Jurnal Proses Kreatif

Creative Process Journal

Muhammad Fatih Bin Rosli 23628

محمد فاتح بن رسلي ۲۳٦۲۸ BADC6C Culture, Identities & Visual Languages

بوديا، ايدينتيتي دان بهاس ويسوال **Graduation Project**

ڤروجيك كرادواسي

Content

كاندوڠن

Kandungan

CHAPTER ONE: LEARNING			باب ساتو: ڤمبلاجرن	BAB SATU: PEMBELAJARAN		
(CHAPTER 1.1) DISSERTATION WORK	06	٠٦	(باب ۱.۱) كرجا ديسرتاسي	(BAB 1.1) KERJA DISERTASI	06	٠٦
(CHAPTER 1.2) INITIAL IDEATION	22	44	(باب ۱.۲) ایداسي اول	(BAB 1.2) IDEASI AWAL	22	۲۲
(CHAPTER 1.3) MAKING SENSE OF THINGS	54	08	(باب ۱.۳) ممهمي سمواڻ	(BAB 1.3) MEMAHAMI SEMUANYA	54	08
CHAPTER TWO: INTERPRETATION			باب دوا تفسیرن	BAB DUA: TAFSIRAN		
(CHAPTER 2.1) CREATING FORMS	80	٨٠	(باب ۲۰۱) منچیڤتا بنتوق	(BAB 2.1) MENCIPTA BENTUK	80	۸٠
(CHAPTER 2.2) EXTRA-CURRICULAR	100	J	(باب ۲.۲) کوریکولوم تمبهن	(BAB 2.2) KURIKULAR TAMBAHAN	100	1
CHAPTER THREE: CONTEXTUALISING			باب دوا تفسیرن	BAB TIGA: PEMERBADANAN		
(CHAPTER 3.1) MAKING & PRODUCTION	108	1.1	(باب ۳.۱) قمبواتن دان قڠلوارن	(BAB 3.1) PEMBUATAN DAN PENGELUARAN	108	1.1
(CHAPTER 3.2) OPEN STUDIOS	126	דיוו	(باب ۳.۲) ستودیو تربوک	(BAB 3.2) STUDIO TERBUKA	126	127
(CHAPTER 3.3) FINAL LAP	146	187	(باب ۳.۳) ڤڠهابيسن	(BAB 3.3) PENGHABISAN	146	187
THE END OF THREE YEARS	229	۲ ۲9	اخیر تیک تاهون	PENGHUJUNG 3 TAHUN	229	<i>۲</i> ۲9

Chapter One: Learning

Bab Satu: Pembelajaran

٠٦	(باب ۱.۱) کرجا دیسرتاسي
۲ ۲	(باب ۱.۲) ایداسي اول
08	(باب ۱.۳) ممهمي سمواڻ

DISSERTATION WORK	06
(CHAPTER 1.2) INITIAL IDEATION	22
(CHAPTER 1.3) MAKING SENSE OF THINGS	54

(CHAPTER 1.1) **DISSERTATION WORK**

Kuala Lumpur

چوتي سيميستر

سمستر يڠ لالو بنر-بنر مچابار، جوجور ساجا. تتاب سايا ڤرساه ڤولا ساتو دڠننڠ ڤوتوسن، ولومڤوڠ كوتى، سايا ستيل كوت بريهتر

چوتي سيميستر تربوقتي ڤرودوكتيف. سڤرتي يڠ دكاتاكن ڤد سيميستر لڤس، اكو تق اد مجله فيزيكل اونتوق كاجين كيس ديسرتاسي ساي. جادي ساي فيكير اين اداله ماس يڠ سسواي اونتوق اكو ک کوالا لومڤور اونتوق منچاري سومبر د سيني تربوقتي الاق ترحد د سيني. اكو جوک ايغين مليهت هلامن فيزيكل، اونتوق اكو تاهو ڤرجالنن اين ،LK اناليسيس کو. ستله مڠهوبوڠي ببراڤ تمڤت د .تيدق اکن ممبذير، سياليقن ڤرودوكتيف

Semester Break

The last semester was a real doozy to be honest. But I am glad that even though despite the short break, I still got a breather nonetheless.

The semester break proved to be productive. As mentioned in last semester, I did not have the physical magazines for my Dissertation's case study. So I thought that this would be a fitting time for me to go to Kuala Lumpur to hopefully find better resources on Jawi magazines, since the resources here proved to be pretty limited. I also wanted to look at the physical pages, for me to analyse. So after much contacting some places in KL, I knew hopefully that this trip will not be much of a waste, instead a productive one.

Bukit Bintang

باب ۱.۱: کرجا دیسرتاسی

Kuala Lumpur Art Book Fair

Coincidentally, the Kuala Lumpur Art Book Fair was during the same weekend I planned my trip. I got to visit the fair on the last day and I am actually quite glad I went. Considering KL and Singapore isnt quite far off, I was not suprised to see some familiar faces there. Well, honestly, there is not really much to extensively say about KLBF other than its fun. I saw amazing works from studios around Asia and even bought some treats for myself.

CREATIVE PROCESS JOURNAL

ڤيستا بوكو سني كوالا لومڤور

سچارا كبتولن، ڤيستا بوكو سني كوالا لومڤور دأداكن ڤد هوجوڠ ميڠكو يڠ سام. اكو هاڻ داڤت ملاوت ڤد هاري تراخير دان اكو سبنرڻ اكنق كُمبيرا اونتوق ڤركَي. ممندڠكن LN دان سيڠاڤورا تيدق بكيتو جاءوه، ساي تق تركجوت مليهت ببراڤ واجه يڠ دكنلي د سان. سچارا جوجور، تق باثق يڠ بوليه دڤركاتاكن تنتڠ KLBF سلاءين بتاڤ سرونوڤڻ سواسان د سان. اكو مليهت كاريا منعجوبكن دري ستوديو۲ د سلوروه اسيا دان جوگ ممبلي ببراڤ هيدڠن اونتوق ديري كو سنديري.

باب ۱.۱: کرجا دیسرتاسی

جورنل ڤروسيس کرياتيف

CHAPTER 1.1: DISSERTATION WORK

اركىپ رىكاءن ملىسيا @ ىاغونن Zhongshan

دى ممياوا كو ك بيليق دان مڠلواركن سكومڤول كوتق. جوحور كات اكو اكن تركحوت. ياكي سسأورڠ يڠ تله جوبا منجاري قثيبارن قنوه محله جاوي ابن، (اقاته لاکی منداڤتکنن)، اکو بنر۲ کمبیرا کران اکو داڤت ملبهت ارتبفک کاحین کیس کو سجارا قریبادی! ایزرین بنرکن کو دودوق د سان سکحڤ، اکو ڤین پرشکور کران .کڤانسن د لوار تیدق ترتڠڬوڠ

سلڤس KLABF ، اکو تروس ک باڠونن ىغ ھان دوا مىنىت برحالن كاكى جاءوھن. اكو ڤرنە ك باغونن Zhongshan سكالي سيلوم ابن تاڤي اكو تق قرنه ملغکه ماسوق ک ارکیب ریک بنتوق ملیسیا. اکو مغمونوغی کوراتور سام اد،KL سیلوم داتغ ک سای بولیه ملبهت سام اد مریک ممقوثاءی بیراڤ ارکیب محله حاوی. ایزرین ، کوراتور برکات یاء دان سای . كُمبيرا داڤت برتمو دڠنن سجارا ڤريبادي

Malaysia Design Archives @ **Zhongshan Building**

After KLABF23, I proceeded down to Zhongshan Building, which was just a two minutes walk away. I have been to Zhongshan Building once before but I have never stepped into the Malaysia Design Archives. Prior to coming to KL, I contacted the curator whether I could take a look if they have some archives of Jawi magazines. Ezrena, the curator said yes and I was glad to meet her in person.

She took me to the room and took out a bunch of boxes of what I was looking for. I was honestly quite surprised. For someone who has been trying to find full spreads of these Jawi magazines, (let alone get my hands on them), I was completely floored that I got to see my case study artifacts in person! Ezrena allowed me to stay as long as I wanted to and I was thankful because the heat outside was unbearable.

I was glad to find these magazines were still in pristine condition. I must say the smell of those old papers were addictive. Most of the issues were from Mastika and Qalam (both magazines I knew from my research) and Majalah Fesyen.

Ezrena actually apologised it was not as much. Look, even though there were just these magazine titles. I was so grateful because it is way more than what I could get in Singapore. Ezrena asked me to go to Dewan Bahasa Dan Pustaka Resource Centre. She was not sure if it was open to public but she told me to give it a try. So after hours of sitting and looking at these magazines, spread by spread, I went back. excited for the next day.

اكو كُمبيرا اڤابيلا منداڤتي محله٢ ابن ماسيه دالم

كأداءن يرسيه. باءو كرتس لاما ابت كتاكيون هومهموه.

كباثقن ايسو اداله درڤد مستبكا دان قالم (كدوا-دوا

محله یغ سای تاهو حاصیل کاچین سای) دان محله

ايزرين سينرڻ ممينتا معاف تيدق سيراڤ. والاوڤون

پرشکور کران ای جاءوه لبیه درقد اف یغ سای دافت د

سیڠاڤورا. ایزرین مڠاحق سای ک ڤوست سومبر دیوان

بهاس دان ڤوستاک. دی تق ڤستی سام اد ای تربوک

کڤد اورڠ رامای تتاڤی دی ممڤریتاهو سای اونتوق

منچوبا. جادی سلقس برجم-جم دودوق دان ملیهت

محله۲ این، دسیارکن دمی قثیبارن، اکو بالیق، تراوحا

اونتوق هاری برایکوتن.

هان اد تاجوق محله یغ بوکن سیاثق، اکو ساغت

Photos from Malaysia Design Archives

11

10 باب ۱.۱: کرجا دیسرتاسی جورنل ڤروسيس کرياتيف CREATIVE PROCESS JOURNAL **CHAPTER 1.1: DISSERTATION WORK**

دیوان بهاس دان قوستاک

Dewan Bahasa Dan Pustaka

From Dewan Bahasa Dan Pustaka Resource Centre

So Worthwhile!

بربالوی کیلا!

ترکحوت کتبک ملبهت تمقت ایت. اکو براس ساغت برشكور كران اكو داڤت كونجوڠ ک سبني.موڠكين اكو بوليه مغهابيسكن ماس سميغكو اونتوق مثبكت .ستىاڤ بوكو

والاوڤون اكو سدڠ يريحت سيميستن اكو ماسية ڤرلو ملاكوكن اناليسيس سينر كاحين كيس ساي. اكو مغمبیل ماس دوا هاری قنوه کران ساتو هاری تبدق منجوكوڤي. هاري ڤرتام اكو ملايري ستياڤ محله يڠ موڠكين، دان ممرهاتيكن ويسوال دان تيڤوڬرافي يڠ مناريق . هاري كدوا كياثقنن اكو فوكوس كڤد بيراڤ کُلرن، ساتو اونتوق مواکیلی ایرا قد ماس ایت، دری تاهون ۱۹۶۰ هیڅک اول ۱۹۸۰. این ممبولیوکن کو ملبهت ڤراليهن سجارا برانسور-انسور بوكن درڤد حاوى کڤد رومی تتاڤی جوک دالم ریک بنتوق کای دان تبكنولوكي ڤرچيتقن. مالڠن، تنتو ساج باهن٢ ابن هان اونتوق روجوعن، جادی تیدق اد ڤینجمن. کدوا، مریک ممڤوثاءی ڤڠیمبس تتاڤی ای تیدق برفوڠسی هاها. حادى اكو مڠڬوناكن كاميرا تيليفون ساج

دیوان بهاس دان قوستاک اداله لمباک کراچاءن باکی بهاس ملایو د ملیسیا. حادی اکو تاهو ای مستی ممڤوثاءي سسواتو يڠ بركاءيتن دڠن ديسرتاسي اكو، والاوڤون حک محله بڠ اکو ابڠینکن تبدق ترسدیا د سبني. قد مولان، باغونن ایت ساغت سوکر دتموءی دان سوکر اونتوق دجاڤای ملاءینکن اندا ڤرکی دڠن كربتا. اكو تبدق ملاكوكنث كران اكو سوده بياسا دڠن اندنا نهاوا د مان۲ سهاج بولیه د اکسیس کران سیستم MRT یڅ کیت اد. جادی سای برجالن جاءوه اونتوق سمڤای ک تمڤت ابن دان والاوڤون بِکبتو، اڤابيلا سای ماسوق، باغونن ایت تراس کوسوغ. سای تیدق سغک اد اورڠ يڠ بنر٢ ماسوق ک دالم باڠونن ابت.

جادی سلقس ۳۰ مینیت برجالن-جالن دان تورون ک سلوروه باڠونن سنديرين، ساي بركسمڤتن برتمو سأورڠ وانيتا دان ممڤريتاهو ثا اڤ يڠ ساي چاري. دي مغمبيل ماس ليم بلس مينيت لاكي اونتوق منداڤتكن اورڠ لاءين دان وانيتا لاءين ممباوا ساي ک بيليق بسر اين، موڠكين ساءيز يڠ سام *D301*.

ترداڤت باريسن دان باريسن رق دان دى برتاڻ، "مجله مان اوق نق اديق؟" اكو كات اكو تيدق مميليه. دى ڤون مغلوارکن بېراڤ بوکو درې رق دان ملتقکن سموان د اتس میجا. د دالمن مجله جاوی ترایکت دالم بوکو۲ ترسبوت. قد ماس ایت اکو مثدری بهاوا این بوکن قرقوستاکاءن بیاسا. ای بنر۲ ارکیب نکارا. مریک ممقوثاءی همقیر ستیاف تاجوق، دری مجله ک اخبار هىڠڬ ڤنرىتن علمىه. سلاءين ايت، مريك تله مغركيبكن سموا تاجوق اين ساول تاهون ۱۹۳۰. اكو ڤون

Dewan Bahasa Dan Pustaka is basically the govermental board for Malay Language. So I knew it had to have something related to my dissertation, even if the magazines I wanted was not available. Initially, the building was terribly hard to find and hard to get to unless vou went by car. I did not because I was used to the idea that everywhere was somehow accessible due to the MRT system we have. So I walked a long way to get to this place and even so, when I came in, the building felt eerily empty. I did not think anyone actually went in.

So after a good 30 minutes walking around and up down the whole building by myself, I chanced upon a lady and told her what I was looking for. She took another fifteen minutes to get someone else and another lady took me to this huge room, probably the same size of D301.

There were rows and rows of shelves and she asked. "Majalah mana awak nak dik?" (Which magazine title are you looking for?) I said anything I was not picky. And she took out a few books from the shelf and laid it all out on the table. In it were the Jawi magazines binded within those books. It was then I realised that this was not any other library. It was literally a National Archive. They had almost every title, from magazines to newspapers to scholarly publications. Additionally, they have archived all these titles as early as the 1930s. I was full on shocked at this point. I felt so grateful I went

CREATIVE PROCESS JOURNAL

here because I could spend probably a week to comb through every book.

Even though I was on a semester break, I still had to do the actual analysing of my case study. I took two full days because one day was not enough. The first day was just me browsing through every possible magazine, and keeping a look out for observable and interesting visuals and typography I could further analyse when I get back. The second day mostly streamlining it to a several titles, one to represent an era in those times, from the 1940s all the way to the early 1980s. This allowed me to look at the gradual shift not inly from Jawi to Rumi but also in style design and printing technology. Sadly, of course these materials were only for references, so no borrowing. Secondly, they had a scanner but it was not working haha. So I resorted to the good ol' phone camera.

باب ۱.۱: کرجا دیسرتاسی

CHAPTER 1.1: DISSERTATION WORK

موزيوم كسنين إسلام

Islamic Art Museum

ماس دڤن سني إسلام

ساله ساتو فركارا ساي اياله ملاوت موزيوم كسنين إسلام د تغه اباندر. ساي تله فركي ك موزيوم اين ببراڤ كالي دان جوجور ستياڤ كالي ساي فركي، ايت اداله فركارا يغ سام. تتاڤي ساي فركي ڤولا كران سياڤا تاهو بارغ لاما ايت موڤكين ممبنتو ساي دان ممبري اينسڤيراسي كڤد ساي بارڠ الاما ايت موڤكين ممبنتو ساي دان ممبري اينسڤيراسي كڤد ساي اونتوق ڤروجيک تمت ڤڠاجين ساي، مناريقن، ڤركي، اد هاري ڤرتام كالري ڤاميرن بارو دان اد كليه، يغ ڤرچوما اونتوق اورڠ راماي د اعوديتوريوم. ساي ممڤوثاءي ماس جادي ساي ڤركي. اي اداله مڠناءي ماس دڤن موزيوم سني إسلام دان کالري. والاوڤون اي ساڠت براوريئينتاسيكن كڤد كورا سي موزيوم دان ڤڠوروسن سني، ساي ممڤوثاءي ماس يڠ چوكوڤ باءيق مندڠر ڤارا ڤروفيسيونل برچاكڤ دغن ڤنوه سماڠت دالم بيدڠ مريک. كسلوروهن ڤانل ساڠت مناريق دان ممڤوثاءي باثق ڤنداڤت اونتوق ماس دڤن سني إسلام دان باكايمان كيت داڤت ممليهارا سني إسلام اونتوق کينراسي اكن داتڠ. ساي جوک كمودين ڤركي ک ڤاميرن عموم، ڤركارا يڠ ساي ليهت سبلوم ساي جوک كمودين ڤركي ک ڤاميرن عموم، ڤركارا يڠ ساي ليهت سبلوم ساي دان ننر ۲، تندق اد ارتيفک بڠ يروبه سام سكالي هاها.

The Future of Islamic Art

One of my itenirary was to visit the Islamic Arts Museum in the heart of the city. I have been to this museum a couple of times and honestly everytime I went, it was the same stuff. But I went anyways because who know those old stuff might help me and inspire me for my graduation project. Interestingly, went, there was the first day of a new exhibition gallery and there was a lecture, which was free for public in the auditorium. I had the time so I went. It was about the future of Islamic Art Museums and Galleries. Although it was very oriented to museum curation and arts management, I had quite a good time listening to professionals talking passionately in their field. The whole panel was very engaging and had alot opinions for the future of Islamic Art and how we can preserve Islamic Art for generations to come. I also then went on the general exhibitions, things I have seen before, and truly, none of the artifacts changed at all.

15

Photos from Islamic Art Museum Malaysia

14

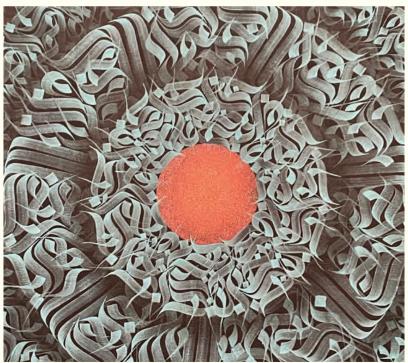

ڤامیرن ا ل ر

ساي براس سڤرتي كونسيڤ ڤاميرن ايت مناريق دان برمعنا، ممندڠكن ساي سأورڠ مسلم. لوكيسن دان كرجا سني د ڤاميرن ايت لوار بياسا. والاوڤون كباثقن مريك اياله ابسترك، اي ممبوليهكن ساي ممهمي باڬايمان حروف دان ايات يڠ دتوليس منچرمينكن ملالوءي كاي، بنتوق، ورنا، دان تيكنيك لوكيسن. ساي مڠاݢومي كأيندهن حروف عرب دان باڬايمان اي ساڠت فليكسيبل كران بوكن سهاج الت كومونيكاسي تتاڤي جوگ سكڤيڠ كرجا ابسترك.

Alif Lam Ra Exhibition

I felt like the concept of the exhibition being related to a lingustic feature of the Quran, was so cool and meaningful, considering I am a Muslim. The works were amazing. Atlhough most of them were abstracted, it allowed me to understand how the letters and verses which were written reflected through the style, shape, colour, and painting technique. I admire the beauty of Arabic letters and how it is very flexible as not only a tool of communication but also a abstracted piece.

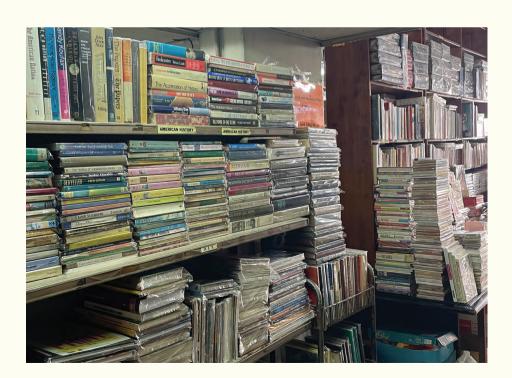

16 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۱.۱: كرجا ديسرتاسي CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 1.1: DISSERTATION WORK

سچارا کبتولن!

سلقس مغهابيسكن دوا هاري ڤنوه د اركيب، اكو سوده بكيتو برڤواس هاتي دان برشكور. توهن ممڤوثاءي رانچڠن لاءين اونتوق كو كران ڤد هاري تراخير، كتيک اكو برجالن-جالن د باندر، اكو برڤلواڠ ک كداي بوكو يڠ ترلتق د سبواه رومه كداي كچيل. جادي اكو ماسوق دان مليهت باثق بوكو چريتا لاما دان وينتج اونتوق مجوالن، سموا دبالوت دڠن ڤلستيک. اكو تيدق ممڤوثاءي نية اونتوق ممبلي بوكو يڠ ساى تيدق اكن باچ.

تتاقي سبلوم اكو قركي، اكو مراساكن كأيغينن اونتوق برتان سچارا راوق كقد مق چيق يغ مغنداليكن كداي سام اد دي موغكين ممقوثاءي اڤ٢ جنيس بوكو/ڤنربيتن بركاءيتن جاوي. واجهن چره دان دي ممباوا ساي ك تيغكت اتس، دان ممبوك ڤينتو كايو ترسبوت. اكو تيدق ڤستي اڤينتو كايو ترسبوت. اكو تيدق ڤستي اڤينتو كايو ترسبوت. اكو تيدق ڤستي بيما اد دي تاهو اڤيغ ساي مقصودكن اتاو د مان دي ممباوا ساي. دي مغلواركن ببراڤ كوتق دري رق د بيليق ايت دان لدقن سموا مجله جاوي. اكو ساغت تراوجا دان مغمبيل سديكيت ماس اونتوق مميليه ايسو يغ ساي ماهوكن. دي جوݢ كليهتن تركسا-كسا، جادي اكو راس برساله اونتوق ممبواتن منوغكو. اكو جوݢ تاهو اي اكن منجادي ماهل جادي ساي هاڻ ممقو تاور-مناور 4 ايسو يغ ساي ڤيليه. بوكن سهاج اكو ممقوثاءي اكسيس ڤنوه ك ڤرڤوستاكاءن يغ ڤنوه دغن مجله جاوي تتاڤي جوݢ منداڤت تاڠن ساي اونتوق دباوا ڤولغ! ساي ساڠت دبركتي دالم جاوي تتاڤي جوݢ منداڤت تاڠن ساي اونتوق دباوا ڤولغ! ساي ساڠت دبركتي دالم اقربالن

What A Coincidence!

Well I thought after spending two whole days in the Archives, I was already so satisfied and grateful. God has other plans for me because on the last day, as I was walking around, gallavanting the city, minding my own business, I chanced upon a Bundle Book Store nestled in a small shophouse. So I went in and saw alot of old and vintage storybooks for sale, allI wrapped in plastic. I did not have any intention to buy a book I was not going to read.

But before I left, I felt the urge to randomly ask the auntie manning the store whether if she might have any sort of Jawi related books/publications. Her face brightened up and she took me up to the attic, fumbled her keys and opened this wooden door. I wasnt sure what to feel because I was not sure whether she knew what I meant or where she was taking me. She took out several boxes from a shelf in that room and boom! Jawi magazines available for sale. I was super excited and took a while to choose which issues I wanted. She also seemed in a rush, so I felt bad to keep her waiting, I also knew it would be expensive so I only could afford to bargain 4 issues which I picked. Not only do I have full access to a library full of Jawi magazines but also got my hands on some to bring home! I am so blessed on trip!

Anyways, that's a little diary on what happened during the break, time for a real rest now.

Photos from vintage book store in Chow Kit

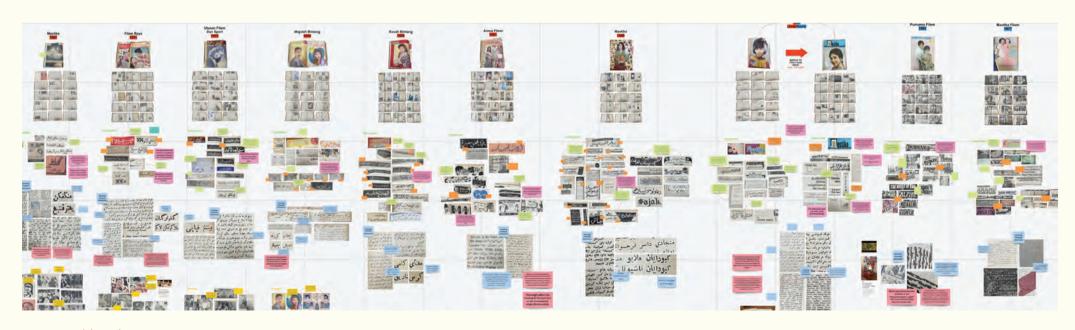
انالیسیس کاجین کیس

Case Study Analysis

والاوقون انالیسیس این تراوتامن اونتوق دیسرتاسی، اکو اکن ممبینچغکنن سچارا ریغکس کران حاصیل دان تیتیق قمبلاجرن انالیسیس این اکن برکاءیتن دغن قروجیک تراخیر کو. اکو تله ممبنتغکن سموا قثیبارن ستیق قمبلاجرن انالیسیس این اکن برکاءیتن دغن قروجیک تراخیر کو. اکو تله ممبنتغکن سموا قثیباری ستیاق مجله دالم ارکیب ایت، اکو ممیلیه ساتو ایسو ساتو مجله یغ مرغکومی سفنوهن سموا قرکارا فنتیغ دان دافت دلیهت سماس زمانن؛ دری تاهون ۱۹۶۰-ان هیغک ۱۹۷۰-ان قد اساسن، اکو مموتوسکن اونتوق مغانالیسیس سچارا کرونولوگی ستیاق مجله دالم 3 بهاکین: تیقوکرافی، چیتقن دان کمبرن. اکو فیکیر انالیسیس این اکن ممبری کو قمهمن یغ بتول دان فنوه مغناءی کاجین کیس سای

. دري اناليسيس اوتام دان سيكوندر، اكو تله مغومڤولكن سكومڤولن ڤتونجوق يڠ اكو راس ساڠت ڤنتيڠ اونتوق ڤتليديقن كو دان سسواتو يڠ بوليه اكو كُوناكن اونتوق ايديا دان سومبڠ سارن تنتڠ اڤ يڠ اكو ماهو لاكوكن اونتوق ڨروحيک تراخير كو ابن Even though this analysis is mainly for Dissertation, I will be briefly talking about it as the the outcomes and learning points of these analysis will be related to my Graduation Project. I have laid out all the spreads of each magazine. Like mentioned, to streamline my analysis, out of every magazine in that Archive, I chose one issue of one magazine that fully encapsulates all the important and observable points during its era; from the 1940s to the 1970s. Essentially, I decided to chronologically analyse each magazines in 3 parts: Typography, Typesetting/Printing and Imagery. I thought this analysis would give me a proper and full understanding of my case study.

From my primary and secondary analysis. I have collated a bunch of pointers that I felt were very important to my research and something that I could use for the ideation and brainstorming of what I wanted to do for Graduation Project.

اندا بوليه ملايري اناليسيس اين سچارا دالم تالين د ڤاءوتن ڤاڤن ميرو اين:

https://miro.com/app/board/uXjVN62zl5l=/?share link id=933189099437

You can browse this analysis online on this Miro board link:

21

20 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ١.١: كرجا ديسرتاسي CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 1.1: DISSERTATION WORK

(CHAPTER 1.2) INITIAL IDEATIONS

سومبڠ سارن

والاوڤون اكو ترجبق دڠن چارا اونتوق براليه دري ديسرتاسي ك ڤروجيك تراخير، موڠكين سڤرتي كباثقن اورڠ، اكو داتڠ دڠن چارا سومبڠ سارن اين . ساي مموتوسكن اونتوق برتان كڤد ديري سنديري 4 سوءالن ڤنتيڠ بركاءيتن دڠن ڤروجيك كو دان منجوابن برداسركن سموا ڤئليديقن فيسوال دان سسترا بڠ تله اكو لاكوكن سجق اول تاهون اكاديميك. اكو كمودين اكن مڠڬوناكن ستياڤ ڤتونجوق اونتوق ممبينا ايديا كو سنديري. اكو تله منچيڤتا 4 ايديا يڠ بربيذا تتاڤي دمي كجلسن، اكو اكن بركوڠسي هان 2 ايديا بڠ اكن ساي بنتڠكن سماس سيسي Roundtable شير ساس سيسي عاش 2 ايديا بي الموادي الموادي الموادي الديا بغ اكن ساي بنتڠكن سماس سيسي

. دُري اناليسيس اوتام دان سيكوندر، اكو تله مغومڤولكن سكومڤولن ڤتونجوق يڠ اكو راس ساڠت ڤنتيڠ اونتوق ڨثليديقن كو دان سسواتو يڠ بوليه اكو كوناكن اونتوق ايديا دان سومبڠ سارن تنتڠ اڤ يڠ اكو ماهو لاكوكن اونتوق ڨروحيك تراخير كو اين

ا. اق که ببراق بندا یغ اکو قلاجری درقد دیسرتاسی؟
۲. اق که اینسقیراسی ویسوال یغ کو داقتی دالم قپلیدیقن سای ستاکت این؟
۳. اق که اوبجیکتیف یغ ایغین کو چاقای؟
۶. اق که چارا قندکتن یغ بولیه کو لاکوکن اونتوق منچاقایی؟

Brainstorming

While I was stuck with how to move on from Dissertation to Graduation Project, (probably like most people) I came up with this approach to brainstorm because I thought about it in the shower. I decided ask myself 4 important questions pertaining to my Graduation Project and answered them based off all the visual and literary research I have done since the start of the academic year. I will then use each pointers to build myself an idea. I have created initially created 4 different ideas but for the sake of clarity, I will be sharing only 2 of the ideas that I have cut down, which I will be presenting later during my first Roundtable session.

- 1. What are some takeaways that I learnt from dissertation?
- 2. What are the visual inspirations that I found in my research so far?
- 3. What are the objectives do I want to achieve?
- 4. What approaches can I do to achieve them?

منچیڤتا فون (الیوار) جاوی رومی

ڤندكتن: ريك بنتوق موك تاءيڤ / فون ڤتونجوق: توليسن جاوي ماتي، ځاي عرب لبيه منتڤ اوبجيكتيف: مميسهكن توليسن جاوي درڤد ځاځسن إسلام اينسڤيراسي: بنتوق حروف عرب، ايستيتيكا سوبكولتور

(ریغکسن اوتام) ← اونتوق مغحاصیلکن تولیسن جاوی دان رومي یغ مغکابوغکن سني جالنن دان ایستیتیکا باندر، ممنوهي کڤرلوان مشارکت ملایو مودن دان مودا د سمڤیغ ماسیه منکقکن کأوتوهن سکریڤ، منداڤت اینسڤیراسي درڤد کاي عرب یغ منتڤ.

(كناڤ؟)

← اونتوق مميسهكن توليسن جاوي درڤد ڤڠڬوناءنن يڠ تكس دان كونوتاسي إسلام ← ممبايڠكن رواڠ باكي توليسن جاوي برسام رومي وجود اونتوق بليا ملايو سيڠاڤورا مودن. ← ككورڠن كڤلباكاين دالم فون ڤرسي-عرب ترماسوق حروف جاوي

Creating A (DEA 1) Jawi-Rumi Font

Approach: Design a typeface/ font

<u>Pointers:</u> Jawi script is Dying, Arabic styles are more robust <u>Objectives:</u> Detaching the Jawi script from Islamic ideas <u>Inspiration:</u> Arabic Letterform, Subculture Aesthetics

(MAIN SUMMARY)

→ To craft a Jawi and
Rumi display font that
combines urban street art
and aesthetics, catering
to modern and young
Malay population while still
upholding the integrity of the
script, drawing inspiration
from an established Arabic
style.

(WHY?)

→ To detach the Jawi script from its strictly Islamic use and connotations
 → Envision a space for Jawi letters alongside Rumi to exist for the modern
 Malay Singaporean youth
 → Lack of variety in the Perso-Arabic fonts that include the Jawi letters

24

ايديا ۱ منچيڤتا فون جاوي رومي (الت بنتو ونسوال)

تولیسن تاغن بهاس عرب (ایکسڤلورسی سیمیستر ۱)

ممهمي سكريڤ دان هوبوڠنڻ دڠن ايدينتيتي كومونيتي ملمڤاوءي ممريقسا باڬايمان اي مونچول دالم مانوسكريڤ، ميديا، اتاو ريک بنتوق. اونتوق منداڤتكن ڤمهمن يڠ كومڤريهينسيف تنتڠ هوبوڠن دڠن ايدينتيتي، ڤنتيڠ اونتوق منروک باڬايمان ڤنچرامه دان ڤنوليس مودن سكريڤ ايت مڠڬابوڠ كن ثا ك دالم كهيدوڨن سهارين مريک. كسدرن اين ملندا كو سماس اينتركسي دڠن نينيق ساي، سأورڠ ڤنوتور اصلي بهاس عرب

اكو فهم بهاوا بهاس عرب توليسن تاغن جاءوه بربيذا سچارا فيسوال درقد بهاس عرب قياواي يغ بياسا كيت تموي. ترداقت قروبهن بسر دالم بنتوق حروف برداسركن لوكاسي خصوس مريك دالم سكريڤ (اول، ڤرتڠهن، اخير، اتاو برديري سنديري). ملوكيس سلاري دغن سكريڤ لاتين، بنتوق حروف دالم فون ساغت بربيذا درڤد توليسن تاغن هارين كامي. ڤنوتور اصلي سريڠ مڠڬوناكن .ڤروبهن دان جالن ڤينتس اونتوق كچكڨن دالم ڤنوليسن مريك

مغكوناكن واوسن اين كقد جاوي، ساي قرهاتيكن بهاوا، سقرتي بهاس عرب، اورغ ملايو ستياق هاري تيدق لاكي بياسا منوليس دالم توليسن جاوي. اونتوق ممبوات سقيكولاسي مغناءي اق يغ موغكين برلاكو كقد توليسن جاوي اقابيلا دكوناكن اوليه اورغ بياسا، ساي براليه كقد توليسن تاغن "cursive" بهاس عرب اونتوق اينسقيراسي. ايكسقلورسي اين برتوجوان اونتوق ممبايغكن باكايمان توليسن جاوي بوليه بركمبغ ملغكاوءي قغكوناءن سني بسماس دان دسقادوكن ك دالم كومونيكاسي هارين

IDEA 1: CREATING A JAWI-RUMI FONT (VISUAL AIDS)

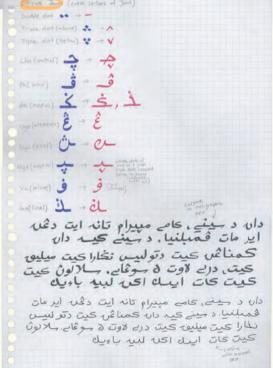
Handwritten Cursive Arabic (Semester 1 Exploration)

Understanding a script and its connection to the identity of a community goes beyond examining how it appears in manuscripts, media, or design. To gain a comprehensive understanding of the ties to identity, it's crucial to explore how modern speakers and writers of that script incorporate it into their daily lives. This realization struck me during an interaction with my Grandma, a native Arabic speaker.

I came to understand that handwritten Arabic significantly differs visually from the standardized Arabic we commonly encounter. There are substantial changes in letterforms based on their specific location in the script (initial, medial, final, or stand-alone). Drawing a parallel with the Latin script, the letterforms in fonts differ greatly from our everyday handwritten writing. Native speakers often adopt changes and shortcuts for efficiency in their writing.

Applying this insight to Jawi, I observed that, like Arabic, everyday Malays no longer commonly write in Jawi. To speculate on what might happen to the Jawi script when used by everyday people, I turned to handwritten "cursive" Arabic for inspiration. This exploration aims to envision how Jawi might evolve beyond its current predominantly artistic usage and be integrated into everyday communication.

سكريڤ روقءا

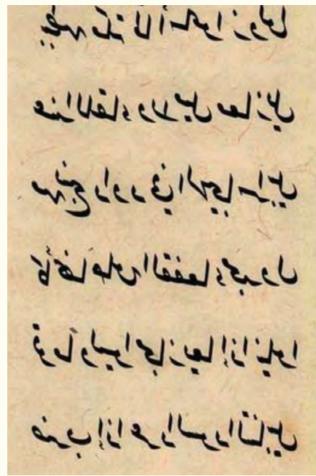
← سكريڤ روقءا اياله كاي تاڠن ڤانتس دان کاي كاليكرافي عرب يڠ ڤاًليڠ تيدق فورمل

← روقءا دليهت اوليه قرقدرن قادت ثا، ممىرىكن قنمڤيلن كلڤ. اصل-اصول ثا سیاکای تاغن کچیل دان حِقْت ممينجمكن بنتوق كسدرهاناءن كرافيك اقابيلا دقربسركن.

