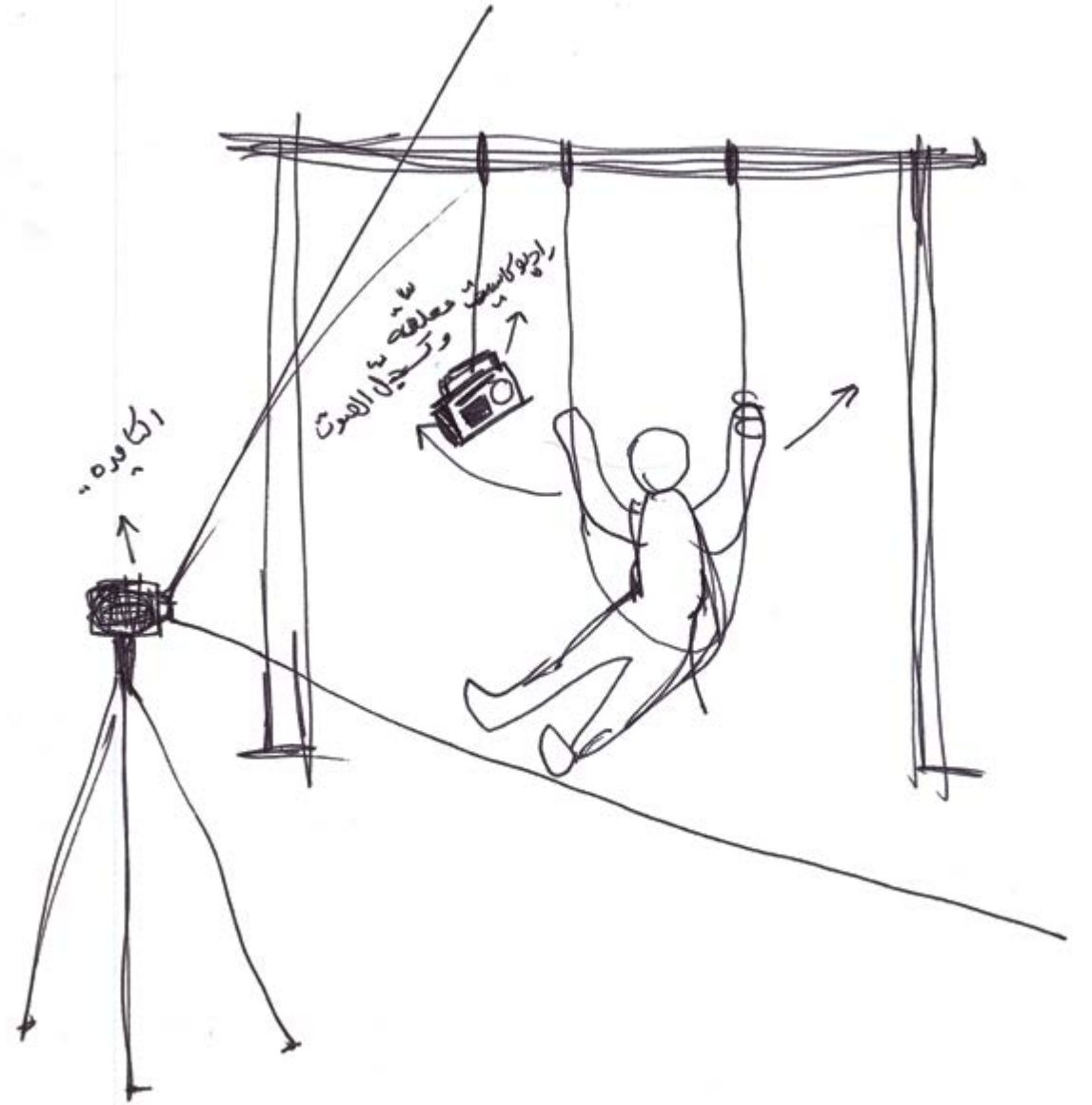

دليل
النشاط
العائلي
FAMILY
ACTIVITY
GUIDE

THE
CREATIVE
ACT

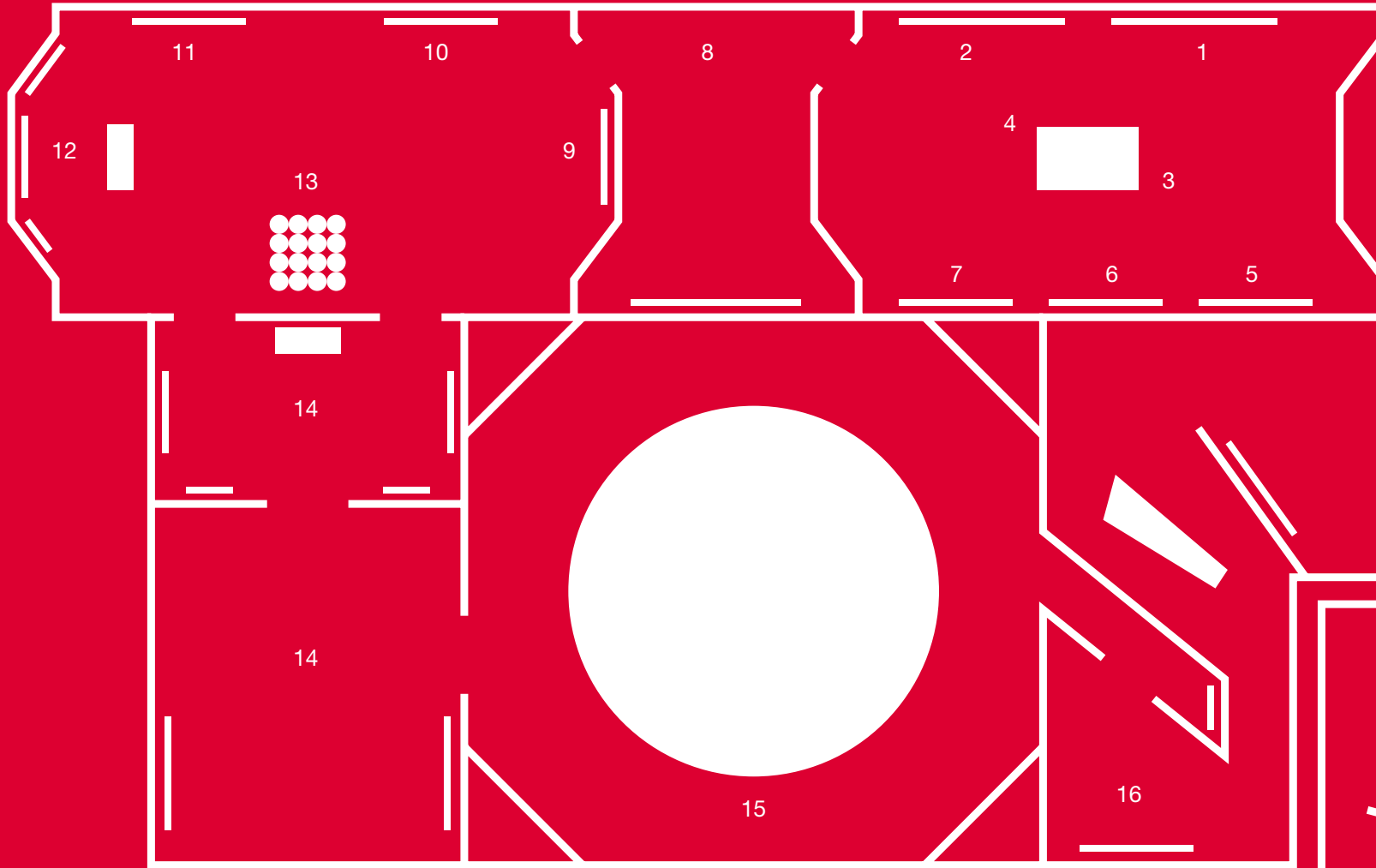
PERFORMANCE
PROCESS
PRESENCE

تفاعل
تشكيل
تواجد

مسارات
إبداعية

Gallery 1

صالة العرض 1

Gallery 1

1. Jacques Villeglé
2. Niki de Saint Phalle
3. Jean Tinguely
4. Günther Uecker
5. Tanaka Atsuko
6. Motonaga Sadamasa
7. Shiraga Kazuo

8. Julio Le Parc
9. Ebtisam Abdulaziz
10. Tarek Al-Ghoussein
11. Mohammed Kazem
12. Hassan Sharif
13. Rasheed Araeen
14. Susan Hefuna

15. Anish Kapoor
16. Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh, and Hesam Rahmaniyan

Gallery 2

17. Anri Sala

صالة العرض 2

17. أنري سالا

Gallery 2

صالة العرض 2

صالة العرض 1

8. خوليو لو بارك
9. إبتسام عبد العزيز
10. طارق الفصين
11. محمد كاظم
12. حسن شريف
13. رشيد آرائين
14. سوزان حفونة

1. جاك فيليجلي
2. نيكي دو سانت فال
3. جان تينجولي
4. غونثر أوكر
5. تاناكا أتسوكو
6. موتوناجا سداماسا
7. شيراجا كازو

This guide
belongs to:

هذا الدليل
خاص بـ:

Use this family activity guide to explore selected works to learn about the three themes and make connections to playing, action, and movement.

