

VCU

Virginia Commonwealth University
VCU Scholars Compass

Theses and Dissertations

Graduate School

2013

Arabic Typography Play

Sarah Alfalah

Virginia Commonwealth University

Follow this and additional works at: <https://scholarscompass.vcu.edu/etd>

Part of the [Graphic Design Commons](#)

© The Author

Downloaded from

<https://scholarscompass.vcu.edu/etd/3073>

This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at VCU Scholars Compass. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of VCU Scholars Compass. For more information, please contact libcompass@vcu.edu.

اللعب مع الحروف الطباعية

ARABIC TYPOGRAPHY PLAY

اللعب مع الحروف الطباعية

رسالة جامعية قدمت كتنفيذ جزئي من متطلبات
الحصول على درجة

ماجستير في الفنون الجميلة في التصميم،
التواصل البصري
جامعة فرجينيا كومولث، مايو ٢٠١٣

سارة الفلاح

بكالوريوس في الفنون الجميلة، التصميم الجرافيكي
جامعة الكويت، يناير ٢٠١٠

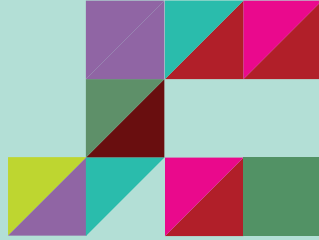
ARABIC TYPOGRAPHY PLAY

A thesis submitted in partial fulfillment of the
requirements for the degree of

Master of Fine Arts in Design, Visual
Communications
Virginia Commonwealth University, May 2013

Sarah Alfalah

Bachelor of Fine Arts, Graphic Design
Kuwait University, January 2010

المحتويات

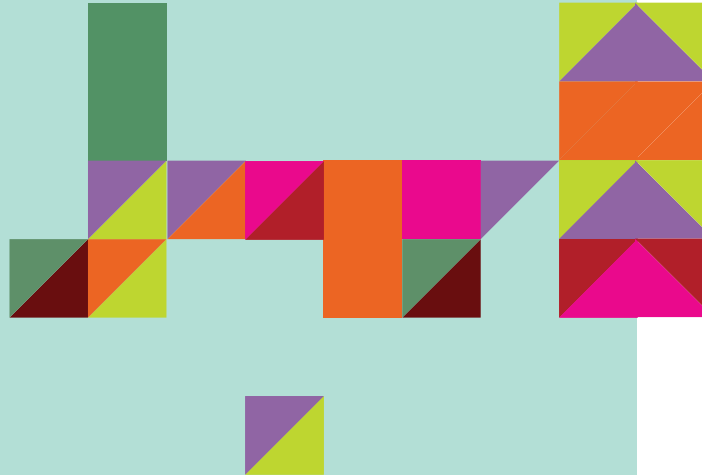
Contents

ملخص	7	Abstract
المقدمة	10	Introduction
اعمال الاستديو	13	Studio Work
بيان المشكلة: الثقافة + اللغة	26	Problem Statement: Culture + Language
اللغة العربية + التصميم	37	Arabic Language + Design
اللعب + الحروف الطباعية	41	Play + Arabic Typography
استكشاف المواد	83	Exploration of Materials
التحليل النقدي	92	Critical Analysis
التعليقات الختامية	95	Endnotes
قائمة المراجع	96	Bibliography
تقدير	99	Acknowledgment

تعد اللغة التعبير اللفظي للثقافة. وتستخدم لنقل وحفظ قيم ومعتقدات الناس. تعتبر العربية لغة صعبة ذات طابع جمالي تم تجاهلها ودفعها من قبل الناطقين بها حيث بدأت تفقد قيمتها في العالم العربي. وبمعنى آخر إنها تحتضر. تأثرت كل من اللغة المكتوبة والمنطوقة بهذا الإهمال. مع تفتح الدول واقترب وتبادل واندماج الثقافات حول العالم تأثرت العديد من المجتمعات بتهديد ثقافتهم الأصلية. تفقد اللغة العربية مكانتها في العالم العربي. حيث إن العالم أصبح متعدد ومترابط ثقافيا، فإن الثقافات العربية تتخلى عن التقليد العريق للغة العربية في تعميم الاتصال. تحقق رسالتي العلاقة بين الحروف الطباعة على حد سواء للشكل البصري واللعب كآلية تساعد الأطفال بأن يصبحوا أكثر دراية وحميمة مع لغتهم الأم.

I believe that spoken and written languages are verbal and visual expressions of cultures. Language is used to convey and sustain values and the belief system of people. Arabic is a language of complexity and formal beauty that is being disregarded and pushed away by its own native speakers. It is losing its value in the Arab world. In other words it is dying.¹ Both the written and spoken language is being affected. As the world is interchanging, integrating, and becoming closer, there has been a strong impact on many societies, threatening their original culture. Arab cultures are abandoning the rich tradition of the Arabic language to universalize communication.

My thesis investigates the relationships between typography as both a visual form of language and play as a mechanism to help children become more familiar and intimate with their native language.

يعتبر اللعب التعبير الأول
عن فعالية الطفل وأساس
التربية...فهو نمو وتطور
ورقي نحو الكمال الروحي
أو الوحدة المقدسة في
هذه المرحلة. وهو في
نفس الوقت رؤية مسبقة
ومحاكاة لكامل حياة
الانسان من ناحية الفرح
الداخلي والغموض
والطبيعة والمتعة والحرية
ورضا وراحة من الداخل
والخارج والسلام مع العالم.

Play is the highest
stage of the child's
development...
the purest the most
spiritual product of
man at this stage,
and it is at once
the prefiguration
and imitation of the
total human life—
of the inner, secret,
natural, joy, freedom,
satisfaction, repose
within and without,
peace with the world.

يزداد شعوري بالمسؤولية تجاه العربية من خلال تطويري كمصممة. وجود القدرة على التحكم باللغة المستخدمة في التواصل المرئي، دفعتني لتأكيد استخدامي للعربية في التصميم من أجل الحفاظ على اللغة. لقد قدمت لي السنتين الماضيتين في الدراسات العليا الفرصة لتجربة واستكشاف أساليب بشكل شامل في تحقيق ثقافتي ولغتي من خلال الاتصال المرئي، وفي الحروف الطباعية بشكل محدد.

ولدت وتربيت في الكويت فاللغة العربية لغتي الأم، ولكنني تعلمت الإنجليزية المكتوبة والمنطوقة في سن مبكر. عندما انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة دراساتي العليا لدرجة الماجستير في الفنون الجميلة تخصص التصميم والتواصل بصري. لم يكن تكيف نفسي للغة الإنجليزية مشكلة كبيرة. ولكن ركزت انتباهي لمشكلة أكبر وهي ندرة استخدامي للغة العربية، خصوصا في الكتابة. وجودي بعيدا عن الوطن كان دافعا لافتح عيني على هذه المشكلة الأكبر. بدأت استبدل لغتي الأم اليومية بالإنجليزية وهذا أصبح واضحا في دفاتري وعمل القوائم والرسائل النصية. بدأ الناس من حولي طرح الأسئلة وبسؤالي إذا كنت افكر او اطرح الأفكار باللغة العربية أو الإنجليزية؟ وهذا صدمني. سرعان ما أدركت بأنني لا استخدم لغتي العربية بقدر ما ينبغي لي. نمت اللغة الإنجليزية فيني الحد الذي اشارك فيه افكاري المكتوبة في اللغة الإنجليزي، إلى أن أصبحت لغتي البارزة في التعبير، واستخدمها في حياتي. يوما بعد يوم.

I was born and raised in Kuwait. Arabic is my native language, but I was taught written and spoken English at an early age. When I moved to the United States to pursue a Master of Fine Arts degree in Design/Visual Communication, adapting myself to the use of the English language was not an obstacle. However, it drew my attention to a real problem, which is; my infrequent use of Arabic, especially in writing. Being far away from home opened my eyes to a larger problem. I started replacing my everyday mother language with English in my written communications, for example in my note books, to do lists and text messages. People, surrounding me started posing questions, asking me whether I brainstorm or think in Arabic or English? Then it hit me! I quickly realized that I am not really using my Arabic language as much as I should. The English language grew on me, to a point where I shared my written thoughts almost exclusively in English. It had become my prominent language of expression.

As I progressed as a designer, my sense of responsibility towards the Arabic language started to increase. Having the ability to control the language used in visual communication pushed me toward emphasizing my use of Arabic in design in order to sustain it. The past two years of graduate school have offered me the chance to holistically experiment and explore methods to investigate my culture and language through visual communication, specifically typography.

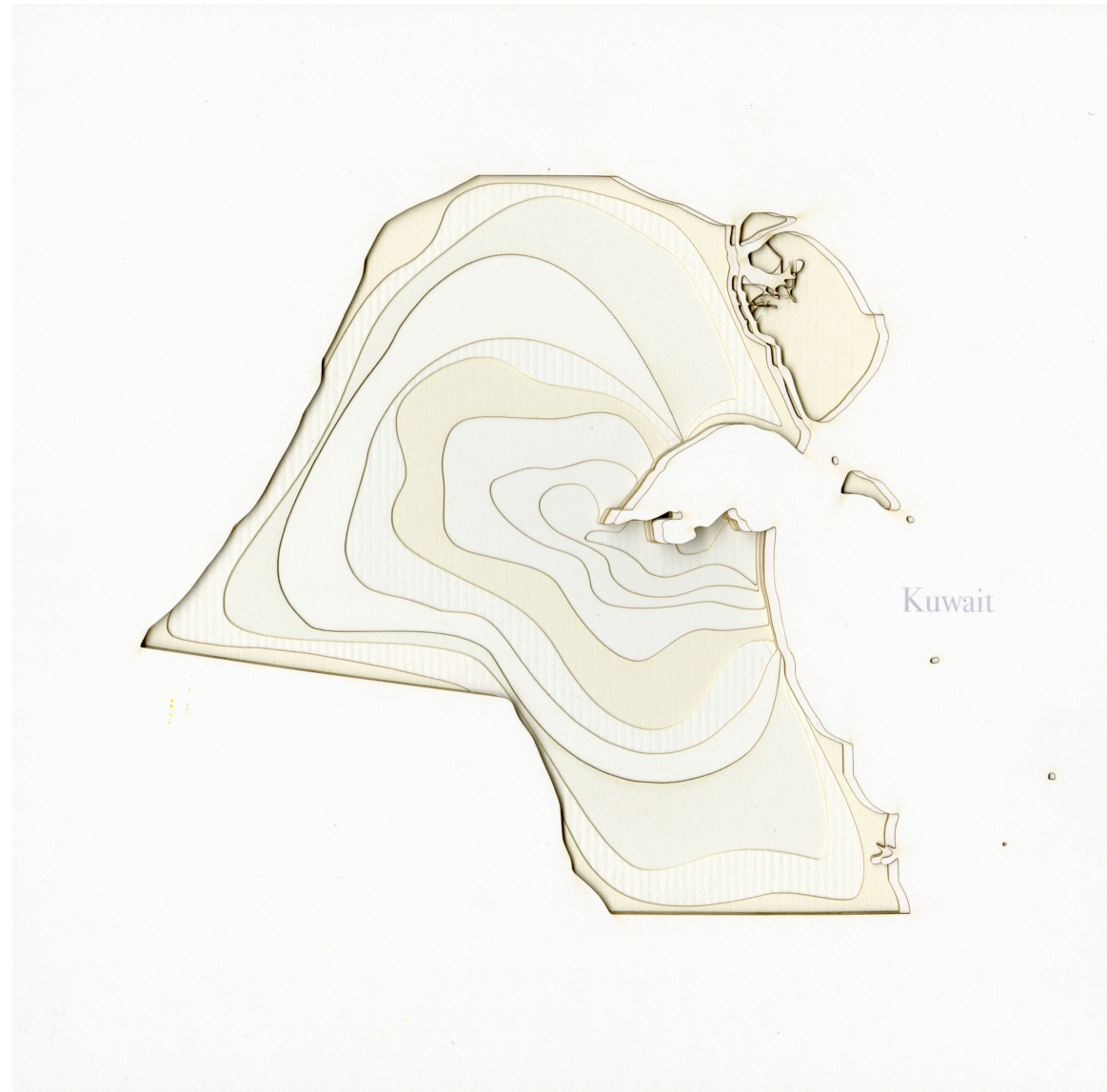
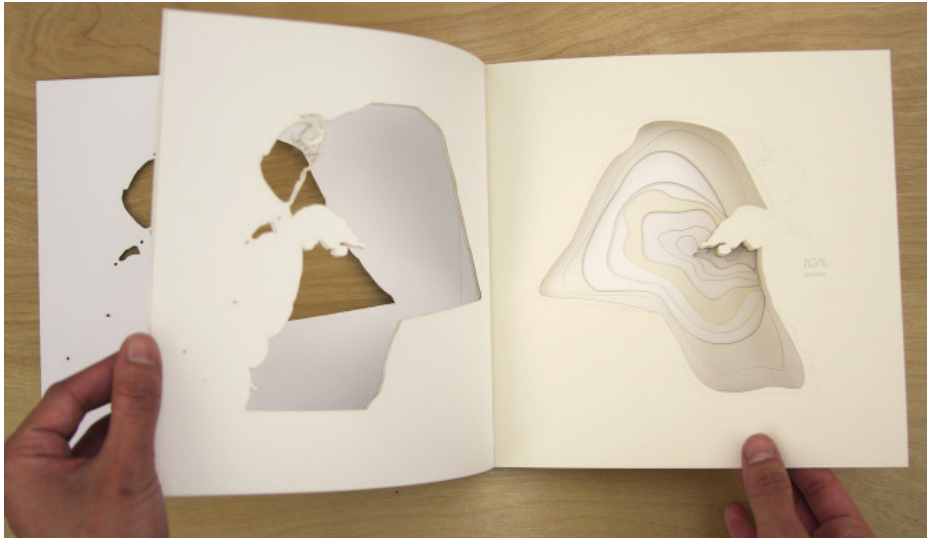
كتاب الكويت KUWAIT BOOK

من خلال مقرر دراسي في الفصل الأول لي، تم تكليفي من قبل البرفسور ستيفن هوسكينز بتصوير مجموعة من البيانات. كان هدفي الأساسي أن استخدم هذا المشروع لتقديم نفسي وبلدي للأعضاء هيئة التدريس وزملائي. قمت بجمع بيانات احصائية عن الكويت وبحثت بعمق في التخطيط والتركييب السكاني للمجتمع. لقد استخدمت مجموعة من المواد الملموسة لتصوير الحقائق مثل الورق ذو أنسجة وظلال مختلفة للون الأبيض. حيث إنني استخدمت مخطط لخريطة دولة الكويت، وذلك باستخدام قصاصات وأشكال مختلفة لتوضيح الأحجام الديموقرافية المختلفة في الكويت.

In a course during my first semester, I was assigned by Professor Steven Hoskins to visualize a set of data. My ultimate goal was to use this project as a way to introduce the faculty and my peers to my country and myself. I collected basic statistical data about Kuwait, and delved more into the population's demographics and psychographics.

I utilized a range of physical material to visualize the data, such as papers with different textures, and shades of white. I used an outline of the Kuwaiti map, using different cuts and shapes to convey different demographic attributes in Kuwait.

my interest.

