



تحت رعاية
سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس مجلس ادارة هيئة دبي للثقافة والفنون

Under the patronage of
Her Highness Sheikha Latifa Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Vice Chairman of the Board of Directors, Dubai Culture & Arts Authority

HERSTORY

قصتها

مبادرة فنية مبتكرة تلقي الضوء على مجموعة من السيدات
من خلال الرسم والشعر والتصوير
A Women Design Project in UAE

اشراف ومتابعة
الدكتورة ربيعة غباش
Directed by Prof. Rafia Ghubash

تنظيم متحف المرأة
بالشراكة مع ايقوزيني
Organized by The Women's Museum UAE
In Partnership with iGuzzini

القيمين على المشروع
آنا باربرا
اندو فاراناسي
Curated by
Anna Barbara
Indu Varanasi



قصتها

مبادرة فنية مبتكرة تلقي الضوء على مجموعة من السيدات
من خلال الرسم والشعر والتصوير

الهدف الرئيسي للمشروع هو إنتاج مجموعة من الحكايات التي
هي محصلة لتفاعل وتعايش سيدات مميزات لخبراتهم المهنية
مما يظهر الجوانب الإنسانية في شخصياتهن.

وقد كانت الطريقة المتبعة لتنفيذ هذا المشروع هي عن طريق
المقابلة واللقاء بين سيدتين: الفنانة وشخصية الموضوع.
أما المواد والوسائط المستعملة فهي: المفردات، العواطف،
الأفعال، المواضيع وكل ذلك تم اعداده وجمعه من قبل فريق
الإشراف على المشروع. وفي النهاية يتم ترجمة ذلك كله إلى عمل
فني.

إن العناصر المستعملة في التنفيذ مهمة أيضاً مثل العمل الفني
ذاته حيث أن المفردات، الصور، الأشياء والفيديوهات وكل ذلك
سيكون حاضراً في المعرض النهائي لأعمال الفنانين المشاركين،
وبذلك يمكن للجماهير معرفة مصادر الإلهام للحكايات.
وهذا نتيجة للمنهج النسوي الفريد حيث يشكل فيه "الحوار"
عنصراً مهماً للتحويل والتغيير وصولاً للحلول.

كل من شخصيات الموضوع والفنانات، بارعات، كل في مجاله.
وحيث أن المشروع لا يهدف إلى تسجيل السيرة الذاتية لهؤلاء
السيدات بل لإظهار التفاعل وتبادل الحوارات بين هذه
الشخصيات مما يخلق ديناميكية جديدة للمسكوت عنه والتي
ستقوم الفنانات بتأويلها وإخراجها في أعمال المعرض الفني
لمشروع "قصتها".

هذا الكتيب يعرف بالمشروع: الأفكار، مراحل التنفيذ والنتائج
النهائية حيث العلاقات التي ينسجها المشروع تؤدي للتقارب بين
السيدات المقييمات في الإمارات على اختلاف جنسياتهن من كل
أنحاء العالم.



HERstory

A Women Design Project in UAE

HERstory is a design project about women in UAE. The
primary intent of HERstory is to create a collection of stories
about the interaction between 'extraordinary' women with
their work, their humanity and their sensitivity.

It came into being through the meeting of two women
(protagonist and artist), and the material (words, emotions,
actions, topics) collected and processed by the curatorial
team, and translated into artworks.

The process is as important as the final artwork itself: words,
images, objects, videos... it will be part of the final exhibition
together with the artworks produced by the artists. In this
way it is possible to understand the story-telling from which
these stories were born.

This comes from women's unique approach, in which
dialogue is the agent of a transformation that brings
solutions.

Both the protagonists and the artists are accomplished in
their own fields, it is not about creating a biography of these
women, but about showing the interaction, the exchange
and the dialogue between these personalities. This creates
new dynamics of untold stories, interpreted by the artists and
displayed in HERstory exhibition.

This catalogue reflects HERstory - the thoughts, the processes
and the outcome, weaving a relation and bridging women
living in UAE but coming from all over the world.



Sponsored by
برعاية



تنظيم
Organized by



بالشراكة مع
In partnership with



مشروع بواسطة
A project by





A Women Design Project in UAE

مبادرة فنية مبتكرة تلقي الضوء على مجموعة من السيدات
من خلال الرسم والشعر والتصوير

HERSTORY قصتها

Directed by
Prof. Rafia Ghubash

Organized by
The Women's Museum

بإشراف ومتابعة
الدكتورة ربيعة غباش

تنظيم
متحف المرأة

Curated by
Anna Barbara
Indu Varanasi

القيمين على المشروع
آنا باربرا
اندو فاراناسي

© Curated by

Anna Barbara | Politecnico di Milano
Indu Varanasi | IRDesign

Directed By

Prof. Rafia Obaid Chubash

Founder of The Women's Museum UAE

Paolo Guzzini

Vice President - iGuzzini

HERstory. A women Design Project in UAE.

© 2018 - SenseLab Editions

Viale Corsica 1/3

20133 Milan

Italy

Design Team:

Visual Design and Catalogue

Aurora Destro | SenseLab

Editing, Translation and Exhibition Coordination

Shahd Mahmoud | IRDesign

Museum Coordinator

Hawra Askari | The Women's Museum UAE

Research, Video and Sound Design

Vanessa Guzzini

Communication and Promotion Director

Saba Napoletano | iGuzzini Middle East

Communication and Promotion Support

Angela Abou Antoun | iGuzzini Middle East

Translated by **Nadia Khawandanah**

ISBN 978-88-944132-0-5

Printed in Dubai, UAE

All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher except for the use of brief quotations in a book review.