استخدم الدليل العائلي لاستكشاف مجموعة مختارة من الأعمال وتعلم الموضوعات الثلاثة وإقامة الروابط مع الأداء والفعل والحركة.

Introduction:

The Creative Act: Performance, Process, Presence is a Guggenheim Abu Dhabi exhibition spanning the period of the 1960s to the present and organised around three concepts of **performance**, **process**, and **and presence**. Through these themes, the show explores different forms of creativity, the artistic process, and the final works of art.

مقدمته:

يعتبر معرض «مسارات إبداعية: تفاعل، تشكيل، تواجد» أحد معارض متحف جوجنهايم أبوظبي ويدور حول ثلاثة مفاهيم من ستينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر وهي **التفاعل والتشكيل والتواجد**. ومن خلال هذه الموضوعات، يستكشف المعرض مختلف أنواع الإبداع والتشكيل الفني والأعمال الفنية النهائية.

THEME 1: PROCESS

الموضوع الأول: تشكيل

'Process' in this exhibition refers to the artist's creative journey, the making of the artwork, and the viewer's interaction with the artwork.

The members of the Gutai Art Association (1954–72) from Japan believed artists should experiment with new ways of creating art. They also wanted visitors to playfully interact with their work. They hoped these new approaches would result in new ways of thinking about art and encourage a more participatory and democratic society.

Figure 1
Shiraga Kazuo
Chiinsei Botaichū (Female Tiger Incarnated from Earthly Shady Star), 1961

الشكل رقم 1
كازو شيراجا
تتشينزاي بوتايشو (أنثى النمر المتجسدة من نجم مبهم أرضي)، 1961

يشير مصطلح «تشكيل» في هذا المعرض إلى رحلة الفنان الإبداعية وصنع العمل الفني وتفاعل المشاهد مع العمل.

يرى أعضاء مجموعة غوتاي الفنية (1954 – 1972) في اليابان أنه يجب على الفنانين تجربة طرق جديدة في صنع العمل الفني. ويريدون من الزوار التفاعل بالكامل مع الأعمال الفنية ويأملون في أن توفر هذه الأساليب طرق جديدة للتفكير حول الفن وتشجيع المجتمع للمشاركة والتفاعل.

“Create what
has never been
done before!”

—Yoshihara Jirō
(Founder of Gutai Group)

Look at the photograph (figure 2) of Shiraga Kazuo. Rather than using a paintbrush, the artist used his feet to paint *Chiinsei Botaichū* (*Female Tiger Incarnated from Earthly Shady Star*), 1961). Now think about the quote that appears above and how Shiraga applied this idea to his artistic process.

Figure 2
Shiraga Kazuo demonstrating his signature painting style during the 2nd Gutai Art Exhibition, Ohara Kaikan, Tokyo, ca. 11–17 October 1956.

الشكل رقم 2
يعرض كازو شيراجا أسلوبه المتميز في
الرسم في معرض غوتاي آرت، أوهارا
كايكان، طوكيو، 11 - 17 أكتوبر 1956.

«اصنع ما لم يتم
صنعه من قبل!»

—يوشيهارا جيرو
(مؤسسة مجموعة غوتاي)

انظر إلى صورة كازو شيراجا (الشكل رقم 2)، ستشاهد أن الفنان لم يستخدم فرشاة التلوين التقليدية بل استخدم قدميه بدلاً من ذلك لرسم عمل «تشينزاي بوتايشو» (Chiinsei Botaichū)، وهي أنثى النمر المتجسدة من نجم مبهم أرضي (1961). والآن تأمل اللقباس الذي يظهر في الأعلى وكيف طبق شيراجا هذه الفكرة على تشكيله الفني.

