Personal Portrait 2023

Ever since I was a child, I’ve involved myself in various pursuits. Unaware of the existence of encyclopedias, I would cut out pictures from the newspaper of musicians, scientists, and writers, and paste them into notebooks, inscribing detailed information alongside each one about each person pictured. Those notebooks were my encyclopedia. My mother would anger at the mess I’d made, but my father would encourage me, enthused by my apparent creativity. From childhood, I kept a diary. I fashioned dolls for myself and held exhibitions in the garden to show my friends. I performed theatrical monologues before them, and conjured for them imaginary stories that were so convincing they believed me. When I entered the world of teaching, I discovered that the rhetoric of persuasion – so essential to the practice – was a talent, a talent that distinguishes one teacher from another, a teacher that simply recites according to a set of rules (the rules she learned during her studies) from one who teaches creatively.

What does it mean to teach creatively?

A creative teacher can teach a course in varying ways, each lesson distinct unto itself, so that the students will never bore. Indeed, my students have come back time and time again to tell me that my lessons flew by for them in the blink of an eye. The fact that I am a writer, a playwright, a poet, and an artist informs, I believe, the way I teach. Multidisciplinarity is an inseparable part of me, and I traverse the world of research and of literary creation of all genres: drama, poetry, fiction, memoir, and more. I grew up in a home rich in literature, and the literary bedrock upon which I was raised prepared me well for my academic studies. I chose the multidisciplinary path, which helped me to make sense of the world, even when the boundaries of those teachings were seldom clear-cut or straightforward. Many times, the competing fields of study to which I was exposed in fact complemented each other. I believe that multidisciplinary learning sharpens a student’s thinking, and opens them up to a rich and diverse world of questions and concepts that challenges their higher-order thinking. This realization was underscored for me when I began to teach visual culture. I discovered that as a teacher coming from the visual arts field, I could expose my students to a world without limits. I presented them with theories of philosophies accompanied by films and presentations, so that the concept of “the visual” could be fathomed and internalized. The response I received from my students demonstrated that the course had succeeded in teaching them to observe the world from a completely new angle of perception. This trained them to apply the visual medium to other fields as well – using imagery, for instance, to convey a verbal message. In my courses, I emphasized the language of objects, and as a result, students were able to realize that a “chair” is not just the physical chair that we see, but in fact contains within it an infinite number of possible functions – among them social functions, status symbols, economic and utilitarian functions, and more. The discovery of the changing meanings of an object imbued the students with a new language of expression and enriched their imagination.

I exposed my students to rich and varied materials. I discussed with them the question of how interdisciplinary learning contributes to the comprehension of a subject and what distribution fields of knowledge can offer us. I described each case from several points of view and through multiple disciplinary frameworks. In this way, students were able to comprehend these ideas in a broader context and get comfortable with the whole of their complexity.

I also applied the theory of the “teacher as actor.” In many cases, when students would have difficult coming up with an idea, I would play the role of student and attempt to model for them how it is possible to learn from your own experience. For instance, in a course on creative thinking development, there were students who had never even touched the materials that were within arm’s reach in their own homes. So, I played with different materials in front of them, and by doing so they too were then able to harness and utilize the material. I also recounted personal stories about my start in academia at the age of 40 years old. I told them how I had to learn to work with computers, and by sharing this story of difficulty was able to encourage students with lower self-esteem or lacking in confidence. I strived to serve as a model for my students, enabling them to recognize their own capabilities and to desire to progress. I am proud of my students who have continued on to graduate studies, or students who chose to follow me in art studies, like Maria Saleh, for instance, the recipient of the Rapaport Prize.

The home that I grew up in and my work in the humanities – both of these things led me to engage with humanistic values. As a teacher, I thus indirectly wove these values into my lessons, values like forgiveness, empathy, tolerance, collaboration, and team-building – values that were connected to the curricular materials in both the children’s literature classes as well as the visual education and creative thinking courses. I guided and encouraged my students to zero in on their goals and to manage their time properly, and often I drew upon therapeutic stories to assist students in overcoming their obstacles.

In lieu of outdated teaching methods, such as dictation, I prefer to allow students to feel with their senses. For instance, I hold voice exercises by playing the letter’s sound on an instrument. The students thus come to learn that every letter has its own melody, and that they can then use this melody themselves when they carry out exercises with their future students.

The first thing I tell my students in their very first lessons is this: We will learn together, and we will succeed together. Such a statement breaks the barrier of fear between us and grants them the feeling that they can succeed. My students did indeed succeed – successes that were often reflected in their high grades.

