

2019

الاستهلاك الرشيد
Conscious Consumption

معرض جماعي
Group Exhibition

نبذة عن "تشكيل" About Tashkeel	4
نبذة عن المعرض About the Exhibition	6
محمود أبو علي Mahmoud Abu Ali	10
سليم أحمد Salim Ahmed	14
هاله العاني Hala Al Ani	18
رند الدريعي Rand Al Drei	22
إسراء بهمن Esra Bahman	28
آشاي بافي Ashay Bhav	32
ليونا كولينز Leona Collins	36
إبراهيم خميسة Ibraheem Khamayseh	40
زينة مفتي ونورا عنتبلي Zeina Mofti & Noura Antabli	44
لطيفة سعيد Latifa Saeed	48
تانيا أورسومارتسو Tania Ursomarzo	52
البرنامج التفاعلي للمعرض Exhibition Engagement Activities	58

تشكيل ٢٠١٩ © كافة حقوق النشر محفوظة

تشكيل
ص.ب. ١٢٢٥٥، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف ٣٣١٣ ٣٣٦ ٤ ٩٧١+
بريد إلكتروني tashkeel@tashkeel.org

الترقيم الدولي: ٧-١٨-٣٥-٩٩٤٨-٩٧٨

أقيم معرض "الاستهلاك الرشيد" في مركز "تشكيل" (ندال شبا ١)
من ٥ نوفمبر ولغاية ١ ديسمبر ٢٠١٩

Copyright © Tashkeel 2019. All rights reserved.

Tashkeel
PO Box 122255, Dubai, United Arab Emirates
T +971 4 336 3313
E tashkeel@tashkeel.org

ISBN: 978-9948-35-018-7

'Conscious Consumption' took place at Tashkeel (Nad Al Sheba 1)
from 5 November to 1 December 2019

tashkeel.org

نبذة عن "تشكيل"

أسست لطيفة بنت مكتوم مركز "تشكيل" بدبي في العام ٢٠٠٨، وهو مؤسسة توفّر بيئةً حاضنة لتطوّر الفن المعاصر والتصميم في الإمارات العربية المتحدة. ويفسح المركز المجال أمام الممارسة الإبداعية والتجريبية والحوار بين الممارسين والمجتمع على نطاقٍ واسع، إذ يوفر استوديوهات متعددة التخصصات، ومساحات للعمل ومعارض في مقرّه الرئيسي في ند الشبا وفي حي الفهيدي التراثي في منطقة دبي القديمة. يعتمد مركز "تشكيل" نموذج العضوية المفتوحة ويهدف برنامجه السنوي الذي يشمل برامج تدريبية، وبرامج إقامة، وورش عمل، ومناقشات وندوات حوارية، ومعارض، وعقد شراكات دولية وإصدارات مطبوعة ورقمية، إلى دعم عملية تطوير مهارات الممارسين الفنيين، والتفاعل المجتمعي، والتعلم المستمر، وتعزيز الصناعات الإبداعية والثقافية.

وتشمل مجموعة مبادرات "تشكيل": مبادرة "تنوين"، وهي برنامج تطويري يمتد لاثني عشر شهراً، يضم مجموعة من المصممين الناشئين في الإمارات العربية المتحدة، يطوّرون خلاله منتجاً مستلهماً في جوهره من البيئة الإماراتية. أما مبادرة "الممارسة النقدية"، وهي برنامج مفتوح للفنانين التشكيليين يمتد لعام واحد، يتخلله العمل في الاستوديوهات، بالإضافة إلى الإرشاد والتدريب والذي يثمر في نهايته عن تقديم معرض منفرد. أما مبادرة "ميك ووركس الإمارات"، فهي منصة رقمية تهدف إلى تعزيز الروابط بين العقول المبدعة والمصنّعين لتمكين المصممين والفنانين من الدخول إلى قطاع الصناعة في الإمارات العربية المتحدة بدقة وفعالية. كما يشمل المركز برامج "المعارض وورش العمل" للمشاركة في الممارسة الفنية، ودعم بناء القدرات وزيادة القاعدة الجماهيرية لمحبيّ الفنون في الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر "برنامج العضوية" القلب النابض لمركز "تشكيل"، وهو مجتمع للعقول المبدعة، يمكّن أعضاءه من استخدام المرافق والاستوديوهات والمساحات المتوفرة لصقل مهاراتهم، والاستفادة من فرص التعاون المشتركة، وتطوير مسيرتهم الفنية.

