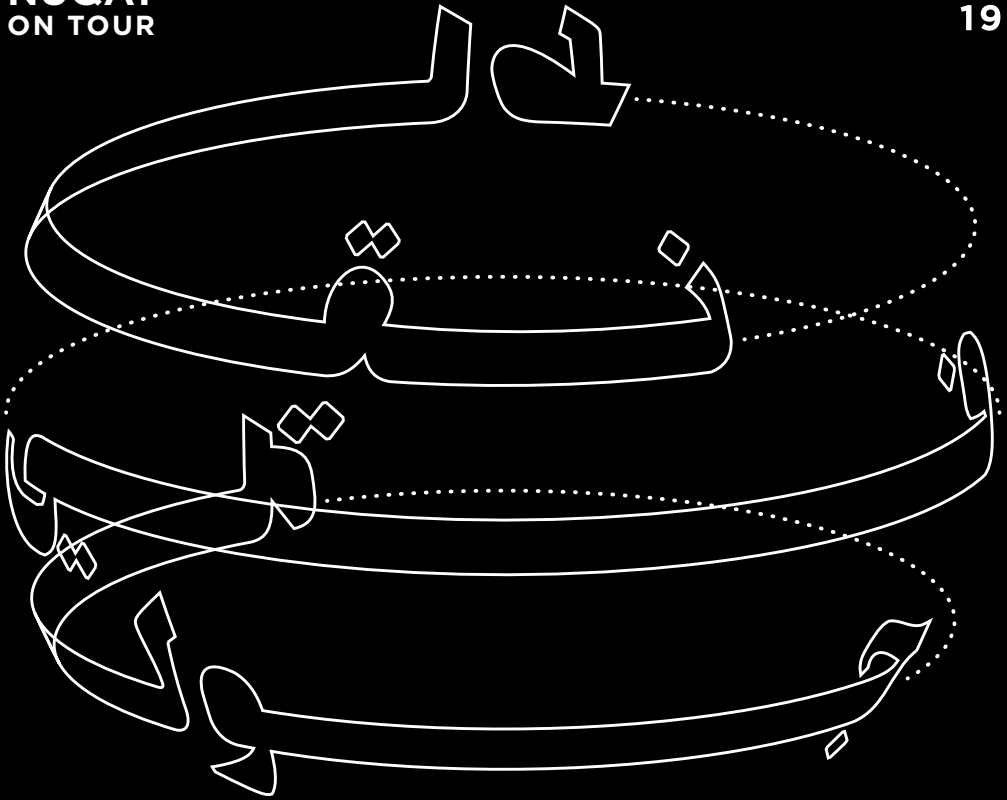

ف.ا.ط.

NUQAT
ON TOUR

NOV. 2016

نوفمبر ٢٠١٦

KUWAIT

الكويت

OCT. 2017

أكتوبر ٢٠١٧

ABU DHABI

أبوظبي

NOV. 2017

نوفمبر ٢٠١٧

DUBAI

دبي

NOV. 2017

نوفمبر ٢٠١٧

MANAMA

المنامة

NOV. 2017

نوفمبر ٢٠١٧

DOHA

الدوحة

OCT. 2018

أكتوبر ٢٠١٨

BEIRUT

بيروت

OCT. 2018

أكتوبر ٢٠١٨

AMMAN

عمّان

OCT. 2018

أكتوبر ٢٠١٨

KUWAIT

الكويت

MAR. 2018

مارس ٢٠١٨

MUSCAT

مسقط

APR. 2019

أبريل ٢٠١٩

JEDDAH

جدة

APR. 2019

أبريل ٢٠١٩

RIYADH

الرياض

APR. 2019

أبريل ٢٠١٩

DHAHRAN

الظهران

طال

ي

ولة

ABOUT NUQAT

Nuqat is a non-profit organization for cultural development based in Kuwait which aims to create and sustain a community in which each individual and entity adds value through nurturing creativity, providing inspiration and stimulating critical thinking. We aim to empower all members of Nuqat's collaborative community to overcome social challenges through creative and critical thinking.

EXPLORATION SESSIONS

To develop and provide the relevant knowledge, tools, and resources for the creative economy, Nuqat hosts roundtable-format 'Exploration Sessions' around the region. These exploration sessions join various academics, professionals, intellectuals, creatives, designers, and others to tackle a variety of issues of the creative economy. Nuqat Exploration Sessions present a unique and collaborative environment, enabling the exchange of ideas, providing opportunities for new collaborations and a chance to delve in possibilities for the future of the creative economy.

Given the diversity of the participants' backgrounds and the particularities of each setting/country, a unique, multidimensional understanding of the prevalent issues within the creative economy is collectively forming within each session.

Throughout the documentation of the sessions and their outcomes, we hope to provide an open online database for public use. This will benefit the end-users within the community such as policymakers, start-ups, entrepreneurs, individuals, and anyone invested in developing culture and the creative economy.

عن نقاط

نقاط مؤسسة غير ربحية تتخذ من دولة الكويت مركزاً رئيسياً وتهدف لخلق واستدامة المجتمع ليعطي كل فرد وهيته في منظومته قيمة اضافية له، وذلك من خلال رعايتنا للأبداع، الالهام، وتحفيز التفكير النقدي. كما نهدف لتمكين جميع اعضاء مجتمع نقاط التعاوني لتخطي التحديات الاجتماعية من خلال تحفيز التفكير الابداعي والنقدي.

جلسات الاستكشاف

تهدف الى تطوير وتزويد الاقتصاد الابداعي بالمعرفة، بالأدوات، وبالموارد اللازمة، حيث نظمت جلسات استكشافية بشكل «الطاولة المستديرة» بالإقليم تجمع مختلف الأكاديميين، المحترفين، المثقفين، المصممين، وغيرهم لمعالجة عدة مواضيع معنية بالاقتصاد الابداعي، كما توفر تلك الجلسات بيئة فريدة وتعاونية تشجع تبادل الافكار، توفير الفرص لتعاونات جديدة، والخوض في احتمالات مستقبل الاقتصاد الابداعي.

يتم تصميم كل جلسة تعاونياً بشكل يتميز عن الجلسات الاخرى بفهم ابعاد المواضيع الراهنة في إطار الاقتصاد الابداعي، مع الاخذ بعين الاعتبار اختلاف خلفيات المشاركين وخصوصية كل دولة/حالة.

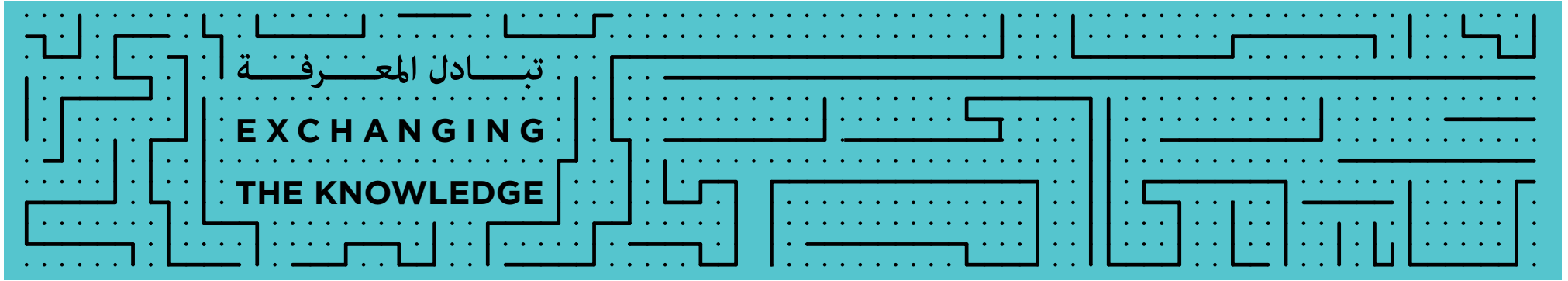
نأمل بتوفير قاعدة بيانات مفتوحة متاحة للجميع على شبكة الانترنت من خلال توثيقنا لجلساتنا ونتائجها، والتي تهدف للوصول الى افراد المجتمع كصانعي السياسات، الاعمال التجارية الناشئة، المبادرين، الاشخاص، ولكل من يستثمر في تطوير الثقافة والاقتصاد الابداعي.

TIMELINE OF CITIES:

1. **Kuwait 1** - November 12, 2016
2. **Abu Dhabi** - October 19, 2017
3. **Dubai** - November 18, 2017
4. **Doha** - November 24, 2017
5. **Manama** - November 25, 2017
6. **Muscat** - March 17, 2018
7. **Amman** - October 6, 2018
8. **Kuwait 2** - October 20, 2018
9. **Beirut** - October 26, 2018
10. **Dhahran** - April 6, 2019
11. **Riyadh** - April 13, 2019
12. **Jeddah** - April 20, 2019

الجدول الزمني للمدن:

١. الكويت ١ - نوفمبر ١٢، ٢٠١٦
٢. ابوظبي - أكتوبر ١٩، ٢٠١٧
٣. دبي - نوفمبر ١٨، ٢٠١٧
٤. الدوحة - نوفمبر ٢٤، ٢٠١٧
٥. المنامة - نوفمبر ٢٥، ٢٠١٧
٦. مسقط - مارس ١٧، ٢٠١٨
٧. عمان - أكتوبر ٦، ٢٠١٨
١. الكويت ٢ - أكتوبر ٢٠، ٢٠١٨
٢. بيروت - أكتوبر ٢٦، ٢٠١٨
٣. الظهران - أبريل ٦، ٢٠١٩
٤. الرياض - أبريل ١٣، ٢٠١٩
٥. جدة - أبريل ٢٠، ٢٠١٩

Framework of the tour

So far, the tour has taken us to 11 Middle Eastern Cities; Abu Dhabi, Amman, Beirut, Dhahran, Doha, Dubai, Jeddah, Kuwait, Manama, Muscat and Riyadh, where we have completed 33 sessions. In order to gain a clear understanding of the similarities and difference of the cultural landscape in the region, we purposefully discussed the same 3 topics in all 11 cities. **Although the topics remained the same they are broad enough that we were able, with the cooperation of the moderators, to tailor and curate the content of each session to tackle and investigate the issues pertaining to that specific city.**

The 3 themes discussed in each city were:

1. Architecture and Urbanism: The Built Environment on Social Behaviors

- Understanding the manner in which knowledge is formulated and shared within cities is essential in urban planning and in aiding in the development of a knowledge-based economy. To what extent is urban planning linked to social progress? How does an anthropological approach to design affect human behavior within the urban environment and encourage further social and cultural interaction?

2. Design and Education: Designing for Sustainable Solution

- The volatility in global commodities markets have highlighted the deep-rooted problems in the economic structures of many of the region's states. An overreliance on welfare state provisions – primarily guaranteed employment – has undermined the potential for an alternative sustainable sector to develop. How can we start laying a foundation for a design culture that can respond to the urgent issues confronting us? How can a multidisciplinary approach to education and teaching encourage such changes? Are there examples we can learn from? What policies and strategies can be enforced to nurture the development of creative and cultural industries in the Middle East?

إطار الجولة

ذهبنا في الجولة حتى الآن إلى ١١ مدينة في الشرق الأوسط؛ أبوظبي وعمان وبيروت والظهران والدوحة ودبي وجدة والكويت والمنامة ومسقط والرياض، حيث أكملنا ٣٣ جلسة. من أجل فهم أوجه التشابه والاختلاف في المشهد الثقافي للمنطقة بشكل واضح، تعمدنا مناقشة ذات المواضيع الثلاثة في جميع المدن الإحدى عشر. على الرغم من طرح المواضيع نفسها في المدن المختلفة إلا أنها كانت واسعة بما يكفي لنتمكن من تكييف المحتوى بمساعدة المشرفين للتحقيق في والتطرق إلى مشاكل كل مدينة.

تم طرح المواضيع الثلاثة التالية في كل مدينة:

١. العمارة والعمران: البيئة المبنية حول السلوكيات الاجتماعية

- إن فهم طريقة تشكيل وتبادل المعرفة في المدن أمر ضروري في التخطيط الحضري والمساعدة في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة. إلى أي مدى يرتبط التخطيط الحضري بالتقدم الاجتماعي؟ كيف يمكن التأثير على السلوك البشري في البيئة الحضرية وتشجيع المزيد من التفاعل الاجتماعي والثقافي من خلال نهج تصميم قائم على علم الإنسان؟

٢. التصميم والتعليم: التصميم من أجل الحلول المستدامة

- أبرز التقلب في أسواق السلع العالمية المشاكل المنتجزة في الهياكل الاقتصادية في العديد من دول المنطقة. الاعتماد المفرط على دعم الدولة في الرفاهية – أي ضمان التوظيف بالدرجة الأولى – قد أضعف إمكانية نمو قطاع بديل مستدام. كيف يمكننا أن نبدأ ببسط أسس ثقافة تصميم بوسعها معالجة المشاكل الملحة التي نواجهها؟ كيف يمكن تشجيع تحقيق هذه التغيرات من خلال نهج تعليمي متعدد التخصصات؟ هل هناك أمثلة نحتذي بها؟ ما السياسات والاستراتيجيات التي يمكن فرضها بهدف رعاية تنمية الصناعات الإبداعية والثقافية في الشرق الأوسط؟

3. Funding the Creative Economy: Rethinking Investing

- a. Government grants and funding, crowd-funding, angel investors, private equity portfolios and so on need to be directed towards investing in innovative and creative businesses and industries. What needs to be done? Do we have small-scale successful models that we can capitalize on? Can large corporations collaborate with SMEs to develop a financial sustainable economy? How is culture financed around the world? How can we monetize content in the digital world?

The sessions were conducted in a round-table style format which we refer to as "Exploration Sessions" due to their explorative nature. The sessions were private as we wanted decision makers, stakeholders and creatives to come together and discuss realistic solutions that could be implemented, while also allowing them to develop partnerships and collaborations with one another.

While the sessions themselves were limited to a small number of individuals, the knowledge that came out of the sessions are accessible to the public. The findings of the session were analyzed and summarized into reports that could serve as policy briefs, sources for academic research or simply as an informative read.

MENA or Arab region?

An ongoing discussion is being had across the world as to whether it is best to describe the region as the Arab region or the MENA (Middle East and North Africa) region. The latter is a geographical distinction that is argued to be vague due to the fact that Turkey, Iran and Israel are often times pooled into the MENA region. Unlike the term MENA, the Arab region is used to refer to countries that are predominantly Arabic-speaking. To many, this is seen as inaccurate as there are many other languages that make up the "Arab" region like Kurdish, mainly spoken in Iraq and Syria and Berber, primarily spoken in Morocco, Algeria, Tunisia, Libya and Egypt.

While the discourse regarding the labeling of the Middle Eastern countries is ongoing, one cannot help but bring up the cultural and social differences that exist amongst these countries. During the tour, it was clear that there are substantial differences between the 11 cities, however, there were many similarities, mainly in the struggle of enhancing the creative economy.

So Similar...

Whether it was Doha or Beirut, the overarching similarity, and the main source of inspiration for the Nugat 2019 Regional Conference theme, between the cities was the urgent need to critique and change our current mindsets. Most of the participants throughout the sessions emphasized that personal, social and structural barriers exist due to the fixed mindset that many people have adopted. One of the participants in the Design and Education session in Amman boldly stated that we should "[prioritize] changing our mindset over changing policies".

Digging deeper into the specifics of each session, we found that throughout the cities there were common issues that need to be addressed and reimaged.

٣. تمويل الاقتصاد الإبداعي: إعادة التفكير بالاستثمار

- أ. يجب توجيه منح وتمويل الحكومة والتمويل الجماعي والمستثمرين الخريين ومحافظ الأسهم الخاصة وغيرها نحو الاستثمار في الصناعات والتجارات الابتكارية والإبداعية. ما الذي يجب فعله؟ هل لدينا نماذج ناجحة على مستوى صغير يمكننا الاستفادة منها؟ هل تستطيع الشركات الكبيرة التعاون مع الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم في تطوير اقتصاد مالي مستدام؟ كيف يتم تمويل الثقافة في مختلف أنحاء العالم؟ كيف يمكننا تحويل محتوى العالم الرقمي إلى دخل؟

تم عقد الجلسات على شكل طاولة مستديرة باسم «جلسات الاستكشاف» بسبب طبيعتها الاستكشافية. كانت الجلسات مغلقة لأننا أردنا جمع متخذي القرارات والأطراف المعنية والمبدعين لمناقشة حلول واقعية يمكن تنفيذها والسماح لهم بتطوير الشراكات والتعاون معاً.

على الرغم من أن الجلسات كانت محدودة لعدد صغير من الأفراد إلا أن المعرفة التي نتجت عنها متاحة للجميع. تم تحليل نتائج الجلسات وتلخيصها في تقارير يمكن استخدامها كملخصات للسياسات أو مصادر للبحث الأكاديمي أو يمكن قراءتها ببساطة بهدف التثقيف.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أم المنطقة العربية؟

هناك نقاش حول العالم بخصوص أفضل وصف للمنطقة سواء كان المنطقة العربية أم منقطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يجادل البعض أن الخيار الثاني يشكل تمييزاً جغرافياً مبهماً بسبب شمل تركيا وإيران وإسرائيل غالباً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. على عكس مصطلح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُستخدم مصطلح المنطقة العربية للإشارة إلى الدول التي تتحدث اللغة العربية في الغالب، ولكن يعتبره العديدون غير دقيق لوجود الكثير من اللغات الأخرى التي تشكل المنطقة «العربية» مثل الكردية المستخدمة بشكل أساسي في العراق وسوريا والأمازيغية السائدة في المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر.

على الرغم من استمرار الحوار حول تصنيف دول الشرق الأوسط إلا أن المرء لا يسعه سوى ذكر الاختلافات الثقافية والاجتماعية الموجودة بين هذه الدول. أثناء الجولة، كان من الواضح أن هناك اختلافات كبيرة بين المدن الإحدى عشر، ولكن كانت هناك أيضاً أوجه تشابه كثيرة لا سيما في النضال من أجل تحسين الاقتصاد الإبداعي.

متشابهة جداً...

سواء كان ذلك في الدوحة أم بيروت، أكبر تشابه بين المدن ومصدر الإلهام الرئيسي لموضوع مؤتمر نقاط الإقليمي لعام ٢٠١٩ كان الحاجة الملحة لنقد وتغيير عقليتنا الحالية. أكد معظم المشاركين في الجلسات على وجود حواجز شخصية واجتماعية وهيكلية بسبب العقليات الثابتة للعديد من الناس. صرّح أحد المشاركين بجرأة في جلسة التصميم والتعليم في عمان أن علينا منح تغيير عقليتنا أولوية قبل تغيير السياسات.

عبر التعمق في تفاصيل كل جلسة، وجدنا أن هناك مشاكل شائعة في جميع المدن تحتاج أن تتم معالجتها وإعادة النظر فيها.

During the Architecture and Urbanism sessions, most participants in many of the cities pointed to the discriminatory design of the urban plan which has perpetuated a divide among social classes. In turn, this divide has created uneven amenities and infrastructure throughout the city, mainly in areas where marginalized and minority communities live, creating a social and economic divide between residents. "The city is built favoring automobiles rather than pedestrians" is a statement that echoed across all 11 cities. Most of the cities have inadequate or even nonexistent public transportation, thus fragmenting the city further.

Participants were encouraged to develop solutions and suggest next steps that would serve as a starting point to solving the issues discussed throughout the sessions. In the Architecture and Urbanism sessions, many of the next steps required the participation of community and residents. To activate the cities, participants emphasized the importance of involving the community in planning and building community centers and spaces that would promote engagement and interaction. While the community should be at the forefront of planning and building of the city, participants could not help but indicate the importance that the government and private sector play in shaping the city. Local architects are eager to contribute to their city, yet their voices are not being heard as developers and government contractors tend to prioritize foreign firms, which participants mentioned lack the environmental and cultural understanding compared to the local architects.

Moving to the Design and Education sessions, the loudest and most repeated concern from all participants is that the education system does not value critical thinking, thus creating an education system that relies heavily on memorization and regurgitation. Most of the design programs, throughout the cities we visited, fail to prepare their students for the workforce, as students are not encouraged to intern or volunteer while they are studying. This has fostered a culture that lacks self-initiation as many creatives, mainly in the GCC, do not feel the urgent need to produce and create on their own as job security is high.

The designers and creatives that took part in the discussions voiced that they struggle to communicate the importance of design to their clients. Many perceive design as a luxury, thus undermining its crucial role in innovation and development. Therefore, awareness campaigns and educational sessions should target the general public with the goal of communicating the significance of design in everyday life.

Meanwhile, in the Funding the Creative Economy sessions, participants, most times a mix of venture capitalists, creatives and entrepreneurs, highlighted the difficulty in understanding the intangible value of creativity. Based on the testimonies that were collected from the sessions, creatives tend to have a hard time explaining to funders the monetary value that their project/initiative/business will bring. On the other hand, funders fail to understand the impact that art, culture and creativity could have on the city socially and culturally. In order to move past this roadblock, participants concurred that funders should change their mindset from viewing creativity simply as a beautifying process and look at it as an investment towards building human centric development in their city. Creatives should thus work towards illustrating the commercial and/or cultural value that would come out of their projects.

Due to the slow but growing creative economy in the region, many creatives find themselves freelancing as a way to make ends meet. Currently, there are very few laws protecting freelancers, which in turn has led to intellectual and property theft and delayed payments.

خلال جلسات العمارة والعمارة، تحدث معظم المشاركين في العديد من المدن عن التصميم التمييزي للخطط الحضرية الذي أدى إلى استمرار الانقسام بين الطبقات الاجتماعية. وهذا الانقسام أدى بدوره إلى عدم مساواة المرافق والبنية التحتية في المدينة ولا سيما في مناطق إقامة المجتمعات المهمشة والأقليات، مما خلق انقساماً اجتماعياً واقتصادياً بين السكان.

تكررت عبارة «تفضيل السيارات على المشاة في بناء المدن» في جميع المدن الإحدى عشر. لا تمتلك معظم المدن نظاماً جيداً لوسائل النقل العامة أو لا تمتلكه مطلقاً وبالتالي يتسبب هذا في زيادة تجزئة المدينة.

تلقي المشاركون تشجيعاً على إيجاد حلول واقتراح الخطوات التالية التي قد تُعتبر نقطة بداية في حل المشاكل المطروحة في الجلسات. في جلسات العمارة والعمارة، تطلبت العديد من الخطوات التالية مشاركة المجتمع والسكان. من أجل تنشيط المدن، أكد المشاركون على أهمية إشراك المجتمع في التخطيط وبناء مراكز ومساحات مجتمعية لتشجيع التفاعل والمشاركة. على الرغم من أهمية تواجد المجتمع في واجهة التخطيط وبناء المدينة، أشار المشاركون إلى أهمية دور الحكومة والقطاع الخاص في تشكيل المدينة. يتلهف المهندسون المحليون إلى المساهمة في مدينتهم إلا أن أصواتهم غير مسموعة لاهتمام المطورين والمقاولين الحكوميين بالشركات الأجنبية التي تفتقر إلى الفهم البيئي والثقافي مقارنةً بالمهندسين المحليين وفقاً للمشاركين.

انتقالاً إلى جلسات التصميم والتعليم، أكبر وأكثر المخاوف تكراراً لدى المشاركين هو عدم تقدير نظام التعليم للتفكير النقدي مما يخلق نظاماً يعتمد بكثرة على الحفظ والتكرار. تفشل معظم برامج التصميم في المدن التي زرناها في تحضير طلابها من أجل سوق العمل حيث لا يتم تشجيعهم على التدريب أو التطوع أثناء دراستهم. وقد تسبب هذا بتعزيز ثقافة تفتقر إلى المبادرة الذاتية حيث لا يشعر العديد من المبدعين، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي، بالحاجة الملحة إلى الإنتاج والابتكار لأنهم يضمنون الحصول على وظيفة.

تحدث المصممون والمبدعون في الجلسات عن معاناتهم في توضيح أهمية التصميم للعملاء. يعتبر الكثيرون أن التصميم ترف ويقللون من شأن دوره الأساسي في الابتكار والتطوير. وبالتالي، يجب توجيه حملات التوعية والجلسات التعليمية نحو عامة الناس بهدف توضيح أهمية التصميم في الحياة اليومية.

وفي الوقت ذاته في جلسات تمويل الاقتصاد الإبداعي، سلط المشاركون الذين يشكلون في الغالب مزيجاً من المستثمرين والمبدعين ورواد الأعمال الضوء على صعوبة فهم القيمة غير الملموسة للإبداع. استناداً إلى الشهادات التي جُمعت من الجلسات، يعاني المبدعون من صعوبة توضيح القيمة المالية لمشاريعهم أو مبادراتهم أو أعمالهم للممولين. وفي المقابل، يفشل الممولون في فهم التأثير الاجتماعي والثقافي المحتمل للفنون والثقافة والإبداع على المدينة. من أجل تخطي هذه العقبة، اقترح المشاركون تغيير الممولين لعقلياتهم من اعتبار الإبداع عملية تجميلية بسيطة إلى اعتباره استثماراً في بناء التنمية المتنحورة حول الإنسان في مدنهم. وبالتالي ينبغي على المبدعين العمل على توضيح القيمة التجارية والثقافية التي قد تنتج من مشاريعهم.

بسبب الاقتصاد الإبداعي الذي ينمو ببطء في المنطقة، يلجأ العديد من المبدعين إلى الأعمال الحرة لكسب لقمة العيش. ولا توجد حالياً قوانين كافية لحماية العاملين المستقلين مما يؤدي إلى السرقة الفكرية وسرقة الملكية والتأخر في الدفع.

...Yet so different

Highlighting the shared differences amongst the 11 cities allows for them to learn from one another's mistakes and/or successes, while highlighting their similarities can bring them together to overcome shared barriers.

By comparing all 11 cities, it becomes obvious that there are two different classifications: those that are heavily reliant on government support and those that barely receive any support from their governments. We found that the Gulf cities, except Manama, tend to depend heavily on the government, while Amman, Manama and Beirut mainly look for support from the private sector and international organizations.

Looking closer at the differences between the cities, we found that Dubai and Abu Dhabi have policies to help further the creative economy. The government of Abu Dhabi introduced "Design and Technology" into the state-wide education curriculum, while the government of Dubai set up a Design and Fashion Council that serves as a space for residents to voice their needs to the government.