Moreover, I’ve always maintained that an instructor is herself a student of her students. A teacher who fails to learn from her students cannot evolve herself. My students have inspired me one more than one occasion, and several of my stories, plays, and poems have been influenced by them. I aspire to continue to learn from my students again and again as time goes on.

In addition to my teaching, I’ve also served as a mentor and guide for artists who struggle to find someone to promote and advance them. I’ve stood by their side gladly – even when I did so voluntarily and at the expense of my own artistic work – because I felt obligated to them and to their talents. Among the artists whom I’ve had the honor of supporting at the beginning of their journeys were, for example, Karim Abu Shakra, who is currently exhibiting his work in museums and galleries in Israel and globally; Salem Abu Shakra, who is currently showcasing his debut exhibition, Myada Masri, Adham Jabarin, and others. The fulfillment I get from the achievements of my students is my own reward.

דיוקן אישי 2023

מאז ילדותי עסקתי בדברים שונים. מבלי להיות מודעת לקיומן של אנציקלופדיות, גזרתי מן העיתון תמונות של מוזיקאים, מדענים, סופרים, והדבקתי אותן במחברות, כשלצד כל תמונה המידע על האישיות שבתמונה. המחברות היו האנציקלופדיה שלי. אימא שלי הייתה כועסת על הבלגן שגרמתי, אבל אבא עודד אותי והתלהב מהיצירתיות שהפגנתי. מילדוּת כתבתי יומן; יצרתי בובות וערכתי בגינת הבית תערוכה לחברותיי; המחזתי קטעים והצגתי אותם בפני החברות; סיפרתי להן סיפורים פרי דמיוני והן השתכנעו האמינו לסיפוריי. כשנכנסתי לעולם ההוראה, הבנתי שהרטוריקה של השכנוע – החשובה כל כך בתחום ההוראה – היא כישרון, וכישרון זה הוא שמבדיל בין מורה אחד למשנהו; בין מורה שמדקלם אינפורמציה לפי כללים מסוימים, שהוא רכש בלימודיו, לבין מורה שמלמד באופן יצירתי.

 מה זה אומר ללמד באופן יצירתי?

מורה יצירתי יכול ללמד קורס בדרכים מגוונות, כל שיעור באופן אחר, כך שהתלמידים לא יחושו שעמום. ואכן תלמידיי חזרו ואמרו לי לא פעם, שהשיעור עבר כהרף עין.

עצם היותי סופרת, מחזאית, משוררת ואומנית משפיע, לדעתי, על אופן ההוראה שלי. הרב-תחומיות היא חלק בלתי נפרד ממני, אני משוטטת בעולם המחקר, אבל גם בעולם היצירה הספרותית על שלל סוגותיה: דרמה, שירה, רומן, ממואר ועוד. גדלתי בבית עשיר בספרות, והרקע הספרותי שקיבלתי הכין אותי היטב ללימודיי האקדמיים. בחרתי בלימודים רב תחומיים, אשר סייעו לי להבין את העולם, אף שגבולותיהם אינם תמיד ברורים וחד-משמעיים. פעמים רבות הם אפילו משלימים זה את זה. אני מאמינה שלמידה רב-תחומית משכללת את החשיבה של הסטודנטים, פותחת בפניהם עולם עשיר ומגוון של שאלות ומושגים ומאתגרת חשיבה מסדר גבוה. ההבנה הזאת הודגשה בפניי כשהתחלתי ללמד תרבות חזותית. הבנתי שכמורה המגיעה מתחום האומנות החזותית אני יכולה לחשוף בפני התלמידים עולם שאין לו גבול. הצגתי בפניהם תאוריות של פילוסופיה בשילוב סרטים ומצגות, כך שהמושג "חזותי" יובן ויופנם. המשוב שקיבלתי מהתלמידים הראה שהקורס לימד אותם להתבונן בעולם מזווית ראייה חדשה, מה שהכשיר אותם ליישם את המדיום החזותי גם בתחומים אחרים, כמו לדוגמה שימוש בדימויים כדי להעביר מסר מילולי. הדגשתי בקורסים שלי את שפת האובייקטים, ובזכותה הסטודנטים הבינו ש"כיסא" הוא לא רק אותו כיסא קונקרטי שאנו רואים, אלא מכיל פונקציות אינסופיות, ביניהן למשל פונקציות חברתיות, סמל למעמד, פונקציות כלכליות, תפקודיות ועוד. שינוי המשמעויות של האובייקטים העניק לסטודנטים שפת הבעה חדשה והעשיר את דמיונם.