© القيمين على المشروع :

آنا باربرا | بوليتيكنيكو دو ميلان
اندو فاراناسي | أي آر ديزاين

بإشراف ومتابعة:

الدكتورة رفيعة غباش
مؤسس متحف المرأة

باولو غوزيني

نائب رئيس - إيغوزيني

قصتها. مبادرة فنية مبتكرة تلقي الضوء على مجموعة من السيدات
من خلال الرسم والشعر والتصوير

SenseLab Editions - ٢٠١٨ ©

فيالي كورسيكا ٣/١

٢٠١٣٣ ميلان

إيطاليا

فريق التصميم:

التصميم المرئي والكتالوج

أورورا ديسترو | SenseLab

التحرير والترجمة وتنسيق المعرض

شهد عصام محمود | IRDesign

منسق المتحف

حوراء عسكري | متحف المرأة

تصميم الفيديو والصوت

فانيسا غوزيني

مدير الاتصالات والترويج

سابا نابوليتانو | iGuzzini الشرق الأوسط

دعم الاتصالات والترويج

أنجيلا أبو أنطوان | iGuzzini الشرق الأوسط

الترجمة نادية خوندنة

ISBN 978-88-944132-0-5

طبع في دبي، الإمارات العربية المتحدة

جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إنتاج أو استخدام هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال على الإطلاق دون إذن كتابي صريح من الناشر باستثناء استخدام اقتباسات مختصرة في مراجعة الكتب.

Directed by **Prof. Rafia Chubash**
Organized by **The Women's Museum**

إشراف ومتابعة
الدكتورة ربيعة غباش
تنظيم
متحف المرأة



index

الفهرست

0 preface

Where and What: The Museum and HERstory
Prof. Rafia Ghubash

p. 11

• مقدمة

أين / ماذا: متحف المرأة
الدكتورة رفيعة غباش

1 Women Based Design Thinking

Sense Design

Prof. Arch. Anna Barbara

p. 19

HERstory

Arch. Indu Varanasi

p. 31

Lighting Innovation for People

Paolo Guzzini, Vice President - iGuzzini

p. 37

١ أفكار التصميم القائمة على النساء

التصميم الحسي

البروفيسورة المعمارية. آنا باربرا

قصتها

المعمارية. اندو فاراناسي

ابتكار الإضاءة للناس

باولو غوزيني، نائب الرئيس - iGuzzini

2 Bridging Women

Untold Emotions

p. 43

Artists and Protagonists

p. 44

٢ تقوية الأواصر بين النساء

أحاسيس غير محكيه

الفنانات وشخصيات الموضوع

3 Sensory Design

Warp - the Methodology

p. 57

Weft - the Output

p. 59

٣ التصميم الحسي

المنهجية

المخرجات

4 The Exhibition

Designing the Exhibition

p. 95

Artworks

p. 96

٤ المعرض

تصميم المعرض

الأعمال الفنية

Appendix

Prof. Rafia Ghubash

p. 110

Anna Barbara

p. 112

Indu Varanasi

p. 113

HERstory Team

p. 114

iGuzzini

p. 116

Kelmer Group

p. 120

CAME

p. 122

الملحق

الدكتورة رفيعة غباش

آنا باربرا

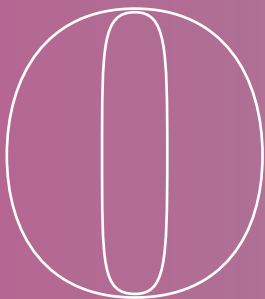
إندو فاراناسي

فريق «قصتها»

iGuzzini

مجموعة كيلمر

CAME



women based
design thinking

أفكار التصميم
القائمة على النساء



Senses/Women

الحواس / النساء

Prof. Arch. Anna Barbara

Women

When dealing with women, stereotypes are always lurking. They mainly manifest in two kinds of attitudes: the first resort to outdated models and the second addresses feminist models.

This project aims to promote another kind of approach, one that considers female thinking and practice as an inclusive model, able to be truly effective in building a complex and heterogeneous future.

Working with the female way of thinking means putting different forms of dialogue, analysis and criticism at the center of everything. It means talking about inhabiting and places, memories and relationships, about the future as an act of building. It means talking about collaboration rather than competition.

We must develop actions that emancipate us from the Metis myth. Her story is not the illuminating narrative of a Greek myth, but

من قبل البروفيسوره المعماريه. آنا باربرا

النساء

عند التعامل مع النساء، تفرض الصور النمطية نفسها دائماً. والتي تتجلى بشكل رئيسي في نوعين من المواقف: الأول وهو اللجوء إلى النماذج التي عفى عليها الزمن والثاني يتناول النماذج النسوية.

يهدف هذا المشروع إلى الترويج لنهج مختلف، يعتبر التفكير والممارسة الأنثويين نموذجاً شاملاً، قادراً على أن يكون فعالاً حقاً في بناء مستقبل عميق ومتجانس.

إن العمل مع طريقة التفكير الأنثوي يعني وضع أشكال مختلفة من الحوار والتحليل والنقد في قلب كل شيء. يعني الحديث عن السكن والأماكن والذكريات والعلاقات، عن المستقبل كعمل بناء. يعني الحديث عن التعاون بدلاً من المنافسة. يجب علينا العمل بجدية لننحرر من الأسطورة الأغريقية (ميتيس) والتي لا تعتبر قصتها حكاية للسرد الملهم بل مثلاً خالداً للعنصرية ضد المرأة.

the synthesis of imperishable discrimination.