Participants suggested that deriving inspiration from history and their local culture could help develop the creative economy in a sustainable manner that is true to the local community. While this was echoed in some of the cities, there were differing views that came out of the other cities. In Amman, participants pointed to the fact that creatives are too nostalgic, thus hindering their ability to look forward and develop new ideas. On the other hand, in all three cities in Saudi Arabia, participants mentioned the importance that culture and history play in the enhancement of the creative economy. In Muscat, cultural significance and celebration of the past are clearly evident, yet the attendees in Muscat mentioned that the government invests more in cultural preservation, rather than in innovative and creative ideas that could help contribute to the creative economy. The policies of the government in Muscat have led to an over-valuing of craftsmanship, which in neighboring Saudi Arabia is seen as a dying industry.

Each city has its strengths and weaknesses and while most cities have a lot of reworking and reimagining to do, the intention of this tour is to build relationships throughout the region that would lead to collaborations and partnerships that transcend borders.

...ومع ذلك مختلفة جداً

تستطيع المدن الإحدى عشر أن تتعلم من أخطاء ونجاحات بعضها البعض عبر تسليط الضوء على الاختلافات بينها. وفي المقابل، يمكن لإبراز أوجه الشبه بينها أن يجمعها في تخطي الحواجز المشتركة.

عند مقارنة جميع المدن الإحدى عشر، يتضح أنها تُصنف في فئتين مختلفتين: المدن المعتمدة بكثرة على دعم الحكومة والمدن التي بالكاد تحصل على أي دعم حكومي. وجدنا أن مدن الخليج، باستثناء المنامة، تميل إلى الاعتماد المفرط على الحكومة. وفي المقابل، تبحث عمان والمنامة وبيروت في الغالب على دعم القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

وعند النظر إلى الاختلافات بين المدن عن كثب، وجدنا أن دبي وأبوظبي تملكان سياسات تساهم في تقدم الاقتصاد الإبداعي، حيث قدمت حكومة أبوظبي موضوع «التصميم والتكنولوجيا» إلى المنهج التعليمي على نطاق الإمارة، كما أنشأت حكومة دبي مجلس للتصميم والأزياء ليستخدم كمساحة يعبر بها السكان عن احتياجاتهم لتصل أصواتهم إلى الحكومة.

اقترح المشاركون الاستلهام من التاريخ والثقافة المحلية لتطوير الاقتصاد الإبداعي بطريقة مستدامة تعكس حقيقة المجتمع المحلي. على الرغم من تكرار الاقتراح في بعض المدن، إلا أن المدن الأخرى اختلفت بالرأي. في عمان، أشار المشاركون إلى أن المبدعين يظهرون الكثير من الحنين وهذا يعيق قدرتهم على التقدم وتطوير أفكار جديدة. ولكن في مدن السعودية الثلاث، تحدث المشاركون عن أهمية الثقافة والتاريخ في تعزيز الاقتصاد الإبداعي. وفي مسقط، هناك وجود واضح لأهمية الثقافة والاحتفال بالماضي. ومع ذلك، ذكر الحضور في مسقط أن الحكومة تستثمر في الحفاظ على الثقافة أكثر من الأفكار الابتكارية والإبداعية التي قد تساهم في الاقتصاد الإبداعي. أدت سياسات الحكومة في مسقط إلى الإفراط في تقدير الحرف التي تعتبر صناعة مبنية في المملكة العربية السعودية المجاورة.

لكل من المدن نقاط قوى وضعف خاصة بهم، وعلى الرغم من حاجة معظمهم إلى إعادة الهيكلة والتصور إلا أن الهدف من هذه الجولة هو بناء العلاقات التي قد تؤدي إلى التعاون والشراكات بما يتخطى الحدود في المنطقة.

ARCHITECTURE AND URBANISM

KEY POINTS

- Oil urbanisation and extensive state-led planning has impacted the social behaviours and relations in the Gulf. The various master plans designed for Kuwait City that have been proposed since the 1950s have continuously failed to understand the climate, history, and culture of a once cosmopolitan city.
- In the past decade, Gulf states have placed greater emphasis on the term 'knowledge economy' as a part of their developmental process. Through the materialisation of plans for new universities and cultural institutions, there is an evident push for increasing the intensity of knowledge production in the region.
- Aligned with the larger capitalist system, dominant business and planning culture lies in the neoliberal values of profit maximisation, privatisation, and an unfortunate negligence for the environment.
- Small-scale successes of community organisations and cultural initiatives in the private sector eventually have an impact on public authorities via channels of dialogue, lobbying, and leading by example.
- Governments have a role to play in creating an economic and political climate that is conducive to the creative and innovative capacities of the population. Policy measures are needed to reinforce the links between education, technology, entrepreneurship, investment and trade.
- Understanding the manner in which knowledge is produced is essential, as knowledge production is a fundamental first step in the urban development process. On the global scale, the Gulf region ranks highest in terms of knowledge and information consumption; however, knowledge production in knowledge-intensive industries is lacking despite a large number of university-level educated youth.
- The vision for the city is to create a space that allows for spontaneity and enables some form of synergy that is present in European capital cities, for example, where universities, museums, gallery spaces, bookstores, cafés, and so on are integrated on multiple levels.

NEXT STEPS

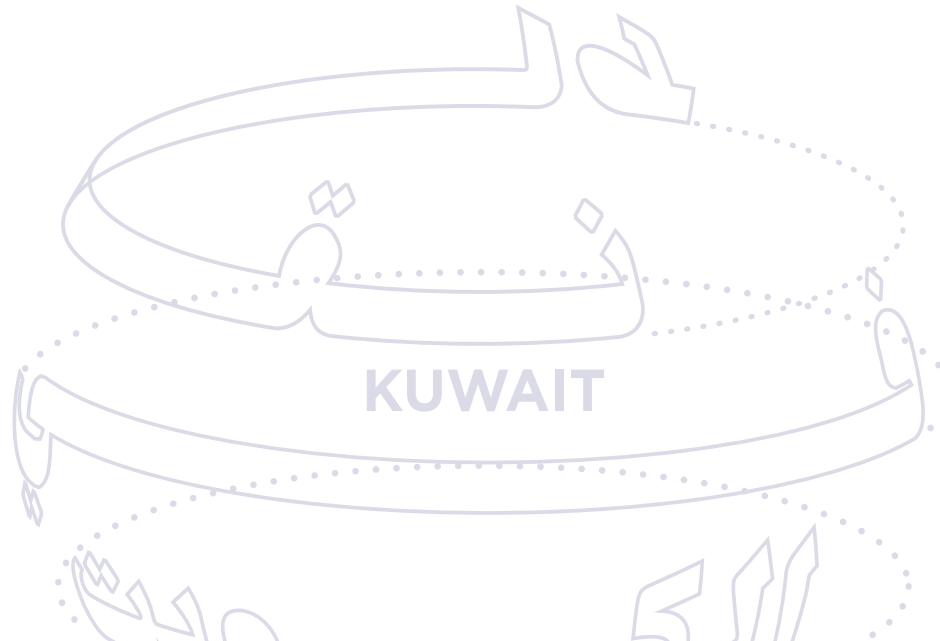
1. Encourage greater communication with university-level students on what they want to gain from their campus, whether it is in a central location such as AUK in Salmiya, or a separate campus in the university district of Shadadiya.
2. Strengthen ties between various universities (both public and private) and the new cultural institutions and museums in the city in the hopes of enabling greater dialogue on contemporary issues and develop knowledge-intensive industries.
3. Create a space or a forum in which urban designers can discuss what, from a spatial point of view, is the most conducive for creating the vital shift away from a profit-maximisation driven society to one with a broader community-based awareness.

الخطوات التالية

١. تشجيع أكبر للتواصل مع الطلاب الجامعيين لمعرفة ما يريدون أن يجنوه من جامعتهم، حتى لو كانت في موقع حيوي كالجامعة الأمريكية في الكويت بمنطقة السالمية، أو في حرم جامعي مفصول بمنطقة الجامعة في الشدادية.
٢. تقوية الروابط بين مختلف الجامعات الخاصة والعامة، والمراكز الثقافية الجديدة والمتاحف بالمدينة بهدف تمكين حوارا اشمل عن المواضيع المعاصرة ولتطوير الصناعات القائمة على المعرفة.
٣. خلق مساحة أو تنظيم منتدى لتمكين المصممين المُدنيين من مناقشة ماهي أهم الموصلات، من منظور حيّزي، لأهمية التحول من مجتمع متمرس بتعظيم الأرباح إلى مجتمع واع و مبني على التواصل.

النقاط الرئيسية

- التمدن النفطي و التخطيط بقيادة الدولة أثرًا على السلوك الاجتماعي والعلاقات في منطقة الخليج، و قد صممت الخطط الشاملة لمدينة الكويت في الخمسينيات من القرن الماضي التي أثبتت فشلها مرارا بفهم المناخ، التاريخ، و الثقافة لمدينة كانت في يوم ما عالمية.
- في العشر سنوات الماضية، شددت الدول الخليجية بقوة على مصطلح «الاقتصاد المعرفي» كجزء من عملية التطوير، و تم ذلك عبر تجسيد الخطط لتشديد الجامعات و المعاهد الثقافية، كما أن هنالك توجه جلي لزيادة التركيز على إنتاج المعرفة بالمنطقة.
- تقع الثقافة بمحاذاة النظام الرأس مالي، الأعمال المهيمنة و ثقافة التخطيط تقعان في إطار القيم النيوليبرالية القائمة على تعظيم الأرباح، التخصص، و بكل أسف إهمال البيئة.
- نجاحات المجتمع الصغيرة الممثلة بالمنظمات و المبادرات الثقافية تؤثر بالقطاع الخاص تدريجيا على الهيئات العامة بواسطة قنوات المحادثة، التأثير، و القيادة بالقدوة.
- يجب على الحكومات أن تلعب دورا لخلق مناخ إقتصادي و سياسي يكون مكملاً للإمكانيات الإبداعية و الابتكارية للمجتمع، كما أن هناك حاجة ملحة لوجود مقاييس سياسية تعزز الروابط ما بين التعليم، التكنولوجيا، مبادرات الأعمال، الإستثمار، و التجارة.
- لا شك أن فهم طريقة إنتاج المعرفة ضروري، كونها طريقة أساسية للبدء بالخطوة الأولى في عملية تطوير التمدن، حيث تتبوء دول الخليج أعلى الدرجات فيما يتعلق بالمعرفة و إستهلاك المعلومات، و لكن إنتاج المعرفة يكاد ينعدم في الصناعات المعرفية عالية الكثافة على الرغم من وجود عدد كبير من الشباب الجامعيين.
- إن رؤية المدينة يجب أن تكون قائمة على المساحة التي تسمح بالعفوية و تمكن من التعاضد كما هو الحال في العديد من مدن العواصم الأوروبية، على سبيل المثال، عندما تتكامل الجامعات، المتاحف، مساحات المعارض، المكتبات، المقاهي، و هلم جرا، على مستويات متعددة.

DESIGN AND EDUCATION: ADDRESSING THE DESIGN DEFICIT IN THE GULF

KEY POINTS

- Prior to the discovery of oil, the region – and Kuwait in particular – had a dynamic and productive crafts economy.
- The disintegration of the productive economy has pushed the country to sustain itself on two external factors of production: foreign technology and foreign labour.
- The concept of design as a response to a problem, an idea that embodies both form and function has been lost due to the 'cradle-to-grave' nature of the welfare state system.
- The issue of a misalignment of interests and priorities is exacerbated by the lack of communication between creatives and the authorities.
- A creative economy should not be solely understood as having people working 'creatively', but rather it should stress the importance of having an output – such as societal benefits, positive externalities, and sustainable profits as well as employment opportunities.
- A strategy on how to overcome obstacles that are currently undermining the development of the creative economy has to be drafted with the aim of creating a sustainable sector outside of the oil-sector that can develop by taking advantage of local human and financial resources.
- Establishing and utilising entry-points for transformation in different sectors (i.e. education, business, arts etc.). Entry-points are key to breaking up restrictions and enabling policies and strategies to be put in place that can nurture the development of creative and cultural industries.
- Promoting and enabling co-operatives in various districts to support initiatives such as the Secret Garden Project or providing a space for homebased businesses to retail their goods. By elevating the role of one co-op, other districts.

التصميم والتعليم: معالجة عجز التصميم في الخليج بقيادة

النقاط الرئيسية

- قبل اكتشاف النفط، كان إقتصاد الكويت و المنطقة المحيطة بها ديناميكيا و حرفيا منتجا.
- إنحلال الإقتصاد المنتج دفع الدولة إلى إستدامتها من خلال إعتماها على عاملين للإنتاج: التكنولوجيا الأجنبية و العمالة الأجنبية.
- فقدان مفهوم التصميم كإستجابة لمشكلة ما، و الذي يجسد النموذج والوظيفة سوية بسبب طبيعة نظام الرفاه الإجتماعي «من المهد إلى اللحد».
- مشكلة عدم تماشي الأولويات و المصالح جنبا إلى جنب تفاقمت بسبب قلة التواصل ما بين المبدعين و المسئولين.
- يجب عدم فهم الإقتصاد الإبداعي فقط كونه يعتمد على مجموعة أشخاص يعملون بإبداعية، و لكن يجب تعزيز أهمية وجود نتائج كالمميزات الإجتماعية، العوامل الخارجية الإيجابية، أرباح مستدامة، إضافة إلى إيجاد فرص وظيفية.
- صياغة إستراتيجية لتخطي المعوقات التي تقوض تطوير الإقتصاد الإبداعي بهدف خلق قطاع مستدام خارج نطاق القطاع النفطي ليقوم بدوره بالتطور من خلال الإستفادة من الموارد البشرية المحلية و المالية.
- تأسيس و إستخدام نقاط دخول لتحويل القطاعات المختلفة (التعليم، الأعمال، الفنون، الخ) هي المفتاح لكسر القيود و تمكين السياسات و الاستراتيجيات لوضعها في محل لرعاية تطوير الصناعات الإبداعية و الثقافية.
- ترويج و تمكين المنظمات التعاونية في مختلف المناطق لدعم المبادرات كمشروع الحديقة السرية، أو تزويد أصحاب الأعمال بالمساحات لإدارة أعمالهم من منازلهم و لعرضها هناك، و سيرفع ذلك من شأن دور التعاونيات في المناطق الأخرى.

النقاط الرئيسية

- إن الاقتصاد الإبداعي هو تقاطع «الثقافة، الأعمال، والتكنولوجيا».
- تلعب الثقافة دوراً محورياً لقيادة تطوير الاقتصاد، حيث إنها تعتمد على الموارد الغير محدودة المبنية على الثروة البشرية و الابتكار.
- تتعدى مميزات الاقتصاد الإبداعي المفاهيم الاقتصادية المعتادة، حيث تحسن جوهرياً جودة المعيشة، تعزز مفهوم الهوية، و تبني المساحات المطلوبة و كذلك الموارد لتصور مستقبل مبتكر و متنوع.
- تلعب الحكومات دوراً هاماً لصنع مناخ إقتصادي و سياسي يرسخ قدرات السكان الإبداعية و المبتكرة، كما إن مقاييس السياسات و الأساليب المحفزة لهم أهمية كبرى في ربط المؤسسات التعليمية، التكنولوجيا، مبادرات الأعمال، و الإستثمارات بعضها ببعض.
- التنسيق بين القوى المختلفة التي تحرك الإقتصاد الإبداعي تكاد تكون معدومة، حيث يجب على صناعات السياسات وجميع الأطراف المعنية العمل يدا بيد بشكل مشترك بهدف تطوير و تطبيق البيئة المطلوبة.
- صياغة إستراتيجيات ملهمة هو الهدف الأساسي لصناعات السياسات في المحيط الثقافي و الإبداعي، و التي بدورها تروج لبيئة إقتصادية تقيس، تقدّر، و تكافئ المبادرات الإبداعية التي ستثمر مزايا إجتماعية كبيرة.

الخطوات التالية

1. يجب أن يتم تطوير مؤشر لقياس التأثير الإجتماعي (SII) مصمم خصيصاً للبيئة الإجتماعية و بيئة الأعمال في دولة الكويت، حيث يقيس و يحدد هذا المؤشر المبادرات و المشاريع المختلفة بالكويت، و يكون هدفه الرئيسي لإستخدامات تقترن مع مؤشرات مالية كوسيلة للتعريف، للتفضيل، و لإختيار المشاريع القابلة للنمو و التي سيكون لها تأثيراً إيجابياً قوياً على الإبداع و الثقافة بالدولة، و تجتنب المشاريع ذات التكاليف الإجتماعية أو البيئية الباهظة.
2. إن الطرق المتعارف عليها تتضمن التقييم المشروط و تخفيض العوامل الإجتماعية، حيث أن تطوير الأدوات من هذا النوع ضروري للتحويل من بيئة مبنية على صناعات قرارات يولون تعظيم الأرباح كأولوية إلى بيئة أعمال تعاونية تقوم على تلبية الطلبات المجتمعية.

NEXT STEPS

1. Develop a Social Impact Index (SII) suited to the business and social environment in Kuwait. The SII shall quantify and measure the social benefits associated with various projects and initiatives in Kuwait. The objective is to use SII in conjunction with financial indicators as a means of identifying, favouring, and selecting viable projects that have a strong positive impact on creativity and culture in Kuwait, and avoid those that have a high social or environmental cost associated with them. Common methods used include contingent evaluations and social discount factors. Development of such tools are necessary for the transition from a profit-maximization only driven ecosystem of institutional decision-makers to a co-creative business ecosystem that is concerned with addressing societal needs.
2. Bridging the gap between the creative and financial sector by creating a culture of socially conscious investment decision-making. Non-profits and think tanks can play a vital role in this transformative process by providing platforms to educate both investment and banking professionals and creatives on successful business modeling in the creative economy.

KEY POINTS

- The creative economy is the intersection between “culture, business and technology”.
- Culture is a critical driver of economic development as it relies on the unlimited resources of human capital and innovation.
- Benefits of the creative economy go far beyond the economic realm alone, and substantially improve the quality of life, affirm local identities and images, and build the necessary capacity and resources to envision a diverse and innovative future.
- Governments play a critical role in creating an economic and political climate that is conducive to the creative and innovative capacities of the population. Policy measures and incentive schemes are essential in establishing creative links between educational establishments, technology, entrepreneurship, and investment.
- Coordination is lacking between the various driving forces for a creative economy. Policy-makers with the various stakeholders should work jointly towards the conception and implementation of the much-needed ecosystem.
- The fundamental objective of policy-makers in the cultural and creative space is to formulate an inspiring strategy, which promotes an economic environment that measures, values, and rewards creative initiatives that result in broad social benefits.

ARCHITECTURE AND URBANISM: WHAT DEFINES ABU DHABI'S URBAN FABRIC?

العمارة والعمران: ما الذي يحدد النسيج العمراني لأبوظبي

KEY POINTS

- Being a young city, Abu Dhabi is still in the early stage in regards to its identity and values as a city. Therefore, experimentation, trial and error are part of the growth and evolution of the city.
- The urban landscape of Abu Dhabi is evolving rapidly, as a result many of the structures and monuments that bear significant memories and historical weight have been eliminated.
- Although Abu Dhabi is a city that is home to various communities and group of people, the urban landscape was built in a manner that does not encourage inclusivity. Developments like gated communities are on the rise thus creating socioeconomic barriers between the city's inhabitants.
- Abu Dhabi moved away from being a compact city to becoming a city that is linked via various islands thus creating a fragmented sprawl.
- Conscious urban planning and design take into consideration the 'in between' spaces that exist amongst building.
- The climate of Abu Dhabi has an effect on the usage of public space. On the one hand, public spaces should develop from organic and community based planning, while on the other hand climate-controlled spaces are needed for the spaces to be occupied during the summer.

NEXT STEPS

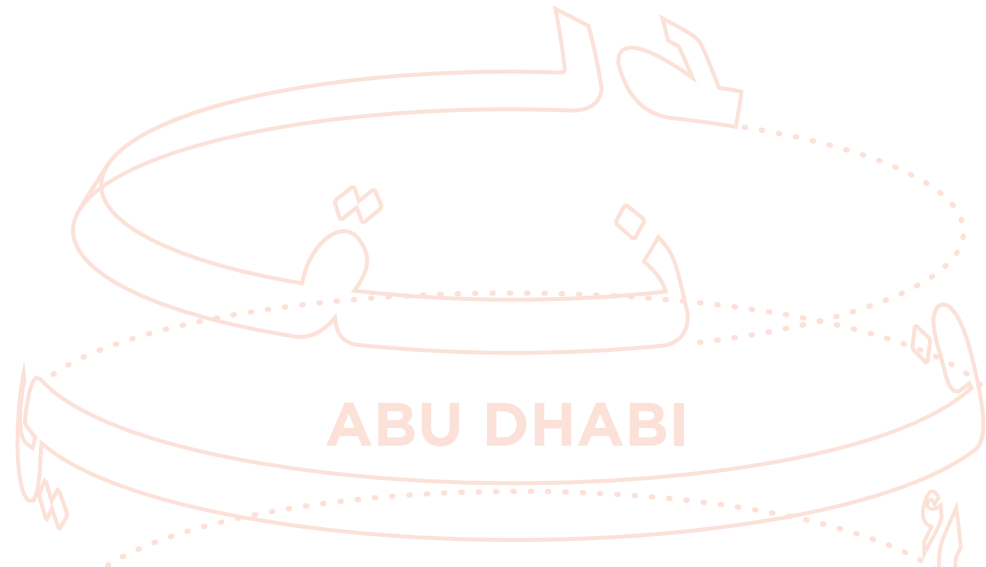
1. Create an urban growth boundary in order for Abu Dhabi to retain its density and allow the city to be compact once again. Issues like traffic and lack of inclusion have increased over the years due to the fact that the city has developed into a fragmented sprawl rather than a compact city.
2. Involve the community during the planning process in order to develop plans that are based on residents needs rather than just projections. In order to create a livable city, community members need to be incorporated in the discussion and planning phase.
3. Preserve historic landmarks and districts by undertaking the adaptive reuse method to fit the needs of today's society.
4. Invest in urban research in order to better understand how space is used, how its use and design has been resisted and how it has been re-adapted.
5. Develop a clear understanding of the population and their needs to better plan and build a space that is livable. This will ensure that the community feels like they have psychical and perceived level of access to the space around them.

الخطوات التالية

1. إنشاء حدود للنمو الحضري للحفاظ أبوظبي على كثافتها السكانية وتسمح للمدينة بأن تصبح مترابطة من جديد، حيث ازدادت مشاكل ازدحام حركة السير وانعدام الشمولية على مر الأعوام بسبب تطوير المدينة على شكل توسع مجزأ بعيداً عن المدينة المترابطة.
2. إشراك المجتمع في عملية التخطيط لتطوير خطط مبنية على احتياجات السكان عوضاً عن التوقعات، فيجب ضم أعضاء المجتمع في مراحل النقاش والتخطيط من أجل إنشاء مدينة مناسبة للعيش.
3. الحفاظ على المحافظات والمعالم التاريخية عبر إعادة استعمالها بما يناسب احتياجات المجتمع الحالي.
4. الاستثمار في البحث الحضري من أجل فهم استخدام المساحات بشكل أفضل، وكيفية تسجيل استخدامها وتصميمها، وكيف تمت إعادة تكييفها.
5. زيادة الوعي حول السكان واحتياجاتهم للتخطيط بشكل أفضل وبناء مساحة مناسبة للعيش، حيث سيشعر المجتمع أن لديهم إمكانية وصول مادية وملموسة للمساحات التي من حولهم.

النقاط الرئيسية

- ما زالت أبوظبي في المراحل الأولى من تشكيل هويتها وقيمتها لكونها مدينة حديثة، وبالتالي تعتبر التجربة واقتراح الأخطاء جزء من نمو المدينة وتطورها.
- يتطور المشهد الحضري في أبوظبي بسرعة كبيرة مما أدى إلى استبعاد العديد من المباني والمعالم التي تحمل ذكريات كثيرة وأهمية تاريخية.
- على الرغم من احتضان أبوظبي لمجتمعات وجماعات مختلفة إلا أن بيئتها الحضرية بُنيت بطريقة لا تشجع الشمولية، فازداد ظهور المجتمعات المغلقة مما أدى إلى خلق حواجز اقتصادية اجتماعية بين سكان المدينة.
- لم تعد أبوظبي مدينة مترابطة وأصبحت مدينة تربطها عدة جزر متسببة بتوسع مجزأ.
- التخطيط والتصميم الحضري الواعي يأخذ المساحات المتواجدة ما بين المباني في عين الاعتبار.
- يؤثر مناخ أبوظبي على استخدام المساحات العامة، فينبغي تطوير المساحات العامة بشكل عضوي بالاعتماد في التخطيط على المجتمع، كما توجد حاجة إلى إنشاء مساحات يمكن التحكم بحرارتها ليشغلها السكان في الصيف.

DESIGN AND EDUCATION: DESIGNING FOR SUSTAINABLE SOLUTION

KEY POINTS

- Foreign curriculums are being enforced into the education system in Abu Dhabi. While the curriculums might work in other education settings, educators are facing a problem when implementing foreign curriculums in a local context.
- The education system, particularly the design fields, have failed to engage students' creativity and prepare them for the workforce.
- In Abu Dhabi, the notion that art and culture could contribute the the economy is still a premature idea.
- Measuring the impact and value of creative thinking is a challenge as it cannot be quantified in financial terms as other indicators such as revenues, GPD etc....
- Although the Ministry of Education in the UAE has introduced 'design and technology' subjects, more can be done to assert the importance of art and culture. There is still a gap in communication between policy makers, academics and creatives.
- Currently, there is a lack of research in regards to the value that art, culture and creativity adds to the overall economy.

NEXT STEPS

- Create platforms for collaboration and knowledge exchange to raise awareness about the importance that art, design and culture play in the role of enhancing the economy.
- Engage students in work experience and mentorship programs during the early stages of their education to better prepare for the workforce.
- Encourage recent graduate and job seeker to communicate and explain their added value when applying for jobs, especially as creatives so employers can understand the importance and significance of design thinking and education.
- Develop a regional associations focused on design and art that would have various chapters throughout the Middle East that could provide access to workshops, conferences and even job placements within creative fields.
- Establish a clear line of communication between various entities (governmental bodies, private sector, academia) to strengthen the community and allow for everybody's voice to be heard.
- Set up research centers that could quantify the value that design and creativity has on the community, as well as the economy. This should be done across multiple disciplines to ensure the everybody from business owners to governmental officials understand the added value of design and creativity.

