Ink and brush drawing by Mohammad Al Areedy

نَتَعلم من النسخ

تساعد هذه الدراسة (من رسم لألبرتو جياغوميتي) الطفل ليفهم كيف يمكن بناء مساحة من تدرج اللون عن طريق استخدام تراكم الخطوط وتنويع تشبع الحبر.

رسم (حبر وريشة فرشاة) لمحمد العريضي

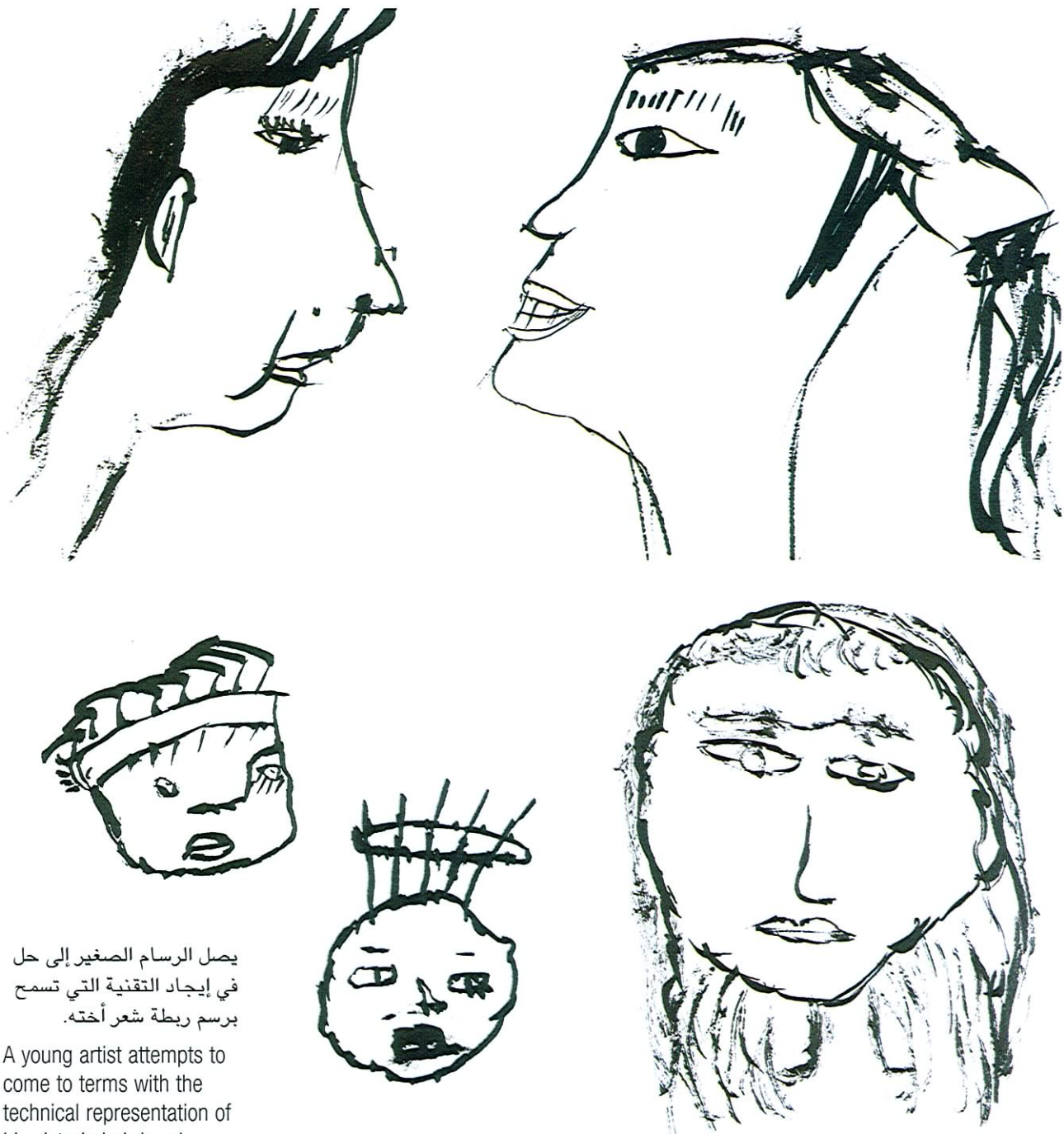

In this study, from a self portrait by Nicholas Poussin, a student learns how to use groups of parallel contour lines, or hatch marks, to describe the form.

Scratch drawing by Mahmoud Hussein

يتعلم الرسام الصغير من هذه الدراسة لصورة ذاتية (لنيكولاس بوسّان) كيفية استخدام مجموعة من خطوط المحيط المتوازية والعلامات الصغيرة لوصف الشكل.

رسم خربشي لمحمود حسين

يصل الرسام الصغير إلى حل في إيجاد التقنية التي تسمح برسم ربطة شعر أخته.

A young artist attempts to come to terms with the technical representation of his sister's hair band.

رسومات لمنى مكية من قبل أخيها محمد، رسم (حبر) للارا كايد من قبل أخيها غسان، اسكتشات حبرية لنور بنات

Studies of Mona Makeya by her brother Mohammad, ink study of Laura Kayed by her brother Ghassan, ink sketches by Nour Banat

showing expression
mischievous, assertive
reflective, crazy

نُظهر التعبير
مؤذٍ، حازم
متأمل، مجنون

تحاول هذه الرسوم السريعة (حبر وفحم) إبراز تعبير معين وذلك عن طريق التركيز على الشكل ووضعية العينين والفم.
إسكتشات فحمية لنور بنات ومصطفى المصري، دراسة حبرية لنور بنات

By focusing on the shape and placement of the eyes and mouth, these quick ink and charcoal studies attempt to capture an expressive quality.
Charcoal sketches by Nour Banat and Mustapha Masri, ink study by Nour Banat

المزج بين أوراق (ذات ملمس من صنعنا) ومكان وضع أشكال بسيطة
وتحويل اتجاهها يعطي إحساساً أو شكلاً ذات عاطفة محددة.

Hand textured papers and the placement and orientation of simple shapes combine to portray an emotional outlook, or feeling.

كولاج لوجوه، محمود حسين وشيرين حسين ونهال حليمة وسماحة الهابط

Collage portraits by Mahmoud Hussein, Shireen Hussein, Nehal Halemeh and Samaha Al Habet

حَفّ (فرك) باسْتل زيتي
على سطح ذات ملمس
يقاوم امتصاص الغواش.
صور ذاتية لتالة أنشاصي
وعلا شمالي

Rubbings of oil pastel over textural surfaces resist the superimposition of gouache.
Self portraits by Tala Anshassi and Ola Shamaley

Self portrait, Mohammad Makeya

صورة ذاتية لمحمد مكية

حافظنا على إحساس ملمس ضربة الريشة (الفرشاة) عن طريق إضافة نشاء الذرة إلى مجموعة محددة من ألوان الغواش الدافئة والباردة وذلك لمنع الدهان من أن يثبت في المساحات المسطحة.

The tactile, textural feeling of the stroke has been preserved by adding cornstarch to a limited palette of warm and cool gouache colors to prevent the paint from settling out into an even flat surface.

Self portrait in blue by Rawan Masri, gouache and ink resist and colored pencil studies by Ahmad Al Aidi

صورة ذاتية لروان المصري، غواش وحبر مقاوم ودراسات بألوان ملونة لأحمد العايدي

يشدد تغيير المادة على توضيح جوانب مختلفة من شخصية الإنسان الذي نرسمه. تعطي طبقات من خطوط الأقلام الملونة ألواناً منوعة ذات انعكاس ناعم. ويعبر الغواش مع الحبر المقاوم عن عاطفة قاسية وصارمة. وصف الذات بألوان زرقاء باردة يعطي إحساساً بالخجل.

Changing the media we use can emphasize different aspects of a person's nature. The layering of colored pencil which creates multiple hues through optical mix gives a soft reflective quality while the gouache and ink resist expresses a stark distressed emotion. Describing oneself in cool blues can suggest a quiet shyness.

نَرْسم أنفُسَنا

تَقْسُم هذه الدراسة الفحمية سطح الوجه إلى مساحات فاتحة وغامقة وهي استعداد مفيد للرسم عن طريق الحبر المخفف.
نخفف الحبر بالماء لنعمل تدرجاً من الفاتح والغامق. ويعمل السطح الخشن لورقة الألوان المائية تألقاً من البياض والذي يزيد من تخفيف الحبر وتفتيحه.

drawing ourselves

The charcoal study above breaks the surface of the face into light and dark areas and is a useful preparation for an ink wash drawing.
India ink is diluted with water to create values of light and dark. The rough surface of the watercolor paper creates "sparkles" of white which further dilute and lighten the ink.

دراسات لصورة ذاتية لمحمد كريم أنشاصي
Self portrait studies by Mohammad Kareem Anshassi

حفر لسطح كرتوني أملس بواسطة أداة حادة، وفرك بدهان الأحذية ومسحه عن السطح.

A slick cardboard surface etched with a blunt tool, rubbed with shoe polish and wiped clean.

نعمل بألوان مائية ونكتشف المزايا الفضائية للألوان البراقة والنظيفة إلى جانب الألوان المحايدة وغير النظيفة والألوان الدافئة إلى جانب الألوان الباردة.

Working in watercolor we discover the spatial properties of bright, clean colors next to dusty, neutral colors and warm colors next to cool colors.

رسوم لديانا ومحمد العريضي

Self portraits by Mohammad and Diana Al Areedy

recreating a sense of light

نمنحُ إحساساً بالضوء

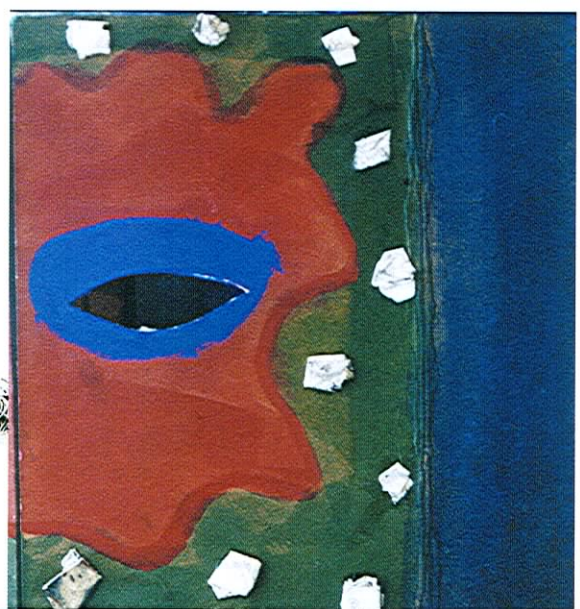
بسبب تدرج اللون، توحي دراسة الحبر المخفف هذه بمزاج هادئ وتأملي وتوحي أيضاً بإحساس المكان... ربما ضوء الصباح من خلال نافذة.

Because of gradation of value this ink wash study suggests not only a quiet reflective mood but also a sense of place…perhaps morning light through a window.