Metis is the first wife of Zeus. A woman of great intelligence who at one point gets pregnant. Worried that the new creature can take his place, Zeus engulfs her. The devoured Metis puts her intelligence at the service of Zeus without being seen and only redeeming herself with the birth of Minerva, who burst from the head of her father Zeus, a small consolation confirming that intelligence always wins over strength.

Women who tried to act openly had to adhere to male gender models. Like in Plato's La República, the proximity to equality was sanctioned through the elimination of traditional marriage and motherhood, social conditions that were the primary manifestations of the female form.

This is the strategy that has solved gender problems until now, by turning the woman into an anonymous human, as masculine as possible, eliminating any sign of femininity. The future needs female criticism. Our irony, our culture of difference.

Place

To me, working as a female architect means working on the form of a space as a meaning and not as a symbol: form as human experience, time practice, architecture for the senses.

I don't think architecture has a gender, but people that design, build, use and cross it, they have. If female contributions are the core which we should pay attention to, we must consider that such contributions are

ميتيس هي الزوجة الأولى لجوبيتر والتي كانت تتمتع بالذكاء الحاد وعندما كانت تنتظر ولادة طفلها الأول خشي زوجها أن يحل الضيف المنتظر محله في قلب زوجته فيتخلص منها بابتلاعها. خفية تضع ميتس ذكاءها في خدمة زيوس ثم تسترده بولادة ابنتها مينيرفا، التي تخرج من رأس والدها جوبيتر، لتكون مصدر عزاء و سلوى ومثالاً يؤكد أن الذكاء دائماً ما يتغلب على القوة.

كان على النساء اللواتي حاولن أن يساهمن في الحياة العامة أن يلتزمن بالنماذج الذكورية. كما هو الحال في جمهورية أفلاطون La República ، وقد كانت المقاربة من المساواة من خلال التخلص من الزواج التقليدي والأمومة، والظروف الاجتماعية التي تحدد الهوية الأنثوية، لهذه هي الاستراتيجية التي حلت مشاكل النوع الاجتماعي حتى الآن، بتحويل المرأة إلى إنسان مجهول، ذكوري قدر الإمكان، وإزالة أي علامة أنثوية. مستقبلنا يحتاج النقد النسوي، إلى أسلوب التهكم وإلى ثقافتنا القائمة على الاختلاف.

المكان

إن العمل بالنسبة لي كمهندسة معمارية يعني العمل على شكل المساحة كمعنى وليس كرمز: الشكل كخبرة إنسانية، وممارسة للوقت، وهندسة معمارية للحواس وأنا لا أعتقد أن الهندسة المعمارية لها جنس، لكن الذين يصممون وينون، يستخدمونها وبعضهم يحاول أن يتخطاها. وإذا كانت الإسهامات النسائية هي الجوهر الذي ينبغي أن نوليها الاهتمام، فيجب أن نتذكر أن هذه الإسهامات كثيرة ومتنوعة لدرجة أننا لا نستطيع أن نحصرها في منطقة واحدة محددة، أو داخل الأماكن المشتركة التي غالباً ما تحدّ من أفكارنا وتصرفاتنا.

many. So numerous and diverse that we cannot squeeze them into one specific area, inside a ghetto of common places that very often limit our thoughts and actions. For this reason, the first time I entered the Dubai Women's Museum I immediately understood it was not a place for a gender claim, but one where an alliance is being built between the generations of women who founded the country and those living it every day.

Spaces built by women for women are places of encounter, support, collection, recognition. They are places not for herself but for ourselves, as Virginia Wolf would say, a room for myself and all the other personal selves.

The museum is not a monument. It is an architecture that goes beyond time. It is a place of living memories where stories and objects exist and resist any attempt of museification.

The exhibited pieces, not fixed artworks but fragments of a polyphonic storytelling, are passing by there. We understand they are moving, flowing from one room to another in a continuous combination of meanings.

The museum is an unfinished space – a curatorial choice of the founder, as women leave meanings open. In their personal biographies women leave space for other stories; stories coming from their friends, housekeepers, stories made for dressing up, as young daughters do with their mothers' elegant clothes....

ولهذا السبب، ومنذ المرة الأولى التي دخلت فيها متحف المرأة في دبي، أدركت على الفور أنه ليس مكاناً للمطالبة بتفوق النوع الاجتماعي، بل هو مكان يتم فيه بناء تحالف بين أجيال النساء اللواتي أسسن البلاد واللاتي يعشن فيه الآن. المساحات التي بنتها النساء للنساء هي أماكن للقاء و الدعم والتجميع والتقدير. إنها أماكن ليست لنفسها ولكن لذواتنا، كما تقول فرجينيا وولف.

ومن جانب آخر المتحف ليس نصب تذكاري بل إنه بنية تتجاوز الزمن. إنه مكان للذكريات الحية حيث تتواجد القصص والأشياء الحقيقية التي تدحض فكرة الوجود الأنثوي كملهمة شاعرية فقط. ية ففالقطة المعروضة ليست أعمال فنية ثابتة ولكنها شظايا لرواية متعددة الألحان تمر من هنا، متحركة و متدفقة من حجرة لأخرى مزيج متواصل من المعاني.

المتحف عبارة عن مساحة غير متناهية - اختيار منظم لمؤسس المتحف- حيث تترك النساء عادة المعاني فضاءً مفتوحاً مثلما نجد في التراجم الذاتية حيث تترك الكاتبات مساحة لقصص أخرى، قصص من الصديقات ومدبرات المنازل، قصص صنعت لأرتدائها، كما تفعل البنات الصغيرات مع ملابس أمهاتهن الأنيقة ...