الخطوات التالية

١. إنشاء منصات للتعاون وتبادل المعرفة لزيادة الوعي حول أهمية دور الفنون والتصميم والثقافة في تعزيز الاقتصاد.
٢. تحفيز مشاركة الطلاب في خبرات العمل وبرامج التدريب في المراحل الأولى من تعليمهم للاستعداد لسوق العمل بشكل أفضل.
٣. تشجيع الخريجين الجدد والباحثين عن الوظائف على توضيح قيمتهم المضافة عند التقدم للوظائف ولا سيما إن كانوا مبدعين لتمكين الشركات من فهم أهمية تفكير وتعليم التصميم.
٤. تأسيس روابط إقليمية تهتم بالتصميم والفنون وتكون لها فروع في جميع دول الشرق الأوسط لتوفير ورش العمل والمؤتمرات وحتى خدمات التوظيف في المجالات الإبداعية.
٥. خلق خط تواصل واضح بين الكيانات المختلفة (الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية) لتقوية المجتمع وكشف آراء الجميع.
٦. تأسيس مراكز للبحث بوسعها تحديد قيمة التصميم والإبداع في المجتمع والاقتصاد، وينبغي فعل هذا في عدة مجالات لضمان فهم الجميع - من أصحاب المشاريع إلى الموظفين الحكوميين - القيمة المضافة للتصميم والإبداع.

التصميم والتعليم: التصميم من أجل الحلول المستدامة

النقاط الرئيسية

- عُترض المناهج الأجنبية في نظام أبوظبي التعليمي، حيث قد تنجح هذه المناهج في سياقات تعليمية أخرى ولكن يواجه المعلمون صعوبة في تطبيق المناهج الأجنبية في سياق محلي.
- فشل النظام التعليمي، ولا سيما في مجالات التصميم، في تحفيز إبداع الطلاب وتحضيرهم لسوق العمل.
- ما زالت فكرة قدرة الفن والثقافة على المساهمة في الاقتصاد فكرة غير متطورة.
- قياس تأثير وقيمة التفكير الإبداعي يشكل تحدياً لعدم إمكانية تحديد القيمة بمصطلحات مالياً عبر مؤشرات أخرى مثل الأرباح والنتائج المحلي الإجمالي وغيرهم.
- على الرغم من تقديم وزارة التربية والتعليم في الإمارات العربية المتحدة لمواضيع التصميم والتكنولوجيا إلا أنه يمكن فعل المزيد للتأكيد على أهمية الفن والثقافة. ما زالت هناك فجوة تواصل بين واضعي السياسات والأكاديميين والمبدعين.
- يوجد حالياً نقص في الأبحاث المتعلقة بقيمة الفن والثقافة والإبداع للاقتصاد الكلي.

FUNDING THE CREATIVE ECONOMY: RETHINKING INVESTING

KEY POINTS

- Creativity is correlated with ingenuity. In other words, creativity is not only related to art and culture rather it is present across various industries as it is a way of thinking.
- Due the high cost of failure, creatives are discouraged from starting their own business as they are worried that they would lose money or that their business would shut down.
- Over the years many different 'free-zones', most times each pertaining to a certain industry or sector, have been developed. Due to inadequate legislation of the zones, lack of cooperation and physical limitations there is a disconnect between the zones thus creating a barrier for cross-industry innovation and collaboration.
- Freelancers face various roadblocks including but not limited to work visa requirements, licensing and ownership regulations that deter them from engaging in creative work alongside their primary job.
- Although Abu Dhabi has a surplus in capital and a vast collective willpower for cultural and creative development, unfortunately the reality does not reflect that.

NEXT STEPS

1. Put forth possible methods of measuring return on investment (ROI) in regards to culture and creativity.
2. Encourage creatives and artists to emphasis on the indirect benefit that their project or organization would provide when pitching to donors or investors. The indirect benefit is the possibility and contribution that their project or organizations would provide to the community rather than the direct benefit that they would receive.
3. Define the purpose of an organization, whether cultural or economic, to ensure that the mission and vision of said organization is being reflected in its purpose and membership make-up.
4. Host knowledge sharing sessions and discussions to allow for creatives, academics, private sector employees and government officials to come together and discuss roadblocks that they are facing and try to come up with solutions on how to solve them.
5. Allow for more flexible rules and regulations regarding zoning to allow for organic interaction between innovation, creative and cultural hubs and organizations.

تمويل الاقتصاد الإبداعي: إعادة التفكير بالاستثمار

النقاط الرئيسية

- يرتبط الإبداع بالمهارة، أي أنه غير متعلق بالفن والثقافة فقط بل موجود في مختلف الصناعات لكونه طريقة تفكير.
- بسبب التكلفة المرتفعة التي تنجم عن الفشل، لا يشعر المبدعون بالتحفيز لإنشاء عملهم الخاص خوفاً من الخسارة المالية أو الاضطرار إلى إغلاق العمل.
- تم تطوير عدة مناطق حرة على مر الأعوام وغالباً ما تكون متعلقة بصناعة أو قطاع ما. فبسبب النقص في التشريعات الكافية وانعدام التعاون و وجود حواجز مادية لهذه المناطق، لا يوجد تواصل بينها مما يخلق عائقاً أمام الابتكار والتعاون ما بين الصناعات.
- يواجه أصحاب الأعمال الحرة عوائق كثيرة تشمل، ولا تقتصر على، متطلبات تأشيرة العمل والترخيص وقوانين الملكية مما يعيق مشاركتهم في العمل الإبداعي إلى جانب وظيفتهم الأساسية.
- على الرغم من وجود فائض في رأس المال في أبوظبي بالإضافة إلى الإرادة الجماعية الهائلة للتنمية الثقافية والإبداعية إلا أن الواقع لا يعكس أي منهما.

الخطوات التالية

1. اقتراح أساليب لقياس العائد على الاستثمار فيما يخص الثقافة والإبداع.
2. تشجيع المبدعين والفنانين على التأكيد على فائدة مشاريعهم أو مؤسساتهم غير المباشرة عند تقديم اقتراحات للمترعين أو المستثمرين. الفائدة غير المباشرة تكمن في مساهمة مشاريعهم أو مؤسساتهم في المجتمع عوضاً عن الفائدة المباشرة التي قد تعود عليهم.
3. تحديد هدف المؤسسات إن كانت ثقافية أو اقتصادية لضمان انعكاس مهمتها ورؤيتها وهدفها وتكوين أعضائها.
4. إقامة جلسات وحوارات لتبادل المعرفة وإتاحة تجمع المبدعين والأكاديميين وموظفي القطاع الخاص والحكومي لمناقشة العوائق التي تعترض طريقهم ومحاولة إيجاد حلول لها.
5. السماح للمرونة في اللوائح والتشريعات التي تخص تقسيم المناطق لفتح المجال للتفاعل العضوي بين المراكز والمؤسسات الابتكارية والإبداعية والثقافية.

ARCHITECTURE AND URBANISM: WHAT DEFINES DUBAI'S URBAN FABRIC?

الهندسة المعمارية والعمران: ما الذي يحدد النسيج العمراني في دبي؟

KEY POINTS

- Although many of Dubai's residents call the city home, as they have been living in the city on a long-term basis, yet do residents feel less invested in the urban development of a city compared to citizens?
- Towering glass skyscrapers have taken over the Dubai skyline thus creating a loss of cultural sensitivity within the urban fabric.
- Emiratis are taking a keen interest in architecture and urban design, which is reflective on the increase of young Emiratis active within the architecture community. Participating in the Venice Biennale of Architecture is one example of how Emiratis are reclaiming their presence within industry.
- While the electorate dictates the urban plan of the city, they often times fail to put in place a plan in areas that are predominantly inhabited by lower income communities.
- Dubai has adapted a western approach to sustainability, like investing in "greening" the city, rather than building structures that last long-term.
- Throughout the city, organic spaces have emerged, like make shift soccer and cricket fields, which serve as spaces in between for many communities.

NEXT STEPS

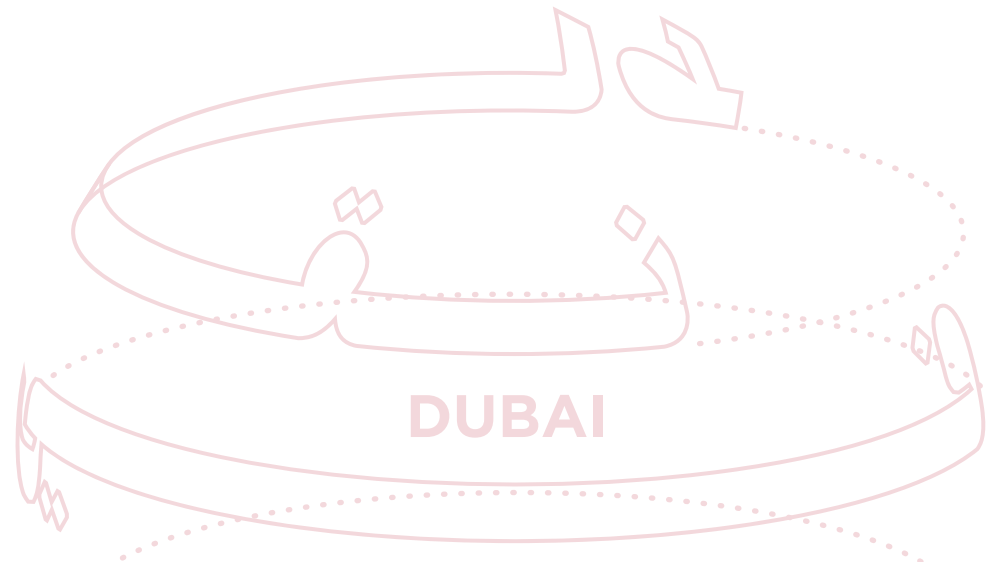
1. Preserve cross-generational buildings as they serve as a bridge between the younger and old generation, which in turn will strengthen the city's identity in regards to solidarity and collective memory.
2. Invest in incorporating native elements, like desert plants, to the urban landscape to localize sustainability.
3. Reintroduce programs, like landscaping architecture, in universities that will teach students how to create 'green urbanism' that is inherently locally sustainable.
4. Residents should take ownership and change the city to reflect their needs, that are not necessarily accounted for by developers. With increased awareness, education and documentations, current and future generations are more aware of the local context and climate.
5. Conduct research to understand whether 'spaces-in-between' in Dubai were formed in an organic way or if they were accounted for during the planning stage.

الخطوات التالية

١. الحفاظ على المباني لتتناقلها الأجيال كجسر بين الشباب والكبار وتعزيز هوية المدينة عبر التضامن والذاكرة الجماعية.
٢. الاستثمار في شمل العناصر المحلية مثل النباتات الصحراوية في المشهد الحضري لإضفاء الطابع المحلي على الاستدامة.
٣. إعادة تقديم برامج مثل برامج الهندسة المعمارية للمناظر الطبيعية في الجامعات التي تدرس التخطيط الحضري المناسب للبيئة والمستدام محلياً بطبيعته.
٤. يجب أن يتولى السكان مسؤولية تغيير المدينة بما يعكس احتياجاتهم التي قد لا يأخذها المطورون بعين الاعتبار. عبر زيادة الوعي والتثقيف والتوثيق، تصبح الأجيال الحالية والقادمة أكثر إدراكاً للمناخ والسياق المحلي.
٥. إجراء الأبحاث لمعرفة ما إن كانت المساحات "البيئية" في دبي منشأة بطريقة عضوية أو إن كانت جزءاً من مراحل التخطيط.

النقاط الرئيسية

- العديد من سكان دبي يعتبرون المدينة موطناً لهم لإقامتهم فيها لفترة طويلة ولكن هل يشعرون أن مشاركتهم بالتنمية الحضرية للمدينة أقل من مشاركة المواطنين؟
- امتلأت سماء دبي بناطحات السحاب الزجاجية مما أدى إلى فقدان الحساسية الثقافية في النسيج الحضري.
- يظهر الإماراتيون اهتماماً شديداً بالهندسة المعمارية والتصميم الحضري حيث ينعكس هذا في زيادة أعداد شبابهم النشطين في مجتمع الهندسة المعمارية. تعد المشاركة في بنالي البندقية للهندسة المعمارية مثلاً على إعادة فرض الإماراتيين لحضورهم في الصناعة.
- على الرغم من أن الناخبين هم من يحددون الخطة الحضرية للمدينة إلا أنهم غالباً ما يفشلون في وضع الخطط للمناطق التي تسودها المجتمعات ذات الدخل المنخفض.
- تستخدم دبي أساليب غريبة للاستدامة مثل الاستثمار في تحويل دبي إلى «مدينة خضراء» عوضاً عن بناء مبانٍ دائمة.
- ظهرت مساحات عضوية في جميع أنحاء المدينة مثل حقول كرة القدم والكريكيت المؤقتة والتي تستخدمها العديد من المجتمعات كمساحات بيئية.

DESIGN AND EDUCATION: DESIGNING FOR SUSTAINABLE SOLUTIONS**KEY POINTS**

- Although Dubai is a relatively young city, it has gained significant recognition on the international scene in regard to design.
- Grassroots and governmental efforts have allowed for the creative economy in Dubai to thrive and the city to become a hub for art, design and creativity.
- As the creative industry has been growing in Dubai, the education system has been positively adapting to the change. Across the education board, from secondary to higher education, there has been a rise in design-based educational programs.
- Creative entrepreneurs face several roadblocks in regards to legalization, licensing and governmental collaboration which hinders their ability to flourish.
- The political infrastructure that has been put in place in Dubai to develop design and creativity serves as a testimony that the government is keen on enhancing the creative economy.

NEXT STEPS

1. Incorporate design thinking into elementary and secondary education, which is key to creating informed and proactive citizens.
2. Develop short-term informational education programs that are accessible to everybody. Creatives, designers and artists can enhance certain skills without going through the lengthy process of obtaining a degree.
3. Derive inspiration from the Emirati culture and utilize the local heritage and history, rather than turning to the west for inspiration.
4. Reform policies to ease licensing for small and medium entrepreneurs to allow for them to operate in an already competitive market that is dominated by a few large players.
5. Focus on creating a long lasting local community that is reflective of the demands and needs of the creative economy of Dubai.

التصميم والتعليم: التصميم للحلول المستدامة**النقاط الرئيسية**

- على الرغم من أن دبي مدينة حديثة نسبياً إلا أنها اكتسبت الشهرة في مجال التصميم على المستوى العالمي.
- سمحت الجهود الشعبية والحكومية للاقتصاد الإبداعي في دبي بالنمو، وبأن تصبح المدينة مركزاً للفن والتصميم والإبداع.
- دبي يتكيف النظام التعليمي في دبي مع استمرار نمو الاقتصاد الإبداعي، حيث ازدادت البرامج التعليمية القائمة على التصميم في جميع مراحل التعليم من الثانوية إلى العليا.
- يواجه رواد الإبداع صعوبات عديدة فيما يخص التشريعات والترخيص والتعاون مع الحكومة مما يعيق قدرتهم على الازدهار.
- البنية التحتية السياسية الموجودة حالياً في دبي لتطوير التصميم الإبداعي تثبت بأن الحكومة معنية بتحسين الاقتصاد الإبداعي.

الخطوات التالية

1. دمج الفكر التصميمي في مراحل التعليم الابتدائية والثانوية لأنه أمر أساسي لخلق مواطنين مبدعين وفعالين.
2. تطوير برامج تعليمية قصيرة المدى متاحة للجميع بحيث يتمكن المبدعون والمصممون والفنانون من تطوير مهارات معينة دون قضاء وقت طويل في الحصول على الشهادات.
3. الاستلهام من ثقافة الإمارات والاستفادة من التاريخ والتراث المحلي بدلاً من الاستلهام من الغرب.
4. تعديل السياسات لتسهيل حصول رواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة على الرخص التي تسمح لهم بالعمل في السوق التنافسي الذي تستحوذ عليه بعض الشركات الكبيرة.
5. التركيز على بناء مجتمع محلي دائم مبني على طلب وحاجة الاقتصاد الإبداعي في دبي.

FUNDING THE CREATIVE ECONOMY: RETHINKING INVESTING

تمويل الاقتصاد الإبداعي: إعادة التفكير بالاستثمار

KEY POINTS

- The definition of creative industries does not solely pertain to art and culture, rather it is made up of various modes of economic activity that generates intellectual capital.
- Legislative structures, like business regulations, serve as a roadblock to the development of the creative and cultural industries.
- The government serves as a bridge between those in the creative industry and other sectors.
- Currently, creatives are mainly funded by government subsidies, grants, investors and private donors. While channels of funding do exist, alternative modes are especially needed since the amount being spent can be even greater.
- Living costs in Dubai are too high, therefore freelancers barely exist as they do not have formal means of making profit, and at the same time their work is in jeopardy due to the lack of legislation pertaining to intellectual property.
- Other than financial and legal barriers, freelancers struggle from complications in obtaining the necessary residency permits as well as in mobility and lack of resources.

NEXT STEPS

1. Reform structures, legislative and regulatory, to incentivize and enable individuals, especially entrepreneurs, to contribute to the creative economy. This also includes activating a legislative mechanism that will allow cultural non-profits to register.
2. Develop legislation that will protect freelancers from being exploited and introduce minimum wage as a way to guarantee adequate payments to freelancers.
3. Enforce the protection of intellectual property rights, as majority of the creative and cultural industries depend on patents and copyrights to ensure that creatives have ownership over their intellectual property.
4. Form an online directory to bridge the gap between creatives and the private sector and governmental entities.
5. Communicate the importance that creativity and culture plays in enhancing society, to ensure that they are not secondary in significance compared to healthcare, infrastructure, welfare etc.
6. Set realistic prices that reflect the quality of the design or artwork. Creatives need to set reasonable prices, in relation to the cost, their time and experience.

الخطوات التالية

1. تعديل الهياكل القانونية والتشريعية لتحفيز وتمكين الأفراد، خاصةً الرواد، للمساهمة في الاقتصاد الإبداعي، ويشمل هذا تفعيل آليات تشريعية تسمح بتسجيل المؤسسات الثقافية غير الربحية.
2. تطوير تشريعات تحمي أصحاب الأعمال الحرة من التعرض للاستغلال وفرض حد أدنى للأجور لضمان الدفع الكافي لأصحاب الأعمال الحرة.
3. فرض قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية لأن غالبية الصناعات الثقافية والإبداعية تعتمد على براءة الاختراع وحقوق الطبع للحرص على حصول المبدعين على حق الملكية الفكرية.
4. إنشاء دليل إلكتروني لسد الفجوة بين المبدعين والقطاع الخاص والهيئات الحكومية.
5. توضيح أهمية الإبداع والثقافة في تعزيز المجتمع لضمان عدم اعتبارهم ذا أهمية ثانوية ما بعد الصحة والبنية التحتية والخدمة الاجتماعية وغيرهم.
6. تحديد أسعار واقعية تعكس جودة التصميم أو العمل الفني. ويجب على المبدعين أن يحددوا أسعار معقولة استناداً إلى التكلفة ومدة العمل والخبرة.

النقاط الرئيسية

- لا يقتصر الاقتصاد الإبداعي فقط على الثقافة والفنون بل هو مزيج من الأشكال المتعددة للنشاط الاقتصادي الذي يؤد الثروة الفكرية.
- الهياكل التشريعية، مثل اللوائح التجارية، تشكل عائقاً أمام تطوير الصناعات الإبداعية والثقافية.
- تعتبر الحكومة جسراً بين الصناعات الإبداعية والقطاعات الأخرى.
- يحصل المبدعون حالياً على التمويل من الشركات التابعة للحكومة، والمنح، والمستثمرين، والمتبرعين. فعلى الرغم من وجود قنوات دعم مالي، إلا أن هناك حاجة إلى بدائل متنوعة، خاصة أن النفقات قد تفوق الدعم المتوفر.
- التكاليف المعيشية عالية في دبي، لذلك بالكاد يوجد أصحاب أعمال حرة لعدم قدرتهم على تحصيل الأرباح بشكل رسمي، كما أن عملهم معرض للخطر بسبب عدم وجود قوانين تتعلق بالملكية الفكرية.
- إلى جانب العوائق المالية والقانونية، يعاني أصحاب الأعمال الحرة من صعوبات في الحصول على تصاريح الإقامة السكنية اللازمة، كما ويعانون من صعوبة الحركة وقلة الموارد.

ARCHITECTURE AND URBANISM: THE BUILT ENVIRONMENT ON BEHAVIOURS

KEY POINTS

- The first master plan of Doha was crafted in 1972 and it laid out the growth and urbanization path of the city for the following 25 years.
- The development of Doha, specifically West Bay, occurred in a rapid manner, thus hindering the possibility of integrating public spaces into the urban landscape. Rather than considering the long terms needs of the community, developers simply planned parts of the city a manner that benefits short term residents.
- While Doha was still being planned, a group of university student suggested to include a greenbelt around the city to minimize the changes of creating an urban sprawl.
- Shining examples of the positive impact of renovating and reusing old buildings with a new purpose are the Doha Fire Station and the Arab Museum of Modern Art.
- With Qatari's spending more time in their own city due to the political climate, there is an increase in demand for community-based and cultural activities.
- A lack of communication between various entities and the lack of legal framework to support individual initiatives, are the two main reasons for stagnation in regards to urban development and knowledge production in Doha.

NEXT STEPS

1. Integrate students and academics in general in the planning and building phases to ensure that all aspects are considered and accounted for.
2. Expand Doha Port's function to include institutions that already exist throughout the city therefore creating a cluster of institutions. This would allow the port integrate more closely with the city and become part of the urban landscape rather than being a secluded location.
3. Connect Education City with the rest of the city as it is currently seen as an exclusive 'bubble' that separate students from the larger city.
4. Educate the public on what constitutes as 'good' design and its significance in planning and building a sustainable and culturally vibrant city.
5. Allow for unfinished buildings to be provisionally used. This will allow for spaces to be used independently and temporarily by various residents and community members.
6. Increase communication between planners, developers and community members via digital (social media) and physical mediums (forms and discussions) to ensure that future development plans benefit all parties.

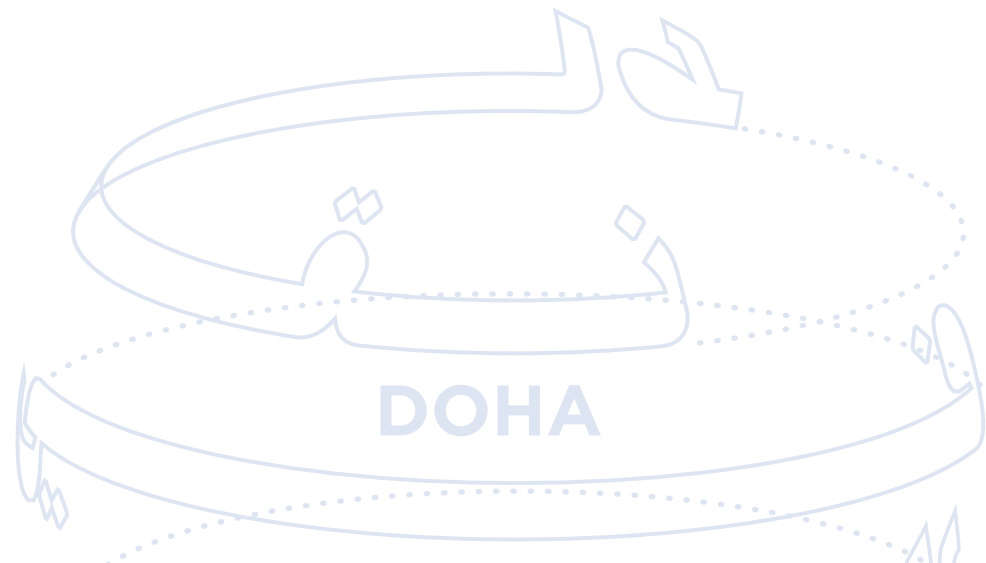
الخطوات التالية

١. إشراك الطلاب والأكاديميين في مراحل التخطيط والبناء لضمان أخذ جميع النواحي بعين الاعتبار.
٢. توسيع وظيفة ميناء الدوحة ليشمل المؤسسات الموجودة بالفعل في المدينة وإنشاء مجموعة من المؤسسات، حيث سيسمح هذا الميناء بشمل الميناء أكثر في المدينة ليصبح جزءاً من المشهد الحضري عوضاً عن كونه في موقع معزول.
٣. وصل مدينة التعليم بالأماكن الأخرى في المدينة لأنها تعتبر حالياً 'فقاعة' حصرية تفصل الطلاب عن المدينة ككل.
٤. تثقيف الشعب عن التصميم 'الجيد' وأهميته في التخطيط لمدينة حيوية ثقافياً ومستدامة وبنائها.
٥. إتاحة استخدام المباني غير المكتملة بشكل مشروط فيسمح هذا للسكان وأفراد المجتمع المختلفين باستخدام المساحات بشكل مستقل ومؤقت.
٦. زيادة التواصل بين المخططين والمطورين وأفراد المجتمع عبر وسائط رقمية (وسائل التواصل الاجتماعي) ومادية (المنتديات والحوارات) لضمان استفادة جميع الأطراف من خطط التنمية المستقبلية.

العمارة والعمران: البيئة المبنية على السلوكيات

النقاط الرئيسية

- وُضعت أول خطة رئيسية للدوحة عام ١٩٧٢ حيث حددت مسار النمو والتوسع الحضري للأعوام الـ ٢٥ التالية.
- حدث تطوير الدوحة بسرعة كبيرة وخاصة في الخليج الغربي مما عرقل إمكانية دمج المساحات العامة في المشهد الحضري. عوضاً عن اعتبار احتياجات المجتمع طوبلية المدى، خطط المطورون لأجزاء من المدينة بطريقة تفيد السكان العابرين.
- بينما ما زالت الدوحة قيد التخطيط، اقترحت مجموعة من الطلاب الجامعيين شمل حزام أخضر حول المدينة لتخفيف التغيرات الناجمة عن التوسع الحضري.
- من أبرز الأمثلة على التأثير الإيجابي للترميم وإعادة استخدام المباني القديمة بهدف جديد هما مركز إطفائية الدوحة والمتحف العربي للفن المعاصر.
- بازياد الوقت الذي يقضيه القطريون في مدينتهم بسبب المناخ السياسي، هناك زيادة في الطلب على الفعاليات الثقافية والقائمة على المجتمع.
- انعدام التواصل بين الكيانات المختلفة وانعدام الأطر القانونية اللازمة لدعم مبادرات الأفراد هما السببان الرئيسيان للركود في التنمية الحضرية وإنتاج المعرفة في الدوحة.