السدو

حياكة السدو SADU WEAVING FIELDBOOK

في مادة علمية خلال الفصل الدراسي الثاني طلب منا البروفسور روب كارتر بأن نحدد ثقافة أصلية تقاربين وذلك لإجراء بحث عن أصلها وتقاليدها وتاريخها. فقممت بإكمال اهتمامي في تجريب واستكشاف ثقافتي الخاصة من خلال التصميم، وبالتالي اخترت أن أبحث في ثقافة حياكة السدو للسكان الأصليين في الكويت. تعتبر حياكة السدو من التراث التاريخي لشبه الجزيرة العربية. تمارس المرأة البدوية الحياكة التقليدية، بل كانت وسيلة تعكس الثقافة المثالية على قطع منسوجة باستخدام أنماط وتصاميم لتوضيح نمط الحياة البدوية والبيئة الصحراوية.² تم توثيق هذا البحث على شكل كتاب بحث و توثيق بصري. حيث إنني حلت ولاحظت السدو بشكل واضح. فقد قمت بإجراء بحوث مختلفة في طقوس الحياكة باستخدام مواد لمسية مختلفة. وعملت أيضا بشكل وثيق مع أشكال مختلفة من الحياكة.

In another course during my second semester, Professor Rob Carter assigned us to select an indigenous culture for which we have an affinity for and conduct research about its origin, traditions, and history. I continued my interest in experimenting and exploring my own culture through design, therefore I chose to study an indigenous culture of weaving in Kuwait, known as Sadu weaving.

Sadu weaving is a historical weaving heritage of the Arabian Peninsula. Bedouin women practiced traditional weaving as a means of reflecting the ideals of their culture using patterns and designs to illustrate the nomadic lifestyle and the desert environment.²

My study is documented in a field book form where I analyzed and observed Sadu weaving closely. I have conducted different studies of the ritual of weaving using different tactile materials.

feb 8, 2012 07:25 PM

مطيره

xxx her name.
18

ALSADU

is the term used by the Bedouin
of Kuwait to denote
the weaving process,

the woven objects,

and the horizontal loom
itself.

NATTU

Another term used by
the Bedouin for the

weaving process.

Kuwait traditions; Creative Expression of
a culture.

MARCH 13, 2012

Feb 11, 2012

11:00 PM

MARCH 1st, 2012

تجربة ١

نصب تذكاري لحياكة السدو SADU WEAVING MONUMENT

بعد انجاز حياكة السدو، عملت على نصب تذكاري لإحياء الثقافة الأصلية. يعتبر التذكار نطاق واسع من نمط يستخدم بشكل كبير في حياكة السدو التقليدية. وكان غرضي من هذا التذكار تحويل حياكة السدو من حياكة تقليدية تمارس من قبل البدو عن طريق استخدام مواد بسيطة من بيئتهم إلى شكل جديد وذلك باستخدام مواد جديدة.

Following the sadu weaving investigation, I worked on designing a monument commemorating the indigenous culture. The monument is a large-scale of a pattern that is widely used in the traditional sadu weaving. My intent for this monument was to transform the sadu weaving from a very traditional weaving style using very specific materials derived from the desert environment, to a new context using new materials that fit in today's modern weaving trends.

بيان المشكلة

PROBLEM STATEMENT

كذلك أدت أجهزة الحاسوب وهواتف الجوال آثار سلبية على اللغة العربية. أدى ظهور عصر التكنولوجيا الرقمي واستخدام الأجهزة لدعم هذه التكنولوجيا، إلى تغير في كتابة اللغة العربية عن شكلها الأصلي. ومنذ إنشائها، لم يكن وجود لغات متعددة اعتباراً رئيسياً في التكنولوجيا الجديدة. فلقد صممت الأجهزة والبرامج الجديدة للغة الشركات المصنعة لها فحسب. وكانت اللغة العربية نادر وجودها من ضمن الخيارات. وبسبب هذه المشكلة والحاجة إلى استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة في التواصل، بدأ العرب في إنشاء لغتهم الخاصة للتواصل داخل حدود هذه الأجهزة. وتم إنشاء لغة كتابية جديدة وهي الأرابيش، حيث تستند على الحروف اللاتينية لنطق العربية صوتياً. رغم إنها كانت بداية حل مناسب للمشكلة، إلا أنها استمرت واصبحت من اللغات الأكثر شيوعاً بين الشباب في العالم العربي.

تعد اللغة التعبير اللفظي للثقافة. وتستخدم لنقل وحفظ قيم ومعتقدات الناس. تعتبر العربية لغة صعبة ذات طابع جمالي تم تجاهلها ودفعها من قبل الناطقين بها حيث بدأت تفقد قيمتها في العالم العربي. وبمعنى آخر إنها تحتضر. "اللغة هي القضية الرئيسية للهويات المجتمعات. اللغة العربية دائماً مفتوحة لثقافات جديدة."³ تأثرت كل من اللغة المكتوبة والمنطوقة بهذا الإهمال. مع تفتح الدول واقتراب وتبادل واندماج الثقافات حول العالم تأثرت العديد من المجتمعات بتهديد ثقافتهم الأصلية. تعتبر العولمة هي القوى المحركة وراء تدهور اللغة العربية ومجتمعاتها، تتمثل في زيادة فرص السفر، وظهور شبكة الإنترنت. أصبح تقديم الإنجليزية للأطفال من قبل الآباء أكثر أهمية من تعليم العربية، ويعتبرونها مفتاح لتعليمهم في المنظور العالمي. حيث إن الآباء لا يدركوا مدى أهمية هذه المشكلة. فهم يقومون بتربية وتشجيع أطفالهم على التحدث بالإنجليزية بطلاقة جداً للحاق بهذه العولمة. بينما في الواقع لا يهتموا بلغتهم العربية الأم. وأصبح أيضاً تعلم الإنجليزية والقدرة على التواصل بطلاقة أمر مرموق أكثر وأكثر. يتواصل الكثير من الشباب البالغين في محادثاتهم باستخدام العربية والإنجليزية سوياً. يقوموا بدمج كلمات إنجليزية في المحادثات بدل من كلمات عربية. تشير هذه الممارسات إلى الموت البطيء للغة العربية في الشرق الأوسط.

Language is an important component of culture. It allows individuals to communicate with one another within a specific geographic location, and to establish a unique identity.

"Language is the key issue for the societies' identities. The Arab identity is always open to other cultures."³

Arabic language is losing its place in the Arab world. As the world is becoming increasingly multicultural and interconnected, Arab cultures are abandoning the rich tradition of the Arabic language to universalize communication.

The driving force behind the deterioration of Arabic language and its native-speaking societies is globalization. The increased rate of travel, and the emergence of the Internet are essential factors, as well. The introduction of English to children is becoming more important to parents than Arabic, as it is deemed more useful for the child to acquire it as a universal language. Unfortunately, parents are not aware of the negative significance of this problem. They are raising and encouraging their children to become fluent in English to compete on the global stage, while not really considering the impact this has on their children's native Arabic language. Also, the ability to communicate fluently in spoken and written English is considered highly

prestigious.⁴ This is not only seen with the younger generation; today, many young adults communicate using both Arabic and English simultaneously in their conversations. They subconsciously replace Arabic with English words. These practices, while signifying global advancement, also signify the slow death of Arabic language in the Middle East.

The advancement of information and communication technologies has created negative impacts on the Arabic language as well. With the rise of the digital age and the devices used to support it, the Arabic written language has mutated from its original form. New communication devices and software were designed solely with the language of their manufacturers, usually English, in mind. The Arabic language was rarely an option. With this problem and with the need for using these new technologies to communicate, Arab speakers started creating their own language of communication within the limitations of the devices, specifically the Western keyboard. A new written language, informally called *Arabish*, emerged, using Latin written characters to make phonetic representations of Arabic words. Despite the development of software that enables multi-language usage, *Arabish* still became the most commonly used method of informal written language among youth in the Arab world.

ARABISH
عرايبش

ARABIC
عربي

ENGLISH
انجليزي

3

ع

A

'3

غ

GH

7

ح

H

Al Lo'3a Al 3arabiya

اللغة العربية

Arabic Language

الاراييش هو استخدام الحروف الرومانية
في الكتابة لنطق كلمات عربية صوتياً.
Arabish is the use of
Roman characters in
pronouncing Arabic
phonetically.

Inzan ....

O ams asa2lha what time
Togolle madre I'll confirm
to u later

O she canceled ?

O I'm studying all morning
3lshan I have fun later o
galatli 5ala9 6

Tawa yat o I asked her
haaa yalla waranaa dinner

Wila canceled

Oh! I was biking!! U have
my key go in

مفتاحي في الشنطه حقتي
والشنطه جوا البيت حقك 😭😭

بس عادي مو مشكله

Hey sara, shrayech we
meet foug in the study
room in our building? I am
free to meet in 30 minutes.

Khosh. Want some gahwa
or tea?

facebook

Search for people, places and things

Sarah S AlFalah

Sarah S AlFalah

Timeline

2009

Highlights

SaRa Al-essa ▸ Sarah S AlFalah

September 7, 2009

Like · Comment

1

Dana Al Salem ▸ Sarah S AlFalah

August 31, 2009

aHLaaaaaN aHLaaaaN Sara ;**
NawaaaaR ;)
IShloooooonich !? Long Time 3aaaaanich??! How's CFW?! ;)

Like · Comment

1

Jumana AlBabtain ▸ Sarah S AlFalah

August 29, 2009

Tawaaa imnaawiiiir III Face Book ;*

Like · Comment

1

Dalal AlDhafiri ▸ Sarah S AlFalah

August 22, 2009

nawar el facebook saroon ;*

Like · Comment

1

Sarah S AlFalah

August 16, 2009 via BlackBerry Smartphones App

اللهم انا نسألك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت و اذا سئلت به اعطيت و اذا
استنصرت به نصرت بأن ترحم اموات حريق الجحراء و تشافي مرضاهم و تكفر ذنوبهم آمين يا
رب العالمين

مثال على استخدام العرايش في
فيس بوك

An example of the use of
Arabish on Facebook.

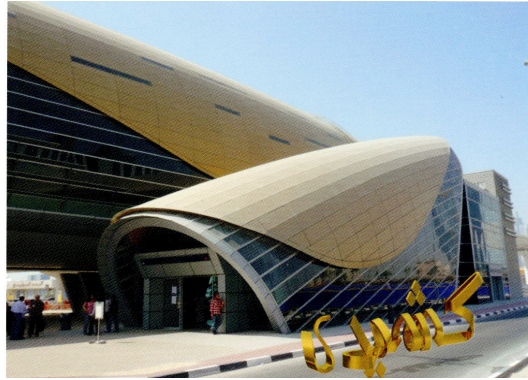

تمتد هذه المشكلة في معظم أنحاء المنطقة العربية. انشأت الشاعرة اللبنانية سوزان تلحوق جمعية، "فعل أمر" لمعالجة هذه المشكلة. بدأت الجمعية بحملة بارزة لحماية اللغة العربية. في مناطق مختلفة من لبنان، وضعت الرسائل العربية على الأرض لتحكي مسرح الجريمة. كانت الرسائل محاطة بشريط أمني كتب عليه، "لا تقتل لغتك".

The *Arabish* problem extends throughout most of the Arab region. A Lebanese poet, Suzanne Talkhouk, established an association, "Fiil Amr" ("Act Now!"), to address this problem. The association started a prominent campaign to protect Arabic language. In different areas of Lebanon, Arabic letters were placed on the floor mimicking a crime scene. The letters were surrounded by security perimeter tape that read, "don't kill your language."

بما إن مشكلة اختفاء اللغة العربية أصبحت كبيرة، فإن المصممين من العالم العربي يعالجونها بطرق إبداعية مختلفة. إحدى الطرق تتمثل في مد جسر بين الثقافات الغربية والشرقية والربط فيما بينهم ولكن بهدف عدم خسارة أي جانب من الثقافات. يعد بحث المزاوجة التوبوغرافية للخط الطباعي مشروع بحث في التصميم أخرجه هدى أبي فارس، كاتبة ومصممة في التصميم الجرافيكي والخطوط الطباعية. وهناك تعاون بين 10 مصمم هولندي وعربي بخلفيات وثقافات مختلفة. يهدف هذا المشروع إلى تشجيع وإيجاد أساليب جديدة للجمع بين لغات متعددة وتقديمها في أماكن عامة. "يوضح هذا المشروع دور التصميم الهام الذي يمكن يلعبه في تغيير الثقافة والاستيعاب والتكامل عن طريق استخدام طرقنا الأساسية في التواصل اليومي بسهولة: "الكلمة المكتوبة" يشجع مشروع المزاوجة التوبوغرافية للخط الطباعي المصممين على ارتقاء سياق اللغة المكتوبة الأصلية إلى سياق أوسع وأكثر فاعلية. يساعد جلب استخدام اللغة المكتوبة إلى الحياة بإتباع نهج تصميم مختلف في بناء علاقات أقوى مع اللغة.

As the problem of the disappearance of the Arabic language expands, designers from the Arab world are addressing it in various creative ways. One approach is to build bridges between western and eastern cultures connecting both, but with the aim of not losing a significant aspect of any culture. The *Typographic Matchmaking in the City* project is a design research project directed by Huda AbiFares, a typographer, graphic designer, researcher and writer. A collaboration between 15 Dutch and Arab designers with different backgrounds and cultures. The aim of this project is to investigate and find new approaches for combining multiple languages and displaying them in public spaces. "This project shows the important role that design can play in initiating cultural change, assimilation and integration—by simply using our daily basic communication mode: the written word."⁵ The *Typographic Matchmaking in the City* project encourages designers to elevate the written language from its original context, into a larger and more interactive context. Bringing the written language to life through different design approaches helps in building a stronger relationship with the language.

وقد تم اتخاذ نهج آخر لهذه المشكلة من قبل كشيدة، وهي شركة تقوم بتصميم مفروشات واثاث مستوحاة بالكامل من الحرف العربي. كشيدة هي مصطلح تقني في الخط العربي ويعني التمديد بين اثنين من الحروف العربية في الكلمة الواحدة ومن هنا ولدت كشيدة لدمج الخط العربي بتصميم المفروشات والاثاث. هدف الشركة توسيع نطاق استخدام اللغة العربية من اللغة المكتوبة والمنطوقة فقط إلى اشكال ثلاثية الابعاد التي تعيش مع اصحابها في منازلهم. اصبحت السلع والمنتجات الأجنبية المستوردة في عصر العولمة أكثر هيمنة في ثقافتنا. وكنيتجة لذلك ادخلت المنازل العربية الهندسة المعمارية الأجنبية حيث إنها اصبحت جزء من محيطهم. قد يكون العيش في صراع بين ثقافتك الخاصة والثقافة الدخيلة عليك أمراً صعباً في بعض الأحيان. لذلك فإن المصممين في شركة كشيدة على بينة من هذه المشكلة فهم يقومون بالمحاولة في جلب الثقافة العربية للحياة من خلال العرب المحيطين بثقافتهم الخاصة.