رسم معتز الدجاني لأحمد العايدي

A portrait of Moa'taz Dajani by Ahmad Al Aidi

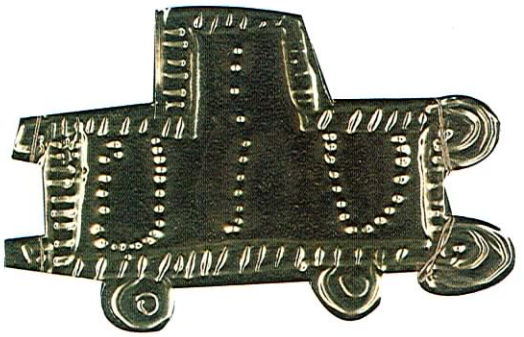

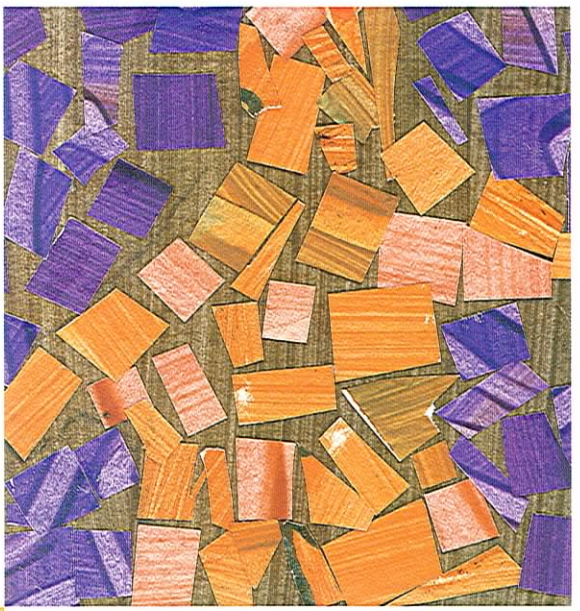

مشاريع محددة

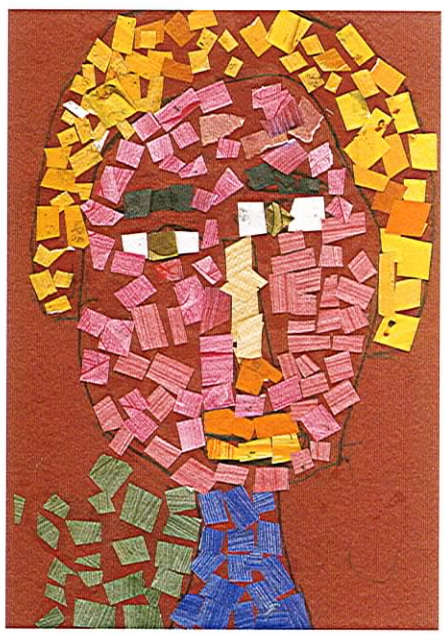

special projects

إيحاءات من تراثنا
فسيفساء (موزاييك)

صنعنا هذه الصور من قصاصات ورقية صغيرة ملونة وملصقة على خلفيات ملونة. وأبدينا اهتماماً بالعلاقات بين الألوان الدافئة والباردة وبين الألوان المتجاورة والمتمّمة.

فسيفساء لفاروق حمدان وروان المصري ومحمد كريم أنشاصي ومحمد ومنى مكية و رولا كايد

inspiration from our heritage
mosaics

Adapting a local tradition, these images were made of small colored pieces of paper glued onto colored backgrounds. Attention was paid to relationships between warm and cool colors and between adjacent and complementary pairs.

Mosaics by Farouk Hamdan, Rawan Masri, Mohammad Kareem Anshassi, Mona and Mohammad Makeya and Rula Kayed

تعاويذ

عملنا هذه الأشكال من إيحاء تعاويذ معدنية من سوريا. قمنا بقص صفائح معدنية بأداة حادة وحفرنا عليها علامات لنصنع أشكالاً من وحي آمالنا وأحلامنا.

صناعة منى مكية ومحمد العريضي وتالة أنشاصي وروان المصري ومحمود ضاهر

amulets

Inspired by metal amulets made in Syria these shapes were created by cutting and marking metal foil with a blunt tool in shapes inspired by our own hopes and dreams.

Amulets by Mona Makeya, Mohammad Al Areedy, Tala Anshassi, Rawan Masri, Mahmoud Daher

فوانيس

أعدنا إحياء عادة قديمة من يافا للاحتفال بشهر رمضان المبارك؛ صناعة فوانيس من قشور البرتقال. وبحثنا كذلك عن كيفية عمل أشكال ذات ثلاثة أبعاد من الورق قبل عمل تصاميمنا من صفائح معدنية.

فوانيس من صناعة منى ومنال وهبة مكية وعلاء شمالي وروان ومصطفى المصري ونور بنات ومحمود وميساء ضاهر وديانا العريضي ولارا وغسان ورولا كايد

Lanterns by Mona, Manal and Hiba Makeya, Ola Shamaly, Rawan and Mustapha Masri, Nour Banat, Mahmoud and Meysa' Daher, Dianna Al Areedy, Lara, Ghassan and Rula Kayed

lanterns

To celebrate holy Ramadan, we revived an old tradition from Jaffa; lanterns made from cored oranges. We also investigated creating three dimensional forms in paper before going on to create our own designs in metal foil.

صناديق العَجَب

وهذه طريقة بسيطة لحكاية القصص مبنية على التراث. نرسم قصص الأطفال (بالحبر الملون على قطع طويلة من الورق ونلفها حول عامودين نضعهما داخل علبة (مثل علبة أحذية . نلف العامود ونشاهد القصة عن طريق فتحة صغيرة أو شباك على العلبة. ونزين خارج العلبة بالألوان والكولاج والأوراق المعدنية.

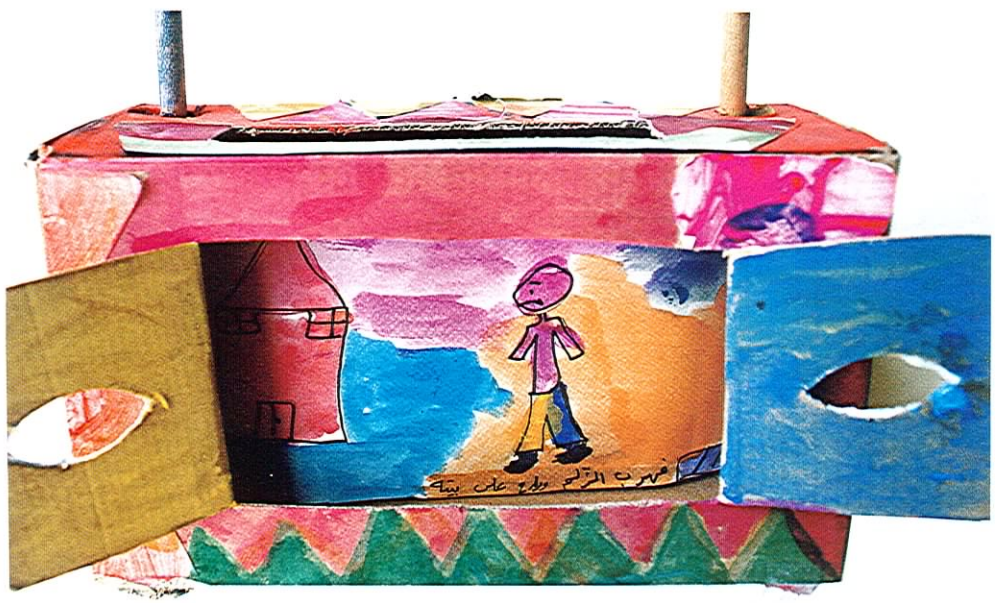

صندوق العَجَب من صناعة منى مكية

chests of wonder

These simple story telling devices follow the tradition of a regional form of entertainment. The children's stories were painted on long sheets of paper using colored inks and then rolled up around wooden dowels inserted inside a shoe box. The scrolls are unwound and viewed by looking through small holes or a window in the lid. The outside of the boxes were painted and decorated with collage and paper foil.

Chest by Mona Makeya

masks أقنعة

يمكننا استخدام الأقنعة في الدراما والمسرح
أو كطريقة لتبيان شخصية من شخصياتنا.
إستخدمنا البلاسْتِر والشاش لبناء وجوهنا ورسمنا
ولوّنا عليها للتعبير عن شخصياتنا.

أقنعة لروان المصري وديانا العريضي وعلا شمالي ونور بنات
قناع أثناء تصنيعه لمازن خواجا

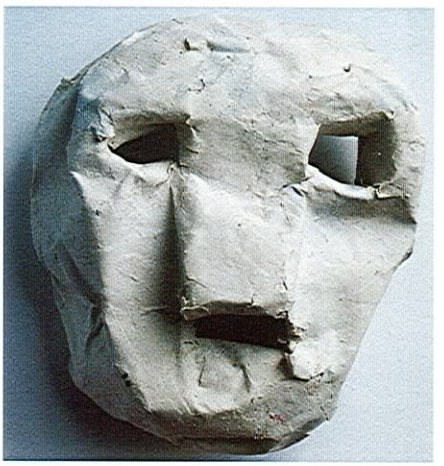

Masks can be used in a dramatic production or merely as another way to represent one of the many aspects of our personalities. Plaster-laden gauze was used to build actual face casts of the students which were then designed and painted to reflect one sense of self.

Masks by Rawan Masri, Diana Al Areedy, Ola Shamaly, Nour Banat,
face cast in progress of Mazen Khawaja

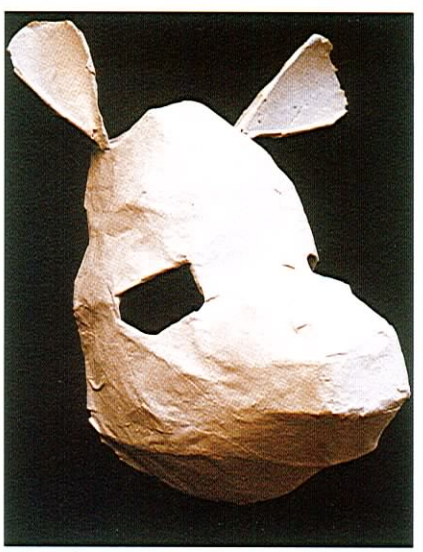

نضع طبقات معجون الورق على قاعدة من ورق مقوى (كرتون) خفيف الوزن.

Paper maché was layered over an infrastructure of lightweight cardboard.

أقنعة للارا وغسان كايد وأحمد العايدي ومحمود حسين ومحمود الأشوح

Masks by Lara and Ghassan Kayed, Ahmad Al Aidi, Mahmoud Hussein and Mahmoud Al Ashwah

دمى متحركة

نقصّ أجزاء الجسم (أشخاص أو حيوانات) من
ورق ملون ملصق على ورق مقوى (كرتون)
ومتصل ببعضه البعض عن طريق خرز أو رباطات
خبز لعمل أطراف متحركة.

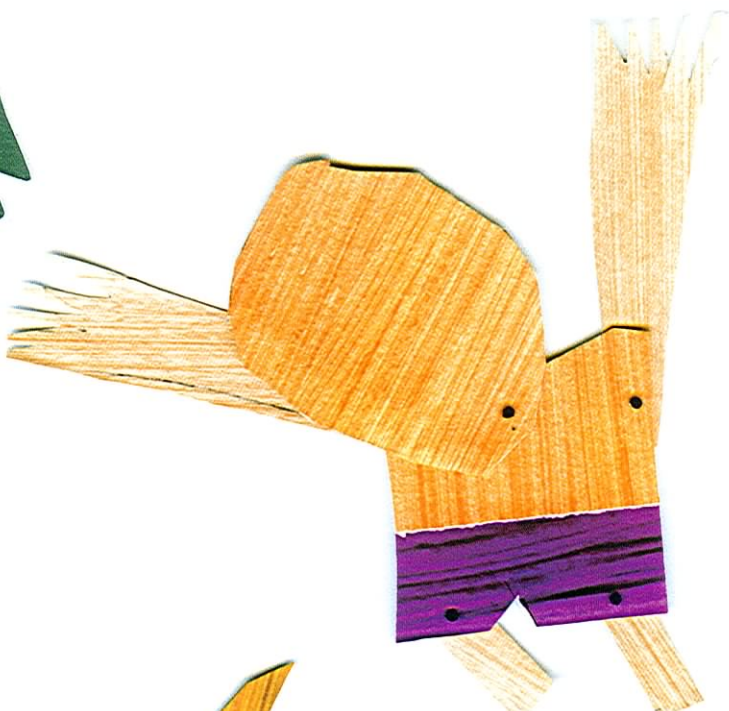

table puppets

Body parts of people and animals were cut from colored paper mounted on cardboard and connected using beads or plastic bread ties to create moveable joints.