DESIGN AND EDUCATION: DESIGNING FOR SUSTAINABLE SOLUTIONS

KEY POINTS

- Qatar has invested heavily in various educational entities and organizations from universities to museums to bolster the local art and cultural scene. While the government has invested a lot in arts and creativity, it is an unsustainable model considering the economic volatility that comes as a result of heavy reliance on oil exports.
- Since students have been insufficiently exposed to art and design, they fail to appreciate and utilize it on a personal level.
- Due to the fact the society fails to recognize the economic value of design, students are discouraged from engaging in creative disciplines, both academically and professionally.
- In Doha, both private and public schools fail to incorporate design into their curriculum which has a long-term effect on students. For example, newly graduates lack the appropriate vocabulary and framework in design thus putting them at a disadvantage when entering the workplace.
- Within the Qatari society, creativity has a stigma of being a female discipline, therefore discouraging men from studying design and art.
- There is heavy dependency on formal educational institutions to prepare and educate students.

NEXT STEPS

1. Shed light and raise awareness on the practical aspect of design and its value and potential in contributing to the creative economy.
2. Bridge the gap between creatives and non-creatives to ensure that both sides understand the significance that the creative economy has on society and the overall economy of the country.
3. Offer affordable spaces for creatives that will allow for self-development and collaboration, rather than depending on various institutions.
4. Introduce annual or seasonal design fairs symposiums and conferences to illustrate the opportunities that design can creative. This should be targeted to students to raise awareness regarding the possibilities they can venture into as creatives as well as professionals as they can use it as a platform to exhibit their work.
5. Expose students to the practical applications of design during their university years to ensure that they enter the workforce prepared and qualified. This can happen through cross-institution collaboration where universities that focus mainly on art encourage their students to take classes at other universities that mainly focus on humanities and vice versa.
6. Adapt to become more proactive by assessing the needs of the market and reforming educational platforms to fit the change.
7. Unlock the creative potential of marginalized communities which would in turn could bring different points of view into the mix as well as enhance the creative economy.

الخطوات التالية

1. إبراز ونشر الوعي حول الجانب العملي للتصميم وقيمه وقدرته على المساهمة في الاقتصاد الإبداعي.
2. سد الفجوة بين المبدعين وغير المبدعين لضمان فهم كلا الطرفين لأهمية الاقتصاد الإبداعي بالنسبة للمجتمع والاقتصاد الكلي للدولة.
3. توفير مساحات بأسعار معقولة للمبدعين للسماح لهم بالتعاون وتطوير الذات بدلاً من الاعتماد على المؤسسات.
4. تقديم معارض ومؤتمرات التصميم السنوية أو الموسمية لتوضيح الفرص التي يمكن للتصميم خلقها، ويجب استهداف الطلاب بها لزيادة الوعي حول الفرص المحتملة أمامهم كمبدعين ومحترفين حيث يمكن استخدامها منصات لعرض أعمالهم.
5. تعريض الطلاب للتطبيقات العملية للتصميم أثناء سنوات دراستهم الجامعية لضمان دخولهم إلى سوق العمل مستعدين ومؤهلين، ويمكن تحقيق هذا عبر التعاون ما بين المؤسسات حيث يمكن للجامعات التي تركز على الفنون بشكل أساسي تشجيع الطلاب على أخذ دروس في جامعات أخرى تركز بالكامل على العلوم الإنسانية بينما تشجع الجامعات الأخرى طلابها على المشاركة في دروس الفنون.
6. التأقلم لزيادة الفعالية عبر تحديد احتياجات السوق وإصلاح المنصات التعليمية بما يناسبه.
7. إطلاق العنان للقدرات الإبداعية للمجتمعات المهمشة مما قد يجذب وجهات نظر مختلفة ويعزز الاقتصاد الإبداعي.

النقاط الرئيسية

- استثمرت قطر بكثرة في العديد من الهيئات والمؤسسات التعليمية من الجامعات إلى المتاحف لدعم المشهد الثقافي والفني المحلي، فعلى الرغم من استثمار الحكومة بالكثير في الفنون والإبداع إلا أن هذا نموذج غير مستدام نظراً إلى التقلبات الاقتصادية الناجمة عن الاعتماد بكثرة على تصدير النفط.
- يفشل الطلاب في تقدير الفن والتصميم والاستفادة منهما على المستوى الشخصي لعدم تعرضهم الكافي إليهما.
- لا يتم تشجيع الطلاب على المشاركة في التخصصات الإبداعية من على المستوى الأكاديمي والمهني بسبب عدم قدرة المجتمع على إدراك القيمة الاقتصادية للتصميم.
- لا تدمج المدارس الخاصة والحكومية في الدوحة التصميم في مناهجها التعليمية مما يترك أثراً طويلاً المدى على الطلاب. على سبيل المثال، لا يملك الخريجون الجدد المفردات والأطر اللازمة لمجال التصميم، وهذا يضعهم في وضع غير مؤات عند العمل.
- الإبداع موسوم في المجتمع القطري بكونه تخصصاً للإناث مما يبعد الذكور عن دراسة التصميم والفنون.
- هناك اعتماد كبير على المؤسسات التعليمية الرسمية في إعداد وتثقيف الطلاب.

FUNDING THE CREATIVE ECONOMY: RETHINKING INVESTING

KEY POINTS

- By encouraging creativity and risk-taking, job creation and economic growth are more likely to occur. This in turn will minimize the overdependence on natural resources as a source of economic development.
- Freeing the mind and allowing individuals to challenge their surroundings in hopes of enhancing their lives, work and environment is a main factor when defining what is creativity.
- Although the Qatar Foundation has invested heavily in cultural institutions, human capital and research centers, in order to better further the creative economy the status quo needs to be challenged.
- Creativity within Qatar is currently taking place in a controlled environment hindering the creatives chances of exploring themselves and their surroundings.
- Currently, there is a lack of collaboration between various entities and organizations within Doha.
- Since the government has been proactive in developing infrastructure and education projects, there is a strong groundwork and foundation set in place that residents and community members can build off of.

NEXT STEPS

1. Further develop the Qatar Foundation as an accelerator that promotes and encourages knowledge accumulation.
2. Develop the private sector to absorb local talent to limit creatives dependency on the government.
3. Adapt and reform policies and legislation in a more rapid and flexible manner to allow for talent and various industries to keep up with the fast changing labor market in Qatar and abroad.
4. Establish various councils in universities that would serve as a space and resource for students and stakeholders to meet and exchange knowledge and job opportunities. For example, an entrepreneurship council would empower the youth and prepare them to enter the job market.
5. Bridge the communication gap between the various entities and organizations to allow for there to be a more effective and cohesive effort towards enhancing the creative economy.
6. Introduce a database that hosts high-quality and updated data on market trends to better benefit the private sector in identifying growth opportunities, which would help in directing investments and creating jobs.

الخطوات التالية

١. تطوير قدرة مؤسسة قطر على تسريع الأعمال وتعزيز اكتساب المعرفة وتشجيعه.
٢. تطوير القطاع الخاص لاستيعاب المواهب المحلية والتخفيف من اعتماد المبدعين على الحكومة.
٣. تغيير وتعديل السياسات والتشريعات بطريقة أكثر سرعة ومرونة ليتمكن الموهوبون والصناعات المختلفة من مواكبة سوق العمل سريع التغير داخل قطر وخارجها.
٤. إنشاء مجالس مختلفة في الجامعات لتكون مصدر ومساحة لاجتماع الطلاب وأصحاب المصلحة وتبادل المعرفة وفرص العمل، فعلى سبيل المثال، يمكن لمجلس الريادة تمكين الشباب وتحضيرهم لسوق العمل.
٥. سد فجوة التواصل بين الهيئات والمؤسسات المختلفة للسماح ببذل جهود أكثر فعالية وتجانساً من أجل تعزيز الاقتصاد الإبداعي.
٦. تأسيس قاعدة بيانات توفر بيانات حديثة وعالية الجودة حول صيحات السوق لمساعدة القطاع الخاص على تحديد فرص النمو مما سيساعد على توجيه الاستثمار وخلق الوظائف.

النقاط الرئيسية

- عبر تشجيع الإبداع والمخاطرة، تزداد احتمالية خلق الوظائف والنمو الاقتصادي، وهذا بدوره سيخفف من الاعتماد على الموارد الطبيعية باعتبارها مصدراً للتنمية الاقتصادية.
- تحرير الفكر والسماح للأفراد بتحدي محيطهم على أمل تحسين حياتهم وعملهم وبيئتهم من العوامل الأساسية في تعريف الإبداع.
- على الرغم من استثمار مؤسسة قطر بالكثير من المؤسسات الثقافية والثروة البشرية ومراكز البحث إلا أن هناك حاجة لتحدي الوضع الراهن من أجل تقدم الاقتصاد الإبداعي بشكل أفضل.
- يحدث الإبداع في قطر حالياً ضمن بيئة موجهة مما يعيق استكشاف المبدعين لذاتهم ولمحيطهم.
- لا يوجد تعاون كافٍ حالياً بين الهيئات والمؤسسات المختلفة في الدوحة.
- بسبب مشاركة الحكومة بفعالية في تطوير مشاريع البنية التحتية والتعليمية، يوجد أساس متين ليبنى عليه السكان وأفراد المجتمع.

KEY POINTS

- In Bahrain there are no city councils, which poses as a major disconnect between the municipality and the community members. The lack of a city council creates a roadblock since policy-makers and stakeholders have no place to gather to discuss issues pertaining to urban planning.
- A polarization exists between architects as there are currently two types: (1) those that are embodying a utilitarian approach and (2) are primarily concerned with aesthetics.
- The lack of a master plan in Bahrain has contributed to several issues, one main issue being transportation. With an ever growing urban sprawl, for residents the most convenient way around the city is by car.
- A once thriving agriculture sector is now under threat as the country is more focused on the service, import and export economy. This has an effect on the urban landscape as properties are being developed for higher-valued industries, mainly the finical industry.
- The rich history and culture of Bahrain serves as an asset to the urban landscape. For example, Muharraq and Manama are historic cities that were built with narrow roads which double as shade from the sun and passages to most locations around the city.
- The changing climate in the GCC could serve as a move towards creating a cohesive and united region. Initiatives like King Fahad Causeway, are allowing for more interaction between the Gulf countries thus having an impact on the economy and the urban development of Bahrain.

NEXT STEPS

- Develop and put in place a strategic metropolitan framework that maps out the future of the urban landscape in Bahrain. There should be a sub-plan for each city to addresses their function and purpose to ensure that there is a strong and effective purpose behind each development.
- Include the community in the planning process as it will lead to them having a sense of ownership and agency over the developments.
- Incorporate the economic change in the strategic development plan as the change in real estate and property value has an impact on the urban landscape. Understanding where the economy is headed will allow for urban planners to bridge the gap between economic develop and cultural behavior.
- Set up multidisciplinary research centers that would serve as a resource to urban planners and governmental entities during the planning phase. By researching everything from culture to the economy, the research centers should focus on publishing city-specific studies that would further planning in the country.
- Encourage dialogue between different entities and players. Therefore, public awareness is necessary to ensure that the community understands the importance of their role in planning and developing the city.
- Improve the transportation infrastructure to tackle the ongoing traffic problem. Encourage alternative modes of transportation, other than cars as cities like Muharraq and Manama are already designed in a manner that is pedestrian-friendly.

الخطوات التالية

1. تطوير وتطبيق إطار عمل حضري استراتيجي يرسم مستقبل المشهد الحضري في لبنان، حيث يجب أن تكون هناك خطة فرعية لكل مدينة بما يناسب وظائفهم وأهدافهم لضمان وجود هدف قوي وفَعَال وراء كل مشروع تطوير.
2. مشاركة المجتمع في عملية التخطيط لأن هذا سيمنحهم شعوراً بالملكية والتفويض على مشاريع التنمية.
3. أخذ التغيير الاقتصادي بعين الاعتبار في خطة التنمية الاستراتيجية لأن التغيير في قيمة العقارات والأموال يؤثر بالمشهد الحضري، كما أن فهم مستقبل الاقتصاد سيسمح للمخططين الحضريين بسد الفجوة بين التنمية الاقتصادية والسلوكيات الثقافية.
4. تأسيس مراكز أبحاث متعددة التخصصات ليستخدمها المخططون الحضريون والهيئات الحكومية كمصادر في مرحلة التخطيط. عبر إجراء الأبحاث في كل المواضيع من الثقافة إلى الاقتصاد، يجب أن تركز المراكز على نشر دراسات مخصصة لكل مدينة لتساهم في تقدم التخطيط في الدولة.
5. تشجيع الحوار بين الكيانات وأصحاب المصلحة المختلفين، وبالتالي يكون الوعي العام ضروري لضمان فهم المجتمع لأهمية دورهم في تخطيط المدينة وتطويرها.
6. تحسين البنية التحتية للمواصلات لمعالجة مشكلة ازدحام حركة السير الحالية، وتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل البديلة عدا عن السيارات لأن مدن مثل المحرق والمنامة مصممة بالفعل لتناسب المشاة.

النقاط الرئيسية

- لا توجد مجالس بلدية في البحرين وهذا يسبب فجوة كبيرة في التواصل بين البلدية وأفراد المجتمع. انعدام المجالس يشكل عائقاً ناجماً عن عدم تجمع واضعي السياسات والأفراد المعنيين لمناقشة المشاكل المتعلقة بالتخطيط الحضري.
- يوجد تضارب بين المهندسين المعماريين حيث لا يوجد سوى نوعين منهم: (1) الذين يستخدمون النهج النفعي (2) والذين يهتمون بالجماليات.
- ساهم عدم وجود خطة رئيسية في البحرين بالعديد من المشاكل أحدها وسائل النقل العامة. أفضل طريقة لتنقل السكان حول المدينة في التوسع الحضري المستمر هي السيارة.
- يتعرض قطاع الزراعة الذي كان مزدهراً في السابق إلى الخطر لاهتمام الدولة باقتصاد الخدمات والاستيراد والتصدير، ويؤثر هذا بالمشهد الحضري بسبب تطوير العقارات من أجل الصناعات ذات القيمة الأعلى ولا سيما الصناعة المالية.
- يضيف تاريخ البحرين وثقافتها قيمة إلى المشهد الحضري لثرائها. على سبيل المثال، مدينتي المحرق والمنامة تاريخيتين تم بناؤهما بشوارع ضيقة يمكن اعتبارها أيضاً مساحات لا تتعرض لأشعة الشمس وممرات للعديد من المواقع حول المدينة.
- يمكن اعتبار المناخ المتغير في الخليج نقلة نحو بناء منطقة أكثر تماسكاً واتحاداً. تسمح بعض المبادرات مثل جسر الملك فهد بزيادة التواصل بين دول الخليج مما يترك أثراً على اقتصاد البحرين وتنميتها الحضرية.

MANAMA

DESIGN AND EDUCATION: DEVELOPING AN ASSET FOR A SUSTAINABLE ECONOMY

KEY POINTS

- Education is a core pillar in Bahrain's Economic Vision 2030, emphasizing the importance that education plays in regards to economic sustainability.
- Although critical thinking and creativity are seen as imperative to a child's education, there isn't currently an agreed upon method as to how to incorporate it in school curriculums across the country.
- The dilemma as to whether education is vital to obtaining a job, or to enhancing students to be their best selves, hinders the possibility of successful education reform.
- The education system is currently set up to teach students technical skills, rather than creative skills. This serves as a roadblock because design studios and creative agencies are looking for employees that demonstrate both technical and creative skills.
- While there are various events focused on creativity and culture in Bahrain, they operate on a seasonal basis thus eliminating the chances of creating a sustainable creative economy.
- The diverse population and rich history of Bahrain prove that there is a potential for a strong and dynamic creative economy.

NEXT STEPS

1. Incorporate research and analysis skills into the curriculum at an early stage to bridge the gap between high school and university.
2. Set realistic and feasible benchmarks in regards to policy by identifying local issues and developing effective communication between all sides.
3. Replicate the model of Markaz Salman Cultural Centre across the country, which would serve an outlet of creativity, both short and long term.
4. Transform schools into community spaces after hours to host various cultural programming, like workshops and talks. This way costs of constructing new buildings and facilities will be avoided.
5. Develop an open channel between various participants to ensure that planning and implementing new strategies would occur more successfully.

الخطوات التالية

١. دمج مهارات البحث والتحليل في المناهج التعليمية من مراحل مبكرة لسد الفجوة بين المرحلتين الثانوية والجامعية.
٢. تحديد أهداف واقعية ومعقولة للسياسات عبر تحديد المشاكل المحلية وخلق وسيلة تواصل فعالة بين جميع الأطراف.
٣. تطبيق نموذج مركز سلمان الثقافي في جميع أنحاء الدولة كمنفذ للإبداع على المدى القصير والطويل.
٤. تحويل المدارس إلى مساحات مجتمعية بعد ساعات الدراسة لاستضافة مختلف البرامج الثقافية مثل ورش العمل والخطابات وبهذا يمكن تفادي تكاليف بناء مبانٍ ومنشآت جديدة.
٥. إنشاء قناة حوار مفتوحة بين المشاركين المختلفين لضمان نجاح التخطيط للاستراتيجيات الجديدة وتطبيقها.

النقاط الرئيسية

- التعليم ركيزة أساسية في رؤية البحرين الاقتصادية لعام ٢٠٣٠ مما يؤكد أهمية دور التعليم في استدامة الاقتصاد.
- على الرغم من اعتبار التفكير النقدي والإبداع من أساسيات تعليم الأطفال إلا أنه لا توجد إلى الآن أساليب متفق عليها لدمجها في المناهج التعليمية البحرينية.
- يشكّل الجدول حول ما إن كان التعليم أساسياً للحصول على وظيفة أو تمكين الطلاب ليصبحوا أفضل ما بوسعهم عائقاً على إمكانية إصلاح نظام التعليم بنجاح.
- يركز نظام التعليم الحالي بحصول الطلاب على المهارات التقنية بدلاً من الإبداعية، ويعتبر هذا عائقاً لأن ورش التصميم والوكالات الإبداعية تبحث عن موظفين ذوي مهارات إبداعية إلى جانب التقنية.
- في حين أن الكثير من الفعاليات تركز على الإبداع والثقافة في البحرين، إلا أنها موسمية ولا توفر فرصاً لاستدامة الاقتصاد الإبداعي.
- يثبت تنوع سكان البحرين وتاريخها الغني بأن هناك إمكانية لخلق اقتصاد إبداعي قوي وحيوي.

FUNDING THE CREATIVE ECONOMY: RETHINKING INVESTING

KEY POINTS

- The creative economy can be defined as an attitude towards an activity but also an approach to life. It incorporates various skills, from researching to observing, which transcends borders and incorporates all fields and disciplines.
- Currently, the public and private sector view the creative economy as secondary concern, mainly because they fail to understand sheer importance that creativity and culture play in the economy and society.
- Financial sustainability, critical thinking and the public's perception in regards to creativity are all challenges that the Bahraini youth encounter.
- While cultural centers are being funded, in cities like in Muharraq, there is still a lack of investment towards education and human capital, both of which are vital to achieving a sustainable creative economy.
- While funding opportunities vary from tax systems to corporate sponsorship, in Bahrain the funding is limited to private sponsorship or support from Tamkeen. This form of funding is not only limited, but also unsustainable.
- Minimal intellectual property protection policies serve as a major roadblock for creatives.

NEXT STEPS

1. Develop the intellectual and human capabilities as they are the stimulant that would transition the creative economy from being an idea to a reality.
2. Direct Corporate Social Responsibility (CSR) programs to fund initiatives that promote social wellbeing rather than just focusing on charity.
3. Establish a practice that would measure the impact that Tamkeen funded initiatives have on the community to further understand the effect that creativity and culture have on the country.
4. Encourage collaboration and support between various entities in order for their voices to be louder and their impact even greater.
5. Reform economic policies to actively promote economic diversification and support Small and Medium Enterprises (SMEs). Reducing a companies first year fees in regards to registration could encourage more SMEs to become part of the economic fabric.
6. Raise awareness amongst the public regarding the importance of the creative economy and the impact that it could have not only on the overall economy, but on society as well.

تمويل الاقتصاد الإبداعي: إعادة التفكير في الاستثمار

الخطوات التالية

1. تطوير القدرات الفكرية والبشرية لكونها محفزات لتحقيق الاقتصاد الإبداعي.
2. توجيه برامج المسؤولية الاجتماعية لتمويل المبادرات التي تعزز الرفاهية الاجتماعية عوضاً عن التركيز على المبادرات الخيرية فقط.
3. تأسيس أداة لقياس تأثير المبادرات التي مولتها «تمكين» على المجتمع لفهم تأثير الإبداع والثقافة بشكل أفضل.
4. تشجيع التعاون والدعم بين الكيانات المختلفة لترتفع أصواتهم ويزداد تأثيرهم.
5. تعديل السياسات الاقتصادية لتعزيز التنوع الاقتصادي بفعالية وتدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن لتخفيض تكاليف العام الأول في التسجيل للشركات أن يشجع المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى النسيج الاقتصادي.
6. زيادة الوعي لدى الشعب حول أهمية الاقتصاد الإبداعي وتأثيره المحتمل على الاقتصاد الكلي والمجتمع.

النقاط الرئيسية

- يمكن تعريف الاقتصاد الإبداعي سلوكاً نحو نشاط ما بالإضافة لكونه نهجاً للحياة، حيث يشمل مهارات عديدة من البحث إلى المراقبة، مما يتجاوز الحدود ويتداخل في جميع المجالات والتخصصات.
- في الوقت الحالي، القطاع العام والخاص يعتبران الاقتصاد الإبداعي ذا أهمية ثانوية بسبب عدم فهمهما لأهمية الثقافة والإبداع في الاقتصاد والمجتمع.
- الاستدامة المادية والتفكير النقدي ونظرة الشعب للإبداع تعد كلها تحديات أمام شباب البحرين.
- يوجد تمويل متوفر للمراكز الثقافية ولكن ما زال هناك نقص في الاستثمار في التعليم والثروة البشرية في مدن مثل المحرق على الرغم من أهمية كليهما لتحقيق اقتصاد إبداعي مستدام.
- على الرغم من تنوع فرص التمويل من أنظمة الضرائب إلى الرعاية من الشركات إلا أن التمويل في البحرين يقتصر على الرعاية الخاصة أو الدعم من «تمكين»، وهذا النوع من التمويل محدود وغير مستدام.
- يشكّل النقص في سياسات حماية الملكية الفكرية عائقاً كبيراً أمام المبدعين.

KEY POINTS

- Early urban sprawl and development of Oman imported foreign standards of modern, institutionalized city planning that disregarded the evolution of Omani lifestyle into modern life. Social, environmental, infrastructural and economic inefficiencies resulted at the face of the fast-paced development.
- Urban development in Oman can be seen in phases of ten years. It is designed to accommodate for vehicles and assist in connecting sporadic sites as a response to the mountainous landscape. Well-designed buildings were plotted into districts responding to socio-economic activity; residential, commercial, ministries, financial, etc. Participants believe that many of the master plans for developing Oman from its 1970s 'renaissance' have never been completed.
- Sporadic development in urban Oman animates daily transportation between areas of residence and work, questioning the sustainability of the masterplan and the definition of a city centre.
- The idea of a multi-purpose area, referred to in the discussion as 'areas of density', remains under question in the case of Oman. Both citizens and residents have no choice but to adapt their life to the resources available in proximity.
- 'Liberal thought' entailing independence, is a challenge in the capital of Oman, Muscat. Emotional and psychological segregation and conservatism of village life was imported to the city which is 'full of strangers'. The performance of social interaction is limited to educational and work settings.
- Topography in Oman is difficult, modern urbanism has cut off the connection between people and landscape consequently affecting economic productivity, especially in terms of weakening the connection between people and natural resources.
- Oman faces high rates of social resistance to urban and economic development. This is in part a result of the imported master planning of cities which does not yet accommodate for traditional Omani lifestyle and thinking still dominant in the Omani society

NEXT STEPS

1. Employ better building modules by the government that are both more flexible in terms of creativity in sustainable design as well as organic and responsive to the contexts in which they are being built.
2. Employ public transportation systems that can both reduce reliance on cars as well as activate communal transportation and interaction.
3. Support young, local architects and designers who are aware of their surroundings and have a national as well as humanitarian desire to lead in sustainable development of infrastructure and become role models in nurturing a sense of ownership and raising awareness towards sustainable actions for next generations.
4. Governments to face the fact that Oman's natural energy resources, such as oil and gas which are seen to be expensive in terms of development, will decrease in global demand. Further steps towards investing in sustainable materials that do not require high consumption of cheap energy (such as using gas to create concrete) are necessary.
5. Raise public awareness towards solar energy and the policies that have been set by the government. Awareness would share the long-term benefits of shifting energy consumption to solar as well as how to implement sustainable lifestyle choices.
6. Change perceptions on the birth-right of land allocation and ownership and redefine the idea of luxury to an understanding of sustainability, compact spaces, available facilities; selling a lifestyle. This is especially achievable through collaborating with young, inventive designers and architects who could re-inhabit old parts of Muscat, add density, increase social performance and change perceptions on 'old' neighborhoods.
7. Privatization of real estate, with companies such as Imran looking to gain LEED certificate and push forward eco-tourism.
8. Curate more discussions with students of design and architecture as well as influential figures to continue the conversation and find solutions as well as start the dialogue on the built environment accessible to the public.