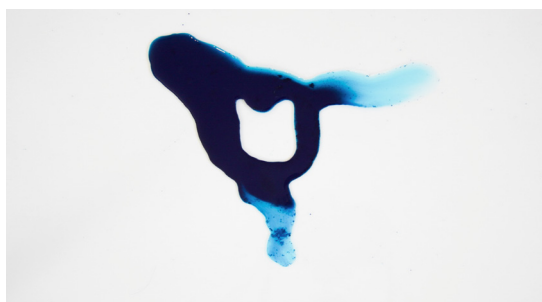
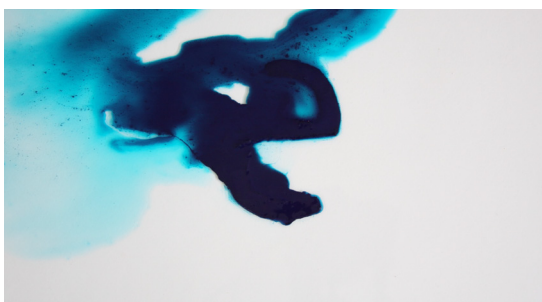
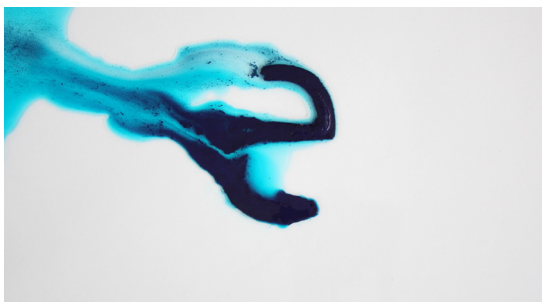
Another approach to this problem has been taken by *Kashida*, a Lebanese product design and furniture line inspired entirely by Arabic letterforms. The 'kashida' is a technical term in Arabic script, meaning the elongated line that bridges two Arabic letters in a single word. Driven by the mission of bridging between Arabic script and product design, *Kashida* was born. The company's aim is to expand the use of Arabic language from only a written and spoken language into three-dimensional forms that live with its speakers in their home. With globalization, foreign imported goods and products became more dominant in the culture. As a result of globalization, Arabian homes have incorporated many foreign architectural forms and products, radically changing their surroundings. Living in a conflict between your own culture and the culture that is being exposed to you can be conflicting at times. Therefore designers at *Kashida* became aware of this epidemic and are attempting to bring the Arab's culture into life through surrounding Arabs by their own culture.

تحويل الحروف LETTER TRANSFORMATION

مثلما أنا مهتمة في تغيير وتحويل اللغة في التواصل، فأنا مهتمة أيضا في التحويل البصري لشكل الحرف العربي. ولذلك وثقت عملية اذابة شكل الحرف من شكل متماسك إلى شكل ذائب كوسيلة لتصوير تحول اللغة.

As I am interested in the change and transformation of language through communication, I am also interested in the visual transformation of Arabic letterforms. Therefore, I documented the melting process of letterforms from solid to liquid forms as a way of visualizing the transformation of language.

كُتِيب الحروف الهجائية ALPHABETS POCKET BOOK

يوجد ٢٨ حرفاً في الحروف الهجائية. تعتبر الكتابة العربية متشابكة في طريقة كتابتها. فجميع الحروف في الكلمة متصلة تقريبا وبالتالي شكل الحرف يتغير وفقاً لذلك. ولكل حرف أربعة أشكال مختلفة، تعتمد على إذا كان الحرف في بداية أو وسط أو نهاية الكلمة أو مستقل لوحده.

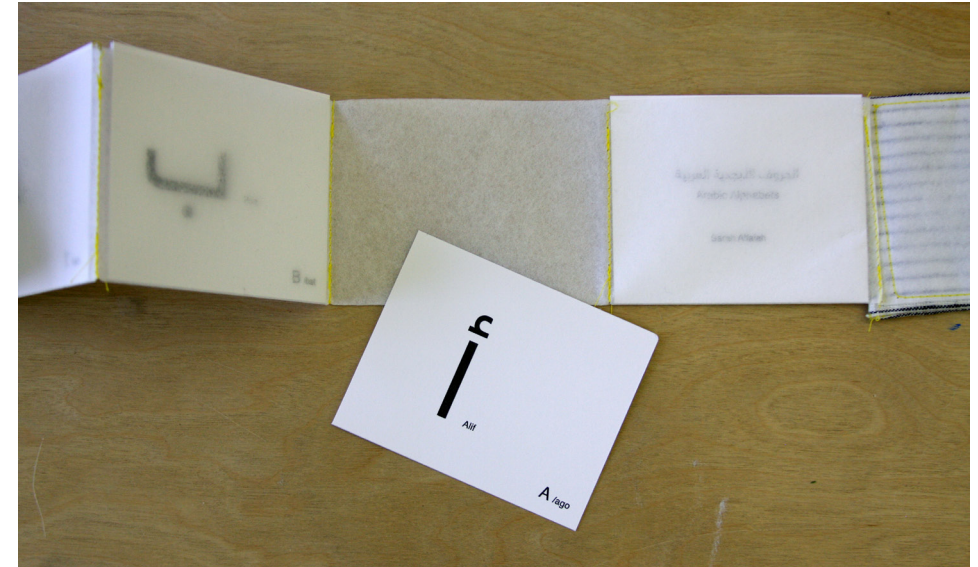
يعتبر كُتِيب الحروف الهجائية تمهيد تصميم كتاب في تقديم الحروف الهجائية العربية لغير الناطقين بالعربية. يحتوي على ٣٠ بطاقة، و٢٨ بطاقة للحروف، وبطاقة عنوان، وصفحة لبيانات النسخ. تعرض كل بطاقة الحرف العربي وأقرب حرف يقابله في اللغة الانجليزية وترجمته ومثال على استخدامه.

تسمح طبيعة تفاعل الكتاب للأفراد استكشاف كل حرف في ترتيب ابجدي بالإضافة إلى علاقته بالحروف الأخرى. وذلك من خلال اخراج حروف من جيوبهم وترتيبها بشكل مختلف. و يبدأ الفرد في بناء علاقات جديدة بين حروف مختلفة لمحاولة تشكيل معاني وكلمات جديدة.

The Arabic alphabet has 28 letters. Arabic writing is cursive, almost all the letters in a word are connected and, therefore, the shape of letter changes accordingly. Each letter has four different shapes depending on whether it is at the beginning, middle, end of a word, or stand-alone.

The *Alphabets Pocket Book* is a book design initiative to introduce Arabic alphabets to non-Arabic speakers. It consists of 30 cards, 28 letter cards, a title card, and a colophon. Each card shows the Arabic letter, its closest English equivalent, its transliteration, and an example of its use.

The interactive nature of the book allows individuals to explore each letter by itself in an alphabetical order as well as its relationship with other letters. By taking letters out of their pockets and arranging them differently, Individuals start to build new relationships between different letters in an attempt to form new meanings and words.

ب

Baa

B /bat

ا

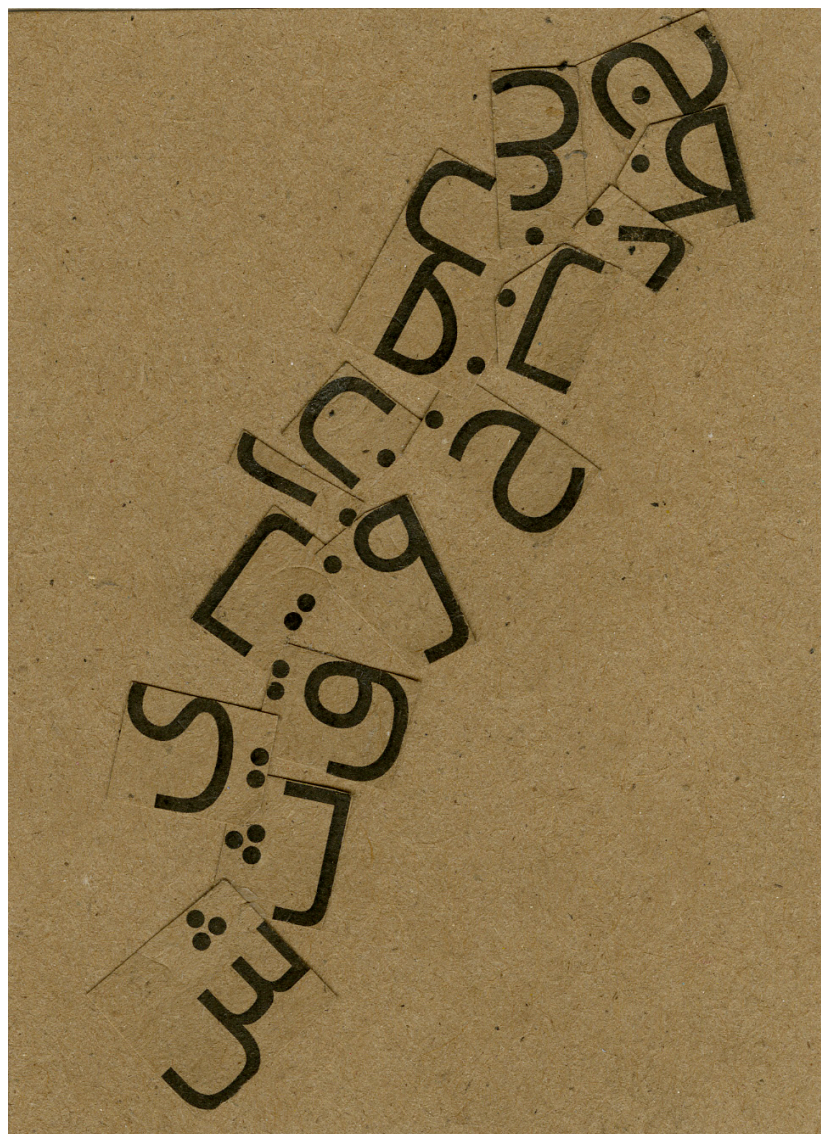
Alif

A /ago

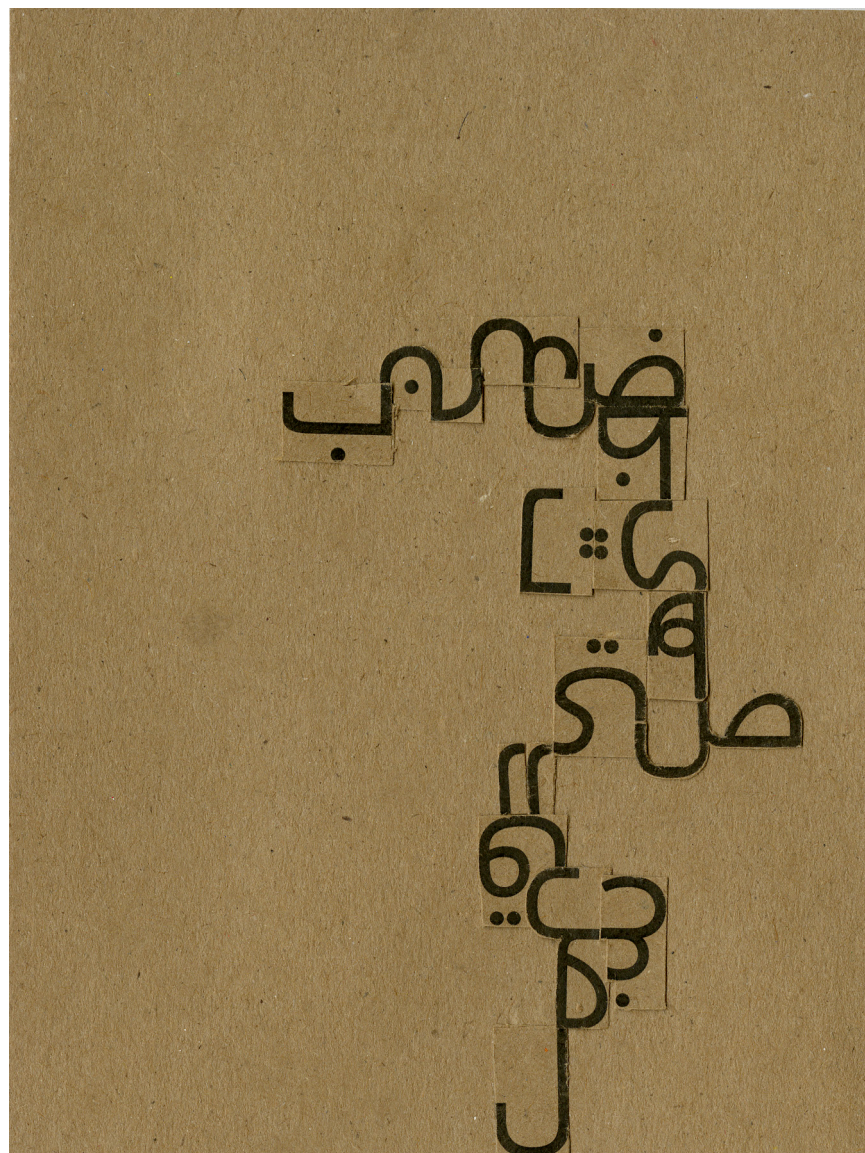
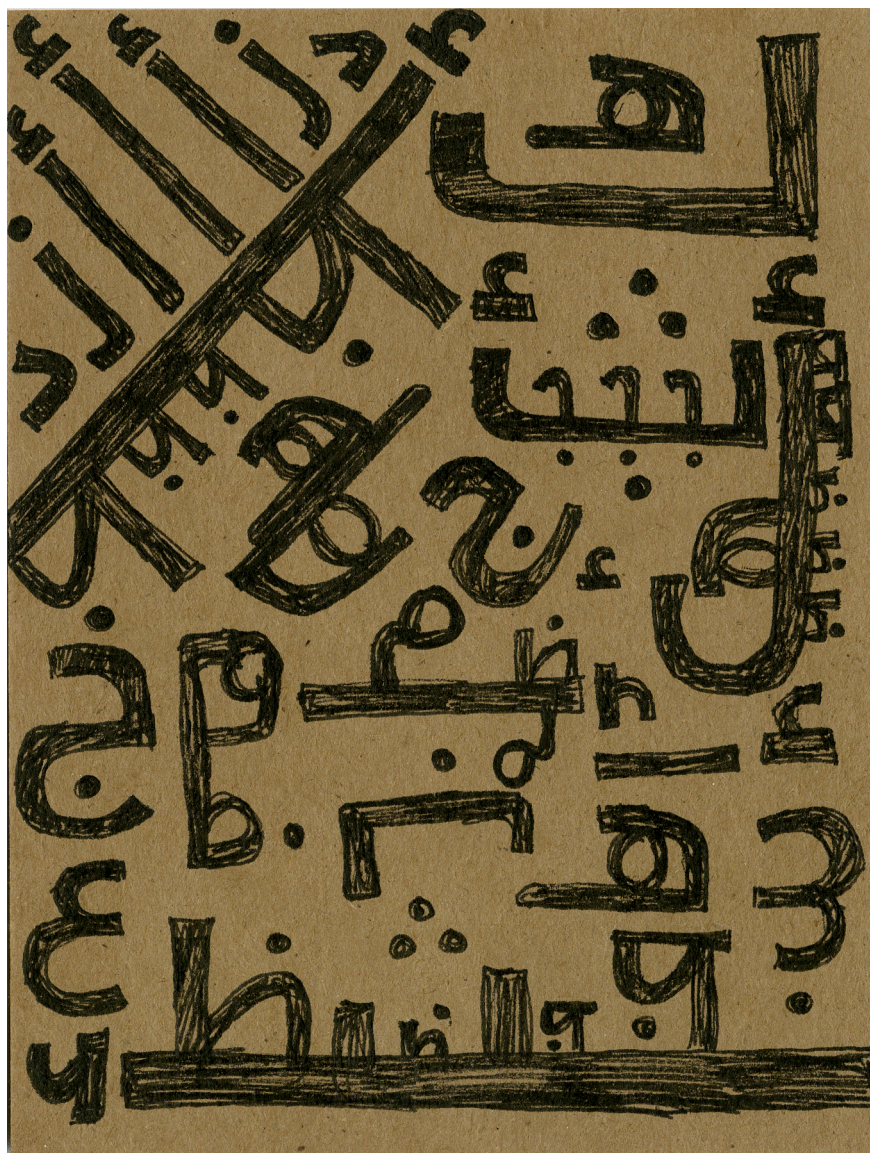
في ورشة عمل، قدمت بشكل مختصر بنية وأشكال وآلية الكتابة للعربية، وقمت باعطاء طلبة مادة الخط الطباعي ١ الحروف العربية كإلهام لتصميم بطاقة قياس ٨,٥ في ٥,٥ إنش. كنت حريصة على توثيق تصوراتهم عن اسلوب الطباعة العربية. وكنت فضولية لأرى كيف سيتعامل الطلاب مع الطباعة كأشكال بدل من أحرف ذات معاني معينة كجزء من اللغة العربية. وكانت نتيجة تفسيراتهم وتصوراتهم لأشكال الأحرف العربية ملهمة جدا ورائعة.

