مقدمـــة

توفر موارد 421 التعليمية أدوات صفيّة فريدة تساهم في توسيع مدارك الطلاب الفنية تجاه الفن، وتتضمن الموارد أعمالاً فنية من معرض "سبيل الغاب" الذي أقامه مجمع 421 للفنون مؤخراً.
لنجعل من تعلم الفنون مغامرة لا تنسى!

INTRODUCTION

The 421 Learning Resources are a fantastic classroom tool to elevate your students' art knowledge and excitement. Featuring artworks from the latest 421 Arts Campus exhibition, *Way of the Forest*.
Let's make learning about art an unforgettable adventure!

بوشباكانثان, "مشيجة فطرية والأرض المتفحمة",2022 بإذن من كولومبوسكوب. الصورة مقدمة من: إسماعيل نور، سينغ ثينغز.

Pushpakanthan, "Mycelium and the Charred Landscape", 2022, Courtesy of Colomboscope,
Photo by Ismail Noor, Seeing Things.

بوشـــباكانثان باكياراجـــاه

حقائـــق أساســـية

- بوشباكانثان هو فنان من سريلانكا، ويعمل على صناعة أعمال نحتية باستخدام عنصر خاص يسمى مشيجة فطرية، بهدف الإشارة إلى قدرة الطبيعة على التعافي الذاتي.
- يضيف أصواتاً من موطنه مثل دقات الطبول والأناشيد الدينية.
- يستخدم مواداً طبيعية مثل النباتات والمناظر الطبيعية المتفحمة.

نشـــاط الفصـــل

- **الموضوع:** روائع فوضوية
- **المواد:** ورق رسم، أقلام رصاص، فحم، مواد طبيعية مثل الأغصان والأوراق.
- **التعليمات:**

1. اطلبوا من الطلاب إنتاج أعمال فنية تعكس هويتها الخاصة. يمكن للطلاب اختيار رسم أنفسهم، أو الإشارة إلى تراثهم، أو تجريد تمثيلات معينة لمشاعرهم.
2. ناقشوا كيفية استخدام مختلف الأساليب والمواد لإيصال هذه الرسائل المعنوية.

- **تحدي الطلاب:** اطلبوا من الطلاب التفكير بعمق حول مفاهيم هويتهم وكيفية تمثيلها بصورة إبداعية.

أســـئلة للتفـــكير

- **الوصف**
  - ما هي المواد التي ترونها في المنحوتة؟
- **التحليل**
  - ما هي المواد التي وُضعت معاً من وجهة نظركم؟
- **التفسير**
  - من وجهة نظركم، ما الذي تطلب منا المنحوتة التأمل فيه؟
- **الرأي**
  - هل تعتقدون أن عمل الفنان يحمل رسالة حول القضايا البيئية؟

PUSHPAKANTHAN

Key Facts

- Pushpakantham is an artist from Sri Lanka who makes sculptures using a special element called mycelium, to symbolize nature's ability to self-heal.
- He includes sounds from his hometown like drum beats and religious recitals.
- He uses natural materials like charred wood and plants.

Thinking Questions

- **Description**
  - What kind of materials do you see in the sculpture?
- **Analysis**
  - How do you think the different materials were placed together?
- **Interpretation**
  - What is the sculpture asking us to reflect on?
- **Opinion**
  - Do you think the artist's work holds a message about environmental issues?

Classroom Activity

- **Theme:** Messy Masterpieces
- **Materials:** Drawing paper, pencils. charcoal, pain, natural objects such as twigs and leaves.
- **Instructions:**

1. Invite students to create artworks that reflect their own identity. They can choose to portray themselves, symbols of their heritage, or abstract representations of their emotions.
2. Discuss how to use different techniques and materials to convey these intangible messages.

- **Challenge:** Push students to think more deeply about aspects of their identity and how to represent them creatively.