المتحف مكان للسرد وليس للأداء. إنه فضاء للتحالف بين النساء جميعاً في الإمارات العربية المتحدة فهو ليس مساحة نسائية فقط، بل يمثل النسخة النسوية لرواية التاريخ.

الزمان

أدركنا في ذروة الثورة الرقمية أن شيئاً ما قد حدث وأن الرأي النسوي لا يزال مهمشاً.

The museum is a place of narration, not of performance. It is a space of alliance between women, all, in UAE. It is a female space, but not only. It is their version of facts, their narration of the story and what brought them here.

Time

At the peak of a digital revolution, we became aware that something happened and the female opinion is still on the sidelines.

We are now living in a time in which digital innovation should be driven by women, because of their ability to think, build, live that way, since the time everything was analog and only a few things were digital. The iconic words of the digital world - sharing, clouding, multitasking, etc. - are the ones that have belonged to a female glossary for thousands of years now.

The Women's Museum is a time-based exercise displaying Kairos, the female form of time, which is not linear but narrative. It is perceived in its compressions and expansions triggered by emotions, putting moments together in sequences. Kairos cannot be measured, it is a qualitative time.

HERstory project

This project is a result of a dual desire: that of meeting and speaking with the UAE women who are trying to change their world and that of investigating their forms of dialogue, confrontation and expression.

The focus of HERstory project is not mainly its output. It is the sequence making them

نحن نعيش الآن في وقت يجب أن يكون فيه للنساء دور كبير في الابتكار الرقمي، وذلك بسبب قدرتهن على التفكير والبناء وسرعة التأقلم مع المستجدات.

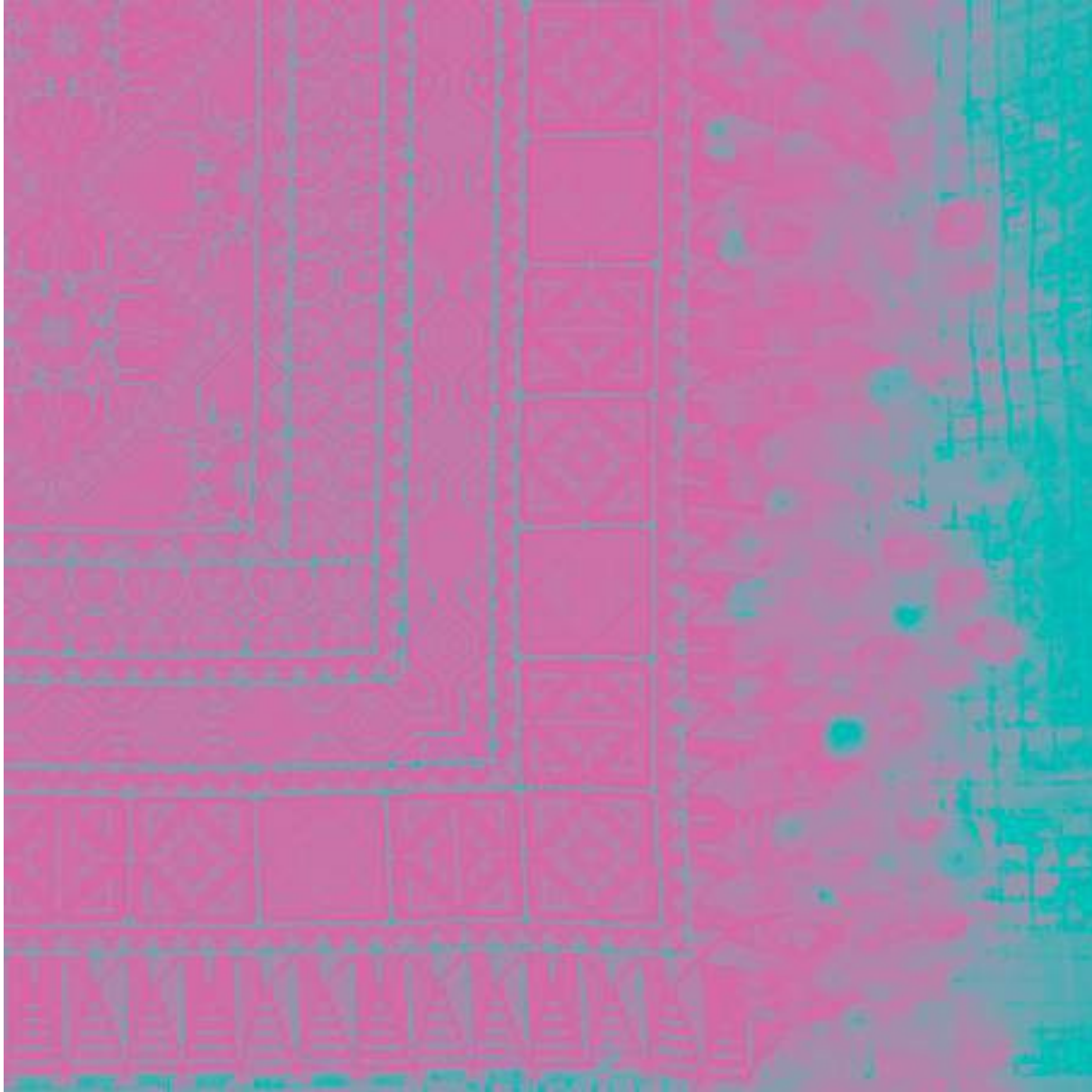
إن الكلمات البارزة في العالم الرقمي مثل المشاركة، التعتيم، تعدد المهام، وما إلى ذلك - هي الكلمات التي تنتمي إلى مسرد المصطلحات النسوية منذ آلاف السنين.