Students in an introductory typography class, who are just being introduced to the anatomy of Roman alphabets, are developing a new understanding of familiar letterforms. In a workshop, I introduced briefly the structure, forms, and writing mechanism of Arabic, and gave them the alphabets as an inspiration to design an 8.5"x5.5" card. I was eager to document their perceptions of Arabic typography. I was curious to see how students would work with typography as shapes instead of letterforms with specific meanings as part of a language. The results of their interpretation of Arabic letterforms as shapes were very inspiring, and fascinating.

Typography I
Fall 2012
الخط الطباعي ١
خريف ٢٠١٢

С.Б.

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

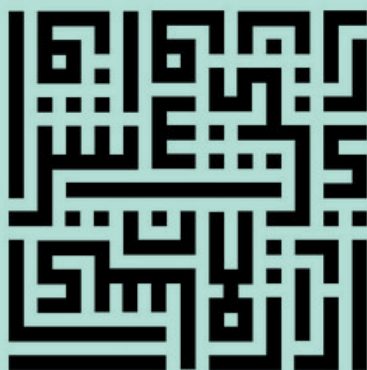

يذكرنا تكوين اشكال الحرف الكوفي المربع -اسلوب خط قائم الزوايا بطريقة مبسطة جدا- بلعبة الفيديو الكلاسيكية تتريس. تربط هذه التجربة طباعة المربع الكوفي في سياق مساحة نمط لعبة التتريس، وذلك من اجل إنشاء طرق غير رسمية لتقديم المصطلحات العربية لكل من الناطقين والغير ناطقين بالعربية. يوجد لدى اللعبة نسخة عربية ونسخة إنجليزية تستهدف فئات مختلفة.

أثناء اللعب في لعبة تتريس، تظهر كلمة في أعلى رابط اللعبة ومهمة اللاعب هي تقليد الكلمة وذلك من خلال تدوير وتحريك المكعب الذي يظهر لإكمال الكلمة على خط الأساس. يستطيع اللاعب التحكم في درجة الصعوبة من خلال رفع درجة سرعة الحرف الظاهر لديه. وكلما كانت السرعة أعلى، يحصل اللاعب على نقاط أكثر. عندما يتم حل كلمة في النسخة العربية من اللعبة يظهر صندوق بمرادفات للكلمة التي تم حلها. وهذا يساعد اللاعب أو اللاعب في إثراء المفردات العربية. حيث إن النسخة الإنجليزية من اللعبة تظهر ترجمة الكلمة وترجمتها بنقل الحروف لتقديم كلمات عربية جديدة لغير الناطقين بالعربية.

The formal character shapes composition of Square Kufic, a very simplified rectangular style calligraphy, is reminiscent of the classic video game Tetris. This experiment combines Square Kufic typography in the context of a Tetris-style game space, in order to create an informal method of introducing Arabic vocabulary to both Arabic speakers and non-speakers. The game has Arabic and English versions targeting different audiences.

While playing *Arabic Tetris*, a word appears at the top of the game interface and the player's mission is to imitate the word through rotating and moving the blocks that appear to complete the word on a baseline. The player can control the level of complexity through increasing the speed of the letters appearing. The higher the speed, the more points the player receives. When solving a word in the Arabic version of the game, a box appears with synonyms of the word solved. This helps the player to enrich his/her Arabic vocabulary. While in the English version, the translation and transliteration of the word appear to introduce new Arabic words to non-Arabic speakers.

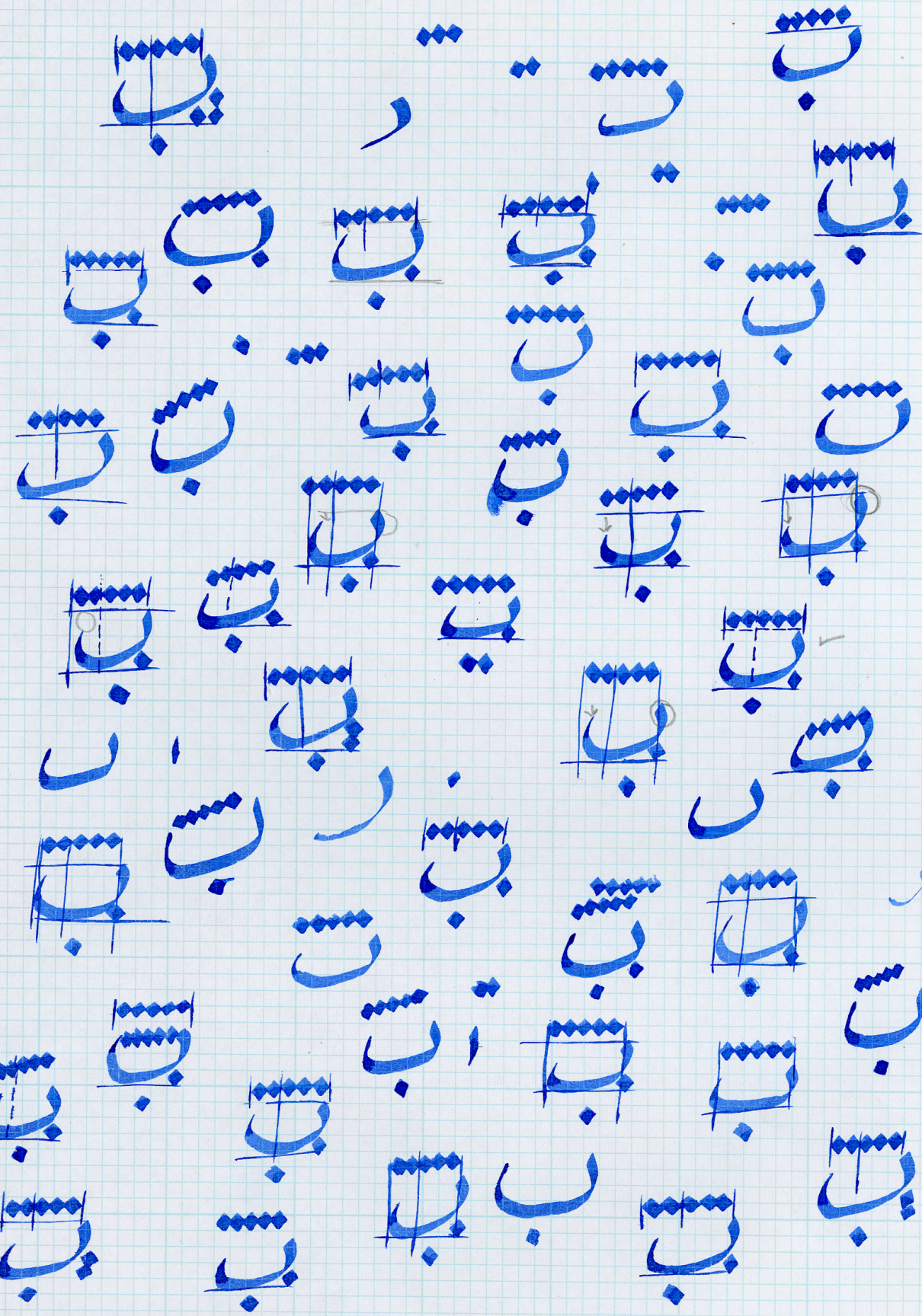

An example of Arabic Square Kufic style

مثال على اسلوب الخط الكوفي المربع

مكعبات بناء العربية ARABIC BUILDING BLOCKS

اثناء ممارستي للخط العربي، صادفت كثيرا تكرار جرة القلم في حروف عديدة. مثل حرف الدال، الباء، الراء، و الفاء والعديد من الحروف. لقد قمت باستخدام هذا المفهوم للتكرار في تفكيك كل حرف عربي إلى اصغر شكل ممكن. مع الأخذ في عين الاعتبار، إن تلك الأشكال الصغيرة يجب أن تخلق جميع الحروف العربية وعددها ٢٨ حرف. فتم صنع مجموع ١١ شكل. يشجع التجريد والأشكال الهندسية للمكعبات مستخدميه سواء كانوا اطفال أو بالغين في إنشاء العديد من الأشكال المختلفة. كانت هدايا فريدريك فروبييل^٦ إلهام لبناء مكعبات العربية حيث أن المكعبات ذو نهاية مفتوحة تهدف إلى جعل الطفل أكثر حميمية وألفة باللغة العربية، وتشجع أيضا على الإبداع من خلال تفسير وبناء الحروف، إما عن طريق اتباع التعليمات أو عن طريق تخيل روابط وترتيبات جديدة لتشكيل الحروف.

بسبب وجود عدد محدود من القطع فإن اللعبة تسمح فقط بتشكيل الحروف.

While trying to learn Arabic calligraphy, I have come across the repetition of several strokes in many letters such as letter Dal, Ba, Ra, Fa, and many other letters. Using this concept of repetition to deconstruct each Arabic alphabet into as little shapes that can be used as building blocks to construct all the 28 Arabic characters. It turns out this can be accomplished using only 11 blocks. The abstraction and the geometric forms of the blocks encourage a user, either a child or adult, to be creative and create forms that exist outside the prescribed set. Inspired by Froebel's Gifts,⁶ the Arabic Building Blocks, is an open ended toy that aims to make a child more intimate and familiar with Arabic letterforms, but also to encourage creativity through interpreting and building the letters, either by following the instructions or by figuring out new connections and arrangements.

Because the blocks have a limited number of pieces and shapes, it only allowed children to form letters.

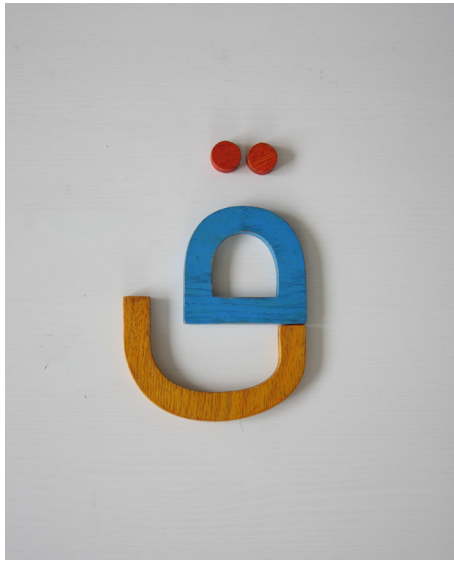
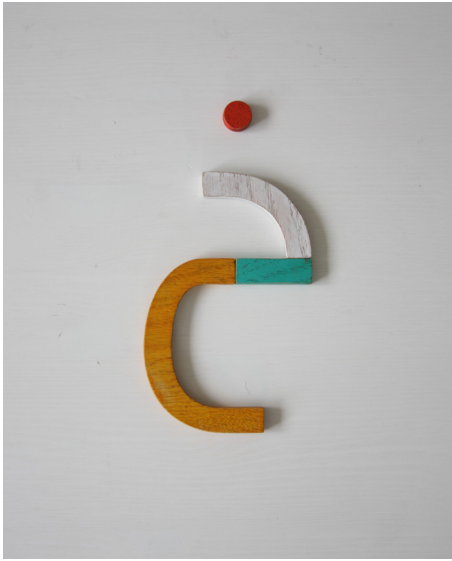
الاعلى مثال على تكرار جرة القلم في حرف الدال، الباء، الراء، و الفاء.

Above is an example of the repetition of strokes in the letters *Dal*, *Ba*, *Ra*, and *Fa*

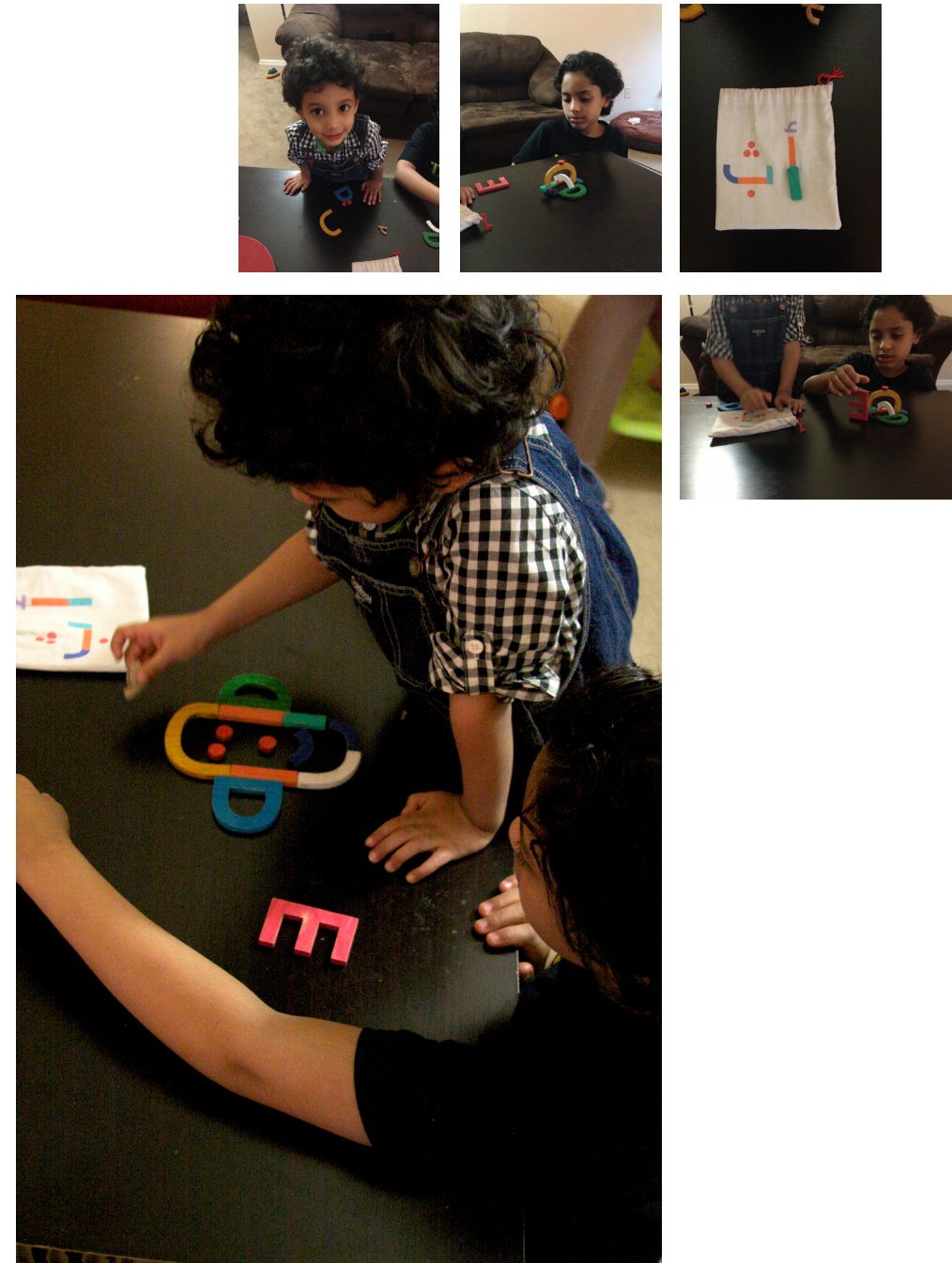

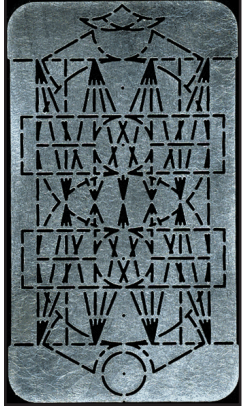
الأعلى ويمين صور للمكعبات
مستخدمة من قبل اطفال من اعمار
الثانية عشر، تسعة، و اربع سنوات.