← ای دچیڤتا د ایمڤایر عثماًنييية، اي سچّارا تيدق راسمي د مشير دان ليوانت

وجدت سكوبى متجراً فلزمته إذا لم أجد ربحاً فلست بخاب

Ruga'a Script

- → Ruga'a script is a fast hand style and the most informal style of Arabic calligraphy styles.
- → Ruga'a is seen by its compact proportions. giving its dark appearance. Its origins as a small, fast hand lend the shapes a graphic simplicity when enlarged.
- \rightarrow It was created in the Ottoman Empire, it is widely informally in Egypt and the Levant

اولىه كران اىدىا اىن برداسركن ساڠت تيدق فورمل، اكو مموتوسكن بهاوا سكريڤ تيدق راسمی این دکابوغکن دغن سکریڤ تولیسن تاغن اکن منجادی سسواتو يڠ ممبوليهكن فون منجادي لبيه تيدق فورمل دان ممڤوثاءي اينتىۋاتى يڠ لىيە سنتاي كڤدّن.

طئت مطافح لطيف منظف طهه طموح يطالب طحور بطل طيار بظاعب ع عرعط عهم عي بعد معا معلوم صعم

جورنل ڤروسيس كرياتيف

Since this idea is based on being very informal, I decided that this informal script combined with the handwritten script would be something that would allow the font to be more informal and have a more laidback essence to it.

IDEA 1: CREATING A JAWI-RUMI FONT (VISUAL AIDS)

<u>Subculture Reference:</u> Mat & Minahs

Also known or mats/minahs, they are a distinct group of young Malay Singaporeans, who are distinct in their:

- → clothing
- → style

30

- → music
- → sayings
- → behaviour

CREATIVE PROCESS JOURNAL

ايديا ۱: منچيڤتا فون جاوي رومي (الت بنتو ويسوال)

روجوعن سوبکولتور: مت دان میناه

← ڤاكاين

← کاي

ے ← موزیک

← کات۲

جوک دکنلي اتاو مت/میناه، مریک اداله سکومڤولن اورڠ مودا ملایو سیڠاڤورا یڠ بربیذا، یڠ بربیذا دالم مریک:

تیڠکه لاکو جاوی د سیڠاڤورا دکوناکن تراوتامث دالم رواڠ اکام یڠ ساڠت سڤيسيفيک هاري اين. والاوڤون بڬيتو، تيدق سموا رواڠ اکام مڠکوناکن تولیسن جاوی. مڠکوناکن سوبکولتور این سباکای اساس ويسوال ممبوليهكن ساى ملقسكن ايديا بهاوا جاوى سباكاي سيستم توليسن إسلام يڠ وجود. ساي فيكير ڤنددهن تولیسن جاوی کڤد سوبکولتور خاس بلیا ملایو د سیڠاڤورا این اکن مروميق سمولا توليسن جاوي دالم ڤرسڤيكتيف ىڠ كورڠ براڭام.

ابن دسوكوڠ اوليه يهاس ويسوال بودايا موتوسيكل دالم مشاركت ملايو سرتا سني جالنن كرافيتي سباكاي ساتو بنتوق تيدق فورمالیتی. سنی باندر این کباثقنث ترلتق د کامڤوڠ کلم، تمڤت د مان رامای بلیا ملایو بردویون-دویون اونتوق لڤق برسام راکن۲.

Jawi in Singapore is used mainly in very specific religious spaces today. Even so, not all religious spaces make use of Jawi. Using this subculture as a visual basis allows me to detach the idea that Jawi is an inherently Islamic writing system. I think having an exposure of Jawi to this distinctive subculture of Malay youth in Singapore would reframe Jawi in a less religious perspective. This is supported by the visual language of motorcycle culture within the Malay community as well as graffiti street art as a form of informality. These urban art are mostly situated in Kampong Gelam, a place where alot of Malay youth flock to lepak with friends.

Street Art and Grafitti in Singapore

Motor sticker decals

CREATIVE PROCESS JOURNAL

باب ۱.۲: ایداسی اول

جورنل ڤروسيس کرياتيف

33

سڤیکولاسي کاي کالیکرافي

قندكتن: ريك بنتوق موك تاءيڤ / فون ، بنتڠكن ناراتيف قتونجوق: توليسن بهاس عرب ممڤوثاءي فليكسيبيليتي يڠ لبيه تيڠڬي، كَاي عرب لبيه منتڤ اوبجيكتيف: اوتامكن كواليتي توليسن جاوي اينسڤيراسي: موتيف تراديسيونل ملايو، بنتوق حروف اسيا تڠڬارا

(یغکس اوتام) ← قروجیک این برتوجوان اونتوق منچیقتا نوول کای کالیکرافی عرب، ممبایغکن باکایمان تولیسن جاوی بولیه مونچول جک نینیق مویغ ملایو کیت برقلواغ مغینتکراسیکن سکریف تمقتن اسیا تغکارا، دغن لنچر مماسوقکنن ک دالم تولیسن جاوی

(كناڤ؟)

← تياد كاي توليسن جاوي دالم بهاس عرب يغ بربيذا ← ممبوات سڤيكولاسي رياليتي الترناتيف د مان كاليكرافي عرب تيدق سڤنوهڻ ممڤغاروهي توليسن جاوي

Speculating (DEA2) A Calligraphic Style

Approach: Design a typeface/ font, Present a Narrative
Pointers: Arabic has higher flexibility, Arabic styles are robust
Objectives: Leverage expressive qualities of Jawi
Inspiration: Traditional Malay motifs, Southeast Asian letterform

(MAIN SUMMARY)

→ This project endeavors to create a novel Arabic calligraphic style, envisioning how Jawi might appear if our Malay ancestors had the opportunity to integrate local Southeast Asian scripts, seamlessly incorporating it into the Jawi script.

(WHY?)

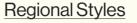
→ There is no distinct Arabic style of Jawi
 → To speculate an alternate reality where Arabic calligraphy did not fully influence the Jawi letterform

34

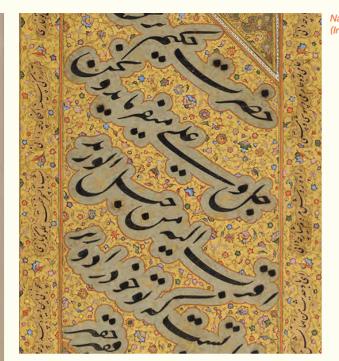
 \rightarrow اونتوق ممهمی اتاو ممعلومکن

← کای کالیکرافی عرب سفرتی نسخ، مغربي، نستاليق، روق دان سيني ممقوتًاءي اصل-اصول سرنتاو يڠ بربيذا، دبنتوق اوليه قثيبارن إسلام.

← ڤرساماءن ڬاي عرب يڠ ڤاليڠ همڤير دڠن ڬاي عرب يڠ بوليه ساي بنديڠ كن دڠن تيڤوڬرافي لاتين ايالة کای سیریف، سنس سیریف، Monospaced دان لاءين٢. تتاڤي والاوقون پکیتو، سای ایغین قرحای، ينتوق عرب ممقوثاءي لبيه باثق کڤلباکاین دری سکی گای، یڠ منجادیکن سگریف ساغت سربا بولیه، کوالیتي یڠ بولیه سای کوناکن دالم قروجيک اين.

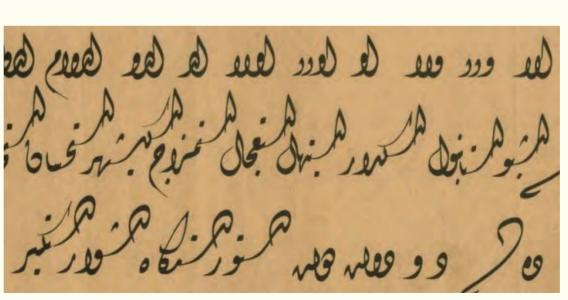

- → To understand or inform new calligraphic style, one must look at the existing styles and I must say it is very varied, robust and unique, not one letter looks the same.
- → Arabic calligraphy styles such as Naskh, Maghrebi, Nastaliq, Ruga, and Sini have distinct regional origins, shaped by the spread of Islam.
- → The closest equivalent of Arabic styles that I could compare it to Latin typography would be the styles of Serif, Sans Serif, Monospaced etc. But even then, I would like to believe, the Arabic form has a much more diversity in terms of style, which makes the script very versatile, a quality that I can utilize in this project.

Sini script (China)

نامون، بربيذا دغن كباثقن كاي د بهاكين لاءين د دنيا، كاليكرافي جاوي كباثقنن مغكوناكن كاي سديا اد. تياد كاي يغ بربيذا باكي توليسن جاوي د رنتاو اين، جوسترو كاليكرافي جاوي تيدق ممڤوثاءي كاي كاليكرافي يغ اونيك. مغتاهوءي ڤركارا اين بوليه ممبري كو ڤلواغ اونتوق منروك دان مڠينوؤاسي سسواتو يڠ مناريق.

Styling of the Jawi script

However, in contrast to most styles in other parts of the world, Jawi calligraphy predominantly adopts existing styles. There that there no distinct style for Jawi in this region, hence Jawi calligraphy does not have a unique calligraphic style. Finding out this so- called "loophole" could give me an avenue to explore and innovate something interesting.

"Due to the cultural exchange and trade in the Malay Archipelago, research also found that there were some foreign influences in the styles of writing as well. Thuluth, Naskh, Muhaqqaq, Rayhani, Farisi and Riga'ah were the styles listed found influencing the early Malay manuscripts."

> → Styles of Jawi Scripts of the Early Malay Manuscripts (16th – 20th Century) By Fadzillah A. Rahim

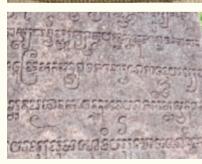
باب ۱.۲: ایداسی اول

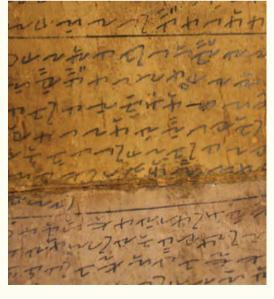
سكريڤ سبلوم جاوي

اونتوق ممبوات سڤيكولاسي كاي كاليكرافي بهارو، اكو ڤرلو تاهو اڤ كه سكريڤ يڠ دڬوناكن سبلوم جاوي داتڠ. بهاس ملايو لاما (بهاس ملايو تيدق بكيتو ستندرد سڤرتي سكارڠ) دتوليس دالم ببراڤ سكريڤ يڠ بربيذا دالم سجاره. اين ترماسوق سكريڤ كاوي، سكريڤ رينچوڠ، سكريڤ اولو، سكريڤ جاوي، سكريڤ چم، سكريڤ افلاؤا. اين ممرلوكن اكو اونتوق ممڤلاجري مانتومي ساله ساتو سكريڤ اين سوڤايا اناتومي ساله ساتو سكريڤ اين سوڤايا ساي بوليه منچونتوهي كايڻ دالم توليسن جاوي. نمڤقڻ كنا بلاجر سسواتو يڠ بارو، ياي!

Photos of Maritime Southeast Asian scripts

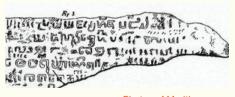

Scripts Before Jawi

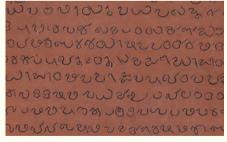
To speculate a new calligraphic style, I would need to know what are the scripts that was used before the Jawi came. Old Malay or languages close to Malay (Malay was not as standardised as it is now) was written in several different scripts in history. These include the Kawi script, Rencong script, Ulu script, Javanese script, Cham script, Pallava script. These scripts were Abugidas in nature and came from South Indian scripts. This would need me to learn the anatomy of one of these scripts so I can emulate its style in Jawi. Something new to learn I guess, yay!

Photos of Maritime Southeast Asian scripts

رغکن ممیکیر لبیهکن ممبوات

ممهمي حروف روقءا

حروف، کران بهاس ویسوال اداله ستینسیل برکاءیت راقت دغن سنی جالنن دان کرافیتی

جادي، سلقس ملوكيس، اكو تروس بركرق ک اره قنديكيتلن. اكو دغن چقت مثدري بهاوا سماس اكو مغكوناكن الت قنا، اكو تاهو اي كليهتن مغريكن دان الت ديكيتل سقنوهن مغلواركن اسقيک كاليكرافي حروف. سام اد ايت اتاو كماهيرن قركاكس قنا، اكو تيدق قواس هاتي. اكو كمودين مثدري بهاوا موڠكين ساي تيدق منچيقتا سيستم اونتوق حروف۲ اين. اكو راس چارا ترباءيق اونتوق مولا ڤروجيك اين اداله دعُن ممبوات بنتوق حروف ، هان اونتوق مليهت سام اد اي سطرف اتاو تيدق. جادي اونتوق ايديا ڤرتام، بنتوق حروف اداله برداسركن سكريڤ روقءا، اوليه بنتي دروف٢ ثا دان ايت، اكو ايغين ممبياساكن ديري دغن حروف٢ ثا دان مليهت باكايمان كو داڤت مثسوايكنڻ دغن كاي كرافيتي، سڤرتي يغ دسبوتكن سبلومڻ دالم ايديا اين. اوليه كران جاوي ممڤوثاءي سراتوس لبيه حروف، اكو مموتوسكن اونتوق مغورغكن كڤد ١٩ حروف اساس،

اكو مموتوسكن اونتوق ملاكر ستياڤ بنتوق حروف، بوكن سهاج ممبياساكن ديري دڠن ڬاي روقءا، تتاڤي جوݢ مراس دالم منوليس حروف ايت سنديري. سماس اكو ملاكر، اكو مموتوسكن اونتوق منمبه سديكيت ڤغكاياءن د مان اكو منمبه جورڠ اونتوق منحيقتا سمولا بنتوق ستينسيل مليهت كڤد بنتوق

Less Thinking, More Doing! (PART 1)

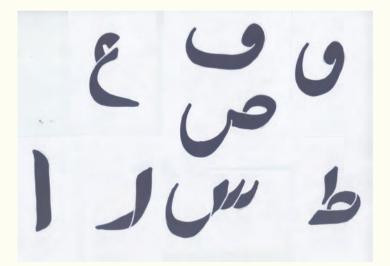
Understanding Ruqa'a Letterforms

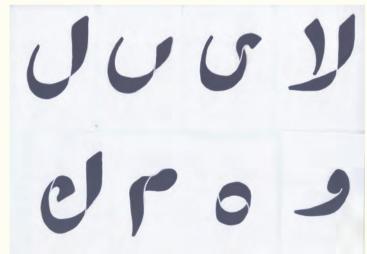
To begin with, I decided to start by designing the letterforms for each idea to capture the essence and assess their viability. For Idea 1, I chose to base the letterforms on the Ruqa'a script. My goal was to understand these forms better and explore how they could be adapted into a graffiti style as previously mentioned. Considering Jawi script includes over 100 glyphs, I streamlined the process by selecting 19 fundamental glyphs that represent the basic strokes, noting that many letters are repetitive.

I sketched each letterform not only to get acquainted with the Ruqa'a style but also to experience the process of drawing them by hand. During this phase, I introduced some stylistic modifications, such as adding gaps to achieve a stencil-like appearance in the letters, which resonates with the aesthetic of spray-painted street art. After completing the sketches, I transitioned to digitalizing them. However, I quickly realized that the pen tool did not preserve the calligraphic quality of the drawings, making them look unappealing. This issue could be attributed either to the limitations of digital tools or to my own skills with the pen tool. It became clear that I needed to develop a more systematic approach to designing these digital letterforms.

Drawings of letterforms in the style of Ruqa'a

42 CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 1.2: INITIAL IDEATIONS 43

Consequently, I redrew the letterforms using a grid to ensure consistency in the x-height, ascenders, and descenders. I was careful to retain the distinctive style of the Ruqa'a script while balancing its calligraphic features with more systematic typographic characteristics.

An intriguing aspect of the Ruqa'a script is that the medial forms of some letters do not align at the same height. In the traditional calligraphic practice of Ruqa'a, some medial glyphs dip below the preceding letter. This characteristic could potentially introduce a dynamic and visually interesting variation in typography, depending on the arrangement of the words.

اوليه ايت، اكو ملوكيس سمولا كالي اين دغن كُريد، د مان كتيغكين ascender ، دان descender اداله سام. اكو جوك ممستيكن كاي بنتوق ماسيه دسيمڤن قد سكريڤ روقءا. اكو ترڤقسا منچاري جالن تغه كواليتي كاليكرافي ثا سرتا كواليتي تيڤوكرافي سيستماق ثا.

والاو باكايماناڤون، ساتو ڤركارا مناريق مغناءي روقءا اياله اونتوق ببراڤ حروف، بنتوق ڤرتڠهن ثا تيدق دسامبوڠكن دالم كتيڠكين يڠ سام. اوليه كران كاي كاليكرافي روقءا، ببراڤ حروف ڤرتڠهن براد د باوه حروف سبلومث. اكو فيكير اين اداله روڤا يڠ مناريق د مان بركنتوڠ ڤد كات٬، اي موڠكين موجودكن ديناميك يڠ مناريق دري سكي تيڤوكرافي.

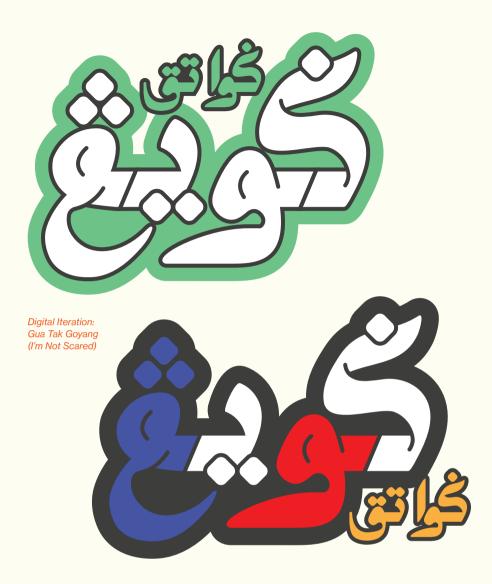
44 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ١٠.٢: ايداسي اول CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 1.2: INITIAL IDEATIONS 45

I then proceeded to digitise the design using the same grid system. This time, I also employed the pencil tool, crafted my own calligraphic pen, and used my Wacom tablet to create the strokes. I realised that although Arabic letters can be challenging to decipher initially, once you master the basic strokes, the remaining letters are quite similar. Additionally, I incorporated ink traps and a stencil appearance to emulate that street art style.

ساي كمودين تروس منديكيتلكن ثا دغن سيستم كُريد يغ تقت دان جوک كالي اين، ساي جوک مغکوناکن الت ڤينسيل دان منچيڤتا ڤين كاليكرافي اكو سنديري دان مغکوناکن واقوم كو اونتوق ستروک. اكو مثدري بهاوا والاوڤون حروف عرب موڠكين سوكر اونتوق دفيكيركن، تتاڤي اڤابيلا اندا ممڤوثاءي بنتوق۲ اساس، حروف لاءين اکق سروڤا. اکو جوک منمبه inktraps دان ستينسيل اونتوق کليهتن منيرو روڤا سني جالنن دان کرافيتي.

سلقس منچيقتا بنتوق حروف دان منروک کموڠکينن ستياڤ ايديا، اکو مموتوسکن اونتوق ممبوات سجنيس لوکو دان مليهت باکايمان حروف۲ اين داڤت دليهت سسواي دڠن ايديا يڠ اکو اوسهاکن. اونتوق ايديا ڤرتام، برداسرکن کاي روقءا، اکو مموتوسکن اونتوق مڠڬمبرکن ڤرکاتاءن ترتنتو دالم کاي ڤليکت ڤليکت موتور يڠ اکو تله سبوتکن. اکو فيکير اي ساڠت مناريق دان والاوڤون ساي تاهو اين بوکن معتمد، اين دان والاوڤون ساي تاهو اين بوکن معتمد، اين هاڻ ويسوعليساسي يڠ اکن دبنتڠکن ڤد سيسي هاڻ ويسوعليساسي يڠ اکن دبنتڠکن ڤد سيسي

After developing the letterforms and investigating the potential of each concept, I chose to design a type of logotype to see how these letters would appear in alignment with the idea I am exploring. For the first concept, which draws from the Ruqa'a style, I envisioned a specific word in the manner of the motor sticker decals I had mentioned earlier. I found the result quite intriguing and was pleased with how it looked, although I am aware that this is not the final version but merely a visualisation to be presented at the upcoming Roundtable session.

رغکن ممیکیر لبیهکن ممبوات

ممهمي حروف نوسنتارا

سکریڤ جاوا. تیدق سڤرتي روقءا، اکو تیدق فهم مقصود مان۲ حروف، جادي اکو هاڻ منچیڤتاڻ سمولا برداسرکن اڤ یڠ کو لیهت. اکو مماسوقکن بنتوق۲ ڤوترن دان کریتیڠ حروف جاوا. اکو جوکٰ مڠکوناکن ascender ڤنجڠ دان descender یڠ مروڤاکن فیسوال یڠ منونجول دالم سکریڤ جاوا برداسركن ايديا كدوا ، سقرتي بغ دسبوتكن، تيدق اد كاي كاليكرافي عرب يغ بربيذا كتيك داتغ ك جاوي، جادي اكو ترفيكير اونتوق ممبوات سڤيكولاسي كاي بارو بهاس عرب يغ برداسركن سكريڤ يغ دكوناكن سبلوم جاوي، يغ كباثقنن سكريڤ بركاءيتن Brahmic .اكو مموتوسكن اونتوق مليهت كموڠكينن منچيڤتان دان باكايمان اي اكن كليهتن سڤرتي سبلوم كو منچبوري ثا. ستاكت اين دالم ڤتليديقن كو، اكو تيدق ملاكوكن اڤ٢ ڤتليديقن مغناءي سكريڤ اسيا تغكارا، اوليه ايت اكو هاڻ منچيڤتا اين برداسركن ڤمهمن فيسوال كو تنتڠ سكريڤ تركيني يغ دكوناكن هاري اين؛

Less Thinking, More Doing! (PART 2)

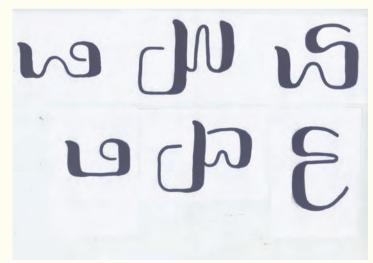
Understanding Nusantara Letterforms

Building on the second idea, as mentioned, there isn't a distinct style of Arabic calligraphy specific to Jawi, prompting me to speculate a new style of Arabic based on the scripts that preceded Jawi, which were primarily Brahmic-related. Before delving into this new style, I decided to assess its feasibility and appearance. Thus far, my research hasn't covered Southeast Asian scripts; therefore, my approach is based solely on my visual interpretation of the most contemporary script used today, the Javanese script. Unlike with Ruga'a,

where I understood the Arabic letters, here I recreated the script purely from a visual standpoint. I incorporated the swirls and curls typical of Javanese letters and made use of the pronounced long ascenders and descenders that are a prominent feature of the script.

باب ۱.۲: ایداسی اول

جورنل ڤروسيس کرياتيف

inspired by Javanese

CHAPTER 1.2: INITIAL IDEATIONS

Like with the Ruqa'a script, I employed the same grid system to prevent the issues I encountered when previously trying to digitalise the shapes without a proper framework.

For this idea, I didn't focus extensively on refining the letterforms since the concept centred around calligraphy rather than typography, and it was primarily aimed at hand drawing and handwriting the letters. Unfortunately, I didn't have time to execute this before the Roundtable. So, while this may not be the correct visualisation, it still serves as a visual representation to showcase at the session, nonetheless.

50

سفرتي سكريڤ روقءا، اكو مڠڬوناكن سيستم كُريد يڠ سام، جادي اونتوق مڠيلقكن ڤركارا يڠ سام برلاكو اڤابيلا اكو چوبا منديكيتلكن بنتوق تنڤا سيستم يڠ بتول. اونتوق ايديا اين، اكو تيدق ملاكوكن باڤق بنتوق حروف كران ايديان اداله مڠناءي كاليكرافي، بوكن تيڤوكرافي، اوليه ايت اي برتوجوان اونتوق منوليس حروف دڠن تاڠن. تتاڤي مالڠن اكو تيدق ممڤوثاءي ماس اونتوق ملاكوكنڻ سبلوم سيسي Roundtable. جادي كو راس اين بوكن ويسوعليساسي يڠ بتول، تتاڤي ماسيه فسوال بولنه دڤامبركن، باكانماناڤون.

Digital Iteration: Hidup Mati (Life and Death)

51

Sketching letterforms using grid paper

CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 1.2: INITIAL IDEATIONS

Roundtable One

اکو ستریس سیا!!!

دري سكي ايديا، ايديا اونتوق ممبوات سڤيكولاسي بنتوق كاليكرافي بارو مناريق باكي مريك. ايديا سوبكولتور ايت دكاتاكن ترلالو دهارڤكن دان ڤرلو د ڤركاس كن تراوتام سكالي بركاءيتن دغن بودايا ملايو. اكو برستوجو كسلوروهن سوبكولتور دان كرافيتي موڠكين ترلالو ملمڤاو، جادي اكو مموتوسكن اونتوق ڤركي دغن ايديا منچاري چارا بارو اونتوق منوليس توليسن جاوي. اكو ڤرلو مڠمبيل ماس ساتو اتاو دوا عاري اونتوق مميكيركن اڤ سنرڻ بڠ ايڠين اكو تروكي

اكو ممينتڠكن كدوا-دوا ايديا ابن دالم ڤمينتڠن Roundtable دان معلوم بالس بغ اكو داڤت اداله سڤرتی بڠ دھارڤکن تتاڤی اکو براس ھبلڠ سلڤس ایت. اڤ ىڠ كو داڤت درى باسر دان ۋىكاس ادالە صح، كرحا کو تراس سفرتی سای براوسها ترلالو کرس اونتوق مغویه سوای کالیکرافی، دان مریک ملبهت ڤروحیک كو منحادي لبيه باثق ڤنروكاءن درڤد بڠ مميري تومڤوان كڤد حاصيل. والاو باڭايماناڤون، اي تيدق سسوای دڠن کو کران اکو سلالو ملاکوکن ڤروحیک دغن مغمبيل كبرا ببراڤ حاصيل. اداله موده اونتوق ترسست دالم "ڤنروكاءن" دان دڠن موده ملوڠڬركن معنا ڤروحيک. اکو فيکير اکو سوده ملاکوکن باثق ڤنروكاءن سيميستر لڤس دان اكو مڠڠڬڤ بهاوا ڤد کتیک این دالم سیمیستن اکو سوده قُرلو ممڤوثاءی اىدىا تنتڠ اڤ يڠ ساى ماهو لاكوكن. جادى، د مان اكو هاروس ملوکیس کاریس دری منروک دان مولا ملاكوكن سسواتو. تتاڤى موڠكبن اكو ترلالو تكس دان اكو ترققسا ممبرى تومقوان كقد قروسيس ايت.

I presented these two ideas during the Roundtable presentation, and the feedback I received was somewhat anticipated, yet it left me feeling uncertain. Yasser and Vikas pointed out that my approach seemed too focused on commodifying calligraphy, viewing my project more as an exploratory endeavour rather than one driven towards a specific outcome. This perspective was difficult for me to accept. as I have always approached projects with a clear outcome in mind. It's easy to become engrossed in "explorations" and lose sight of the project's purpose. I had thought that my extensive explorations in previous semesters would have solidified my direction at this stage of the semester. Thus, I believed it was time to transition from exploring to actually executing.

However, perhaps I was being overly rigid and needed to place more emphasis on the process. Regarding the ideas themselves, they found the concept of speculating a new form of calligraphy quite intriguing. However, the subculture idea was perceived as too predictable, forced, and overly commercialised, particularly in relation to Malay culture. I agree that the whole subculture/ street art angle might indeed be overly commercialised, prompting me to pursue the idea of developing a new way to write Jawi. I will need a day or two to reflect on what exactly I want to explore further.

52 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ٢٠١: ايداسي اول CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 1.2: INITIAL IDEATIONS 53

انالیسیس کاجین کیس

والاوڤون اکو دبریتاهو اونتوق منروک، اکو تاهو اکو سکورڠ۲ڽ ڤرلو تاهو باکایمان دان اڤ یڠ اکو ماهو تروکی دان باکایمان ای برکاءیتن دڠن ایدیا کو. اوبجیکتیف کو کینی دڤربهاروءی:

اڤ که چارا بربیذا یڠ بولیه اکو تولیس دالم جاوی؟

اونتوق منجواب سوءالن اين، اكو مموتوسكن اونتوق ممبنركن الت دان تيكنيك ڤنوليسن اونتوق ممعلومكن كڤد بنتوق٢ حروف. اين ممبوليهكن كو مليهت سكريڤ جاوي يڠ ڤلباڬاي، سسواتو يڠ بنر٢ دبهاروءي دري ڬاي عرب يڠ سديا اد.

Even though I was told to explore and I guess, let loose, I knew I just have to at least know how and what I want to explore and how it relates to my idea at hand. My objective is now refurbished:

What are the different ways can I write in Jawi?

To answer this question, I decided to allow the tool and technique of writing to inform the lettershapes. This allows me to have a varied look of the Jawi script, something completely new from any of the existing Arabic styles.

ئىكنىگ ا

ممهمي حروف روقءا

اكو مميليه تيكنيك داءون ڤيسڠ كران اي اداله باهن يڠ ڤاليڠ دكت دڠن باڭايمان نينيق مويڠ كيت منوليس، ياءيت دالم داءون ساويت. جادي اكو منداڤت ببراڤ داءون ڤيسڠ دري ڤاسرن، مڠڬوناكن الت اوكيرن كو اونتوق منچوبا سام اد الت كو بوليه ممعلومكن بنتوق حروف.

اكو منچوبا چارا اوكيرن يڠ بربيذا، دري اوكيرن بنتوق حروف ايت سنديري، مڠكارو ڤرموكاءن داءون اونتوق مڠوكير لاڤيسن اتس داءون. اكو جوݢ چوبا منوڠڬو ببراڤ هاري اونتوق مڠريڠكن داءون هاڻ اونتوق مليهت باڬايمان اوكيرن اكن بروبه.

قستي اين ممقوثاءي باثق قوتينسي، دري سخي باهن، تتاقي اي تيدق ممواسكن. اوكيرن انته باکايمان تيدق منچيڤتا سبارڠ بنتوق حروف بارو. والاو باکايماناڤون، اکو ماسيه کمبيرا اکو تروکي تيکنيک اين.

TECHNIQUE 1

Engraving on Banana Leaves

I opted for banana leaves as they closely resemble the palm leaves our ancestors used for writing. I acquired some banana leaves from the market and employed my carving tools to experiment with different methods of inscribing the letters.

I explored various engraving techniques, from directly carving the letterforms into the leaf, scratching the surface, to shaving off the top layer of the leaf. I also allowed a leaf to dry for several days to observe any changes in the appearance of the engravings over time.

potential in terms of material use, but ultimately, it didn't yield the desired results. The engraving techniques I tried did not lead to the creation of any new letterforms. However, I was still pleased to have explored this avenue.

لوكيسن دڠن ڬم ڤوتيه

قنروكاءن اين مغكوناكن كم ڤوتيه اونتوق ملوكيس، اكنق موده. اوليه ايت، اكو هان مغلواركن بنتوق حروف دان ممبنركن كم ايت اونتوق ممعلومكن بنتوق حروف. حاصيلن ساغت مناريق. الكو سوك باكايمان قرسيمڤغن ستروك لبيه تبل دان اي نيڤيس اڤابيلا ستروک ثا لبيه ممنجغ، كران كُراؤيتي مناريق ڤد كُم ترسبوت. اكو تيدق ممڤوثاءي باثق كاولن ك اتس باكايمان بنتوقن كليهتن. اوليه ايت، اكو براس سڤرتي دري سكي اوبجيكتيف ممبياركن الت ممڤريتاهو بنتوق، تيكنيک اين برفوڤسي. اڤ يڠ لبيه مناريق اياله اڤابيلا كُم كريڠ، ببراڤ بهاكين تلوس، موجودكن بهاس ويسوال يڠ ساڠت مناريق.

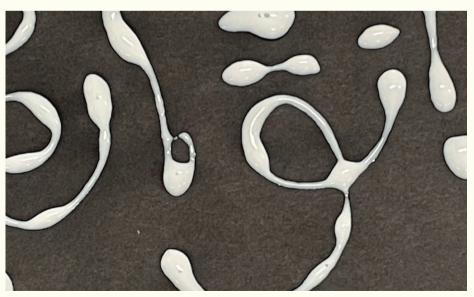

Painting with White Glue

The next method I explored was quite straightforward – using white glue as a painting medium. I simply outlined the letterforms and let the glue define the shapes. The results were intriguing. I particularly liked how the intersections of the strokes appeared thicker, while the longer strokes thinned out due to gravity's effect on the glue. This process did not allow for much control over the final shapes.

Therefore, in terms of the objective to let the tool inform the shape, this technique was successful. What was even more fascinating was observing how the glue dried; some parts turned transparent, creating a visually compelling effect.

Chinese Ink Drops

تيتيسن دعوت چينا

I applied this technique across all the letterforms, smudging them individually since I didn't have a large enough piece of tissue to do them all simultaneously. Unlike the previous technique with white glue, I realized that I had more control over the thickness and degree of smudging of the letterforms. This varied depending on how long I allowed the ink to be absorbed by the tissue. Leaving the tissue in place for an extended period resulted in the letterforms becoming more smudged and thicker.

This effect was especially pronounced when I allowed the tissue to fully absorb the ink, causing the strokes to turn into blobs. Visually, this was quite interesting, reminiscent of ink blots used in psychological tests, though I needed the results to still maintain some resemblance to Jawi letterforms.

→ Dropped Ink ← دعوت دتیتیس

→ Smudged with Tissue دکست تیسو ←

← After lifting off the tissue ← سلڤس مڠڠکت تیسو

اكو مغكوناكن تيكنيك اين دان ملاكوكن ڤركارا يڠ سام اونتوق سموا بنتوق حروف. اكو ممبواڠ حروف ساتو ڤر ساتو كران كو تيدق ممڤوثاءي سكڤيڠ تيسو يڠ چوكوڤ بسر اونتوق ملاكوكنڻ سكالي كوس. تيدق سڤرتي تيكنيك كم ڤوتيه سبلوم اين، ساي مثدري بهاوا ساي ممڤوثاءي كاولن ك اتس بتاڦ تبل دان هنچور ساي ماهو بنتوق حروف كليهتن سڤرتي. اين بركنتوڠ كڤد براڦ لاما ساي منيڠكلكن دعوت اونتوق مثرڤ ك تيسو. جك ساي منيڠكلكن دعوت اونتوق مثرڤ ك تيسو. جك ساي منيڠكلكن تيوق حروف اكن منددهكن ديريڻ منجادي لبيه كوتور دان لبيه تبل.

اينله يغ برلاكو اڤابيلا ساي ممبياركن تيسو مثرڤ تيسو سڤنوهث. اوليه ايت دعوت اكن مغحاصيلكن تيتيق درڤد ڤوكولن. فيكير اي مناريق سچارا فيسوال تتاڤي ساي ممرلوكنث اونتوق ممڤوثاءي ڤرساماءن دڠن توليسن جاوي. I decided to continue using the same technique but expanded it to include full words instead of just individual letterforms. Instead of tissue paper, I switched to using thin coloured kraft paper as the absorbent medium. This paper shares a similar weight to tissue but offers the advantage of not tearing as easily when wet. This modification allowed for more robust experimentation with the ink and broader applications without compromising the integrity of the paper during the process.

اكو منروسكن تيكنيك يغ سام تتاڤي كيني دغن كات٢ ڤغيسين دان بوكنڻ كرتس تيسو سباڭاي ڤثرڤ، اكو مڠڬُوناكن كرتس نيڤيس برورنا، يڠ ممڤوثاءي برت يغ سام سڤرتي تيسو تتاڤي تيدق موده كويق اڤابيلا باسه.

اکو جوک سدر بوکن سهاج دعوت یغ ترکغکو قد کرتس یغ دبوات بنتوق حروفن تتاقی جوک دعوت یغ دبولت بنتوق حروفن تتاقی جوک دعوت یغ دپلوق قد کرتس ایت سندیری ممقوثاءی بنتوق حروف تتاقی دالم کای یغ بربیدا کران فثرقن ترسبوت. اکو ملاکوکن باثق قرکاتاءن دان للرن اونتوق دتروکاءی، اکو جوک سوک باکایمان ببراق دعوت منیتیس ک باوه منچیفتا روقا یغ ساغت مناریق این. موغکین کای grunge اکن منجادی چارا اونتوق منرغکنن. دری سکی ملغکفکن اوبجیکتیف: ممبیارکن تیکنیک ممقریتاهو بنتوق، این برجای.

I also realised not only did the disrupted ink on the paper created letterforms, but also the smudged ink on the kraft paper itself has the letterforms but in a different style because of the material's absorbency.

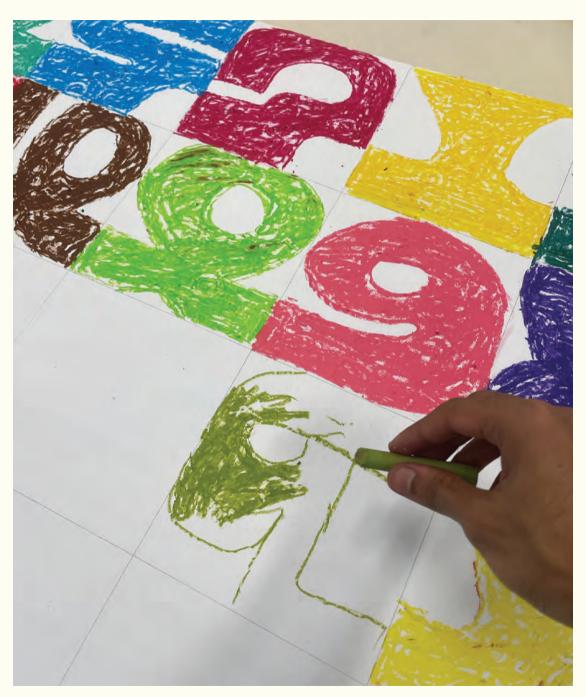
I did alot of words and iterations to explore, I also liked how some of the ink dripped down creating these really interesting look. Maybe grunge-ish style would be way to describe it. In terms of completing the objective: letting the technique inform the shapes, this was successful.