At home, create a painting using your hands to apply paint directly onto a blank surface to experience a new painting technique. Don't forget to add an element of playfulness while you work and invite others to interact with your artwork!

ارسم لوحة في المنزل باستخدام يديك لوضع الألوان مباشرة على سطح فارغ وتجربة تقنية الرسم الجديدة. ولا تنسى إضافة المرح والهزل أثناء العمل ودعوة الآخرين للتفاعل مع عملك الفني!

Locate each of these works and watch the videos to see these sculptures engage you through sight, sound, movement, and dance.

حدد أماكن هذه الأعمال وشاهد مقاطع الفيديو لرؤية هذه الأعمال التركيبية وهي تشاركك في المشاهدة والصوت والحركة والرقص.

Figure 3
Jean Tinguely
Baluba No. 5, 1961

الشكل رقم 3
جان تينجولي
بالوبا رقم 5، 1961

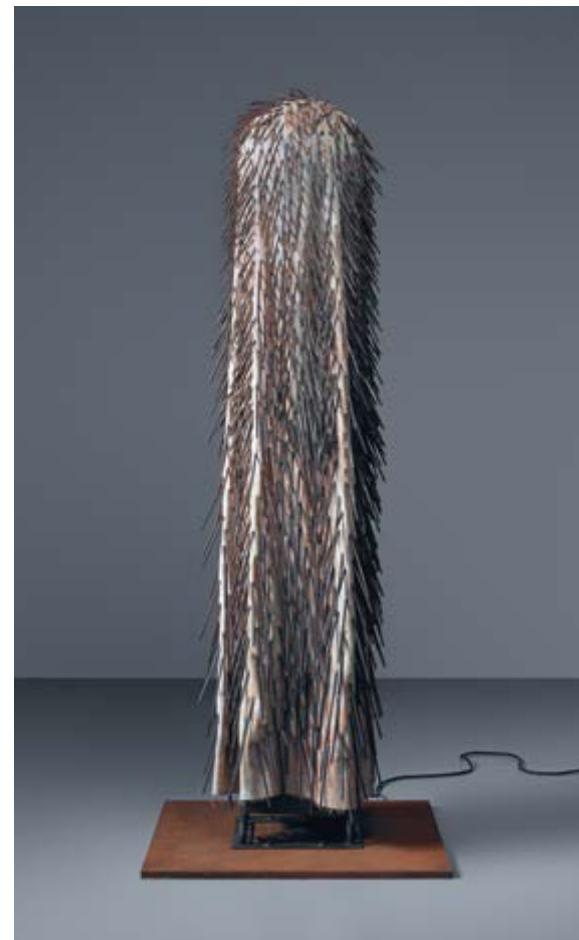

Figure 4
Günther Uecker
New York Dancer I, 1965

الشكل رقم 4
غونثر أوكر
راقص نيويورك 1، 1965

Find each material used to make these sculptures. Look at the label to confirm your findings.

ابحث عن المواد المستخدمة في صناعة هذه الأعمال وانظر إلى بطاقة العمل للتأكد من نتائجك.

How are these two sculptures similar?
How are they different?

ما مدى التشابه والاختلاف بين هذه الأعمال التركيبية؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

When you look at these sculptures notice how both artists used everyday materials to assemble their sculptures. As you continue through the exhibition look for other artworks that include common materials and objects. Consider how you might create a work of art using everyday items found in your home.

عند النظر إلى الأعمال، لاحظ أن كلا الفنانين قد استخدم مواد من الحياة اليومية لتجميع عملهم التركيبي. ومن خلال متابعة التجول في المعرض، ابحث عن الأعمال الفنية الأخرى التي تحتوي على مواد وأشياء شائعة. فكر في كيفية إنشاء عمل فني باستخدام مواد من الحياة اليومية في منزلك.

THEME 2: PERFORMANCE

'Performance' is an art form presented by an artist or performers who use their body to express their ideas.

“Sometimes I am emotional. I'm an artist-dancer. Yes, I am a wild creature.”

—Hassan Sharif

Hassan Sharif was known for performing simple acts, such as walking, sitting, jumping, and dancing, to express his ideas. He frequently photographed his performances.

Raised in Dubai, Sharif was recognised for his drawing skills when he was in junior high school. As an adult artist, he continued to sketch ideas for his performances and added notes onto the surface of his drawings.