إن متحف المرأة هو ممارسة معتمدة على الزمن ولذلك يعرض (كايروس)، وهو الشكل الأنثوي للزمن، و الذي لا يمكن قياسه بطريقة كمية بل بطريقة نوعية فهو لا يسير بطريقة طولية بل سردية و يمكن ادراكه من خلال التغيرات التي تثيرها العواطف وترتبط اللحظات في تسلسل.

مشروع HERstory «قصتها»

هذا المشروع هو نتيجة رغبة مزدوجة وهي الإجتماع والتحدث مع مجموعة من نساء سواء كانوا إماراتيات أو مقيمات في الإمارات اللاتي يحاولن تغيير عالمهن والبحث في أشكال الحوار و المواجهة والتعبير.

إن التركيز الرئيسي في مشروع HERstory «قصتها» ليس على النتائج إنما على سلسلة اللقاءات ومحاولة التفاهم اللغوي واكتشاف آليات بناء العلاقات المستخدمة وماهية الأشكال الإبداعية في الصياغة وأخيراً الأشكال التعبيرية والسردية التي تتحقق. فالهدف من المشروع هو استقصاء العلاقات في الثنائيات النسوية.



Message in the Bottle Exhibition, works of Anna Barbara.
Exhibited at Spazio FMC, Milan 2012.

معرض «رسالة في القارورة»، أعمال الفنانة: آنا باربارا.
عرضت في « سبازيو FMC، ميلانو ٢٠١٢

meet, understand their languages, explore what relational mechanisms are used, what creative forms of elaboration and finally, what expressive and narrative forms take shape.

The project wanted to investigate the relationship between couples of women.

Senses

The museum nestles in the old Dubai suq. Closed between traditional buildings and narrow streets, smelling spicy scents and humidity, illuminated by an unrepeatable light that creates a choreography of shadows.

The Women's Museum is a sensory place of smells, materials, fragments of the past but also of the future. A place of light cuts, a privileged view of the suq. The artificial light is warm and molded, underlining the stories like a finger following the lines of a story. And then there is silence. A sacred calm making us whisper instead of talking, making us move smoothly and listen with attention.

Senses use a metalanguage able to access complex communication forms, not necessarily verbal but mainly emotional.

Places like the Women's Museum promote another kind of aesthetics: one that uses all our senses going beyond the purely visual level. More intense, less predictable, they are the places of memorable human experiences. They are not welcoming nests or self-pity rooms but places of strong dialogue, heartbreaking authenticity, places of identification.

حواس

يقع متحف المرأة في سوق دبي القديم في موقع مثالي رابضاً بين المباني التقليدية ورطوبة الشوارع الضيقة وعبقاً برائحة التوابل العطرية، ومضاءً بضوء متميز يعكس ظلالاً ذي تصميمات خلّاقة.

المتحف مكان مثير للحواس وذلك من العطور، والمواد وأصالة الماضي الغني والتطلع للمستقبل. ينسكب الضوء الاصطناعي دافئاً، كالبنان يتتبع سطور الحكاية ثم يخيم صمت في هدوء مهيب يجعلنا نهمس بدلاً من الحديث، مما يجعلنا نتنقل بسلاسة وننصت باهتمام.

تستخدم الحواس لغة اصطلاحية قادرة على الوصول إلى أشكال التواصل المعقدة، وهي ليست لفظية بالضرورة ولكنها عاطفية بشكل رئيسي.

إن الأماكن التي مثل متحف المرأة تروّج لنوع مختلف من الجمال وهو غُط يستخدم جميع حواسنا إلى ما هو أبعد من المستوى المرئي البحث، أكثر تركيزاً، وأقل قابلية للتنبؤ به، فهي أماكن لتجارب إنسانية خالدة، لا تعتمد على البؤس واثارة الشفقة بل على المحادثات ذات الأصالة و القوة و الاندماج.

ورشة العمل

لقد كانت فكرة أن HERstory «قصتها» تستمد من متحف المرأة والعناصر التي قدمتها الدكتورة ربيعة غباش، مؤسس المتحف، شرطاً أساسياً.

Workshop

The idea that HERstory takes from the museum and from the ingredients that the founder, Rafia Ghubash made available, was an essential condition.

The idea was to build a strong contact between women living in UAE, asking them to use their senses as a metalanguage for an authentic communication. The workshop's exercises did not have the purpose of synthesising, but rather of taking them to a neutral yet intimate level, to be able to narrate without revealing themselves.

The exercise was done in pairs. Both parts were proactive, so the final result is not a biographical praise of one of them but a synthesis of their interaction. The output was not an artwork about the other woman, but the result of the interaction between them.

Setting

The setting hosting the encounter between the two protagonists is welcoming and meaningful. The meetings take place sitting at a table. The position is not given: they could be seated in front of each other, on one side, one next to the other...or squeezed at the corner as if they were sharing some kind of intimacy. Their position is a geometry that gains meaning in terms of proximity, distance, proxemics.

On the table we placed a set of "ingredients" used to activate emotions, reactions, confrontations.

Each exercise contains a kit of elements that can be used, refused, transformed to

حيث كانت الفكرة هي بناء تواصل قوي بين النساء اللواتي يعشن في الإمارات العربية المتحدة، وأن يطلب منهن استخدام حواسهن كنقطة للتواصل العميق. لم تكن تمارين ورشة العمل تهدف إلى التجميع، بل نقل المشاركات إلى مستوى محايد ولكنه حميم، ليكنَّ قدرات على الحكي دون الكشف عما لا يردن البوح به.