نىكنىك ٤

منجيڤتا درڤد بنتوق نيڬاتيف

TECHNIQUE 4

Creating from Negative Shapes

Even though this technique wasn't originally part of my plan, I felt compelled to explore a new idea: I wanted to see what would happen if I attempted to create letterforms from a square. The concept of sketching out negative spaces and then filling in the positive spaces seemed intriguing. This approach would also serve as a test of my understanding of each letterform. The limitation imposed by the square presented a unique challenge, adding an interesting twist to the process. For this experiment, I chose to use crayons.

I found this technique particularly interesting because I didn't rely on the tool to shape the letters – as crayons don't inherently alter a shape. Instead, I allowed my perception of the negative spaces within each glyph to guide the formation of the letterforms. Upon completing the work, the white spaces emerged as a pattern, which I found visually appealing. This unexpected outcome highlighted a different aspect of visual design, focusing more on the interplay of space and form rather than traditional letter crafting.

والاوڤون تيكنيك اين بوكن سبهاكين درڤد رانچڠن ايت، اكو مراس سڤرتي اكو ايڠين منچوبا سسواتو: اكو ايڠين منچوبا سسواتو: اكو ايڠين مليهت اڤ يڠ برلاكو كڤد بنتوق سورت جک اكو برحسرت اونتوق منچيڤتاڻ دري سكي امڤت سام؟ ايديا اونتوق ملوكيس رواغ نيكاتيف دان كمودين مورنا د رواغ ڤوسيتيف تردڠر مناريق. اين جوک اكن مڠوجي ڤمهمن ساي ستياڨ بنتوق حروف. سكتن داترن جوک منتڤكن سماچم چابرن كڤد كو. اكو مموتوسكن اونتوق مڠكوناكن كرايون اونتوق يڠ ساتو اين.

اكو فيكير اين اداله تيكنيك يغ مناريق، كران اكو تيدق ممبنركن الت اونتوق ممبوات بنتوق حروف، كران اف يغ اكن دلاكوكن اوليه كرايون كقد بنتوق؟ تتاڤي، سباليقن، اكو ممبنركن قرسيڤسي كو تنتغ رواڠ نيكاتيف ستياڤ حروف اونتوق ممعلومكن سورت ايت دان اڤابيلا كو مثلسايكن سكالا-كالان، رواڠ ڤوتيه منچيڤتا سجنيس چورق دان يڠ كو داڤتي مناريق سچارا فيسوال.

Yikes! What am I doing?

سيميستر لڤس دان سماس ڤروسيس سوميڠ سارن کو جوک. اکو براس ساغت رنده هاتی، کران باکی سسأورڠ بڠ بوكن ڤروفيسيونل دالم كالبكرافي عرب، كو تبدق ممڤوثاءي كماهيرن اونتوق منحيڤتا بنتوق كالبكرافي بارو، دان كو تبدق ماهو باجبڠن سكريڤ حاوى. اين پرمعنا ساى ڤرلو ممېكبركن سمولا اوبجیکتیف سای دان ممیکیرکن چارا سای بولیه مراغک سمولا حاوی، بوکن مغینوواسی حاوی

جادي سكارغ اكو ترجيق انتارا منجيقتا سسواتو يغ ترلالو دأویه سوای دان منحیقتا سسواتو درقد ابسترک تولین. اکو منداقتی دیری سای ترکویق انتارا بر اینوواسی دالم ڤنروکاءن دان تتڤ ستیا کڤد اینتی قاتی کالبکرافی عرب. د مان که تمقت مانیس ایت؟ اکو ملبهت دری مان مربک داتغ، سڤنوهن. تتاڤی اكو تبدق بوليه بربوهوڠ، اكو ڤستى كجبوا دان هبلڠ سلڤس اين. اكو ترڤقسا مڠمبيل سڤنجڠ هوجوڠ ميڠڬو اونتوق برهنتي سكتيك مغناءي ڤركارا ابن دان مثالورکن تکنن منتل دان ایموسی این اونتوق ممبری تومقوان لبیه کقد دیسرتاسی، یغ ممرلوکن لىيە باثق ڤرھاتىن.

دری Roundtable ، پاسر ممڤرېتاهو اکو پڠ ميمي سدڠ ممڤلاحري كالبكرافي عرب. حادي اكو فيكير، ابت هست! ڤندڠن ثا امت برهرک. والاو باکانماناڤون، ترداقت قرکارا بغ صح یغ دبغکیتکن کقد کو مغناءی سموا ڤنروكاءن اين يڠ تيدق ڤرنه ترلينتس د فيكيرن

سنى كالبكرافي اداله دىسىڤلىن بغ سىربوس، سسواتو یغ قرلو اکو کتاهوءی، ممندغکن اکو مغهاییسکن سيميستر تراخير ملاكوكن قثليديقن كاي كالبكرافي عرب اونتوق ديسرتاسي. حادي مڠاڤ اكو جويا منچیڤتا کای لاءین، اڤابیلا اکو بوکن توان مان۲ کای یڠ سدیا اد؟ میمی برکات، والاوڤون ڤنروکاءن ایت مناریق، نامون ای تیدق سسوای دغن اوبحیکتیف اونتوق برڤكڠ تكوه كڤد توليسن حاوى، كران ڤنروكاءن ایت تبدق بولیه دباچ دان لبیه ایسترک. راسن سفرتی قنروكاءن اكو منچاري جالن منوليس توليسن جاوي، منحادي لبيه كڤد كاريا ايسترک سني هالوس باڬايمان اكو منتفسيركن حاوى. سياليقن، اوبحبكتيف كسلوروهن كو اداله اونتوق منچاري جالن اونتوق منولیس تولیسن جاوی سباکای الت کومونیکاتیف، بوكن كاربا سني.

اكو برستوجو دڠنن مڠناءي ڤركارا ابن. تميهن ڤولا، ڤنروكاءن اين اكو لاكوكن، والاوڤون مناريق سجارا ويسوال، مڠابايكن سموا ڤثليديقن يڠ تله اكو لاكوكن

During Roundtable, Yasser mentioned that Mimi was studying Arabic calligraphy, which piqued my interest as her insights could be invaluable. However, the feedback raised some critical points I hadn't considered.

Calligraphy is a disciplined art form, a fact I'm well aware of from my research into Arabic calligraphy styles for my dissertation last semester. So, it begged the question: why was I trying to invent a new style when I haven't mastered any existing ones? Mimi pointed out that while my explorations were interesting, they didn't align with the objective of staying true to the Jawi script; they were too abstract and illegible. It seemed that my efforts to find new ways of writing Jawi were drifting towards becoming more of a fine arts piece rather than maintaining its integrity as a script. The primary aim was to develop Jawi as a communicative tool, not merely as an artwork, given this is communication design.

CREATIVE PROCESS JOURNAL

I had to agree with her feedback. My explorations, though visually engaging. overlooked all the research I had conducted and the foundational brainstorming I had done. I felt quite humbled by this realization. As someone who isn't a professional in Arabic calligraphy, I lacked the expertise to create a new form of calligraphy and did not want to distort the Jawi script. This meant I needed to re-evaluate my objectives and find a way to reframe, rather than innovate, Jawi.

Now, I find myself caught between making something overly commercialised and creating something purely abstract. I'm torn between pushing the boundaries of exploration and remaining faithful to the essence of Arabic calligraphy. Where is the balance? Their perspectives were completely understandable, and although I felt distraught and lost after the feedback, I decided to take the entire weekend off. This break allowed me to press pause on this project and redirect my mental and emotional energy towards my dissertation, which required more attention

باب ۱.۳: ممهمی سموان

جورنل ڤروسيس كرياتيف

65

کریتیکن ستاکت این...

From the Critiques...

(اونتوق ايديا يڠ ابسترک اداله...)

← مڠڬوناكن بنتوق حروف يڠ تيدق جلس دڠن كاي ابسترک يڠ منججسكن كبوليهباچان ممبوقتيكن تيدق ڤرودوكتيف.

← اوبجيكتيف اصل منجادي كابور تنڤا فوكوس يڠ جلس. ← ككورڠن اسڤيک كومونيكاتيف تنڤا سبارڠ سكتن اتاو سيستم برستروكتور.

← مغحرمتي دان ممبري ڤغحرمتن كڤد كاليكرافي عرب اداله ڤنتيڠ، دان بوكنڻ منكسكن كاي كاليكرافي بارو. (اونتوق منچيڤتا فون اياله...)

← ممبري تومقوان سماتا-مات اونتوق منچيڤتا فون موڠكين كليهتن ترلالو كومرسيال دان تيدق ممڤوثاءي ڤرسڤيكتيف يڠ مناريق.

← ڤندكتن اين تراس دڤقسا دان تيدق ممڤوثاءي كأصلين، مثروڤاءي كاريا٢ تردهولو يڠ تله دليهت سبلوم اين.

← اي کاکل مثليديقي سچار مندالم کڤنتيڠن توليسن جاوي دان مڠابايکن کاجين مثلوروه يڠ دجالنکن ک اتس کاليکرافي عرب.

(سولوسی یڠ برمنفعت)

→ باڬايمان كه كو بوليه مڠاليهكن ڤرسيڤسي سماس ترهادڤ توليسن جاوي تنڤا مڠڬوناكن ڤڠوبهسواين دڠكل اتاو كاريا ابسترک يڠ موڠكين مثمارقكن كاليڬرافي عرب؟ (TO GO TOO EXPLORATIVE IS)

- → Employing obscure letterforms with abstract styles that compromise legibility proves counterproductive.
- → The original objective becomes obscured without a clear focus.
- → Lack of communicative aspect without any restrictions or a structured system.
- → Respecting and paying homage to Arabic calligraphy is important, rather than asserting a new calligraphy style.

(TO CREATE A FONT IS)

- → Focusing solely on creating a font may seem overly commercial and lacks an intriguing perspective.
- → The approach feels forced and lacks originality, resembling previous works that have been seen before.
- → It fails to delve deeply into the significance of Jawi letterforms and disregards extensive research conducted on Arabic calligraphy.

(FINDING THE SWEET SPOT)

→ How can I shift the current perception of the Jawi script without resorting to superficial commodification or abstract works that might be appropriating Arabic calligraphy?

برتان كڤد ڤاكر

سلقس ممهمي بهاوا اكو براوروسن دغن بنتوق سني يغ لاما دغن اكر اومبي يغ برت دالم اكام، اكو ايغين منداڤتكن ڤنداڤت اورغ لا يغ تله سچارا راسمي ممقلاجري كاليگرافي عرب دان سني إسلام مغناءي ڤنداڤت مريك مغناءي ڤمودنن بنتوق سني كونو. اكو برتان دان منداڤت كنان دوا اورغ يغ كو راس ڤنداڤت ثا اكن ممبري نيلاي كقد ڤنروكاءن كو دالم بنتوق حروف عرب. اكو مغهابيسكن ماس اكن لاما، تتاڤي ساي تله مغومڤولكن ببراڤ ڤتونجوق اوتام يغ كو راس ساڠت مناريق، ڤتونجوق اين، سبهاكين درڤد مريك اداله سسواتو يغ كو تيدق تاهو تتاڤي سبهاكين درڤد مريك اداله سسواتو يغ كو تيدق تاهو تتاڤي سبهاكين درڤد مريك جوک سوده مغصحكن دان مثوكوڠ اڤ يغ ساي اڠكڤ سبلوم اين. والاو اڤ قون، اكو كمبيرا كران منداڤت ڤغتاهوان درڤد اورڠ لا اين دان اكو هارڤ كو تيدق ڤركي ك ڤنروكاءن لبيه لنجوت درى تمڤت كجاهيلن.

→ Fathiah Abdussamad (Islamic Art Practitioner & Jawi Teacher)

Recognizing that I was navigating the complexities of an ancient artform deeply rooted in religion, I sought to gather insights from those who have formally studied Arabic calligraphy and Islamic art, particularly about their views on modernizing such a traditional artform. I managed to connect with two individuals whose opinions I believed would be valuable to my exploration of Arabic letterforms.

Our conversations were extensive and sometimes veered off-topic, but I was able to gather several key points that were quite enlightening. Some of these insights were new to me, while others validated and supported my previous assumptions. Either way, I was grateful for the knowledge shared by these experts, and I hope it will prevent me from pursuing further explorations from a place of ignorance. This exchange has equipped me with a more informed perspective as I continue to navigate the delicate balance of respecting tradition while exploring innovation.

CREATIVE PROCESS JOURNAL

Asking The Experts

→ Ustaz Muhammad 'Alawi (Arabic Calligrapher & Religious Teacher)

70

"The loss of a writing system can be a slippery slope toward losing the language, resulting in the erosion of cultural identity."

→ كاليكرافي عرب اياله ديسيڤلين اڬام يڠ كتت دان علمو هاڻ دبريكن كڤد مريك يڠ دأڠڬڤ لايق.

← بنتوق حروف عرب دان كاليكْرافي سچارا سجارهث امت بركاءيت راڤت دڠن ڤمليهاراءن القرءان.

- ← والاو باڭايماناڤون، تيڤوڭرافي عرب بربيذا دڠن كاليڭرافي عرب دان بنتوق سكريڤ كونتيمڤوراري بوليه دتروكاءي.
- ← والاوڤون ممڤوثاءي كاءيتن دڠن اڬام، سكريڤ سچارا اساسث تيدق ڤرلو دكاءيتكن دڠن اڬام.
- ← اوليه كران كونوتاسي اڭام اين، توليسن جاوي تيدق داڤت دكاءيتكن دڠن بهاس ملايو مودن دان ڭلوبل هارى اين
 - → ڤڠڬُوناءن حروف لاتين اونتوق بهاس ملايو اداله ساتو بنتوق ڤنحاحهن.

- ightarrow Arabic calligraphy is a strict discipline religious and knowledge are given only those who are deemed worthy.
- \rightarrow Arabic letterforms and calligraphy is historically deeply intertwined with the preservation of the Quran.
- → However, Arabic typography is different from Arabic calligraphy and contemporary forms of the script can be explored.
- → Despite its association with religion, a script fundamentally doesn't need to be inherently linked to religion.
- → Due to this religious connotation, Jawi does not become relatable to modern and globalised Malays today
- ightarrow The use of Latin letterforms for the Malay language is a form of colonisation.

71

CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 1.3: MAKING SENSE OF THINGS جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ١٠.١: ممهمي سموان

قنورونن قغكوناءن جاوي دالم كالغن اورغ ملايو بوليه دكاءيتكن دغن قرسيقسي پا سباكاي كونو دان ترحد كقد مشاركت ملايو سهاج

Razak, Abdul, et al. "Designing Jawi Typeface to Enhance the Quality of Modern Design / Mohamed Razeef Abdul Razak...[Et.al]." Core.ac.uk, 2016, oai:ir.uitm.edu.my:19884, pp. 219. Accessed 13 Feb. 2024

"The decline in Jawi usage among Malays could be attributed to its perception as oldfashioned and confined to only the Malay community."

"Language is the foundation of a culture and identity; it is deeply rooted in us, hence if we are to ever find confidence in ourselves, we need to make peace with the language."

Hasnain, Saad. "5 Artists Reviving Urdu through Typography." Substack.com, 15 خوش خط, Jan. 2021, saadhasnain.substack. com/p/urdu-typography. Accessed 28 Feb. 2024.

اي براكر اومبي دالم ديري كيت، اوليه ترهادق ديري كيت ايغين منچاري كيقين ايغين منچاري كيقين برداماي دغن بهاس ترسبوت. "كيت قرلو بهاس ترسبوت. "

كمبالى ڤد ديسرتاسي

سلڤس کو دودوق دڠن ديري کو سنديري، اکو مموتوسکن اونتوق برفيکير تنتڠ باکايمان اونتوق منروسكن ڤروحيك ابت، منحاري سولوسي. اوليه ابت، درڤد منداڤتكن ڤثليديقن يارو، اكو مموتوسكن اونتوق برداسركن اف بغ تله ساى ڤلاحرى. ابن حوك كران كو همڤير سلساي دغن دیسرتاسی کو دان دیسرتاسی کو سماکین جلس بربندیغ اول. ساله ساتو کسیمڤولن درڤد ڤمرهاتين يڠ کو بوات دالم دنسرتاسي ساي اباله جاوي تيدق ممڤوثاءي ڤلواڠ يڠ سام سڤرتي بهاس لاتين دري سڬي تيڤوڬرافي. توليسن جاوي سريڠ دأبايكن دڠن چارا اين دان اوليه ایت تله دلیتقکن دالم ریڤوتاسی سڤرتی هاری این.

Before the 1960s

سيلوم ١٩٦٠-ان

- → The presence of Jawi is represented with the abundance of Arabic styles.
- → Mostly all handwritten, the robust styles showcase the flexibility of the Arabic script.

Dissertation Analysis

Looking Back Into Dissertation

After attending an intervention with myself and reflecting, I decided to strategize my next steps for the project by identifying that elusive sweet spot I had previously mentioned. Instead of delving into new research, I chose to build on the knowledge I had already acquired. This decision was timely, as I was nearing the completion of my dissertation, which was becoming much clearer and more coherent than in its earlier stages.

One of the key observations from my dissertation research highlighted that Jawi script has not been afforded the same developmental opportunities in typography as the Latin script. This disparity has often led to Jawi being somewhat overlooked and underrepresented in typographic discussions and innovations, contributing to its current standing in the global script community. Reflecting on this, I realized the potential for a project that not only seeks to innovate within the constraints of traditional Jawi script but also aims to elevate its status in the typographic world by addressing these gaps. This path would respect the script's historical and cultural significance while exploring its contemporary potential.

After the 1960s

سلڤس ۱۹۶۰-ان

- → Printing technology advanced and fonts became the norm.
- → Due to globalisation, there is a huge influx of Western media.
- → These factors allowed the Latin alphabet to grow and evolve in typography.

Chapter Two: Interpretation

Bab Dua: Tafsiran

منجيڤتا بنتوق 1. (الا ۲.۲) كوريكولوم تمبهن 1..

(CHAPTER 2.1) **CREATING FORMS** (CHAPTER 2.2) **EXTRA-CURRICULAR**

80

100

(CHAPTER 2.1) CREATING FORMS

منوکر ﴿ الله فنجاجهن خروف حروف

سلقس مغمبيل لغكه موندور دان ممهمي باكايمان توليسن جاوي دليهت دان باكايمان اونتوق مندكتي توليسن حروف دڠن سجاره يڠ ڤنجڠ، اكو منيلاي سمولا اوبجيكتيف كو. اكو برحسرت اونتوق ممڤاميركن ڤلباكاي كموڠكينن بهاوا حروف جاوي دواكيلي سچارا ويسوال، دڠن منكّفكن كاي كاليكرافي عرب يڠ منتڤ دڠن كاي يڠ لبيه ديناميك. ڤروجيك ڤنروكاءن اين برتوجوان مراڠک سمولا سكريڤ يڠ دأبايكن دان باكايمان توليسن جاوي بوليه منجادي الت كمونيكاتيف يڠ بسر دالم منيڠكتكن ريک بنتوق كُرافيک ملايو.

(اوبجیکتیف)

← قوتوسكن توليسن جاوي درقد كونوتاسي انامن حرقد كونوتاسي انامن صمقاميركن كلوڠكرن توليسن جاوي ← ممبايڠكن رواڠ اونتوق توليسن جاوي وجود دالم ريك بنتوق كرافيك كونتيمڤوراري، تراوتام اقابيلا برچاكڤ مڠناءي قمليهاراءن بهاس ملابو.

قوءين يغ تراخير ايت سسواتو يغ امت ڤنتيغ. كو براس سديه كران توليسن جاوي دليهت سباڭاي سسواتو يغ كتيغُكُلن زمان، ماله، توليسن رومي بهاس عرب توليسن جاوي ممڤو ممباوا ريک بنتوق كُرافيک بهاس ملايو د رنتاو اين ک تاهف يغ لبيه چغكيه دان مناريق، بربنديغ سكارغ.

Decolonising Letterforms

After reflecting on the perception and historical significance of the Jawi script, I reevaluated my objectives. My goal is to demonstrate the diverse visual possibilities of Jawi letters by integrating established Arabic calligraphic styles with a more dynamic approach. This exploratory project aims to reframe Jawi, a script that has been somewhat neglected, showcasing its potential as a significant communicative tool to advance Malay graphic design.

(OBJECTIVES)

- → Detach the Jawi script from its religious connotations
- → Showcase the flexibility of Jawi letterforms
- → Envision a space for Jawi letters to exist in contemporary graphic design, especially when talking about the preservation of the Malay language.

This final objective is something I am personally passionate about. It saddens me to see Jawi regarded as outdated when, in reality, the Arabic letterforms of Jawi could elevate Malay graphic design in this region to a more sophisticated and intriguing level. By highlighting its aesthetic and functional capabilities, I hope to contribute to a broader recognition and revitalization of Jawi, proving its relevance and value in contemporary design.

- → Jawi enables greater design while Latin fosters a more systemic approach to typography.
- → The Arabic form demonstrates higher flexibility and adaptability due to having more robust styles compared to Latin.
- → Jawi did not have the opportunity to thrive in modern graphic design and typography.
- → Jawi script is dying and only used in specific Islamic contexts in Singapore.

80 CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 2:1: CREATING FORMS

Allography & Grapheme Variants

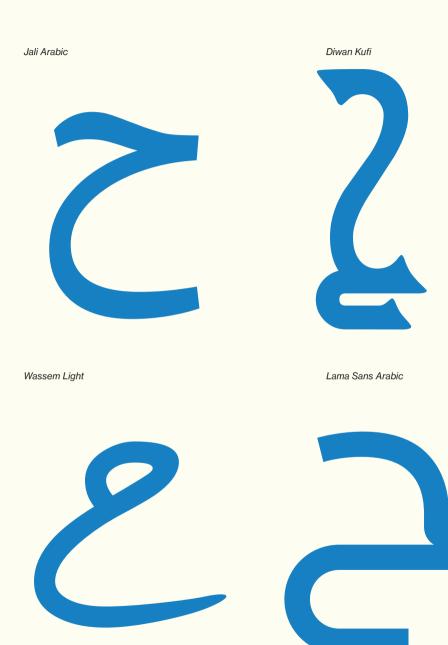
In Arabic, allography of the text vary and depends of the letter's position on a word. Specifically, each grapheme can also vary depends on the Arabic styles that is used. The closest equivalent to English would the Loop tail lowercase g and the open tail lower case g. Same with the double storey lowercase a and the single story lowercase b. Both are the same grapheme but has different allography; the way the shape is represented.

Abril Display

Aktiv Grotesk

Be Vietnam Pro Adobe Clean UX

In Arabic, the letter seen $_{\text{\tilde{C}}}$ for example has different allography depending on the style. This is seen in other letters as well.

82 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۲.۱: منچيڤتا بنتوق CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 2.1: CREATING FORMS

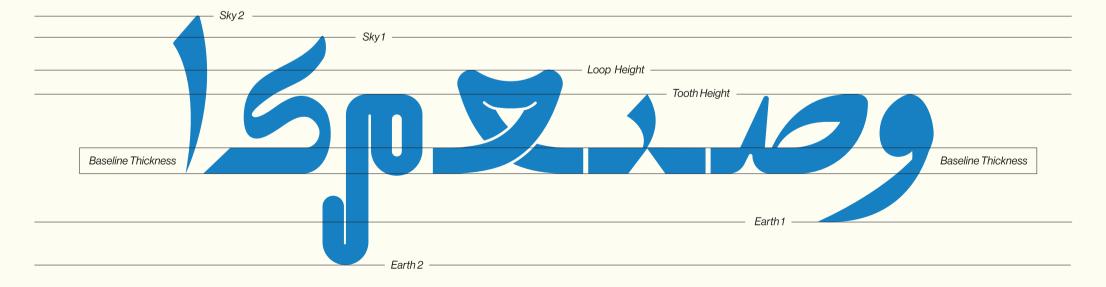
(CREATING A SYSTEM)

I was also considering that I need to establish some constant variables and certain restrictions to ensure that each glyph remains visually connected when grouped together, yet unique and distinct when viewed separately. I see it akin to the Rojak dish, where all the ingredients are different, but there is always that sauce, that system, which binds them all together.

Latin type conventionally sits on a baseline, with five main vertical levels of reference: baseline, x-height, ascender, descender, and caps-height. By contrast, Arabic type is less constrained, with more invisible typographic levels at the designer's disposal. There is no one set of typographic levels in Arabic type anatomy as there is in Latin type anatomy. Designers decide on the number of levels needed for the type they are designing, and according to the calligraphic style that the typeface is based on.

85

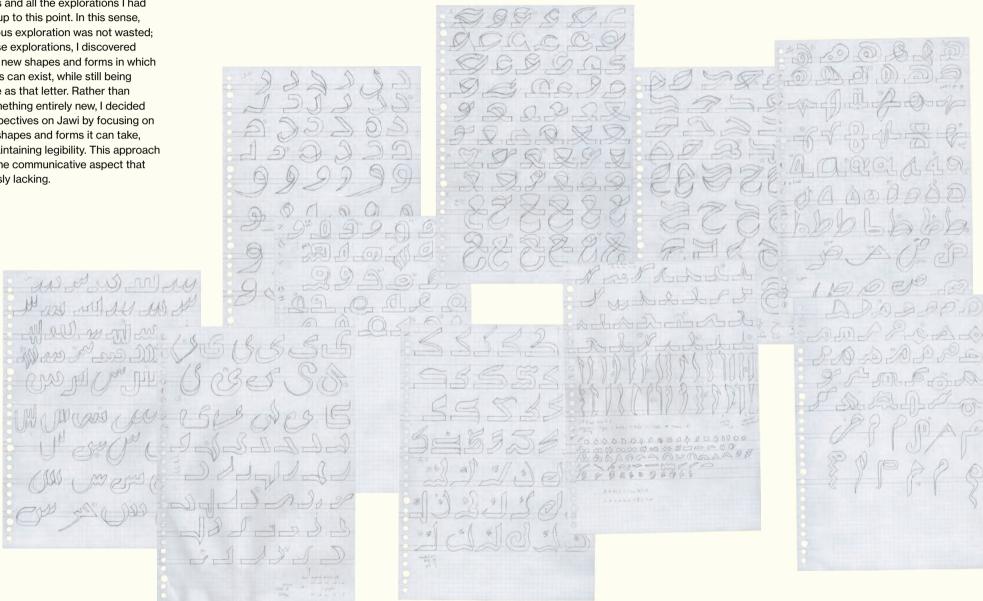
Arabic Anatomy: From Earth to Sky Written By Pascal Zoghbi

84 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۲.۱: منچيڤتا بنتوق CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 2.1: CREATING FORMS

Letterform Vomit

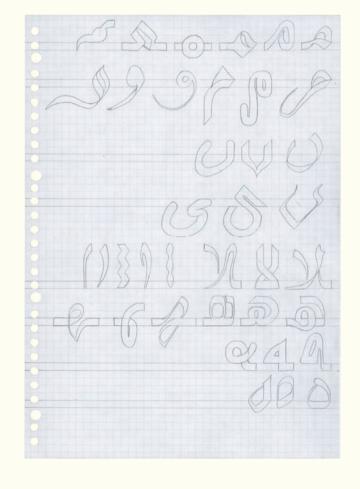
I then proceeded to express all the different ways I could represent these Arabic base shapes. These variations of letterforms were inspired by my visual research on Arabic styles and all the explorations I had undertaken up to this point. In this sense, all the previous exploration was not wasted; through those explorations, I discovered and realised new shapes and forms in which Arabic letters can exist, while still being recognisable as that letter. Rather than creating something entirely new, I decided to shift perspectives on Jawi by focusing on the diverse shapes and forms it can take, while still maintaining legibility. This approach addressed the communicative aspect that was previously lacking.

86 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۲.۱: منچیڤتا بنتوق CREATIVE PROCESS JOURNAL **CHAPTER 2.1: CREATING FORMS** 87

33 glyphs with VARIATION COMMON variations in each = 114 individual glyphs

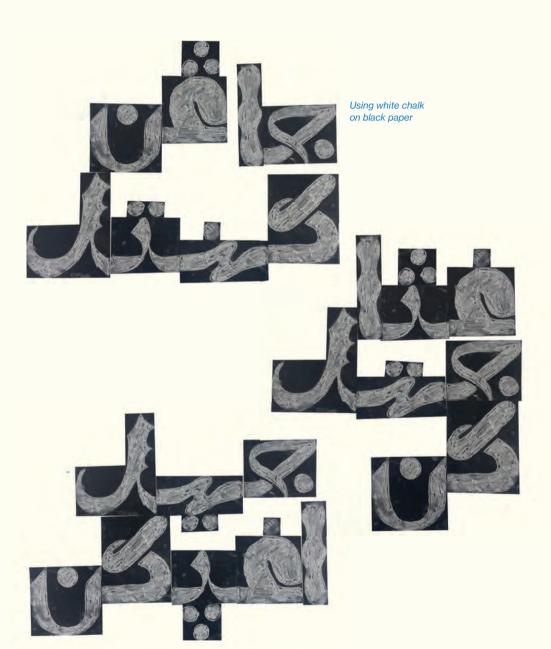
(SOME GLYPHS HAD MORE VARIATIONS DUE TO THE ITS COMMON USE IN MALAY WORDS)

دري سيت حروف يڠ كو بوات، اكو مڠڬوناكن بنتوق حروف سباكاي كڤيڠن كرتس يڠ براسيڠن دان برماءين-ماءين دڠن ڤنمڤتن حروفا. اين اداله كالي ڤرتام كو بكرجا دڠن حروفا يڠ كو بوات جادي اكو مموتوسكن اونتوق برماءين-ماءين دڠن مريک سچارا فيزيكل سبلوم اكو كوميتد اونتوق ملاكوكنڻ سچارا ديكيتل. اكو چوبا مليهت سام اد بنتوق بوليه برفوڠسي سچارا فيزيكل برساما-سام دالم رواڠ 2D.

(APPLICATION)

Creating Wordforms:

Dynamic Letters

From the glyph set I created, I used the letter shapes as separate pieces of paper and experimented with the placement of the letters. This was my first time working with the letters I had crafted, so I decided to engage with them physically before committing to a digital format. I aimed to explore whether the shapes could cohesively function together in a 2D space.

I drew inspiration from the Nastaliq and Ruq'aa styles, where letters can extend below the horizontal baseline, imparting a dynamic slant to the script and making each wordform uniquely distinct. This approach, which diverges from traditional Eurocentric typography principles, served as the foundation for my exploration, aiming to challenge and decolonise the predominantly Latin-centric typography scene. Leveraging this concept, I experimented not only along the horizontal axis but vertically as well, adding further dimension and diversity to the script's presentation.

Noto Nastaliq Urdu

Noto Nastaliq Urdu

Creating Creating Wordforms: حتویل ۲۵^t

اكو مغكوناكن تتويل اونتوق برايكسڤيريمن دغن ينتوق حروف دالم رواعُ 3D، مغكوناكن ڤليكت. اكو مڠڬوناكن ڤليكت كران اي اداله ساتو٢ث اءيتم بڠ اد دڠن اكو، تنڤا مميلنحاكن بكيتو باثق واڠ. اكو بوكن سهاج مڠڬوناكن تتويل، تتاڤى اكو ڤون مڠڬوناكن كونسيڤ سبلومن يڠ ترداڤت د نستاليق اونتوق برماءين-ماءين دڠن ڤقسي منڬق. سلاءين ايت، دڠن حروف دلیتقکن د رواغ دیمینسی، اکو برحسرت سوڤایا تولیسن جاوی ممبری کمبرن بوکن سهاج سیاکای کونسیڤ تتاڤی بنتوق کتارا فیزیکل د اڠکاس لڤس.

ノーラー・ ハンシー・・・ ハン ibus erat Maria Magdalenæ & Maria mater Iacobi, & mater Io الفصل التاسع والتسعون كان المسآء جآء انسان عني من الرامة يسمي يوس ذا تليذ ليسوع جآء الي بالاطس وساً لد & involuit illud i findone muda, & pofuit illud i monuméto suo nouo, & n in petra. Deinde aduoluit faxum magnum ad oftium monumenti, & ab

An example of the use of the Tatweel in early Arabic letterpress typography. From Bashārat vasū' al-masīh kamā kataba mār matī wāhid min ithnaī 'ashara min talāmīdihi. Nemeth. Titus "On Arabic Justification, Part 1 - a Brief History - TypoArabic." TypoArabic, 15 Nov. 2019, research.reading.ac.uk/typoarabic/on-arabicjustification-part-1/. Accessed 28 Feb. 2024.

After seeing how interesting the letters worked together in a 2D space, I wanted to see how it will look like in 3D. This was another one where I looked in non-eurocentric typographic concepts. In this case, it is the the Tatweel, Tatweel, also known as Kasheeda (means stretched/lengthened) used for various reasons in Arabic Calligraphy, such as emphasis of a certain text or an embellishment of a chapter of a book. In Arabic typography, Arabic type designers use this concept of the elongation of Tatweel for justification of the Arabic text. Something that cannot be done with the Latin alphabet due to the connected nature of the Arabic script.

I experimented with the letterforms in a 3D space using duct tape, primarily because it was readily available and didn't require additional expenditure. Employing the concept of Tatweel, I extended the letterforms, similarly incorporating the dynamic vertical manipulation inspired by the Nastaliq style. With the letters positioned in this dimensional space, my goal was for the Jawi letterforms to make an impact not just conceptually but as a tangible, physical presence in the environment.

سلڤس مليهت بتاڤ مناريقن حروف ايت برفوڠسي برسام دالم رواڠ 2D، ساي ايڠين مليهت

باکایمان روڤاڻ دالم 3D. این اداله ساتو لاکی د مان سای ملبهت کونسیڤ تیڤوکرافی بوکن Eurocentric . دالم كيس اين، اي اداله تتويل، حوفُ دكنلي سيافًاي كاشيدا (برمقصود درکٰڠکن/دڤنجڠکن) يڠ دکٰوناکن اونتوق ڤلباکای سبب دالم کاليکْرافي عرب، سڤرتي ڤنکنن تبكس ترتنتو اتاو هياسن باب بوكو. دالم تيڤوڭرافي عرب، ڤريك جنيس عرب مڠڬوناكن كونسيڤ ڤمنجڠن تتويل اين اونتوق جوستيفيكاسي تيكس عرب. سسواتو يڠ تيدق بوليه

دلاكوكن دڠن ابحد لاتين كران صيفت برساميوڠ سكريڤ عرب.

(Will Not Leave) Using black ductape

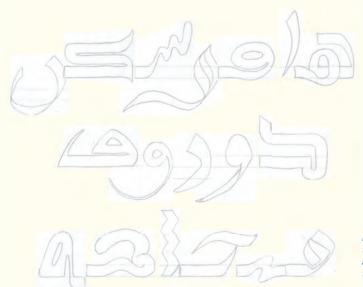
92 باب ۲۰۱: منچیڤتا بنتوق جورنل ڤروسيس کرياتيف 93 CREATIVE PROCESS JOURNAL **CHAPTER 2.1: CREATING FORMS**

Creating Wordforms:

Digitalise

After experimenting with the glyphs physically, I decided to extend my exploration by generating more words and phrases digitally. Initially, I focused on crafting specific letterforms for chosen words to ensure they functioned effectively in a digital format. It was important for me to verify that the grid system I developed would translate well digitally – a task that couldn't be fully achieved through physical manipulation alone. I experimented with the Tatweel and added various embellishments to enhance the digital letterforms. Although I haven't digitized all 114 glyphs yet, the progress made so far has been promising. Completing all the glyphs remains a goal, but the current results are satisfactory for this stage. It's surprising how time-consuming it can be to manipulate shapes using the pen tool, but the effort is proving worthwhile.

> ستله مليهت باڭايمان اكو بوليه برماءين-ماءين دڠن حروف اين سجارا فيزيكل، اكو مموتوسكن اونتوق مغجاصيلكن لبيه باثق ڤركاتاءن دان فراسا سحارا ديكيتل. اكو برمولا دغن ببراڤ بنتوق حروف مڠيكوت ڤركاتاءن ترلبيه دهولو، اكو ماهو ممستيكن حروفن برفوڠسي سجارا دیکیتل جوک. اکو ایغین ممستیکن بهاوا سیستم کرید یغ کو بوات اکن دترجمهکن دغن باءيق سچارا ديڭيتل، سسواتو يڅ تيدق داڤت دلاكوكن سچارا فيزيكل. اكو برماءين-ماءين دڠن تتويل سرتا ملتقكن هياسن. قد كتيك اين، ساى بلوم منديكيتلكن سموا 411 تتويل لاكي، تتاڤى اكو مراساكن اي اكن لبيه باكوس جك اكو تله مثلسايكن سموا حروف. سياڤا تاهو مڠڬوناكن ڤين الت د Illustrator مڠمبيل ماس يڠ ڤنجڠ.