Figure 5
Hassan Sharif
Swing, 1983

الشكل رقم 5
حسن شريف
أرجوحة، 1983

الموضوع الثاني: تفاعل

يشير مصطلح «تفاعل» في هذا القسم إلى نوع من الفن المعروض «مباشرة» بمعرفة الفنان أو مؤديين العرض الأدائي والذين يستخدمون أبدانهم كوسيلة من وسائل العمل الفني ويستخدمون حركاتهم الجسدية للتعبير عن أفكارهم. ويتعلق العمل التفاعلي في كثير من الأحيان بموقع محدد ويتم توثيقه من خلال التصوير الفوتوغرافي.

«أحياناً أشعر بالتأثر
العاطفي، فأنا فنان
راقص. نعم أنا
مخلوق بري.»
-حسن شريف

اشتهر حسن شريف بأداء أفعال بسيطة تعبر عن أفكاره مثل المشي والجلوس والقفز والرقص. وفي كثير من الأحيان، يقوم بتصوير عروضه الأدائية.

ونظراً لنشأته في دبي، اشتهر شريف بمهاراته في الرسم منذ أن كان في المرحلة الثانوية. وواصل خلال فترة مراهقته رسم الأفكار لعروضه الأدائية وإضافة ملاحظات على سطح رسوماته.

As a group discuss together in detail what you see in the photographic series *Swing* (1989).

ناقش مع مجموعتك ما تراه بالتفصيل في صورة الفنان «أرجوحة» (1989).

Step 1

In the frame provided, draw a simple physical act that you would like to perform and record. Include notes to help express your thoughts and plans for a performance.

الخطوة الأولى

ارسم في الإطار التالي فعل بدني بسيط تحب أدائه وتوثيقه، وضع ملاحظاتك للتعبير عن أفكارك وخططك بشأن العرض التفاعلي.

Step 2

At home, ask a family member or friend to help document the act that you sketched with a digital camera. Print the photos and arrange them into a sequence.

الخطوة رقم 2

اسأل أحد أفراد أسرتك في المنزل أو أصدقائك لمساعدتك في توثيق الأداء الذي رسمته بكاميرا رقمية، واطبع الصور ورتبها ترتيباً تسلسلياً.

THEME 3: PRESENCE

The theme of 'presence' is about the physical role of the human body in relationship to an artistic performance.

In Gallery 2 you will find this video installation.

Ravel Ravel (2013) includes two videos featuring two pianists playing a piece by the French composer, conductor, and pianist Maurice Ravel. In 1929, Ravel composed *Left Hand Concerto for Piano and Orchestra* for Austrian concert pianist Paul Wittgenstein, whose right arm had been amputated when he was a soldier in World War I.

Look closer and you will notice that they are playing the same piece with only their left hands, and they are playing in and out of sync with each other.

Challenge yourself and a family member to draw a picture or write a description of this art installation using the hand that you normally do not use to write. How much more difficult was it to use your other hand?

الموضوع الثالث: تواجد

يدور موضوع «تواجد» حول الدور المادي للجسم البشري فيما يتعلق بالأداء الفني.

ستجد عرض الفيديو التركيبي في صالة العرض 2.

يحتوي عمل «Ravel Ravel» (2013) على مقطعين فيديو لاثنتين من عازفي البيانو وهما يعزفان أغنية يؤديها المؤلف والميسترو وعازف البيانو موريس رافيل. وفي عام 1929، ألف رافيل مقطوعته «حفل اليد اليسرى للبيانو والأوركسترا» (and Orchestra) لعازف البيانو النمساوي بول فيتجنشتاين الذي تعرض لبتير يده اليمنى عندما كان جندياً في الحرب العالمية الأولى.

ومن خلال إمعان النظر عن قرب، ستلاحظ أن مؤيدي العرض يعزفون نفس الأغنية باليد اليسرى فقط ويعزفون بالتزامن مع بعضهم البعض.

تحدي ذاتك أو أحد أفراد أسرتك وارسم صورة أو اكتب وصف لهذا العمل التركيبي الفني باستخدام اليد التي لا تستخدمها عادةً في الكتابة. ما مقدار الصعوبة التي واجهتها عند استخدام هذه اليد؟

Figure 6
Anri Sala
Ravel Ravel, 2013

الشكل رقم 6
أنري ساللا
Ravel Ravel, 2013

At the end of Gallery 1 there is a room filled with paintings, videos, books, and other objects. The space, conceived by artists Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh, and Hesam Rahmanian, takes you on a journey that introduces different art mediums and ideas. The artists want you to interact and discover, play with objects, read a book, or just sit and think.