Above and right are
photos of the blocks
being used by a 12 year-
old, nine year-old, and
four year-old children.

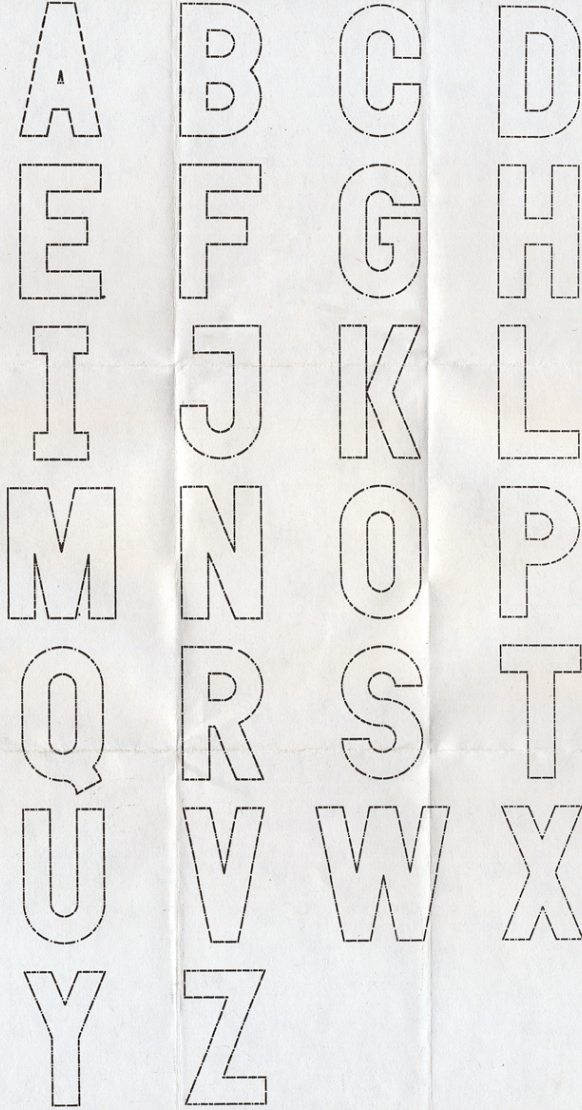

PLAQUE DÉCOUPÉE UNIVERSELLE

and chosen to be placed. For more information on this amazing typographic artwork, visit the website: www.josephadavid.com. A stencil is a sheet of paper with letters cut out of it. It is used to create a pattern of letters on a surface.

typography is an art form. All efforts have been made to get this reproduction as close to the original as possible. The stencil was cut out of a metal plate. The stencil was made by hand. The stencil was made by hand.

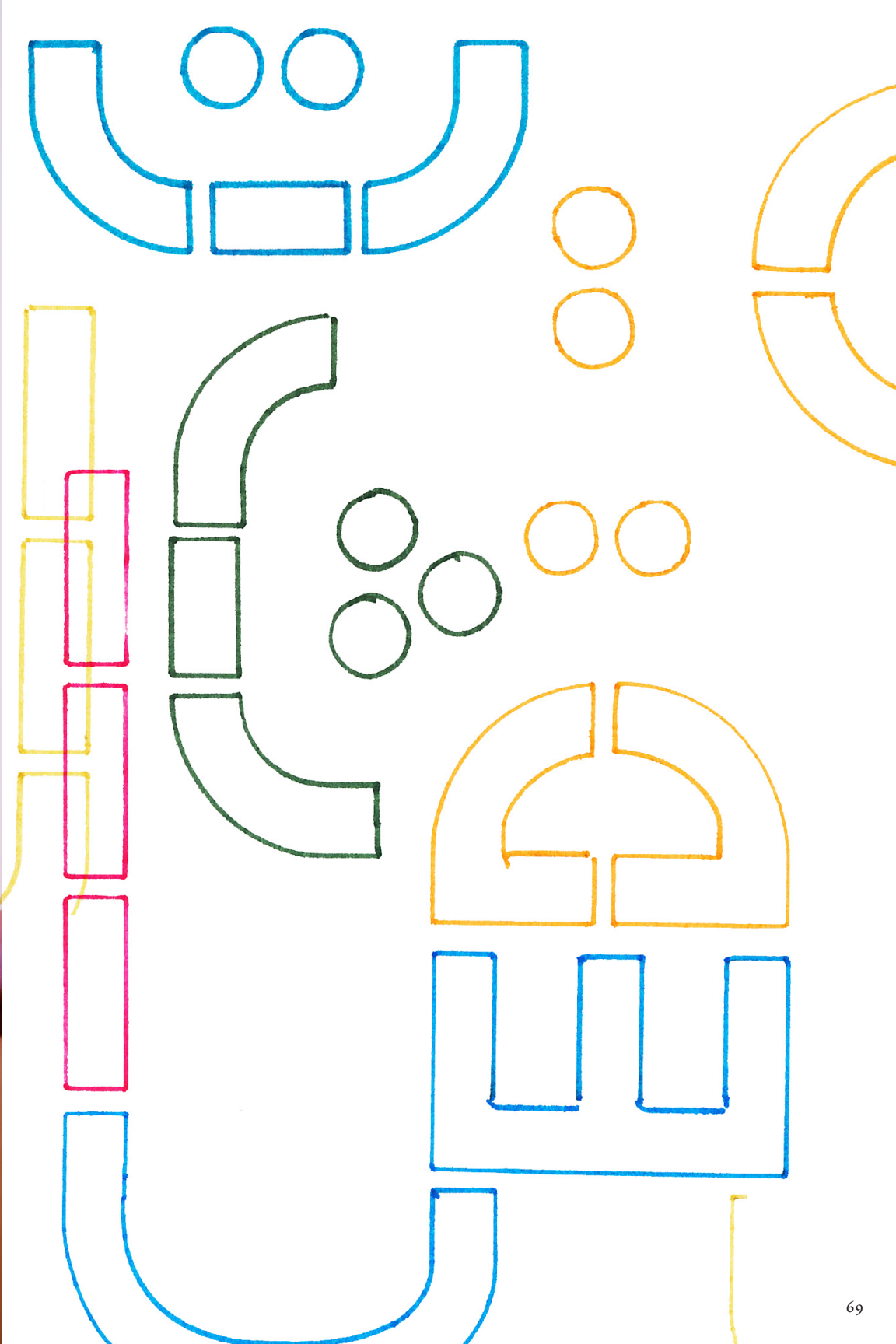
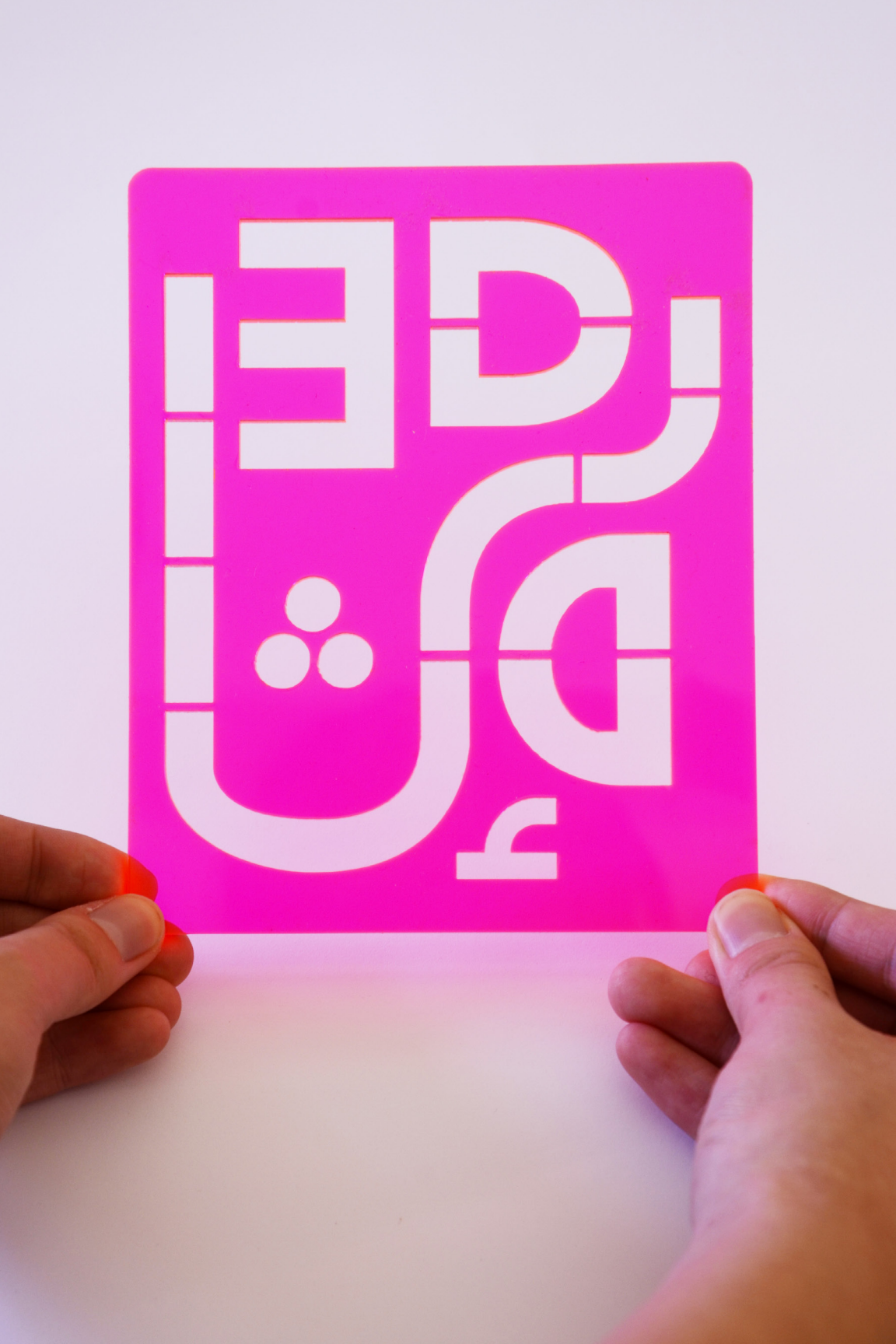
This packaging holds the reproduction of a stencil with which you can draw every letter of the alphabet. The stencil is made of metal. The stencil was cut out of a metal plate. The stencil was made by hand. The stencil was made by hand.

استنسل الحروف العربية ARABIC TYPOGRAPHY STENCIL

ديفيد في ١٨٧٦ كمادة مفتوحة للعمل والتحقق من النوع. أصبحت مفتونة بفكرة الاستنسل القادر على توجيه الكتابة للحروف الابجدية والأرقام والرموز بأكملها لتشكيل اشكال بسيطة. واعتمادا على هذا النهج، وضعت استنسل يوجد فيه ١٣ شكل، حيث انه يساعد الطفل والكبير لإيجاد طرق لربط الاشكال لتشكيل حروف وكلمات عربية ومن المحتمل جمل. تدعو طبيعة المفتوحة للاشكال الطفل بأن يستخدمه ليس كأداة كتابة فقط، بل كأداة رسم أيضا. وتم تسليم الاستنسل إلى كبار وصغار المتحدثين بالعربية والغير متحدثين بها كوسيلة لتحقيق استخدامها من غير أي تعليمات محددة.

'plaque découpée universelle', was invented by Joseph A. David in 1876 as an open method for working with type. I became fascinated by the idea of a stencil that can guide the writing of the entire alphabet, numbers, and symbols from simple shapes. Adopting the same approach, I have developed a stencil with 13 shapes that would guide a child and an adult to find ways of connecting the shapes to form Arabic letters, words, and possibly form sentences. The open nature of the shapes invites the child to also use it not only as a writing tool, but also as a drawing tool.

This stencil was delivered to Arabic and non-Arabic speaking adults and children as a way of investigating its use without giving any specific instructions.