دمى ورقية من صناعة محمود ضاهر وتالة أنشاصي ومحمد العريضي

Table puppets by Mahmoud Daher, Talla Anshassi and Mohammad Al Areedy

دمى الظل

نركب دمى الورق على أسياخ خشبية لتسهيل تحريك الأطراف. صنعنا دمى الأسماك بخياطة قطعتين من الورق (ملون بالحبر) إحداهما مع الأخرى، وحشونا السمكة بالقطن ووضعنا السمكة على سيخ. وضعنا ملاءة (شرشفاً) من القماش الأبيض على مدخل باب وحركنا الدمى خلف القماش بعد الاضاءة بمصدر نور. ويساعد الحكواتية في تنظيم مسرح الظل.

shadow puppets

Table puppets were mounted on barbecue skewers to facilitate the movement of limbs. Fish puppets were made of two pieces of ink-dyed papers cut and sewn together, stuffed with cotton and mounted on skewers. White cotton fabric was stretched over a doorway and illuminated by a light source. The puppeteers stood behind the cloth holding their puppets against it. Narrators helped to organize the rather chaotic puppeteering into a cohesive story.

دمى سمكية من صناعة ديانا العريضي ومحمد كريم وتالة أنشاصي ومحمود ضاهر

Fish puppets by Diana Al Areedy, Mohammad Kareem and Tala Anshassi and Mahmoud Daher

Puppets by Mona Makeya, Ola Shamaley, Diana Al Areedy,
Talla Anshassi and Rawan Masri

دمى من صناعة منى مكية وعلا شمالي وديانا العريضي وتالة
أنشاصي وروان المصري

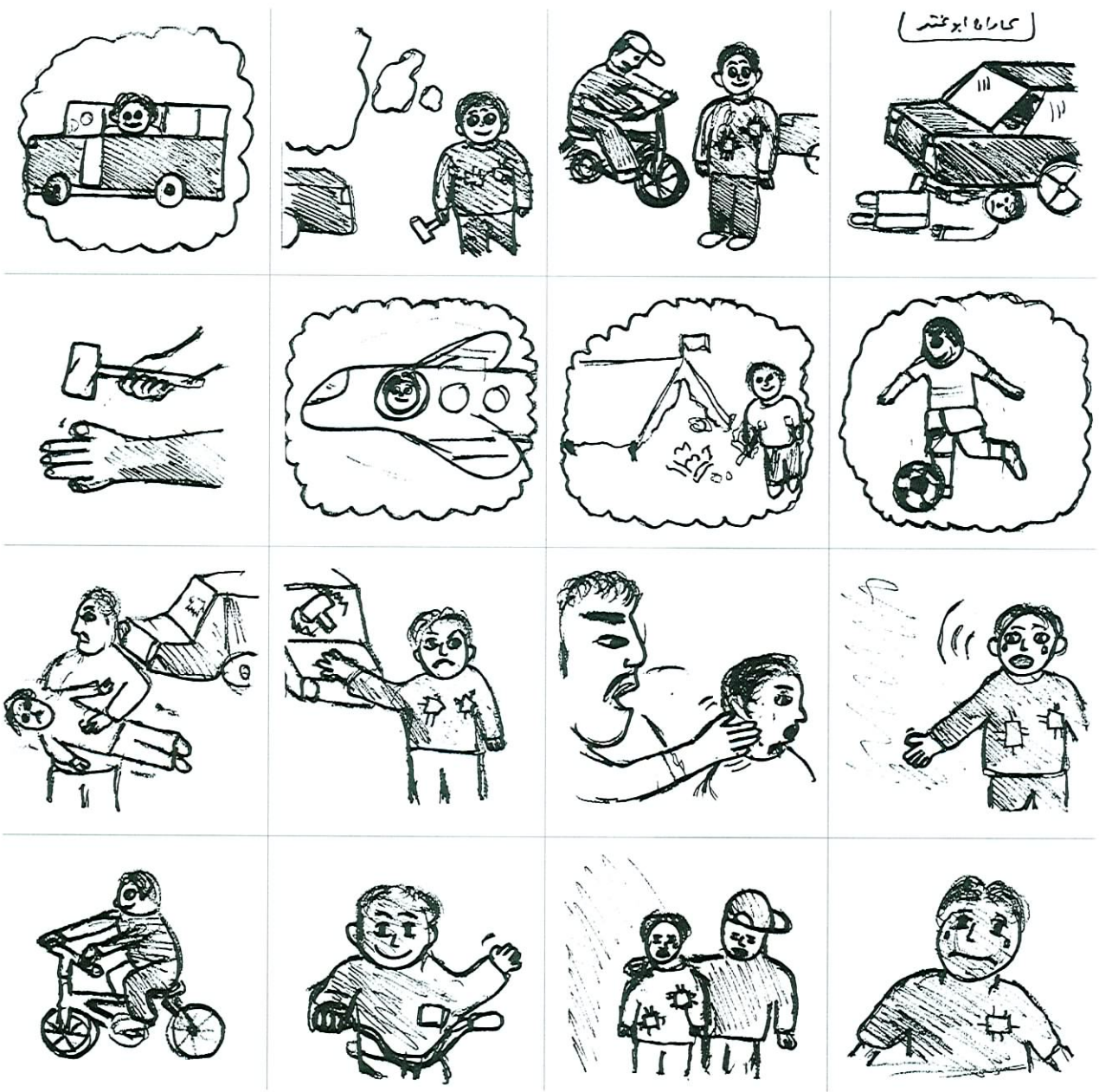
نمثل حكايات تراثية وحكايات حديثة أو حكايات من تأليفنا: نصنع دمى متحركة من بقايا الثياب ومعجون الورق. ونصنع الديكور (خلفية المسرح) من قصاصات قماش نخيطها على قماش قطني.

Puppets by Farouq Hamdan, Mohammad Kareem Anshassi,
Nour Banat and Mahmoud Daher

الدمى من صناعة فاروق حمدان ومحمد كريم أنشاصي
ونور بنات ومحمد ضاهر

To act out traditional stories and newly invented ones, hand-held puppets were made from clothing scraps and paper maché. For a backdrop, cutouts from fabric scraps were stiched onto a cotton cloth.

Thumbnail sketches by Ahmad Al Aidi

فيلم كرتون

صنعنا شخصيات كرتونية وخلفيات لإعادة تصوير فيلم أحمد العايدي: **كراج أبو عنتر**، حيث يحلم طفل عامل بالكراج أين يفضل أن يكون.

animation

The class created backdrops and animation characters and participated in the re-filming of Ahmad Al Aidi's *Garage Abu Antar*, in which a child mechanic dreams of where he would rather be.

Stills from *Garage Abu Antar* - a group project

صور ثابتة من **كراج أبو عنتر** – مشروع جماعي

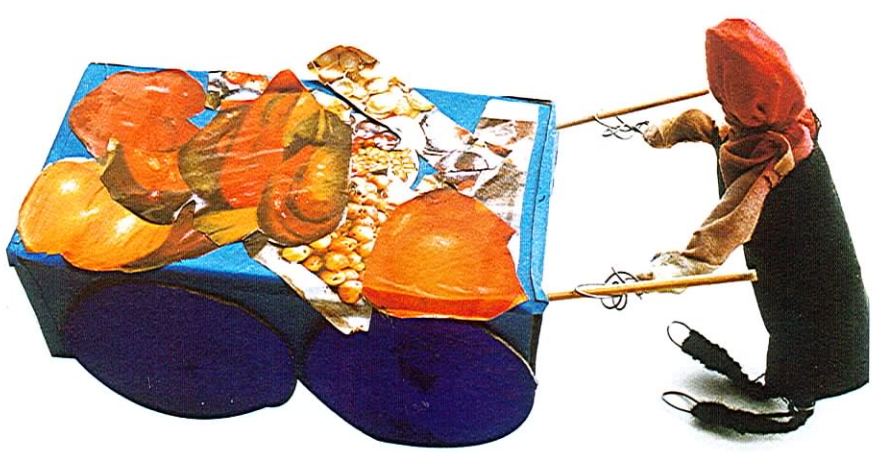

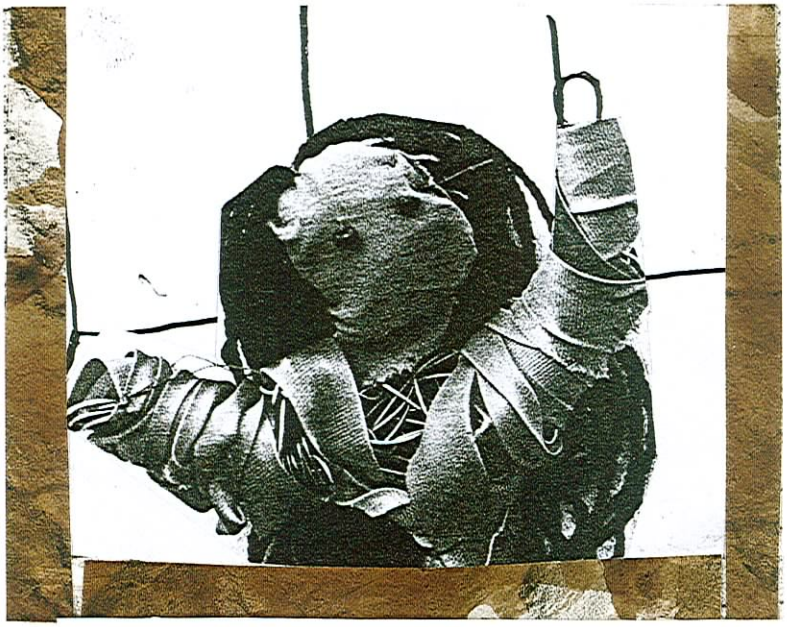
إيحاء من جوارنا

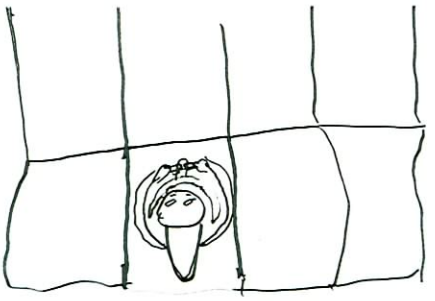
صنعنا أشخاصاً من الأسلاك والقماش انطلاقاً من رسوماتنا في نشاط ملاحظة جوارنا (ص ٧٢ و ٣٧).

فتاة تصفف شعرها على الشرفة لمحمد العريضي. سيدة كبيرة تتسوق لتالة أنشاصي. بائع فاكهة لعلا شمالي، سيدة تنزل سلتها من الشرفة لنور بنات. صديق لفاروق حمدان

inspiration from our neighborhood

Inspired by our drawings from the neighborhood (page 78 & 79) we created wire and cloth models of some of the characters.