الخطوات التالية

1. استخدام الحكومة لنماذج بناء أفضل تكون أكثر مرونة من ناحية الإبداع في التصميم المستدام وأكثر عضوية واستجابة للسباق الذي تُبنى به.
2. استخدام أنظمة نقل يمكنها تقليل الاعتماد على السيارات وتنشيط التنقل الجماعي والتفاعل.
3. دعم المهندسين المعماريين والمصممين الشباب والمحليين الذين على وعي محيطهم ولديهم رغبة وطنية وإسانية بالقيادة في التنمية المستدامة للبنية التحتية وبأن يصبحوا قدوة في رعاية حس الملكية والتوعية حول القيام بإجراءات مستدامة من أجل الأجيال القادمة.
4. مواجهة الحكومة حقيقة أن مصادر الطاقة الطبيعية في عُمان، مثل النفط والغاز، التي تعتبر باهظة الثمن من حيث التنمية، ستخف في الطلب العالمي. من الضروري اتخاذ خطوات إضافية نحو الاستثمار في المواد المستدامة التي لا تتطلب معدل استهلاك عالي من الطاقة الرخيصة (مثل استخدام الغاز لصنع الإسمنت).
5. زيادة وعي العامة حول الطاقة الشمسية والسياسات التي وضعتها الحكومة. سيشارك الوعي الفوائد طويلة المدى من تحويل استهلاك الطاقة إلى الطاقة الشمسية بالإضافة إلى كيفية تطبيق اختيارات أسلوب الحياة المستدامة.
6. تغيير وجهات النظر حول الحق المكتسب بالولادة المتعلق بتخصيص الأراضي وملكيته وإعادة تعريف مفهوم الرفاهية إلى فهم الاستدامة والمساحات المتراسة والمرافق المتاحة؛ بيع أسلوب الحياة. يمكن تحقيق هذا بشكل خاص من خلال التعاون مع المصممين والمهندسين المعماريين الشباب والمبدعين الذين بإمكانهم جعل الأجزاء القديمة من مسقط مستكونة من جديد وإضافة الكثافة زيادة الأداء الاجتماعي وتغيير وجهات النظر حول الأحياء 'القديمة'.
7. خصخصة العقارات مع شركات مثل عمران التي تسعى إلى اكتساب شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة وإلى تطوير السياحة البيئية.
8. تنظيم المزيد من المناقشات مع طلاب التصميم والهندسة المعمارية بالإضافة إلى شخصيات لها تأثير لاستمرار الحوار وإيجاد حلول وتوفير إمكانية الوصول إلى الحوار عن البيئة المبنية لعامة الشعب.

النقاط الرئيسية

- قدم التوسع العمراني المبكر والتنمية العمرانية العُمانية معايير أجنبية للتخطيط الحضري المؤسسي للمدن الذي تجاهل تطور أسلوب الحياة العُمانية إلى حياة عصرية. نتجت عدم الكفاءة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والمتعلقة بالبنية التحتية من التطور السريع.
- يمكن رؤية التطور العمراني في سلطنة عُمان على مراحل دامت لعشر سنوات. إنها مصممة لاستيعاب المركبات والمساعدة في ربط المواقع المتفرقة استجابة للمناظر الطبيعية الجبلية. تم وضع مباني مصممة جيداً في مناطق تستجيب للنشاط الاجتماعي - الاقتصادي؛ المناطق السكنية والتجارية والمالية ومناطق الوزارات وما إلى ذلك. يعتقد المشاركون أن العديد من الخطط الرئيسية لتطوير عُمان من 'نهضتها' في السبعينيات لم تكتمل أبداً.
- التنمية المتفرقة في عُمان الحضرية تنشط التنقل اليومي بين مناطق السكن والعمل مما يثير الشك في استدامة الخطة الرئيسية وتعريف مركز المدينة.
- تظل فكرة وجود مناطق متعددة الأهداف - وكما تم الإشارة إليها في المناقشة بوصفها 'مناطق الكثافة' - محل شك في حالة عُمان. لا يملك المواطنون والمقيمون أي خيار سوى تكيف حياتهم مع الموارد المتاحة بالقرب.
- يشكل 'الفكر الليبرالي' الذي يستلزم الاستقلال تحدياً في العاصمة العُمانية مسقط. تم استيراد العزل العاطفي والنفسي والمحافظة على حياة القرية إلى المدينة 'المليئة بالغرباء'. يقتصر أداء التفاعل الاجتماعي على أماكن التعليم والعمل.
- دراسة علم التضاريس في عُمان صعبة، وقد أدى التمدد العمراني الحديث إلى قطع الصلة بين الناس والمناظر الطبيعية وأثر بالتالي على الإنتاجية الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق الأمر بإضعاف العلاقة بين الناس والموارد الطبيعية.
- تواجه عُمان معدلات عالية من المقاومة الاجتماعية للتنمية الحضرية والاقتصادية. ويرجع ذلك جزئياً إلى تخطيط المدن الرئيسي المستورد الذي لا يستوعب بعد أسلوب الحياة والتفكير العماني التقليدي للذمان ما زالا سائدين في المجتمع العماني.

DESIGN AND EDUCATION: DESIGNING FOR SUSTAINABLE SOLUTIONS

KEY POINTS

- The education system in Oman fails to encourage both teachers and students to gain a passionate mindset towards learning. Education equates to the memorization of curriculum materials to pass exams.
- Cultural identity is seen to be the strength of Omani society. The attitude towards social progress through education, expanding the mind and learning to question the world around, is often times perceived as a threat to traditional identity.
- Participants' experiences reflect a better educational experience when taught in the English language and when traveling abroad for training and higher education. A lack in gaining creative learning skills in the Arabic pedagogy is felt amongst all peers. As well as a social separation between creative agents practicing in English and in Arabic.
- Education at home is key to nurturing a society which appreciates the value of life-long learning, with early childhood education at the forefront of building a better future.
- One of Oman's impediments, in terms of the creative economy, is the lack of innovation in companies and within the public sector. This lack of innovation and reliance on imported problem-solving creates market inefficiencies and larger expenditure to compensate for the failure of Omanis' ability to envision products and services that implement long-term solutions.
- Home-grown [Omani based] innovation can match logistical challenges such as unexpected market competition, globally shifting demands for products and consumer expectations. Confronting the issue of local innovation is key to facing these continuous market challenges.

NEXT STEPS

- Project implementation in Oman is in need of major reform. Government must firstly take a serious look at compensating clients and project consultants on time.
- Despite economic impediments faced by both government and society, affordable steps can be taken to encourage innovative thinking. Governments can emphasize success stories in order to encourage individual development. This does not require large funds and can easily be implemented.
- A necessary step towards personalized and experiential learning through training and the application of soft skills must be taken into consideration by the Ministry of Education. The main objective of training and soft skill development is to transform teacher and student behaviors about learning as well as raise social and environmental awareness.
- Individual efforts towards personal growth and community action independent of the government is an important step towards shifting attitudes about learning and creative problem-solving.
- Optimizing on the use of technology as a tool for communication and problem-solving allows for innovation to extend solutions for problems that are faced locally to contexts where the problem is faced abroad.
- Governments and decision makers can approach local SMEs) to integrate creative problem-solving and non-industry thinking into the process of completing large projects.
- Omani start-ups and small to medium businesses must build a niche by thinking in terms of global citizenship as this empowers the desire and need to innovate.
- Capitalizing on Omani citizens' wealth of knowledge about their environment, history and art can help stir and diversify the creative engines of economy.

الخطوات التالية

- يحتاج تنفيذ المشاريع في عمان إلى إصلاح كبير. على الحكومة أولاً أن تلتقي نظرة جادة إلى تعويض العملاء ومستشاري المشاريع في الوقت المحدد.
- رغم العوائق الاقتصادية التي تواجهها الحكومة والمجتمع، هناك خطوات غير مكلفة يمكن اتخاذها لتشجيع التفكير الإبداعي. يمكن للحكومات أن تركز على قصص نجاح من أجل تشجيع تنمية الأفراد. هذا لا يتطلب تمويل ضخمة ويمكن تنفيذه بسهولة.
- يجب أن تأخذ وزارة التربية والتعليم خطوة ضرورية في عين الاعتبار نحو التعليم الشخصي والتجربي من خلال التدريب وتطبيق المهارات الناعمة. الهدف الأساسي من التدريب وتنمية المهارات الناعمة هو تحويل سلوك المعلمين والطلاب حول التعليم بالإضافة إلى زيادة الوعي الاجتماعي والبيئي.
- إن الجهود الفردية لتحقيق النمو الشخصي والعمل المجتمعي المستقل عن الحكومة خطوة هامة في تغيير السلوك حول التعلم وحل المشاكل بطرق إبداعية.
- إن إيجاد الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا كأداة للاتصال وحل المشاكل يسمح للابتكار بتوسيع حلول المشاكل التي تتم مواجهتها محلياً إلى سياق حيث تتم مواجهة المشاكل في سياقات خارج البلاد.
- يمكن للحكومات وصناع القرار التقرب من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم المحلية لدمج طرق حل المشاكل الإبداعية والتفكير غير القائم على الصناعات في عملية إكمال المشاريع الكبيرة.
- يجب على الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة العمانية أن تبني بيئتها الملائمة عبر التفكير من ناحية المواطنة العالمية لأن هذا يقوي الرغبة والحاجة إلى الابتكار.
- بالاستفادة من الثروة المعرفية للمواطنين العمانيين حول بيئتهم، يمكن للتاريخ والفن أن يساعدا في تحريك المحركات الإبداعية للاقتصاد وتنويعها.

النقاط الرئيسية

- فشل نظام التعليم في عمان في تشجيع المعلمين والطلاب على حد سواء على اكتساب عقلية شغوفة نحو التعلم. التعليم يساوي حفظ مواد المناهج لاجتياز الامتحانات.
- تعتبر الهوية الثقافية قوة المجتمع العماني. غالباً ما يعتبر الأسلوب تجاه التقدم الاجتماعي من خلال التعليم وتوسيع العقل والتعلم للشك في العالم من جولنا تهديداً للهوية التقليدية.
- تعكس تجارب المشاركين تجربة تعليمية أفضل عندما يتم تدريسهم في اللغة الإنجليزية وعند السفر للخارج من أجل التدريب والتعليم العالي. هناك نقص في اكتساب مهارات تعلم إبداعية في أصول التربية العربية التي يشعر بها جميع الزملاء. بالإضافة إلى الفصل الاجتماعي بين الوكلاء المبدعين الذين يمارسون في اللغة الإنجليزية والذين يمارسون في اللغة العربية.
- يعد التعليم في المنزل عنصراً أساسياً في تغذية مجتمع يقدر قيمة التعلم مدى الحياة، مع وجود التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في طليعة بناء مستقبل أفضل.
- أحد معوقات عمان فيما يتعلق بالاقتصاد الإبداعي هو الافتقار إلى الابتكار في الشركات وداخل القطاع العام. إن غياب الابتكار والاعتماد على الطرق المستوردة لحل المشاكل يخلق عجزاً في السوق ونفقات أكبر للتعويض عن فشل قدرة العمانيين على تصور المنتجات والخدمات التي تخلق حلولاً طويلة الأجل.
- يمكن للابتكار الناتج محلياً [العماني] أن يضيء التحديات اللوجستية مثل المنافسات غير المتوقعة في السوق والطلب العالمي المتغير على المنتجات وتوقعات المستهلكين. إن مواجهة مشكلة الابتكار المحلي مفتاح أساسي لمواجهة هذه التحديات المستمرة في السوق.

KEY POINTS

- Oman's government perceived to be a sentimental patriarchal entity that treats its citizens and youth with over protection.
- Oman's government views culture as a heritage preservation project rather than a creative force with commercial potential; i.e. focus on archaeological sites, artefacts and excavations rather than cinema, visual art, music, performance and sculpture.
- Art and cultural institutions are most appealing to middle and upper-class society while in Oman the percentage of underprivileged people who do not feel involved in culture and art is higher.
- Oman's youth view culture as transformative, not prescribing to heritage and tradition alone. They believe it can grow in new directions that can be commercially viable.
- Communication gaps between generations and different members of society does not allow for a nurturing environment where grass-roots, artistic and cultural platforms can grow.
- A lack of appreciation of Omanis towards their own art and culture allows technology and international media to dominate local narratives, thus public demand for art continues to be validated by foreign sources. Reliance on international creative strength consequently reduces interest in funding local creative agents.
- Loss of society's ability to appreciate intrinsic value of art after the growth of oil wealth and their shift toward extrinsic values.

NEXT STEPS

- Foster an appreciation for art and culture within Omani society by drawing inspiration from oral tradition in order for economic creativity to gain popularity and empathy from larger society.
- Increase education on importance of culture through investing in research to produce creative strength (i.e. document more oral history to act as inspiration for poetic cinema and other creative forms.)
- Use available spaces for creatives to set community-led initiatives and involve untapped members of society.
- Media and communication platforms have the potential to create the largest impact when it comes to changing social perceptions around art and culture, consequently increasing its profitability.
- Integrate art and culture into tourist activity and use media to celebrate and communicate Oman's culture with the rest of the world.
- Advocate for cultural endowments that encourage a connection between decision makers and larger parts of the community in order to sustain creative force.

الخطوات التالية

١. تعزيز تقدير الفن والثقافة في المجتمع العماني عبر الاستلهام من التقاليد الشفوية من أجل اكتساب الإبداع الاقتصادي شعبية وتعاطف من عدد أكبر من أفراد المجتمع.
٢. زيادة التوعية عن أهمية الثقافة من خلال الاستثمار في الأبحاث لإنتاج قوة إبداعية (أي توثيق المزيد من التاريخ الشفوي ليكون إلهاماً للسينما الشعرية وغيرها من الأشكال الإبداعية أخرى).
٣. استخدام المساحات المتوفرة للمبدعين لبناء مبادرات يقودها المجتمع تشمل أعضاء المجتمع غير المستغلين.
٤. تمتلك منصات الإعلام والتواصل القدرة على خلق التأثير الأكبر عندما يتعلق الأمر بتغيير المفاهيم الاجتماعية حول الفن والثقافة وبالتالي تزيد أرباحها.
٥. دمج الفن والثقافة مع النشاط السياحي واستخدام وسائل الإعلام للاحتفال بثقافة عُمان وتوصيلها لبقية العالم.
٦. الدفاع عن الهبات الثقافية التي تشجع على خلق صلة بين صناع القرار وأجزاء أكبر من المجتمع من أجل الحفاظ على القوة الإبداعية.

النقاط الرئيسية

- تُعتبر حكومة عُمان كياناً بطيركياً عاطفياً يعامل المواطنين والشباب بحماية مفرطة.
- ترى الحكومة العمانية الثقافة كمشروع للحفاظ على التراث عوضاً عن قوة إبداعية ذات إمكانات تجارية؛ أي أنها تركز على المواقع الأثرية والقطع الأثرية والتنقيب عنها بدلاً من السينما والفنون البصرية والموسيقى والأداء والنحت.
- تعتبر المؤسسات الفنية والثقافية أكثر جاذبية لمجتمع الطبقة المتوسطة والعليل، أما في عمان، يشكل الأشخاص من الفئة الفقيرة الذين لا يشعرون أنهم جزء من الثقافة والفن النسبة الأعلى.
- يرى الشباب في عُمان الثقافة على أنها ثقافة تحويلية ليست ملزمة بالتراث والتقاليد فقط. ويعتقدون أنه يمكن للثقافة أن تنمو في اتجاهات جديدة قد تكون مجدية من الناحية التجارية.
- لا تسمح فجوة التواصل بين الأجيال والأعضاء المختلفين من المجتمع بوجود بيئة مغذية تسمح بنمو الأنشطة الشعبية والمنصات الفنية والثقافية.
- إن عدم تقدير العمانيين لفنونهم وثقافتهم الخاصة يسمح للتكنولوجيا و وسائل الإعلام العالمية بالسيطرة على الخطاب المحلي وبالتالي يستمر تحكم المصادر الخارجية بالطلب على الفن. وبالتالي ينتج الاعتماد على القوة الإبداعية العالمية بتقليل الاهتمام في تمويل الوكلاء المبدعين المحليين.
- فقدان قدرة المجتمع على تقدير القيمة الجوهرية للفن بعد نمو الثروة النفطية وتحول اهتمامهم نحو القيم الخارجية.

ARCHITECTURE AND URBANISM:

DID OPEN PUBLIC SPACE PROJECTS IN AMMAN CONTRIBUTE TO SOCIAL BEHAVIOUR OR SOCIAL INTEGRATION?

KEY POINTS

- Amman's urban development and population growth have always been tied to political events. Its population has doubled from 2.2 million in 2008 to 4 million in 2016, which is what prompted the increase of urban interventions by the Greater Amman Municipality.
- A distinct spatial and social divide exists between East and West of Amman, segregating not only the poor from the wealthy.
- Accessibility of public spaces has been a practical challenge because of the demographic and social gap, resulting in vandalism and/or a lack of enthusiasm in terms of people's perceptions of public space usefulness.
- Tourism has increased women's visibility in public spaces which in turn empowered local women to venture out into downtown open spaces. However, women still feel uncomfortable in many public spaces.
- The increase of fences and gated community gives a sense of surveillance yet seems to result in more successful public spaces in terms of maintenance and rate of usage.
- Older city inhabitants are quick to judge and react to urban development as they feel that their spaces are being invaded.

NEXT STEPS

- There is a need for an efficient vehicle of measuring contextual experiences of public space that take into consideration public perceptions and neighborhood needs. Both government and private entities should use the data.
- Take a look at informal public spaces as case studies for success and apply characteristics of informal space on a wider variety of urban intervention.
- Public transportation need to increase connectivity and mobility between people of different neighborhoods.
- Government entities should take advantage of privatized development and direct urban planning and design with incentives to promote social cohesion.
- Look at the case of abandoned buildings and empty plots and use them for informal public activities that could both beautify and socially activate neighborhoods.
- Encourage participatory planning as it increase citizen's sense of ownership towards their city and the exposure of different segments to one another (increase of empathy towards the city and its people.)
- Respect traditional norms and conserve (both economically and culturally) neighborhoods and satisfy their needs.
- Shift thinking of urban development from city planning to participative urban design and bring solutions closer to the neighborhood scale.
- Look for inspiration for urbanism in local contexts rather than source and implement international thinking and plans.
- Mobilize civic society as they have proved to be strong agents of change and involve them to collaborate with governments and NGOs and businesses in the decision-making processes.

العمارة والعمران:

هل ساهمت مشاريع المساحات العامة في عمان في السلوك الاجتماعي أو الاندماج الاجتماعي؟

الخطوات التالية

- هناك حاجة إلى وسيلة فعالة لقياس تجارب السياح العام في المساحات العامة والتي تأخذ المفاهيم واحتياجات الأحياء في عين الاعتبار وتسمح لكل من الحكومة والكيانات الخاصة باستخدام البيانات.
- إلقاء نظرة على المساحات العامة غير الرسمية لكونها دراسات حالة للنجاح وتطبيق خصائص المساحات غير الرسمية على مجموعة أكثر تنوعاً من التدخلات الحضرية.
- الحاجة إلى زيادة اتصال وتنقل وسائل النقل العام بين الناس من مختلف الأحياء.
- استفادة الكيانات الحكومية من التنمية المخصصة والتخطيط والتصميم الحضري المباشر مع وجود حوافز لتعزيز الالتحام الاجتماعي.
- النظر في أمر المباني المهجورة والقطع الأرضية الفارغة واستخدامها للفعاليات العامة غير الرسمية التي يمكنها تجميل وتنشيط الأحياء اجتماعياً.
- تشجيع التخطيط التشاركي لأنه يزيد إحساس المواطن بالملكية تجاه مدينته وتعريض شرائح مختلفة إلى بعضها البعض (زيادة التعاطف تجاه المدينة وشعبها).
- احترام الأعراف التقليدية والحفاظ على الأحياء (اقتصادياً وثقافياً على حد سواء) وتلبية احتياجاتهم.
- نقل التفكير بالتطوير الحضري من تخطيط المدن إلى التصميم الحضري التشاركي وتقديم حلول أقرب إلى نطاق الأحياء.
- البحث عن الإلهام للتوسع الحضري في السياقات المحلية عوضاً عن أخذ وتطبيق الأفكار والخطط من دولٍ أخرى.
- حشد المجتمع المدني حيث أثبتوا أنهم عوامل قوية للتغيير وإشراكهم في التعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات في عمليات صنع القرار.

النقاط الرئيسية

- كان التطور الحضري والنمو السكاني في عمان مرتبطين دوماً بالأحداث السياسية. تضاعف عدد سكانها من ٢,٢ مليون في عام ٢٠٠٨ إلى ٤ ملايين في عام ٢٠١٦، وهذا ما دفع لزيادة التدخلات الحضرية من قبل أمانة عمان الكبرى.
- توجد فجوة مكانية واجتماعية بارزة بين شرق وغرب عمان لا تفصل فقط بين الفقراء والأثرياء.
- كانت إمكانية الوصول إلى الأماكن العامة تحدياً عملياً بسبب الفجوة في التركيبة السكانية والفجوة الاجتماعية، وهذا أدى إلى التخريب و / أو انعدام الحماس من ناحية تصورات الناس عن فائدة المساحات العامة.
- زادت السياحة من ظهور النساء في المساحات العامة وهذا الازدياد أدى بدوره إلى تمكين المرأة المحلية للخروج إلى الأماكن المفتوحة في المدينة. ولكن ما زالت المرأة تشعر بعدم الإرتياح في العديد من المساحات العامة.
- إن زيادة الأسوار والمجتمع المغلق يعطي إحساساً بالمراقبة، ولكن يبدو أنه يؤدي إلى مساحات عامة أكثر نجاحاً من حيث الصيانة ومعدل الاستخدام.
- يسارع السكان الأكبر سناً في المدينة إلى الحكم على التنمية الحضرية والتفاعل معها لأنهم يشعرون أن مساحاتهم تتعرض للغزو.

AMMAN

DESIGN AND EDUCATION: DESIGN DEFICIT OR DESIGN DISCONNECT?

KEY POINTS

- Jordan's past economic activity utilized its rich resources sustainably, often functioning in self-reliant micro-hubs around land, neighborhood and community.
- A symptom of consumerist culture and lack of creative production is the disconnect between design practice, the industry and the market.
- Jordan's education system does not teach critical thinking, resulting in weak designs.
- There is a fear of re-invention and an overly nostalgic look towards the past. Design should be addressing current needs.
- Daily life is lacking any Jordanian mass-produced objects, questioning where Jordanian resources are going, and what they are being used for.
- Certain economic and government policies weaken and defer economic growth, such as import/export value discrepancies and opening the army as a life-long occupation. This has weakened the micro economy of neighborhoods.

NEXT STEPS

1. To understand and fill the current gap between design and industry, two essentials must be done:
 - a. invest in in-depth research on the developmental stages of industry and design
 - b. use the market as a basis to guide design education.
2. The establishment of a small museum dedicated to the design history of Jordan would both act as a local source of knowledge and inspiration as well as put things in perspective.
3. Instead of criticizing imported knowledge and technology, use new technologies to build over and maintain old traditions.
4. Developing tools for design-oriented thinking such as sketch-book that starts from school. Sketch-book module encourages free-flowing expression of ideas and helps develop a more consistent practice.
5. Establishment of technical colleges (such as Eureka) that focus on practical skills that can be acquired over a shorter period of time than traditional design degrees.
6. Nurture neighborhoods' micro economies by empowering women and utilizing their preservation of traditional economic activity which will achieves two things:
 - a. Strengthens people's connections to one another
 - b. Strengthens connection with the environment and encourages sustainable thinking.
7. Adding pressure on governments by gathering concerned groups and addressing pressing issues, the first issue being integrating sustainable thinking module as a basis of all government decision making.
8. Continued discussion on a bigger level, multi-perspective and multi-hierarchal to come up with solutions with the community.

التصميم والتعليم: عجز التصميم أم قطع اتصال التصميم؟

النقاط الرئيسية

- استخدم النشاط الاقتصادي السابق في الأردن موارده الغنية بشكل مستدام، وغالبًا ما كان يعمل في مراكز صغيرة تعتمد على نفسها حول الأرض والجيران والمجتمع.
- من بين أعراض الثقافة الاستهلاكية ونقص الإنتاج الإبداعي هو الفصل بين ممارسة التصميم والصناعة والسوق.
- لا يقوم نظام التعليم الأردني بتدريس التفكير النقدي وهذا يؤدي إلى تصميمات ضعيفة.
- هناك خوف من إعادة الابتكار ونظرة مفرطة بالحنين إلى الماضي. يجب على التصميم أن يلبي الاحتياجات الحالية.
- تنفق الحياة اليومية إلى أي أغراض أردنية منتجة بكميات كبيرة، وتثير السؤال عن أين تذهب الموارد الأردنية، وبماذا يتم استخدامها؟
- تُضعف بعض السياسات الاقتصادية والحكومية وتؤخر النمو الاقتصادي، مثل التناقض في قيمة الواردات / الصادرات واستخدام الجيش كاحتلال مدى الحياة. وقد أضعف هذا الاقتصاد الجزئي للأحياء.

الخطوات التالية

1. لفهم و سد الفجوة الحالية بين التصميم و الصناعة، هناك أمران ضروريان للقيام بهما:
 - أ. الاستثمار في البحث المتعمق للمراحل التطويرية للصناعة والتصميم.
 - ب. استخدام السوق كأساس لتوجيه تعليم التصميم.
2. سيكون إنشاء متحف صغير مخصص لتاريخ التصميم في الأردن كمصدر محلي للمعرفة والإلهام بالإضافة إلى وضع الأمور في نصابها.
3. بدلاً من انتقاد المعرفة والتكنولوجيا المستوردتين، يجب استخدام تقنيات جديدة للبناء فوق التقاليد القديمة والمحافظة عليها.
4. تطوير أدوات للتفكير الموجه نحو التصميم مثل استخدام كتب الرسم بدءاً من المدارس. تشجيع وحدة الرسم على التعبير الحر عن الأفكار وتساعد على تطوير ممارسة أكثر ثباتاً.
5. إنشاء كليات تقنية (مثل يوريكا) تركز على المهارات العملية التي يمكن اكتسابها خلال فترات زمنية أقصر من شهادات التصميم التقليدية.
6. رعاية الاقتصادات الجزئية للأحياء من خلال تمكين المرأة والاستفادة من حفاظها على النشاط الاقتصادي التقليدي الذي سيققق أمرين:
 - أ. تقوية صلة الناس ببعضهم البعض.
 - ب. تقوية التواصل مع البيئة وتشجيع التفكير المستدام.
7. وضع الضغط على الحكومات من خلال جمع المجموعات المعنية ومعالجة القضايا الملحة، فإن القضية الأولى هي شمل التفكير المستدام كأساس لجميع القرارات الحكومية.
8. استمرار النقاش على مستوى أكبر من وجهات نظر متعددة ورتب متعددة لإيجاد حلول مع المجتمع.

FUNDING THE CREATIVE ECONOMY: RETHINKING INVESTING

KEY POINTS

- The creative and cultural industries have the capability of rewiring and changing peoples' mindsets as they allow growth through experience. For example, film allows each individual to interpret the story in their own way, therefore allowing self expression.
- Following the global trend of funding and promoting innovation, Amman is advancing notably to provide tools to enable a system of innovation and creativity.
- The legislative and regulatory infrastructure has not been developed for creative and cultures industries in Jordan.
- The creative economy in Amman is still in the premature stages as it lacks a clear model and ecosystem to support it. The lack of collaboration between various entities from the government to the private sector is a main factor in the underdevelopment of the creative economy.
- The Ministry of Culture is part of the reason that the creative economy has not fully developed, as it has failed to document the various activities and programs that have happened throughout the last two decades. This gives an image that the creative economy in Amman is not evident or lively, which hinders the idea that the creative economy enhances the society and the economy.
- Initiatives like Abdul Hameed Shoman Foundation and projects like the film Theeb, serve as a testimony that the creative economy in Amman has considerable potential.