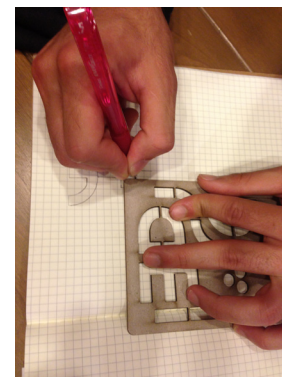
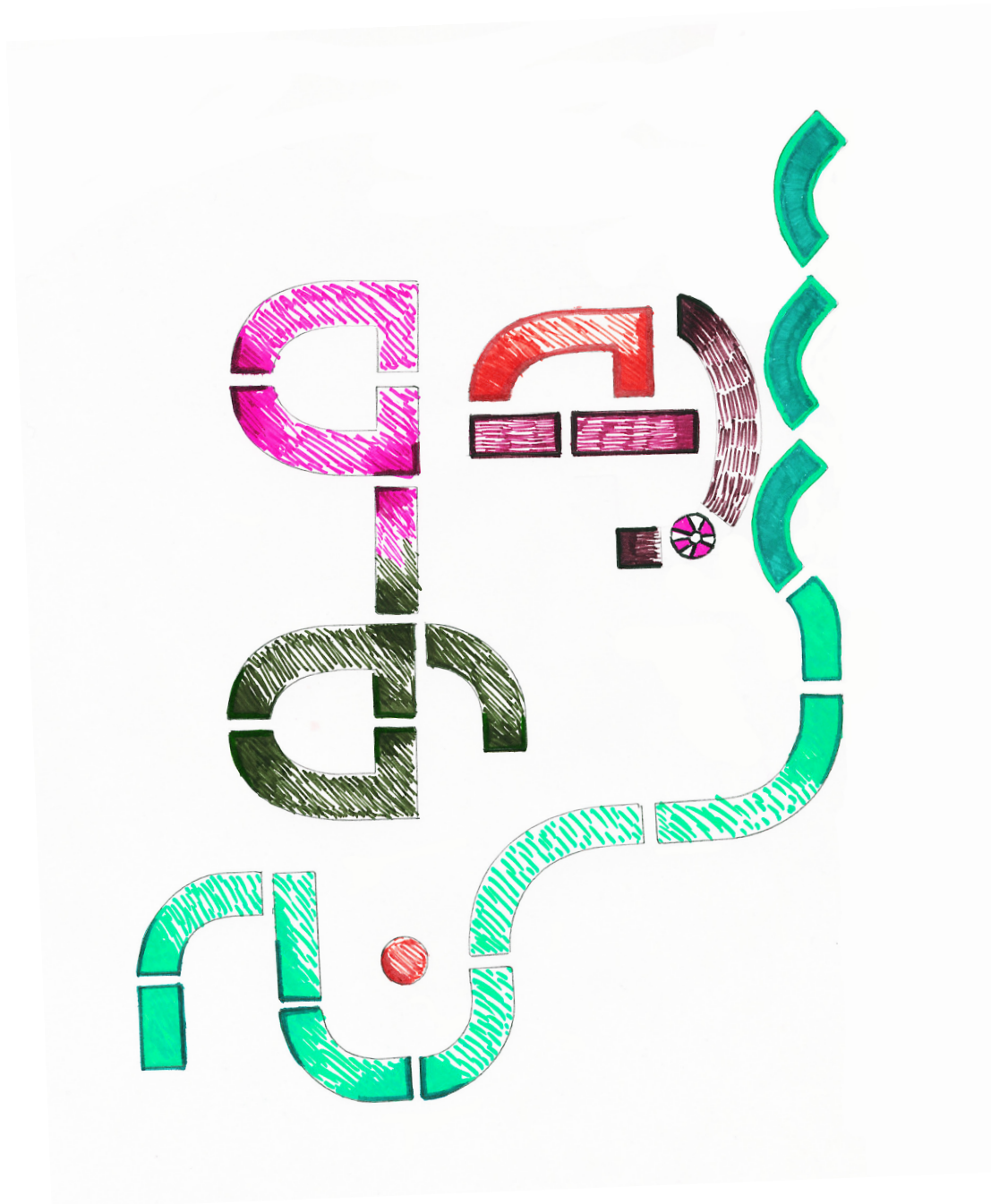

الأعلى صور طفلة ذات ست سنوات تتفاعل مع استنسل الحروف العربية.

Above are photos of a six year-old child interacting with the Arabic Stencil.

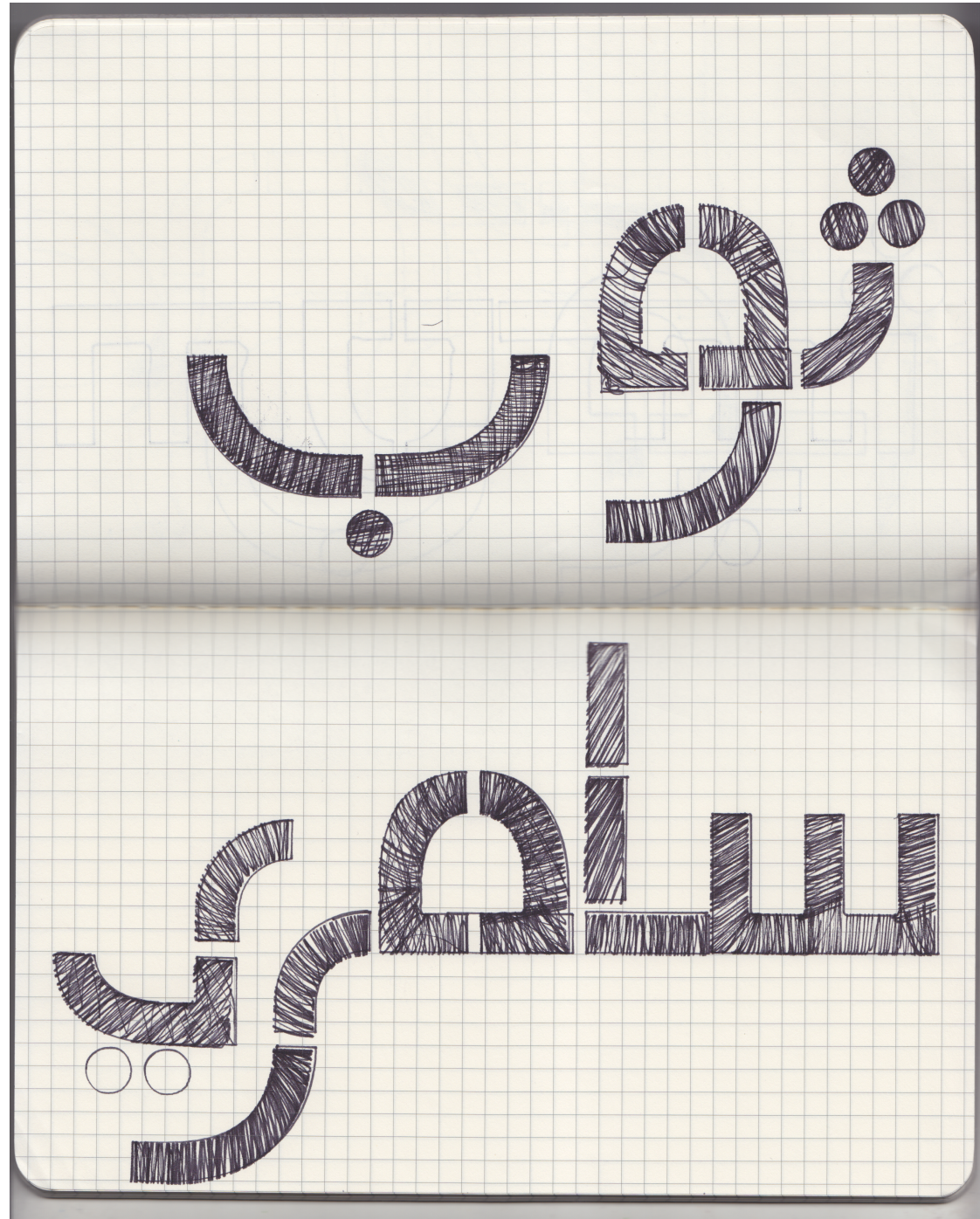
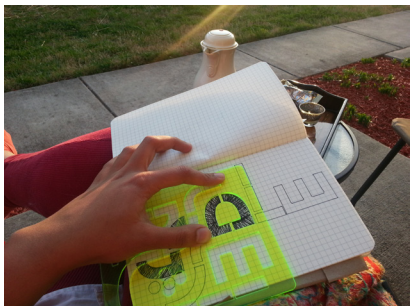
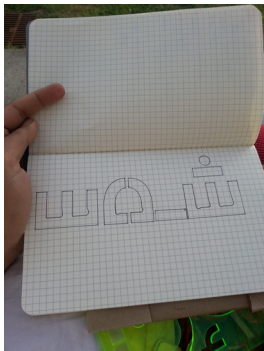
الأعلى صور طلبة في الجامعة
يتفاعلون مع استنسل الحروف
العربية.

يسار عمل طالبة عمرها ٢٠ سنة.
العمل عبارة عن كلمة موج بالعربية
وتصوير بصري لكلمة موج.

Above are images
of college students
interacting with
the stencil.

Left is a final outcome of
a 20 year-old student.
It is a combination
of the word "waves"
in Arabic and a
visual representation
of the waves.

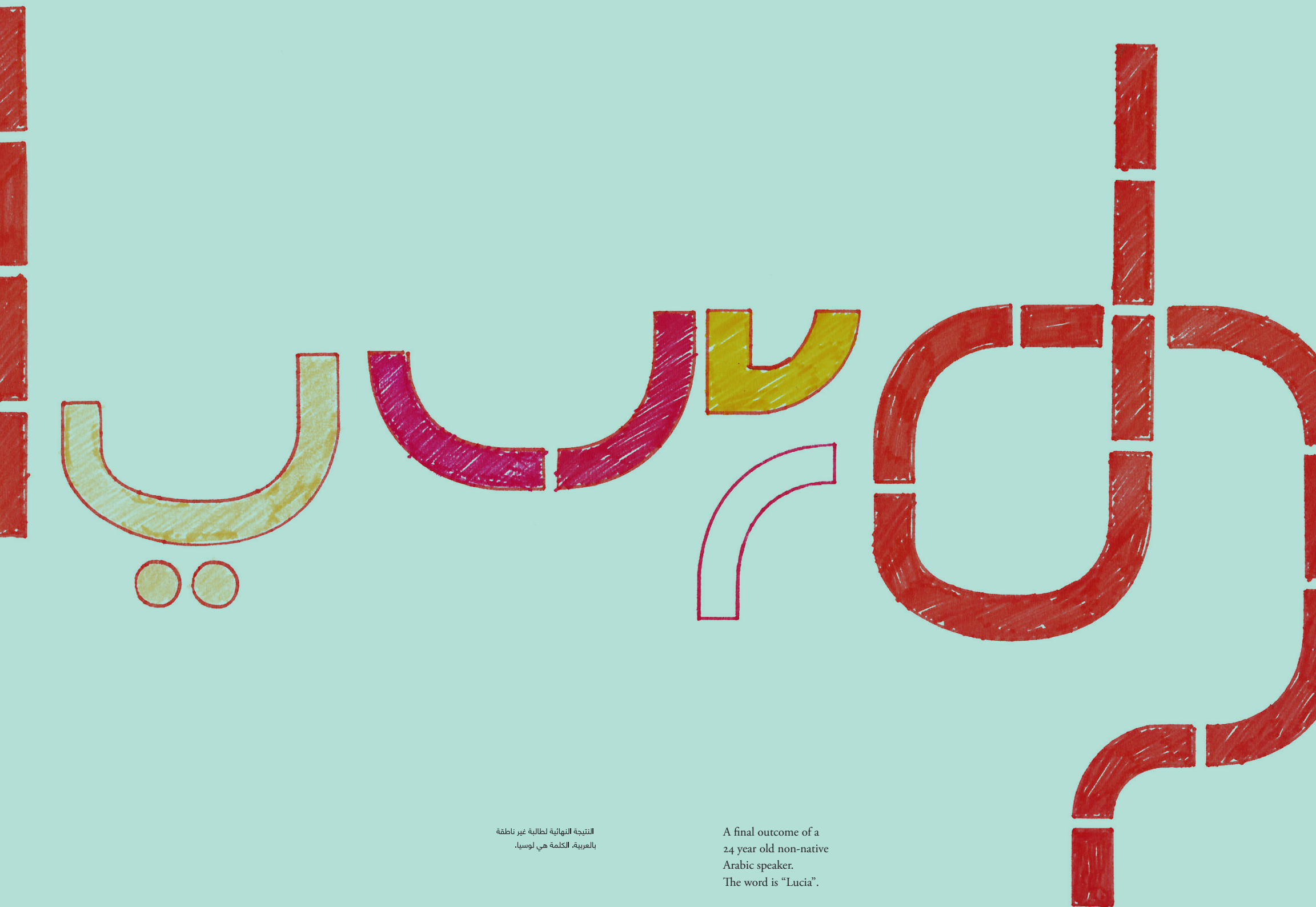

الأعلى ويسار صور تفاعلات
مصممة تواصل بصري عمرها ٣٦
سنة.

Above and left are
interactions of a 26
year-old Graphic
Designer with the Arabic
Typography Stencil.

النتيجة النهائية لطالبة غير ناطقة
بالعربية. الكلمة هي لوسيا.

A final outcome of a
24 year old non-native
Arabic speaker.
The word is "Lucia".

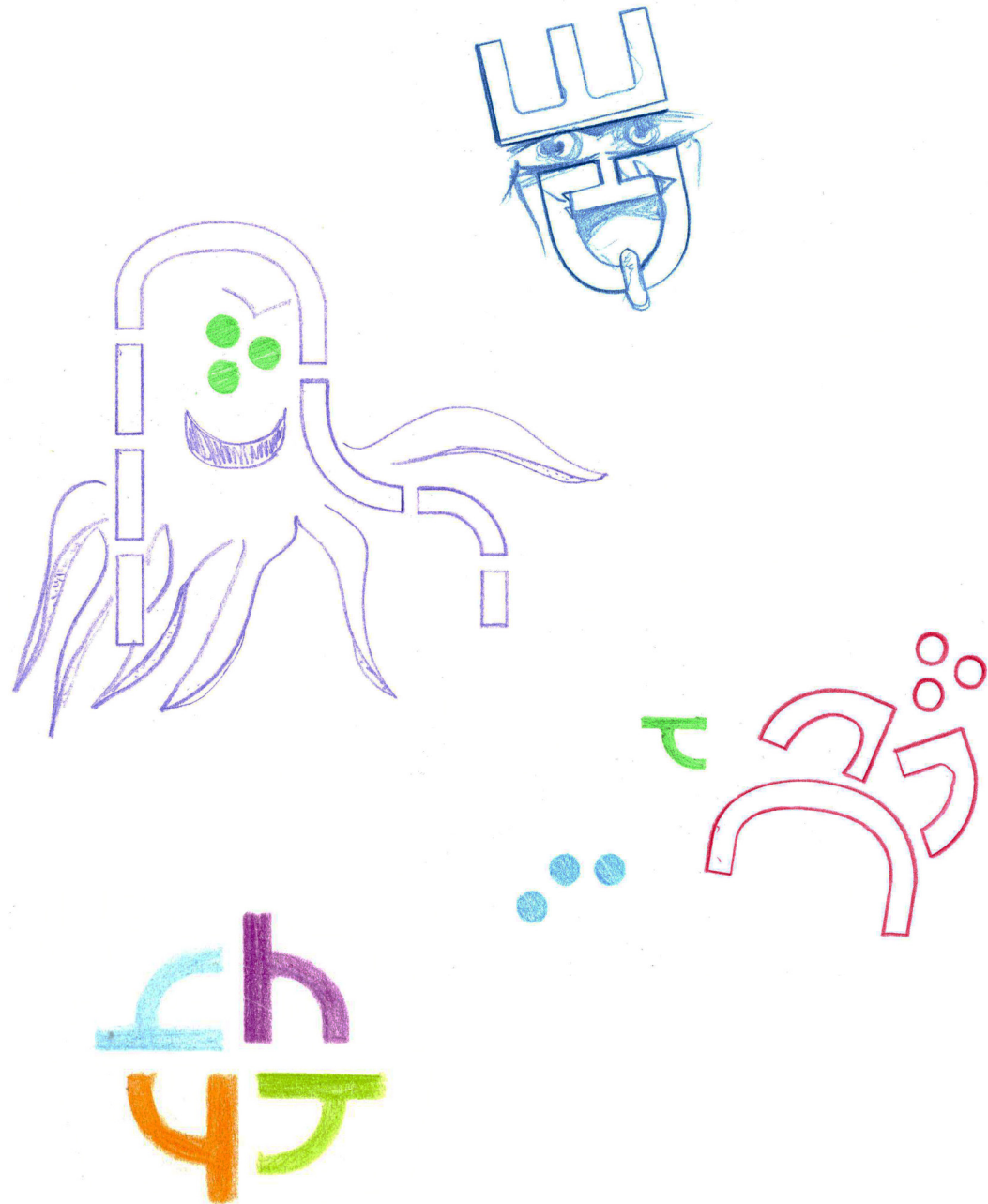

People's interaction
with the Arabic
Typography Stencil
at the MFA show.