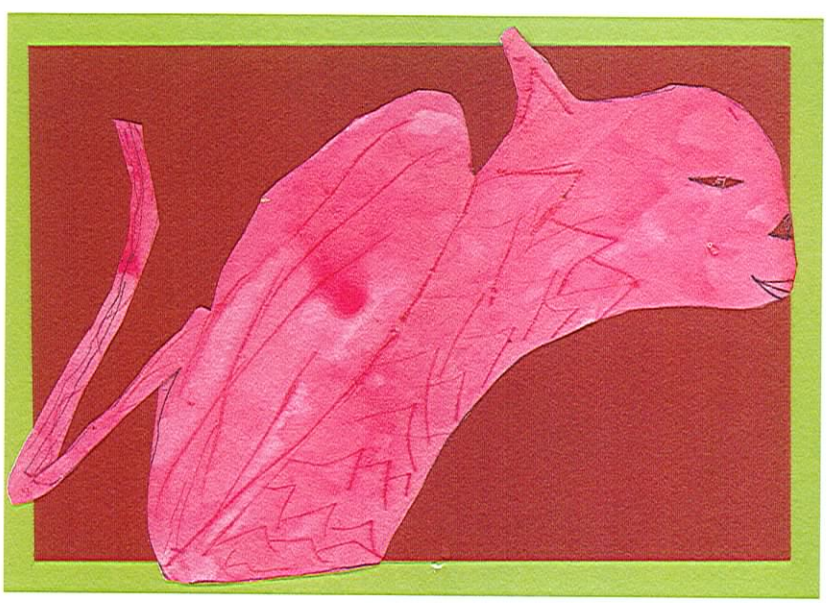
Girl arranging her hair on the veranda by Mohammad Al Areedy, old woman with shopping bag by Tala Anshassi, fruit seller by Ola Shamaly, woman lowering her basket from the veranda by Nour Banat, a friend by Farouq Hamdan

شكل معقد

من روحية تصاميم حديدّية من هايتي، صنعنا هذه الأشكال المعقدة عن طريق مزج صور عن الإنسان والنبات والحيوان وقمنا بصبغها بألوان حبر ملون.

أطفال مع أشجار وفتاة فراشة لديانا العريضي
تماثيل مع قطة وزهرة لروان المصري
رجل مع دراجة وعصفور وطفل وشمس وقمر لمصطفى المصري
قط وقطة عصفورية لعلا شمالي

complex shape

In the spirit of Haitian steel designs these complex shapes were created by combining human, plant and animal images of our neighborhood, then dying them with colored inks.

Children with trees and butterfly girl by Diana Al Areedy, store mannequins with cat and flower by Rawan Masri, man with bike, bird, dog, child, sun and moon by Mustapha Masri, bird cat and cat bird by Ola Shamaly

من حكاياتِنا

There was a little bee that got bigger

كانت نحلة صغيرة،كبرت

It kept eating from the flower until it got bigger and bigger

قعدت تاكل من الوردة لحتى كبرت

لارا كايد

Her friends came to eat from the flower

صارت تكبر وتكبر

إجوا رفقاتها لياكلوا من الوردة قاموا لقوا الشمس ضاربي على الوردة وحرقتها.

But the sun beat down upon the flower and burnt it. Lara Kayed

There was a boy playing

كان في ولد عم يلعب

And there was an ant and a cockroach……

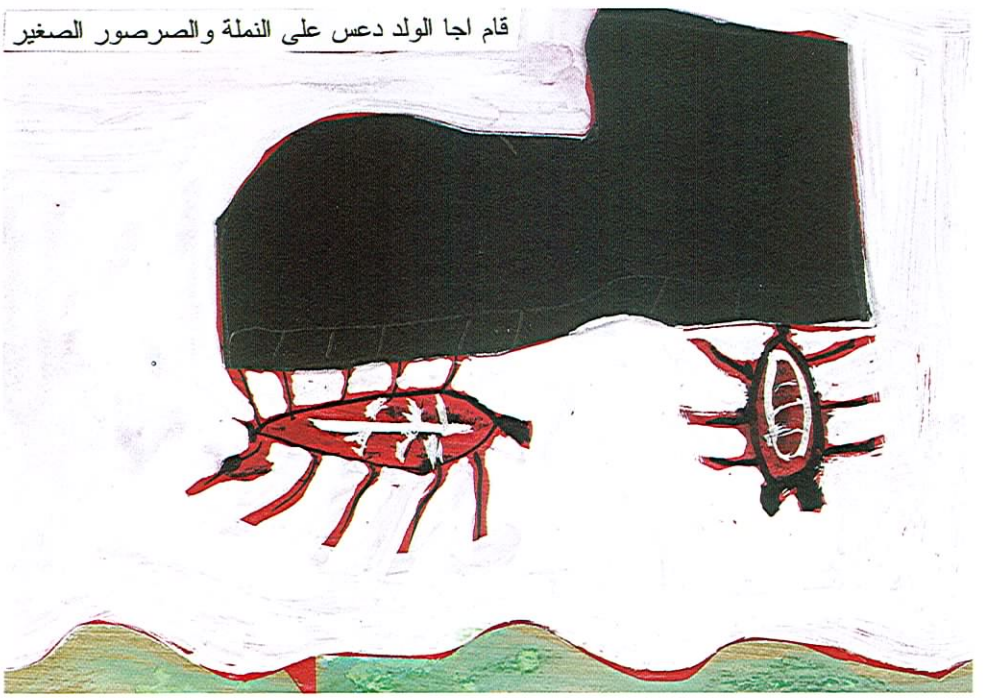
وفي نملة، وفي صرصور

رولا كايد

They were standing in the grass

كانوا واقفين على الحشيش

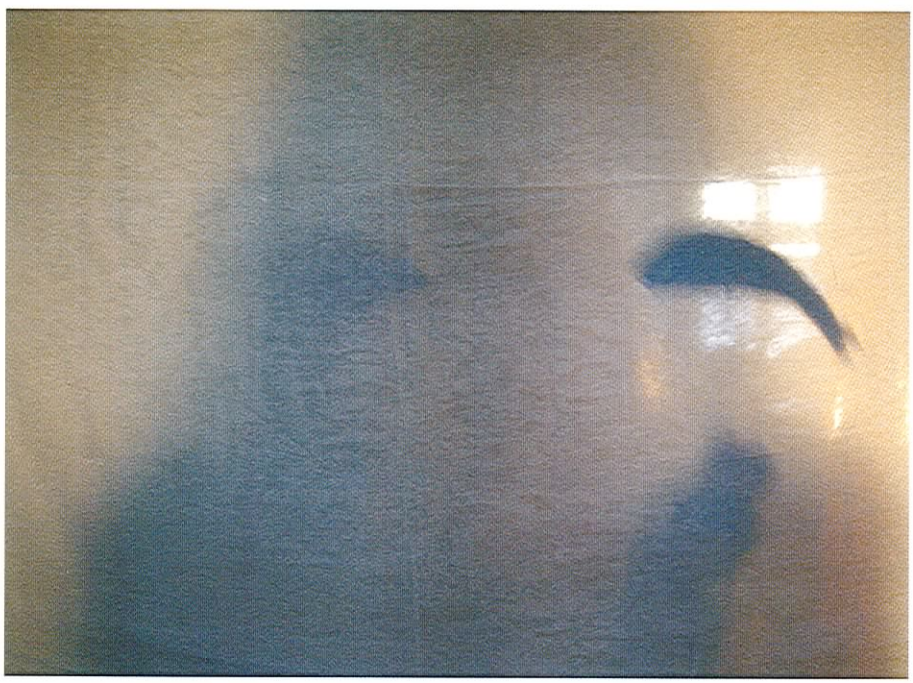

قام وإجا الولد دعس على النملة والصرصور الصغير.

The boy came and tread upon the ant and the cockroach.

Rula Kayed

The Fish السمكة

قصة ورسم:
ديانا العريضي
كريم انشاصي
منى مكية
محمد مكية
نور بنات
محمد العريضي
تالة انشاصي
محمود ضاهر

كان يا ما كان في قديم الزمان كان في بحيرة فيها سمك كتير
Once upon a time there was a lake with a lot of fish in it

ذهب الفتى ليصطاد السمك
Along came a boy who wanted to fish

حاول وحاول
He tried and tried

حاول أن يصطاد السمك
to catch a fish

وأخيراً اصطاد سمكة
And finally he caught one

فجأة أتى وحش كبير وعملاق
But along came a wild man

وطلب من الفتى أن يعطيه السمكة
Who demanded that the boy give him the fish.

وبدأ العراك بين الفتى والوحش

And a fight started between the boy and the wild man

ثم قال الفتى للوحش: لماذا لا نتقاسم السمكة؟

Then the boy said to the wild man “why not share the fish?”

وفي المرة المقبلة نصطاد السمك سوياً

"And the next time that we meet we will fish together."

وهاي حكايتنا حكيناها وبعبكن خبّيناها...

And this is our story, we tell it to you....keep it close to your heart!

Text and images by	قصة ورسم:
Diana Al Areedy	ديانا العريضي
Mohammad Al Areedy	محمد العريضي
Farouq Hamdan	فاروق حمدان
Ola Shamaly	علا الشمالي
Tala Anshassi	تالة انشاصي
Mona Makeya	منى مكية
Manal Makeya	منال مكية
Mahmoud Daher	محمود ظاهر
Meysa' Daher	ميساء ظاهر
Nour Banat	نور بنات
Rawan Masri	روان المصري

ملمس شارعنا

رسومات الأطفال، صور أشكال سلكية من صناعة الأطفال وفرك عن ملامس الشارع: مواد إيضاحية لحكاية خلقناها بشكل جماعي.

The texture of our street

The children's drawings, photos of their wire figures and rubbings that they took of street textures provide the illustrations for a collectively created narrative.

Next to me is a woman who drinks coffee all day. And our street is full of movement.

Hello, my name is Haj Wajea. I live in Affif Al Teebie Street.

And this little girl is helping her mother buying lifa.

This man is buying vegetables.....

The cat saw it and thought it would eat it and jumped on it but couldn't grab it.

The girl met a bird. The bird was resting in its cage.

There is a girl standing in the window and combing her hair. And there is a man and a girl.

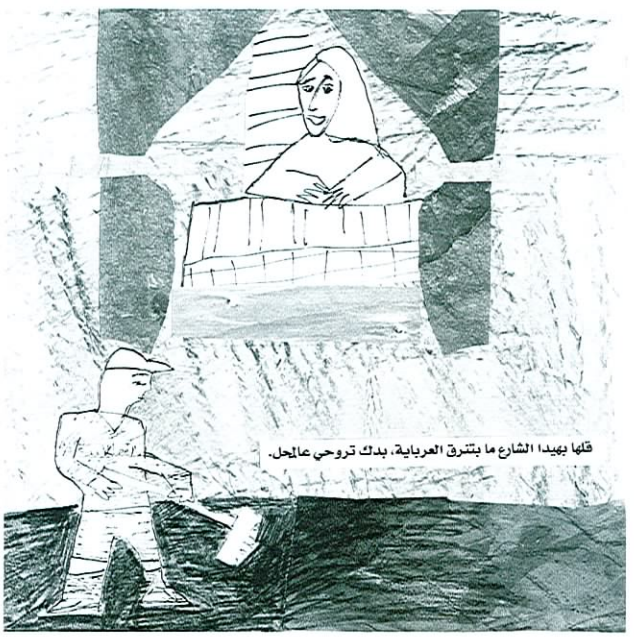
And this is Farouk with his friends in the street.

The mother of the girl who is combing her hair in the window lowers a basket to buy vegetables.

And this is our neighbor Mohammad's mother crossing the street.