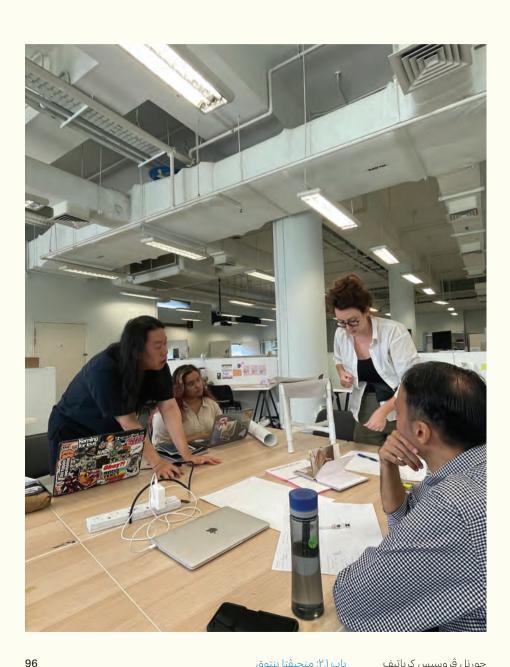
the scan sketches and placing them

CREATIVE PROCESS JOURNAL

Roundtable Two

I signed up for my second roundtable session, this time with Anna Maksyimuk, a visiting lecturer from Poland. During the session, I presented all of my work to date, and the feedback I received was significantly more positive than before. This experience left me feeling much more motivated to continue with my graduation project. Anna was exceptionally insightful and provided a wealth of constructive feedback.

ساي مندفتر اونتوق سيسي Roundtable كدوا كو دغن Anna Maksyimuk ، فتشره قلاوت دري قولندا. اكو ممبنتڠكن سموا اڤ يڠ تله اكو لاكوكن ستاكت اين دان اكو براس سڤرتي كومين يڠ كو داڤت جاءوه لبيه باعيق درڤد سيسي يڠ ڤرتام. اكو راس سلڤس سيسي اين، اكو ڤستي لبيه برموتيۏاسي اونتوق بكرجا ڤد ڤروحىك كو.

(FEEDBACK)

- → In regards to the Ways of Writing explorations, it feels counterproductive to mimic the calligraphic nature of the Jawi letterforms, due to the liquid mediums that was used. This further validates Mimi's comments on how the Ways of Writing explorations seems to dilute the letterforms.
- → The anatomy of letterforms are taken out of cultural, historical and linguistic context. It becomes not in line with how the original form of how the letterforms are represented.
- → Anna mentioned that the maximalist approach of mixing different looks was in trend in graphic design. This was something I did not intend but I was appreciative that the maximalist visual language works.
- → Anna mentioned about being more careful of the system I have created, such as being more perceptive towards the x-height, ascenders, descenders etc. I do understand how she feels that way as the way I present

- these works looks like I am embarking on a typeface design project. However, from what I have done so far, this was more of an explorative project of letterforms. Additionally, the idea of consistent anatomy in Arabic typography, does not align with Latin typography, as mentioned in the previous pages.
- → Anna liked the idea of playing with typographic concepts into a 3D plane. I could work further with this the concept of depth in 3D letterforms, such as maybe using ribbons to create some letterforms.

96 CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 2.1: CREATING FORMS 97

سیت حروف ددیکیتلکن

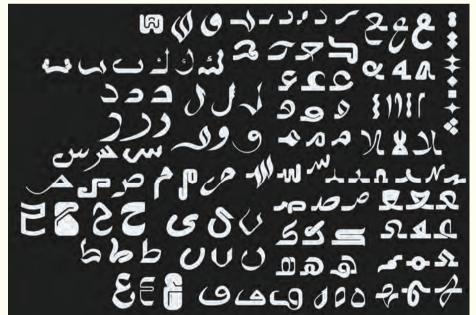
سلقس برمیڅکو-میڅکو مندیکیتلکن حروف این، اکو اخیرڻ سلساي دڠن سموا ۱۱۲ بنتوق حروف. اولیه کران کو سوده ملاکر ثا دالم سیستم کرید د اتس کرتس، سموا یڅ کو ڤرلو ڤستي کن اداله کتبالن کاریس داسر اداله سام.

والاو باكايماناڤون، اد ساتو ڤركارا بڠ كو تيدق برڤواس هاتي. اونتوق حروف يڠ ممڤوثاءي بهاڬين يڠ برتينديه، اكو تله منچيڤتا جورڠ نيكاتيف اونتوق منونجوڤكن ڤرتينديهن. والاو باكايماناڤون، رواڠ جورڠ اين تيدق كونسيستن ملالوءي سموا بنتوق حروف. اين مثاكيتكن مات كڤد كو. والاو باكايماناڤون، كو تله برتاڻ مريك يڠ مليهت اين بوات كالي ڤرتام، تيدق مليهت اڤ٢ مسئله. اكو مموتوسكن اونتوق منوتوڤ مات كو اونتوق سكارڠ كران ككورڠن ماس. سكيراڻ اكو ممڤوثاءي كميواهن ماس، ساي ڤستي اكن مڠهابيسكن لبيه باثق ماس اونتوق مميوتوق ماس اونتوق ممينوتوق ماس اونتوق ممينوتوق ماس اونتوق ممينوتوق ماس اونتوق مميكيركنث.

سلاءین ایت ساي مثوسون حروف۲ این دان ملتقکنث ک دالم چرتا، بوکن سهاج اونتوق دیري کو سندیري تتاقي اونتوق ممبولیهکن ڤنونتون کو ممهمي حروف۲ یڅ بربیذا دري سودوت مکرو.

All glyphs digitalised

98

Glyph Set Digitalised

After weeks of digitising these glyphs, I finally completed all 112 glyphs. Since they were already sketched out using the grid system on paper, my primary focus was ensuring that the baseline thickness remained consistent.

However, as often happens, there was one aspect I wasn't completely satisfied with. For glyphs that featured overlapping parts, I had created a negative gap to illustrate this overlap. Unfortunately, the size of these gaps was not consistent across all the glyphs, which could be slightly jarring to a trained eye. I sought opinions from others, and those seeing it for the first time did not perceive this inconsistency as clearly. Given the time constraints, I decided to temporarily overlook this issue and plan to address it as I progress with the project. If time were not a factor, I would definitely dedicate more effort to refine this detail

Additionally, I organized these glyphs numerically and arranged them into a chart. This was not only for my own reference but also to help my audience understand the different glyphs from a macro perspective.

99

CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 2.1: CREATING FORMS جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۲۰۱؛ منچيڤتا بنتوق

(CHAPTER 2.2) **EXTRA-CURRICULAR**

Speed Signage Workshop (WITH ANNA MAKSYIMUK)

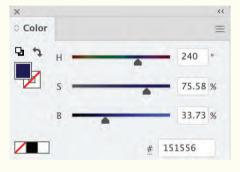
Before the roundtable session, I signed up for Anna's Speed Signage workshop, thinking it might prove beneficial for my graduation project. Even if it doesn't directly contribute, gaining additional knowledge is always valuable.

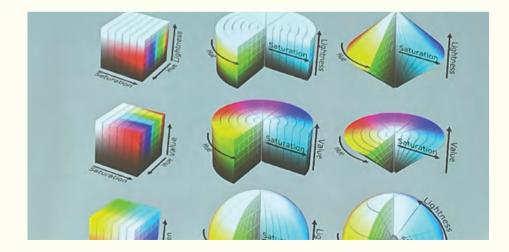
COLOUR THEORY

Before diving into the specifics of the workshop, I want to highlight a particularly insightful aspect of what Anna shared with us, which was about Color Theory. Initially, I anticipated a review of the basic concepts I'd learned previously. However, Anna delved deeply into hue, saturation, and brightness, and introduced us to a methodical approach for matching colors by calculating increments from a primary color, which she referred to as the "mathematically correct way" to find contrasting colors.

I found this approach fascinating because previously, when matching colors, we typically relied on visual estimation rather than considering the nuances of digital versus print media. Anna emphasized the importance of test printing to ensure the accuracy of colors, which is especially crucial in her field of signage design. Given her expertise, I believe adopting this technique will be immensely beneficial for me as a designer moving forward.

OUTCOMES OF WORKSHOP

The purpose of the workshop was to redesign an existing signage, and we were required to work in groups. We each took photos and reviewed several examples of good and bad signage. After some deliberation, our group decided to focus on redesigning Terrence's signage.

The primary challenge with the original signage was its legibility and the organization of its information hierarchy. To address these issues, we turned to Illustrator for our redesign. Our first step was to select a new font; we chose Rubik because of its sleek appearance combined with cornered edges, which are visually softer and more appealing. We then restructured the content into three columns, each headed by arrows pointing towards the respective destinations, which helped clarify navigation.

To enhance readability and give the textheavy signage some visual 'breathing room', we increased the spacing between elements. Additionally, we incorporated open-sourced icons to represent various amenities, enhancing the signage's visual appeal and functionality.

Following Anna's advice, we considered rounding the corners of the icons to mimic the Rubik typeface, creating a cohesive visual style across the signage. Finally, we applied the colour theory techniques we had learned earlier, adjusting the shades of blue and cream to create a pleasing contrast, ensuring that the signage was both attractive

Original Signage from Marina Square

Redesigned Signage from Marina Square

Anna truly lived up to the name of her workshop, Speed Signage, as we found ourselves racing against time in the final hour to finalize our designs. There was so much more we could have done, such as adding logos for other hotels and fine-tuning the kerning and leading of the type. Despite the rush, the experience was incredibly valuable.

Anna's expertise was evident throughout the workshop. She demonstrated a deep understanding of her craft and provided us with practical, hands-on skills that will undoubtedly benefit our future projects. Attending this workshop was a great decision, offering a wealth of learning in a real-world, fast-paced environment.

CREATIVE PROCESS JOURNAL

باب ۲.۲: کوریکولوم تمیهن ۲.۲:

TypeTalk 2024

تيڤوڬرافي Eurocentric. كران ساي سلالو ممڤلاجري ايديا دان فلسفه ريک بنتوق Eurocentric، بكرجا دڠن سكريڤ بوكن لاتين ممرلوكن سسأورڠ اونتوق ملڤسكن ديري دري تڠڬڤن بهاوا كونسيڤ تيڤوكرافي Eurocentric يڠ سام تيدق بوليه دڬوناكن دڠن چارا يڠ سام. ستله ممهمي ڤركارا اين، اكو مثدري بهاوا ستاكت اين اڤ يڠ كو لاكوكن مستي مڠيندهكن ايستيله بياسا يڠ كيت دڠر دالم كلس تيڤوكرافي بياسا.

اچارا این اداله نفس اودارا سکر کران ساي تیدق ڤرنه براد د بیلیق یڅ سام دغن اورغ یغ برفیکیرن سام. ساي منعمتیڻ دان ساي برتریما کاسیه اتس Typography منعمتیڻ دان ممولاکن اچارا این سڤرتي یڅ مریک ثاتکن، اکسیس کڤد ڤندیدیقن جنیس د سیغاڤورا ساڠت کورغ. اچارا سڤرتي این، والاوڤون کچیل، ممبنتو منداڤتکن اکسیس دان ڤغتاهوان یڅ لبیه باءیق کڤد تیڤوکرافي د سیغاڤورا. اي جوک ممبنتو مموڤوق بودایا تیڤوکرافي یڅ لبیه کاي دان برسماڠت د سیغاڤورا.

سڤنجڠ ميڠڬو اين، اكو مڠحاضيري ٤٢٠٢ Type Talk ، يڠ دأداكن د ڤجابت متا، يڠ دكنداليكن اوليه الداكن د ڤجابت متا، يڠ دكنداليكن اوليه Death of Typography . اكو ساڠت برمينت اونتوق حاضير كران ساي تيدق منموءي اچارا د مان اورڠ بركومڤول اونتوق چينتا كڤد تيڤوڬرافي د سيڠاڤورا. توروت منجادي ڤانليس اياله داميان، سأورڠ ڤريك حروف، يڠ بارو سهاج تورون درڨد ڤروڬرم سرجان ريک بنتوق حروف د اونيؤرسيتي Reading. جوݢ ويكاس ترچينتا كامي جوݢ مروڤاكن ساله سأورڠ ڤنچرامه.

اكو ڤركِي سنديرين تتاڤي ليهتله، كو داڤتي كنلن يڠ ساي ايكوتي سچارا دالم تالين، يڠ كمودين كامي رڠكاين. اي ساڠت ڤليق باكِي كو كران ساي تيدق ڤرنه ملاكوكن اڤ۲ جنيس اچارا رڠكاين. والاو باكايماناڤون، اي اداله ڤڠالمن يڠ باءيق اونتوق برچاكڤ دڠن اورڠ يڠ برفيكيرن سام.

چرامه داميان مغناءي تيسيس تاهون اخير بلياو ساغت مناريق كران باتق كاجين سجاره بلياو مغناءي مانوسكريڤ جاوي اداله قركارا يڠ تله كو لاكوكن دالم ديسرتاسي ساي. بلياو ممبنتو اونتوق ممبري ڤنرڠن تنتڠ سجاره بودايا تيڤوكُراڤي د ڤرا كولونيال سيڠاڤورا، ياءيت جاوي. بلياو مثبوت بهاوا سبلوم بريتيش داتڠ، مشاركت ملايو ممڤوثاءي بودايا ڤنوليسن يڠ بسر دان اي براس لكا مليهت اي دجلسكن دان دتونجوقكن ڤد اچارا سڤرتي اين، د مان اورڠ يڠ موڠكين تيدق تاهو اچارا سطر-اصول اصلي سيڠاڤورا.

اکو بربوال دغنث سلقس ایت دان برچاکف مغناءی کبیمبغن دان ایدیا سای برکاءیتن دغن قروجیک سای. دی ممبری کو قندغن یغ ساغت باءیق تنتغ باکایمان صیفت قروجیک کو تیدق بولیه برداسرکن کونسیڤ

Panelist Talk

Damien's Talk

During the week, I had the opportunity to attend TypeTalk 2024 at the Meta office, organized by Death of Typography. I was particularly eager to attend, as it's rare to find events dedicated to typography in Singapore. The panel included Damien, a type designer whose work I've followed and who recently completed his Type Design master's program at Reading, along with our well-known Vikas.

I arrived alone but, to my surprise, I encountered several acquaintances whom I'd previously only interacted with online, which led to some networking. It was an unfamiliar experience for me, having never attended a networking event before, but discussing typography with like-minded individuals was incredibly rewarding.

Damien's presentation on his final year thesis was particularly engaging. His historical research on Jawi manuscripts paralleled what I had explored in my dissertation. He illuminated the rich history of typography culture in pre-colonial Singapore, focusing on Jawi – a subject seldom acknowledged in discussions about Singapore's heritage. It was refreshing to see this aspect of Singaporean history presented to an audience that might be unfamiliar with the region's native origins.

After his talk, I had a chance to discuss my project concerns and ideas with Damien. He offered valuable insights, emphasizing that non-Eurocentric scripts like Jawi require a shift away from traditional Eurocentric

CREATIVE PROCESS JOURNAL

typography concepts. This conversation helped me realize that the approach I'd learned – predominantly Eurocentric – might not suit the nuances of working with a script like Jawi. Moving forward, I understood that I need to look beyond the basic terminology used in beginner typography classes.

The event was a breath of fresh air, gathering many individuals with a shared passion for typography in one room. I'm grateful to Death of Typography for hosting this event, as they pointed out, access to typography education in Singapore is quite limited. Though small, gatherings like these are crucial for fostering a deeper understanding and appreciation of typography in Singapore, helping to cultivate a richer and more vibrant typographic culture.

Chapter Three: Contextualising

Bab Tiga: Pemerbadanan

1.1	ربې ۱، ۱) <mark>ڤمبواتن دان ڤڠلوارن</mark>
IPT	(باب ۳.۲) ستودیو تربوک
187	(باب ۳.۳) ڨڠهابیسن

(CHAPTER 3.1) MAKING & PRODUCTION	108
(CHAPTER 3.2) OPEN STUDIOS	126
(CHAPTER 3.3)	140

بهاس قاسر

دری الیف ک یاء

تيدق بكيتو ماهير دالم ايجاءن جاوي سڤرتي يڠ كو فیکیرکن. این کران باثق قرکاتاءن ملابو براصل درقد بهاس عرب. اوليه ايت، ڤركاتاءن٢ ترييتن بهاس عرب الت دهياسي دغن حروف عرب بغ تبدق ترداڤت دالم سبوتن بهاس ملايو بياسا. حروف٢ اين ترماسوق غ ع ض ص خ ح ظ ط.

اكو تروس منحاري ستباڤ ڤركاتاءن بڠ سڤادن دڠن ستباڤ حروف. تباد ڤركاتاءن ملايو بڠ برمولا دڠن حروف ث دان هان ترداڤت ساتو ڤركاتاءن عرب ىڠ براصل درى بغ برمولا دغن حروف ض. سوكر اونتوق بوکن سهاج منحاری کات۲ تتاقی حوف ممستکن كات٢ ايت اكن سسواتو يڠ دكوناكن دالم بهاس ملايو كولوكيال. اكو منداڤت ينتوان درڤد ايجاءن حاوي بارو اوليه ظاء'ياء، بعْ قد داسرڻ مروڤاکن قاموس ايجاءن ىغ حوك ممڤوثاءى ڤرساماءن حاوى.

اونتوق سکارڠ، اکو مثدری بهاوا کو تیدق ممڤوثاءی كاندوڠن مناريق دالم ڤروحيک كو. ديريكن، سهيڠکُ ک تاهڤ ابن، ترداڤت باثق ڤثليديقن دان ڤنروكاءن وبسوال دان مندالم تتاقى تبدق باثق ڤڠلوارن كاندوغن. اكو مغمييل كڤوتوسن اونتوق مميكيركن باڭانمان كو ماھو تولىسن جاوى منجادى لىيە مناريق دان بوليه دڬوناكن اونتوق كهيدوڤن سهارين. اكو ترابغت سلوم ابن کو ماهو مغکوناکن لینکو سویکولتور مت دان میناه کو مراساکن بهاوا مغكوناكنن موغكين ترلالو كست دان تبدق بركاءيتن. اولیه ایت، اکو تروس مغوسهاکنن دان مموتوسکن بهاوا کو ماهو ملاکوکن *ABC* سلاڠا دان فراسا ملابو بڠ سریغ کو دغر. ببراڤ ڤرکاتاءن یغ دکاتاکن دالم ڤربوالن سهاري-هاري بوكنله ڤركاتاءن سينر بڠ ترداڤت دالم قاموس ملايو. حادي كو ترتاثا-تاث، باڭايمان حك تولیسن جاوی دکوناکن اونتوق بهاس ڤاسر؟

اولیه ایت، اکو منروسکن میسی اونتوق منچاری ستباڤ ڤرکاتاءن بڠ کو داڤتي دري اليف ک باء (ستارا دغن ابحد A-Z) كو مغمييل سديكيت ماس كران كو

Colloquial Malay

From Alif To Ya

After the Roundtable session, I realized that my project was visually rich and deeply researched, but it lacked substantive content. This insight pushed me to consider ways to make Jawi more engaging and relevant to everyday life. Initially, I contemplated incorporating the lingo of the mat/minah subculture, but I worried that it might be too vulgar and disconnected from the broader goals of my project.

Instead, I decided to develop an ABCs of Malay slang and phrases that I grew up hearing – words commonly used in everyday conversations that aren't found in the standard Malay dictionary. This sparked the idea: what if these colloquial terms were expressed in Jawi? Embarking on this mission, I aimed to compile a list of words from Alif to Ya (the Jawi equivalent of A to Z). This task proved challenging as my proficiency in Jawi spelling was not as strong as I had assumed, largely because many Malay words are derived from Arabic. This includes words spelled with Arabic letters that do not correspond to typical Malay pronunciation, words that include letters; ¿ ¿ .طظحخصض

I methodically searched for words corresponding to each letter, discovering, for example, that there is no Malay word starting with the letter and only one Arabic-derived word beginning with . Ensuring that the words were relevant and commonly used in colloquial Malay added another layer of complexity. I found invaluable assistance in the "Ejaan Jawi Baru" by Za'ba, a spelling dictionary that includes the Jawi spellings. This resource was crucial in ensuring the accuracy and cultural relevance of the words I selected for the project.

Content Production on Pages

طهن Bahan طهن

Means ingredient in Malay. But used colloquially to refer to somebody being made fun of or used by someone else.

Member aku kene bahan sia My friend got made fun of

میمبر اکو کنا باهن سیا

باوغ Bawang أ

108

Directly translated to onions but also means to gossip if used as a verb. Spill the tea in today's terminology. Came from the act of gossip of Malay aunties while preparing onions and garlic for Malay wedding events.

Aku tak boleh tahan makcik yang suka membawang I can't stand aunties who likes to gossip

اکو تق بولیه تاهن مکچیق یغ سوک **ممباوغ**

Daftar Ejaan Rumi-Jawi: https://anyflip.com/udwya/ciyr

bahaya			baling	baham			bangsa
bahaya	بهاي	baki	باق	balsans	بلنن	bandung	ندرغ
bahkan	بكن	bakteria	بكتبريا	balu	بالو	bandut	نوت
bahlul	بهلول	bakti	بڤثي	baluh	بالوه	bang	1
bahtera	Sir.	baku	ياكو	baluk	بالوق	bangang	نع
bahu	ياهو	bakul	ماكول	balun	بالون	bangar	7
bai (Benggali)	بامي	bakup	باكوف	balung	بالوغ	bangat	42
baiduri	بايدوري	bala (tentera)	YL	balur	بالور	bangau	410
baik	باميق	bala	×N.	balut	بالوت	bangga	- 3
bait	باميت	balada	بالأدا	bam	P	bangka	ک
baitullah	بتالة	balah	باله	bambang	4	bangkah	4
baitulmal	يتالمال	balai	بالاي	bambu	346	bangkai	حاي
baja	بآج	balairung	طلايروغ	bamiyah	بامية	bangkang	بكغ
bajak	باحق	balak	بالق	bampar	يطر	bangkar	اکر
bajang	ياجع	balam	jų.	ban	in the	bangkas	کس
bajau	باجاو	balang	يالغ	banat	بانت	bangking	كبع
baji	باجي	balar	14	banci	بانجى	bangkit	کیت
baju	باجو	balas	بالس	bancuh	بنجوه	bangku	24
hat.	16	Section	Mi	- Carteria	Street.	60 6 at	

(APPLICATION)

Creating Wordforms: Sp^{raypaint} پسمبورن

Exploring the use of spray paint, I revisited my initial thoughts on the street art subculture. I was curious to see how the letterforms from my glyph set would appear when rendered with spray paint. My project at this point lacked a strong tone of voice, something I aimed to reflect through the visual language. Stenciling, a technique commonly used in protest and activism for mass-producing imagery or text, felt like a fitting method. Street art, especially through stencils and spray paint, has emerged as a significant tool in social and political activism, offering a compelling way to communicate messages. By applying these techniques to Jawi letterforms, I hoped to imbue them with a contemporary, powerful voice that resonates within modern visual culture.

براليه كڤد ساتو لاكي اڤليكاسي سكالا يسر سبت حروف ابن، اكو ايڤين منروک ڤد ميديوم حت سمبورن. اكو مڠمبيل بيراڤ ايديا درڤد ايديا اول كو تنتڠ سوبكولتور سني حالنن. اكو ترتاثا-تاڻ ياڭايمان روڤا ينتوق حروف اين حک اکو مڠڬوناکن حت سمبورن. ڤد کتبک ابن، ڤروحبک اکو تبدق ممڤوثاءی نادا سوارا بڠ قوات. اکو ماهو نادا سوارا منحادي قوات، منحرمينكن دالم يهاس ونسوال. ايديا ستينسيل دحيقتا اونتوق مڠحاصيلكن ايميج اتاو تیکس یغ سام سچارا بسر-بسرن، تیکنیک این دکوناکن دالم کرافیک قروتیس، ریوولوسی دان قمبیبسن. سنی جالنن تله مونچول سباڭاي الت يڠ مجرب دالم اكتيۈيسمى سوسيال دان ڤوليتيك، دڠن ستينسيل مڠڬوناكن چت سمبورن منجادي تيكنيك يغ بياسا دليهت دالم سنى جالنن دان ايميجن ڤروتيس.

Inspired by the use of political street art. I embarked on large-scale spray paint experiments to capture the essence of this visual vernacular. While advocating for the revitalisation of Jawi isn't inherently political, there's value in framing it as such to some extent, to protect the script and its deep ties to the Malay community. I chose the phrase "Bahasa Jiwa Bangsa," which means "Language is the soul of a nation," to strike the liberating, patriotic tone I was aiming for.

Creating the stencil was challenging, but it was worth it as spray painting turned out to be the easier part. In hindsight, I wish I had prepared the stencil as whole words rather than in parts to avoid the hassle of masking the areas outside the stencil where spray paint could accidentally apply. Some paint did end up outside the stencil, but this unintentionally added to the artwork, giving it a raw, deliberate look and feel that embraced imperfection.

منداڤت اینسڤیراسی درڤد قاعدہ این، اکو تله ممولاکن ایکسڤیریمن دغن جت سمبورن برسكالا بسر اونتوق منچونتوهي ورناكولر ويسوال سنى جالنن ڤوليتيك. والاوڤون ادۆوكاسى اونتوق مڠهيدوڤكن سمولا جاوى موڠكين تيدق برصيفت ڤوليتيك، ترداڤت كڤنتيڠن دالم مراڠک ثا سديكيت سباثق، اونتوق منجاك توليسن جاوي دان هوبوڠنن يڠ مندالم دغن مشاركت ملايو. اكو مغنوناكن فراسا "بهاس جيوا بغسا" اونتوق ممڤوثاءی نادا سوارا یڠ بتول یڠ سای ایڠین چیڤتا، سسواتو یڠ ممىيىسكن، سسواتو ىڠ ڤاتريوتىك.

اكو سرونوق ملاكوكن اين، ممبوات ستينسيل اداله سوكر تتاڤى سموان ممبواهكن حاصيل كران لوكيسن سمبورن اداله بهاكين بڠ لبيه موده. ساتو۲ن ڤرکارا یڠ اکو ایڠین لاکوکن ایاله مثدیاکن ستینسیل سباکای قركاتاءن كسلوروهن دان بوكنث سبهاكين. اين اكن مغيلقكن سموا كروميتن منوتوڤ رواڠ د لوار ستينسيل يڠ تركنا چت سمبورن. سڤرتي يڠ دلیهت د سینی، ببراڤ چت دسمبور د لوار ستینسیل تتاڤی ای منچیڤتا روڤا يڠ مناريق اين، بهاس ويسوال يڠ كليهتن سڠاج دان ساى تيدق چوبا اونتوق منجادي سمڤورنا.

110 باب ۳.۱: ڤمپواتن دان ڤڠلوارن جورنل ڤروسيس کرياتيف 111 CREATIVE PROCESS JOURNAL **CHAPTER 3.1: MAKING & PRODUCTION**

(APPLICATION)

Creating Wordforms: Linocut

In addition to spray painting, I was keen to explore another medium that piqued my interest: Malay wood carvings. These are often wooden plaques engraved with Arabic verses, used as wall decorations, or sometimes feature imagery of flora and fauna, commonly seen in architecture and furniture. I conducted some digital iterations to experiment with this style and see how well it could be adapted to my project.

سلاءين درقد چت مثمبور، اكو ايغين ممبوات ساتو لاخي ميديوم يغ اكو فيكير اكن جادي مناريق. اكو منداقت الهام دري اوكيرن كايو ملايو، قلك كايو يغ دأوكير دغن ايات٢ عرب دان كادغكالا دليتقكن سباكاي هياسن دينديغ. كادغكالا اوكيرن اين موغكين هاث مرغكومي ايميجن فلورا دان فاونا، يغ دليهت دالم سني بينا اتاو قرابوت. اكو ملاكوكن ببراڤ للرن ديكيتل اوتوق مليهت سام اد اي موغكين برفوغسي.

Malay wood carvings

112

Digital Iteration

I decided to test linocut printing to replicate the style of Malay wood carvings. I prepared the text in Illustrator, transferred it onto the lino board, and then incorporated flourishes around the words to echo the intricacies of Malay wood carvings. The process was straightforward and unfolded as expected. It took some time to carefully carve out the design, after which I used a roller and paint to start printing onto paper.

Interestingly, I accidentally carved the Latin text without mirroring it, so I had to cut out that portion and replace it with a correctly mirrored version – due to time and budget constraints, I couldn't start over. This was just a minor hiccup, as the final result turned out great, at least by my standards. I was quite pleased with it; however, I struggled to find a deeper connection between the linocut medium and the objectives of my project. Despite the success of this experiment, I am prepared to set it aside if it doesn't align closely with my project goals.

اكو ايغين ملاكوكن اوجين چيتقن اوكيرن اونتوق منيروث. اكو مثدياكن تيكس ترلبيه دهولو دالم االاrotarts، منججقي ثا قد قاڤن لينو ايت سنديري. اكو كمودين ملاكر د سكليليغ ڤركاتاءن ايت اونتوق منيرو اوكيرن كايو ملايو. ڤروسيس ثا اكُق موده، دان سڤرتي يغ دجغكاكن. اكو مغمبيل سديكيت ماس اونتوق مغوكير ثا دان كمودين مغكوناكن ڤغكيليق دان ببراڤ چت اونتوق مولا منچيتق ثا د اتس كرتس.

لوچوڻ، ساي سچارا تيدق سغاج مغوكير تيكس لاتين تنقا چرمين جادي ساي مموتوڠ بهاكين ايت دان مغكنتيكنن دڠن چرمين براوكير، كران ساي تيدق ممقوثاءي ماس دان واڠ اونتوق ممبوات يڠ بارو. ايت هاڻ كسيلڤن كچيل، كران حاصيلڻ كليهتن هيبت. سكورڠ٢٥ اونتوق ستندرد ساي. ساي ساڠت مثوكاءيڻ نامون، ساي بركلوت اونتوق منچاري معنا يڠ مندالم دالم ميديوم ڤموتوڠن لينو. ساي تيدق ڤستي باكايمان اي بركاءيتن دڠن اوبجيكتيف ڤروجيك ساي. والاوڤون ساي برسوسا اونتوق اين، ساي برسديا اونتوق ملفسكن ڤنروكاءن اين، والاوڤون اي برحاصيل.

Final printed piece

113

CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.1: MAKING & PRODUCTION

بهاس قاسر (بهائین۱۱)

الت بنتوان ويسوال

The New Yorker. ابن اداله ایمیحن توکوه بغ ملاكوكن سسواتو دان ملواهكن ايموسي. ساي فیکیر کای ایت اکق مناریق حادی سای مموتوسکن اونتوق ڤرکی هاڻ ملاکر دان ممونتهکن سموا چارا ىغ بريبذا اونتوق مواكيلى ستياڤ ڤركاتاءن سحارا وبسوال. ساى ساغت مينتا معاف كڤد ڤوكوق٢، كران ترداڤت بكيتو باثق ڤڠڬوناءن كرتس. ساي مڠڬوناكن ڤنندا بروس ڤد مولان.

برداسرکن معلوم بالس اول، سای مموتوسکن اونتوق منچیڤتا ببراڤ ویسوال یڠ اکن ممبنتو اونتوق ملغكڤكن اسڤىك كومونىكاسى ڤغهانترن ابن. ساي فبكبر هان منونحوقكن ڤركاتاءن موڠكين تبدق حوكوڤ باءيق اونتوق ممبوليهكن اورغ راماي ممهمي ڤركارا يغ سدغ برلاكو. ساى مموتوسكن اونتوق ممبوات سدىكىت اىلوستراسى!

لیهت، سای بوکن ایلوستراتور، ماله، سای راس ایلوستراسی دان فوتوکرافی موغکین کماهیرن سای یغ قالىغ لمه. والاو باڭايماناڤون، ساى ترڤقسا ملاكوكنن دان مغمبیل لومفتن. اینسفیراسی اوتام سای اداله ايلوستراسي لوچو دان لوچو يڠ دليهت دالم Yorker

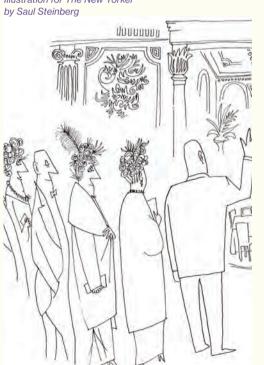
Visual Aids

Based on initial feedback, I decided to enhance the communication aspect of this project by adding visual elements, as merely presenting words seemed insufficient for fully conveying the message. I ventured into illustration, a field in which I admittedly lack strong skills, but felt compelled to try. Drawing inspiration from the witty and comical illustrations often seen in The New Yorker, particularly those by Saul Steinberg featuring figures engaged in activities and expressing emotions. I aimed to capture a similar style.

Admittedly, I am not an illustrator, and illustration and photography are perhaps my weakest skills. Nevertheless, I took a leap of faith and began sketching various ways to visually represent each word. My apologies to the trees, as my exploration consumed a significant amount of paper. Starting with a brush marker, I sketched out numerous ideas, attempting to translate the words into engaging visual representations. This step was crucial in attempting to enhance the project's overall communicative effectiveness.

Illustration for The New Yorker

114

Sketches

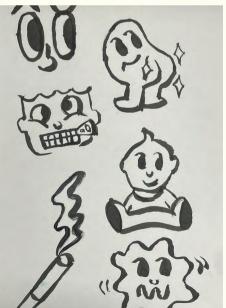
باب ۳.۱: ڤمبواتن دان ڤڠلوارن جورنل ڤروسيس کرياتيف 115 CREATIVE PROCESS JOURNAL **CHAPTER 3.1: MAKING & PRODUCTION**

برایکسڤیریمن دغن میدیوم

درقد قنروکاءن ایلوستراسي کو، ساي ممیلیه مان یغ قالیغ برکسن. اولیه ایت، اکو فیکیر، موغکین اق یغ باکوس جک اکو منچوبا میدیوم لاءین دان باکایمان که اي اکن دترجمهکن اقابیلا اکو ممیندهکنن سچارا دیکیتل؟ اکو تیدق اکن لوکیس اونتوق سموا تتاڤي ساي منچوبا ببراق ایلوستراسي مغکوناکن کرایون، دعوت چینا دان کمودین قنندا تبل. اکو مغیمبس ثا کمودین دورناکن سچارا دیکیتل قادان دان ملتقکنن فد کوبهن دغن بنتوق قرکاتاءن دان کاندوغن یغ تله کو بوات سبلوم این. سلقس ممبوات کقوتوسن، اکو برقنداقت بهاوا قنندا تبل برفوغسي قالیغ باءیق کران بایک کلیهتن براني. اي ممفوثاءي کسن قنندا کچیل جک اندا ملیهت دغن تلیتي تتاڤي ساي نمفقڻ متوکاءي کچاچتن ایت.

Trying out different mediums

Experimenting with Mediums

From my explorations in illustration, I selected the designs that worked best. This prompted me to consider how these could be translated into other mediums before being moved digitally. I didn't plan to recreate the entire set, but I experimented with a few illustrations using crayons, Chinese ink, and thick markers. After scanning these, I digitally coloured them and integrated them into compositions alongside the wordforms and content I had previously created. Upon review, I found that the thick marker illustrations were the most effective, primarily due to their bold appearance. If you look closely, you'll notice small marker stains, but I've come to appreciate this imperfection.

Digital Iterations

كاءين ڤليكت القليكات

سسواتو يغ برمعنا

این، ساي ایغین دري سخي سجاره، کاءین ڤلیکت اداله سربا بولیه، منداڤتي بهاوا سچارا فنتوق کڤالا اولیه وانیتا ملایو سهیڠکٰله اونتوق دکُوناکن دالم اوڤاچارا ڤغبومین. سهیڠکٰ کینی، ای تشف منجادی ڤاکاین بیاسا د رومه اتاو اونتوق لاوتن ک مسجد، سریغ دکاندیڠکن دڠن باجو کوروڠ اتسن. باکي ساي، کاءین ڤلیکت ملامبڠکن کتاهنن بودایا ملایو، ساي، کاءین ڤلیکت ملامبڠکن کتاهنن بودایا ملایو، میتن دغن بودایا دان فبریک یڠ برتاهن تورون تمورون. مک ڤرکاتاءن هیدوڤ تکوه ابادي اداله چرمینن ایت. مماسوقکن بنتوق حروف جاوي ڤد فبریک این منونجوقکن ڤوتینسي حروف جاوي ڤد فبریک این منونجوقکن ڤوتینسي بن۲. اکو ماهو شکرین. قمودنن دان ڤمبارتن عالم ملایو، سام سڤرتي کاءین قلیکت الت سندین.

اونتوق اڤليكاسي اخير سيت حروف اين، ساي ايڠين منروک دڠن سسواتو يڠ كتارا. اكو منداڤتي بهاوا سچارا كسلوروهنن، اكو ككورڠن اسڤيک ملايو اونتوق ڤروجيک كو. سموان تراس ساڠت ترتومڤو تيڤوڬراڧي دان كو تاهو اكو ڤرلو مماسوڤكن سسواتو يڠ منجادي سيمبوليک مشاركت ملايو، كران اڦ ايت جاوي تنڤا اورڠ ملايو؟ اكو جوݢ ايڠين مڠيلقكن ويسوال كليسي كتيک مريک بنتوق سسواتو يڠ بركاءيتن دڠن بودايا دان واريثن ملايو. اين تله ڨون دلاكوكن جک اندا مليهت هياسن هاري راي اتاو ڤراياءن ملايو، دڠن ايميجن كتوڤت، سوڠكيت، كامڤوڠ دان لاءين٢. اكو ماهو ملڤسي ويسوال چيتيق كليسي يڠ تله دلاكوكن.

اونتوق اڤليكاسي اين، اكو تله دألهامكن اوليه كلوارکُ ساي سنديري. باکي كباثقن ايسي رومه ملايو، كاءين ڤليكت اداله ڤمندڠن بياسا، دچيريكن اوليه كسدرهاناءن، سريڠ دهياسي دڠن ريک بنتوق کيوميتري، دالم ڤلباکاي ورنا. اي برفوڠسي سباکاي ڤاکاين سنتاي يڠ سليسا اونتوق راماي للاکي ملايو. ساي ماسيه مليهت ايه، باڨ ساودارا دان ارواه داتوق ماسيه مڠکوناکنڻ سهيڠک هاري اين.