تفاعلات الناس مع استنسل اللغة
العربية في معرض طلبة ماجستير
التواصل البصري.

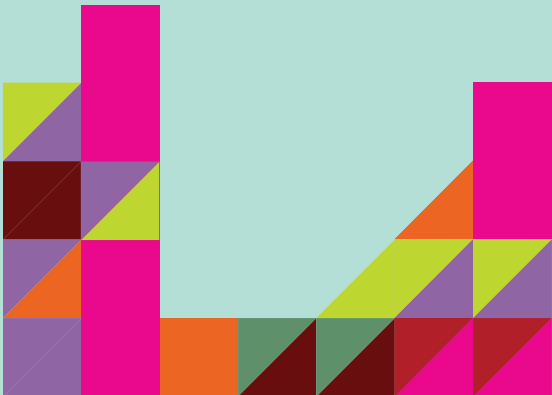
تفاعلات الناس مع استنسل اللغة
العربية في معرض طلبة ماجستير
التواصل البصري.

People's interaction
with the Arabic
Typography Stencil
at the MFA show.

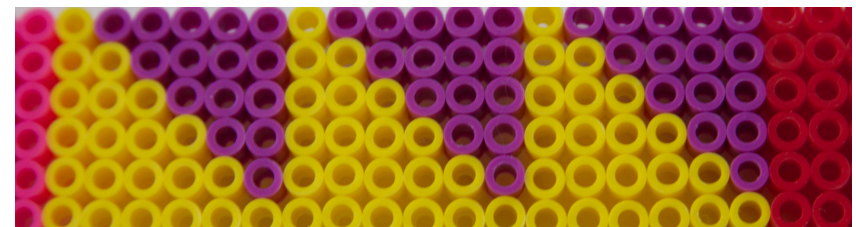
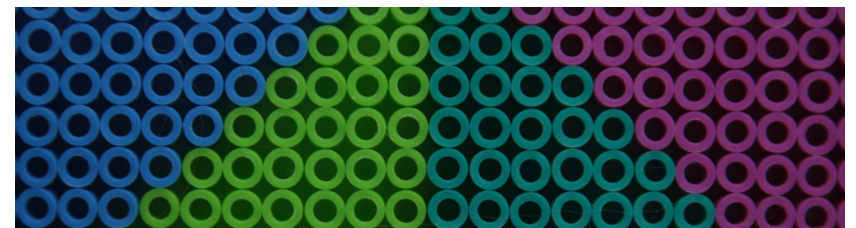
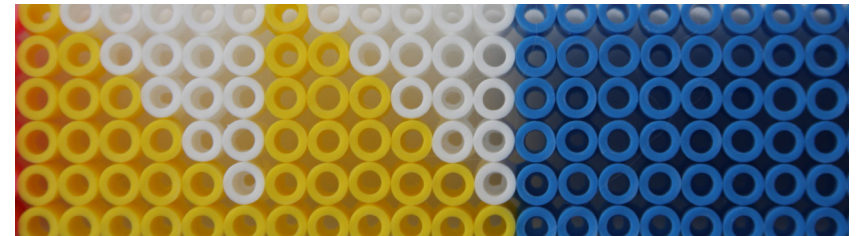

الصفحات التالية هي دراسات تستأنف كل
من الاطفال والكبار تم بحثي فيها عن طريق
لعب الاطفال بالمواد على انها وسائل
للمشاركة والاتصال.

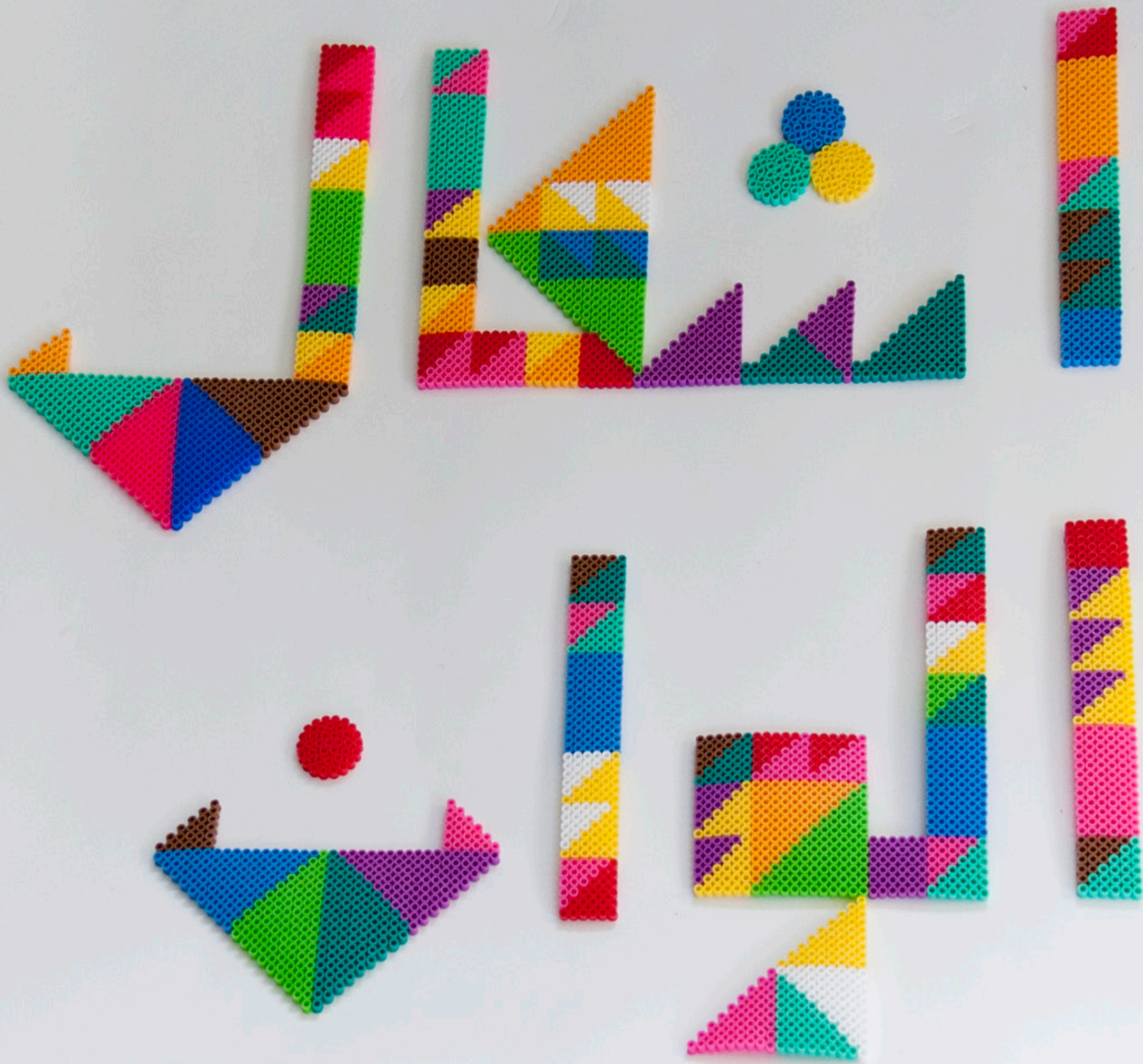
The following pages are studies I have explored,
using children playing with materials as
methods of engagement and communicaiton
that appeal to both children and adults.

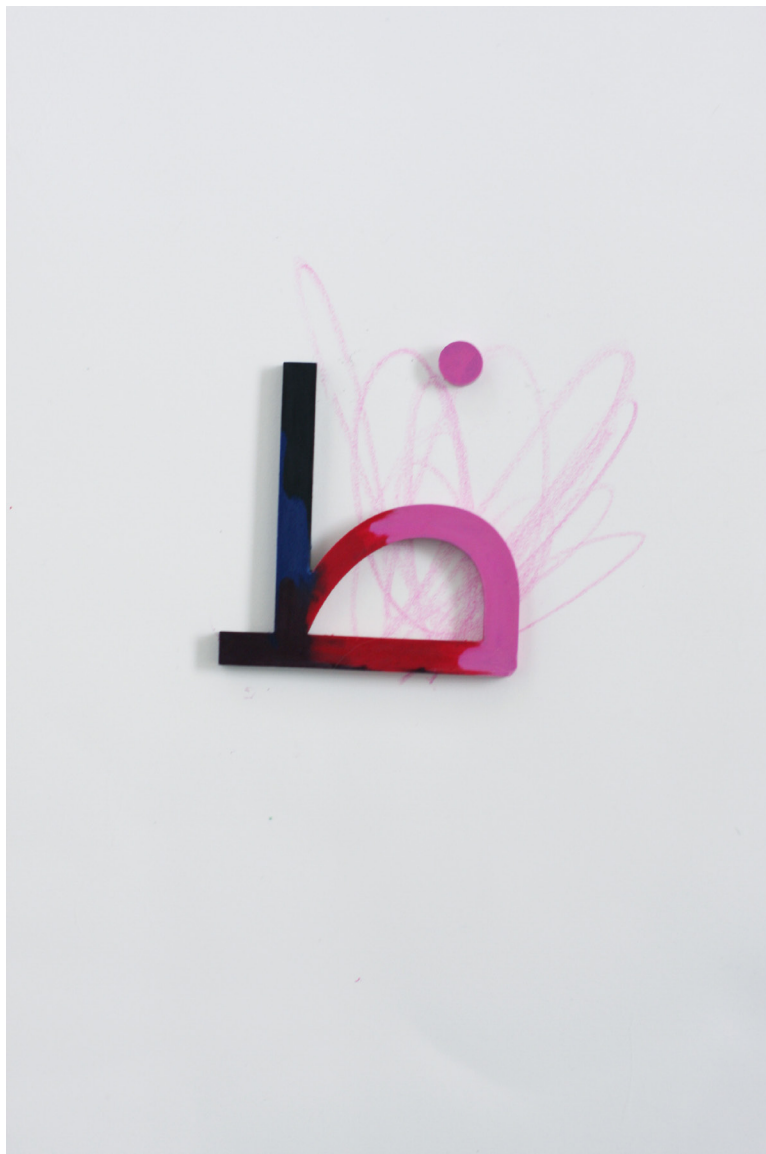
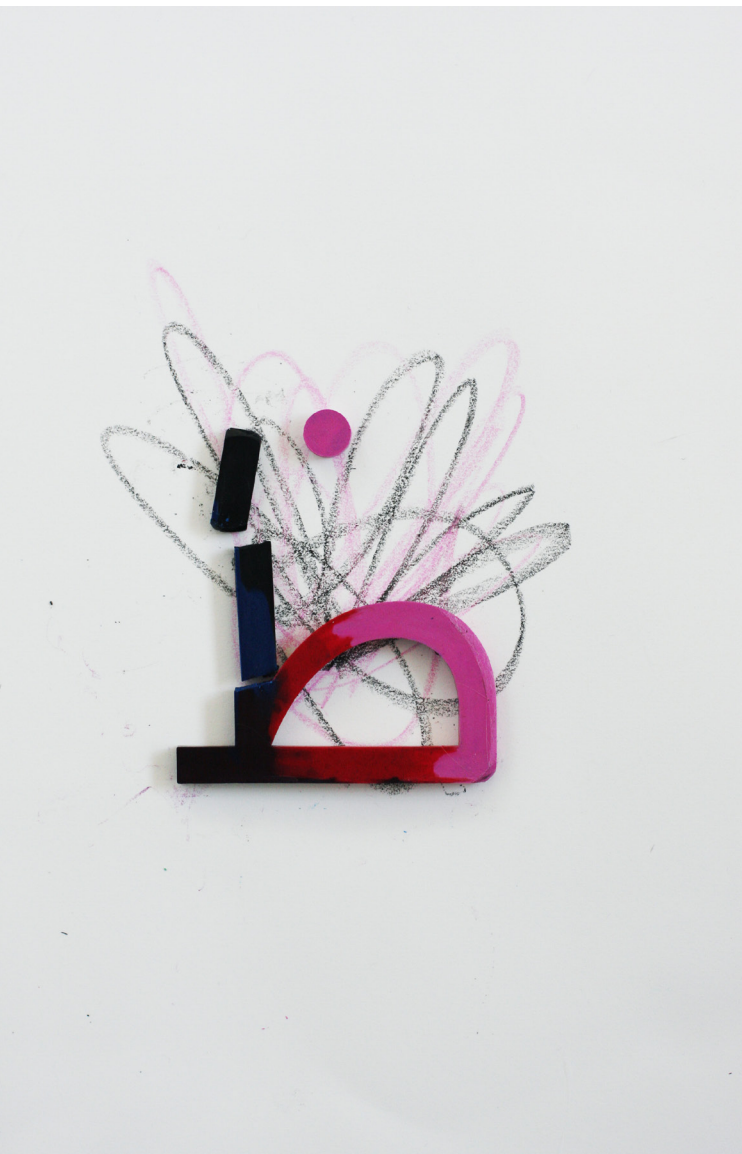