تم عقد التمرين في شكل ثنائيات وقد كان كلا الجزئين مثيراً للتفاعل، لذا فإن النتيجة النهائية لم تكن مديحاً للسيرة الذاتية لأحدهما، بل هو توليفة للتفاعل بينهما وبالتالي لم يكن المخرج عبارة عن عمل فني عن المرأة الأخرى وإنما نتيجة للتفاعل بينهما.

البيئة الإجرائية

كانت اللقاءات تتم بين السيدات في بيئة مكانية مريحة حيث تعقد الاجتماعات جلوساً على طاولة بالطريقة التي تراها المشاركات مناسبة لهن فقد ترك لهن الخيار مفتوحاً للجلوس متقابلتين، أو بجوار بعضهما البعض أو متقاربتين في ركن واحد، وقد كانت الوضعية المختارة وكأنها شكل هندسي تكتسب مدلولاتها من حيث التقارب أو المسافة بينهما. وضعنا على الطاولة مجموعة من «المكونات» لتفعيل العواطف وردود الفعل والمواجهات.

يحتوي كل تمرين على مجموعة من العناصر التي يمكن استخدامها أو رفضها أو تحويلها لتصبح جزءاً من السرد المستقبلي وقيمة هذه العناصر لها طبيعة دلالية، جمالية، مكانية و عاطفية.

become part of the future narrative. The value of these elements has a semantic as well as aesthetic, spatial, emotional nature.

This exercise shares with psychoanalysis the idea that senses are able to discover dimensions of ourselves that our mind usually hides. The activities promoted by HERstory are based on the creation of different contexts and meanings, very similar to what psychoanalyst Dora Kalff called sand play therapy in the Seventies.

Duration and time

Each exercise has a duration considered as a minimum time reference, which allows the activation of a relationship within a couple.

The time dimension is a very important factor to observe, as it activates the piercing complexity of Cronos and Kairos. Cronos, the linear time, is organised, sequential and pierced into a system in which the relationships compress and expand perception, as it is in Kairos, the female form attributed to time by ancient Greeks. In fact, the duration of each exercise, done by different couples, builds a sort of temporal music score that also becomes the narrative rhythm that we wanted this book to take on.

Exercises

The workshop lasts a couple of hours. It is held in one of the Museum rooms. The exercise is performed by both ladies, because it is from the interaction of the two identities that the relationship emerges. Both participants are active in swapping roles. When both are proactive, their interaction triggers a dimension of deep and authentic meanings.

يتشابه هذا التمرين مع التحليل النفسي في فكرة أن الحواس قادرة على اكتشاف أبعاد لذواتنا يخفيها عادةً عقلنا. وترتكز الأنشطة التي تروج لها HERstory «قصتها» على خلق سياقات ومعانٍ مختلفة تشبه إلى حد بعيد ما سمّاه المحلل النفسي دورا كالف (العلاج بالرمل) في السبعينيات.

المدة والوقت

لكل تمرين مدة تعتبر الحد الأدنى من المرجع الزمني، والذي يسمح بتفعيل العلاقة بين الثنائي، وقد كان البعد الزمني عاملاً مهماً جداً للملاحظة، لأنه ينشط تعقيدات خارقة من (كرونوس) و(كايروس). كرونوس هو الزمن الخطي، منظم، متسلسل ومحفور في نظام تقوم فيه العلاقات بضغط وتوسيع الإدراك. كما هو الحال في كايروس، الشكل الأنثوي الذي يعزى إلى الزمن من قبل الإغريق القدماء. وفي الواقع فإن مدة كل تمرين تقوم به الثنائيات المختلفة، تحقق نوعاً من درجة الموسيقى الزمنية التي تصبح أيضاً إيقاعاً سردياً نرغب في أن يكتسبه هذا الكتيب.

التمارين

تستغرق ورشة العمل ساعتين وتقام في إحدى قاعات المتحف ويتم تنفيذ التمرين من قبل السيدتين، لأن من تفاعلهما تتشكل العلاقة بينهما، وكلا المشاركتين تكون نشطة في أدوار متبادلة. وعندما يكون كلاهما استباقياً، فإن تفاعلهما يؤدي إلى بُعد من المعاني العميقة والأصيلة.

إن التمارين المقترحة ليس لديها أي أغراض للتحليل النفسي أو التجارب النفسية امس. بل إنها تحفيزية وتنشيطية وتمرين سرديّة واستكشافية. هدفها وصف الذوات المختلفة، طوعاً بعيداً عن أي نوع من النقد أو التوليف.

The proposed exercises do not have any psychoanalytical, nor gestalt psychology purposes. They are deliberately stimulating, activating, narrative and exploratory exercises. Their objective is to describe different selves, voluntarily beyond any kind of judgement or synthesis.

Storytelling

The first exercise starts with words, the most immediate way of starting a dialogue. These will be then abandoned, during the workshop, with the aim of entering a degree of profoundness where words get so full of meanings that they become artworks.

During this exercise we narrate ourselves. The value of one's own description is not necessarily linked to a meaning but also to a sequence, a hierarchy of some values over others, a volume and tone of voice used by a woman to describe some aspects of herself, some spoken but also unspoken things and, above all, some perceived things, how much the other side understands, feels, takes back, transcribes....In this exchange there is a gap between what one narrates and what the other one interprets: this is the foundation of an encounter. If she starts with a physical description or talk about her origins, job or other things, this is not a secondary element of one's own narration.

The result is a "cloud of words", a semantic glossary following the encounter until the moment of realisation of the artwork or even beyond.