تمارا جاياسونديرا, كريادورا, 2023, بإذن من كولومبوسكوب. الصورة مقدمة من: إسماعيل نور، سينغ ثينغز.

Tamarra Jayasendera, "Criadora", 2023. Courtesy of Colomboscope, Photo by Ismail Noor, Seeing Things.

تمـــارا جاياســـونديرا

حقائـــق أساســـية

- اكتشفت تمارا شغفها تجاه الرسم بعمر السابعة، ثم تحول اهتمامها إلى الأزياء وعلم الأحياء والكيمياء.
- بدلاً من اعتبار المعدن مادة تؤدي وظيفة معينة، تتناول تمارا خصائصه المميزة التي تسمح له بالتغير والتطور مع مرور الزمن.
- غالباً ما تتعامل مع مواد مختلفة مثل النحاس والبرونز والفولاذ، باستخدام عمليات طبيعية مثل الدفن وتغيير درجة الحموضة، بالإضافة إلى الوسائط الفنية التقليدية مثل الطلاء والحبر.
- تتناول أعمال تمارا الخطوط الزمنية للطبيعة، لا سيما المتعلقة منها بالتشكيلات الجيولوجية الناتجة عن حركة الصفائح التكتونية والانفجارات البركانية.

نشـــاط الفصـــل

- **الموضوع:** تسخير العناصر الطبيعية للتلاعب بالمواد

- **المواد:** مواد من الهواء الطلق! أشجار، رمل، أغصان، أوراق، أزهار، ورقة A5.

- **التعليمات:**

1. اختاروا مكاناً خارجياً للطلاب بهدف استكشافه والتعرف عليه معاً.
2. اطلبوا من الطلاب إيجاد مواد طبيعية يمكن استخدامها للتلاعب بالورقة وتغيير هيئتها.
3. شجّعوا الطلاب على التفكير بصورة إبداعية حول استخدام الأغراض الملتقطة بطرق فريدة. على سبيل المثال، فرك الشجرة باستخدام الأزهار لتلوين الورقة واستخدام الأغصان كأدوات للرسم.

- **تحدي الطلاب الصعوبة:** يجب الامتناع عن استخدام أي مواد مسبقة الصنع مثل الطلاء أو أقلام التلوين. لنرى ما يمكن للطلاب فعله باستخدام مواد طبيعية فقط!

أســـئلة للتفـــكير

- **الوصف**
  - هل يمكنكم وصف قوام المواد التي ترونها في العمل الفني؟

- **التحليل**
  - ما هي التدخلات التي أُدخلت على هذه الأعمال من وجهة نظركم؟

- **التفسير**
  - لماذا تعتقدون أن الفنانة اختارت استخدام العمليات الطبيعية لمعالجة وتغير لتغيير المعادن؟

- **الرأي**
  - كيف ترون ى أن عمل تمارا يعكس التحديات البيئية التي نواجهها في الوقت الحاضر؟

TAMARRA JAYASUNDERA

Key Facts

- Tamarra discovered her passion for painting at the age of seven, and later became captivated by fashion, biology, and alchemy.
- Rather than simply considering metal as a functional material, Tamarra delves into its intriguing properties that enable it to change and evolve over time.
- She often interferes with materials like copper, brass and steel, using natural processes like burying and altering the pH, as well as traditional artistic mediums like paint and ink.
- Jayasunera's works look into the timelines of nature, particularly those of geological formations resulting from the movement of tectonic plates and volcanic eruptions.

Thinking Questions

- **Description**
  - Can you vividly describe the textures you observe in the artwork?

- **Analysis**
  - What types of interventions do you believe have been employed on these specific pieces?

- **Interpretation**
  - Why do you reckon the artist chooses to utilize natural processes for manipulating the metal?

- **Opinion**
  - How do you think Tamarra's work reflects the environmental challenges we are currently facing today?

Classroom Activity

- **Theme:** Harnessing natural elements to manipulate materials

- **Materials:** The great outdoors! Trees, sand, twigs, leaves, flowers, A5 paper.