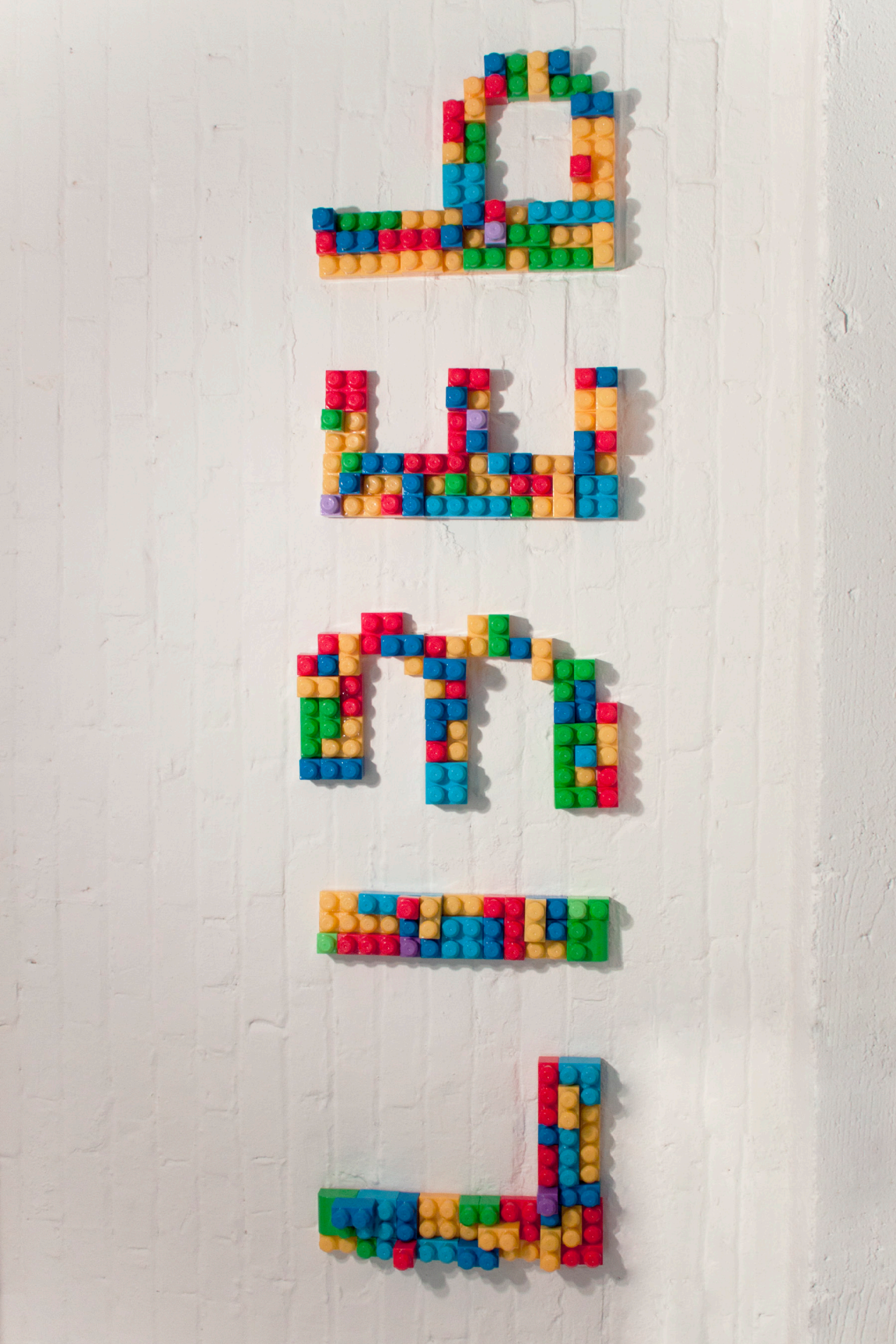
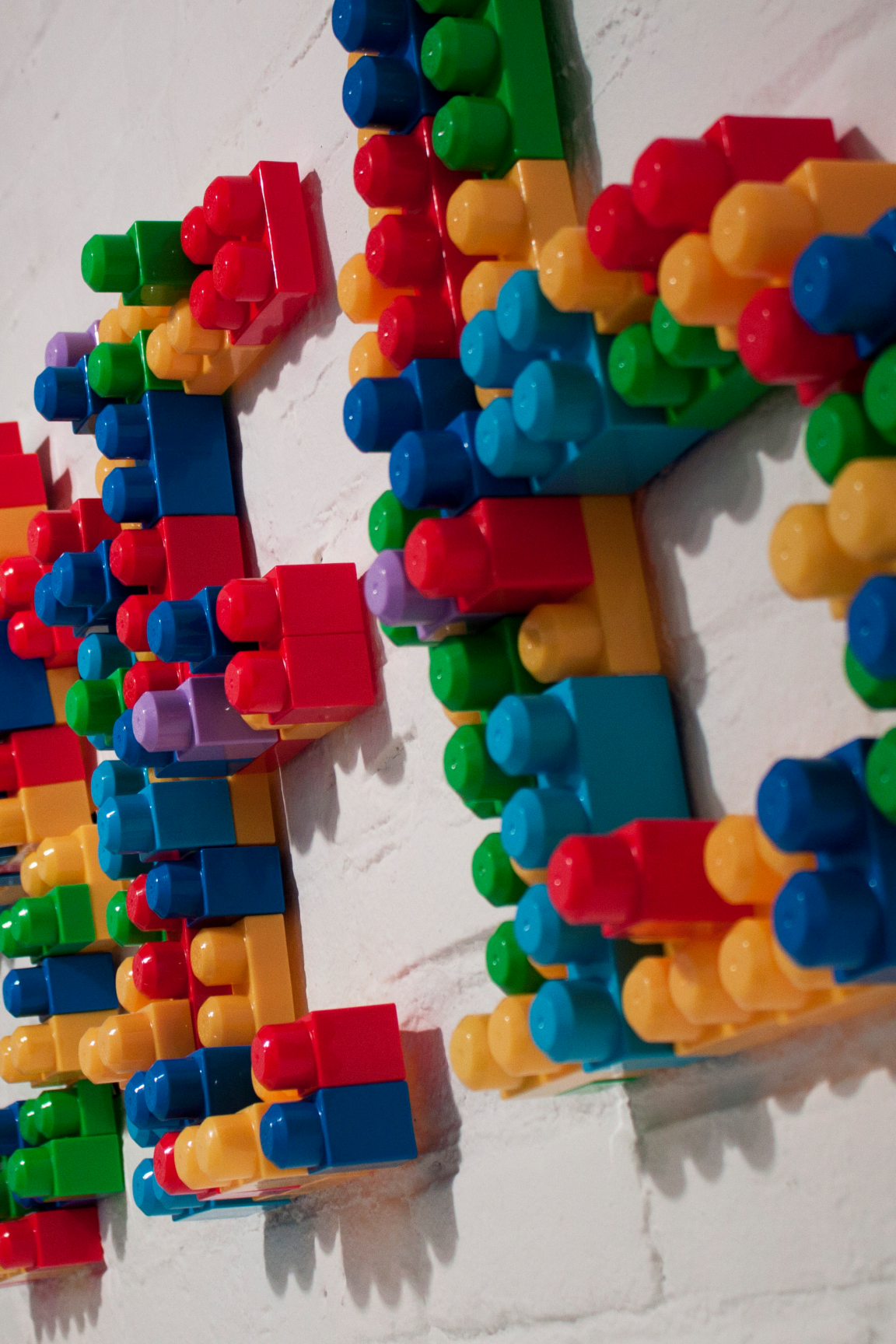

بالتعاون مع كاسي هستر. In collaboration with
Cassie Hester.

ومع ذلك شجعني هذا التحدي على توسيع فئاتي واختيار مشروعي لكل من الناطقين بالبالغين والغير ناطقين بالعربية. في المستقبل، أتمنى أن أواصل التجربة مع المشاريع المبدعة التي تعاملت معها في السنتين الماضيتين مع فئاتي المستهدفة في الكويت وذلك لقياس نجاحهم وتطورهم. وأنا مهتمة أيضا في تعليم الطفل، وأتمنى تطوير مجموعة من الأبحاث في المشاريع الإبداعية التي تعتمد على نظريات تعليم الطفل بشكل مكثف وقوي أكثر.

لقد اتيت إلى كلية الدراسات العليا بهدف العمل بشكل وثيق مع ثقافتي وذلك من خلال التصميم. في البداية، عدم معرفتي في ماذا أعالج تحديا، ساعدني على استكشاف دراستي، بعيدا عن المنهجيات الرقمية، ووجهتني إلى التركيز أكثر على تطوير مهارات يدي وذلك من خلال العمل مع مجموعة من المواد. اعتقد إن نجاح هذه الرسالة قائم على مرحلتين. الأولى: إنشاء اشكال بناء الأبجدية ومشاريع استنسل الأبجدية. الثانية: وهي الأكثر أهمية، قياس نجاح المشاريع مع الفئات المستهدفة. تستهدف اشكال بناء الحروف الابجدية واستنسل الابجدية الأطفال في سن 5 إلى 10 سنوات. هذه الأعمار التي يبدأ فيها الطفل تعلم الكتابة في المدرسة. يستطيع الأطفال من خلال هذه الألعاب الأبجدية الممتعة على الممارسة والعمل بشكل وثيق مع اللغة وذلك خارج اساليب التدريس التقليدية التي تمارس في معظم المدارس. وعلى الرغم من إن هذا هو الوضع المثالي والمعايير المطلوبة في اختيار نجاح المشاريع، إلا إن وجودي بعيدا عن الفئات المستهدفة كان تحديا لقياس نجاح المشاريع.

I came to graduate school with the aim of working closely with my culture through design. At first, not knowing precisely what to tackle helped me to explore different aspects of my culture. Working with various tactile materials in my first year encouraged me to explore my studies far away from digital methodologies and directed me to focus more on developing my hand skills through working with a range of materials.

I believe the success of this thesis and its experiments is in measuring the success of the projects with the targeted audience. The *Alphabetical Building Blocks* and the *Arabic Typography Stencils* are targeting children from the ages 5 to 10. These are the ages where they start to learn to write in school. By having these playful alphabet toys children can practice and work closely with the language outside the traditional teaching methods that are practiced in most schools. While this is the ideal situation and required parameters to experiment with the success of the projects, being away from my audience was a challenge to measure the success of the projects. However, this challenge encouraged me to widen my audience and experiment with my projects with both Arabic and non-Arabic speaking adults.

Throughout grad school, I have tested my projects on individuals rather than a group of people. At the MFA show, I was eager

to observe people's interaction with my projects in a public space. I was interested in the communication, and collaboration between people to form an outcome. And by imposing open-ended playing tools, I helped in creating public dialogues between people that I believe enrich the learning experience.

Working on designing interactive material that requires input from people to give results has always been a fear to me. Being a designer, I have always had the control on the final outcome of the project I am working on. I had the authority to choose the most appropriate outcome that satisfies my client and me. However, while working on my thesis projects, I experienced a new process of design that demanded an input from an audience to measure its success. By designing open-ended interactive toys, I had less authority on the outcome. I became a facilitator to new visual forms rather than a creator.

In the future, I wish to continue experimenting with the creative projects I have created in the past two years with my targeted audience in Kuwait. This will allow me to measure their success and improve them. Also, I am interested in the role of graphic design in children's education and I hope to develop a body of research with creative projects that is based on more intensive and solid child education theories.

Endnotes

1. David Lepeska, *Qatari Professor Urges Massive Effort to Prevent Death of Arabic* (The National. N.p., 26 Mar. 2010)
2. Altaf Salimal Ali Sabah, *Kuwait Traditions: Creative Expressions of a Culture*, (Kuwait: AlSadu Weaving Cooperative Society, 2001), 37.
3. Andy Sambidge, *Qatar Official Says Arabic Language Is 'endangered*, (Arabian Business. Arabian Business, 13 Feb. 2009)
4. Lepeska, *Qatari Professor Urges Massive Effort to Prevent Death of Arabic*.
5. Huda Smitshuijzen AbiFarès, *Typographic Matchmaking in the City: Propositions for a Public Space* (Amsterdam: Khatt, 2010), 21.
6. Norman Brosterman, and Togashi, *Inventing Kindergarten* (New York, N.Y.: H.N. Abrams, 1997), 13.
Friedrich Fröbel, a German educationalist, who started the concept of Kindergarten as a new system for child education. He invented a set of toys that he called "The Gifts" which are the first educational toys in the world. His gifts represent a sophisticated approach to child development through using very simply materials and shapes. "The Gifts" are designed to be materials for a self-directed activity a child would preform.

Bibliography

AbiFarès, Huda Smitshuijzen. *Typographic Matchmaking in the City: Propositions for a Public Space*. Amsterdam: Khatt, 2010. Print.

Typographic Matchmaking in the City is a collaborative design research project between Dutch and Arab designers. The aim of the project is to bring cultures together through typography to prove the initiative design have over changing cultures.

Allen, Of Hurtwood. *Planning for Play*. Cambridge, MA: M.I.T., 1969. Print.

Lady Allen of Hurtwood offered design guidelines for play spaces for children in her book. She illustrated imaginative and real playing experiments executed by many designers in order to provide clear guidelines for designing more successful play spaces. Her book was inspirational to understand how children interact with objects to perform play.

Brosterman, Norman, and Togashi. *Inventing Kindergarten*. New York, N.Y.: H.N. Abrams, 1997. Print.

Inventing Kindergarten was a reference for Froebel's concepts and theories about childhood education. It covers his theory behind the invention of Kindergarten and the concepts behind "The Gifts" he designed for children.

Kinchin, Juliet, Aidan O'Connor, Tanya Harrod, and Medea Hoch. *Century of the Child: Growing by Design, 1900-2000*. New York: Museum of Modern Art, 2012. Print.

This book covers the development of play throughout history. It is a source of individuals and projects that contributed to the development of play design for children.

Lepeska, David. "Qatari Professor Urges Massive Effort to Prevent Death of Arabic." *The National*. N.p., 26 Mar. 2010. Web. 21 Apr. 2013.

A Qatari Professor, Abbas Al Tonsi, talks about the value of Arabic language in the Middle East. He also criticizes the current use of English language and suggests better ways of integrating new languages without sacrificing one of them.

Munari, Bruno. *Design as Art*. Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin, 1971. Print.

This of all Munari's book was the most inspirational. It highlights his thoughts about design and mundane objects. One of the subjects he covered in his book is children's books.

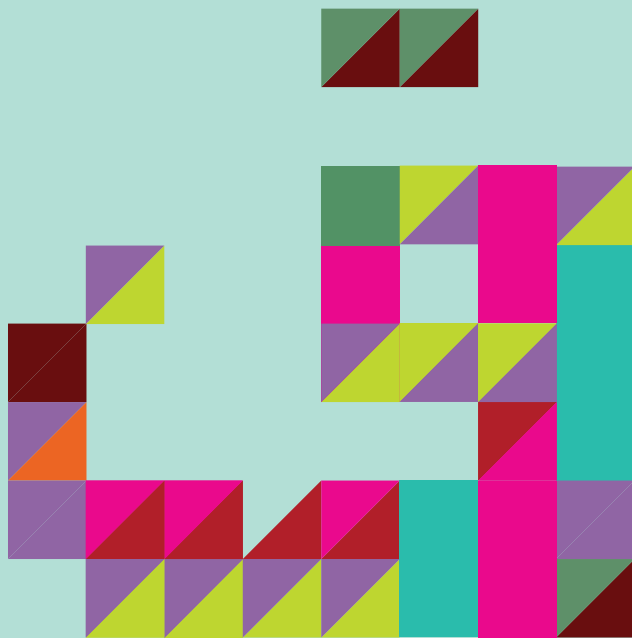
Sabah, Altaf Salimal Ali. *Kuwait Traditions: Creative Expressions of a Culture*. Kuwait: AlSadu Weaving Cooperative Society, 2001. Print.

In her book, Altaf collected various creative crafts that were practiced in Kuwait as a way of expressing the culture. Some of the crafts include the Sadu weaving, traditional costumes making, and wooden boats building.

Sambidge, Andy. "Qatar Official Says Arabic Language Is 'endangered'" *Arabian Business*. Arabian Business, 13 Feb. 2009. Web. 21 Apr. 2013.

Dr Marzook Basher Binmarzook, of the Ministry of Culture, Arts and Heritage, describes the problem the Middle East is facing with the domination of the English language.

Acknowledgment

I owe my deepest gratitude to my committee Matt Woolman, Roy McKelvey, and Pamela Taylor for their guidance, expertise, and patience through this thesis process.

I wish to thank John Malinoski, Rob Carter, Steven Hoskins, Sandy Wheeler, John DeMao, and David Shields for introducing me to new challenges, and reforming my definition of graphic design.

Thank you to my classmates, especially Lucia Weilein for her constant support, and patience to learn Arabic! James Walker and Cassie Hester for being my friends.

Thank you to Daeyah Tayeb for always being there.

A huge thanks to Yusef Salem and Khaled AlNajdi for being my mentors.

Last but not least, I would like to thank my family for all their love and support.

This book is typeset in Adobe Garamond Pro by Robert Slimbach.
Section Headings are set in Avenir by Adrian Frutiger.
Arabic is set in Neue Helvetica by Nadine Chahine.
Arabic translation by Eman Abunayyan.
Printing was produced by blurb.

Copyright © Sarah Alfalah, 2013