تفضّلوا بزيارة tashkeel.org | make.works/uae

About Tashkeel

Established in Dubai in 2008 by Lateefa bint Maktoum, Tashkeel seeks to provide a nurturing environment for the growth of contemporary art and design practice rooted in the UAE. Through multi-disciplinary studios, work spaces and galleries located in both Nad Al Sheba and Al Fahidi, it enables creative practice, experimentation and dialogue among practitioners and the wider community. Operating on an open membership model, Tashkeel's annual programme of training, residencies, workshops, talks, exhibitions, international collaborations and publications aims to further practitioner development, public engagement, lifelong learning and the creative and cultural industries.

Tashkeel's range of initiatives include: **Tanween**, which takes a selected cohort of emerging UAE-based designers through a nine-month development programme to take a product inspired by the surroundings of the UAE from concept to completion; **Critical Practice**, which invites visual artists to embark on a one-year development programme of studio practice, mentorship and training that culminates in a major solo presentation; **MakeWorks UAE**, an online platform connecting creatives and fabricators to enable designers and artists accurate and efficient access to the UAE manufacturing sector; **Exhibitions & Workshops** to challenge artistic practice, enable capacity building and grow audience for the arts in the UAE; and the heart of Tashkeel, its **Membership**, a community of creatives with access to facilities and studio spaces to refine their skills, undertake collaborations and pursue professional careers.

Visit tashkeel.org | make.works/uae

About the Exhibition

Almost every day, a designer somewhere in the world announces a new piece of material research, prototype or product release that seeks to empower global sustainability. As the world proposes solutions, how are the design practitioners of the UAE contributing to such innovation?

'Conscious Consumption' seeks to bring together design practitioners from across the UAE to highlight how the country's creative community is currently using sustainable and recycled materials in their practice and integrating ideas of sustainability into their work. Specially selected through an open call, 'Conscious Consumption' presents products, prototypes and material studies by 12 UAE-based designers that integrate recycled or organic materials. The exhibition is an opportunity for all of us to explore examples of sustainable design happening right here, right now with the intention of deepening the discourse around sustainable design practice across the UAE.

Participating Designers:

Mahmoud Abu Ali
Salim Ahmed
Hala Al Ani
Rand Al Drei
Esra Bahman
Ashay Bhav
Leona Collins
Ibraheem Khamayseh
Zeina Mofti & Noura Antabli
Latifa Saeed
Tania Ursomarzo

نبذة عن المعرض

لا يكاد يمضي يوم واحد حتى يعلن أحدهم حول العالم أنه توصل إلى استكشاف بحث جديد في المواد أو ابتكار نموذج أولي أو منتج قادر على دفع عجلة الاستدامة العالمية. وفيما يقترح العالم حلولاً للاستدامة، كيف يساهم المصممون في الإمارات بدعم الابتكار في هذا المجال؟

يسعى معرض "الاستهلاك الرشيد" إلى حشد المصممين من مختلف أنحاء الإمارات لتسليط الضوء على الأساليب التي يتبعها المجتمع الإبداعي في البلاد حالياً لاستخدام المواد المستدامة والمعاد تدويرها في ممارساتهم، ودمج أفكار الاستدامة في عملهم. وبعد اختيارها خصيصاً عبر دعوة مفتوحة للمشاركة، يقدم معرض "الاستهلاك الرشيد" منتجات ونماذج أولية ودراسات للمواد من قبل 11 مصمماً مقيماً في الإمارات، والتي تمزج بمجملها بين المواد العضوية أو المعاد تدويرها. ويمثل المعرض فرصة لنا جميعاً كي نتعرف على أمثلة عن التصميم المستدام الذي يتم إبداعه هنا والآن، بهدف تعميق الحوار حول ممارسة التصميم المستدام في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصممون المشاركون:

محمود أبو علي
سليم أحمد
هاله العاني
رند الدريعي
إسراء بهمن
آشاي بافي
ليون كولينز
إبراهيم خمابسة
زينة مفتي ونورا عنتبلي
لطيفة سعيد
تانيا أوسومارتسو

An estimated average of 130 gallons of water consumption and 20,000 kilowatt-hours is used per person each year in Dubai.