On the round table you will find the types of objects that were once part of a Flux Kit, a briefcase containing selected items by artists associated with Fluxus, an international community of artists, architects, composers, and designers who were active during the 1960s and '70s. Take a moment to observe these objects before you begin this activity.

Figure 7
Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh, Hesam Rahmanian, and Nargess Hashemi
My Mother Used to Eat Flowers and Kiss Men (from the *Kwaidan* series), 2016

الشكل رقم 7
رامين حائري زاده، ركني حائري زاده، حسام رحمانيان، نرجس هاشمي
كانت والدتي تأكل الزهور وتقبل الرجال (من سلسلة كوايدان)، 2016

ستجد في نهاية جولتك غرفة مليئة باللوحات والفيديو والكتب والأعمال الفنية الأخرى. وتأخذ أعمال الفنانين رامين حائري زاده، ركني حائري زاده، حسام رحمانيان، في رحلة حول مختلف الوسائط والأفكار الفنية، حيث يرغب الفنانون في أن تتفاعل مع الأعمال الفنية من خلال الاستكشاف واللعب وقرأة الكتب أو مجرد الجلوس والتفكير.

وعلى الطاولة المستديرة، ستجد نفس الأعمال التي كانت جزءاً من أدوات فنانيين فلوكسوس «FluxKit» والتي تحتوي على مجموعة مختارة من المواد التي جمعها الفنانون الذين ينتمون لحركة الفلوكسوس، وهي مجموعة دولية تضم الفنانين والمعماريين والمؤلفين والمصممين الذين ظهروا في الفترة بين ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. استخدم تعليمات وصور أدوات فنانيين فلوكسوس الأصلية للمساعدة في التفاعل مع المواد التي تراها.

As a family, write a list of things in the space below, which spark your curiosity. Imagine designing your own space to express your ideas. How would you design it? What would you include? How would you like others to interact within it?

مع عائلتك، اكتب قائمة بالأشياء التي جذبت اهتمامك في المساحة الفارغة أدناه. وصمم مساحتك الخاصة للتعبير عن أفكارك. كيف ستصممها؟ ماذا ستضع فيها؟ كيف تحب أن يتفاعل الآخرون معها؟

Image Credits

Cover (detail)
Hassan Sharif
Swing, 1983
Photographs and ink on paper mounted on cardboard
59.5 x 42.5 cm
Guggenheim Abu Dhabi
© Hassan Sharif
Courtesy the Estate of Hassan Sharif and Gallery Isabelle van den Eynde

Figure 1
Kazuo Shiraga
Chiinsei Botaichū (Female Tiger Incarnated from Earthly Shady Star), 1961
Oil on canvas
130.8 x 162 cm
Guggenheim Abu Dhabi
© The Estate of Kazuo Shiraga
Courtesy Fergus McCaffrey, New York

Figure 2
Shiraga Kazuo demonstrating his signature painting style during the *2nd Gutai Art Exhibition*, Ohara Kaikan, Tokyo, ca. 11–17 October 1956.
© Ōtsuji Seiko, photo by Ōtsuji Kiyoji, courtesy Musashino Art University Museum and Library, Tokyo

Figure 3
Jean Tinguely
Baluba No. 5, 1961
Cast-iron base, scrap-iron rods and springs, metal chain, bell, tin can, rubber tubes, feathers, hair, electrical tape, and electric motor
147 x 60 x 60 cm
Guggenheim Abu Dhabi
© Jean Tinguely, ADAGP, Paris

Figure 4
Günther Uecker
New York Dancer I, 1965
Nails, cloth, metal, and electric motor
200 x 30 x 30 cm
Guggenheim Abu Dhabi
© Günther Uecker
Photo by Eric and Petra Hesmerg,
© Guggenheim Abu Dhabi

Figure 5
Hassan Sharif
Swing, 1983
Photographs and ink on paper mounted on cardboard
59.5 x 42.5 cm
Guggenheim Abu Dhabi
© Hassan Sharif
Courtesy the Estate of Hassan Sharif and Gallery Isabelle van den Eynde