Me and my brother in Kain Pelikat

Kain Pelikat

(APPLICATION

What it Means to Me

For the final application of this glyph set, I aimed to create something tangible while addressing a noticeable gap in my project: the lack of distinct Malay cultural elements. My project had been heavily focused on typography, and I was keen to embed something emblematic of the Malay community because, after all, what is Jawi without the Malay people? I also wanted to steer clear of cliché visuals typically associated with Malay culture and heritage, such as those seen in Hari Raya decorations or Malay festivals, which often feature ketupat, songket, and kampung motifs. I sought to move beyond these overused and superficial visuals.

My inspiration came from personal experience, particularly from within my own family. In many Malay households, the kain pelikat is a common and familiar item. Known for its simple and straightforward design, often featuring geometrical patterns in various colours, it is a staple of comfortable loungewear for many Malay men, including my dad, uncles, and late

grandfather. Historically, the kain pelikat has been a versatile garment, used for everything from a head covering for Malay women to an essential item in funeral rituals. It continues to be worn at home or for mosque visits, typically paired with a baju kurung top. To me, the kain pelikat symbolizes the resilience of Malay culture – a fabric that has endured through generations.

Therefore, I chose the phrase "Hidup Teguh Abadi" to reflect this enduring spirit. Incorporating Jawi letterforms onto kain pelikat fabric pays homage to the script's potential to persist and thrive amid the modernization and westernization of the Malay world, much like the enduring nature of the kain pelikat itself.

باب ۲۰۰۱: ڤمبواتن دان ڤڠلوارن

119

120

To add a deeply personal touch to the project, I made a concerted effort to source all the fabric from my family, relatives, and loved ones. Some of these pieces came from my late grandfather, who passed away during this semester. Including these fabrics in my project was a way to keep a part of him involved. Naturally, I only requested fabrics that were no longer in use. Utilizing used fabric was not only cost-effective but also provided a meaningful way for my family to become indirectly involved in the project, enhancing its sentimental value and connecting it more closely with my personal heritage.

Initially, I envisioned cutting the letterforms from one fabric and sewing them onto another. However, I quickly realized that my sewing skills were not up to the task, especially given the intricate nature of my letterforms. I also lacked access to a sewing machine at the moment, so I opted to use fabric glue instead. One of my traits is determination – if I'm passionate about what I'm doing, I'll find a way to get it done, no matter the circumstances. Despite the process sometimes feeling like a kindergarten arts and crafts class. I truly enjoyed it. Initially, cutting through the fabric, particularly around curved edges, was challenging, but I gradually got the hang of it.

I've grown fond of the tattered edges of the fabric; they add a unique character to the work. Although the colours of the background and foreground aren't highly contrasted, I did my best to select varying colours that harmonize well, using the fabrics available to me. Looking back at the photos, you can see how happy I was here. قد مولان، اكو تله ممبايغكن اونتوق مموتوغ بنتوق حروف دري ساتو كاءين دان منجاهيتن ك كاءين يغ لاءين. اكو سكرا مندري بهاوا دسببكن ككورغن كماهيرن كو دالم منجاهيت، دان مليهت بتاق روميت ثا بنتوق سورت كو، اكو مموتوسكن اونتوق مغكوناكن كم كاءين سباكاي كنتين، اكو جوك تيدق ممقوثاءي كممقوان اونتوق مغكوناكن جاهيتن قد ماس اين، اوليه ايت اكو قرلو بكرجا دغن اق يغ كو اد. ساتو قركارا تنتغ كو اياله جك اكو سوك اق يغ كو لاكوكن، اكو اكن مثلسايكنن تيدق كيرا اق. والاوقون كليهتن سفرتي كانق ادالم كلس سني دان كرف تاديكا، اكو بنر المعتمي قروسيس اين. قد مولان، سوكر اونتوق مموتوغ باهن عغ ملغكوغ، تتاڤي مموتوغ كاءين، تراوتامن بهاكين تڤي يغ ملغكوغ، تتاڤي منداق قكغن اونتوق مموتوغ باهن كاءين.

باكايماناڤون، اكو سماكين مثوكاءي بهاكُين تڤي يڠ چومڤڠ-چمڤيڠ دان اي ممبريكن ڤنمڤيلن ترتنتو ڤد كاريا ايت. ميمڠ، ورنا لاتر بلاكڠ دان لاتر دڤن تيدق ساڠت كونترس، تتاڤي كو چوبا دڠن ترباءيق مميليه ڤلباكاي ورنا يڠ سسواي برساما-سام، دڠن فبريك يڠ كو ميليقي. ليهتله بتاڤ كمبيراڻ كو د سيني.

CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.1: MAKING & PRODUCTION 121 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ٣٠١: ڤمبواتن دان ڤڠلوارن

Test Printing

Malav.

While working on the illustrations, I came up

with the idea of formatting the publication

as a sort of calendar – an unconventional

to enhance communication, particularly for

I conducted a test print on standard paper

was satisfactory, and with Open Studios

approaching, I chose to proceed with this

format to gather some feedback. For the

to check how the format felt physically and how it handled in practice. The initial feel

readers who may not be familiar with Jawi or

الت ينتوان ويسوال

سماس ممبوات ایلوستراسی سبلوم این، اکو برفیکیر اونتوق منحيقتا سحنيس فورمت كالبندر اونتوق ڤنرىيتن اين. اكو فيكبر اي اداله ينتوق يڠ ياڭوس، سسواتو يغ تيدق كونوپنسيونل. دان سسياڤا يغ ممڤوثاءي كاليندر اين بوليه براينتركسي دڠن بنتوقن. اكو حوف مموتوسكن اونتوق مغاسىغكن معلومت اوتام درڤد بنتوق ڤركاتاءن + ايلوستراسي يڠ تبل، دڠن بوليهن دكويقكن. ابن بوليه منجادي جارا بڠ لييه باءيق اونتوق مثمڤایکن دان برکومونیکاسی کڤد ڤمباچ، تراوتامن سسأورغ يڠ تيدق ممهمي جاوي اتاو ملايو. اكو مغوجي منچيتق درف ڤرتام دالم كرتس بياسا، هاڻ اونتوق مليهت چارا بورغ ايت برفوغسي سچارا فيزيكل دان باکایمان راسن د تاغن. ستاکت این راسن بولیه، دان دغن ستوديو تربوک اکن داتڠ تيدق لاما لاکي، اکو مموتوسكن اونتوق بكرحا دغن ابن هاث اونتوق منداڤتكن معلوم بالس.

اونتوق ستوديو تربوک، اکو منحیقتا کولیت دان قتیقن ڤڠهانترن ابن بڠ دڬونتيڠ پرسام دڠن كليڤ كرتس. ساتو ڤرکارا ىڠ كو سدر كو ترسىلڤ دڠن ڤڠهانترن ابن اياله ساى تيدق مغمبيل كيرا جارق تراتس. اوليه ايت، اڤايىلا كو مموتوڠ كرتس، رواڠ بهاڭين دالم دسمبوثیکن. حادی اکو اکن مغمییل کیرا قرکارا ایت برساما-سام دغن سبارغ معلوم بالس يغ ساى داڤت سماس ستودیو تربوک.

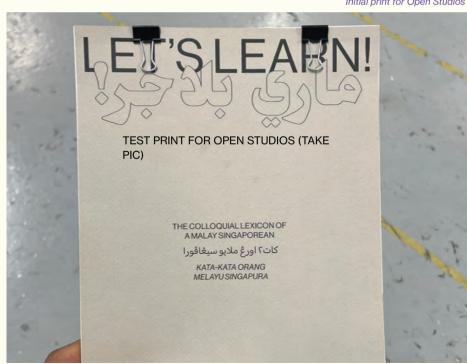
Initial print for Open Studios

form that allows users to interact with it. I decided to separate the main information from the bold wordforms and illustrations using a perforated tear-away piece. This design choice seemed like an effective way

event, I prepared a cover and an excerpt of this deliverable, which I clipped together with a paper clip. However, I realized a mistake in my design: I hadn't accounted for the top spacing, which caused the inner top spaces to be obscured by the clip. I'll take this into account, along with any other feedback I receive during Open Studios, to refine the design further.

Initial print for Open Studios

باب ۳.۱: ڤميواتن دان ڤڠلوارن

جورنل ڤروسيس کرياتيف

CREATIVE PROCESS JOURNAL

كقنتيغن معلومت

اكو كمودين مغكُوناكن حروف٢ يغ تله كو تله بوات اونتوق ممبوات بنتوق ڤركاتاءن اونتوق ستياڤ ڤركاتاءن اونتوق ممبوات كسلوروهن سيري حروف. اكو اكُق كُمبيرا بهاوا حروف٢ يغ كو بوات تيدق كليهتن بوروق. اي كليهتن ساغت ڤادو سچارا كسلوروهن تناڤي ماسيه ساغت اونيک سباكاي بنتوق ڤركاتاءن. اكو كُمبيرا كو مغْمبيل ماس كو دان تيدق تركُسا-كُسا ڤروسيس سماس ممبوات دان منديكيتلكن سيت حروف اين.

اکو کمودینن برکرق ک اره مریک بنتوق کُوبهن اونتوق مثمڤایکن کاندوڠن یڠ تله کو حاصیل کن. اکو ڤد مولان مولا برماءین-ماءین دڠن بنتوق ڤرکاتاءن دان مڠکُوناکن فون سنس سریف یڠ برسیه. اکو جوکُ مڠکُوناکن فورمت ڤوستر. ڤد کتیک این، سای تیدق ڤستی سام اد کو ماهو ممیوات سیری ڤوستر اتاو سجنیس ڤنربیتن.

> اين اداله چابرن دالم كومونيكاسي كران كو ڤرلو ممستيكن ريك بنتوق برفوڠسي سوڤايا مريك يڠ مليهت اين بوات كالي ڤرتام تاهو دڠن تڤت اڤ يڠ ساي چوبا سمڤايكن. اين كران ترداڤت بكيتو باثق الليمن ←

- → بنتوق كات (دچيڤتا دڠن سيت حروف)
 - ← بنتوق كات (دالم جاوي دان رومي)
 - ← ڤنرڠن ڤركاتاءن
 - ← حروف يڠ مواكيلي ڤركاتاءن ايت
- ← ایات دالم جاوی، رومی دان ایڠکریس

Designed digital wordforms

Information Hierachy

I used the glyphs that I had digitized to create wordforms for each word, resulting in a series of letters. I was quite pleased to see that the glyphs I created looked cohesive as a whole yet remained distinctively unique in each wordform. Taking my time with the creation and digitization of the glyph set clearly paid off.

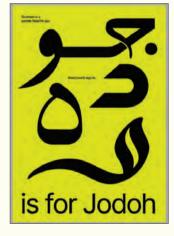
The next step was to design compositions to effectively convey the content I had produced. I began by experimenting with the wordforms alongside a clean sans serif font, and I opted to use a poster format. At this stage, I was undecided about whether to develop a series of posters or some sort of publication.

This was challenge in communication because I had to make sure the design works so those who see this for the first time knows exactly what I am trying to communicate. This was because there were really so many elements →

- → Wordform (created with glyph set)
- → Wordform (in Jawi and Rumi)
- → Description of word
- → The letter that represents that word
- → The sentence in Jawi, Rumi and English

Feedback from friends highlighted a significant gap in my project: the lack of witty and humorous visual elements that matched the content. Realizing this, I understood that each word might benefit from a corresponding visual that captures its meaning. Integrating this additional layer into the design proved more stressful as it added complexity to the project, requiring thoughtful consideration of how to blend visuals and text effectively without overcrowding the design or diluting the message.

لوکو ستودیو تربوک

ملالوءي كسيبوقن ڤروجيك، ياسر مندكتي كو دان ممينتا كو ممبنتو مريك بنتوق ويسوال ستوديو تربوك ٢٠١٤ تاهون اين. لوكو ايت بوليه منجادي لنجوتن ڤروجيك كو، معنان كو بوليه ماسوقكن توليسن جاوي دالم لوكو. اي اداله ريغكس يڠ مناريق تتاڤي اكق مڠليروكن، كران كو بياسان تيدق داڤت باثق كبيبسن كرياتيف، ملاكوكن كرجا اونتوق سسواتو اتاو سسأورڠ.

اكو مولا ملاكر مريك مغكوناكن ڤين كاليكرافي دان بركرق ك اره ڤنديكيتلن مريك. مغيكوت كماهيرن ترحد كو، اكو هاڻ بوليه مغكوناكن الت ڤين اونتوق ممبوات بنتوق حروف اين. ايدياڻ اياله منوكر بنتوق توليسن جاوي ك بنتوق حروف لاتين.

Scanned sketches

Open Studios Logo

Amid the hustle and bustle of my graduation project, Yasser approached me with a request to design the visual identity for this year's Open Studios 2024. He suggested that the logo could be an extension of my work, which opened up the possibility of incorporating Jawi letterforms into the logotype. This was an exciting yet slightly confusing brief because I'm not usually given much freedom to exercise my creative liberties in commissions.

I began by sketching out designs using a calligraphic pen, transitioning these concepts into digital format. Given my skillset, I primarily used the pen tool to craft these letterforms. The creative challenge was to blend Jawi and Latin letterforms, a task that required exploring how these distinct script traditions could visually and conceptually combined into a cohesive design for the event.

كونسيڤ بربيلڠ سكريڤ (لوغو ستوديو تربوك)

قد مولان، كو جوك كليرو مغاڤ جاوي ريلون دڠن ستوديو تربوك، اكو راس سڤرتي مڠڬوناكن سكريڤ بوكن لاتين تيدق اد كاءيتن دڠن كونسيڤ ستوديو تربوك. اكو جوک منچادڠكن كڤد ياسر ايديا د مان موڠكين كيت بوليه منوكر ڤركاتاءن تربوک دري بهاس لاتين ک سكريڤ لاءين. اوليه كران كوهورت كامي بربيلڠ بڠسا دان كامي ممڤوثاءي باثق ڤلاجر دري ڤلباكاي نكارا دان لاتر بلاكڠ،اكو فيكير كيت بوليه مڠڬوناكن توليسن هاڠول، چينا، جاوي دان ديؤاڠري. سكريڤ اين مواكيلي سكريڤ يغ دكوناكن اوليه سلوروه كوهورت كامي، مننداكن كڤلباڬاين كوهورت كامي، مننداكن كڤلباڬاين كوهورت كامي، مننداكن

ياسر مثوكاءي ايديا ايت، باڭايماناڤون، دالم هاري، اكو تاهو اي اداله توكُس بسر يڠ ڤرلو دلاكوكن كران بكرجا دڠن سكريڤ بوكن لاتين يڠ لاءين اداله سسواتو يڠ كو تيدق ماهير.

Multi-script Concept (OPEN STUDIOS LOGO)

Initially, I was puzzled about the relevance of using Jawi for the Open Studios logo, as it seemed unrelated to the concept of Open Studios, which traditionally doesn't focus on script diversity. To address this, I proposed an idea to Yasser that we morph the word "Open" from Latin into various scripts, reflecting the cultural diversity of our cohort. This would include Hangul, Chinese, Jawi, and Devanagari scripts, representing the different languages used by our students.

Yasser liked the idea, as it celebrated the diversity of our cohort. However, I was aware that this would be a challenging task. My experience with non-Latin scripts was limited, and working effectively across such diverse linguistic frameworks would require a significant expansion of my technical skills and understanding of typographic nuances in different writing systems.

열다 打开 खुला 실ọ! OPEN OPEN OPEN OPEN 양다 打开 खुला 실수... 양다 打开 खुला 실수...

128 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۳۰.۲: CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.2: OPEN STUDIOS 129

كونسيڤ بربيلڠ سكريڤ (لوڭو ستوديو تربوك)

اخيرن، ياسر مثوروه كو منروسكن ايديا ڤنوكرن درقد بهاس لاتين كقد جاوي. ساي مموتوسكن اونتوق منوكركن كات ستوديو تربوك دالم بهاس ملايو جاوي كقد فرسي بهاس ايڠكريس. قد ساتو كتيك، اكو برهنتي ممقرسوءالكن مڠاڤ توليسن جاوي دڤرلوكن اتاو ريلؤن دڠن ستوديو تربوك. اين كران كو سدر بهاوا سبب مڠاڤ كو وس-وس دان تيدق سليسا دغن ايديا اين اياله توليسن جاوي تيدق چوكوڤ دواكيلي دالم ريك بنتوق كرافيك اروس ڤردان. سباكاي ڤربنديڠن، سكريڤ چينا د سيڠاڤورا اداله ليبه بياسا، كران ماجوريتي اورڠ مڠكوناكنن. فيكيركنله، دري ساري كات چينا د ڤوست ڤنجاج.

Animating process

Jawi Representation (OPEN STUDIOS LOGO)

Ultimately, Yasser encouraged me to proceed with the morphing concept, specifically transitioning from Latin to Jawi. I chose to morph the phrase "Studio Terbuka" from Jawi Malay into its English counterpart. As I delved deeper into the project, I ceased to question the relevance of the Jawi script for Open Studios. I came to understand that my initial discomfort stemmed from the lack of representation of Jawi in mainstream graphic design.

In contrast, the Chinese script is much more visible in Singapore, reflecting its widespread use among the population. From Chinese subtitles in cinemas to signboards at hawker centres, the prevalence of Chinese script is evident. This realization helped me appreciate the importance of incorporating Jawi into our project, highlighting it as a step towards diversifying the linguistic landscape of Singaporean graphic design and acknowledging a script that, while significant, has not been sufficiently integrated into the visual culture.

For a change, why can't Jawi do the same? I realised that this was the opportunity for me to achieve the exact objective of my graduation project, to create a way for Jawi to exist in mainstream spaces.

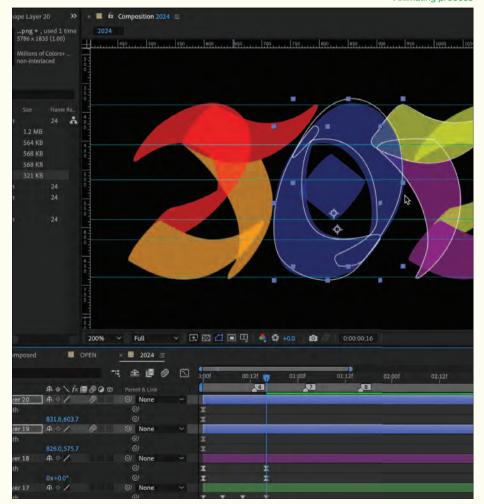
اونتوق ڤروبهن، مغاڤ جاوي تيدق بوليه ملاكوكن ڤركارا يغ سام؟ اكو كمودين ميدري بهاوا اين اداله قلواغ اونتوق كو منچاڤای اوبجیکتیف سبنر قروجيك خرادواسی کو، اونتوق موجودكن جارا اونتوق تولیسن جاوی وجود د رواغ اروس ڤردان.

وْرسي اخير (لوڭو ستوديو تربوک)

سلقس ببراڤ براولغ-اليق، اكو مغكلكن كاي انيماسي هاڻ مغوبه تيڤوكرافي كدوا-دوا سكريڤ. ساي ترڤقسا مريک بنتوقن دالم Ilustrator دان كمودين مغسن تيتيق اوتام دالم After Effects، د مان ساي بوليه مغهيدوڤكن كرڠک كونچي اونتوق منوكركن سڤرتي يغ كو ماهوكن.

اكو تله مغڭوناكن قاعده "بوات بنتوق دري لاڤيسن" دان سالين تمڤل كرغك ككونچي تتاڤي ايت سلالو ممبوات انيماسي تيدق تقت كران لالوان يڠ تيدق داڤت دتنديغي دري Illustrator كمبيرا كران كرا اونتوق كمبيرا كران كرجا اين منددهكن كڤد كو چارا اونتوق مثلسايكن مسئله ايت. باكايماناڤون، سلڤس سموا ايت، اكو تله مغداصيلكن فرسي اخير. اكو جوݢ تله مغادڤتاسي دان مغوبه سواي انيماسي اكر سسواي دغن ديمينسي يڠ بربيذا اونتوق ڤوبليسيتي ستوديو تربوک ۲۰۲۴.

Animating process

Final Version (OPEN STUDIOS LOGO)

After some revisions, I decided to keep the animation style but changed the typography for both scripts. I designed the typography in Illustrator and then traced over the anchor points in After Effects, where I could animate the morphing of the scripts by adjusting the keyframes. Initially, I used the "Create Shapes from Layers" method and tried

copying and pasting the keyframes. However, this approach often resulted in a wonky animation due to the paths not matching perfectly between Illustrator and After Effects. Fortunately, this challenge helped me discover a solution to this issue.

Having resolved that, I was able to finalize the animation with some minor tweaks. Additionally, I adapted and modified the animation to fit various dimensions for the promotion of Open Studios 2024, ensuring that the visuals would be effectively displayed across different platforms and settings.

Final artwork in different dimensions

132 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۳۰.۲: CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.2: OPEN STUDIOS 133

مثدیاکن اونتوق ستودیو تربوک

مميليه رواڠ (ميندا) يڠ بتول

ميغكو اين بوكنله يغ ترباءيق، اكو تله كهيلغن سسأورغ يغ ساغت اكو سايغي. تنفا ملالوءي ڤرينچين، راسن سڤرتي قتندا درقد توهن بهاوا اكو ڤرلو مغمبيل نفس دان سدر بهاوا اين سموا حال دنيا دان ماتي ايت بنر. اونتوق ستوديو تربوک، كامي دبري ڤيليهن اونتوق مميليه مان٢ رواڠ دالم ستوديو اونتوق ملاكوكن ڤرسدياءن كامي. اكو تاهو اونتوق رواڠ يغ بتول، كو ممرلوكن دينديغ سودوت اونتوق منونجوقكن ڤنروكاءن تتويل كو، رواڠ دينديغ يغ بسر اونتوق منونجوقكن ڤنروكاءن تتويل كو، رواڠ دينديغ يغ بسر اونتوق منونجوقكن ڤنروكاءن چت سمبورن كو دان سباءيق-باءيقڻ كوتق ڤوتيه. ڤد كتيك اين، اكو تاهو ساي تيدق ممرلوكن باثق رواڠ ميجا كران اكو تيدق ممڤوثاءي باثق ڤغهانترن بغ ممرلوكنث.

نصیب باءیق اکو تله منداقت سودوت ملغکوڠ د سبله ڤروجیکتور، دان اکو جوکُ ڤرلو مغالیهکن الماري لوکُم اونتوق ممبوات لبیه باثق رواڠ دیندیڠ جوکُ. سلڤس اخیرڻ منداڤت رواڠ، تریما کاسیه کڤد جاوتنکواس رانچڠن ڤغیجازهن، اکو مولا براوسها اونتوق مڠحاصیلکن سسواتو اونتوق ستودیو تربوک ۲۰۲٤.

134

Setting Up For Open Studios

Choosing the Right (Head) Space

This week has been particularly tough, as I've lost someone very dear to me. It served as a poignant reminder from life that there's more beyond the confines of school, prompting me to take a moment to breathe and recalibrate.

For Open Studios, we were given the flexibility to choose any space in the studio for our setup. Given the nature of my project, I knew I needed specific types of spaces: a corner wall for my Tatweel explorations, a large wall area for my spray paint works, and ideally, access to the white display boxes. I didn't require much table space, as my deliverables didn't necessitate it. Fortunately, I secured a curved corner next to the projector and was able to move a metal cupboard to create additional wall space. With the space arranged to my satisfaction, thanks to the efforts of the Graduation Show Committee, I focused on preparing my materials and setting up for Open Studios 2024.

135

CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.2: OPEN STUDIOS جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ٣٠.٢: ستوديو تربوک

(OPEN STUDIOS SET UP)

More Tatweel Applications

اڤلیکاسی تتویل لاکی

(BLUE DUCTAPE)

(ڤليکت بيرو)

Having previously experimented with duct tape on flat walls, I ventured into new territory by choosing a curved wall space and even the floor for my latest installation. To complement the blue spraypaint used in other parts of my project, I selected a matching color of duct tape. This time, I chose the phrase "Bangkit Semula," which translates to "Rise Again." I intentionally picked phrases that are impactful and empowering, resonating with the overarching voice of my project, aiming to uplift and inspire through visual means.

اكو تله ملاكوكن ڤنروكاءن ڤليكت سكارڠ ڤد دينديڠ يڠ بربيذا، تتاڤي اكو تيدق ڤرنه منچوبا ڤد رواڠ دينديڠ ملڠكوڠ اتاو د اتس لنتاي. اكو مموتوسكن اونتوق منداڤتكن ساتو لاكي ورنا ڤليكت، يڠ سڤادن دڠن چت سمبورن بيرو. اكو مڠكوناكن ساتو لاكي دڠن فراسا بهارو، "بڠكيت سمولا". اكو ايڠين مثبوت بهاوا اكو ماهو مقصود فراسا اين ممبري كسن دان ممڤركاساكن، سڤادن دڠن سوارا ڤروجيك كو.

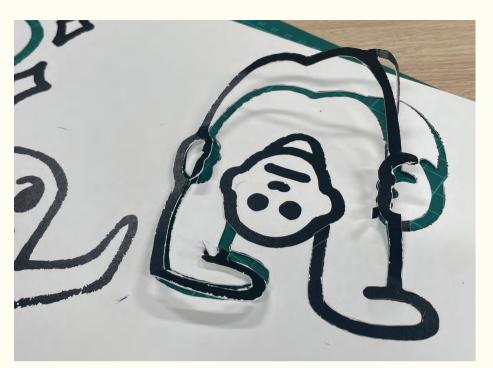
(FLUORESCENT YELLOW DUCTAPE)

(ڤليکت کونيڠ چره)

Realizing that parts of my setup extended onto the floor, I grew concerned that visitors might inadvertently step on some of the pieces. To address this, I decided to use my duct tape in a novel way, creating a boundary that functioned like caution tape around the entire setup, mimicking the protective barriers used around art exhibits. For this application, I chose the word "Sejenak," meaning "For A Moment," to signify that these pieces are works-in-progress. This solution not only protected my work but also added a conceptual layer to the display, inviting viewers to pause and consider the art as a fleeting, evolving process. I employed the same techniques and processes I had used previously, so while the task wasn't difficult, it was time-consuming.

اكو كمودين مثدري بهاوا اوليه كران تمقت ساي ممقوثاءي بندا يغ ترسيريت ك اتس لنتاي، ykja بيمبغ اورغ يغ تيدق مغتاهوءين موغكين ترڤيجق. جادي اونتوق اڤليكاسي ڤليكت اين، اكو فيكير اي اداله ايديا يغ تقت اونتوق منچيڤتا ڤليكت برهاتي-هاتي د سكليليغ كسلوروهن تمقت ترسبوت، منيرو ڤاميرن سني. اكو جوک مميليه ڤركاتاءن "سجنق"، اونتوق مغکمبرکن باکايمان اين هاڻ سدغ دالم ڤروسيس. اكو تله مليهت فيسي د کڤالا كو دان مولا بكرجا. اكو ملاكوكن تيكنيک دان ڤروسيس يغ سام سڤرتي اڤ يغ كو لاكوكن سوڤايا اي تيدق سوكر، هاڻ مماكن ماس.

136 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ٣٠.٢: CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.2: OPEN STUDIOS 137

(OPEN STUDIOS SET UP)

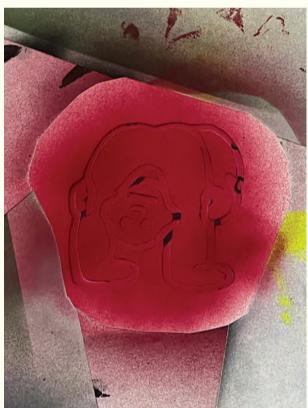
Printed Posters for Open Studios

Recognizing that the Colloquial Malay deliverable represented some of my most diligent work in terms of content. I was concerned about its current unappealing presentation potentially deterring engagement. Believing the content deserved better exposure, I decided to increase its visibility by creating posters. To achieve this, I opted to extend the techniques I had been exploring specifically, I worked on creating stencils of the drawings and applying spray paint to them.

The final results were visually striking, and I felt the approach added a cool, dynamic element to the content. However, I acknowledge that the composition still needs refinement.

سامبوغن بهاس ملايو كولوكيال

اكو مثدري بهاوا كرجا يڠ ڤاليڠ تليتي يڠ تله كو سبلوم این.

138 باب ۳.۲: ستودیو تربوک جورنل ڤروسيس كرياتيف CREATIVE PROCESS JOURNAL **CHAPTER 3.2: OPEN STUDIOS** 139

لاكوكن اونتوق كاندوغن اداله اونتوق ڤڠهانترن این. جادی اکو ترفیکیر اونتوق ملنجوتکن ببراڤ کرجا بغ تله کو لاکوکن تراوتامن اونتوق ک تیر ليهتن. اكو مغشكي دان مغغكڤ بهاوا اورڠ تيدق اكن مليهت كاندوڠن يڠ كو منچيتق كران ڤنمڤيلن ثا يغ تيدق مناريق سكارغ. ممندغكن اكو بكرجا كرس ڤد كاندوڠن ثا، ساتو٢ڻ ڤاميرن اكو ممبوات قوستر اونتوق ک تبر لبهتن. اکو مموتوسکن اونتوق ممبوات ستينسيل لوكيسن دان مثمبور چت ڤد ڤوستر۲ ترسبوت. اکو فیکیر کڤوتوسن اخیر كليهتن اڭق مناريق، والاوڤون اكو راس اكو ڤستى قرلو بكرجا قد كومقوسيسي سقرتي يغ كو ثاتكن

میڠکو ستودیو تربوک

سميڠڬو يڠ جهنم!

جادی ای برمولا، ستودیو دبوک دان اورڠ رامای مولا ماسوق. ساى بنر٢ تيدق مرانچڠ اونتوق تيڠڬل لاما کران سای تبدق مثغک اکن برحاکف دغن اورغ تنتغ كرحا ساي، تتاقى شكور، ساي دڤركنلكن كڤد اورڠ دالم ایندوستری، کاون۲ درڤد راکن۲ دان الومنی. سای چوکوڤ برشکور ڤرسدیاءن سای دهرکاءی. ای ڤستی سيبوق، چوبا ملاكوكن كرجا دغن ڤركارا اين برلاكو. والاو باڭايماناڤون، ساي تىدق اكن برشكور كران مىڠڭو اين اداله لارين بڠ باءيق.

ساى تله مڠومڤولكن معلوم بالس درڤد رامای اورڠ دان برایکوت اداله ببراڤ ڤتونجوق دان سوءالن:

- ← اڤ که ڤڠکتيفن د سباليق اين؟ ← اداکه تِرداڤت چارا اونتوق منجاديکن جاوي دفهمي
 - اوليه اورڠ ًيڠ تيدق دكنلي؟ ← كسلوروهن ڤروجيك تيدق كليهتن ڤادو، ويسوال دان كونسىڤتوال
 - ← تروكي لبيه باثق لاكي!
 - ← تاجُوقَ قُرْوجْيكُ موڠّكين ممرلوكن كرجا سمولا
 - → اقْلْیکاسی کاءین قلیکت ساغت دسوکاءی

Open **Studios** Week

What a Hell of a Week!

As the studio opened and visitors began to arrive, I initially hadn't planned to stay long, as I didn't expect to engage much in discussing my work. However, to my pleasant surprise, I found myself introduced to various industry professionals, friends of friends, and alumni. I was quite thankful that my setup received appreciation from attendees. Despite the hectic nature of managing my display while interacting with visitors, it turned out to be a very productive experience. I'm grateful for how the week unfolded.

From the many conversations, I've gathered valuable feedback, which included several insightful pointers and guestions. Here are some of the key takeaways and areas of inquiry that emerged from the discussions:

- → What is the activation behind this?
- → Is there a way to make Jawi understandable to people who are unfamiliar?
- → The whole project does not seem cohesive, visually and conceptually
- → Explore more!
- → Project title might need a rework
- → The kain pelikat application was really liked

سای جوک تله مغومقولکن ایدیا دان نصیحت یغ اورڠ تله سمڤايكن كڤد كو:

← چیڤتا بوکو کچیل بر معلومت تنتڠ جاوي ← تمبهکن تندا فونیتیک سوڤایا اورڠ راماي تاهو

مقصود حروف این — → چیڤتا دان ڤوتوڠ لاسر ستینسیل اونتوق کرجا

كولاُبوراتيف ← درڤد ڤلباڬاي فراسا، سيمڤن ا ڤركاتاءن/فراسا ترسيبار مرنتسي ميديوم يڠ بربيذا

→ چت سمبورن بوليه منجادي بنتوق مسسايڠ

مڠحاصیلکن میسیج ملالوءي ستینسیل کن کن کوهیسیف، قستي کن کوهیسیف، قستي کن فراسا اداله سام سفنجڠ

→ بوليه مماسوٰقكن لبيه باثق ڤنديكبتلن

I have also collated ideas and advice that people have presented to me:

- → Create a informative booklet about Jawi
- → Add in phonetic signs so people know what these letters mean
- → Create and lasercut a stencil for collaborative work
- → Instead of various phrases, keep 1 word or phrase spread across different mediums
- → Spraypaint can be form of mass producing a message through stencils
- → To solve the cohesive part, make sure the phrase is the same throughout
- → Could include more digitalisations

142

اکو ساغت مرنده دیری دان برتريما كاسيه اتس معلوم بالس یغ کو داقت. نامون، کینی ترقولغ كڤد كو اونتوق مليهت اڤ يڠ برفوغسی بوکن سهاج دری سنی كونسيڤ تتاقى سسواى دغن ماس یغ کو تیغکلکن سرتا واغ یغ اد دالم اكاءون بغك كو. لاخيڤون، اكو سأورغ ڤلاجر اونيورسيتي يغ ڤوكاي. تيدق اكن بربوهوغ، ميغكو اين اداله تكنن ترتیغنی بانی کباپقن کامی، اکو ساغت خمبيرا كامي سمواً دافت ملالوءيث برساما-سام.

I'm truly humbled and grateful for all the feedback I've received. It's now up to me to determine which suggestions are not only conceptually viable but also feasible within the constraints of my remaining time and budget. As a broke, unemployed university student, these are real considerations. This week has been incredibly stressful for many of us, and I'm relieved and glad that we managed to get through it together.

الت بنتوان ويسوال

سلڤس منداڤت معلوم بالس درڤد اورڠ يڠ كو تموى، راکن۲ دان ڤنشره، د ستودیو تربوک، اکو مموتوسکن اونتوق ممڤرباءيقي فورمت دان ريک لتق ڤنربيتن اين. اكو برستوجو بهاوا موڠكين منحيقتا فورمت كالبندر بغ تبدق ماسوق عقل. اكو جوڭ فيكير اي اداله لبيه سوكر اونتوق دلقساناكن د ڤيهق كو. جادي، اكو مموتوسكن اونتوق ممبوات فورمت بوكو دغن ڤڠبكت ليڠكرن. اكو تله مغوسهاكن سوسون اتور بهارو، دغن ساتو همڤرن مغاندوغي ساتو كاندوغن قد ساتو حروف دان ساتو قركاتاءن. اكو منداقت ببراڤ معلوم بالس بهاوا اكو قرلو ملاین قنونتون کو سقرتی کانق۲، اورغ یغ تیدق تاهو تنتغ حاوى اتاو بهاس ملابو. حادى اكو مموتوسكن اونتوق سوسون اتور ممقوثاءي هلامن كبرى ڤشيارن منحادي سورت دان بيراڤ معلومت اساس سورت ایت. اکو کمودین ملتقکن سموا ایمیج، قرکاتاءن دان فراسا د سیسی لاءین. اکو ایڠین بنر۲ ممستبكن اي بوليه دفهمي، حادي اكو مميطلكن ڤڠڬوناءن فون عرب دان منجاديكن فراسا سباكاي تىكىس بادن.

Latter Name Ha Projectioned as forgoes in the Society Company of the

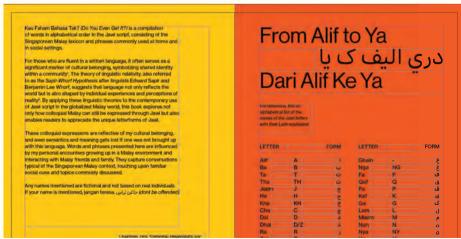
Colloquial Malay

Redesigning Format

After receiving feedback from various sources during Open Studios, I've decided to revise the format and layout of my ABCs publication. Initially, the calendar format with a tearaway portion seemed innovative, but it proved to be impractical. Instead, I'm opting for a simpler book format with either ring or spiral binding. I've redesigned the layout so that each spread focuses on one letter and its corresponding word. Feedback suggested I should treat my audience as complete beginners to Jawi or the Malay language. Consequently, the left page of each spread now introduces the letter and provides basic information, while the right page displays associated images, words, and phrases.

To enhance understanding, I've eliminated the use of an Arabic font for the phrases, opting instead for more accessible body text. This change is intended to make the content clearer and more approachable for those unfamiliar with the topic.