He told her in that street they don't sell socks in push carts…she had to go to a store.

After hoisting up the basket she saw a Sukleen worker. She asked him if there was a vendor selling socks.

But the dress was too big.

At the store she saw a dress she liked…
She forgot the socks and bought the dress.

In the evening the thieves came. They kidnapped the tailor and stole his things.

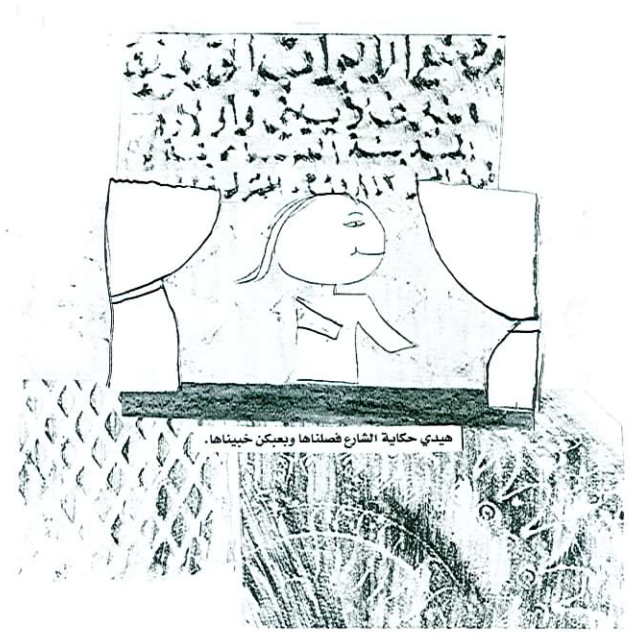
So she went to the tailor to alter it. He told her to return the next day.

The thieves demanded that the tailor make them shirts. And because they didn't know how to read, he wrote on the shirts "we are the thieves."

And all the people saw it and were afraid.

This is the story of our street. Keep it close to your heart.

The next day the police saw them and caught them.

End Notes

pages 12 & 13: line
Some lines were drawn using either a pen holder with a metal drawing nib or a brush with black or sepia-colored drawing ink or diluted white gouache. Other lines were etched into thick, slick-surfaced cardboard, which was then rubbed with black shoe polish and wiped off leaving a grey tone on the surface of the cardboard.

pages 14 & 15: shape
The stencil shapes were cut from wax-covered cardboard, which was then laid on the drawing paper. A stiff-bristled brush was used to paint gouache through the openings in the shapes. Stamps were carefully cut on the smooth sides of erasers using a sharp knife. Multiple prints were made using either paint or ink.

pages 16 & 17: texture
The underlying drawing was created by blowing ink (and ink diluted with water) across the surface of a piece of paper using a drinking straw.
Other textures were made as follows:
* Laying white drawing paper over a textured surface (such as a stone wall, or engraved sign) rubbing with a pencil, then covering the rubbed area with an ink wash. Oil pastels can also be used to rub followed by gouache, watercolor or colored ink. The oil in the pastel will resist the paint which will settle on the uncoated paper.
*Covering a sheet of drawing paper with a diluted ink wash and then drawing on the paper with ink using a metal drawing nib while the wash is still wet will cause the line to "bleed."
*Adding a mixture of cornstarch and water to the ink or paint to retain textural strokes. Mix a few spoonfuls of cornstarch with about a cup of water and then heat it on a stove. Stir constantly until the mixture thickens. Any water-base pigment (acrylic, gouache, ink) can be mixed with the cornstarch medium in small cups, and then painted onto sheets of paper. (If the cornstarch mixture is too thick to manipulate easily, add a little water.)Tape the paper to the floor or another flat surface if you do not want it to curl up as it dries. Draw on the painted surface while still wet with any pointed object: the back of the paint brush, a fork, a popsicle stick, or a fingernail. Here a "comb" was cut out of stiff cardboard and dragged across the wet page in a wavy motion.
*Crumpled paper was dipped in ink or black gouache and used as a stamp to print on white drawing paper.
*The swirling lines were made with a metal nib pen and ink.
* Rubber cement was dripped or brushed onto white cardboard and left to dry. Ink was then brushed over the surface. When the ink was dry the rubber cement was rubbed

ملاحظات

ص 12 و13: خط
رسمنا بعض الخطوط باستخدام فرشاة أو ريشة الكتابة المعدنية وقلم خاص لحمل الريشة واستخدمنا حبراً أسود أو لوناً سِيبْياً أو غواش أبيض مخفّف. وحفّرنا خطوطاً أخرى على كرتون سميك (ورق مقوى) ولامع، وفركنا بعدها سطحه بدهان أحذية لونه أسود. وبعدها قمنا بمسح الدهان، مما ترك لوناً رمادياً على سطح الكرتون.

ص 14 و15: شكل
قمنا بقصّ أشكال سْتِنْسِل من كرتون ذي سطح شمعي. وبعدها وضعناه على ورق الرسم. استخدمنا الغواش لندهن من خلال الفتحات مستخدمين فرشاة ذات شعر قاس. وصنعنا أختاماً عن طريق قص وحفر دقيق بواسطة السكين لأشكال على ممحاة. طبعنا الشكل عدة مرات باستخدام الحبر أو الألوان.

ص 16 و17: ملمس
عملنا الرسومات عن طريق نفخ على الحبر (و حبر مخفف بالماء) والذي أسقطناه بدوره على الورقة وذلك عن طريق استخدام شلمون (أنبوب للشرب).
أما الملامس الأخرى، فقد قمنا بصنعها كالآتي:
* الفرك على سطح ذي ملمس (مثل جدار من حجر، أو لوحة محفور عليها) بواسطة قلم رصاص وورقة بيضاء، وبعدها نغطي الفرك بواسطة حبر مخفف. ويمكننا أيضاً استخدام باسْتيل زيتي ويتبعه استخدام الغواش أو ألوان مائية أو حبر ملون. يقاوم الزيت في الباسْتيل اللون ويستقر اللون بدوره على الورق غير المُغطى.
* تغطية ورقة رسم بحبر مخفف، ثم الرسم على الورقة بالحبر وريشة الكتابة المعدنية مما يجعل الخط ينزّ عندما تكون الورقة مبلولة.
* إضافة مزيج من نشاء الذرة والماء إلى الحبر أو اللون للحفاظ على خربشات الملمس. نضع ملاعق قليلة العدد من نشاء الذرة بحوالي كوب ماء على النار، نحرك المزيج باستمرار حتى يتماسك. نضيف ألواناً ذات قاعدة مائية مثل: (أكريليك، غواش، حبر) إلى المزيج عن طريق أكواب صغيرة، وبعدها ندهن الورق (ومن الأفضل لصق أطراف الورقة على الأرض أو على سطح قاس، إن شئنا أن لا يلتف الورق بعد جفافه)، ونرسم على الورق باستخدام أشياء حادة مثل حافة الفرشاة، شوكة، خشبة بوظة (أو سوسيت) أو أظافرنا. وهنا استخدمنا مشطاً صنعناه عن طريق قص كرتون قاس ومررنا بالمشط على الصفحة المبلولة بحركة متموجة.
* تغطيس ورق مجعلك في الحبر أو غواش أسود واستخدامه للطبع على ورق رسم أبيض اللون.
* تصنيع خطوط متموجة بواسطة الحبر وريشة الكتابة المعدنية.
* تنقيط صمغ/ رَبِر سِمِنْت (سائل صاف اللون يستخدم في تلصيق الورق) أو رسمه عن طريق الفرشاة على ورق مقوى (كرتون) أبيض اللون وتركه ليجف. نضع الحبر فوق الصمغ الناشف، وعندما يجف الحبر، نفرك الصمغ ونزيله عن الورقة مما يكشف عن بياض الورقة تحته.

away by hand, exposing the white of the paper.
* A piece of white drawing paper was thickly covered with wax crayon then painted over with ink or black acrylic. When the paint was dry, a line was etched into it using a sharp point like the back of a brush, removing the ink or paint and allowing the crayon to show through. A drop of soap added to the ink helps it adhere to the crayoned surface.

pages 20 & 21: color
For most of the color exercises in this book, we used designer gouache on water color paper. Because most tube colors are not exact primaries, the secondary colors may appear duller than expected. For this reason, once we had become familiar with the basic color relationships it was fun to supplement our own efforts with the more brilliant secondary colors from tubes.

page 22: time
Many of our small books were made with hand colored-papers using the cornstarch process described above under texture. Large sheets of paper were cut into long strips and accordion-pleated for the book format. Illustrations were created by cutting and pasting (collage) small pieces of similarly colored paper. A second method for creating colored backgrounds for the books was to moisten long strips of paper and then paint or draw on them with colored ink allowing the colors to bleed together.

page 30: potato prints
White drawing paper (taped around the edges to a flat surface) was painted with gouache diluted with water to create colored backgrounds. Stamps were made by carefully cutting potato halves using a sharp knife. The designs were stamped onto the dry paper using gouache.

page 31: paper weaving
Colored backgrounds (described above) made from a family of colors were cut (by the instructor) into long strips using a cutting knife and a straight metal edge. The strips were woven together in an under/over pattern. Images using similar or complementary colors of gouache were then stamped onto the surface of the paper weavings

page 33: color exercises
In the above exercise two shapes of similar size were placed on identical background colors. The color of one shape was near to the background color on the color wheel and "sank" into it while the color of the other shape was from the opposite side of the color wheel and appeared to "jump out." In the exercise on the bottom left, the inside color stayed the same while the ground color changed. This shows that it is not the color alone but also what it is surrounded by that determines its appearance. In both of these exercises an

* تغطية ورقة رسم بيضاء بكثافة عن طريق استخدام ألوان أقلام الشمع وبعدها تغطيته بحبر أو أكريليك أسود اللون. وعندما يجف الدهان، نحفر باستخدام آلة حادة مثل جهة الفرشاة المروّسة (أو مقصّ) ونزيل الحبر أو اللون مما يظهر اللون الشمعي تحته. ويمكن اضافة نقطة صابون إلى الحبر كي يتماسك بشكل أفضل.

ص 20 و21: لون
قمنا باستخدام غواش وورق خاص للألوان المائية في معظم تمارين الألوان في هذا الكتاب. وعلماً أن معظم الألوان ليست أولية تماماً، تبدو الألوان الثانوية أقل صفاء. ولهذا، من الممتع أن نضيف ألواناً ثانوية مشرقة وخاصة بعد تعرّفنا على العلاقات بين الألوان الأساسية.

ص 22: زمن
صنعنا العديد من الكتب صغيرة الحجم باستخدام أوراق ملونة من صنعنا (عن طريق إضافة نشاء الذرة السابق ذكره). قمنا بقص الأوراق الكبيرة إلى قطع طويلة وطويناها بشكل أكورّديوُن. صنعنا الرسومات عن طريق قص ولصق (كولاج) قطع صغيرة من ورق ملون. وطريقة أخرى لصناعة خلفية الورقة هي بترطيب (بلّ) قطع طويلة من الورق ودهنها ثم الرسم عليها بحبر ملون، سامحين للألوان بالنزّ معاً.

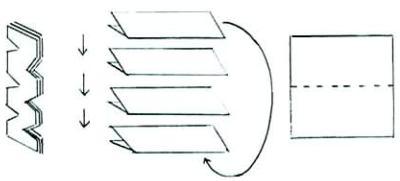
ص 30: طباعة البطاطا (البطاطس)
ندهن ورق رسم أبيض (وقد نثبته على جسم مسطح) بغواش مخفف بالماء لعمل خلفية ملونة، نضع أختاماً نصنعها عن طريق الحفر بسكين على بطاطا مقطعة. نطبع الأشكال على الخلفية الجافة باستخدام الغواش.