NEXT STEPS

1. Embrace creative thinking throughout all sectors as it can assist in the development of solutions that are multidimensional and sustainable.
2. Raise awareness amongst creatives regarding the various types of funding options, so that they approach the right partners in helping ensure their businesses are funded.
3. Establish social impact evaluation reports to highlight the possibilities of social gain by investing in creative initiatives and projects rather than trying to quantify culture and creativity to attach a financial gain to it.
4. Forge a database with the help of governmental entities and community members that would list organizations, initiatives and programs that are part of the creative economy so that there is a way quantify their impact.
5. Devise a map or list of creatives, organizations and institutions operating in Amman that serve as a directory which could in turn bridge the communication gap and allow for even further collaboration efforts.
6. Form a committee, that meets regularly, that would connect various relevant actors and stakeholders to discuss issues ranging from legislation to the IP rights to support creative industries.

الخطوات التالية

١. تبني التفكير النقدي في جميع القطاعات لقدرته على المساعدة في تطوير الحلول المستدامة متعددة الأبعاد.
٢. زيادة وعي المبدعين حول مختلف أنواع التمويل ليتمكنوا من التواصل مع الشركاء المناسبين لمساعدتهم على ضمان تمويل أعمالهم.
٣. تقييم التأثير الاجتماعي عبر التقارير لإبراز احتمالات المكاسب الاجتماعية عبر الاستثمار في المبادرات والمشاريع الإبداعية عوضاً عن محاولة تحديد القيمة الكمية للإبداع والثقافة وربطهما بالأرباح المالية.
٤. تكوين قاعدة بيانات بمساعدة الهيئات الحكومية وأفراد المجتمع لتضم لائحة من المؤسسات والمبادرات والبرامج التي تشكل جزءاً من الاقتصاد الإبداعي وتسمح بتحديد قيمة تأثيرهم.
٥. وضع خريطة أو لائحة تضم المبدعين والمؤسسات والمنظمات التي تعمل في عمان لتكون بمثابة دليل بإمكانه سد فجوة التواصل وزيادة الجهود التعاونية.
٦. تشكيل لجنة باجتماعات دورية لتكون حلقة وصل بين أصحاب المصلحة ومختلف الأشخاص المعنيين ليتمكنوا من مناقشة قضايا مختلفة مثل التشريعات وحقوق الملكية الفكرية ودعم الصناعات الإبداعية.

النقاط الرئيسية

- تملك الصناعات الإبداعية والثقافية القدرة على تغيير عقليات الناس حيث يدفعون النمو عبر التجربة. على سبيل المثال، تسمح الأفلام لكل فرد بتفسير القصة بطريقته الخاصة مما يسمح بالتعبير عن الذات.
- باتباع الصحة العالمية لتمويل الابتكار وتعزيزه، تتقدم عمان بشكل ملحوظ لتوفر أدوات تخلق نظاماً من الإبداع والابتكار.
- لم يتم تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لتناسب الصناعات الإبداعية والثقافية في الأردن.
- ما زال الاقتصاد الإبداعي في مراحله الأولية في عمان حيث يفتقر إلى نموذج واضح ونظام بيئي يمكنهما دعمه. يشكل انعدام التعاون بين الهيئات الحكومية والخاصة المختلفة عاملاً أساسياً في عدم تطور الاقتصاد الإبداعي.
- لعبت وزارة الثقافة دوراً في عدم تطور الاقتصاد الإبداعي بسبب عدم توثيق الفعاليات والبرامج المختلفة في العقدين الماضيين، وهذا يترك انطباعاً أن الاقتصاد الإبداعي غير موجود وغير حيوي مما يعيق فكرة أن الاقتصاد الإبداعي يمكنه تعزيز المجتمع والاقتصاد.
- تعد المبادرات مثل مؤسسة عبد الحميد شومان والمشاريع مثل فيلم ذيب شهادة على قدرات الاقتصاد الإبداعي في عمان.

KEY POINTS

- The discriminatory housing laws put in place by the Kuwaiti government has not only contributed to the decline in demand for real estate but it has also contributed to the growing divide of social classes within the city.
- Kuwait's urban landscape lacks shared public spaces as most times these spaces are occupied by cars/machines rather than people. Pedestrians don't feel safe walking around the city because of non-existent regulations.
- Over the past years, the government has developed a new vision for Kuwait, New Kuwait 2035. Citizens are wary about some of the projects (Madinat Al Hareer, Bubyar Island, etc.) as they think that by building new cities we will be abandoning the old ones.
- In the past, the economy in Kuwait came out of a necessity not leaving much room for creativity, therefore the creative economy is still in its early stages in Kuwait.
- Suburbs in Kuwait have been secluded from the city physically as well as economically which has impeded on the ability of the creative economy from flourishing in those areas.
- Creative individuals with the help of the private sector are at an advantage since land spaces in Kuwait, after oil, have the highest value.

NEXT STEPS

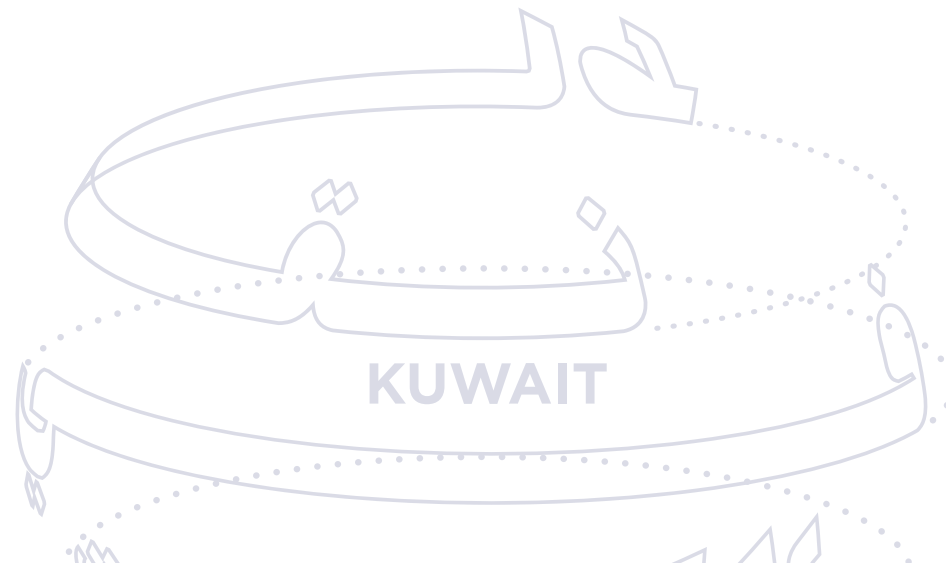
- Create an interdisciplinary education that encourages merging disciplines at an institutional level and strengthens the exchange of ideas between students, mainly at a university level.
- Encourage public participation to reclaim the urban space, as people like to feel a sense of ownership.
- The growth rate of the private sector makes it a promising motivator that could work towards creating new ideas with architects and urban planners in a proactive manner.
- Construct an urban plan that establishes smaller scale pedestrian friendly spaces in Kuwait by creating shaded bridges, underground walkways and zebra crossing.
- Work on producing monthly/bi-monthly booklets that are circulated in offices so people know what laws are being discussed, added and/or amended, and feel they have a say in it.
- Have the financial/national institutions, that loan money to SMEs, implement mandatory courses or training sessions that will better equip them before entering the economy.

الخطوات التالية

- إنشاء تعليم متعدد التخصصات يشجع على خلط الاختصاصات على المستوى المؤسسي وتعزيز تبادل الأفكار بين الطلاب وخاصة على المستوى الجامعي.
- تشجيع المشاركة العامة في استعادة المساحة الحضرية بما أن الناس يحبون أن يشعروا بالملكية.
- إن معدل نمو القطاع الخاص يجعل منه محفزاً واعداداً قد يساعد في خلق أفكار جديدة مع المهندسين المعماريين والمخططين الحضريين بطريقة استباقية.
- بناء خطة حضرية تبني مساحات مناسبة للمشاة على نطاق أصغر في الكويت عبر إنشاء جسور مظلمة وممرات سفلية وخطوط مشاة.
- العمل على إنتاج كتيبات شهرية أو نصف شهرية يتم توزيعها في المكاتب ليعرف الناس القوانين التي تتم مناقشتها و / أو إضافتها أو تعديلها وتم سيظن الناس أن لهم رأي أو دور في الأمر.
- جعل المؤسسات المالية / الوطنية التي تقرض أموالاً للشركات الصغيرة والمتوسطة تفرض دروس إلزامية أو دورات تدريبية من شأنها تجهيزهم بشكل أفضل قبل دخول الاقتصاد.

النقاط الرئيسية

- لم تسهم قوانين الإسكان التمييزية التي وضعتها الحكومة الكويتية في انخفاض الطلب على العقارات فحسب بل ساهمت أيضاً في زيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية داخل المدينة.
- يفتقر المشهد الحضري في الكويت إلى الأماكن العامة المشتركة حيث تشغل السيارات / الآلات في معظم الأحيان هذه الأماكن بدلاً من الناس. لا يشعر المشاة بالأمان أثناء السير في أرجاء المدينة بسبب عدم وجود اللوائح.
- على مر الأعوام الماضية، وضعت الحكومة رؤية جديدة للكويت، كويت الجديدة ٢٠٣٥. المواطنون قلقون حول بعض المشاريع (مدينة الحرير، جزيرة بوبيان وإلخ.) لأنهم يعتقدون أننا سوف نتخلى عن المدن القديمة عبر بناء مدن جديدة.
- في الماضي، نتج اقتصاد الكويت بدافع الضرورة وبالتالي لم يكن هناك مجالاً كبيراً للإبداع ولذلك ما زال الاقتصاد الإبداعي في الكويت في مراحله المبكرة.
- تم عزل الضواحي في الكويت عن المدينة مادياً واقتصادياً مما أعاق قدرة الاقتصاد الإبداعي على الازدهار في تلك المناطق.
- يتمتع الأفراد المبدعون بفضل مساعدة القطاع الخاص بميزة لأن المساحات الأرضية في الكويت لها أعلى قيمة بعض النقط.

KEY POINTS

- Kuwait doesn't have an independent body that is designated to review the performance of public schools. Public schools do not conduct standardized testing, therefore information and statistics on key performance indicators are not available to the public.
- The educational policy goes beyond the Ministry of Education as the structure of the labor market (national manpower planning) has an indirect effect on the education system. The wide range of policies do not reflect the current realities of the labor market thus creating a mismatch between the policies and educational/societal needs.
- There is a direct relationship between knowledge-based centers and level of innovation; community engagement with these spaces teaches people how to come together and work together, innovation is team-based.
- Design is key in transforming or changing the cultural attitudes towards science and technology and other multidisciplinary practices.
- Currently in Kuwait, most students do not learn in the education system, but gain the experience and knowledge after entering the workforce.
- Design is on shaping knowledge and how to experience life, while education is about sharing information, life skills and designing solutions. Although they are different, they share similarities as both require critical thinking, can change minds, are creative, are interdisciplinary and require collaboration.

NEXT STEPS

1. Set up internship or apprenticeship programs, in collaboration with the government, private sector and education driven organizations, to prepare the youth for the workforce.
2. Encourage fluidity and do not stigmatize failure, rather look at it as part of the education process.
3. Restructure the education system to encourage collaborative learning. Cultivate and teach the child from age 0-5 to focus on collaboration and team work as those early years are one of the most formative years in a human's life.
4. Evaluate the level of the education system in Kuwait through standardized testing in order for resources to be distributed accordingly and to understand the areas that require reform.
5. Reform policies, especially those of the labor market, as they influence students' decision and drive when obtaining an education.
6. Merge design thinking and participatory design into the educational curriculum to encourage critical thinking, problem solving and collaborative learning.

الخطوات التالية

١. تنظيم برامج تدريب بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات التي يحركها التعليم من أجل إعداد الشباب لسوق العمل.
٢. التشجيع على المرونة واعتبار الفشل جزءاً من العملية التعليمية بدلاً من استنكاره.
٣. تعديل نظام التعليم لتشجيع التعلم التعاوني وتشجيع الأطفال حتى سن الخامسة على التعاون وعمل الفريق لأن السنوات الخمس الأولى تعتبر من السنوات ذات الأثر الأكبر تأثيراً على حياة الإنسان.
٤. تقييم مستوى نظام التعليم في الكويت عبر الاختبارات الموحدة من أجل توزيع الموارد بما يناسب النظام ومعرفة المجالات التي تتطلب الإصلاح.
٥. إصلاح السياسات لا سيما سياسات سوق العمل لأن لها أثر على قرارات الطلاب ودوافعهم في التعليم.
٦. دمج التفكير التصميمي والتصميم التشاركي في المناهج التعليمية لتشجيع التفكير النقدي وحل المشاكل والتعلم التعاوني.

النقاط الرئيسية

- لا توجد هيئة مستقلة في الكويت مختصة بمراجعة أداء المدارس الحكومية، كما أن المدارس الحكومية لا تجري اختبارات موحدة لتحديد المستوى وبالتالي لا توجد معلومات أو إحصاءات عن مؤشرات الأداء الأساسية.
- سياسات التعليم غير متعلقة بوزارة التعليم فقط حيث يؤثر هيكل سوق العمل (التخطيط الوطني للقوى العاملة) بشكل غير مباشر على نظام التعليم. المجموعة المتنوعة من السياسات لا تعكس الواقع الحالي لسوق العمل وبالتالي تتسبب بعدم التوافق بين السياسات والاحتياجات التعليمية والاجتماعية.
- هناك علاقة مباشرة بين مراكز المعرفة ومستوى الإبداع؛ يتعلم المجتمع كيفية التجمع والتعاون عبر مشاركته في هذه المساحات بينما يعتمد الابتكار على الفريق.
- التصميم أساسي في تحويل أو تغيير السلوكيات الثقافية تجاه العلوم والتكنولوجيا والممارسات الأخرى متعددة التخصصات.
- حالياً في الكويت، لا يتعلم معظم الطلاب من نظام التعليم بل يكتسبون الخبرات والمعرفة من سوق العمل.
- يركز التصميم على تشكيل المعرفة وطريقة اختبار الحياة بينما يهتم التعليم بمشاركة المعلومات ومهارات الحياة وتصميم الحلول. على الرغم من اختلافهما إلا أنهما يشتركان بحاجة إلى التفكير النقدي والتعاون وقدرتهما على تغيير العقلية وحقيقتهم الإبداعية التي تجمع بين عدة تخصصات.

FUNDING THE CREATIVE ECONOMY: A LOST CAUSE OR KUWAIT'S FUTURE?

KEY POINTS

- The definition of the creative economy does not only include design-led discipline, rather it involves various disciplines or industries that are creative in nature. In turn, this would also include products, services and social enterprises that have a creative approach to thinking and operating.
- Multiple bureaucratic obstacles exist in most funding options, from banks to the National Fund, which often times steer creatives from obtaining funding. As for those that do obtain funding from those institutions, they usually fail to go back, displaying the unsustainability nature of those funding mechanisms.
- Wealthy investors tend to invest and fund creative ventures more often as they are less worried about their return on investment. Most times they fund creative ventures as they understand the social and cultural impact of their investment.
- Currently, investors and creatives in Kuwait have failed to create a metric that is used to measure return that is non-financial. This in turn has hindered the likely chance of creatives receiving funding as investors fail to understand the value of their work as it is not monetary.
- Kuwaiti investors and funders have enough capital to enhance and grow the creative economy but the money is being targeted mainly towards healthcare, energy and financial services.
- Liquidity and investors are two factors that are present in Kuwait but the problem is that the mindset is lacking therefore creating an uncompleted equation that is needed to create a sustainable and successful creative economy.
- The Kuwaiti market is oversaturated with SMEs and social enterprises, yet they fail to succeed after the two year mark.

NEXT STEPS

- Focus on obtaining funding from charitable donations or philanthropy that are backed by long-run investments, like for profit business and endowments that tend to be more sustainable as final return is not an aim for them.
- Aim to create programs such as the TV show, Shark Tank, that would gather a group of established entrepreneurs to invest their money as the group can add value to the idea by offering not solely financial aid but also mentorship and networking.
- Reach out to established investors as they already have a sustainable mode of funding so they would be more likely to diversify their portfolio and invest in creative and cultural organizations, initiatives and businesses.
- Allow the government to focus on creating a regulatory environment that would protect creatives, rather than depending on them to support financially.
- Develop a creative and cultural impact focused metric that could aid in the drive for economic diversification for investors.
- Learn how to pitch an idea and understand how to create a sustainable business models that are key when seeking investment from funders.
- Highlight success stories to create a ripple effect amongst both creatives and funders, which would serve as learning platform for both.

الخطوات التالية

- التركيز على الحصول على التمويل من التبرعات أو الأعمال الخيرية التي تدعمها استثمارات طويلة المدى مثل الشركات الربحية والمنح التي تكون أكثر استدامة لأنهم لا يسعون للربح المالي.
- السعي لإنشاء برامج مثل برنامج «شارك تانك» التلفزيوني الذي يجمع رواد الأعمال للاستثمار بأموالهم وإضافة قيمة إلى فكرة ما عبر تقديم الدعم المالي والإرشاد وخلق شبكات من المعارف.
- التواصل مع المستثمرين الراضين حيث يمتلكون بالفعل نموذجاً مستداماً للتمويل لذا سيرغبون أكثر بتنوع ملف أعمالهم والاستثمار بالمؤسسات والمبادرات والشركات الإبداعية والثقافية.
- السماح للحكومة بالتركيز على تأسيس بيئة تنظيمية لحماية المبدعين عوضاً عن اعتمادهم عليها لدعمهم مادياً.
- تطوير أداة قياس للتأثير الإبداعي والثقافي يمكنها المساهمة في دفع التنوع الاقتصادي للمستثمرين.
- تعلم كيفية طرح فكرة وفهم كيفية إنشاء نماذج عمل مستدامة لأنها ضرورية عند طلب الاستثمار من الممولين.
- إبراز قصص النجاح لخلق التأثير المتماثل بين المبدعين والممولين والذي يمكنه أن يصبح بمثابة منصة تعليمية للطرفين.

النقاط الرئيسية

- تعريف الاقتصاد الإبداعي لا يشمل التخصصات التي يقودها التصميم وحسب بل يشمل أيضاً عدة تخصصات وصناعات إبداعية بطبيعتها، وبالتالي يمكن أن يشمل المنتجات والخدمات والشركات الاجتماعية التي تتبع نهجاً إبداعياً في الفكر والعمل.
- هناك العديد من العوائق البيروقراطية في معظم خيارات التمويل من البنوك والصندوق الوطني، حيث يؤدي هذا في الكثير من الأحيان إلى عدم حصول المبدعين على التمويل، بينما لا يعود الذين يحصلون على التمويل من تلك المؤسسات مما يظهر الطبيعة غير المستدامة لآليات التمويل تلك.
- يميل المستثمرون الأثرياء إلى الاستثمار في المشاريع الإبداعية وتمويلها أكثر لعدم قلقهم حول العائد، كما ويمولون المشاريع الإبداعية في الكثير من الأحيان لأنهم يفهمون التأثير الاجتماعي والثقافي لاستثمارهم.
- فشل المستثمرون والمبدعون في الكويت إلى الآن في إنشاء أداة قياس للعائد غير المالي، وهذا بدوره يعيق فرصة تلقي المبدعين للتمويل لأن المستثمرين لا يفهمون قيمة عملهم فهي غير نقدية.
- يملك المستثمرون والممولون الكويتيون ما يكفي من رأس المال لتعزيز وتنمية الاقتصاد الإبداعي ولكن المال يوجه في الغالب نحو الخدمات الصحية والمالية والطاقة.
- السيولة والمستثمرون متوفرون في الكويت ولكن المشكلة تكمن في الافتقار للعقلية المناسبة مما يخلق معادلة غير مكتملة ضرورية لإنشاء اقتصاد إبداعي مستدام وناجح.
- السوق الكويتي مشبع بالشركات الصغيرة والمتوسطة والاجتماعية ولكنها تفشل بعد عامين من تأسيسها.

ARCHITECTURE AND URBANISM: INCLUSIVE URBAN PLANNING AND FORMS OF PARTICIPATION

KEY POINTS

- Currently, land in Lebanon is perceived as a commodity and an economic opportunity rather than a space encouraging community building and engagement.
- The public are not adapting to the idea of car-pooling and communal transport as a solution to the traffic problem.
- Architects, creatives and urban planners have the ability to reimagine the urban landscape to enhance and develop the city in order for a thriving creative economy to emerge.
- While the Greater Beirut Metropolitan area is an accumulation of various neighborhoods, most of them are segregated physically as there isn't a connection or public space that allows for various people to come together.
- A disconnection exists between community organizations, private companies and public entities, which is reflected in the urban landscape.

NEXT STEPS

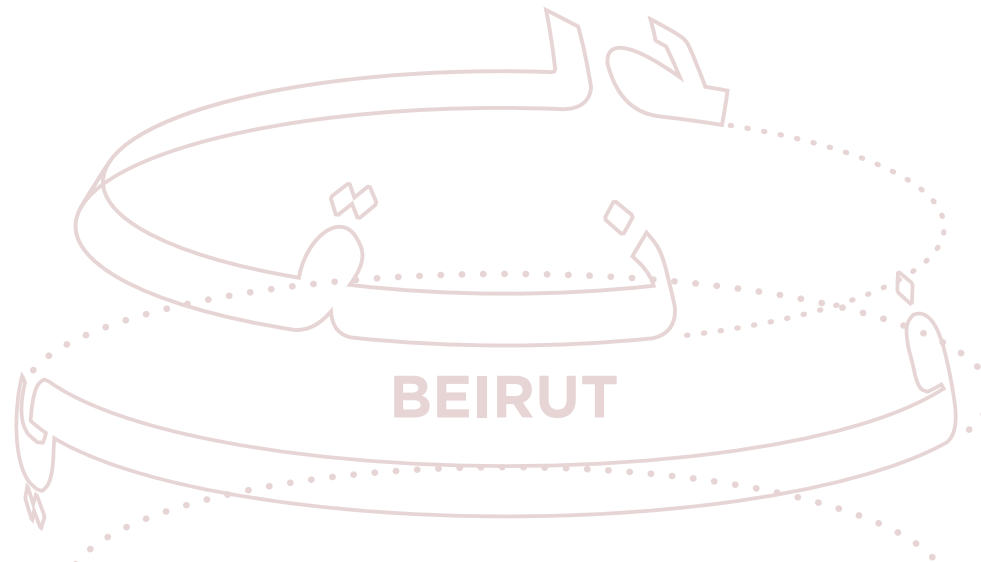
1. Create a community-based committee to help implement urban projects, in order to ensure that projects are being created and developed with the goal of creating a livable city.
2. Understand the behavior of public transportation users in order to develop a transportation system that reflects the needs of the users.
3. Experiment with small pilot projects that would help the community visualize the impact and potential of the projects. Also implementing the project on a temporary basis is much easier for the decision maker and stakeholders to fathom the reason for giving investments and licensing.
4. Develop a line of communication between the community and the municipality in order for them to collaborate on planning and developing projects and initiatives.
5. Conduct thorough research that examines the effect that having a master plan will have on the city and specifically the community.

الخطوات التالية

1. تأسيس لجنة مجتمعية تساعد على تطبيق المشاريع الحضرية لضمان إنشاء وتطوير المشاريع بهدف بناء مدينة مناسبة للعيش.
2. فهم سلوكيات مستخدمي وسائل النقل العامة من أجل تطوير نظام نقل يلبي احتياجاتهم.
3. اختبار المشاريع عبر تجربتها لمساعدة المجتمع على تخيل أثرها وإمكانياتها، كما أن التجربة المؤقتة ستساعد متخذي القرارات والأشخاص المعنيين على فهم سبب الحاجة إلى الاستثمار والرخص بشكل أسهل.
4. إنشاء خط تواصل بين المجتمع والبلدية ليتعاونوا في التخطيط للمشاريع والمبادرات وتطويرها.
5. إجراء بحثاً شاملاً يفحص تأثير الخطط الرئيسية على المدينة وخاصةً على المجتمع.

النقاط الرئيسية

- تُعتبر حالياً الأراضي في لبنان سلعة وفرصة اقتصادياً عوضاً عن مساحة لتشجيع بناء المجتمع والمشاركة.
- لم يتأقلم الشعب مع فكرة التشارك بالتنقل و وسائل النقل الجماعية لحل مشكلة أزمة السير.
- يملك المهندسون المعماريون والمبدعون والمخططون الحضريون القدرة على إعادة تخيل المشهد الحضري لتحسين وتطوير المدينة من أجل ازدهار الاقتصاد الإبداعي.
- على الرغم من أن منطقة بيروت الكبرى عبارة عن تراكم لأحياء مختلفة إلا أنه معظمها منفصلة بحيث لا يوجد ترابط بينهم ولا توجد مساحة عامة تسمح بتجمع مختلف السكان معاً.
- لا يوجد ترابط بين المؤسسات المجتمعية والشركات الخاصة والكيانات العامة وهذا يظهر في المشهد الحضري.

DESIGN & EDUCATION: DESIGN DEFICIT OR DISCONNECT?**التصميم والتعليم: عجز في التصميم أم عدم ترابط؟****KEY POINTS**

- Design programs at universities in Lebanon focus too much on software learning and not enough on the soft skills that would prepare students for the workplace. Therefore, many students upon graduating struggle finding a job as they lack the skills needed by design studios and companies.
- The Lebanese society undervalues creativity and design, which is reflected in the behavior of parents as they discourage their children from embracing creativity and pressure them to focus on medicine, math, engineering, etc.
- The education system, elementary through high school, fails to incorporate critical thinking, teamwork and creative expression in their curricula. In turn, students are resistant to working in groups, exploring various avenues in the education system and conducting trial and error projects as part of their learning experience.
- Although design is omnipresent, the community is unaware of the large impact that design has on everyday life in Lebanon.
- The design industry began gaining traction during the Lebanese civil war as design and creativity were used as a mode of expression.
- Spoon-feeding in the education realm is hindering students' ability to develop a creative mindset and become problem solvers.