- **Instructions:**

1. Select an outdoor setting for your students to discover and explore together.
2. Ask the students to find natural materials that they can utilize to modify and manipulate the paper.
3. Encourage them to think creatively about using the found objects in unique ways. For instance, creating tree rubbings, using flowers to add color to the paper, and using twigs as drawing tools.

- **Challenge:** Refrain from utilizing any pre-prepared materials such as paint or crayons–let's see what magic they can create using only natural findings!

شيراز بايجو, "مزارات نباتية", 2024 بإذن من كولومبوسكوب. الصورة مقدمة من: إسماعيل نور، سينغ ثينغز

Shiraz Bayjoo, "Botanical Shrines", 2024, Courtesy of Colomboscope, Photo by Ismail Noor, Seeing Things.

شيراز بايجـــو

حقائـــق أساســـية

- يجمع الفنان شيراز بايجو بين الأفلام والفوتوغراف والنسيج والرسم وغيرها من الوسائط لإنتاج فنه الفريد.
- يكرّم عمله "مزارات نباتية" مرونة المجتمعات المتأثرة بالاستعمار باستخدام البذور والأصداف. تتأثر أعماله بتاريخ وثقافة موريشيوس ومدغشقر، فيغوص في الأحداث البشرية والطبيعية ضمن هذه السياقات.

نشـــاط الفصـــل

- **الموضوع:** قماش الثقافة
- **المواد:** ورق رسم، أقلام تلوين، أقلام تخطيط، ومعلومات حول مدغشقر وموريشيوس.
- **التعليمات:**

1. عرّفوا الطلاب على التنوع الثقافي في مدغشقر وموريشيوس وتاريخهما.
2. شجعوا الطلاب على تخيل أنفسهم أثناء استكشاف أجزاء مختلفة من الجزيرتين
3. اطلبوا من الطلاب إنتاج عمل فني يصور المناظر الطبيعية وأبرز المعالم والممارسات الثقافية.

- **تحدي الطلاب:** أضيفوا ثلاثة عناصر ثقافية مختلفة من الجزيرتين إلى العمل الفني، مثل أي رموز ثقافية أو أساليب ثقافية.

أســـئلة للتفـــكير

- **الوصف**
  - فكّروا بدور ألوان البذور وقوامها في إضافة معنى إلى العمل الفني. أطلقوا العنان لمخيلتكم!
- **التحليل**
  - كيف يسلط عمل بايجو الضوء على تأثير الاستعمار على البيئات البشرية والطبيعية؟
- **التفسير**
  - كيف ينعكس تاريخ الجزر مثل موريشيوس على الفن من وجهة نظركم؟
- **الرأي**
  - ما هي الطرق التي يعكس فيها العمل الفني الصراعات التي خاضتها مجتمعات الجزر من وجهة نظركم؟

SHIRAZ BAYJOO

Key Facts

- Shiraz Bayjoo incorporates films, photography, textiles, painting, and other mediums to produce his unique art.

- His piece *Botanical Shrines* pays tribute to the resilience of communities impacted by colonialism using seeds, pods, and seashells. His works are influenced by the history and culture of Mauritius and Madagascar, and he delves into human and natural events within these contexts.

Thinking Questions

- **Description**
  - Think about how the colors and textures of the seeds and shells add meaning to the piece. Let your imagination run wild!

- **Analysis**
  - In what way does Bayjoo's art highlight the impact of colonialism on both human and natural environments?

- **Interpretation**
  - How do you think the history of islands such as Mauritius are reflected in the art?

- **Opinion**
  - In what ways do you think his artwork reflects the struggles of the islands' communities?

Classroom Activity

- **Theme:** Culture Canvas

- **Materials:** Drawing paper, colored pencils, markers, and information on Madagascar and Mauritius.