ص 31: نسج الورق
قمنا بقصّ أوراق مصنوعة من عائلة الألوان (موصوفة سابقاً) إلى قطع طويلة باستخدام سكين القطع ذات حافة معدنية مستقيمة. وبعدها نسجنا القطع معاً بنمط تحتي وفوقي. طبعنا الأشكال على نسيج الورق (غواش) باستخدام ألوان متمّمة أو مكملة.

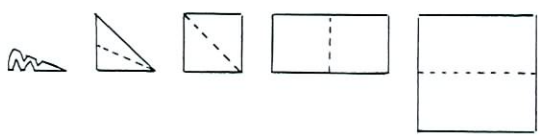
ص 33: تمارين الألوان
في التمرين السابق، وضعنا شكلين لهما الحجم نفسه على أرضية ذات خلفية مشابهة. وكان لون أحد الشكلين قريباً من لون الأرضية مما جعل الشكل يغطس فيه، أما لون الشكل الآخر فكان معاكساً (دولاب الألوان) للون الأرضية مما جعله يبدو وكأنه يقفز خارجها. وفي التمرين (اليسار، أسفل الصفحة)، بقي اللون الداخلي ذاته وتغير لون الأرضية، وهذا يوضح بأن اللون ذاته وما يحيط به أمران مهمان في تحديد ما يظهر. حاولنا إبقاء نفس حجم الأشكال في هذه التمارين.

attempt was made to keep the size of shapes uniform.

pages 34 & 35: symmetrical shapes and forms
For radial symmetrical shapes a square of thin paper was folded in half four times (following diagram) then cut into from both sides. For the symmetrical forms four equal sized pieces of colored paper were folded vertically and glued one on top of the other, keeping folded edge above folded edge and open edge above open edge forming a central core. Finally the topside was folded around and glued to the bottom side. Shapes were then cut from all edges without severing the central core.

ص 34 و35: أشكال مماثلة
لنحصل على أشكال متماثلة دائرياً، نطوي ورقة رفيعة في النصف ٤ مرات (ننظر الرسم) ونقصها من الجهتين. وللأشكال المتماثلة، نطوي عمودياً أربع أوراق ملونة متساوية ونلصقها الواحدة فوق الأخرى ونبقي الطرف المطوي فوق الطرف المطوي والطرف المفتوح فوق الطرف المفتوح. وأخيراً، نطوي القسم العلوي ونلصقه مع القسم السفلي. ونقص الأشكال من جميع الجهات من دون قطع المنتصف المحوري.

page 37: compositions of textured papers
The textured papers on this page were made with rubbings of oil pastel painted over with colored inks or gouache and using the cornstarch method described previously under "textures."

ص 37: تشكيلات من ورق ملمسي
لقد صنعنا أرضية هذه الورقة عن طريق الفرك بواسطة الباسْتيل الزيتي والدهن فوقها بحبر ملون أو غواش واستخدام طريقة نشاء الذرة الموصوفة سابقاً تحت «الملمس».

pages 50- 53: composing with complements
Soft and oil pastels were used on colored paper with garden flowers as a reference. In certain areas, gouache was used on top of the pastel. Surrounding the color with its complement color helped make it "jump" from the page. Surrounding it with an adjacent color helped it to "sink" into the page.

In another image (bottom page 52) oil pastels were used to rub certain areas of the image over textured surfaces. When gouache was applied over these areas it sank into the places where the bare paper was exposed and was repelled in other areas by the oil pastel.

ص 50-53: تشكيل مع ألوان متممة
في البدء استخدمنا باسْتيل زيتي على ورق ملون ونحن نرسم الأزهار، وفي بعض الأماكن، استخدمنا الغواش فوق الباسْتيل. وإحاطة اللون مع لونه المتمِّم، ساعده على القفز من الصفحة. أما إحاطة اللون مع لونه المتجانس فساعده على الغرق في الصفحة.

وفي رسم آخر (أسفل ص ٥٢)، استخدمنا الباسْتيل الزيتي عن طريق فرك بعض الأماكن من الشكل على سطح ملمسي. وعندما وضعنا الغواش عليها، تشرّب في بعض المناطق (حيث كان الورق مكشوفاً) وتم رفضه في أماكن أخرى بسبب الباسْتيل الزيتي.

pages 54 & 55 value / volume
The values were created using soft vine charcoal or drawing ink diluted with water. Vine charcoal drawings need to be treated with a fixative to prevent it from rubbing off.

ص 54 و 55: خلق الشكل عن طريق الغامق والفاتح
عملنا تدرج الألوان عن طريق استخدام أعواد الفحم (التشاركول) أو حبر الرسم المخفف بالماء. ويجب معالجة الرسم عن طريق رشه بمادة ثابتة كي لا يختلط ويخربش بعضه البعض.

pages 58 & 59 imitating surface
These drawings of the surface of sea shells were made in two ways. In the first, a white wax crayon or candle was used as a drawing tool to draw the surface and form of the sea shells. Non-waterproof ink (different from black drawing ink, China ink or India ink, which has varnish in it to make it

ص 58 و59: تقليد سطح
رسمنا سطح صدفات البحر هذه عن طريقتين. الطريقة الأولى: استخدمنا في البدء قلماً شمعياً أبيض أو شمعة كأداة لرسم سطح صدفات البحر وشكلها وبعدها قمنا بتلوين الرسومات الشمعية بواسطة حبر غير مقاوم للماء (ونحصل عليه من مخزن فنون وهو حبر مختلف عن حبر الرسم الأسود، الحبر الصيني أو حبر هندي الذي يحتوي على

waterproof) was painted over the wax drawings and the wax repelled the ink. The second method was covering a paper with non-waterproof ink and then drawing on it with a metal nib pen using bleach. A combanation of the two methods was also attempted. Bleach should only be used with great care and not if there are insufficient instructors to monitor the children. Great care must be taken to keep the bleach away from the children's eyes, skin and clothing.

pages 60 & 61 drawings of insects
The drawings here are made with waterproof ink such as China ink, India ink, or drawing ink, using brushes or drawing pens with flexible metal nibs or pens hand-cut from bamboo reeds. In some cases the paper was wet first to create bleeding lines. The black drawing ink was also diluted with water to create different values.

pages 64 & 65: pastel/acrylic etchings
The drawing paper was carefully covered with wax crayon pressing hard to make sure the paper was covered. The colored surface was then covered with black drawing ink or black (or white) acrylic which was etched with a sharp tool when dry.

pages 82 & 83: telling about ourselves
The collage images on these pages were made from the hand colored and textured papers using cornstarch as described earlier.

page 94: collage of expressive papers
The hand-textured papers used in these collages were made following the instructions given in the texture section.

page 97: gouache and ink resist (upper left image)
A drawing of a face was made by thickly applying gouache to water color paper. After allowing it to dry, black drawing ink was brushed over the whole gouache drawing. Then when the ink was dry, the watercolor paper was placed under the faucet and the ink that was on top of the gouache washed away. Where there was no gouache the ink soaked into the paper and remained.

pages 104 & 105: mosaics
Simple images were drawn lightly on colored backgrounds. Hand-colored papers (colored using the cornstarch medium) were cut into small square pieces. Glue was applied to a small area of the drawing and the space was filled with the small pieces of colored paper. The entire mosaic image was built up by filling in small areas one at a time with glue and cut paper. (Otherwise the glue would dry before the child was able to put the paper pieces in place.) White paper glue was used, spreading it on the colored background using a small stiff piece of paper or cardboard. The contrast between the image and the surrounding background was

مادة القرْنيش التي تجعله مقاوماً للماء). ونتج عن الدهن رفض الشمع للحبر. والطريقة الثانية: استخدمنا مبيضاً (سائلاً يحتوي مادة الكلور) عن طريق ريشة قلم معدنية. ونراعي جيداً عيون الأطفال ونحميها من أن يصل المبيّض إليها، وكذلك ننتبه ألا يلمس المبيّض بشرة الأطفال أو ثيابهم (وفي حال وقوع حادث نغمر المنطقة المصابة بالماء النظيف). رسمنا على سطح الورقة والتي غطيناها سابقاً بالحبر غير المقاوم للماء. ويمكننا أيضاً استخدام الطريقتين معاً. ملاحظة: ننتبه جداً عندما نستخدم المبيّض، ولا نستخدمه الاّ بوجود شخص بالغ لمراقبة عمل الأطفال.

ص 60 و61: رسومات الحشرات
صنعنا الرسومات هنا باستخدام حبر مقاوم للماء (حبر صيني، حبر هندي، حبر رسم) وفراشيّ أو عن طريق استخدام ريشة الكتابة المعدنية أو حاملة أقلام من قصب البامبو . وأحياناً، قمنا ببلّ الورقة لنعمل خطوطاً تنزّ. وخففنا حبر الرسم الأسود بالماء لنخلق تدرجاً مختلفاً.

ص 64 و65: حفر الباسْتيل / أكريليك
نلون ورقة الرسم بألوان الكربون الشمعية (نضغط بقوة ونتأكد من تغطية الورقة بكاملها). نغطي السطح الملوّن بحبر الرسم الأسود أو الأكريليك (أسود أو أبيض) وبعد أن يجف، نحفر عليه بواسطة أداة حادة.

ص 82 و 83: نحكي عن أنفسنا
صنعنا الكولاج في هذه الصفحات من أوراق ملمسية من صنعنا (استخدام طريقة نشاء الذرة سابقة الذكر).

ص 94: كولاج
نراجع قسم الملمس كي نحصل على التعليمات حول صناعة هذه الأوراق الملمسية المستخدمة في الكولاج.

ص 97: غواش وحبر مقاوم (الرسم الأعلى، جهة اليسار)
صنعنا رسم الوجه عن طريق وضع طبقة كثيفة من الغواش على ورق رسم مائي وبعدها انتظرنا كي يجف. قمنا بعدها بتلوين كل رسم الغواش عن طريق دهنه بفرشاة وحبر أسود. وعندما جف الحبر، وضعنا ورقة الرسم تحت حنفية. أزال الماء الحبر الموجود فوق الغواش. وبقي الحبر في الورقة في الأماكن التي لا يوجد الغواش بها.

ص 104 و105: فسيفساء
رسمنا أشكالاً بسيطة على أوراق ذات أرضيات / خلفيات متنوعة. قمنا بقص أوراق من صنعنا (ملونة عن طريق استخدام نشاء الذرة) إلى مربعات صغيرة. وضعنا الصمغ على مساحة صغيرة من الورقة وملأناها بقصاصات الورق الصغيرة. وهكذا بنينا الموزاييك بأكمله عن طريق ملء مساحات صغيرة من الورقة (بالقصاصات والصمغ) على دفعات (وإذا لم نقم بذلك، يجف الصمغ قبل أن نستطيع لصق

emphasized either by selecting complementary colors (blue-orange, violet-yellow) or a light color against a dark color.

pages 106 & 107: amulets
Sheets of soft metal foil can be purchased at the art supply store or recycled from aluminum trays, etc. First, shapes were drawn on paper then taped to the foil and cut out together. Details and patterning were pressed into the shapes using a bluntly pointed tool such as a pen or pencil point or the end of a brush. If pressed from behind it creates a "mountain," if pressed from above it creates a "valley."

pages 108 & 109: lanterns
First the oranges were hollowed out like you might hollow eggplant or squash for stuffing; then the children punctured or etched the surfaces in patterns of lines and circles. When a lit candle was put inside the orange, the light passed through the skin in varying amounts depending on the depth of the cut.