NEXT STEPS

1. Incorporate critical thinking and participatory design in education curricula, all through elementary school to university, to foster an environment of problem solving and teambuilding, which would lead students to become active and productive citizens.
2. Connect designers and craftsmen to push forward a collaboration that incorporates various aspects of both disciplines that include but are not limited to problem solving, cultural awareness and creative expression.
3. Introduce a policy in universities and colleges that require students to take part in an internship or volunteer program, which would provide students with real life experience before entering the workforce.
4. Organize workshops between businesses and designers that would allow for a transfer of knowledge between them. For example, a designer would work on writing a business proposal to enhance his/hers business acumen, while a business executive would prepare a design brief to become more literate in design and creativity.
5. Educate, mainly from the end of creatives, the society to recognize the value that design and creativity have on the society, as well as the economy.

الخطوات التالية

١. دمج التفكير النقدي والتصميم التشاركي في المناهج الدراسية من المرحلة الابتدائية حتى الجامعة لخلق بيئة من التعاون وحل المشاكل ليصبح الطلاب مواطنين فاعلين ونشطين.
٢. إنشاء حلقة وصل بين المصممين والحرفيين لخلق تعاون يدمج النواحي المختلفة للتخصصين والذي يشمل ولا يقتصر على حل المشاكل ونشر الوعي الثقافي والتعبير الإبداعي.
٣. وضع سياسات في الجامعات والكليات تجبر الطلاب على المشاركة في برامج تدريبية أو تطوعية لاكتساب خبرات واقعية قبل دخول سوق العمل.
٤. تنظيم ورشات عمل بين الشركات والمصممين لتبادل المعرفة، فعلى سبيل المثال يمكن أن يعمل المصمم على كتابة اقتراح مشروع لتقوية حنكته في مجال التجارة، بينما يعمل مدير تجاري على تحضير مخطط التصميم ليعرف المزيد عن التصميم والإبداع.
٥. تثقيف أفراد المجتمع، من قبل المبدعين بشكل أساسي، ليعرفوا قيمة التصميم والإبداع بالنسبة للمجتمع والاقتصاد.

النقاط الرئيسية

- برامج التصميم في جامعات لبنان تفرط في التركيز على تعلم البرمجيات ولا تركز بما يكفي على المهارات الناعمة التي بإمكانها إعداد الطالب لسوق العمل، وبالتالي يعاني الكثير من الخريجين في إيجاد وظيفة لافتقارهم المهارات التي تتطلبها ورش وشركات التصميم.
- يقلل المجتمع اللبناني من شأن الإبداع والتصميم وينعكس هذا في تصرفات الآباء عند عدم تشجيع أطفالهم على المشاركة في الإبداع ودفعهم نحو الطب والرياضيات والهندسة وما إلى ذلك.
- يفشل نظام التعليم بدءاً من المدارس الابتدائية حتى الثانوية في شمل التفكير النقدي والتعاون والتعبير الإبداعي في المناهج الدراسية، وبالتالي لا يتأثر الطلاب عند العمل في مجموعات واستكشاف الفرص الدراسية المتنوعة وتجربة المشاريع في المحاولة والإخفاق كجزء من تجربتهم التعليمية.
- على الرغم من تواجد التصميم في جميع نواحي الحياة إلا أن المجتمع لا يدرك أثره الكبير على الحياة اليومية في لبنان.
- انطلقت صناعة التصميم أثناء الحرب الأهلية في لبنان حيث استُخدمت مع الإبداع كوسيلة للتعبير.
- التلقين في التعليم يعيق نمو قدرات الطلاب على الإبداع وحل المشاكل.

FUNDING THE CREATIVE ECONOMY: RETHINKING INVESTING

تمويل الاقتصاد الإبداعي: إعادة التفكير بالاستثمار

KEY POINTS

- Creative ventures face difficulties finding and communicating with funders during the early stages of their projects. This is often due to the fact that the creative ventures are complex in their nature as they are a mix of various disciplines.
- Most of the funding that is directed towards creative and cultural initiatives comes from international funders who support its ability to empower the region's creative economy.
- Currently, creatives and funders congregate in different spaces, thus creating an even larger divide between the two sides.
- The creative economy is not seen as an economy that can generate income and help shape the overall economy of Lebanon.
- The current structure of accelerators benefit starts-ups focused on technology and finance, rather than creative initiatives. To get the attention of the funder, the pitch has to be short and brief; this serves as a challenge to creative initiatives as they tend to be more complicated.

NEXT STEPS

1. Establish a space for knowledge exchange between various creatives to work towards a creative economy that is made of multiple entities, organizations and companies rather than just a few household names.
2. Create unions that can advocate creative ventures in their pursuit to find funding.
3. Encourage consultants to serve as a medium between funders and creatives as they tend to have a strong businesses and creative acumen.
4. Introduce crowdfunding as a medium to garner early-stage interest and funding for emerging projects.
5. Connect creatives within Lebanon to the Lebanese diaspora to strengthen the creative community which in turn would have a positive impact on the creative economy in Lebanon.
6. Market the value and probability of the creative economy from the creative sides, while the funders should begin to understand the value of creative ventures. This will hopefully bridge the gap between creatives and funders.

الخطوات التالية

1. إنشاء مساحة لتبادل المعرفة بين مختلف المبدعين لتحقيق اقتصاداً إبداعياً قائم على عدة كيانات ومؤسسات وشركات عوضاً عن بعض الأسماء فقط.
2. تأسيس نقابات تدعم الشركات الإبداعية في إيجاد التمويل.
3. تشجيع المستشارين على العمل بمثابة وساء بين الممولين والمبدعين لأنهم يملكون فطنة في كلا المجالين الإبداعي والتجاري.
4. تقديم التمويل الجماعي لجذب الاهتمام والاستثمار في المراحل الأولية للمشاريع الناشئة.
5. خلق تواصل بين المبدعين داخل لبنان وفي الشتات لتقوية مجتمع المبدعين وبالتالي التأثير بشكل إيجابي على الاقتصاد الإبداعي في لبنان.
6. أن يقوم الطرف المبدع بالتسويق لقيمة الاقتصاد الإبداعي وإمكاناته، وأن يبدأ الممولون بفهم قيمة الشركات الإبداعية حيث يمكن لهذا أن يسد الفجوة الموجودة بين المبدعين والممولين.

النقاط الرئيسية

- تعاني المشاريع الإبداعية من صعوبات في إيجاد الممولين والتعامل معهم في المراحل الأولية من عملهم، ويرجع السبب في هذا في الغالب إلى طبيعة المشاريع الإبداعية المعقدة لكونها مزيجاً من التخصصات.
- يصدر معظم التمويل للمبادرات الإبداعية والثقافية من مولين عالميين يدعمون قدراتها على تمكين الاقتصاد الإبداعي في المنطقة.
- يجتمع المبدعون والممولون في أماكن مختلفة حالياً وهذا يؤدي إلى فصل أكبر بينهم.
- لا يُعتبر الاقتصاد الإبداعي اقتصاداً يمكنه توليد الدخل وتشكيل اقتصاد لبنان الكلي.
- النظام الحالي للمسرعات يفيد الشركات الناشئة التي تعمل في المجال التكنولوجي والمالي عوضاً عن المبادرات الإبداعية، حيث يجب أن يكون عرض المشروع قصيراً وموجزاً لجذب انتباه الممول وهذا يشكل تحدياً أمام المبادرات الإبداعية لأنها تكون أكثر تعقيداً.

ARCHITECTURE AND URBANISM: UNDERSTANDING DHAHRAN'S URBAN FABRIC

KEY POINTS

- In the Eastern Province, public participation still needs further development as there is a communication gap between the decision makers and the residents during the planning stages.
- Currently, the building styles in the Eastern Province disregard the environment and social norms, thus draining energy and resources and contributing to an increase in visual pollution.
- After oil was discovered in the Eastern Province, the urban landscape and architectural aesthetic shifted to adapt a more western approach.
- Although the Eastern Province is situated along the shore line, there is a shortage of water, mainly due to the flawed building structures that consume an excess of energy and the poor drainage system.
- The Eastern Province's urban landscape is so diverse and vast, yet many of the public amenities and main commercial districts are clustered in the big cities, in turn increasing traffic and putting a strain on public facilities.
- While the Eastern Province is the largest Saudi province in size, its current public transportation system caters only to middle class males and doesn't consider the extensive summer heat.

NEXT STEPS

- Put forth a public transportation plan and master plan coincidentally in order to ensure that both projects accommodate easy accessibility and equal benefits to all residents.
- Create a plan that is not static like a master plan (a dynamic master plan), rather design a plan to adapt, which would allow the Eastern Province to withstand economic and, or natural disasters.
- Encourage use of materials and building styles that are appropriate for the climate, while still taking social norms and behaviors into consideration.
- Enforce strict rules and regulations on the industrial areas, like Al Jubail, to ensure that they are taking all measures to reduce pollution.
- Work on educating the public and creating awareness campaigns on the importance of public transportation, to ensure that residents will optimize its use.
- Construct a plan that emphasizes situating public amenities in all areas to ensure that all residents have equal access without having to travel far distances.

الخطوات التالية

- وضع خطة للمواصلات العامة تتصادف مع خطة رئيسية من أجل ضمان سهولة الوصول والفوائد المتساوية لجميع السكان.
- تصميم خطة تكييفية وغير ثابتة على عكس الخطة الرئيسية (خطة رئيسية ديناميكية) تمكّن المنطقة الشرقية من تحمل الكوارث الاقتصادية والطبيعية أحدهما أو كليهما.
- تشجيع استخدام مواد وأساليب بناء مناسبة للمناخ مع مراعاة الأعراف والسلوكيات الاجتماعية.
- فرض قوانين ولوائح صارمة في المناطق الصناعية مثل الجبيل لضمان اتخاذهم لجميع الإجراءات بهدف تخفيف التلوث.
- العمل على تثقيف العامة وتنظيم حملات توعوية عن أهمية وسائل النقل العامة لضمان استخدام السكان لها بأفضل شكل.
- تحديد خطة تشدد على وضع المرافق العامة في جميع المناطق لضمان المساواة في الوصول إليها دون اضطراب السكان إلى التنقل بعيداً.

النقاط الرئيسية

- ما زالت المشاركة العامة في حاجة إلى التطوير في المنطقة الشرقية حيث يوجد فجوة تواصل ما بين متخذي القرارات والسكان في مراحل التخطيط.
- تجاهل حالياً أساليب البناء في المنطقة الشرقية البيئة والأعراف الاجتماعية وبالتالي تستهلك الطاقة والموارد وتساهم بزيادة التلوث البصري.
- اتخذ المشهد الحضري والجمالية المعمارية أسلوباً غريباً بعد اكتشاف النفط في المنطقة الشرقية.
- على الرغم من موقع المنطقة الشرقية على الساحل إلا أن هناك نقص في المياه ويرجع سببه بشكل أساسي إلى هياكل البناء المليئة بالعيوب والتي تستهلك طاقة زائدة وإلى نظام الصرف الصحي السيء.
- إن المشهد الحضري في المنطقة الشرقية متنوع وشاسع جداً ومع ذلك نجد العديد من المرافق العامة والمناطق التجارية متجمعة في المدن الكبيرة وهذا يسبب زيادة ازدحام حركة السير وزيادة الضغط على المرافق العامة.
- على الرغم من أن المنطقة الشرقية هي الأكبر حجماً ما بين مقاطعات السعودية إلا أن النظام الحالي لوسائل التنقل العامة لا يخدم سوى ذكور الطبقة الوسطى ولا يراعي درجات الحرارة شديدة الارتفاع في الصيف.

SAUDI ARABIA

النقاط الرئيسية

- لقد ساهم أحد أعراض الاستحقاق وانعدام أخلاقيات العمل في وجود نقص في أعداد المصممين المؤهلين في المنطقة الشرقية.
- لقد تسببت السياسات الحالية في الجامعات، لا سيما في كليات التصميم، بحد فاصل ما بين الحياة الأكاديمية والعملية.
- يُمنع التدريس في الجامعات على ممارسي المهنة وفي المقابل يُمنح أساتذة الجامعات من العمل كمصممين أثناء التدريس.
- يعاني الخريجون الحديثون في بناء هوية لعلاماتهم التجارية وتشكيل آرائهم الخاصة بما أن نظام التعليم يركز على الحفظ والتكرار عوضاً عن التفكير النقدي.
- على الرغم من أن لائحة المشاكل المتعلقة بنظام التعليم طويلة، إلا أن السكان لا يعرفون أي هيئة تشريعية أو إدارة أكاديمية أو مجلس شوري يمكنه إحداث تغيير.
- رغم اعتماد اقتصاد المنطقة الشرقية على القطاع الصناعي بشكل أساسي، يكتسب الاقتصاد الإبداعي قوة دافعة لكنه غير قادر على الوصول إلى كامل إمكانياته بسبب نظام التعليم المعيب.
- تعد ثقافة السعودية الثرية وتراثها مصدراً مثالياً للإبداع والإلهام. عبر الاستمداد بأفكار من ثقافة المملكة، يحصل المصممون على فرصة صنع تصاميم فريدة من نوعها وعصرية ومع ذلك مرتبطة بالثقافة السعودية.

الخطوات التالية

1. تعديل النظام التعليمي ليبدأ بالتركيز على التفكير النقدي وتقدير جودة العمل عوضاً عن الكمية وتقبل النقد البناء كجزء من العملية التعليمية.
2. إعداد الطلاب لسوق العمل عبر تضمين الترويج للذات والمهارات الإنسانية والمعرفة العملية في المناهج الدراسية.
3. تثقيف العامة لفهم أهمية المصممين من خلال توضيح عملية التصميم وبناء توقعات واقعية وشرح تأثير المنتج النهائي.
4. تشجيع الفردانية والتي بدورها ستساعد الطلاب وأصحاب المشاريع حيث لن يحتاج الطلاب وقتاً طويلاً في بناء صورتهم وهويتهم الشخصية.
5. تغيير تفكير الطلاب بأن التصميم تخصص باهر عبر فرض الفترات التدريبية والالتزام بمواعيد التسليم وتولي مسؤولية غرفة العمل.
6. وضع خطة قوية تحتوي على اقتراحات وحلول فصلة تهدف إلى إصلاح المشاكل الحالية في نظام التعليم. يجب أن توضع الخطة من قبل مجموعة من الأساتذة وممارسي المهنة والطلاب لضمان شمل جميع الآراء.
7. التواصل مع رؤساء الجامعات أو البلديات المحلية أو مجلس الشورى للمطالبة بتغييرات تشريعية تسمح بإصلاح نظام التعليم.

NEXT STEPS

1. Modify the education system to focus on critical thinking, appreciating the quality of the work rather than quantity and accepting constructive criticism as a part of the education process.
2. Prepare students for the workforce by including self-branding, human skills and practical knowledge to the curriculum.
3. Educate the public to understand the importance of a designer by taking them through the design process, establishing realistic expectations and explaining the impact of the final product.
4. Encourage individualism, which in turn will help the students and the businessowners as students would not have to spend a lengthy period creating their brand and personal identity.
5. Shift the students' perception that design is a glamorous discipline by compelling them to take up an internship, adhere to strict deadlines and take personal responsibility for the work room.
6. Build a robust plan that has detailed suggestions and solutions aimed at reforming the current complications in the education system. The plan should be drafted by a collective of professors, practitioners and students to ensure all voices are heard.
7. Approach the heads of universities, the local municipality or the Shura council to push for legislative change that would allow reforming the education system.

KEY POINTS

- A symptom of entitlement and lack of work ethic has contributed to the shortage of qualified designers in the Eastern Province.
- The current policies put forth by the universities, especially in design colleges, has created a divide between academia and the workplace; practitioners are barred from teaching in universities, while professors are prohibited from working as designers while teaching.
- Recent graduates struggle with constructing their own brand identities and formulating their own personal opinions as the education system focuses on memorizing and regurgitation rather than critical thinking.
- While the list of issues pertaining to the education system is long, residents are confused as to which legislative body, the university administration or the Shura Council, is capable of implementing change.
- Although the Eastern Province's economy is primarily dependent on the industrial sector, the creative economy is gaining traction, but isn't able to reach its full potential due to the flawed education system.
- Saudi Arabia's rich culture and heritage serves as an ideal source for creativity and inspiration. By deriving ideas from the Kingdom's culture, designers have an opportunity to create unique designs that are contemporary but relevant to the Saudi culture.

KEY POINTS

- In the absence of an official and/or generally agreed upon definition of the creative economy, creative industry, and creative sector in reference to the Kingdom of Saudi Arabia, the interchangeable use of these terms leaves room for potential confusion, miscommunication, and overall misalignment among the various stakeholders taking part in the Kingdom's creative economy. Furthermore, the absence of definitions limits the possibility of measuring the total social and economic value and impact of the Kingdom's creative economy in credible terms.
- As various stakeholder groups (public, private, and non-profit, etc.) increasingly participate in the Kingdom's creative economy, the current speed at which the creative industries of the Kingdom are set to grow (per the stated economic diversification goals of Vision 2030) calls for more efficient and diverse channels of communication and coordination, to facilitate alignment among the various stakeholders who could fund the sustainable growth of the creative economy.
- A baseline measurement index of the social and economic impact contributed by Saudi Arabia's creative economy is yet to be established. Such measurement data would provide an understanding of the creative economy's scale and value, as well as articulate the value contributed by its various participants. Furthermore, a data-driven recognition of the value contributed by creative ideas and businesses would help incentivize further funding, and target that funding to where it can add the most value.
- Enhanced levels and points of access to information regarding the design, planning, establishment, and operation of creative public spaces and projects, would ensure a more efficient, user-led, and participatory approach to the development of these initiatives, and avoid duplication of effort.
- A sophisticated regulatory infrastructure tailored to the creative industries is vital to ensure the sustainable growth of these industries. A case in point is the legal protection of creative concepts, ideas, and products (often essential to securing funding), through enforceable intellectual property and copyright laws that are sensitive to the protection requirements of creativity.

NEXT STEPS

- Agree on a definition for the creative economy so that creative performance can be measured, and investment focused on nurturing creativity, via a measurement of return on investment.
- Establish creative economy indexes and measurement mechanisms specific to the Kingdom of Saudi Arabia, to capture the tangible and intangible value and impact of the creative economy.
- Advocate for a diversity of public, private, and non-profit funding mechanisms, such as a grant system, whereby financial provisions are accompanied by other forms of capacity-building support that are analysed, reviewed, and enhanced via a data-driven impact assessment funding model.
- Incubate and promote locally driven, produced, and culturally relevant creative knowledge, solutions, and products. Highlight the significance of local knowledge, design, craft, and products that resonate with the Saudi society.
- Establish Kingdom-wide institutions (such as a Design Council) that are purposed with fostering collaboration among the various stakeholder groups and equipped to provide advocacy for creative institutions, professionals, and practitioners.
- Advocate for transparent dialogue and transactions to ensure realistic expectations and constructive working-relationships among those participating in, and those funding, Saudi Arabia's creative economy.

النقاط الرئيسية

- في غياب تعريف رسمي أو عام متفق عليه للاقتصاد والصناعة الإبداعية والقطاع الإبداعي في المملكة العربية السعودية، يترك الاستخدام المتغير لهذه المصطلحات مجالاً للارتباك المحتمل وسوء الفهم والمواءمة الخاطئة بشكل عام ما بين مختلف أصحاب المصلحة في اقتصاد المملكة الإبداعي. وعلاوة على ذلك، يحد انعدام التعريفات من إمكانية قياس إجمالي القيمة الاجتماعية والاقتصادية للاقتصاد الإبداعي وأثره في المملكة بشكل موثوق.
- بزيادة مشاركة مختلف المجموعات المعنية (العامة والخاصة وغير الربحية وغيرهم من المجموعة) في الاقتصاد الإبداعي للمملكة، تتطلب سرعة نمو الصناعات الاقتصادية الحالية في المملكة (بحسب أهداف التنوع الاقتصادي المعلن في رؤية عام ٢٠٣٠) قنوات تواصل وتنسيق أكثر فعالية وتنوعاً لتسهيل المواءمة بين مختلف أصحاب المصلحة الذين يمكنهم تمويل النمو المستدام للاقتصاد الإبداعي.
- لم يتم بعد وضع مؤشر لقياس خط الأساس لتأثير الاقتصاد الإبداعي السعودي على الاقتصاد والمجتمع، فوجود بيانات قياس كهذه سيوفر فهماً لحجم الاقتصاد الإبداعي وقيمه بالإضافة إلى توضيح القيمة التي يساهم بها مختلف المشاركين. علاوة على ذلك، من شأن الاعتراف بالقيمة القائم على البيانات التي تقدمها الأفكار والشركات الإبداعية أن يساعد في تحفيز المزيد من التمويل ويضع هذا التمويل حيث يمكنه إضافة أكبر قيمة ممكنة.
- يمكن للمستويات والنقاط المعززة للوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتصميم والتخطيط والتأسيس والعمل في مساحات الإبداع العامة وعلى المشاريع الإبداعية أن يضمن استخدام أسلوباً أكثر فعالية وتشاركياً قائماً على مصلحة المستخدم في تطوير هذه المبادرات وتفاذي تكرار الجهود.
- من الضروري بناء بنية تحتية تنظيمية متطورة تهتم بالصناعات الإبداعية لضمان نموها المستدام، فعلى سبيل المثال، هناك حاجة إلى توفير الحماية القانونية للأفكار والمفاهيم والمنتجات الإبداعية (وغالباً ما يكون هذا ضرورياً للحصول على التمويل) من خلال فرض قوانين حماية الملكية الفكرية وحقوق النشر القابلة للتنفيذ والتي تراعي متطلبات الحماية الخاصة بالإبداع.

الخطوات التالية

- التوصل إلى تعريف للاقتصاد الإبداعي حتى يكون قياس الأداء الإبداعي ممكناً ويركز الاستثمار على رعاية الإبداع عبر قياس العائد على الاستثمار.
- بناء مؤشرات وآليات قياس للاقتصاد الإبداعي مختصة بالمملكة العربية السعودية لقياس قيمة الاقتصاد الإبداعي الملموسة بالإضافة إلى تأثيره.
- المطالبة بتنوع آليات التمويل العامة والخاصة وغير الربحية مثل نظام المنح حيث تكون المنح المالية مصحوبة بأشكال أخرى من دعم بناء القدرات والتي يتم تحليلها ومراجعتها وتعزيزها عبر نموذج تمويل يقيم التأثير ويكون مبنياً على البيانات.
- احتضان وتعزيز المعرفة والحلول والمنتجات المحلية الإبداعية المتعلقة بالثقافة، وتبسيط الضوء على أهمية المعرفة والتصميم والحرف والمنتجات المحلية التي تتوافق مع المجتمع السعودي.
- إنشاء مؤسسات في جميع مناطق المملكة (على سبيل المثال، مجلس التصميم) والتي تهدف إلى رعاية التعاون بين مختلف المجموعات المعنية وتمتلك الأدوات اللازمة للدفاع عن ممارسي المهن والمؤسسات الإبداعية.
- تشجيع الحوار والتبادل الشفاف لضمان التوقعات الواقعية وعلاقات العمل البناءة بين المشاركين في اقتصاد السعودية الإبداعي والذين يمولونه.

KEY POINTS

- Community engagement and interaction is currently low in Riyadh, due to a lack of community centers, squares and parks; while some do exist, they tend to be used as a parking lot.
- The master plan which was drafted in the 1960s aimed at creating vibrant neighborhoods that encouraged interaction and prioritized pedestrians over cars. Unfortunately, the 1960s master plan has been abandoned today, resulting in a city with a high number of highways and fragmented communities.
- Currently, Riyadh is made up of fragmented neighborhoods that are disconnected from the overall city. Despite the diversity of the city, many neighborhoods are not only isolated from one another but are also isolated from their own inhabitants.
- Many old buildings and structures are still standing today but only serve as a distant memory of the past; rather than repurposing these spaces, they have been torn down only to be replaced by commercial spaces.
- Urban design is not seen as an equal to architecture and urban planning, which is one of the reasons that Riyadh does not have a clear identity. Developers and investors tend to overlook the importance of urban design, resulting in a city that isn't fully modernized while also not resembling the past.

NEXT STEPS

1. Reform legislation to encourage community involvement in small scale initiatives that affect the individual's direct surroundings. This will also instill a sense of ownership within the community, as they will feel empowered to enhance their neighborhood.
2. Develop awareness campaigns that are directed at Riyadh's residents to illustrate the negative impact that neglecting of the environment would have on them in the future.
3. Encourage and allow local architects and urban planners to work on projects, as they have a deeper understanding of the Saudi culture and the demands of the residents.
4. Repurpose old historic spaces and structures to become socially sustainable while also preserving the structure/space's heritage.
5. Mobilize the community to invest their time and resources into small scale projects like a community center or neighborhood garden, which will ensure that these spaces are built based off of their identity and needs.

الخطوات التالية

١. إصلاح التشريعات لتشجيع مشاركة المجتمع في المبادرات الصغيرة التي تؤثر على المحيط المباشر بالفرد. سيؤدي هذا أيضاً إلى غرس الإحساس بالملكية داخل المجتمع حيث سيشعرون بالقدرة على تحسين حيهم.
٢. تطوير حملات توعوية موجهة لسكان الرياض لتوضيح الأثر السلبي الذي قد يخلفه إهمال البيئة في المستقبل.
٣. تشجيع المهندسين المعماريين والمخططين الحضريين المحليين والسماح لهم بالعمل على المشاريع لامتلأهم فهم أعمق عن الثقافة السعودية ومطالب السكان.
٤. إعادة تخصيص المساحات والهياكل التاريخية القديمة لتصبح مستدامة اجتماعياً مع الحفاظ على تراثها.
٥. تشجيع المجتمع على الاستثمار بوقتهم ومواردهم في مشاريع صغيرة مثل المراكز المجتمعية أو حديقة خاصة بالحي لضمان بناء هذه المساحات بالاعتماد على هوياتهم واحتياجاتهم.