146 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ٣٠.٣: ڤڠهابيسن CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP

کاو فهم بها_{س فاسر} بهاس تق؟

تاجوق ڤنربيتن

سماس اكو مثياقكن كاندوغن، يغ مغمبيل سديكيت ماس، اكو ترفيكير تاجوق اونتوق بوكو ايت، ياءيت "كاو فهم بهاس تق؟" اورغ ملايو تاهو فراسا اين ممباوا مقصود يغ بربيذا. قرثاتاءن اين دكوناكن دالم كماراهن اقابيلا سسأورغ تيدق مغيكوتي اتاو ممهمي ارهن اتاو نسيحتن. ايبو كو باثق مغكوناكن اين اقابيلا اكو تيدق مندغرن سماس كو ماسيه مودا. اي قد اساسن اداله چارا يغ لبيه كرس اونتوق مغاتاكن "اداكه اندا فهم؟" تتاقي ترجمهن ايت قون تيدق كنا. اكو راس قركارا عجاءيب تنتغ بهاس اياله ببراق فراسا تيدق بكيتو موده دترجمهكن.

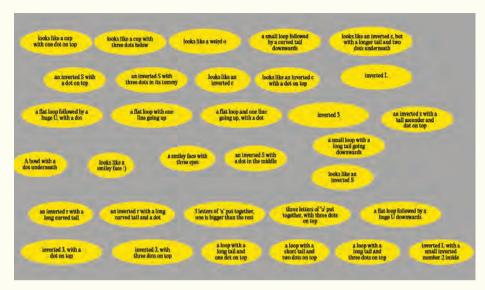

Kau Faham *Colloquial* Bahasa Tak? *Malay*

Publication Title

While developing the content, which was quite time-consuming. I brainstormed a title for the book: "Kau Faham Bahasa Tak?" In English, this literally translates to "Do You Understand Language?" However, Malay speakers know that this phrase carries a different, more nuanced meaning. It's commonly used in frustration when someone fails to follow or understand instructions or advice. My mom often used this phrase with me when I was young and not listening to her. It's a harsher way of asking, "Do you even get it?" Yet, even that translation doesn't quite capture the full essence. This really highlights the magical aspect of language, where some phrases just don't translate neatly from one culture to another.

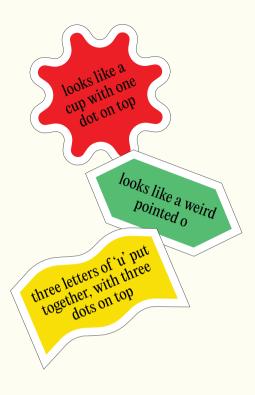
ايليمن اينتركتيف

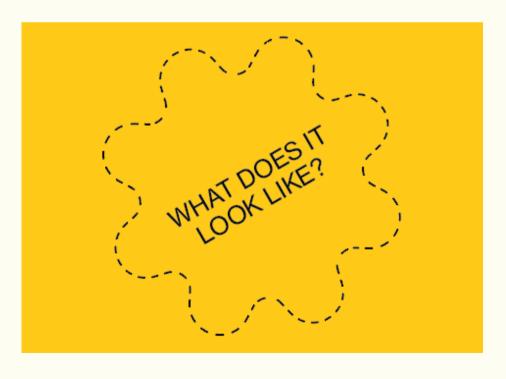
اكو كمودين منروسكن دان مموتوسكن بهاوا موڠكين اين اداله چارا يڠ مناريق اونتوق مماسوقكن سسواتو يڠ اينتركتيف دان ڤنديديقن. ممندڠكن اكو مثدري بهاوا همڤير مستحيل اونتوق مغاجر اورڠ منوليس جاوي، اكو فيكير لڠكه ڤرتام اونتوق ممبوليهكن ڤنونتون كو مڠنلي حروف دهولو. جادي اكو ممبوات سناراي هوراين ستياڤ حروف، سأوله-اوله اكو سأورڠ هان تاهو ابجد لاتين. ڤركاتاءن سڤرتي "٢ ترباليق دڠن تيتيق د اتس" اكن ممبنتو ڤمباچ مغنلي حروف ايت، ممبنديڠكنن دڠن سسواتو بڠ مريك تاهو. چونتوهڻ حروف لام ل ڤد اساسڻ حروف لا بربنتوق ك بلاكڠ. اكو فيكير اين بوليه داتڠ دالم بنتوق ڤليكت يڠ دأيكت شع هؤموجوڠ ڤنربيتن، جادي ترداڤت ايديا ڤرماءنن ابن اونتوق ڤمياچ.

Interactive Elements

Continuing with the development of the book, I thought to make the experience more interactive and educational. Realizing the challenge of teaching Jawi writing from scratch, I decided that a good initial step would be helping the audience recognize the letters. To achieve this, I created descriptions for each letter, phrasing them in ways that relate to the familiar Latin alphabet. Descriptions like "an inverted c with a dot on top" could make it easier for readers to identify the letters by comparing them to something known. For instance, the letter Lam J can be described as a backwards letter L.

To add an element of fun and hands-on learning, I considered including these descriptions as stickers bound at the end of the publication. This would allow readers to interact physically with the material, enhancing their engagement and helping to solidify their understanding of Jawi through a playful and immersive approach.

150 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۳۰.۳ CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP 151

کاو فهم^{سامبو}ڠن بهاس تق؟

ممهمي ڤرسيڤسي اورڠ

ساي كمودين فيكير ساي بوليه ممقوثاءي سامبوغن ايديا قليكت اينتركتيف ساي اونتوق قاميرن Lasalle Show . اكو ترفيكير اونتوق منچيقتا ايات قنوه دالم جاوي دان منچيتق ثا. اكو كمودين منچيتق قليكت ستياڤ ببتتوق سورت سوقايا اورڠ يغ ملاوت ميجا كو سماس ڤرتونجوقن داڤت مغمبيل ساتو ڤليكت دان كمودين ملتقكنڻ د لوكاسي ماسيغ۲ دالم ايات. قد اخيرن، اكو اكن ممقوثاءي سقوتوڠ ايات اين، يغ دچيقتا اوليه ڤنونتون ساي. نامون، سبلوم ايت، اكو ڤرلو مغتاهوءي دان مغوجي باكايمان ڤرسيڤسي اورڠ ترهادڤ بنتوق حروف جاوي ترلبيه دهولو. ايديان اداله اونتوق ممبوات ڤنونتون كو ممادنكن بنتوق حروف مغيكوت ڤرساماءن لاين ثا. اكو برڤورا-ڤورا سباكاي كورور تاديكا دان كمودين منچيڤتا 3 لمبرن كرجا برڤندو درڤد تاهڤ كسوكرن يڠ بربيذا. اكو كمودين ڤركي مغليليغي ببراڤ راكن كو اونتوق ممبيمبيڠ مريك ملالوءي لمبرن كرجا برڤدرا دُورا تاءن "بهاس جيوا بغسا" اونتوق لاتيهن اين.

(اوبجیکتیف اوتام)

اونتوق ممبولیهی اورغ دامای مغنی بنتوق حروف جاوی.

Kau Faham ^{An Extension} Bahasa Tak?

Understanding People's Perception

Inspired by the success of the interactive sticker idea, I considered extending this concept to the Lasalle Show. I envisioned creating a full sentence in Jawi and printing it out. along with stickers for each letterform. Visitors at my table could then take a sticker and place it in the corresponding location within the sentence. By the end of the event, I hoped to have a complete sentence assembled by the audience, creating a collaborative piece of art. Before implementing this, however, it was crucial to understand how people perceived the Jawi letterforms, especially in relation to their Latin equivalents. To facilitate this learning, I adopted the role of a kindergarten teacher and developed three guided worksheets, each varying in difficulty. I then tested these worksheets with a group of friends, guiding them through the exercises using the phrase "Bahasa Jiwa Bangsa" as a practical example. This step was essential to ensure that the audience could successfully engage with the matching activity at the show.

153

To allow people to recognise the to recognise the Jawiletterforms.

لمبرن كرحا ا

تاهڤ کسوکرن: سوکر

اونتوق لاتيهن ڤرتام، اكو ممينتا ڤنونتون كو ممادنكن بنتوق حروف يڠ دڤوتوڠ، منيرو ڤليكت، دان منمڤل ثا ڤد كوتق، يڠ تله كو ثاتكن دڠن ڤركاتاءن ايت. سباكاي چونتوه، ڤركاتاءن بهاس، سسأورڠ ڤرلو ملتقكن حروف دالم سوسونن يڠ بتول، دالم ديمينسي كوتق برتيتيق يڠ بسر. اكو تله ملابلكن ستياڤ حروف دڠن ڤرساماءن لاتين ثا سوڤابا مربك تاهو سباڤا بڠ ممادنكنڻ دڠن ڤركاتاءن ابت.

(حاصيل)

→ سموا اورغ تيدق ممقوثاءي مسئله اونتوق ملتقكن حروف دري كانن ك كيري.

→ تتاڤي كباثقن اورغ تيدق مغتاهوءي اوريئينتاسي حروف دان تيدق تاهو بهاوا حروف ايت سفاتوتن دسامبوڠكن.

→ ممندڠكن ترداڤت ڤندوا A دان تيدق ڤستي حروف مان بغ بتول.

WORKSHEET 3

Difficulty Level: Hard

For the first exercise, I set up an activity where participants matched cut-out letterforms, resembling stickers, to a specific word. Each person had to place these letterforms correctly within a large dotted box that I had outlined for the word "Bahasa." To aid in matching, I labeled each Jawi letter with its corresponding Latin equivalent, ensuring participants could easily align them with the designated word.

Joanne's Outcome: Worksheet 3

(OUTCOMES)

- → Everyone had no problem to placing the letters from right to left.
- → But most people did not know the orientation of the letters and did not know that the letters were supposed to be connected.
- → Since there were duplicates of A, BA and SA in the words, they were confused and unsure which letters were correct.

تاهڤ كسوكرن: سدرهان

اكو كمودين منروسكن لاتيهن كدوا. اكو مموتوسكن اونتوق مغيكوت اوروتن كسوكرن منورون كران كو فيكير لبيه موده اونتوق ممهمي ڤروسيس ڤميكيرن مريك، ڤرسيڤسي دان بهاڭين مان دالم بنتوق حروف يڠ مريك تيدق تاهو. اونتوق لاتيهن كدوا، اكو ممبريكن تمڤلت يڠ لبيه برڤندو، دڠن كوتق سمڤيت اونتوق ستياڤ حروف، دلابلكن دڠن حروف ايت. اين دبوات دڠن هارڨن اونتوق ممبتولكن مريك ڨد اوريئينتاسي دان ممبيمبيڠ مريك سچارا ويسوال اونتوق ممهمي دان مڠنلي حروف يڠ سڤاتوتڻ دسامبوڠكن.

Joanne's Outcome: Worksheet 2

(حاصىل)

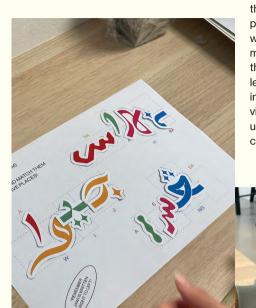
→ كباثقن اورڠ منداڤت لبيه باءيق كالي اين.

→ والاو باكايماناڤون، كباثقن اورڠ برجاي ملالوءي
لاتيهن اين دڠن ڤروسيس ڤثيڠكيرن. مريك ممادنكن
حروف، چوبا مليهت سام اد اي سسواي دڠن كوتق
دان مموسيڠكنن دالم اوريئينتاسي يڠ بربيذا اونتوق
مليهت چارا اي ڤاليڠ سسواي دڠن كوتق.

→ اد اورڠ يڠ ماسيه تيدق فهم بهاوا حروف ايت ڨرلو
دسامبوڠكن دان مڠڠڬڤ حروف سباكاي سيستم
مودولر، سڨرتي يڠ دلاكوكن دالم ابجد لاتين.

WORKSHEET 2

Difficulty Level: Medium

For the second exercise, I chose to continue with tasks of descending difficulty, which I believed would help me better understand the participants' thought processes, perceptions, and their specific challenges with the letterforms. This exercise involved a more guided approach: I provided templates that featured constricted boxes for each letter, each clearly labelled. This design was intended to correct orientation issues and visually guide participants, helping them understand how the letters are meant to connect and be arranged.

(OUTCOMES)

- → Most people got it better this time.
- → However, most people worked through this exercise by the process of elimination. They matched letter, tried to see if they fit the box and turned it around in different orientation to see how it fits best into the box.
- →There were people who still did not understand that the letters has to be connected and treated the letters as a modular system, like one does in the Latin alphabet.

تاهڤ كسوكرن: موده

اقابیلا اکو منونجوقکن کڤد مریک لاتیهن کتیک، مریک سموا اکُق فهم مڠاڤ کو تیدق ممبري مریک سوده تاهو تیدق ممبري مریک سوده تاهو باکایمان سورت ایت سڤاتوتڻ دتولیس دان مریک تیدق اکن برڤلواڠ اونتوق بلاجر. لمبرن کرجا دبوات دڠن موده، دڠن بنتوق ڤرکاتاءن برتیتیق دان سموا یڠ مریک ڤرلو لاکوکن دڠن ممادنکن بنتوقن، سڤرتی یڅ دلاکوکن اولیه کانق۲۰ د تادیکا.

Joanne's Outcome: Worksheet 1

158

(حاصيل)

← سموا اورڠ منداڤتڻ تڤت ڤد اخيرڻ.

← این دُجِغُکُ کران ای اداله کالیس مُوده دان سسیاڤا یڠ ممڤوثاءی مات دان اوتق یڠ برفوڠسی بولیه

ممادنكن بنتوق انتارا ساتو سام لاءين.

← ساي امت ڬُمبيرا كران كسموا مريك بركات مريك منعمتي ٣ لاتبهن ترسبوت.

← مریک مراساکن ای بوکن کرجا تنقا اوتق تتاقی ای موده دأیکوتی اقابیلا کسوکرن ثا برکورغن.

WORKSHEET 3

Difficulty Level: Easy

When I introduced the third exercise, participants began to appreciate why I had started with the more challenging levels first. If I had begun with the easier exercise, they might have simply replicated the letters without truly learning or understanding their structure. The final worksheet was designed to be foolproof, featuring dotted wordforms. This mimicked the kind of matching and tracing activities often found in kindergarten, allowing participants to solidify their understanding by physically shaping the letters.

- → Everyone got it right at the end.
- → This was expected as it was foolproof and anyone with eyes and a functioning brain could match shapes to each other.
- \rightarrow I was particularly pleased that all of them said they enjoyed the 3 exercises.
- → They felt like it was not brainless work yet it was easy to follow as the difficulty decreases.
- → The idea of seeing the wordforms in action placed by their own hands is a form of reward, after doing the brainwork of matching the letterforms.

After considering all the exercises, I decided to possibly adopt the design approach used in worksheet 3 for the final deliverable, where the word forms were dotted, and participants simply needed to match them to the corresponding letters. Initially, I was concerned this might be a "brainless" activity. However, I realized that if I used a full sentence and each letterform was labeled with its Latin equivalent, participants would still be engaged in actively searching for the correct letters among many in the sentence.wWorksheet 1 proved to be too challenging for comprehension, and Worksheet 2, though somewhat effective, might not fully convey the concept of how the script's letters are connected. I'm excited to develop this approach further,

سلقس سكالا-كالان، اكو مموتوسكن اونتوق مغكوناكن ريك بنتوق لمبرن كرجا ٣، د مان بنتوق قركاتاءن دتيتيق دان اورغ هان قرلو ممادنكنن دغن حروف. والاو باكايماناڤون، اكو ممڤوثاءي ڤميكيرن موڠكين اي موڠكين ترلالو تيدق براوتق. تتاڤي كو فيكير موڠكين تيدق، كران جك اي اداله ايات ڤنوه، دان ستياڤ بنتوق حروف دلابلكن دغن ڤرساماءن لاتين ثا، اورغ راماي ماسيه ڤرلو منچاري حروف ايت درڤد باثق حروف دالم ايات ايت. بكرجا دغن لمبرن كرجا ١ اكن منجادي ترلالو سوكر اونتوق بكرجا دغن لمبرن كرجا ١ اكن منجادي ترلالو سوكر اونتوق دفهمي اوليه اورغ راماي دان لمبرن كرجا ٢، موڠكين ماسيه مثببكن اورغ تيدق ممهمي اوريئينتاسي سكريڤ يغ دسامبوڠكن. اكو تراوجا اونتوق مڠوسهاكن ڤغهانترن ابن اونتوق مغوسهاكن ڤغهانترن ابن اونتوق مغوسهاكن ڤغهانترن

160 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ٣٠.٣: ڤڠهابيسن CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP 161

Kain Pelikat

(CONTINUATION)

كاءين (سامبوڠن) قلىكت

Creating As a Full Piece

The feedback I received from Open Studios regarding the Kain Pelikat exploration was positive. Many visitors grasped the significance of the project, especially after I explained my objectives. For me, this piece has become more of a personal interepretation. By incorporating Jawi letterforms onto this culturally significant fabric, I am symbolically reframing Jawi as a tangible script, aiming to sustain its use across future generations, much like the enduring tradition of the kain pelikat.

I've since collected more fabric from friends and family, and I'm grateful to have obtained pieces in brighter colors, moving away from the muted tones I initially had. This has inspired me to continue working on the project, and the vibrant aesthetic will complement the visual style of my "Kau Faham Bahasa Tak?" publication, creating a cohesive visual narrative.

163

منچیڤتا سکڤیڠ ڤلیکت

معلوم بالس يغ كو داڤت درڤد ستوديو تربوك اونتوق ڤنروكاءن كاءين ڤليكت اداله باءيق. راماي اورڠ ممهمي كڤنتيڠنن باڭايمان اي اداله ساتو بنتوق ايكسڤريسي، تراوتامن سلڤس اكو منرڠكن كڤد مريك اوبجيكتيف كو. اكو فيكير باڭي كو، اي لبيه كڤد كاريا سني ڤريبادي. دڠن مڠڬوناكن بنتوق حروف جاوي ڤد فبريک يڠ ممڤوثاءي نيلاي بودايا اين، اكو سچارا سيمبوليک ممبيڠكاي سمولا جاوي سباكاي سكريڤ كتارا، سسواتو يڠ بوليه دكوناكن اونتوق كينراسي اكن داتڠ، سام سڤرتي كاءين ڤليكت. اكو تله مڠومڤول لبيه باثق فبريک درڤد راكن دان كلوارک دان اكو برشكور كران اكو تله منداڤت ورنا يڠ لبيه چره، بوكن يڠ د ردم كن سبلوم اين. اين ددوروڠ اوليه اونتوق مڠوسهاكنث دان ورناڻ يڠ ڤنوه ايستيتيک سڤادن دڠن ڤنربيتن كاو فهم بهاس تق؟

162 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ٣٠.٣ CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP

بهاکین۲ن اکر سسوای دغن ورنا کاءین یغ بربیذا. اکو اكو حوك مموتوسكن اونتوق منجيقتا سمولا فبريك يغ حوک منجوبا ثا هان اونتوق ممستبکن ای کلیهتن ىرىپذا قد ساتو كسلوروهن فبريك بوليه قاكاي. كاءين ڤليكت دسامبوڠكن دالم بولتن سياكاي تبوب سوڤايا باءبق. دری سبنی نمڤق ماچم تق اءوق سبب سای چوما كُونا ڤنيتى اونتوق ڤكڠ كاءين، تاڤى اكو راس اورڠ راماي بوليه ملڠكه ك دالمن دان مماكاين. اكو لڤس سموا كڤيڠن ده دحاهيت، هارڤ٢ حادي اوكي. مموتوسكن اونتوق مغكابوغكن سموا بهاكين منحادي جک تیدق، اکو سنتیاس بولیه کمبالی مغکوناکنن ساتو. اوبحبكتيف كو اونتوق اين بوكنله ممبوات سباکای ڤرمایدانی اتاو کنوس. كثاتاءن فيشن اونتوق منجيڤتا ڤاكاين فيشن. ڤد اخبرن، ای اکن دڤاڤرکن سیاکای کاریا سنی، بوکنن کاریا بوليه دڤاكاي. ايديان اداله اونتوق منچيڤتا سكڤيڠ قنوه اونتوق منحلماكن ثا سياكاي اوبحبك، بوكن سقدر

كنوس. اكو ماهو منچيڤتا اوبجيک ڤاكاين، تتاڤي تيدق

سمستين اونتوق جارا فيشن. اونتوق ملاكوكن اين، اكو

I decided to take a creative step further by reconstructing various pieces of fabric into a single, cohesive piece of wearable art. The traditional kain pelikat is typically designed as a tube, allowing it to be stepped into and worn. My plan was to combine all the collected fabric pieces into one unified garment. However, the primary goal is not to create a fashion item but to display it as an art piece, emphasizing its role as an object with intrinsic value rather than merely a canvas. To accomplish this, I laid out a complete piece of kain pelikat and sectioned it to incorporate different colors of fabric,

ensuring a vibrant mix. I also tried it on to gauge the visual impact. Currently, it's held together with safety pins, and though it doesn't look quite right just yet, I'm optimistic that once all the pieces are sewn together, the final product will be more polished. If sewing doesn't achieve the desired effect, I am open to reverting to using it purely as a tapestry or a more traditional canvas form. This flexibility allows me to adapt and refine the project as needed to best convey the intended artistic expression.

165

164 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ٣٠.٣: ڤڠهابيسن CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP

(چوبا مڠڃت ثا)

والاو باكايماناڤون، اكو منداقت معلوم بالس بهاوا بنتوق حروف تيدق بوليه دیاچ دان ایدیا ملتقکن فبریک د اتس فبریک منجاءيركن صيفت ایکشقریسیف حروف۲ ترسبوت. اولیه ایت اکو مموتوسكن اونتوق منجوبا موڠکین ملوکیس د اتسن، دغن چت اکریلیک قوتیه. اکو مڠوجی قد۲ هلای كاءين دان برڤنداڤت آي لىيە پرسپە دان كليھتن. جادی کو مموتوسکن بهاوا اکو اگن ملاکوکنن سچڤت موڠكين. هارڤ٢ سموا ىرحالن دغن موده.

(TRYING TO PAINT IT)

Lreceived feedback indicating that the letterforms on the kain pelikat were not legible and that layering fabric on top of fabric diluted the expressive nature of the glyphs. This led me to consider an alternative approach: painting the letterforms directly onto the fabric using white acrylic paint. After testing this method on two fabric pieces, I found that it resulted in a much cleaner and more visible presentation of the glyphs. So I decide that I am going with it. Fingers crossed.

Reworking Project Title

Feedback from Open Studios highlighted that my project title needed revision. Initially, I set aside the task of finding a new title because I couldn't think of a fitting alternative. However, as I developed the "Kau Faham Bahasa Tak?" publication, I realized that the witty nature of this phrase could effectively capture the tone of voice for my entire project. This phrase not only reflects my journey of learning Jawi but also encapsulates the essence of the project's goals.

Originally, my objective was to showcase the potential of Jawi and create a space for it within modern graphic design. Yet, through the iterative process of developing

ڤروسيس ڤمبلاجرن اونتوق كو جوکُ. مغيمبس كمبالي ک ڤرمولاءن تاهون اكاديميک، اكو مثدري سوكر اونتوق كو ممباچ جاوي، دان كيني منجادي لبيه موده اونتوق مڠنلي حروف دان ايجاءنث، كران هان ايت يڠ كو كوناكن. سڤرتي يڠ دسبوتكن، تاجوق دترجمهكن برمقصود چارا يڠ لبيه كرس اونتوق مڠاتاكن "اداكه اندا منداڤتث؟". جادي، كثاتاءن اين اداله سوءالن ريتوريک كڤد ديري كو سنديري، اكو فهم this project, I've come to understand that it has largely been about my personal engagement and learning experience with the script. This journey of showcasing Jawi's beauty turned into a profound learning experience for me as well. Looking back to the start of the academic year, I recognize significant progress: reading Jawi used to be challenging, but now, after working extensively with the script, recognizing the letters and their spellings has become much easier. Given this personal evolution, the title "Aku Faham Bahasa Tak?" (Do I Even Get It?) resonates deeply. It serves as a rhetorical question to myself, reflecting on whether I truly understand and grasp.

معلوم بالس لاءین یغ سای دافت درقد ستودیو تربوک یاله تاجوق قروجیک اکو قرلو دأوبه. اکو سچارا جوجور ملتحکن قمیکیرن ایت اونتوق سکتیک کران اکو تیدق ناهو تاجوق لاءین یغ باکوس. این سهیغک اکو منچیقتا قتربیتن کاو فهم بهاس تق؟ اکو فیکیر کثاتاءن لوچو یت اکن برفوغسی قد نادا سوارا قروجیک کو. کثاتاءن ین جوک سدیکیت سباثق ممنتقکن قرجالنن قمبلاجرن سای دالم بهاس جاوی. اکو سنتیاس ممقوثاءی وبجیکتیف اونتوق چوبا ممقامیرکن قوتینسی جاوی، محودکن رواغ اونتوق وجود دالم ریک بنتوق کرافیک محودن. تتاقی اکو تله مثدری بهاوا ملالوءی سموا قروسیس براولغ-الیق، اکو فیکیر ای اداله تنتغ کو بلاجر عمقامیرکن مثلمی سکریف سقنجغ ماس. دالم ماهو

Receiving feedback about the tone of my project was an eye-opener. A friend pointed out that a friendlier tone might be more engaging and inviting for audiences unfamiliar with the subject, contrasting sharply with a previously considered assertive title like "Hapuskan Bahasa Penjajah!" (Abolish the Colonisers' Alphabet!). This insight prompted me to rethink how I present my project in a way that accurately reflects both its content and my personal journey.

To refine the presentation, I spent time consolidating my thoughts, aiming to reframe my project in a way that resonates clearly and invitingly. Currently, the project is divided into three main parts, each documenting a specific phase of my learning journey:

(1: LEARNING

All My Explorative Work

- → Ways of Writing
- → Spraypaint
- → Linocut

(3: CONTEXTUALISATION

Kau Faham Bahasa Tak?

- → Colloquial Publication
- → Pengekalan Budaya

(2: INTERPRETATION)

Glyph Set & Applications

- → Tatweel
- → Glyph Sketches

كاءين ڤليكت (ڤڠهابيسن)

Matching paint colours and fabric

Kain Pelikat

(FINALISING)

Planning out

After deciding to paint the letters on the fabric, I needed to select the words that would best illustrate the project. Feedback highlighted that I hadn't fully showcased the versatility of the letterforms I created. To address this, I planned to display the same word or phrase in multiple stylistic variations. I chose the phrase "Pengekalan Budaya," which translates to "Sustaining/Persistence of Culture." This phrase resonates deeply with the project's theme: the idea that this fabric, like culture, has endured through generations and will continue to be preserved for future ones.

ڤرانچڠن

سلڤس مغتاهوءي بهاوا ساي هاروس ملوكيس قد حروف قد كاءين، ساي قرلو مموتوسكن قركاتاءن بغ ماسوق ك كاءين، سال هاتو معلوم بالس بغ ساي دافت اياله ساي هاروس مغكوناكن منونجوقكن فليكسيبيليتي بنتوق سورت بغ ساي بوات، بغ تيدق حاضير قد ماس اين. ساتو چارا اونتوق ملاكوكن اين اياله دغن مغولغ قركاتاءن اتاو فراسا يغ سام ببراڤ كالي دالم وارياسي بنتوق حروفن يغ بربيذا. ساي مموتوسكن اونتوق مغكوناكن فراسا "ڤغكلن بودايا" يغ دترجمهكن كفد "ملستاريكن بودايا" فراسا اين مرغكومي مقصود د سباليق كاريا اين، ايديا بهاوا فبريك اين تله برتاهن تورون-تمورون دان اكن تروس ككل هيغك ك كينراسي ستروسن.

ساي كمودين مرانچغ ورنا. ساي مميليه ورنا يغ قاليغ ترغ اونتوق ممبريكن قنمقيلن يغ لبيه برسماغت قد قروجيك ساي. ساي جوخ كمودين تورون ك راكن سني اونتوق مورناكن ورنا چت اكريليك قد ستياق فبريك. دغن قادن اين، ساي داقت منچيقتا بهاس فيسوال يغ قادو. قاليت ورنا اين جوک اكن ممعلومكن دان منومقهكن كقد قغهانترن ساي يغ لاءين. ساي ملاكوكن اين دغن هارقن داقت منچيقتا لاءين. ساي ملاكوكن اين دغن هارقن داقت منچيقتا روفا يغ قادو قد سموا كاريا ساي.

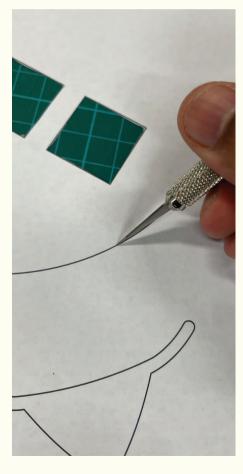
Next, I focused on choosing the colors. I opted for the brightest shades to give the project a vibrant appearance. To ensure precision in my visual representation, I visited Art Friend to carefully match acrylic paint colors with each fabric. This meticulous color matching process is crucial for creating a cohesive visual language that not only enhances this specific piece but also influences the color palette of my other deliverables. My goal is to establish a unified aesthetic across all components of my project, reinforcing the thematic and visual continuity.

13 15 10 17 15 19 20 21 3

Handcutting stencil from paper

منچیڤتا ستینسیل

ساي تيدق ماهو ملوكيس بنتوق حروف سچارا بييس، سقرتي يغ ساي لاكوكن دغن للرن تراخير. ساي راس د سيتوله ساي منچاءيركن بنتوق حروف دان تيدق ممبري كعاديلن كڤد كرجا كرس يغ ساي لاكوكن دالم منچيڤتا حروف ترسبوت. يغ ساي برفيكير قنجغ دان كرس تنتغ چارا ترباءيق، چڤت دان قاليغ منجيمتكن كوس اونتوق مناڠني منچيتق قليكت وينيل، ساي مموتوسكن اونتوق منيتيق قليكت وينيل، ساي مموتوسكن اونتوق بكرجا دغن منچيڤتا ستينسيل دغن مموتوڠ ثا بغن تاغن مغكوناكن كرتس بياسا دان لاكرن اتس بنتوق سورت. اي مغمبيل ماس يغ اكق لاما اونتوق مغوريئينتاسيكن حروف قد فبريك تتاڤي ساي برجاي ملاكر بورغ قد فبريك.

Creating a Stencil

I decided against freehand drawing the letterforms this time, as I felt that approach had previously diluted the impact of the glyphs and hadn't done justice to the effort I put into their creation. After much deliberation on the best, fastest, and most cost-effective method, I considered options like laser cutting a stencil or using vinyl stickers. Ultimately, I opted to manually create the stencil.

Using regular paper, I meticulously cut out the stencil and then sketched over the letterforms directly onto the fabric. While aligning the letters on the fabric was time-consuming, this method proved effective. I successfully transferred the designs onto the fabric, maintaining the integrity of each glyph and ensuring the artistic quality I aimed for in this iteration.

Tracing using stencil with pencil

172 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۳۳.۳ ڤڠهابيسن CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP

ڤروسيس مڠڃت

سلقس مثدياكن چت دان ممقوثاءي رانچغن يغ جلس تنتغ قركارا يغ ايغين كو لقسان كن، كو منروسكن اونتوق ملقساناكنن. سبلوم ايت اكو ممباوا قولغ كاءين اين اونتوق مغكوسوق ليقتن دان رثوق سبلوم اكو ملوكيس ثا.

سماس ساي هندق ملوكيس قد فبريك، ساي مثدري بهاوا ساي قرلو ملاقيس ببراق لاقيسن چت قوتيه سوقايا ورنا ككل ترغ قد كاءين. ساي قركي ملوكيس دوا ساي قركي ملوكيس دوا لاقيسن چت قوتيه سبلوم ملوكيس دوا لاقيسن لاكي ورنا چت يغ دمقصودكن. ساي تله مثدري بهاوا ببراق ورنا تيدق كلوار دري تمقت تدوه يغ ساي ماهوكن. جادي، ساي ترققسا ممبوات ايمفروؤيساسي دان منچمفوركن ببراڤ ورنا اونتوق مندكتي ورنا يغ دمقصودكن. اوبجيكتيف اوتام اونتوق ممستيكن فبريك كليهتن قادو سچارا كسلوروهن. ساي جوک سدر سماس ساي منيمبون لاقيسن چت، بهاکين تقين سماکين برسيقه. ساي بنر۲ منچوبا يغ ترباءيق اونتوق بكرجا دالم تالين دان ممقرلواس كن سمقادن بورغ اونتوق منوتوڤ كسيلڤن ترسبوت. ساي جوک مثدري بهاوا فبريک منجادي لبيه سوکر اونتوق دلوکيس کران لاقيسن چت منجاديکن فبريک لبيه کاکو دان سوکر اونتوق دکوناکن.

Painting Process

After finalizing my painting plan and preparing the necessary supplies, I took the fabric home to iron out any creases and wrinkles to ensure a smooth surface for painting.

Before applying the main colors, I discovered that priming the fabric with a few layers of white paint was essential to keep the colors vibrant. I applied two layers of white paint as a base, followed by two layers of the intended colors. During this process, I noticed that some of the colors weren't turning out as I had anticipated. This led me to experiment with mixing different paints to achieve shades that closely matched my original vision, ensuring the overall cohesion of the piece.

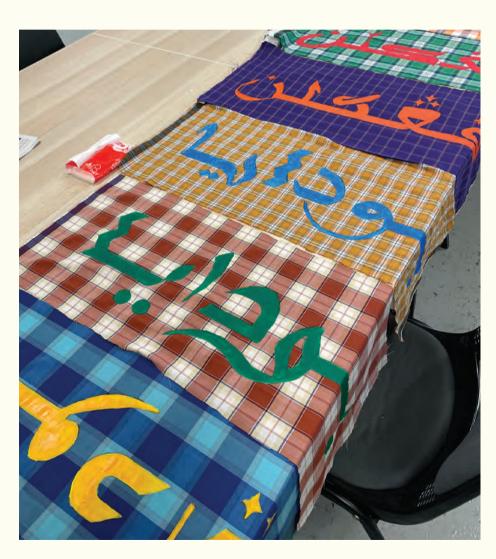
As I added more layers, I observed that the edges of the painted areas began to look increasingly messy. I did my best to maintain precision within the outlines, occasionally extending the boundaries slightly to cover any imperfections. Another challenge arose as the fabric became stiffer and more difficult to work with due to the accumulating layers of paint. This required me to adapt my technique and handling of the material to maintain the quality of the final artwork.

174 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۳۰.۳ (CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP 175

After dedicating a full day to painting, I was quite pleased with the final outcome, especially the way the colors harmonised with each other. I was particularly grateful for having taken the time to prime the fabric with white paint before adding the colors. This preparatory step was crucial, as I believe the colors would have appeared dull and less vibrant without it. Despite the overall success, there were a few areas where the paints didn't turn out as bright as I had hoped. I wished I had more time to redo these sections to achieve the brightness I initially envisioned.

سلقس سهارين ملوكيس، ساي راس ساي چوكوڤ كُمبيرا دڠن حاصيلڻ، تراوتامڻ دڠن ورنا يڠ سڤادن انتارا ساتو سام لاءين. ساي برشكور كران ساي ملواڠكن ماس اونتوق مڠهياسي كاءين دڠن چت ڤوتيه سبلوم ملوكيس ڤد ورنا. ساي فيكير اي اكن كليهتن بوروق جک ساي تيدق ڤرنه مڠچت ڤوتيه ترلبيه دهولو. ساتو ڤركارا يڠ ساي هارڤكن اياله ساي ممڤوثاءي ماس اونتوق ممبوات سمولا ببراڤ، چت يڠ تيدق سيت ارڠ يڠ ساي ماهوكن جوݢ.

176 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۳۳.۳ ڤڠهابيسن CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP

ڤروسيس منجاهيت

سلقس كرجا مغچت برجاي، ساي ممباوا ڤولغ كاءين اونتوق منجاهيتڻ برساما-سام. ساي تيدق ڤرنه منجاهيت اڤ٢ دالم هيدوڤ ساي جادي ساي مموتوسكن اونتوق ممينتا ايبو ساي مڠاجر ساي. ڤد مولاڻ، سوكر باڭي ساي اونتوق مغيڠتي چارا مماسڠ ميسين جاهيت.

نامون، سای سدر بتافی مودهن حاهبتن بغ سای لاكوكن. ميسين سوده ملاكوكن باثق كرحا اونتوق كامى دان يڠ ڤرلو كامى لاكوكن هاثله مڠاليهكن كاءين ملالوءي جاروم. والاو باڭايماناڤون، ايبو ساي، بيمبغ ساى موغكين مروسقكن ميسين جاهيت ثا، هان ممرهاتیکن سای سکیران سای ملاکوکن سسواتو یڅ کیکوق. دی منونجوقکن کڤد سای باڭايمان اي دلاكوكن دڠن منجاهيت ٢ هلاي كاءين برساما-سام، دان مثرهکنن کقد سای. ای اکق موده اڤابيلا ساي سمڤاي ک بهاکين کتيک ساي. ساي قرحاي ساتو٢ن بهاكين بڠ سوكر اباله ڤماسڠن ميسين دان جوک قاعده جاهيتن يڠ بتول اونتوق منچنتومکن فبریک این. ایبو سای منصیحتی سای اونتوق ممبوات جاهيتن بركندا سوڤايا كاءين ايت ككل دجاهيت برسام. كامى كمودين تروس ممڤرسيهكن لابوه دان تڤي كاءين سوڤايا كليهتن لبيه برسيه دان كمس.

ساي چوكوڤ كُمبيرا دڠن ڤرودوک اخير كران ڤد مولاڻ ساي تيدق ممڤوثاءي هارڤن يڠ تيڠكي تنتڠ باكايمان اي بروبه.

Sewing Process

After completing the painting, I took the fabrics home to sew them together. Having never sewn before, I enlisted my mom's help to teach me the basics. Initially, setting up the sewing machine was a challenge, but I soon realized that the actual sewing was relatively straightforward. The machine does much of the work, and my main task was to guide the fabric through the needle. Nonetheless, my mom kept a close watch, concerned I might inadvertently damage her machine.