In preparation for making lanterns out of metal foil the children explored how to create three dimensional forms from flat paper by folding the paper into rectangular solids, cones, pyramids and cylinders. Then they practiced perforating the surfaces of these forms by folding the paper and cutting shapes out from the edges which resulted in patterns of symmetrical windows for the light to pass through. After practicing on paper, the children used it as a pattern to cut their metal foil (Be careful! The cut metal is sharp and can cut small fingers!) In cases where the windows were large they sometimes added an additional shape of another colored metal. The surface of the lantern was decorated with additional texture by placing it upside down on a piece of soft cardboard and pressing on it with a blunt point. Finally the metal was folded and joined with a small piece of wire. Small trays with edges folded up were also made to hold a small candle inside the lantern.

pages 110 & 111: chests of wonder
A story was illustrated on a long scroll of paper. Colored inks were used to color in the images. Holes were cut into the sides of a shoe box close to the floor of the box to fit two wooden dowels upon which the scroll of paper was wound. A window or eye holes were cut in the top of the shoe box. The outside of the box was painted and gaily decorated. By turning the dowels which extended out of the box, the paper was unwound and rewound to reveal the story.

page 112: face casts
Face casts were made using plaster-filled gauze like that used to set broken bones. The child's face was covered with petroleum jelly to keep the plaster from sticking to

القصاصات عليها). استخدمنا صمغاً أبيض للورق، ووضعناه على الورقة مستعينين بورقة صغيرة قاسية أو كرتونة (ورق مقوى). وأبرزنا التناقض بين الرسم ومحيطه (خلفية الورقة) عن طريق اختيار ألوان متمّمة (أزرق – برتقالي، أرجواني – أصفر) أو لون فاتح ولون غامق.

ص 106 و107: تعاويذ
يمكن شراء ورق معدني طري من مخزن الفن أو يمكننا استخدام صواني الألمنيوم (حافظ الطعام). أولاً نرسم الأشكال على ورق، ثم نلصقها على الورقة المعدنية ونقص الأطراف. نضيف أنماطاً زخرفية أو تفاصيل عن طريق الضغط بأداة ذات رأس مثل قلم أو رأس قلم رصاص أو الجهة المروّسة لفرشاة رسم. ونخلق نتوءاً إلى الخارج عندما نضغط من الخلف ونتوءاً إلى الداخل عندما نضغط من الأمام.

ص 108 و109: فوانيس
نبدأ ببرتقال مفرغ من داخله (مثل «تقوير» الباذنجان أو القرع بهدف حشوه). يحفر الأطفال السطح جزئياً أو كلياً صانعين أشكالاً مربعة أو دوائر تسمح بمرور الضوء على دفعات عندما نشعل شمعة في الداخل.

وتمهيداً لصناعة قناديل من رُقاقات معدنية، اكتشف الأطفال كيف يعملون أشكالاً ذات ثلاثة أبعاد من الورق عن طريق طيه بأشكال هندسية: مستطيل، هرم، مخروط، أسطوانة. وبعدها، تمرنوا على قص سطح هذه الأشكال عن طريق طيها وقص أشكال من الجوانب، مما ينتج عنه شبابيك لأنماط متماثلة تسمح بمرور الضوء من خلالها. وبعدها استخدم الأطفال الأشكال لقص الأوراق المعدنية (يجب توجيه الاهتمام هنا إلى أصابع الأطفال الرقيقة). وفي حال كون الشبابيك واسعة، أضفنا إليها أشكالاً أخرى من أوراق معدنية. زخرفنا سطح القنديل بإضافة أشكال ملمسية وذلك عن طريق وضعه رأساً على عقب على ورق مقوى غير قاس والضغط بأداة ذات رأس. وأخيراً، طوينا الورق المعدني وربطنا الأطراف باستخدام سلك. حفرنا أشكالاً صغيرة وطوينا الأطراف إلى الأعلى كي نستطيع وضع شمعة صغيرة في داخل القنديل.

ص 110 و111: صناديق العجب
رسمنا قصة على ورقة طويلة. استخدمنا أنواعاً من الحبر الملون لتلوين الأشكال. قصصنا حفرات على جانبي علبة أحذية (بالقرب من أرضية العلبة) وذلك لوضع عامودين مستديرين من الخشب (أو الكرتون) ولففنا القصة عليهما. ثم قمنا بقص مكان الشباك في أعلى العلبة وفتحتين للعينين. لوّنا العلبة وزيّناها. ونخبر القصة عن طريق لف العامودين.

ص 112: قوالب الوجوه
يمكننا صناعة قوالب الوجوه عن طريق استخدام البلاسْتر (الجبس) والشاش المستخدمين في تقويم العظام المكسورة. ندهن وجه الطفل بهُلام البتروليوم كي لا يلتصق الجبس على بشرة الطفل ونبعد الشعر عن الوجه. نقص قطعاً صغيرة من الشاش ونبللها بالماء ونبنيها

her/his skin and the hair was pulled away from the face. Short pieces of gauze were cut and moistened in water and then applied to the face. Several layers of gauze were built up. The plaster was allowed to set for a few minutes until it stiffened enough to maintain the shape when pulled from the face. It was then allowed to dry thoroughly. The cast was then covered in a light weight cotton fabric (using a white glue diluted with water) to prevent the plaster from chipping before painting it with acrylic paints. Care should be taken to prevent the plaster powder from getting all over, into the air the children breath or washing it down the sink. Any plaster which is allowed to go down the drain can clog the pipes and ruin the plumbing.

page 113: paper maché
Our paper maché masks were built over a structure made out of lightweight cardboard put together with staples and masking tape. We cut strips from cereal boxes and other recycled food cartons to initially make a loop the size of our heads. We then cut additional strips to build up the nose, mouth and eyes. Once the structure was prepared, paper maché was applied over the cardboard. Paper maché can be made by dipping torn up newspaper or newsprint into a mixture of either flour and water or white glue thinned with water. The flour mixture has the advantage of being washable, as it is a messy process and the children may get it on their clothing. The glue mixture may be hard to wash out of clothes, however it is less vulnerable to being eaten by insects which the flour may attract.

Initially it is best to use large pieces of paper maché to cover the cardboard structure and then use smaller pieces as the details are formed. Paper maché can be applied to the outside as well as the inside of the mask, perhaps allowing it to dry in between. When dry, the masks can be painted with gouache or acrylic paints. String or yarn hair can be added if desired either by gluing it to the outside or by piercing a hole in the mask, threading the yarn through it and knotting it on either side. The masks will shrink a little while drying so they should be made slightly larger than the face if the children actually want to wear them. Make sure no staples are sticking out of the paper maché which could scratch the skin or poke an eye.

page 114: table puppets
Figures can be drawn on colored paper, drawing some body parts separately. Leave an extra tab of paper for overlapping limbs to attach to major body masses. The limbs were attached either using a button or bead on the top and bottom connected with a thread or by using a small piece of plastic coated wire (like a bread tie). We poked a hole through the limb and body while holding the pieces together and inserted a short wire. We then bent the wire over at each end with pliers to keep it from slipping out. The limbs

تدريجياً على وجه الطفل عن طريق وضع طبقة فوق الأخرى. نبقي البلاسْتر بضع دقائق كي يقوى ونستطيع إزالته عن الوجه وهو محافظ على شكل الوجه وبعدها ندعه يجف. لقد غطينا قوالب وجهنا بقماش قطني (استعانة بصمغ أبيض مخفف بالماء) كي نحمي البلاسْتر من التشقق وذلك قبل أن ندهنه بألوان الأكريليك. نعطي أهمية خاصة كي لا يتناثر غبار البلاستر في الغرفة ويتنشقه الأطفال. وقد يسد البلاستر أنابيب المياه في حال وضعه في المغسلة.

ص 113: (معجون الورق) ورق الماشّي
لقد بنينا الأقنعة على قاعدة صنعناها من ورق مقوى خفيف الوزن مع دباسات وشريط لاصق. قطعنا قصاصات من علب كرتونية وصنعنا في البدء شريطاً دائرياً على قياس محيط رأسنا. قمنا بقص قطع إضافية لنبني الأنف والفم والعينين. ومع تحضير الهيكلية، وضعنا معجون الورق عليه. ويمكن صناعة أوراق الماشّي من ورق جرائد ممزق بعد غمره بمزيج من الطحين والماء أو غراء أبيض مخفف بالماء. وللطحين ميزة، فهو أسهل للتنظيف وخاصة إن تبللت ثياب الأطفال. أما مزيج الغراء فيميزه عدم انجذاب الحشرات إليه (والتي قد تستهدف مزيج الطحين) ولكنه صعب التنظيف وإزالته عن ثياب الأطفال. وفي كل الأحوال، نفضل ارتداء مراييل تحمي ثياب الأطفال.

نستخدم قطع أوراق أكبر في البدء لتغطية البنية وبعدها نضع قطعاً أصغر من الورق عندما نبني التفاصيل. ويمكن وضع ورق الماشي على خارج القناع وداخله، نتركه لينشف بين المرحلتين. وعندما يجف، نستطيع دهن القناع بالغواش أو دهان الأكريليك. ويمكن إضافة شعر (صوف، خيوط) إما بلصقه إلى الخارج أو عن طريق قدح فتحة في القناع وخياطة الصوف (الخيط) من خلال صناعة عقد. ينكمش القناع بعض الشيء بعد جفافه، ومن هنا نصنعه أكبر بعض الشيء في حال رغبتنا في أن يرتديه الأطفال. ونتأكد من عدم وجود أسلاك ناتئة لأنها قد تؤذي بشرة الأطفال.

ص 114: دمى متحركة
يمكننا رسم أشكال الدمى على ورق ملون، ونرسم كل جزء من الجسم على حدة. نترك قسماً من الورقة لتداخل الأطراف مع الجسم. نربط الأطراف بواسطة أزرار أو خرزات على الوجه والخلف متصل ببعضها بالبعض بواسطة خيط أو سلك مغطى بالبلاستيك (كالمستخدم في ربطة الخبز). صنعنا ثقباً بين الطرف والجسم وطويناه عن طريق بَنْشة كي لا ينزلق. وقطعنا السلك وطويناه من الخلف كذلك. وهكذا تتحرك الأطراف عندما يروي الطفل الحكاية، تتحرك اليدان، ترقص الدمية أو تهتز أو تركض إلخ... وهي تتفاعل مع حكي الطفل.

of the table puppets can be moved as the child tells a story. The puppets can move their arms, run or dance in response to the story events.

page 115: shadow puppets
Our shadow puppets were made in two ways. Some were made like the table puppets described above and then wooden barbecue skewers were taped on so that they could be held from below. Other puppets, like the fish, were made out of paper that was hand colored by wetting the paper and then coloring it with colored inks. When the paper was dry we cut it into fish shapes referring to the earlier drawings we had made from observation. We cut two pieces of paper together, back to back, with the colored surface facing out. Then, using colored yarn we sewed the paper together around the edges and stuffed them with paper tissue. The wooden barbecue skewers were inserted between the stitches into the stuffing.