Colorscape

The term colorscape introduces the idea of a

السرد القصصي

يبدأ التمرين الأول بالكلمات، وهي الطريقة السريعة لبدء الحوار وسيتم التخلي عن هذه الخطوة لاحقاً خلال ورشة العمل، بهدف الدخول في درجة من العمق حيث تصبح الكلمات مليئة بالمعاني بحيث تصبح أعمال فنية في حد ذاتها، و من خلال هذا التمرين نحن نروي أنفسنا ولا ترتبط قيمة الوصف الشخصي بالضرورة بالمعنى ولكن أيضاً بالتسلسل الهرمي لبعض القيم على قيم أخرى، و كذلك درجة ونبرة الصوت التي تستخدمها المرأة لوصف بعض جوانب شخصيتها، وبعض الأشياء المنطوقة و المسكوت عنها أيضاً. وقبل كل شيء، إدراك بعض الأمور، وإلى أي مدى يفهم الطرف الآخر، يشعر و يسترد، ويدون. و في كل هذا التفاعل المتبادل هناك فجوة بين ما يرويه المرء وما يفسره الآخر وهذا هو حجر الأساس للقاء فمثلاً إذا بدأت السيدة بوصف مادي أو تحدثت عن أصولها أو وظيفتها أو أشياء أخرى فذلك ليس عنصراً ثانوياً أبداً في حكايتها والنتيجة هي «سحابة الكلمات» وهي مسرد دلالي يتبع اللقاء حتى لحظة إخراج العمل الفني أو حتى أبعد من ذلك.

ألوان

يقدم مصطلح colorscape فكرة منظر طبيعي داخلي وملون و هو أساسي لاستكشاف عمق لغتنا العاطفية ومساعدتنا في التعبير عنها في أكثر الجوانب ذاتية.

كل شخص لديه لوحة ألوانه الخاصة، ليس فقط من تفضيلات الدرجات بل أيضاً من التشبع، التركيز، الإشراق و الكمية والتوزيع. كلنا بنمي حساسيتنا اللونية طوال حياتنا ولغة معبرة للغاية يستخدمها كل واحد منا عند تشكيل بيئاتنا وعند ارتداء ملابسنا، عند اختيار الأشياء أو التقاط صورة لمنظر معين

landscape, in this case a chromatic, interior one essential to explore the complexity of our emotional language and helping us express it in its most subjective aspects.

Every person has her own personal colour palette, made not only of tone preferences but also of saturation, intensity, brightness, quantity and distribution. We all build our chromatic sensibility during our whole lives.

This is a very articulated language that each of us uses when shaping our environments and when getting dressed, when choosing an object or taking a picture of a certain landscape, whether natural or artificial. The exercise of selecting colours, naming them, comparing and putting them in a sequence, working with possible harmonies and complementary tones is a rather primary exercise. Building a dialogue using colours is a deep journey into our emotional as well as visual imagination.

Scent

When we smell a scent we get – voluntarily or involuntarily – into a very private and intimate emotional depth. Besides being a scentscape, of pleasure or displeasure, a scent is a medium that comes from our memory and is capable of dragging us to different places and times evoking memories of people and situations otherwise forgotten. Communicating through scents means revealing a very intimate part of ourselves, talking about our taboos, fears, weaknesses and lowest instincts. It is a nude narrative that can lead us to feel shame to the point that we immediately want to cover ourselves with other scents, putting on an invisible

طبيعي أو اصطناعي. إن ممارسة اختيار الألوان وتسميتها ومقارنتها ووضعها في ترتيب متسلسل، بحيث تعمل مع التناغمات الممكنة والنغمات التكميلية هي ممارسة أولية إلى حد ما. إن بناء حوار باستخدام الألوان هو رحلة عميقة إلى خيالنا العاطفي والبصري.

شذى العبير

عندما نشم رائحة نصل - إرادياً أو لا إرادياً - إلى عمق عاطفي خاص وحميم للغاية. إلى جانب كونها رائحة تمنحنا متعة أو استياء، فالرائحة هي وسيلة تأتي من ذاكرتنا وقادرة على أخذنا إلى أماكن وأوقات مختلفة حيث تستثير ذكريات الأشخاص أو المواقف المنسية. إن التواصل من خلال الروائح يعني الكشف عن جزء حميم جداً من ذاتنا، فيبوح عن الممنوعات والمخاوف ونقاط الضعف والغرائز. إنها قصة يمكن أن تؤدي بنا إلى الشعور بالخجل إلى الحد الذي نرغب فيه على الفور في تغطية أنفسنا بعبير رائحة أخرى، ولبس ثوب خفي معلنًا الهوية الطموحة والرسمية.

يتم تقديم مجموعة من العطور الأولية للنساء اللواتي يطلب منهن القيام بممارسة التعبير التصويري واللفظي والعاطفي فتبدأ الأماكن والناس والمواقف والذكريات البعيدة بالظهور وقد يكون بعضها لطيفاً، منسياً، مناسباً، ولكن قد يكون البعض الآخر غير سار، قادماً من عوالم غريبة كضيف غير مرحباً به، ويتدفق السرد وتظهر صور ذاكرتنا للضوء أو يتم دفنها مرة أخرى لأنها مؤلمة للغاية ولكن لا يمكنك الهروب من حاسة الشم.

dress that tells about an aspirational, yearned for, official identity.

A range of primary essences is offered to the women who are asked to do an exercise of figurative, verbal and emotional visualisation. Places, people, situations, distant memories emerge. Some pleasant, forgotten, moving, but some also unpleasant, belonging to foreign worlds, unwanted guests. You cannot run away from the sense of smell. The narrative flows, the images of our memory come to light or are pushed back because they are too painful...

Contact

It is an exercise on the objects of the self, the ones every woman keeps in her purse as an existens minimum. What all women carry with themselves is a complex narrative of their relationship with the external world but also with their own creativity, intimacy, strength and fragility.