النقاط الرئيسية

- معدل المشاركة والتفاعل الاجتماعي منخفض حالياً في الرياض بسبب نقص عدد المراكز المجتمعية والمساحات والمتنزهات؛ على الرغم من وجود البعض منها إلا أنها تُستخدم غالباً كمواقف للسيارات.
- كان هدف الخطة الرئيسية التي وُضعت في الستينات خلق أحياء حيوية تشجع التواصل وتعطي أولوية للمشاة ولكن لسوء الحظ، هُجرت خطة الستينات مما أدى إلى خلق مدينة تحتوي على الكثير من الشوارع الرئيسية والمجتمعات المنفصلة.
- الرياض مكونة حالياً من أحياء مجزأة منفصلة عن المدينة ككل. على الرغم من التنوع في المدينة إلا أن العديد من الأحياء ليست معزولة فقط عن بعضها البعض ولكنها معزولة أيضاً عن سكانها.
- لا تزال العديد من المباني والهياكل القديمة قائمة حتى اليوم لكنها لا تعمل إلا كذاكرة بعيدة عن الماضي؛ بدلاً من إعادة تخصيص هذه المساحات، يتم هدمها لتحل محلها المساحات التجارية.
- لا يُعتبر التصميم الحضري مساوياً للهندسة المعمارية والتخطيط الحضري، وهذا أحد الأسباب التي تبقى الرياض دون هوية واضحة. يميل المطورون والمستثمرون إلى تجاهل أهمية التصميم الحضري، مما يؤدي إلى مدينة لم يتم تحديثها بالكامل ولا تشبه الماضي أيضاً.

النقاط الرئيسية

- يجب تحديد الفاصل بين التصميم والفن في مختلف القطاعات التي تستبدل المصطلحين ببعض، وهذا مهم خاصة بالنظر إلى مدى ترسيخ دور التصميم في كل شيء.
- يُعتبر التصميم عملي ومنهجي في حين أن الفن 'حر'.
- خلال العقد الماضي، تما مفهوم التصميم في المملكة العربية السعودية ليشمل عدد أكبر من المهن. عبر التوسع في الهندسة المعمارية والتصوير الفوتوغرافي والأزياء، تمكن التصميم من الدخول في مبادرات التخطيط الحكومي.
- هناك مشاكل أخلاقية كبيرة متفشية في الصناعة الإبداعية في المملكة؛ مثل قضايا حقوق النشر وعدم حماية الملكية الفكرية وانتشار الانتحال على نطاق واسع وعدم المبالاة عموماً تجاه جميع هذه المشاكل.
- العديد من المصممين الذين حددوا هويتهم بأنفسهم حاصلون على شهادات في التصميم أو الفن لكن لا يمتلكون الوعي الكافي في المجال ويختارون عقلية التقليد عوضاً عن إيجاد تفكيرهم الإبداعي المستقل.
- ينتشر الانتحال بين طلاب الجامعات الذين يأخذون دروس في الفن أو التصميم؛ يستعير الطلاب بموقعي غوغل وبينترست لإيجاد 'الإلهام' بدلاً من استخدام مخيلتهم، ويستمر هذا في عملهم بعد التخرج.
- هناك رغبة في تأسيس جمعية سعودية للمصممين لتنظيم الجهود التي تعتبر ضائعة حالياً.

الخطوات التالية

1. تعديل النظام التعليمي لتشجيع الأصالة والإبداع عوضاً عن السماح بالتقليد والمحاكاة.
2. إنشاء منصة للمجتمع المدني تتيح للمصممين وغيرهم من الأفراد المبدعين في الصناعة الإبداعية بالتنظيم وتوحيد الجهود والتحدث عن مخاوفهم واحتياجاتهم.
3. تثقيف الشعب حول الفروقات بين المصممين والفنانين ومسؤولياتهم كأفراد عند مواجهة الانتحال أو سرقة الملكية الفكرية.
4. خلق تواصل سيسمح للمصممين بمناقشة التغيرات المحتملة في السياسات مع المسؤولين الحكوميين، وقد يكون هناك حاجة إلى إنشاء كيان مختص بهذا الأمر.
5. تغيير التصورات والوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمهن الإبداعية بالإضافة إلى التحيز الجنسي الموجود.
6. وضع توقعات وعواقب واضحة للانتحال في مستوى الجامعة.
7. الاستثمار بإبداع الطلاب وفرديتهم بما يكفي لإعدادهم للدراسة خارجاً إن كان هذا مساهمهم المختار ولتوجيههم بحس من النزاهة والأصالة إن اختاروا بناء سيرتهم المهنية في الإبداع في المملكة.

KEY POINTS

- A distinction between art and design needs to be recognized across various sectors, which tends to use the two terms interchangeably; this is important particularly given how entrenched the role of design is in everything.
- Design is understood as systematic and functional, while art is 'free'.
- In the past decade, the concept of design in Saudi Arabia has grown to encompass broader professions. Expanding from architecture, photography, and fashion, design has been incorporated into government planning initiatives.
- Major ethical problems are rampant within the Kingdom's creative industry; such as copyright issues, no protection of intellectual property, widespread plagiarism, and generally casual attitudes towards the aforementioned issues.
- Many self-identified designers are educated to be designers or artists, but lack the necessary awareness that should come with it; they adopt copycat mentalities instead of pursuing their own independent creative thinking.
- Within universities, plagiarism is common among students who take courses in art or design; common sources of 'inspiration' are Pinterest and Google, rather than their own imagination. This continues into their post-graduation design careers.
- There is a desire for creation of a Saudi society for designers that would organize what are currently perceived to be scattered efforts.

NEXT STEPS

1. Modify the education system to encourage originality and creativity, rather than normalizing and allowing mimicking and imitation.
2. Create a civil society platform that would allow designers and other creative individuals within the creative industry to organize, unite efforts, and voice their concerns and needs.
3. Educate the public on the distinctions between artists and designers, as well as their own responsibility as individuals when encountering instances of plagiarism or intellectual property theft.
4. Build a bridge of communication that would allow designers to discuss prospective policy changes with government officials; there may be a need to establish a specialized entity for this matter.
5. Shift perceptions and social stigma on creative professions and the associated gender bias.
6. Establish clear expectations and consequences for instances of plagiarism at the university level.
7. Invest in students' creativity and individualism well enough that they are prepared for graduate study abroad if they choose to pursue that path, and that they are guided by a sense of integrity and originality if they choose to build a creative career in the Kingdom.

النقاط الرئيسية

- إعادة النظر في تراث السعودية الثقافية وماضيها وإيجاد طرق لدمجه في الإنتاج الإبداعي المعاصر والمعرفة والذاكرة العامة ليصبحا ذات قيمة في تطوير اقتصاد المملكة الإبداعي وهويتها الوطنية.
- هناك جيل جديد من السعوديين غير المدركين لتاريخ المملكة وتراثها؛ هذا الجيل لا يتحدث اللغة المحلية ويفضل اللغة الإنجليزية لكن لا يمكن تجاهل الصلة الوثيقة بين اللغة والهوية.
- يشمل الاقتصاد الإبداعي عدة مجالات بما فيها الفنون المرئية والطعام والهندسة المعمارية والتراث.
- يجب أن يكون هناك حللاً وسط بين الاقتصاد الإبداعي المعاصر والتاريخ والتقاليد.
- إن إضفاء الطابع المحلي للإبداع وأشكاله وأساليب عنصر أساسي لتحقيق الطموحات الثقافية لرؤية عام ٢٠٣٠؛ هناك نمط ملحوظ من التطلع إلى الغرب للحصول على نماذج وأمثلة لاتباعها والمقارنة بها.
- الاستثمار بالثروة البشرية وتبني أسلوب تصاعدي عبر تقديم مهارات المعرفة النقدية والتحليلية في مراحل التعليم الأولية سيسمح بظهور اقتصاد إبداعي نشط يعتمد على المواطنين في الإنتاج وسبل العيش والتصدير في نهاية المطاف.
- يجب التعاون مع الإعلام والقطاع الخاص وأنظمة التعليم في تحويل تصورات الشعب حول الإبداع؛ يجب تحويل نظرهم من اعتبار الإبداع هواية إلى اعتباره مساهمة كبيرة في اقتصاد الدولة وفي ترسيخ الافتخار بالهوية الوطنية.
- في حين اعتبار التمويل عائق من قبل الرواد المبدعين، أعرب ممثلو المصارف عن الحاجة إلى تعلم الرواد عن أساليب العمل. هناك انقطاع تواصل واضح بين توقعات المصارف والممولين ومعرفة وفهم الرواد لعملية وطبيعة العلاقة.

الخطوات التالية

١. إضفاء الطابع المحلي إلى الصناعة الإبداعية عبر إعادة إحياء التاريخ والتراث السعودي بالإضافة إلى تشجيع واحتضان استخدام اللغة العربية.
٢. إجراء المزيد من الدراسات الشاملة لجذب المواهب السعودية من مختلف أنحاء المملكة والاستثمار بهم وعدم التقييد بمدن معينة.
٣. إثبات خطأ التصورات السلبية للمهن الإبداعية والترويج لها كوسيلة مبتكرة لتنوع الاقتصاد.
٤. سد فجوة التواصل والتعليم بين الرواد والمستثمرين مما سيسمح باستفادة الطرفين من عملية تمويل سلسلة.
٥. تعديل نظام التعليم لتجهيز الشباب بمهارات المعرفة التحليلية والإبداعية التي ستسمح لهم بأن يصبحوا منتجين مبدعين في المستقبل.

NEXT STEPS

1. Localize the creative industry by reviving the history and heritage of Saudi Arabia, as well as encouraging and embracing the use of the Arabic language.
2. Conduct more inclusive studies in order to attract and invest in Saudi talents from across the country, and not only from certain cities.
3. Debunk negative perceptions of pursuing creativity as a career, and promote it as an innovative means of diversifying the economy.
4. Create bridges of communication and education between entrepreneurs and investors that would allow for a mutually beneficial and mutually smooth funding process.
5. Modify the education system to equip young people with analytical and creative cognitive skills that would allow them to be creative producers in the future.

KEY POINTS

- Revisiting Saudi Arabia's cultural heritage and past, and finding ways to integrate it into the contemporary creative production and public memory and knowledge, would be a valuable asset to developing the Kingdom's creative economy and national identity.
- There is a new generation of Saudis that are unaware of the Kingdom's history and heritage; this generation also doesn't speak the local language, preferring to speak English. The close tie between language and identity cannot be ignored.
- The creative economy encompasses various fields, including but not limited to visual arts, food, architecture and heritage.
- A middle ground should exist between the contemporary creative economy, and history and tradition.
- Localizing creativity, its forms, and methods is a necessary component of achieving Vision 2030's cultural ambitions; there is a noticeable pattern of looking towards the West for models or examples to follow and compare to.
- Investing in human capital and adopting a bottom-up approach by introducing critical and analytical cognitive skills from early stages in the education system, will allow for the emergence of an active creative economy that relies on its citizens for production, livelihood and eventual exportation.
- Shifting and transforming public perceptions of creativity must take place in cooperation with the media, private sector, and education system; shifting from viewing it as a hobby to one that can contribute greatly to the nation's economy and instill pride in national identity.
- While funding was cited as an obstacle by creative entrepreneurs, bank representatives expressed the need for creative entrepreneurs to learn how businesses function. There is a clear disconnect between banks/funders' expectations and creative entrepreneurs' knowledge/understanding of the process and nature of the relationship.

ARCHITECTURE AND URBANISM: PUBLIC/PRIVATE SPACE AS AN ANALOGY FOR HOW WE CONSTRUCT CITIES

KEY POINTS

- The decline of large family structures has changed the dynamic of public and private spaces. Public spaces, like courtyards, were more common as they were a place where families would gather. Today, public spaces are seen as a necessity as they serve as the main spaces of public engagement and interaction.
- Various cultural and social norms have hindered the ability of public interactions and collaborative engagement. It is frowned upon for women and men to engage in public, thus creating even further segregation within the public space.
- After the discovery of oil, a real estate boom emerged leading to the increase of the urban sprawl. Detached villas with high fences and walls have become the default architectural aesthetic in Jeddah.
- Religious institutions and older generations tend to be the glue that keeps the community together, as they serve as the pillar of social engagement due to their respected status within society.
- Small-scale changes are peaking the public's interest as to the future possibilities of public spaces in Jeddah. For example, the public spaces that are being activated around the Corniche were unimaginable four years ago.
- Social infrastructure carries a more significant value compared to the physical infrastructure. This is true as it signifies to the public the impact of the urban fabric on creating a sustainable and long-lasting environment for Jeddah's residents.

NEXT STEPS

- Restructure the purpose of the neighborhood council to serve as a space that is responsible for bridging the gap between the residents and the local municipality. The neighborhood council should serve as a place where community members can suggest, comment and raise questions about various issues pertaining to their neighborhood.
- Reform education curriculums to incorporate the importance of the community in building a vibrant society that fosters collaboration and integration. Education literature, mainly in social studies classes, should address how interacting with neighbors, the community and the city in general has a positive effect on society.
- Develop a constructive plan, specifically with marketers, that will translate the sense of urgency in reshaping the current urban environment to the city's residents.
- Bring together university students, community organizers and urban planners to map out the community and understand the social dynamics that will allow the developers to better serve the needs of the residents when building projects.
- Introducing the notion of taxation would allow community members to contribute to the development of their city, all the while creating a sense of accountability for the residents towards their city.
- Reclaim the public space by initiating public gatherings, events and markets that are accessible and welcoming to all of Jeddah's residents. In turn, this would normalize the public space as a place that allows for social interaction, community development and public engagement.

الخطوات التالية

- إعادة تحديد الهدف من مجلس الحي ليصبح مساحة مسؤولة عن سد الفجوة بين السكان والبلدية المحلية ويسمح لأفراد المجتمع بطرح الاقتراحات والتعليقات والأسئلة حول مشاكل عديدة في حيهم.
- إصلاح مناهج التعليم لشمول أهمية المجتمع في إنشاء مجتمع حيوي يرضى التعاون والتكامل. يجب أن تتطرق الدروس الاجتماعية في التعليم إلى الآثار الإيجابية للتعامل مع الجيران والمجتمع والمدينة بشكل عام.
- وضع خطة بناء خاصة مع المسوقين ليصبح لدى سكان المدينة حس بوجود مطالب ملحة لإعادة تشكيل البيئة الحضرية الحالية.
- جمع طلاب الجامعات ومنظمي المجتمع والمخططين الحضريين لرسم خطة المجتمع وفهم الديناميكيات الاجتماعية التي ستسمح للمطورين بتلبية احتياجات السكان بشكل أفضل عند بناء المشاريع.
- سيؤدي تقديم فكرة الضرائب إلى مساهمة أفراد المجتمع بتطوير مدنهاهم ومنحهم حس من المسؤولية.
- استعادة المساحة العامة عبر المبادرة باللقاءات والفعاليات والأسواق المتاحة لجميع سكان جدة، وهذا بدوره سيجعل المساحة العامة مكاناً للتفاعل الاجتماعي والتطوير المجتمعي والمشاركة العامة.

النقاط الرئيسية

- لقد تغيرت ديناميكية المساحات العامة والخاصة بسبب انخفاض أعداد أفراد العائلات. كانت المساحات العامة مثل ساحات المنازل أكثر شيوعاً لأنها مكان تجمع العائلة. تعتبر المساحات العامة اليوم ضرورية لأنها أماكن رئيسية للمشاركة العامة والتفاعل.
- أعاقت العديد من الأعراف الاجتماعية والثقافية التفاعل والمشاركة الجماعية حيث لا يجذب انخراط النساء والرجال في الأماكن العامة مما يخلق فاصل أكبر في تلك المساحات.
- ازدهرت العقارات بعد اكتشاف النفط مما أدى إلى زيادة التمدد العمراني. أصبحت المنازل المنفصلة المحاطة بأسوار وجدران عالية الجمالية المعمارية المستخدمة في جدة.
- تميل المؤسسات الدينية والأجيال الأكبر سناً إلى الحفاظ على تلاصق المجتمع كركائز للتواصل الاجتماعي بسبب مكانتهم المحترمة في المجتمع.
- تثير التغييرات على مستوى صغير اهتمام الشعب فيما يخص إمكانات المساحات العامة المستقبلية في جدة، فعلى سبيل المثال، لم تكن المساحات العامة النشطة حول الكورنيش ممكنة قبل 4 سنوات.
- هناك قيمة أكبر للبنية التحتية الاجتماعية مقارنة بقيمة البنية المادية. وهذا يظهر أهمية تأثير النسيج الحضري في بناء بيئة مستدامة لسكان جدة.

النقاط الرئيسية

- على الرغم من وجود عدد كبير من حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه في تخصصات متعلقة بالتاريخ السعودي في المملكة العربية السعودية إلا أن معظم عملهم غير متاح للامة بسبب انغلاق الجامعات وندرة المكتبات العامة.
- لا يظهر حس التقدير للحرف لأن العديد من السعوديين يقللون من شأن الحرف القديمة ولا يثقون بالمنتجات المحلية.
- أدى الاهتمام المفرط بالدرجات إلى نقصان مهارات الطلاب في التفكير النقدي بسبب ضغط المجتمع ونظام المدارس على الطلاب لإعطاء الدرجات أولوية قبل المعرفة.
- تحدث تغييرات سريعة في المملكة مما أدى إلى تأسيس وزارة الثقافة وشمل التصميم في التعريف الوطني للثقافة.
- لا يهتم نظام التعليم الحالي في المدارس بالجانب العملي، لا سيما في التصميم، مما يتسبب بضعف الطلاب عند دخولهم إلى سوق العمل. على الرغم من إجبار طلاب التصميم على الخضوع إلى التدريب قبل الحصول على الشهادة، لا يتماشى التدريب مع سوق العمل المحلي أو العالمي.
- يعتبر التنوع في سكان جدة مفيداً للمصممين والمبدعين حيث يصبحون محاطين بالإلهام ومجتمع متعدد المهارات مما يسمح للتعاون بشكل أكبر.

الخطوات التالية

1. شمل التصميم والفنون في مواضيع مثل الرياضيات والعلوم لتوفير تعليم متعدد التخصصات للطلاب. عبر توفير المرونة بين المواضيع، سيفهم الطلاب وأبؤهم أهمية تعليم التصميم والتفكير النقدي خصيصاً.
2. إنشاء برامج تدريبية لطلاب التصميم في عامهم الأخير من الدراسة لسد الفجوة ما بين التعليم الذي يتلقونه في الجامعة وسوق العمل.
3. الاستثمار في المكتبات العامة ومراكز البحث التي تركز على التراث والتاريخ السعودي من أجل زيادة فهم الثقافة السعودية.
4. تشجيع المبادرة الذاتية داخل نظام التعليم لخلق عقلية مستقلة. الابتعاد عن التلقين سيسمح للطلاب بالبحث عن المعرفة بأنفسهم وبالتالي يخلق نظام من الاستكشاف والابتكار والإبداع.
5. بناء حاضنات قائمة على الصناعات للمساعدة في تمويل ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة الناشئة للتمكن من التواصل والتعاون.
6. إجراء دراسات استقصائية توفر معلومات لأصحاب المصلحة بشأن الوظائف المطلوبة وبالتالي إعلامهم بالتخصصات التي تحتاج التمويل للمنح الدراسية.

NEXT STEPS

1. Integrate design and art into subjects like mathematics and science to provide students with an interdisciplinary education. By allowing fluidity between subjects, students and parents will comprehend the importance of design education, mainly critical thinking.
2. Create residency programs for final year design students to bridge the gap between the education they receive in university and the workforce.
3. Invest in public libraries and research centers that focus on Saudi history and heritage in order for there to be a greater understanding of Saudi culture.
4. Encourage self-initiation within the education system to establish a mentality of independence. Moving away from spoon feeding would allow students to search for knowledge on their own, therefore creating an ecosystem of exploration, innovation and creativity.
5. Develop industry-focused incubators that help fund and support SMEs and startups to connect and collaborate.
6. Generate surveys that would provide stakeholders with input as to what jobs are required, therefore informing the stakeholders of subjects to fund for scholarships.

KEY POINTS

- Although Saudi Arabia has an immensely high number of Master and PhD holders that concentrated on Saudi history, most of their work is not accessible to the public as universities are closed off and public libraries are a scarcity.
- A sense of appreciation for craftsmanship is unapparent, as many Saudis belittle the age-old craft, therefore decreasing the trust that Saudis have towards locally made goods.
- Overestimating the significance of grades has led to the decline of students' critical thinking skills, as the schooling system and society have put pressure on students to prioritize grades over knowledge.
- Rapid changes are occurring within the Kingdom, which has led to the establishment of the Ministry of Culture hereby incorporating design into the national definition of culture.
- Practicality is currently left out of the school education system, especially in design, impairing students as they enter the workforce. Although internships are mandatory for design students to obtain a degree, it is not aligned with the local and international workforce.
- The diversity of Jeddah's population serves as a benefit to designers and creatives, as they are surrounded by inspiration and a multiskilled society that allows for greater collaboration.

النقاط الرئيسية

- هناك اعتقاد خاطئ سائد في المملكة العربية السعودية يفترض أن الأفراد غير قادرين على امتلاك عمل وفطنة إبداعية. يفتقر المبدعون إلى المهارات المالية، في حين أن أولئك الذين يجيدون الأعمال ليسوا قادرين على التفكير بشكل إبداعي بسبب صرامة عالم الأعمال.
- بدأت المبادرات الحكومية مثل «منشآت» بتمويل ومساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة. بناءً على ملفات أعمالهم، يوجه التمويل نحو المبادرات التي تعمل من الناحية التجارية أكثر من الناحية الإبداعية.
- يميل طلب الأموال من الجهات الحكومية أو ممولي القطاع الخاص (الشركات والأفراد) إلى الحد من نطاق المبدعين حيث يوجد العديد من القواعد واللوائح التي وضعت بشكل خاطئ.
- يجب تصميم الاقتصاد الإبداعي لاستيعاب الثقافة السعودية والتراث السعودي والعقل المبدع، كما يجب أن يشمل السوق المبدعين عوضاً عن إرغامهم على التكيف مع صيحات السوق.
- النظام الإبداعي الحالي في جدة يتبع عقلية القبائل حيث لا يصل العديد من المبدعين إلى شبكة من المستثمرين والداعمين لأن المعارض وصلات العرض غالباً ما تستخدم أعمال المبدعين ذاتهم مراراً وتكراراً. هذا العمل يتطلب جهداً من الطرفين؛ يجب على القيمين على المعارض والصالات البحث عن المبدعين الجدد ويجب على المبدعين عرض أنفسهم والترويج لعملهم.
- يقلق المبدعون من المخاطرة بفكرتهم أو مشروعهم عند البحث عن مستثمرين لإرغامهم على الاستسلام أمام رؤية المستثمر، كما يخشون أن يتولى المستثمرون ملكية أفكارهم ومشاريعهم.
- تغيير العقلية خطوة أساسية للاستثمار في قيمة الإبداع غير الملموسة في السعودية.

الخطوات التالية

1. تثقيف المبدعين وغير المبدعين لمعرفة أن التصميم ضرورة وليس ترفاً. تغيير العقليات للاعتراف بأن التصميم يمكنه حل المشاكل أثناء الحفاظ على القيمة التجارية.
2. تطوير قاعدة بيانات رقمية تسمح لوضعي السياسات والمستثمرين بإيجاد المبدعين والتواصل معهم. يمكن استخدامها كمركز عبر الإنترنت لاكتساب المبدعين للمعارف والصلات مع الممولين في جميع أنحاء المملكة وليس في جدة فقط.
3. لتأكيد على الحاجة لتواصل المبدعين مع المستثمرين لسد فجوة التواصل؛ غالباً ما يتردد المستثمرون عند الاستثمار في المبدعين لفشلهم في توضيح قيمتهم غير الملموسة.
4. فهم احتياجات المبدعين عند وضع قواعد ولوائح للتمويل بناءً على ورشات البحث.
5. نقل عقلية الشعب من اعتبار الإبداع كعملية تجميلية إلى رؤية قيمته للاقتصاد الكامل. غالباً ما يُعتبر الاقتصاد الإبداعي اقتصاداً غير قادر على الاحتفاظ بقيمته التجارية أو الاقتصادية.
6. المرونة في اللوائح واحتياجات السوق والعمل بالافتراض أن التطورات تحدث بسرعة. تغيير اللوائح باستمرار وبالتالي على المبدعين مواكبة التغيرات لفهم تأثيرها عليهم من ناحية التمويل. أما بالنسبة لاحتياجات السوق، يجدر بالمبدعين مواكبة طلب السوق لصنع منتجات وإنشاء مبادرات وأعمال تجارية ومستدامة.

NEXT STEPS

1. Educate non-creatives and creatives to recognize design as a necessity rather than a luxury. Rewire the mindset to acknowledge that design could solve problems, while also retaining a commercial value.
2. Develop a digital database that allows policymakers and investors to find creatives and reach out to them. Serving as an online hub, creatives will gain more exposure connecting them to funders throughout the country, not only limiting them to Jeddah.
3. Emphasis on the need for creatives to communicate with investors to limit the communication gap; often times investors are hesitant to invest in creatives as they fail to illustrate their intangible value.
4. Understand the needs of creatives when developing funding rules and regulations based on research workshops.
5. Shift the public's mindset from viewing creativity as simply a beautifying process, rather as a valuable asset to the overall economy. The creative economy is often times regarded as an economy that is incapable of retaining a commercial or economic value.
6. Be flexible in terms of regulations and market's needs, working under the assumption that developments occur rapidly. Regulations are constantly changing; thus, creatives should keep up with the changes to understand how it affects them in terms of funding. As for the market's needs, creatives should keep up with the demands of the market to create products, initiatives and businesses that are commercial and sustainable.

KEY POINTS

- A misconception that is prevalent in Saudi Arabia assumes that individuals are unable to have a business and creative acumen. Those that are creative lack the financial skills, while those that are literate in business are not capable of thinking creatively due to the rigid structure of the business world.
- Government initiatives like Monsha'at are beginning to fund and assist SMEs and startups. Based on their portfolio, funds tend to be directed to initiatives that are more on the business end than the creative end.
- Requesting funds from government or private funders (companies and individuals) tend to limit the scope of the creatives as there are various rules and regulations that are misconstrued.
- The creative economy should be designed to accommodate the Saudi culture, heritage and creative mind. In addition, the marketplace should be inclusive to incorporate the creative mind rather than having the creative mind adapt to the market's trends.
- Currently, the creative ecosystem in Jeddah is following a tribal mentality. Many creatives lack access to a network of investors and supporters, as often times exhibitions and galleries reuse the same creatives over and over again. It is a two-way street, galleries and exhibition curators should hunt for new creatives, while the creatives should put themselves out there, promoting their work and making themselves visible.
- Creatives are worried that when approaching investors, their idea or project would be jeopardized as they will have to give in to the vision of the investors. Also, creatives are wary of investors claiming ownership of their ideas or projects.
- A shift in mindsets is a crucial step for investments to be made in the intangible value of creativity in Saudi.

لقراءة تقارير جلسات الاستكشاف الكاملة، يرجى مسح الرمز
To read the full Exploration Sessions reports,
please scan the QR code