- **Instructions:**

1. Introduce students to the cultural diversity and history of Madagascar and Mauritius
2. Encourage them to imagine themselves exploring different parts of these islands.
3. Ask the students to create an artwork that depicts landscapes, landmarks, and cultural practices.

- **Challenge:** Include 3 different cultural elements from the islands into the artwork. For example: traditional symbols or styles.

نهلة الطباع, "أنا أجلس تحت ظلك" ,2022 , بإذن من كولومبوسكوب. الصورة مقدمة من: إسماعيل نور، سينغ ثينغز

Nahla Tabaa, "I Sit Under Your Shade", 2022, Courtesy of Colomboscope, Photo by Ismail Noor, Seeing Things.

نهلــة الطبــاع

حقائــق أساســية

- تهتم نهلة باستكشاف العلاقة بين المواد العضوية وغير العضوية، على غرار العلاقة بين النباتات والأعشاب المحلية مع المساحات الحضرية من صنع الإنسان.
- تستخدم نهلة الفحم لرسم الأشجار بهدف إظهار هيئتها في ظل ظروف إضاءة مختلفة على مدار اليوم.
- تهتم نهلة أيضاً بدراسة النباتات البرية واستخداماتها في الطهي.

نشــاط الفصــل

- **الموضوع:** فهم الحواس
- **المواد:** مواد مشابهة للرمل (توابل وأعشاب وحبوب من المنزل)، حصى، قوارير زجاجية/عبوات بلاستيكية شفافة، ورق قياس A6، وخيوط.
- **التعليمات:**

1. اطلبوا من الطلاب اصطحاب ما يفضلونه من الأعشاب والتوابل والحبوب والحجارة والقوارير إلى الصف.
2. امنحوا الطلاب بعض الوقت للتنقل في المكان وشم ولمس مختلف أنواع المواد التي احضروها زملاءهم إلى الصف.
3. ثم اطلبوا منهم كتابة ملاحظة موجهة لأنفسهم في المستقبل.
4. اطلبوا منهم وضع الملاحظة في القارورة وتغطيتها بالمواد المشابهة للرمل.

- **تحدي الطلاب:** اطلبوا منهم محاولة تنفيذ نمط معين عند وضع طبقات الرمل.

أســئلة للتفــكير

- **الوصف**
  - يرجى وصف ما تشاهدونه تراه وما يمثله العمل الفني من وجهة نظركم
- **التحليل**
  - شاركونا أفكاركم عن تكوين اللوحة واشرحوا الأسباب التي دفعتكم لقول ذلك
- **التفسير**
  - ما الذي تحاول الفنانة تعبره من خلال هذا العمل الفني من وجهة نظركم؟
  - هل تظنون أن هذا العمل الفني يحمل مغزى مهم؟ لماذا؟
- **الرأي**
  - ما هو الشعور الذي ينتابك تجاه هذا العمل الفني؟ هل تشعر أن مرتبط بالعمل الفني؟ علّل إجابتك لماذا؟

NAHLA AL TABBAA

Key Facts

- Nahla was passionate about exploring the relationship between organic and inorganic matter, such as how native plants and herbs interact with man-made urban spaces.
- She created charcoal drawings of trees to showcase how they appear in different lighting conditions throughout the day.
- Nahla was also interested in studying wild plants and their culinary uses.

Thinking Questions

- **Description**
  - Please describe what you see and what you think the artwork represents.
- **Analysis**
  - Share your thoughts about the composition and explain your reasoning.
- **Interpretation**
  - What do you think the artist is trying to say with this artwork?
  - Do you think this artwork holds significant meaning? Why or why not?
- **Opinion**
  - How does this artwork make you feel?
  - Did you feel connected with it? Why or why not?