The request to empty one's own purse is a way of forcing them to build a relationship. It can be premature, it can be decisive. In both cases the request of showing the purse's content is a provocation and the reaction to a provocation always tells us something. We could reject it because of shyness or privacy or accept it because of self-confidence or freedom; however, inexplicably there is always a moment of justification for something that is missing or something that is too much. A purse can contain functional, secret, redundant, essential, emotional objects, everything and nothing in an extraordinary tale about the complexity of everyday life. Someone may not have a bag to empty, it happens, and it is another important chapter on being free to have nothing to carry with us.

تواصل

إنه تمرين عن الأشياء الشخصية (كالتى تحتفظ بها كل امرأة في حقيبتها كحد أدنى لما تحتاجه. وما تحمله كل النساء معهن هو سرد معقد لعلاقتهن مع العالم الخارجي، ولكنه أيضاً أمر يكشف عن إبداعهن الخاص، وقوتهن أو ضعفهن.

إن طلب إفراغ حقيبة الشخص الخاصة هو طريقة لإجبارهم على بناء علاقة يمكن أن تكون من السابق لأوانها، كما يمكن أن تكون حاسمة.

وفي كلتا الحالتين، يُعد طلب إظهار محتوى الحقيبة استفزازاً، ويكون عادة رد الفعل تجاه الاستفزاز دلاليًا. يمكننا رفض مثل هذا الطلب بسبب الخجل أو الخصوصية أو قبوله بسبب الثقة بالنفس أو بالحرية، ومع ذلك يصعب شرح أن تكون هناك دائماً لحظة من التبرير لشيء مفقود أو أمر ذي شأن.

يمكن أن تحتوي المحفظة على أغراض أساسية ومفيدة أو خاصة أو زائدة عن الحاجة، أو لها قيمة عاطفية، كل شيء ولا شيء في حكاية غير عادية عن الحياة اليومية المعقدة.

قد لا يكون لدى المشاركة أي حقيبة لتفرغها، وذلك يحدث أحياناً، وهو فصل آخر مهم عن الحرية عندما نكون غير مجبورين عن حمل أي شيء معنا.



Prof. Arch. Anna Barbara

آنا باربرا



She graduated in Architecture and Design. She was professor in Sensory design in international faculties in USA, France, South Korea, Japan, Thailand, Brazil, Jordan, China, etc. actually at the School of Design of the Politecnico di Milano. In the 2000 she won the Canon Foundation Fellowship at Hosei University in Tokyo (Japan). Her researches about the relationships between senses, time and spaces are developed in education, publications and professional works. The most known publications are Stories of architecture through the senses, (2000, 2012), Invisible Architectures. Experiencing places through the senses of smell (2006) and Senses, time and architecture, (2012). She founded SenseLab, based in Milan (Italy), partner with IRDesign Dubai (UAE) and Backyard Decoration Shenzhen (China).

تخرجت آنا باربرا من كلية العمارة والتصميم و عملت أستاذاً في (التصميم الحسي) في كليات دولية في الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، كوريا الجنوبية، اليابان، تايلاند، البرازيل، الأردن، الصين، إلخ، كما تعمل حالياً في مدرسة تصميم بوليتيكنيكو دي ميلانو. في عام ٢٠٠٠ فازت بزمالة مؤسسة كانون في جامعة هوسي في طوكيو (اليابان). يتم تطوير أبحاثها حول العلاقات بين الحواس والوقت والمساحات في التعليم والمنشورات والأعمال المهنية. من منشوراتها الأكثر شهرة: قصص العمارة من خلال الحواس، (٢٠٠٠، ٢٠١٢)، الهندسة المعمارية غير المرئية. تجربة الأماكن خلال حواس الشم (٢٠٠٦) والحواس والوقت والهندسة المعمارية، (٢٠١٢). أسست SenseLab، ومقرها في ميلانو (إيطاليا)، كما اتخذت شراكة مع IRDesign دبي (الإمارات العربية المتحدة) و Backyard Decoration Shenzhen (الصين).

Arch. Indu Varanasi

إندو فاراناسي



Indu Varanasi is an award winning architect and designer

Born and brought up in India, Indu discovered her ability to melt aesthetic design with function. She has a degree in Architecture from JNTU in Hyderabad and a Masters Degree in Design and Architecture from SPA, New Delhi in 1993.

Starting her career in Architectural practices in India and Dubai for a few years, she discovered her love for detail design and the finer aspects of design while working on the prestigious Emirates Towers.

In 2004, she set up her own design practice and has since been considered among one of Middle-east's top 50 designers.

إندو فاراناسي مهندسة معمارية ومصممة حائزة على عدة جوائز.

ولدت إندو وترعرعت في الهند، حيث اكتشفت قدرتها على إذابة التصميم الجمالي مع الوظيفة. لديها شهادة في الهندسة المعمارية من JNTU في حيدر أباد ودرجة الماجستير في التصميم والهندسة المعمارية من SPA، نيودلهي في عام ١٩٩٣.

بعد أن بدأت مسيرتها المهنية في الممارسة المعمارية في الهند ودي لبضع سنوات، اكتشفت حبها لتصميم التفاصيل والجوانب الأدق للتصميم أثناء فترة عملها في أبراج الإمارات المرموقة.

في عام ٢٠٠٤، أنشأت مكتباً خاصاً بها، واعتبرت منذ ذلك الحين واحدة من أفضل ٥٠ مصمماً في الشرق الأوسط.

Photo Credits

Lasna Photography

اعتمادات الصور

لاسنا للتصوير