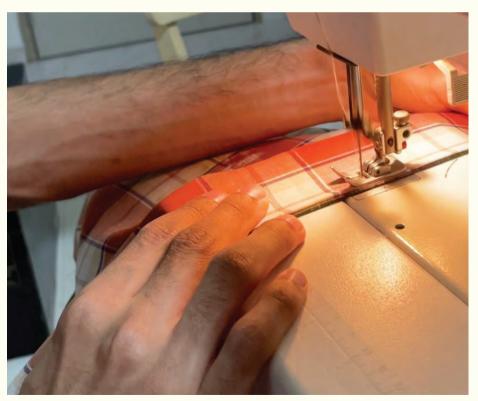
She demonstrated how to sew two pieces of fabric together and then handed the task over to me. By the time I reached the third piece, I felt more comfortable with the process. The trickiest parts involved setting up the machine and mastering the correct stitching technique to ensure the fabrics stayed securely joined. My mom recommended a double stitch for added durability.

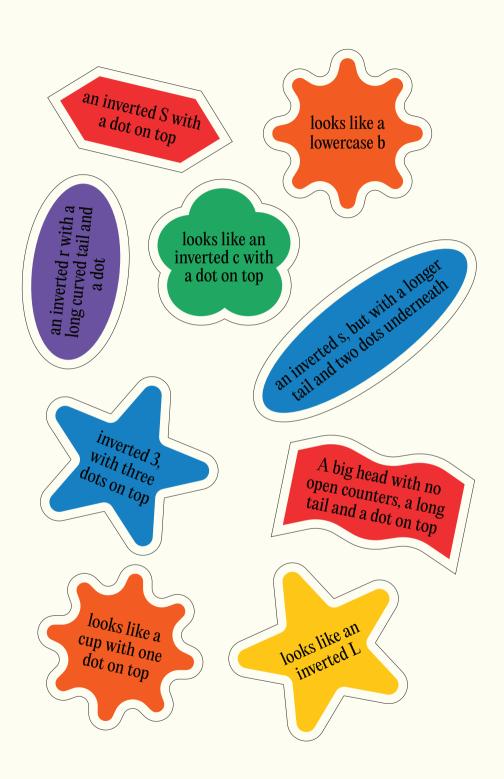
We also spent time cleaning up the hem and edges to give the fabric a cleaner and neater appearance. I was quite pleased with the final product, especially since I had initially doubted how well it would turn out. The hands-on experience not only helped me appreciate the craft of sewing but also added a personal touch to the project.

Kau Faham (FINALISING) Bahasa Tak?

کاو فهم (قفهایسن) بهاس تق؟

Interactive Elements

Revisiting the interactive aspect of my publication, which functions somewhat like an activity book, I decided to refine the stickers that describe the letterforms. My aim was to make them more comprehensible, particularly for individuals unfamiliar with Jawi. Before proceeding, I finalized the layout to ensure everything was perfectly arranged. I chose to use only black and white ink, as I felt colored ink might clash with the colored paper selected for the publication. This decision simplifies the design while maintaining its educational purpose.

ايليمن اينتركتيف

برباليق كقد ايليمن اينتركتيف ڤنربيتن اين، د مان ڤمباچ بوليه براينتركسي دعْن ڤنربيتن سباكاي سجنيس بوكو اكتيفيتي، ساي مموتوسكن اونتوق منمبه باءيق قد ڤليكت هوراين بنتوق سورت سوڤايا لبيه موده دفهمي باكي سسأورڠ يغ تيدق تاهو اڤ٢ تنتغ جاوي. ساي كمودين ممستيكن سوسون اتور د معتمد كن سبلوم براليه ك ڤرچيتقن. اونتوق ورنا، ساي مموتوسكن اونتوق منيڠڬلكن ورنا هاڻ كقد ڤيليهن كرتس برورنا. اوليه ايت ساي منچيتق سموا هيتم دان ڤوتيه كران ساي راس مڠڬوناكن دعوت برورنا.

180 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ٣٠.٣: CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP 181

Printing and Matching Colours

Having sewn my kain pelikat with six matched colors, I realized the importance of these colors in maintaining visual cohesion across my project. Feedback from Open Studios suggested a lack of cohesiveness, so aligning the colors across all deliverables seemed essential. Fortunately, RJ Papers had the exact shades that matched both the paint and fabric.

Once I acquired the papers and finalized the publication layout, I proceeded with printing. I opted for black and white prints on both colored and cream paper to keep the design simple yet effective. The pages were assembled in order before I moved on to the binding process, which included a kiss-cut sticker bound within the publication. However, the yellow backing of the sticker paper disrupted the visual flow, so I decided to spray mount the sticker paper onto colored paper to maintain consistency with the rest of the book.

For the binding, I chose a ring binding method, reminiscent of activity books, to reinforce the publication's lighthearted and informal nature. With the printing and binding complete, I was very pleased with the final product. Reflecting on the process, I'm grateful for the time invested in determining the most effective format for the book. The initial idea of a calendar format might not have achieved the same success, making this thoughtful approach all the more worthwhile.

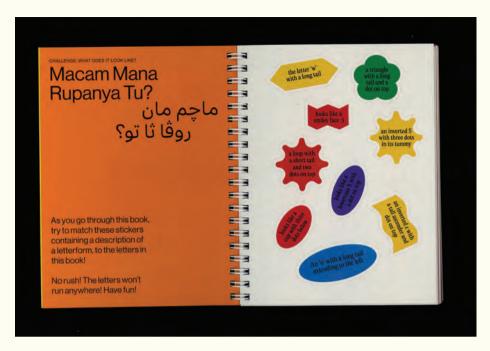
منچیتق دان ممادنکن ورنا

والاوڤون ساي سوده منجاهيت كاءين ساي، ساي مراساكن بهاوا انم ورنا يغ ساي ڤادن كن، هاروس سڤادن دغن كسلوروهن بهاس فيسوال ڤروجيك ساي. ساي تله منداڤت معلوم بالس درڤد ستوديو تربوك ساي تله منداڤت معلوم بالس درڤد ستوديو تربوك بهاوا ڤروجيك ساي تيدق ڤادو سچارا فيسوال، اوليه ايت ساي ڤرچاي ممڤوثاءي سيت ورنا يغ سام سكورڠ ٢ن اكن موجودكن راس كسينمبوڠن سڤنجڠ سموا ڤغهانترن ساي. ساي مموتوسكن اونتوق ممادنكن كرتس برورنا ڤنربيتن اين دڠن انم ورنا كاءين ڤليكت يڠ دجاهيت ساي. شكورله، srepaP JR

سلقس ساي منداقت كرتس كرجا ساي دان ممعتمدكن سوسون اتور قنربيتن ساي، ساي مموتوسكن اونتوق منروسكن قرچيتقن. ساي مموتوسكن اونتوق منجيتق موك سورت دالم ورنا هيتم دان قوتيه قد كدوا-دوا كرتس برورنا دان برورنا كريم. سلقس منچيتق ثا، ساي مماسڠ ثا مغيكوت سوسونن سبلوم بركرق ك اره قنجيليدن. ساي جوݢ مميليه قليكت للادsik نايكت دالم قنربيتن. والاو باكايماناڤون، ساي تيدق مثوكاءي فكتا بهاوا ترداقت ساندرن كونيڠ قد كرتس قليكت، يڠ مروسقكن سلوروهن قنمڤيلن ساي. ساي كمودين مموتوسكن سمبورن ملكڤكن كرتس قليكت قد كرتس برورنا اونتوق ممادنكن همڤرن بوكو بڠ لاءين.

ساي كمودين جوک مموتوسکن اونتوق مغيکتن مغکوناکن قاعده مغيکت چينچين کران ساي فيکير اي مغيغتکن ساي تنتغ بوکو اکتيونتي ترسبوت دان سسواتو يغ تيدق سفاتوتن دأمبيل ترلالو سيريوس. لاکيڤون، کاندوڠن ڤنربيتن اين اداله ريغن، جادي ساي مموتوسکن اونتوق مغکلکنن. اخيرن، سلڤس منچيتق دان مغهانتر ثا اونتوق ڤنجيليدن، ساي چوکوڤ کمبيرا دغن حاصيلن. ساي کمبيرا کران ساي ملواڠکن باثق ماس اونتوق بنر۲ مميکيرکن فورمت بوکو اين کران ساي تاهو ايديا اول اونتوق ممڤوثاءي فورمت کاليندر تيدق اکن برجاي.

182 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ٣.٣: ڤڠهابيسن CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP

(THOUGHTS)

Finally, after what felt like years, I am thrilled that this book has come to fruition. It certainly wasn't what I initially envisioned when I set out to create a publication about Malay lexicon and lingos. However, I'm glad I took the time to consider feedback and put substantial effort into producing content, as it truly paid off. I would be proud to take this book home with me.

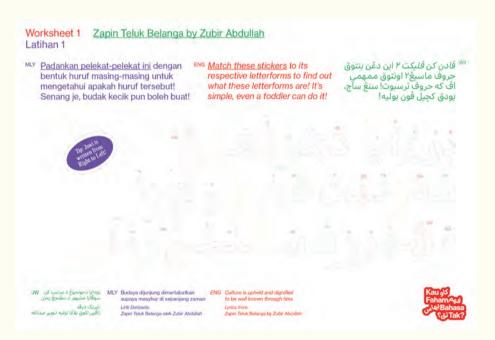

184 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۳.۳ ثڠهابيسن CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP 185

اكتيونيي: كاو فهم بهاس تق؟

سسواتو ڤرماءينن

برباليق كڤد لمبرن كرجا اكتيفيتي يڠ ساي لاكوكن سباكاي لنجوتن درڤد ڤنربيتن، ساي مموتوسكن اونتوق مغوسهاكن ايديا اين منجادي سسواتو ڤنربيتن، ساي مموتوسكن اونتوق مغوسهاكن ايديا اين منجادي سسواتو يغ اينتركتيف يڠ بوليه ساي لاكوكن اونتوق لامرن كرجا يڠ ڤاليڠ ڤغكونا، ساي مموتوسكن اونتوق بكرجا دڠن كاي لمبرن كرجا يڠ ڤاليڠ موده، ياءيت لمبرن كرجا ا. ساي ماهو اورڠ راماي مغمبيل بهاكين جادي ساي خواطير جك ساي ممبواتڻ ساغت سوكر، اورڠ راماي اكن مراس سوكر اتاو لبيه تروق، تيدق برليڠه لاكي. سڤرتي يڠ داتاكن، ساي برچادڠ اونتوق منچيتق ڤليكت ستياڤ بنتوق سورت دان اورڠ ايت بوليه مغمبيل ساتو ڤليكت دان كمودين ملتقكنن د لوكاسي ماسيڠ٢ دالم ايات. اخيرن، اورڠ يڠ مغونجوڠي كُراي ساي د لوكاسي ماسيڠ٢ دالم ايات. اخيرن، كات ترتنتو، "منوليس" دالم جاوي. ساي كمودين مموتوسكن اونتوق ملتوڤكن اين منجادي A2. ساي مڠكوناكن ليريك درڤد لاكو زوبير عبدالله، "زاڤين تلوق بلاڠه" ساي ساڠت مثوكاءي لاكو اين كران اي بوكن سهاج ديڤتن، تتاڤي جوک ليريک ڤويتيس ثا دڠن سمڤورنا ديڤين اوليه ڤموزيک تمڤتن، تتاڤي جوک ليريک ڤويتيس ثا دڠن سمڤورنا مرڠكوم بودايا ملايو يڠ اينده. ساي جوک ممستيکن ارهن ايت جلس.

Activity: (FINALISING) Kau Faham Bahasa Tak?

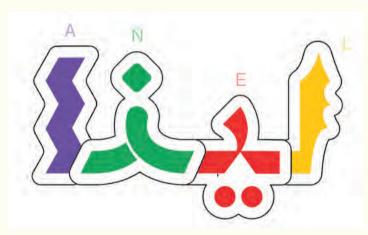
Something to Play

Revisiting the activity worksheets I developed as an extension of the publication, I decided to incorporate a similar interactive element into my presentation for the Lasalle Show. Based on the feedback from user testing, I chose to employ the simplest worksheet style – worksheet 1 – for the show. My goal was to encourage participation, and I was concerned that a more difficult task might overwhelm or deter attendees. As planned, I'll print stickers of each Jawi letterform, allowing participants to pick a sticker and place it in the designated spot within a sentence. By doing this, visitors to my booth will actively contribute to

"writing" in Jawi, making them a part of the creative process. To make this activity more impactful, I decided to enlarge the format to A2 size. For the content, I selected a lyric from Zubir Abdullah's song, "Zapin Telok Belangah." This song not only holds personal significance, as it was created by a local musician, but its poetic lyrics also beautifully capture the essence of Malay culture. To ensure a smooth experience for participants, I made sure the instructions were clearly stated, guiding them through the process and enhancing their engagement with the Jawi script and Malay culture.

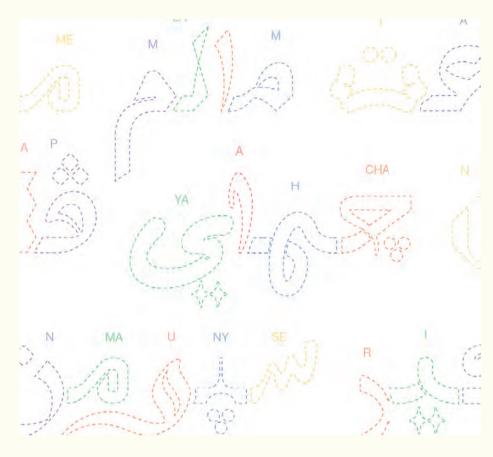
186 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ٣.٣: ڤڠهابيسن CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP 187

For the second worksheet, I decided to increase the difficulty level by including more letters. I chose an excerpt from the song "Pujaanku" by Masdo and Aisyah Aziz. I selected these lyrics to highlight the beauty of the Malay language. While I'm not deeply familiar with traditional Malay literature and poetry, I recognize that many Malay songs utilize the language poetically. This song is a prime example, using lyrical and expressive language that beautifully conveys emotion and cultural depth.

اونتوق لمبرن كرجا كدوا، ساي ايغين منيغكتكن سديكيت كسوكرن دغن ممقوثاءي لبيه باثق حروف. ساي مميليه غتيقن درقد قوجاءن كو اوليه مسدو دان عائشة عزيز. اونتوق ليريك يغ دقيليه، ساي ماهو اي ممقاميركن كأيندهن بهاس ملايو. ساي مميليه لاكو سجوجور ثا، ساي تيدق بكيتو ماهير دالم سسترا دان قويسي ملايو. والاو باكايماناڤون، ترداڤت باثق لاكو ملايو د لوار سان يغ مغكوناكن بهاس سچارا ڤويتيس. لاكو اين اداله ساله ساتو درقدن.

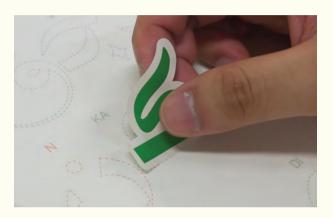
188 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ٣٠.٣: ڤڠهابيسن CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP

(THOUGHTS)

I must admit, among all the deliverables, this interactive worksheet idea was conceived quite last-minute. It was the inspiration I gained after Open Studios – wishing I had incorporated more interactive elements for the visitors – that sparked this concept. Had this idea come to me sooner, I could have had the opportunity to user-test it more extensively with the public, rather than just with friends. The printing of stickers, albeit very expensive and caused a hole in my pocket, I felt that it paid off.

190 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۳۰.۳ (CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP 191

چارا۲ مماکای ڤلیکت وکومنتاسیا

Behind the scenes

Ways of Wearing

Time to Shoot!

(DOCUMENTATION)

ماس اونتوق مڠمبيل ڬمبر!

سفرتي بغ دئاتاكن، متلامت ساي اداله اونتوق مليهت كاءين قليكت سباكاي ارتيفك بودايا دان بوكنن بارغن فيشن سماتا-مات. ساي ايغين مثرلهكن كقلباكاين دان فغكوناءن قلباكاي كونان ملالوءي قموتريتن كچيل بغ ممقاميركن قلباكاي چارا قماكاين. اسقيك اين مواكيلي اينتي قاتي بودايا قروجيك ساي. كاي يغ بربيذا دالم ملابوهكن فبريك مناوركن كمبرن يغ ثات دان بوكن سقدر كونسيڤ

دغن بنتوان عين، ساي ممفوكوسكن اونتوق مراقم كاي وانيتا. مالغث، دسببكن ككغن ماس، ساي تيدق برقلواغ منينجاو لوكاسي ڤغكمبرن. والاو باكايماناڤون، ساي ممبايغكن سواسان سمولا جادي دغن ڤوكوق۲ دان كهيجاوان اونتوق ممبريكن كونترس ترهادڤ فيريك، مميليه لاتر بلاكڠ ستوديو اونتوق مغيلقكن قنمڤيلن يڠ ترلالو برڤريغكت. والاوڤون ساي مغهارڤكن نيلاي ڤغلوارن يڠ لبيه تيغخي، ساي برشكور كران مغكوناكن سومبر دان ماس يڠ اد دغن سباعيقث. كامي منمبه باءيق دغن مغكوناكن رواڠ كچيل د بلاكڠ كمڤوس يڠ اد مغيز رومڤوت، دان موجورله، كواليتي فوتوڬينيك سمولا جادي عين منجاديكن ڤروسيس ايت لنچر. د سمڤيڠ جادي عين منجاديكن ڤروسيس ايت لنچر. د سمڤيڠ ايت، كامي برنصيب باءيق كران اد كالاڻ چهاي ماتاهاري مثينري كامي.

ساي مموتوسكن اونتوق منومڤوكن ڤد ممڤاميركن دوا كاي اونتوق للاكي دان دوا اونتوق وانيتا، مڠاكوءي بهاوا ترداڤت لبيه باثق چارا اونتوق مڠڬوناكن فبريک اين سلاءين درڤد مماكايڻ. نامون، بوات ماس اين، ساي مميليه اونتوق منكنكن ببراڤ كاي ڤماكاين سهاج. As mentioned, my aim was to view the kain pelikat as a cultural artifact rather than a mere fashion item. I wanted to highlight its versatility and multipurpose usage through a small photoshoot showcasing its various ways of wearing. This aspect represents the cultural essence of my project. The different styles of draping this fabric symbolically mirror the adaptability of the Jawi script, offering a tangible representation rather than just a historical concept.

With Ain's assistance, I focused on capturing the women's styles. Unfortunately, due to time constraints. I didn't have the opportunity to scout locations for the shoot. However, I envisioned a natural setting with trees and greenery to provide a contrast against the fabric, opting against a studio setting to avoid an overly staged look, Although I wished for higher production value, I'm grateful for making the best use of available resources and time. We improvised by utilizing a small space behind the campus with a grassy patch and trees, and fortunately, Ain's natural photogenic quality made the process smooth. Additionally, we were fortunate to have sunlight shining on us

I decided to focus on showcasing two styles for men and two for women, acknowledging that there are more ways to utilize this fabric beyond wearing it. However, for now, I chose to emphasise only a few wearing styles.

192 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ٣٠.٣: ڤڠهابيسن CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP 193

(THOUGHTS)

I was actually glad this period of time was in line with Hari Raya. Coincidentally, some of us planned to wear white as a colour code for the second day of Hari Raya. It was a good choice because wearing a white baju kurung and kebaya helped to highlight the colours of the kain pelikat even more. I would like to thank Ain for being a good sport. I think both of us were in the Hari Raya spirit, so we definitely had fun in this shoot. Anyways, like mentioned, this was not a shoot intended for fashion, rather a focus on the fabric. With that being said, I think this was a 70% success, it could be a 100% if I had the time to plan out a proper production shoot.

اب ۳.۳: ڤڠهابيسن

مجله قغكلن بودايا

Pengekalan Budaya Zine

DUDUK DIANTARA DUA SUJUD

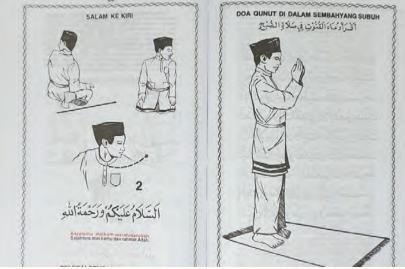
أبخلس كأن الشخذتان

ملوكيس لغكه٢

سلاءين درقد هان مماقركن كاءين يغ دجاهيت، ساي مراساكن قرلو اد معلومت مغناءي كاءين قليكت دان كاي بربيذا يغ ساي لاكوكن. كران سكارغ، اي كليهتن سفرتي قغكمبرن يغ ساي لاكوكن تنقا سبارغ السن. اوليه ايت، ساي مموتوسكن بهاوا موغكين ساي قرلو ممبوات مجله يغ ممبنتو منجلسكن بوكن سهاج السن د سباليق قثمقاين اين تناقي جوک ممبوات هوبوغن انتارا فليكسيبيليتي كاءين اين دان فليكسيبيليتي توليسن جاوي يغ تله ساي ثاتكن سبلوم اين. ساي جوک برقنداقت بهاوا ملوكيس لغكه دمي لغكه تنتغ چارا مماكاي كاي اين اكن منجادي چارا يغ لبيه مناريق مانريق مينت قمباچ، سباليقن هان سقدر ممبواغ معلومت دان ايميج.

دري سخّي ايلوستراسي، كيت سموا تاهو ساي تيدق هيبت دالم حال ايت. والاو باڭايماناڤون، ساي داًلهامكن اوليه ايلوستراسي دالم بوكو ارهن لاما اونتوق بردعاء. ماري سمبهيغ اداله بوكو يغ ساڠت ايكونيک يغ دبسركن اوليه اورغ ملايو قد تاهون ٩٠-ان. ماله، ساي ماسيه ايغت بهاوا بوكو اين دبريكن كڤد ساي سماس ساي ماسيه كچيل. اي قد اساسث مغاندوڠي ارهن لغكه دمي لغكه ممبوات وضوء دان صلاة، دتمبه دغن ايات٢ عرب يغ قرلو اندا اوچڤكن سماس صلاة. ايلوستراسي دالم بوكو اين ساڠت مناريق دان قستيث كاي يغ ساغت اونيک يغ ساي راس موڠكين بوليه ساي ايكوت.

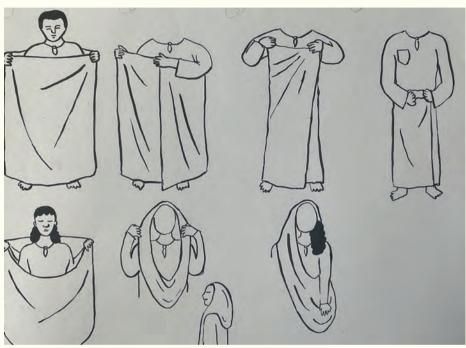
Drawing Step-by-Step

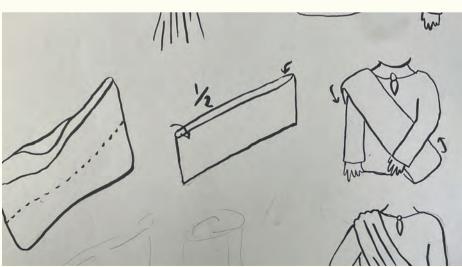
Other than just having the sewn cloth on display, I do feel like there needs to be information regarding the kain pelikat and the different styles I just did. Because now, it does just look like the shoot I did was without any reasoning. So I decided that maybe I should do a zine that helps to explain not only the reasoning behind this deliverable but also make that connnection between the flexibility of this cloth and the flexibility of the Jawi script I have mentioned earlier. I also think that having a step by step drawing of how to wear these styles would be a more interesting way to engage the reader, rather just it just being an information and image dump.

In terms of illustration, we all know I am not great at it. However, I was inspired by the illustration in old instruction books for praying. Mari Sembahyang is a very iconic book alot of Malay people in the 90s grew up with. In fact, I distinctly remember having this book given to me when I was a kid. It basically contains step by step instructions of making ablution and praying, coupled with arabic verses you have to say during prayer. The illustrations in this book were very interesting and it is definitely a very unique style that I think I might be able to emulate.

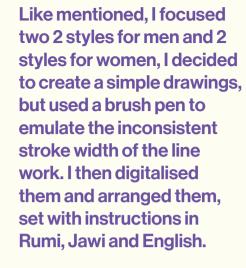
Mari Sembahyang Instructional Book

سڤرتي يڠ دثاتاكن، ساي ممفوكوسكن دوا ٢ كاي اونتوق للاكي دان ٢ كاي اونتوق وانيتا، ساي مموتوسكن اونتوق منچيڤتا لوكيسن موده، تتاڤي مڠكوناكن ڤين بروس اونتوق منيرو لبر ستروك يڠ تيدق كونسيستن باكي كرجا كاريسن. ساي كمودين منديكيتلكنڻ دان مثوسونڻ، دتتقكن دڠن ارهن دالم بهاس رومي، جاوي دان ايڠكريس.

199

Scanned Illustrations

198 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۳.۳ ڤڠهابيسن CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP

1. Sarongkan kain di badan.

ساروڅ کن کاءین د بادن.

Place the cloth around your body.

2. Di bahagian dada, mula lipatkan kain kelebihan ke arah yang bertentangan.

د بهاکین دادا، مولا لیڤت کن کاءین کلبیهن ک اره یڠ برتنتڠن.

At the chest, start folding in the excess fabric in the opposite direction.

1. Sarongkan kain di badan.

ساروڅ کن کاءين د بادن.

Place the cloth around your body.

2. Kelubung kain di atas bahagian kepala.

کلوبوڠ کاءین د اتس بهاکین کڤالا.

Use the cloth to cover over your head like a hoodie.

ساي چوبا ممستيكن بهاس يڠ دڬوناكن دالم بهاس ملايو اداله موده دان چوبا اونتوق تيدق مروميتكن ارهن. ساي جوݢ ميڠهدكن كڤد امڤت لڠكه سهاج كران ساي راس لبيه موده اونتوق منچرنا معلومت باڬي سسأورڠ يڠ تيدق دكنلي. I tried to ensure that the language used in Malay is simple and try not to complicate the instructions. I also limited to the steps to only four steps as I felt it was easier to digest the information for someone unfamiliar.

3. Buat cara yang sama, membungkuskan susuk tubuh.

بوات چارا یغ سام، میمبوڠکوسکن سوسوق توبوه.

Do the same way for other flap, wrapping your figure.

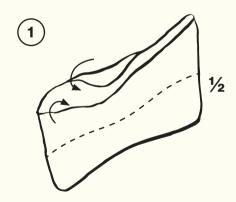

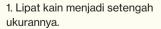
4. Gulung kain yang sudah dilipat ke bawah hingga bersamping di pinggang.

کُولوڠ کاءین یڠ سوده دلیڤت ک باوه هیڠک ک بهاکین ڤیڠکڠ.

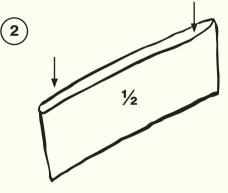
Roll the folded fabric down to the waist.

ليڤت كاءين منجادي ستڠه اوكورنث. Fold in the cloth into half of the size.

2. Luruskan kain dan rapikan ujung yang terlipat.

لوروس كن كاءين دان راڤي كن هوجوڠ يڠ ترليڤت. Straighten the cloth and make the folded ends neat.

باب ٣.٣: ڤڠهابيسن

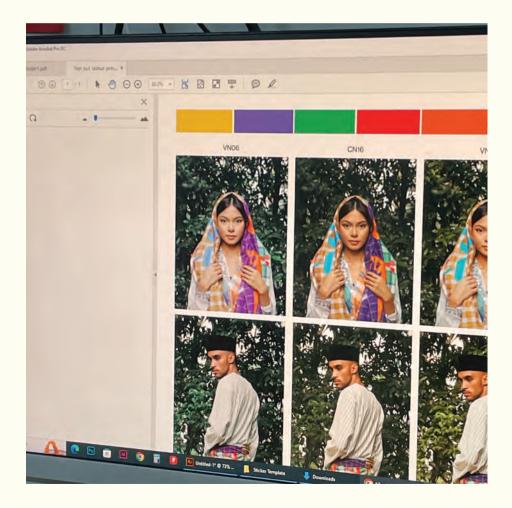
جورنل ڤروسيس کرياتيف

CREATIVE PROCESS JOURNAL

CHAPTER 3.3: FINAL LAP

مثونتيڠ ايميج دان ورنا

سلاءين درڤد ارهن لغكه دمي لغكه، ساي مموتوسكن اونتوق توروت مماسوقكن ايميج دري ڤغكمبرن ساي. نامون، ساي ڤرلو مغيديت كمبر ترلبيه دهولو. ساي منچوبا تيك چارا بربيذا اونتوق مثونتيغ دان منچيتق ثا دغن كرتس دان ڤنچيتق يغ سام يغ ساي رانچغ اونتوق منچيتق كرجا تراخير. ساي مغمبيل ماس كسلوروهن اونتوق منداڤتكن ورنا يغ بتول، كران ڤنچيتق انته باكايمان منجاديكن ايميج ساي كليهتن لبيه تڤو. ساي ممڤوثاءي مسئله ماهو ورنا فبريك منجادي ترڠ دان كونترس تتاڤي منجمسكن ورنا كوليت اورين تڤو. جادي سلقس ببراڤ كتيك برماءين-ماءين، ساي داڤتي دوا سونتيڠن يغ برفوڠسي، ساتو اونتوق چيتقن دان ساتو اونتوق چيتقن دان ساتو اونتوق ديكيتل.

Test printing colours

Editing Images and Colour

Other than the step by step instructions, I decide to also include the images from my shoot. However, I have to first edit the images first. I tried three different ways of editing and printed them out with the same paper and printer I plan to print the final work with. It took me a whole to get the right colour, as the printer somehow made my images look much more saturated. I had the issue of wanting the colours of the fabric to be bright and contrasted but not affecting the saturated orange skintone. So after a while of playing around, I found two edits that works, one for print and one for digital.

202 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۳۳.۳ ڤڠهابيسن CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP

چارا برای

בולן עלפרפל Cara Bertudung בולן עלפרפל Cara Bertudung בולן עלפרפל The Headcover

Initial layouts

Cara Berava

سوسون اتور

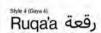
دري سكي كاندوغن، مجله اين اكن ممقوثاءي معلومت تنتڠ 4 كاي بهاس عرب يڠ بربيذا. كاندوغن د سيني دأمبيل درقد ديسرتاسي ساي، جادي ساي تيدق بنر۲ ملاكوكن اق۲ تمبهن دان ساي داقت مڠاءيتكن كونسيڤ اين كمبالي دڠن ڨثليديقن ساي. كمودين ساي براليه ك 4 كاي ڨماكاين يڠ بربيذا، دأيكوتي دغن ايميج. ساي جوݢ مثرتاكن معلومت تنتڠ كاي يڠ بربيذا اين. ساي ملاكوكن ريك لتق اين كران ساي ايڠين منچرمينكن كدوا-دوا كاي ڨماكاين دان كاي ڨوليسن. ريک بنتوق مڠمبيل سديكيت ڤرچوباءن دان كسيلڤن تناڤي ساي مموتوسكن اونتوق ملاكوكن ايكتن جاهيتن جاهيتن ڨلان دڠن كڨق كچيل د ملاكوكن ايدتن اد يڠ ترلالو كبلا.

Layout

Content-wise, this zine would have information on 4 different Arabic styles. The content here is taken from my dissertation, so I am not really doing anything extra and I get to relate this concept back to my research. Then I moved into the 4 different styles of wearing, followed by the images. I also included information about what these different styles are. I do this layout as I wanted to mirror both the wearing styles and writing styles. The design took abit of trial and error but I decided on doing a saddle sew stitch bind with a small flap infront, nothing too crazy.

Initial layouts

Ruqa'a is distinguished by its compact proportions, which contribute to its dark appearance. Originating from the 18th century in the Ottoman Empire ("Ruq'ah - Calligraphy Qalam"), Ruqa'a began as a small, fast hand, and when enlarged, it retains a graphic simplicity in its shapes. (Nemeth, Arabic Typography 334) Ruqa'a is designed for quick text production, it features simplicity and plainness, making it suitable for everyday writing and commonly used for signage. (Nemeth, Arabic Typography 334)

Flyor's Obsezzánio noish persadarrannya yang yadat, jung menyumbanya japanta parumpilanya yang palamala dali adali of the Gregoria mita galama dali dali dani of the Gregoria Florida palamala dali dali dani palamala florida persada sabagai lalibanyang landi dan partan, dani padada delementura, lampalaman laseadortracana gratifi dalam bantuknya. Dementi, Tarausraf Ardo SAR Bantala delesa salamangkan penghadalan taka jung capat, a menanggalam penghadalan taka jung capat, a menanggalam penghadalan taka jung capat, a menangkan penghadan taka pangarangkan penghadan taka pangarangkan Ardo SAR.

رفعة دريدات را دارية قرقدين () بغ قادت بغ متوضع القد المشغرات (الا القد دراصل دريان (ما 10 الد المشار) . مناكب (ما مسار) - داريلة (ما مسار) . معاد بدرولا سياك را نواسس في الحيان من قاسس امان القابط المسارك. مناكب (ما مسار) - معادل المسارك المشارك المسارك المسارك . المشارك مسارك و مسارك المسارك المسارك المسارك . المسارك المسارك . المؤخرات مسارك و مسارك المسارك المسارك المسارك المسارك . المسارك . المسارك المسارك . المس قَعُكُلُن بورایا قَعُكُلُن بودایا قَعُكُلُن بودایا قَعُكُلُن بودایا

ىاں ٣.٣: ڤڠھابىسن

جورنل ڤروسيس کرياتيف

CREATIVE PROCESS JOURNAL

CHAPTER 3.3: FINAL LAP

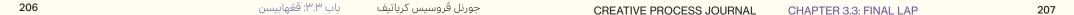
چیتقن اخیر

ساى مغوجى چيتقن دالم هيتم دان ڤوتيه دهولو، .. هان اونتوق ملیهت سام اد فورمت دان ریک لتق كليهتن باءيق دالم چيتقن. شكورله تيدق اد يڠ ترلالو بوروق، سلاءین ببراڤ کسالهن ایجاءن دان کسالهن تاتابهاس. اخیرن، سای مغیکسڤورت فاءیل این دان قرکی ک قرچیتقن. سای مموتوسکن اونتوق .. مڠڬُوناكن كرتس برورنا درڤد ڤنربيتن سبلومڻ اونتوق منچیڤتا روڤا یڠ ڤادو ڤد ڤروجیک سای.

Final Print and Binding

I test printed in black and white first, just to see wheter the format and layout looks alright in print. Thankfully there was nothing too bad, other than a few spelling errors and grammar mistakes. Finally, I exported these files and went to printing. I decide to use the coloured paper from the previous publication to create a cohesive look to my project.

قموتوغن لاسر

Laser Cutting

سسواتو اينتركتيف

سماس سای منوجو ک قثمقاین تراخیر اونتوق قروحیک این، سای مموتوسکن بهاوا سای هاروس منچوبا سسواتو، ای اداله د لوار کهندق جادی سای تىدق مغهارڤكن باثق درڤدن. ساي منداڤت ڤلواڠ اونتوق ملاوت ميسين ڤموتوڠ لاسر اوليه اندراس جادی سای مموتوسکن ممندغکن سای سوده براد د سان، ساى مموتوسكن لاسر مموتوڠ تاحوق ڤروحيك سای، کاو فهم بهاس تق؟ منجادی کڤیڠن کچیل سوڤایا اورڠ داڤت برماءين-ماءين دڠن حروف. ابن اداله ابديا يغ باءيق جک ساي مموتوڠ لاسر ستياڤ حروف، تتاڤي دسببكن اوليه ماس، ساى فيكير اين سوده چوكوڤ اونتوق ممڤوثاءی اسڤیک اینترکتیف ایت کڤد ڤروجیک سای. ممندغکن سای جوک ممقوثاءی سکفیغ اکریلیک تمبهن، سای مموتوسکن اونتوق مموتوڠ ستینسیل سوڤايا ساي بوليه مڠڬوناكنڻ سباڬاي ڤاڤن تندا اونتوق تاجوق ڤروجيک ساي دالم بهاس لاتين. اين كران ساى منداڤت معلوم بالس درڤد ستوديو تربوك يغ ڤروجيک ساي سدياکن تيدق ممڤوثاءي روڤا يڠ جلس. سڤرتي سستڠه اورڠ لاءين، ساي سکورڠ۲ڽ هاروس منونجوقكن تاجوق ڤروجيك ساي دري جاءوه.

An Interactive Piece

As I head into the last deliverables for this project, I decided that I should try something out, it was out of a whim so I was not expecting much out of it. I got the opportunity to visit the laser cutting machine by Andreas so I decided since I was already there. I decided laser cut my project title. Kau Faham Bahasa Tak? into small pieces so people are able to play around with the letters. This would be a good idea if I were to laser cut every single letter, but due to time, I think this would be enough to have that interactive aspect to my project. Since I also had an extra piece of acrylic, I decided to cut out a stencil so i could use it as a signage for my project title in Latin. This was because I had feedback from Open Studios that my project set up did not have a defined look. Like some others, I should at least have my project title visible from afar. I went on to laser cut it and thankfully, there was nothing bad and wrong that happened.