Figure 6
Anri Sala
Ravel Ravel, 2013
Two-channel high-definition colour-video installation with sound, 20 min., 45 sec.
Overall dimensions variable
Edition 4/6
Guggenheim Abu Dhabi
© Anri Sala
Photo by Marc Domage
Courtesy Galerie Chantal Crousel, Paris; Marian Goodman Gallery, New York;
Hauser & Wirth, Zurich/London

Figure 7
Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh, Hesam Rahmanian, and Nargess Hashemi
My Mother Used to Eat Flowers and Kiss Men (from the Kwaidan series), 2016
Collage, acrylic, gouache, water colour, pencil, gesso, wool yarn and staples on paper
80 x 80 cm
Courtesy the artists and Gallery Isabelle van den Eynde

Credits

This exhibition is a selection of artworks acquired for the Guggenheim Abu Dhabi Collection.

الشكل رقم 5
حسن شريف
أرجوحة، 1983
صور فوتوغرافية ورسم تخطيطي بقلم الرصاص مثبتة على ورق مقوى
42.5 x 59.5 سم
جوجنهايم أبوظبي
حقوق الطبع محفوظة لحسن شريف
ملكية حسن شريف وجاليري إيزابيل فان دن آينده

الشكل رقم 6
أنري سالا
Ravel Ravel. 2013
عمل تركيبى مكون من قناتي فيديو ملون عالي الجودة، مع صوت، مدة 20 دقيقة و45 ثانية
الأبعاد الإجمالية متعددة
طبعة 6/4
جوجنهايم أبوظبي
حقوق الطبع محفوظة لأنري سالا
الصورة من مارك ديلمج
بإذن من غاليري شانتال كاروسول، باريس؛ معرض ماريان غودمان، نيويورك، هاوزر وفيرث، زيوريخ / لندن

الشكل رقم 7
رامين حائري زاده، ركني حائري زاده، حسام رحمانيان، نرجس هاشمي
كانت والدتي تأكل الزهور وتقبل الرجال (من سلسلة كوايدان)، 2016
أوراق ملصقة، أكريليك، غواش، ألوان مائية، قلم رصاص، جيس، صوف مُحَاك ومواد على الورق
80 x 80 سم
بإذن من رامين حائري زاده، وركني حائري زاده، وحسام رحمانيان، وجاليري إيزابيل فان دن آينده

تفاصيل مجموعة المعرض

يضم هذا المعرض مختارات من مقتنيات جوجنهايم أبوظبي.

تفاصيل الصور

الغلاف (تفاصيل)
حسن شريف
أرجوحة، 1983
صور فوتوغرافية ورسم تخطيطي بقلم الرصاص مثبتة على ورق مقوى
42.5 x 59.5 سم
جوجنهايم أبوظبي
حقوق الطبع محفوظة لحسن شريف
ملكية حسن شريف وجاليري إيزابيل فان دن آينده

الشكل رقم 1
كازو شيراجا
تشينزاي بوتايشو (Chiinsei Botaichū)
(أنتى النمر المتجسدة من نجم مبهم أرضي)، 1961
ألوان زيتية على قماش (الكانفاس)
130.8 x 162 سم
جوجنهايم أبوظبي
ملكية كازو شيراجا
بإذن من جاليري مكافري فاين آرتس، نيويورك

الشكل رقم 2
يعرض **كازو شيراجا** أسلوبه المتميز في الرسم في معرض غوتاي آرت، أوهارا كاكان، طوكيو، 11 - 17 أكتوبر 1956. حقوق الطبع محفوظة لأوتسجي سايكو، الصورة من لأوتسجي كيوجي، بإذن من متحف ومكتبة جامعة موساشينو للفنون، طوكيو

الشكل رقم 3
جان تينجولي
بالوبا رقم 5، 1961
قاعدة حديدية، قضبان حديدية، نوابض سلكية لولبية، سلسلة حديدية، أجراس، أنابيب مطاطية، ريش، شعر، محرك كهربائي
60 x 60 x 147 سم
جوجنهايم أبوظبي
حقوق الطبع محفوظة لجان تينجولي، أي دي أي جي بي، باريس

الشكل رقم 4
غونثر أوكر
راقص نيويورك 1، 1965
مسامير، قماش، معدن، محرك كهربائي
200 x 30 x 30 سم
جوجنهايم أبوظبي
حقوق الطبع محفوظة لغونثر أوكر
بإذن من إريك وبيترا هيزمرغ؛
حقوق الطبع محفوظة لجوجنهايم أبوظبي