pages 116 & 117: hand puppets
Some of our hand puppets were made using old socks and sweat shirts, turning the sweat shirt material inside out for a fuzzy fur-like effect. We cut the shape of a head from two pieces of sock fabric making it large enough to be able to turn inside out after we sewed it together. We left a space to sew in the ear shapes. We sewed on buttons or beads for eyes and embroidered the mouth. We also cut out a shape for our fingers to fit into making sure to cut it larger than needed as it would become smaller when we turned it inside out. We cut out the dress or body of the puppet from the sweat shirt fabric, again cutting two pieces and sewing them together leaving a space to sew in the head and fingers. Whiskers were added using transparent fishing line. Paper maché heads were made by first making a form from crumpled paper wrapped with string or tape and then building paper maché on top of it (see the section on masks for a description of paper maché). We used wire to form the features of the heads and then pulled it out (with some difficulty) once the paper maché was dry. Leave the neck hollow so that the initial stuffing can be pulled out once the paper maché is dry. It is also a good idea to build up a “collar” around the neck so that the puppet’s “dress” won’t slip off when it is attached. Some children made paper mache hands shaping the fingers with wire first and then covering them with paper maché. The hands and heads were painted with acrylic or tempera paint (gouache) and then allowed to dry. Dresses were made by sewing a sleeve of fabric and gathering one end tightly around the neck. Try on the puppet before deciding where to cut the holes for the hands. Small sleeves of fabric can be sewn to the paper mache hands if the paper maché is thin enough.
Our back drops were made by cutting the shapes of houses, trees, cars, clouds etc. from old clothes and sewing them onto large sheets of colored cotton cloth. This was hung up

ص 115: دمى الظل
صنعنا دمى الظل عن طريق أسلوبين. الأول: الأسلوب ذاته كالسابق مع ربط الدمية إلى خشبة أو سيخ (كتلك المستخدمة في شيّ اللحم) مما يتيح حمل الدمية من الأسفل. الأسلوب الثاني: صنعنا دمى السمك من ورق ولوناه بعد بلّ الورقة ثم تلوينها بحبر ملون. وعندما جف الورق، قمنا بقصه بشكل السمكة التي رسمناها سابقاً بناءً على ملاحظتنا. نقص ورقتين معاً، الخلف إلى الخلف، مع إبقاء الجهة الملونة إلى الخارج. ثم نستخدم خيط صوف ملون لنخيّط الورقتين معاً على الطرف ونملؤها بأوراق ناعمة (مثل محارم ورقية). وأدخلنا عاموداً / سيخاً خشبياً بين القطب.

ص 116-117: دمى اليد
لقد صنعنا بعض دمى اليد عن طريق استخدام كلسات (جوارب) قديمة وقمصان قطنية، وعندما نقلب القمصان، يعطي قماشها الداخلي إحساس فروة. وقمنا بقص شكل الرأس من قماش جوز كلسات بحيث يسمح حجمها بقلبها من الداخل إلى الخارج بعد خياطتها معاً. تركنا فسحة لخياطة شكل الأذنين. وخيطنا خرزتين للعينين وخيطنا مكاناً للفم. وقمنا بقص شكل لندخل أصابعنا كي نحرك الرأس (ونراعي أن يكون حجم الفتحة أكبر، إذ إنها ستصغر بعد قلب القماش من الداخل إلى الخارج). وقمنا بصناعة ثوب الدمية أو جسمها من قماش القميص. قصصنا قطعتين وخيطناهما معاً وتركنا فسحة لخياطة الرأس والأصابع. يمكن إضافة خيوط مصاصية (كتلك المستخدمة في صيد السمك). صنعنا الوجوه من معجون الورق عن طريق تشكيل شكل من الورق المجعلك والمربوط بحبل أو شريط لاصق ثم بناء معجون الورق فوقه (نراجع جزء معجون الورق). واستخدمنا سلكاً لعمل ملامح الوجوه وقمنا بإزالتها بعد أن جف معجون الورق، وواجهتنا بعض الصعوبة في ذلك. لنترك الرقبة فارغة لنسهّل تفريغ المادة التي نحشو بها بعد جفاف معجون الورق. ويستحسن عمل إطار للرقبة لتركيز ثوب الدمية. وقد صنع بعض الأطفال معجون الورق بعد عمل تشكيل من السلك على أصابعهم وتغطيته بمعجون الورق. ويمكن تلوين اليدين والرؤوس بألوان الأكريليك أو تِمْبرا (غواش) وتجفيفها. ويمكن صناعة الثوب من كُم قماش وتقريب القماش حول الرقبة. نجرب الثوب على الدمية قبل أن نقرر أين سنقص مكان اليدين. ويمكن صناعة أكمام صغيرة ونلحقها بيدي الدمية. أما الخلفية فقد صنعناها عن طريق قص أشكال منازل وأشجار وسيارات وغيوم الخ. من أقمشة قديمة وخياطتها على قطعة قماش قطنية ملونة وكبيرة. ونعلقها خلف المكان الذي سنعرض الدمى فيه.

behind the area where the puppets would perform.

pages 120 & 121: figures from our neighborhood
The characters in our neighborhood were observed from life and drawn on paper. Then using these drawings as references we created the bodies out of wire, wrapping it around and around to build up mass. We then dressed the wire forms with fabric scraps and yarn which we sewed into place.

pages 122 & 123: complex shapes
Using our drawings of characters and animals in our neighborhood as a starting point we made enlargements on the photocopier and cut out and reassembled the drawings thereby recombining elements of the natural world. We traced our recombined drawings onto white drawing paper which we carefully cut out using scissors and a metal cutting blade. We also poked holes in the paper and scratched the surfaces to create textures. The final pieces were then dyed using colored ink. This exercise was adapted from the book **Art from Many Hands, Multicultural Art Projects** by Joe Miles Schuman, available in the Al-Jana library.

pages 124-127: books
Some of our stories are made by folding strips of colored paper accordion style and then drawing, painting and gluing colored paper onto the different pages. Sometimes the students wrote out the text themselves. Sometimes they dictated their stories to an adult who typed them on the computer and printed out the text which was then glued onto the appropriate pages. If you print onto tracing paper the text will blend in with the background of the page.

pages 128-133: The Fish
The fish story was made by photographing the children's shadow puppet show, printing the photos and then adding a text.

page 134-139: The Texture of the Life of Our Street
The story about our street was made by composing pages with copies of the children's drawings together with rubbings made from textures they found in the street and copies of photos of their figure constructions. Each child contributed two pages of something they saw or invented then together the children made up a story including all the page elements.

ص 120 و121: أشكال من حينا
لاحظنا شخصيات من حيّنا ورسمناها على ورق. واستخدمنا الرسوم كمرجع وأعددنا أجساماً من الأسلاك. قمنا بلف الأسلاك عدة مرات كي نبني حجماً، ثم غطينا الشكل السلكي بقطع قماش وخيوط صوف وقمنا بالخياطة اللازمة.

ص 123 و 122 أشكال معقدة
قمنا بتكبير رسوماتنا عن شخصيات وحيوانات من حيّنا. بعدها قمنا بقص الرسومات وأعدنا تجميعها ودمجها مع عناصر من الحياة الطبيعية. قمنا بكزّ (نقل) صورنا المجمعة على ورق أبيض. قصصنا الأشكال باستخدام مقص وأداة لقص الأوراق. صنعنا ثقوباً في الورقة وخربشنا على السطح لنخلق ملمساً. وأخيراً دهنّا الأشكال باستخدام حبر ملون وتركناها لتجف. هذا التمرين بتعديل عن كتاب **Art from Many Hands, Multicultural Art Projects** والموجود في مكتبة مركز الجنى.

ص 124 – 127: الكتب
صنعنا بعضاً من قصصنا بطيّ ورق ملون بشكل أكورديون (آلة موسيقية) ورسمنا ولوّنّا ولصقنا ورقاً ملوناً على الصفحات المختلفة. وأحياناً، قام الأطفال بكتابة القصص بخطهم وأحياناً أخرى استعانوا بأشخاص كبار لطباعة قصصهم التي ألصقوها لاحقاً على الصفحات المناسبة (وإذا طبعنا النص على ورق شفاف، فقد يمتزج النص بشكل أفضل مع خلفية الصفحة).

ص 128 – 133: السمكة
صنعنا قصة السمكة عن طريق تصوير فوتوغرافي لعرض دمى الظلال. طبعنا الصور الفوتوغرافية وأضفنا نصاً.

ص 134 – 139: ملمس الحياة في شارعنا
لقد صنعنا قصة شارعنا عن طريق جمع صفحات تحوي نسخاً من رسومات الأطفال وفرك ملمس أشياء نجدها في الشارع ونسخاً من صور فوتوغرافية للأطفال. شارك كل طفل بصفحتين عن أشياء لاحظها أو ابتكرها. وقام جميع الأطفال بتأليف قصة عن جميع عناصر الصفحات.

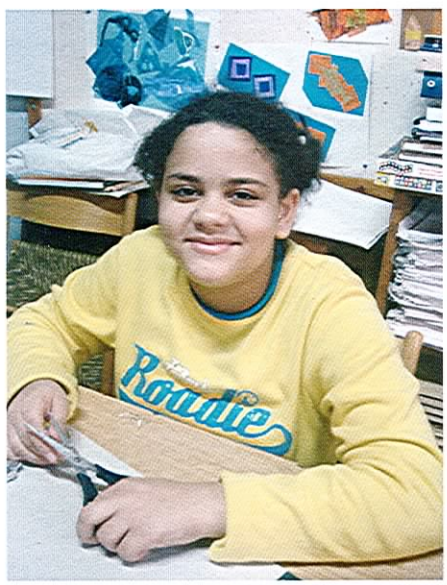

POLYPASTEL

صباح الجمعة في الجنى

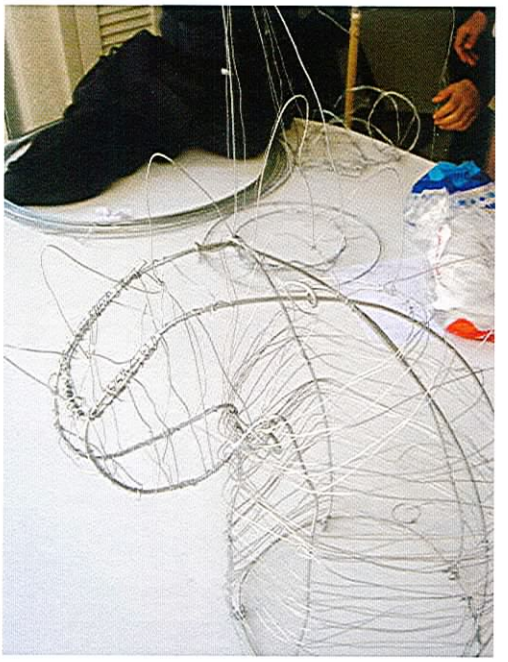
friday mornings at al-jana

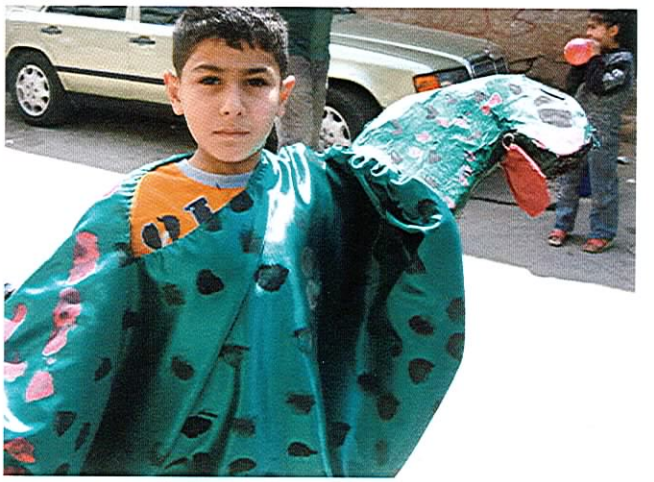

مهرجان ربيع جنانا 2006

janana spring festival 2006