חשפתי את הסטודנטים לחומר עשיר ומגוון; דנתי איתם בשאלה מה תורמת למידה חוצת-תחומים להבנת נושא, ומה תורמת החלוקה לתחומי דעת; תיארתי כל אירוע או מצב מכמה נקודות מבט, מתחומים שונים. כך יכלו הלומדים להבין את הדברים בהקשר רחב ולהתוודע אל המכלול כולו.

כמו כן יישמתי את התאוריה של "המורה כשחקן". במקרים רבים, כשהתלמידים היו מתקשים בליבון רעיון, הייתי משחקת את תפקיד התלמידה ומנסה בעצמי להדגים מולם איך אפשר ללמוד מתוך ניסיון. למשל, בקורס פיתוח חשיבה יצירתית, היו סטודנטים שאף פעם לא נגעו בחומרים שהיו בהישג ידם בבית. שיחקתי בפניהם בחומרים שונים, ובדרך זו הם הצליחו לתפוס ולהשתמש בחומר. סיפרתי סיפורים אישיים, על תחילת דרכי באקדמיה בהיותי בת ארבעים. סיפרתי כיצד התחלתי ללמוד לעבוד עם מחשב, ובכך עודדתי סטודנטים שהיו חסר ביטחון או חסרי אמונה בעצמם. השתדלתי להוות מודל עבור הסטודנטים, שיאפשר להם לראות את יכולותיהם ולרצות להתקדם הלאה. אני גאה לראות תלמידים שלי שהמשיכו ללימודי שני, או תלמידים שבחרו בעקבותיי בלימודי אומנות, כמו למשל זוכת פרס רפפורט, מאריה סאלח.

הבית שבו גדלתי והעיסוק שלי במדעי הרוח – שניהם הובילו אותי לעסוק בערכים אנושיים. כמורה, שילבתי בשיעורים בעקיפין ערכים, כמו: סלחנות, אמפתיה, סובלנות, גיבוש, ערכים שהיו קשורים לחומר הלימודים הן בשיעורי ספרות ילדים הן בשיעור חינוך חזותי וחשיבה יצירתית. כיוונתי ועודדתי את התלמידים להתמקד במטרות, לארגן היטב את הזמן, ולעיתים עשיתי שימוש בסיפורים תרפויטיים כדי לסייע לסטודנטים להתגבר על מכשולים.

במקום שיטות הוראה מיושנות, כגון הכתבה, אני מעדיפה לאפשר לתלמידים לחוש את הדברים בחושיהם. כך למשל, ערכתי תרגילי קול על ידי ניגון הצליל של האותיות. הסטודנטים נוכחו לדעת שלכל אות יש מנגינה, ושהם יוכלו להשתמש במנגינה זו כאשר יבצעו תרגילים עם תלמידיהם העתידיים.

המשפט הראשון שאני אומרת לתלמידיי בשיעור הראשון הוא: אנחנו נלמד ביחד, וכולנו נצליח ביחד. משפט כזה שובר את מחסום הפחד ומקנה לתלמיד תחושה שהוא יכול להצליח. תלמידיי אכן הצליחו, והצלחתם התבטאה בציוניהם הגבוהים.

כמו כן אני מצהירה תמיד שהמרצה או המורה הוא גם התלמיד של התלמידים שלו. מורה שאינו מצליח ללמוד מתלמידו אינו יכול בעצמו להתפתח. תלמידיי שימשו לי השראה לא פעם, ורבים מן הסיפורים, המחזות והשירים שכתבתי היו בהשראת הסטודנטים שלי. שאיפתי היא להמשיך וללמוד מהסטודנטים עוד ועוד בעתיד.

לצד עבודתי בהוראה, עבדתי גם כתומכת וכמדריכה לאומנים שלא מצאו מי שיקדם ושידחוף אותם. שמחתי לעמוד לצידם, גם כאשר עשיתי זאת בהתנדבות ועל חשבון היצירה האומנותית שלי, והרגשתי מחויבת להם ולכישרונם. בין האומנים שהיה לי הכבוד לסייע להם בתחילת דרכם היו למשל כרים אבו שקרה, שמציג כיום במוזאונים ובגלריות בישראל ובעולם, סאלם אבו שקרה, שמציג את תערוכת הבכורה שלו, מיאדה מסרי, אדהם גברין ואחרים. הסיפוק שאני שואבת מן ההישגים של תלמידיי הוא שכרי.