Classroom Activity

- **Theme:** Understanding our Senses
- **Materials:** Sand-like materials (spices, herbs, and grains from home), small stones, glass bottles/plastic transparent ones, A6 paper, and threads.
- **Instructions:**

1. Ask students to bring their favorite herbs, spices, grains, stones, and bottles to class.
2. Allow them some time to move around, smell, and touch the different materials their classmates have brought in.
3. Then, instruct them to write a note to their future selves.
4. Finally, ask them to place the note in the bottle and cover it with sand-like materials.

- **Challenge:** Ask students to try to make a pattern when layering the sand.

جاياتو شاكما, قصة التلال الرمادية, 2022 بإذن من كولومبوسكوب. الصورة مقدمة من: إسماعيل نور، سينغ ثينغز

Jayatu Chakma, "Story of the Grey Hills", 2022, Courtesy of Colomboscope, Photo by Ismail Noor, Seeing Things.

جاياتـــو شـــاكما

حقائـــق أساســـية

- تتمحور لوحات الفنان وأعماله التركيبية حول تفاعلاته مع شعب الجوما الأصلي في منطقة جبال شيتاغونغ، ويستخدم ملابساً وأقمشة مهملة كأرضية للوحة، ويستخدم الإبر كفرشاة لتنفيذ هذه الأعمال الفنية.

- يصور جاياتو من خلال فنه كيف تكتسي الملابس التقليدية بظلال من عدم الاستقرار وطمس الهوية.

نشـــاط الفصـــل

- **الموضوع:** حياكة وطن

- **المواد:** أقلام تخطيط، أقلام تلوين، ملصق كبير، موسيقى ومؤقت.

- **التعليمات:**

1. اطلبوا من الطلاب التجمع حول الملصق الفارغ، واطلبوا منهم رسم مخطط لشيء أو مكان يحبونه أو مكان يفتقدونه من وطنهم، ويمكن أن يكون منظراً طبيعياً أو بناءً معيناً أو غرضاً أو طعاماً.
2. يجب أن يبدأ الطلاب التمرين في لحظة تشغيل الموسيقى. اطلبوا منهم التوقف عن الرسم عند توقف الموسيقى. يجب عليهم عندئذٍ الانتقال إلى جزء آخر من الملصق لرسم شيء آخر على بقعة جديدة بمجرد بدء الموسيقى من جديد.

- **تحدي الطلاب:** لا يمكن للطلاب رسم الشيء نفسه مرتين.

أســـئلة للتفـــكير

- **الوصف**
  - اذكروا المواد التي صُنع منها العمل الفني.

- **التحليل**
  - ما هي الأشكال الهندسية التي يستخدمها الفنان في أعماله الفنية وما هي المواد التي استخدمها؟

- **التفسير**
  - استخدموا ثلاث كلمات لوصف هذا العمل.

- **الرأي**
  - ما الذي يمثله هذا العمل الفني بالنسبة لك ولماذا؟

JAYATU CHAKMA

Key Facts

- The artist's paintings and installations are centered around his interactions with the native Jumma people of the Chittagong Hills. He uses discarded clothes and fabrics as his canvas, and needles as his brush to create these artworks.

- Jayatu conveys the idea of ancestral garments becoming shrouded by shadows of precarity and erasure through his art.

Thinking Questions

- **Description**
  - Describe the materials the artwork is made of.

- **Analysis**
  - What geometric shapes is the artist using in his artwork and what materials did he use?

- **Interpretation**
  - What are the three words you could use to describe this work?

- **Opinion**
  - What do you think this artwork represents and why?

Classroom Activity

- **Theme:** Quilting Home

- **Materials:** Markers, coloring pencils, a large poster, music and a timer.

- **Instructions:**

1. Ask your students to gather around the blank poster. Instruct them to draw the outline of an object or place they love or miss from their hometown, which can be a landscape, a structure, an item, or food.
2. The exercise should begin as soon as you turn the music on. Ask your students to stop drawing and when the music stops. They should then move to another part of the poster and start drawing a different object on a new spot once the music comes on again.

- **Challenge:** Students can not draw the same object twice.