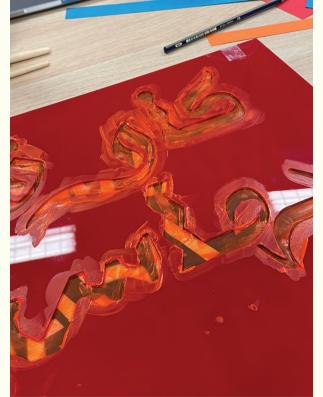

208 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۳.۳ ثڠهابيسن CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP 209

out an A3 sized paper with the dashed line strokes of the project title. If I could not do all the letters I have designed, I think allowing my audience to play around with my project title is good enough. I try to include a more exciting tone of voice, encouraging them to match the letters to its respective shapes but also allowing them to play around with the deconstructed forms.

Playing with the Project Title

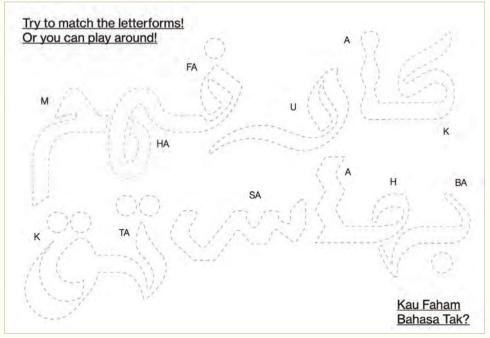
I then took out the pieces in red and printed

I had initially planned to use another acrylic piece as a stencil for Latin script. However, after attempting to spray paint it white, the results didn't meet my expectations and didn't look convincing. To try to salvage the effort, I even applied orange paint over it using the Jawi stencil, but unfortunately, this too didn't turn out well – it still looked unappealing. Given these outcomes, I've decided to abandon that approach and instead focus my efforts on the smaller acrylic pieces.

برماءین دڠن تاجوق ڤروجیک

ساي كمودين مغلواركن كڤيڠن برورنا مره دان منچيتق كرتس برساءيز A3 دغن ڬاريس ڤوتوس٢ تاجوق ڤروجيك. جك ساي تيدق داڤت ملاكوكن سموا سورت يغ تله ساي ريک، ساي فيكير ممبنركن ڤنونتون ساي برماءين-ماءين دغن تاجوق ڤروجيک ساي اداله چوكوڤ باءيق. ساي چوبا مماسوقكن نادا سوارا يغ لبيه مغوجاكن، مغڬالقكن مريک ممادنكن حروف دغن بنتوق ماسيڠ٢ تتاڤي جوݢ ممبنركن مريک برماءين-ماءين دغن بنتوق يغ تله دينيهبينا.

ساي اد مثبوت بهاوا ساي اكن مڠڬوناكن سكڤيڠ اكريليك لاءين سباڬاي ستينسيل دالم بهاس لاتين، نامون، سماس ساي مثمبور چت ڤوتيه د اتسڻ، ساي مراساكن اي تيدق كليهتن ميقينكن جادي ساي مموتوسكن اونتوق ممبواڠ ثا. ساي هاڻ اكن ممبري .تومڤوان كڤد كڤيڠن اكريليك كچيل سباليقث

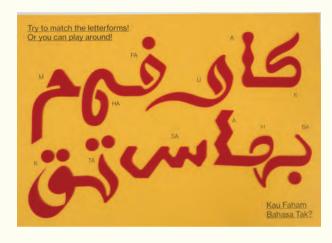

Digital design of play mat

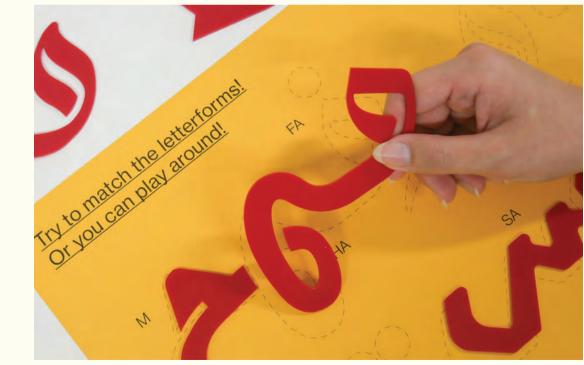
210 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۳۰.۳ (CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP 211

(THOUGHTS)

Like the worksheet activity, the idea to laser cut each letter and create an interactive game for kids using acrylic pieces came to me quite late. I'm not sure why I hadn't considered this possibility earlier, as focusing solely on this aspect could have allowed me to fully develop and refine it as the centerpiece of my project. However, dedicating the project exclusively to this idea might have limited my exploration of other ways to contextualize the letterforms I designed. Ultimately, this project is meant to be exploratory, not necessarily about crafting a single, defined solution.

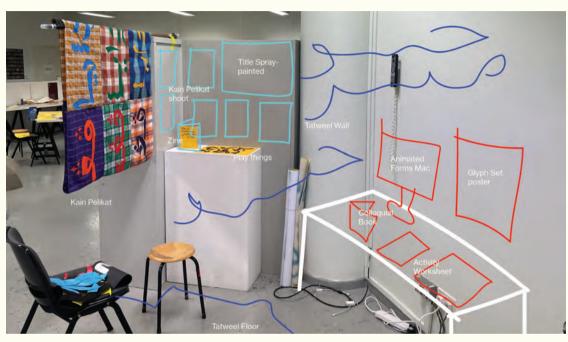
212 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۳۳.۳ : ڤڠهابيسن CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP

مجله قغكلن بودايا

Final Set Up

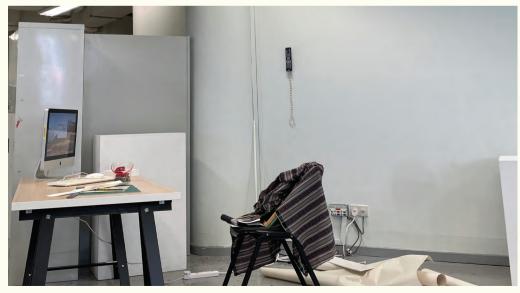
منچاري رواڠ يڠ لبيه باءيق

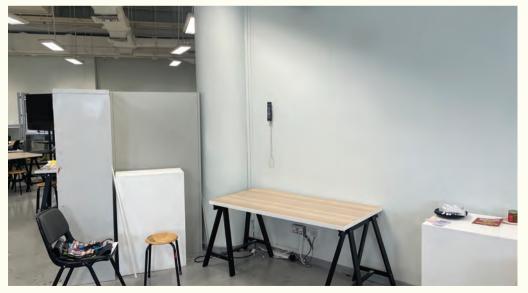
این اداله میغکو تراخیر، دان سچارا جوجور ثا، تکنن دان کبیمبغن ساي براد د کمونچقن. راسن ساغت تیدق ثات سهیغک قثرهن تراخیر ساي سلاما تیک تاهون د ثات سهیغک قثرهن تراخیر ساي سلاما تیک تاهون د العها براخیر دالم سمیغکو. سمبوتن هاري راي قون راس ماچم میمقي دمم. باکایماناقون، چوکوڤ برفیکیر، ماس اونتوق ملاکوکن سسواتو! ساي قستي مراساکن ترداقت باثق قروبهن دالم قروجیک ساي سجق ستودیو تربوک، جادي سوده تنتو، ساي قرلو ممستیکن قرسدیاءن اخیر ساي دسلارسکن اکر سسواي دان مشسوایکن دیري دغن قرکارا یغ ساي اوبه.

Finding a Better Space

This is the final week, and honestly, my stress and anxiety is at its peak. It felt so unreal that the final submission of my three years in Lasalle ends in a week. Even Hari Raya celebrations felt like a fever dream. Anyways, enough of thinking, time to do things! I definitely felt there was alot of changes in my project since Open Studios, so of course, I have to make sure my final set up is adjusted to fit and adapt to the things I changed. The most important thing was that I wanted to my sure my setup flows well when I am presenting. I think that was the hardest part of it all.

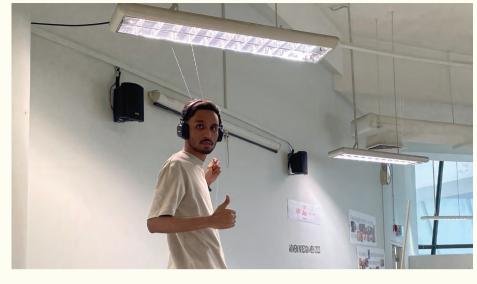
214 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۳۰.۳ څغهابيسن CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP 215

ده جومڤا!

It took me two days to properly determine the layout for displaying my deliverables and to plan the flow of my presentation. Akey focus for the new setup was ensuring that the kain pelikat could be viewed from all angles. Given the extensive effort put into decorating every surface of the fabric, it was important to me that it be showcased in its entirety, rather than just a single side. As previously mentioned, I aim for the kain pelikat to be recognized as an object of culture, embodying more than just a canvas or tapestry. This perspective drives the presentation strategy, ensuring that each piece not only stands out individually but also contributes to the overall visual language.

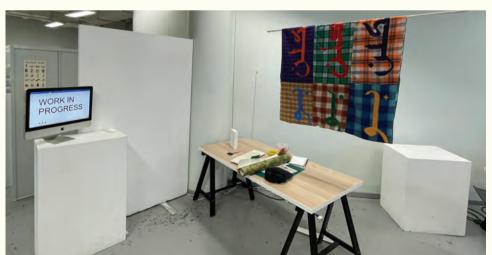
ساي مغمبيل ماس دوا هاري اونتوق مميكيركن رواغ يغ سسواي دان چارا قثمفاين قرلو دقاقركن دان كاءيتنن دغن اليرن قمبنتغن ساي. ساتو معلوم بالس يغ ساي داقت درقد ستوديو تربوك تنتغ قرسدياءن ساي اياله ساي تيدق قرلو مليهت سچارا قادو دان ممستيكن قميسهن اءيتم مان يغ فنروكاءن دان مان يغ تيدق. قركارا اوتام ساي تنتغ قرسدياءن بهارو اين اياله ساي ماهو كاءين قليكت دليهت دري سموا سودوت. مقصود ساي، ساي بكرجا كرس قد سموا قرموكاءن، جادي ساي قستي ماهو كاءين قليكت ماهو كاءين قايكت منجيك دتونجوقكن، بوكن هان ساتو سيسي، سقرتي يغ دثاتاكن سبلوم اين، ساي ماهو كاءين قليكت منجادي اوبجيك بودايا دان ماهو كاءين قليكت منجادي اوبجيك بودايا دان

Initally, I planned to follow the sketch I did on the previous but, on the day I wanted to set up, someone offered a white wall to me and then I spontaneously had to try out a new layout. Additionally, I realized I would need a table to properly showcase other deliverables. Fortunately, I was given access to two full walls, which was beneficial given the volume of visuals I planned to exhibit. These visuals are crucial as they play a significant role in the learning and understanding process of my project, allowing viewers to fully engage with the depth and breadth of the work.

قد مولان، ساي برچادغ اونتوق مغيكوتي لاكرن يغ ساي لاكوكن قد سبلومن تتاقي، قد هاري ساي ايغين مثدياكن، سسأورغ مناوركن دينديغ قوتيه كقد ساي دان كمودين ساي سچارا سقونتن ترققسا منچوبا سوسون اتور بارو. اخيرن، ساي مموتوسكن اونتوق مغكنتوغ كاءين قليكت د باوه چهاي، منجاديكنن قوست قرهاتين. ساي جوك ممرلوكن ميجا اونتوق ممقاميركن حاصيل قغهانترن. ساي اكن ممقوثاءي دوا دينديغ قنوه اونتوق دكوناكن، يغ مروقاكن قركارا يغ باءيق، كران جومله ويسوال يغ ساي ايغين تونجوقكن، كران ساي مراساكن اي اداله قنتيغ دالم قروسيس قمبلاجرن قروجيك اين،

216 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۳۳.۳ ثڠهابيسن CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP 217

WORK IN PROGRESS:

Tatweel Applications تتول د دیندیڠ

ساى تاھو ڤرسدياءن فيزيكل تربسر يڠ ڤرلو ساي .. بوات اياله ڤڠڬوناءن سمولا ڤيتا ڤليكت ڤنروكاءن تتول بغ تله ساى لاكوكن ڤد دىندىغ ڤوتيه بهارو ابن. جادی سای مرانچڠ سهاری ڤنوه اونتوق ملاکوکنن، كران اي اداله اوسها بغ ساغت مماكن ماس. ممستبكن حروف دحارقكن دغن بتول مغمبيل باثق ماس. ساى مموتوسكن اونتوق مڠڬوناكن بنتوق حروف مره دان هبتم کران سای مراساکن بنتوق حروف بيرو دبوات سڃارا ترکسا-کسا، اوليه ايت حروف۲ث اکٰق سایو. سلاءین ایت، ورنا بیرو تیدق سقادن دغن كرتس بيرو يغ لاءين دالم ڤروجيك ساى. ساى جوڭ اكن منمبه ساتو لاڭي اڤليكاسي لنتاى تتاڤى دالم ورنا كونىڠ، بوكنن كونىڠ چره، اونتوق ممادنكن كسلوروهن ڤاليت ورنا ساي. سلقس هالغن اوتام اونتوق مغكوناكن ڤليكت حروف این، سای کمودین برکرق ک هادڤن اونتوق ملتقكن بارغن لاءين.

Anticipating the significant task of reapplying the duct tape Tatweel exploration to the new white wall, I allocated a full day to this effort, knowing it would be time-consuming. The meticulous process of ensuring that the letters were correctly spaced required particular attention to detail. For this setup, I chose to use red and black letterforms instead of the blue ones I had used previously. The blue letterforms had been done somewhat hastily, resulting in slightly wonky shapes. Moreover, the shade of blue did not align well with the blue papers used elsewhere in my project, disrupting the visual coherence. To maintain a consistent color palette throughout the display, I planned to add another floor application, this time in yellow rather than fluorescent, to better complement the overall scheme.

218 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۳۰.۳ څغهابيسن CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP 219

باهن چیتقن تمبهن

سلاءين درقد هانترن اوتام، ساي منچيتق ببراڤ باهن لاءين اونتوق قرسدياءن، اونتوق منجاديكن حاصيل هانترن ساي بوكن سهاج كليهتن مناريق تتاڤي جوݢ بر معلومت. اءيتم برچيتق اين ترماسوق لابل، قوستر دان كد يغ كباثقنڻ دتمڤل قد دينديڠ. اين برتيندق سباڬاي بنتوان فيسوال كقد ڤروجيك كو. ساتو اءيتم يغ بهارو اياله اناتومي بنتوق حروف يغ ساي چيڤتا تتاڤي دلابل دالم ايستيله ملايو. ساي تله مثدري بهاوا اوليه كران تيڤوڬرافي اداله بيدغ يغ ساغت برڤوست د بارت، ساي تيدق ڤرنه مندغر ايستيله بهاس ملايو اونتوق تيڤوڬرافي. اوليه ايت، ساي مموتوسكن اونتوق ممبايڠكن ايستيله ۲ اين دالم بهاس ملايو.

Other Printed Matter

A novel addition to the display was an anatomy chart of the letterforms I created, but uniquely labeled with Malay terminology. Recognizing that typography tends to be a Western-centric field, I realized that Malay terms for typographic elements are seldom, if ever, used. This inspired me to create and define these terms in the Malay language, adding a layer of cultural relevance and educational value to the project.

While managing these tasks, I also took the opportunity to apply the duct tape letterforms on the floor, further integrating my project's theme and visual identity into the physical space of the exhibition.

220 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۳.۳ څهابيسن CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP

Condition of the state of the s

All Done! میاڤا

Final documentation

Worksheet Simple et a Match the selection of the state of the selection of the state of the selection of the

(ALHAMDULILLAH...)

Phew! What a crazy crazy last week! I do not think I have ever felt this dazed and tired before. Pushing through setting up, just like my whole project, included alot of back and forth and definitely there were alot of small decisions in terms of my set up which are not mentioned here but I hope it can be understood when my set up comes together. Anyways, the set up is created to present my work, but the important aspect is the work itself. And to be honest, compared to Open Studios, I do feel I have successfully created a cohesive look to my project, rather than it looking like three different project. Actually it was hard for me to drop alot of my explorations, but it took time for trial and error for me to see it for myself which ones I should drop and which I should keep. I have come a long long way from where I first started at the start of this semester. Now that the physical deliverables are done, I can make a huge sigh of relief. It is now back to whatever's left digitally, before I call it a year.

222 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۳.۳ ڤڠهابيسن CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP 223

حروف دینامیک شور

ڤرتوكرن بنتوق

ساي فيكير منچيڤتا انيماسي اكن منجادي چارا ترباءيق اونتوق ممڤاميركن فليكسيبيليتي بنتوق حروف. تيدق باثق ڤميكيرن كونسيڤتوال سلاءين درڤد انيماسي منجادي بنتوق حروف. تيدق باثق ڤميكيرن كونسيڤتوال سلاءين درڤد انيماسي منجادي morphing. ساي برشكور كران ساي منداڤت ڤلواڠ اونتوق مريك بنتوق دان مڠهيدوڤكن لوكُو ستوديو تربوک، كران ساي تيدق اكن ڤرنه مڠناهوءي تيكنيک morphing جک ساي تيدق ڤرنه منچوبا ثا دغن ستوديو تربوک. سمواڻ برلاكو اد سببڻ. ساي مولا مڠوبه بنتوق 3 حروف، هاڻ اونتوق مليهت باكايمان اي برفوڠسي. ميمڠ ساي سڠاج مميليه بنتوق حروف يڠ تيدق مڠالمي ڤروبهن درستيک ڤد بنتوقن. نامون بكيتو، ساي راس اي ماسيه برجالن دغن باءيق. دري سكي تيكنيک، ساي ملاكوكن چارا يڠ سام دڠن منججقي لالوان اوتام دالم After Effects ايت سنديري.

Animated (FINALISING) Letterforms

Morphing animation of letterform

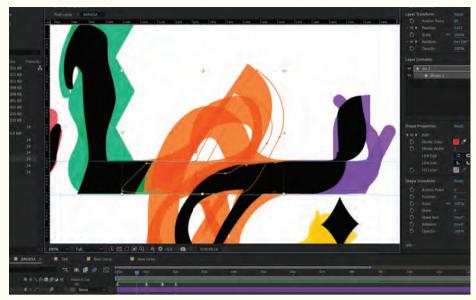
Morphing Forms

I think creating an animation would be the best way to showcase the flexibility of the letterforms. There is not much conceptual thinking other than the animation being morphing. I am thankful that I got the chance to design and animate the Open Studios logotype, because I would have never figured out the technique of morphing if I never tried it with Open Studios. Everything happens for a reason. I started out morphing 3 letterforms, just to see how it works out. Granted I deliberately chose the letterforms which does not have drastic changes to its shape. Nevertheless, I think it still worked out quite well. Technique wise, I did the same way by tracing over the anchor path in After Effects itself.

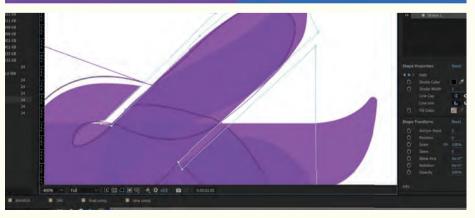

224 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۳.۳ ثڠهابيسن CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP 225

Animating Project Title

I felt that just a few letters was not enough. I decided to animate my project title to showcase it being morphed but still connected, instead of its standalone forms. like the previous animation. It took a long time to get it done but I survived. This was a challenge as these letters were designed without animating in mind. The Open Studios logotype however was designed for animating, so maybe thats why this was much harder to execute. I tried out different compositions and colours that might work. In the end, I am still happy the way it turns out and it helps to visually convey the flexibility of the letterforms, which is the objective of this animation.

انيماسي تاجوق ڤروجيک

ساي مراساكن بهاوا هان ببراق حروف تيدق منچوكوڤي. ساي مموتوسكن اونتوق مڠهيدوڤكن تاجوق ڤروجيك ساي اونتوق ممڤاميركن اي تله دأوبه تاجوق ڤروجيك ساي اونتوق ممڤاميركن اي تله دأوبه سواي تتاڤي ماسيه دسامبوڠكن، بوكنڻ بنتوق كنديري ائ، سڤرتي انيماسي سبلومن، اي مڠمبيل ماس يڠ لاما اونتوق مثياڤكن ثا تتاڤي ساي ترسلامت. اين اداله كيرا انيماسي. لوكو ستوديو تربوك باڬايماناڤون تله دريك اونتوق مڠانيماسيكن، جادي موڠكين ايتوله سببن اين لبيه سوكر اونتوق دلقساناكن. ساي منچوبا قلباڬاي كومڤوسيسي دان ورنا يڠ موڠكين بركسن. ڤد اخيرڻ، ساي ماسيه كمبيرا دڠن چارا اي ترثات دان اي ممبنتو اونتوق مثمڤايكن فليكسيبيليتي بنتوق حروف معجار أوبسوال، يڠ مروڤاكن اوبجيكتيف انيماسي اين.

226 جورنل ڤروسيس كرياتيف باب ۳.۳ ثڠهابيسن CREATIVE PROCESS JOURNAL CHAPTER 3.3: FINAL LAP 227

Rumi-Jawi converter

Malay Rumi-Jawi Converter

Home · About Rumi and Jawi · Q & A · Technical Details

Saya menguji cetakan dalam hitam dan putih dahulu, hanya untuk melihat sama ada format dan reka letak kelihatan baik dalam cetakan. Syukurlah tidak ada yang terlalu buruk, selain beberapa kesalahan ejaan dan kesalahan tatabahasa. Akhirnya, saya mengeksport fail ini dan pergi ke percetakan. Saya memutuskan untuk menggunakan kertas berwarna daripada penerbitan sebelumnya untuk mencipta rupa yang padu pada projek saya.

Rumi to Jawi - Switch Direction

Original: Projek Conversions: قروجیک

ساي مغوجي چيتقن دالم هيتم دان ڤوتيه دهولو، هاڻ اونتوق مليهت سام اد فورمت دان ريک لتق کليهتن باءيق دالم چيتقن. شکورله تيدق اد يغ ترلالو بوروق، سلاءين ببراڤ کسالهن ايجاءن دان کسالهن تاتابهاس. اخيرڻ، ساي جواقن اونتوق اين اكنق موده. سجق اول، اوبجيكتيف اوتام ساي ڤروجيك اين اداله اونتوق موجودكن رواڠ اونتوق جاوي وجود دالم ريک بنتوق گرافيک مودن. اونتوق جاوي وجود دالم ريک بنتوق گرافيک مودن. جادي روځي جک ساي تيدق منچيڤتا CPJ ساي دالم بهاس ملايو جاوي دان ايڠکُريس. والاوڤون ساي تاهو بهاکين جاوي تيدق اکن دباچ، ساي مراساکن اي ڤنتيڠ کسلوروهن گروجيک ساي. ترثات، منچيڤتا CPJ دويبهاس ممڤوثاءي فاءيدهث. ترداڤت باثق ڤرکاتاءن يڠ ساي تيدق ترجمهن ک دالم بهاس ملايو سبلوم اين دان ساي بلاجر باثق دان منمبه باءيق ڤربنداهاراءن کات بهاس ملايو ساي ملالوءي اين. ساي جوک بلاجر چارا مناءيڤ توليسن عرب. سميمڠڻ، ساي بوکن ڤاکر دالم مناءيڤ توليباس دويبهاس، تتاڤي اين اداله ڤرچوباءن اونتوق مڠهيدهڤکن دان منهرملکن توليسن حاوي.

الت۲ ڤنترجمهن اين كادڠ۲ تيدق برڬونا (كباثقن كالي سبنرن)، جادي ساي ترڤقسا ملارسكن ستروكتور ايات دان كات۲ سوڤايا اي ماسوق عقل. چابرن ثا اياله منترجمه ايستيله ريک بنتوق سڤرتي لوڬو، بنتوق حروف، كرافيم دان لاءين۲ تتاڤي ساي منترجمهكن ثا مڠيكوت ڤغتاهوان ساي دالم بهاس ملايو. The answer to this is pretty straightforward. From the start, my main objective of this project was to create a space for Jawi to exist in modern graphic design. So it would be waste if I did not create my CPJ in both Malay Jawi and English, Although I know the Jawi part would not be read. I felt it was important conceptually and speaks volumes about my whole project. Turns out, creating a bilingual CPJ does have its perks. There were alot of words I did not the translation to in Malay before and I learnt alot an improved my Malay vocabulary through this. I also learned how to typeset the Arabic script. Granted, I am not a pro in bilingual typesetting, but this was an attempt in reviving and normalising the Jawi script.

I took my time in translating them, with the help of online translators:

Google Translate

https://goodmami.org/rumi-jawi-web/ https://www.ejawi.net/converterV2.php https://ejawimakmur.my/

These online translators proved useless sometimes (most times actually), so I had to adjust the sentence structure and wordings alot for it to make sense. The challenge was translating design terminology such as logotype, letterforms, graphemes etc but I translated them to best of my knowledge in the Malay language and Jawi spelling.

Google Translate

اداكه ساي ممڤوثاءي سيارڠ ڤثسلن؟ ياء، ياثق. ڤثسلن ابن ترماسوق مميلنحاكن ترلالو باثق دوءيت اونتوق ماكنن سدڠكن ساى بوليه مميلنحاكنث اونتوق منچیتق، یغ منججسکن ببراق کرجا سای کران واغ ساغت ماهل. ساتو لاكي ڤثسلن اياله ساي ممينركن کربتیکن ممیری کسن نیکاتیف کقد سای. سای راس ساى اكْق باءبق دڠن كريتيكن تنتڠ كرجا ساى، تتاڤى ساى تيدق ڤستى مڠاڤ اونتوق ڤروجيک ڤڠيجازهن ابن، ساى ترلالو مغمييل برت تنتغ ڤراساءن اورڠ لاءين تنتڠ کرجا سای سای سنتیاس مڠلیلیڠی راکن۲ دان فنشره برتاثاكن فندافت مربك تنتغ ستباف بوتبرن. ساي فيكبر اداله باءيق اونتوق ملنتونكن ايديا تتاڤي اد ساتو تاهڤ د مان سای ڤرلو ممڤوثاءی کیقینن دالم اڤ يڠ ساي لاکوکن دان تروس کن سهاج. ساي هاڻ

money on food when I could have spent it on printing, which affected some of my work due to money being a huge factor. Printing and art supplies are very expensive. Another regret is that I allowed criticism to affect my negatively. I think I am fairly okay with criticism about my work, but I am not sure why for this graduation project. I cared way too much about what other people felt about my work. I constantly was going around my friends and lecturers asking their opinion about every single detail. I think it is good to bounce off ideas but there comes a point where I need to have confidence in what I am doing and just go with it. I just regret that point for me came in a bit late, where I realised that asking for more opinions will iust make me even more anxious.

The End of

3 Years

This is it. A whole 3 years, done, just like

that! Time flies eeriely fast, it felt like BA1

last semester was crazy to say the least. I

felt that everyone was going crazy, as we

all collectively felt we were lacking behind. I

think the pressure rose steeply after Open

Studios. The few weeks after Open Studios.

Whatever it is and however long it felt. I am

Do I have any regrets? Yes, a lot. These

regrets include spending way too much

at the end of the road now, on the other side

to me felt like I aged a hundred years.

of all the chaos that just passed.

was just a year a ago. The last stretch of this

Now I have said my regrets, were there anything I was proud of? Yes, more than regrets. Firstly, I was proud of sleeping when I need to and not push myself too hard when I know my body is saying no. (with the exception of the last few days) I think pacing vourself in a high pressure environment is

very important, considering I have learnt it the hard way very early on in my diploma course in polytehnnic.

Another thing I am proud of is that I actually went above and beyond to explore every single avenue that Jawi could have offered. There were explorations that of course did not make it in the end, but those explorations were as it important as the outcomes because if I never explored those options. my project would not look like how it is now. Granted, I wished there was more time to work on graduation project, since I felt there was so much things I was about to expand on. I feel like each of my deliverable itself can be a whole work by itself. I think showing of the different possibilities this project can go is very excititng. However, I had to make do with whatever time given to us and I am glad it turned out good.

Lastly. I think that my language skills and understanding of the Jawi script improved alot from the start of semester 1. I always could recognise the Jawi letters, reading it took some time, but after working with this script for a whole year, I am proud to say I have much more faster in reading in Jawi.

Overall, I am proud of myself and the work I have put into these 3 years, especially this last year. There were some disappoinments but that is just part of the package. I would like to thank my parents, the core of my support from home and always believing in me, as cliche as that sounds. With that being said, thank you LASALLE for the past 3 (challenging yet fullfilling) years.

Signing off with love. Muhammad Fatih Bin Rosli

اینله دی. سڤنچڠ ۳ تاهون، سلسای، بکیتو سهاج! ماس برلالو دڠن ڤانتس، راسڻ سڤرتي باءا بارو ستاهون يڠ لالو. ركْعْن تراخير ڤد سيميستر تراخير ابن اداله مغْكُيلاكن اونتوق دكاتاكن. ساي مراساكن بهاوا سموا اورڠ منحادي کُيلا، کران کيت سموا سجارا کوليکتيف مراساكن كيت ككورغن. ساى راس تكنن منيغكت دغن مندادق سلڤس ستوديو تربوك. بيراڤ ميڠڬو سلڤس ستودیو تربوک، سای راس سفرتی سای تله برعمور سراتوس تاهون. اڤ ڤون دان والاو بتاڤ لامان راسن، سای کینی براد د ڤڠهوجوڠ حالن، د سبرڠ سموا ككاچاوان يڠ برلالو.

منحادي فكتوريغ يسر. ڤرچيتقن دان ڤرالتن سني اداله کسل کران سای داتغ اکٰق لیوات، د مان سای مثدری بهاوا ممينتا لبيه باثق ڤنداڤت هاڻ اکن ممبوات ساي لىيە چمس.

سكارڠ ساى تله مثاتاكن ككسلن ساى، اداكه سسواتو ىغ ساى ىڠككن؟ ياء، لىيە درڤد ڤنسلن. ڤرتام، ساي ىغك تىدور اڤايىلا ساي ڤرلو دان تىدق ممقسا دىرى ساى ترلالو قوات اڤابيلا ساى تاهو بادن ساى بركات تيدق. (كچوالى ببراڤ هارى كبلاكڠن اين) ساى فيكير مثسوایکن دبری دالم ڤرسکیترن تکنن تیڠکی اداله ساغت ڤنتيڠ، ممندڠكن ساى تله ممڤلاحرين دڠن جارا يغ سوكر سجق اول لاكي دالم كورسوس ديڤلوما ساي د ڤولېتيكنىك.

ساتو لاكٰي ڤركارا يڠ ساي يڠڬكن اياله ساي بنر٢ ڤرڬي لىيە جاءوە اونتوق منروک ستياڤ حالن يڠ يوليه دتاوركن اوليه جاوي. ترداڤت ڤنروكاءن يڠ سوده تنتو تبدق برجاي ڤد اخيرن، تتاڤي ڤنروكاءن ابت سام قنتیڠن دڠن حاصیل کران جک سای تیدق ڤرنه منروک

قبلیهن ایت، قروحیک سای تبدق اکن کلیهتن سقرتی سكارڠ. ميمڠ، ساى برهارڤ اد لبيه باثق ماس اونتوق بكرحا قد قروحيك قغيجازهن، كران ساي مراساكن ترداڤت باثق ڤرکارا يڠ اکن ساي کمبڠ کن. ساي راس ستباڤ ڤڠهانترن ساي سنديري بوليه منحادي كسلوروهن كرجا دڠن سنديرين. ساي فيكير منونحوقكن ڤلياڭاي كموڠكينن ڤروحيك ابن بوليه قركي اداله ساغت مغوجا كن. والاو باكابماناڤون، ساي ترققسا اكور دغن اڤ سهاج ماس يڠ دبريكن كڤد كامي دان سای کمسرا ای ترثات باءیق.

اخبر سكالي، ساي برڤنداڤت بهاوا كماهبرن بهاس دان قمهمن ساى تنتغ توليسن حاوى تله برتميه باءيق سحق ڤرمولاءن سيميستر ۱. ساي سنتياس داڤت مغنلي حروف حاوي، ممياحن مغمييل ماس بغ اكق لاما، تتاڤى ستله بكرجا دڠن سكريڤ ابن سلاما ستاهون، سای بغک اونتوق مغاتاکن سای ممفوثاءی لبيه حقت دالم ممياچ دالم جاوي.

سجارا کسلوروهنن، سای بغک دغن دیری سای دان كرجا بغ تله ساى لاكوكن سلاما 3 تاهون ابن، تراوتامث تاهون لڤس. اد يڠ كجبوا تتاڤى ايت هاڻ سيهاكين درڤد ڤاكيج. ساي ايڠين مڠوحڤكن تريما كاسيه كڤد ایبو باق سای، ترس سوکوغن سای دری رومه دان سنتباس ممڤرحاباءی سای. دڠن ایت دکاتاکن، تریما كاسيه LASALLE اونتوق ٣ تاهون يڠ امت منڃابر تاڤي ممواسكن.

> مننداتاڠني دڠن چينتا، محمد فاتح بن روسلی

Special thanks to my friends for going through hell and back with me. I appreciate those late nights in the studio, sometimes doing work, confiding in each other or just (most times) aimlessly yapping. I am not sure how I was going to survive without a group of people who made it so much more bearable. Thank you so much.

Image Sources

سومبر ايميج:

"BUKU "MARI SEMBAHYANG (LAKI-LAKI)."" Blogspot.com, 2024, langkasa-norul. blogspot.com/2013/01/buku-mari-sembahyang-lakilaki.html. Accessed 20 Apr. 2024.

"Buku Mari Sembahyang (Lelaki)." Carousell, 2019, www.carousell.sg/p/buku-mari-sembahyang-lelaki-209564327/. Accessed 20 Apr. 2024.

"Buku Mari Sembahyang (Lelaki)." Carousell, 2019, www.carousell.sg/p/buku-mari-sembahyang-lelaki-209564327/. Accessed 20 Apr. 2024.

Davies, Sue. "Best Street Art in Singapore—Little India, Chinatown, & Haji Lane Street Art." Travel for Life Now, 6 Sept. 2019, travelforlifenow.com/street-art-singapore-haji-lane-street-art/. Accessed 20 Apr. 2024.

drouot.com. "AN ILLUMINATED QURAN LEAF in MAGHRIBI SCRIPT, ANDALUSIA,... | Drouot.com." Drouot.com, 2022, drouot.com/ en/I/20104807-an-illuminated-quran-leaf-in-m. Accessed 20 Apr. 2024.

"Figure 3: Examples of Malay Manuscripts That Use Malay-Jawi Language...." ResearchGate, ResearchGate, 2021, www.researchgate.net/ figure/Examples-of-Malay-manuscripts-that-use-Malay-Jawi-language-This-manuscript-is-labeledas_fig3_352008645. Accessed 20 Apr. 2024.

"Hand Carved Teakwood Arabic Muslim Islamic Calligraphy Large Ayatul Kursi Sculpture- Wood Art Decoration Gift." Etsy.com, Etsy, 2021, www. etsy.com/sg-en/listing/1006100397/hand-carvedteakwood-arabic-muslim. Accessed 20 Apr. 2024.

https://www.facebook.com/barzingi.institute. "Arabic Calligraphy: Ruqa Alphabet." Barzingi Institute, 19 July 2021, barzingi.com/product/arabiccalligraphy-ruqa-alphabet/. Accessed 20 Apr. 2024.

in. "Rooted in History: Understanding Ruqa'a Calligraphy and Its Importance." Arab News, Arabnews, 11 Apr. 2020, www.arabnews.com/ node/1657051/lifestyle. Accessed 20 Apr. 2024. India Yamaha Motor. "AEROX 155." Yamaha-Motor-India.com, 2024, www.yamaha-motor-india.com/ yamaha-aerox.html. Accessed 20 Apr. 2024.

Izzul Mutho. "Jawi Dinisbahkan Melayu Nusantara, Ada Indonesia, Malaysia, Dan Champa." NU Online, NU Online, 8 Aug. 2023, banten.nu.or.id/sejarah/ jawi-dinisbahkan-melayu-nusantara-ada-indonesiamalaysia-dan-champa-Stwtm. Accessed 20 Apr. 2024. "Jawi: Is It Too "Khat" to Handle? - EduReviews Blog." EduReviews Blog, 30 Aug. 2019, edureviews. com/blog/my/jawi-is-it-too-khat-to-handle/. Accessed 20 Apr. 2024.

"KK Dawood Bookstore." Kkdbooks.my, 2021, kkdbooks.my/binyahya-mari-sembahyang. Accessed 20 Apr. 2024.

"MARLBORO RED." Tobaccosenter.gr, 2024, tobaccosenter.gr/marlboro-red-soft-en. Accessed 20 Apr. 2024.

Meets, China. "Bahath | Redefining Muslim Media." Bahath | Redefining Muslim Media, 22 Feb. 2023, www.bahath.co/calligraphy. Accessed 20 Apr. 2024

"Nasta'liq: The Genius of Persian Calligraphy." Freer | Sackler, 2014, archive.asia.si.edu/exhibitions/online/nastaliq/. Accessed 20 Apr. 2024.

"Of Paper, Illumination and Magic - Manuscripts of the Malay World." Roots.gov.sg, 2019, www.roots. gov.sg/stories-landing/stories/of-paper-illuminationand-magic-manuscripts-of-the-malay-world. Accessed 20 Apr. 2024.

"Racing Decals Sticker Lot Set 100 Assorted Body US FREE SHIP NASCAR NHRA RANDOM." EBay, 2024, www.ebay.com.au/itm/175270763790. Accessed 20 Apr. 2024.

Sarah, Siti, et al. "The Applicability of Awan Larat Motif on Modern Typeface Representing the Malay Identity." International Journal of Art & Design (IJAD), vol. 6, no. 2, 2022, ir.uitm.edu.my/id/ eprint/68838/1/68838.pdf.

Typefaces in Use

Neue Haas Grotesk Aktiv Grotesk Arabic Nassim Pro Arabic