(source: DEWA)

The average UAE resident produces 17.2 kilograms of electronic waste per year

(source: United Nations Environment Annual Report 2017)

A UAE resident uses 450 plastic water bottles on an average in a single year, making the country one of the highest in bottled water consumption in the world.

(source: Gulf News / Dubai Municipality Waste Management Department)

UAE residents use 13 billion plastic bags a year

(source: UAE Ministry of Environment and Water)

يبلغ معدل استهلاك الفرد في دبي ما يقدر بـ ١٣٠ غالوناً من المياه و٢٠ ألف كيلوواط ساعي سنوياً.

(المصدر: هيئة كهرباء ومياه دبي)

يبلغ متوسط الإنتاج السنوي للفرد في دولة الإمارات من النفايات الإلكترونية ١٧,٢ كيلوغرام.

(المصدر: التقرير السنوي للأمم المتحدة للبيئة لعام ٢٠١٧)

يستهلك الفرد في الإمارات وسطيّاً ٤٥٠ قارورة مياه بلاستيكية في العام، مما يجعل الإمارات من أكثر دول العالم استهلاكاً للمياه المعبأة في القوارير في العالم.

(المصدر: "جلف نيوز" / بلدية دبي - قسم إدارة النفايات)

يستهلك سكان دولة الإمارات ١٣ مليار كيس بلاستيكي

في العام (المصدر: وزارة البيئة والمياه الإماراتية)

محمود أبو علي

Mahmoud Abu Ali

السيرة الذاتية

محمود أبو علي هو مواطن أردني مولود في أبوظبي، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الشارقة. وهو حالياً مساعد مدرس وطالب ماجستير علوم البنية التحتية الأساسية المستدامة في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا. تشمل اهتماماته البحثية تصميم المساحات العامة، والتحليل الحراري في الهواء الطلق. وفي عام ٢٠١٧، فاز مشروع أطروحته البحثية بالمركز الأول في مسابقة البحث العلمي لطلبة الدراسات البكالوريوس في أبوظبي عن فئة التخطيط العمراني والمعماري. وحمل مشروعه البحثي الفائزة عنوان: "التصميم من النفايات: تقييم قطاع إدارة النفايات في دولة الإمارات وتجربة المواد ذات المحتوى المعاد تدويره لدعم تطوير قطاع بناء مستدام وفعال من حيث استهلاك الطاقة".

بيان التصميم

كان أداء الطاقة المرتبط بالمناخ محور التركيز الرئيسي للبحث من أجل الوصول إلى مادة جديدة فيها قليل من المحتوى المعاد تدويره لتعزيز التنمية الخضراء/ المستدامة في قطاع البناء الإماراتي. وركز البحث على إمكانية استخدام نفايات "البناء والهدم" لإنشاء كتل إنشائية جديدة تحل مكان الكتلة الخرسانية التقليدية، مما يضمن عملية بناء أسرع وأسهل وأكثر كفاءة.

ويمكن تحقيق كفاءة استهلاك الموارد باستخدام لوح مصنوع من البلاستيك الحراري المعاد تدويره (كحاوية) مليء بالصخور الناتجة عن البناء والهدم. ويمكن أن يعمل اللوح التجريبي كهيكل إنشائي مقوى مصنوع من الخرسانة، كبديل للكتلة الخرسانية التقليدية، أو على شكل غطاء ثابت وجاف يكسو واجهات البناء.

وتمت إضافة ألواح مصنوعة من طبقات عاكسة فيما بين طبقات الألواح الجوفاء المصنوعة من البلاستيك الحراري والمملوءة بالرمل الناتج عن البناء والهدم، من أجل تقليل انتقال الحرارة عبر المادة التي تغلف المبنى.

Biography

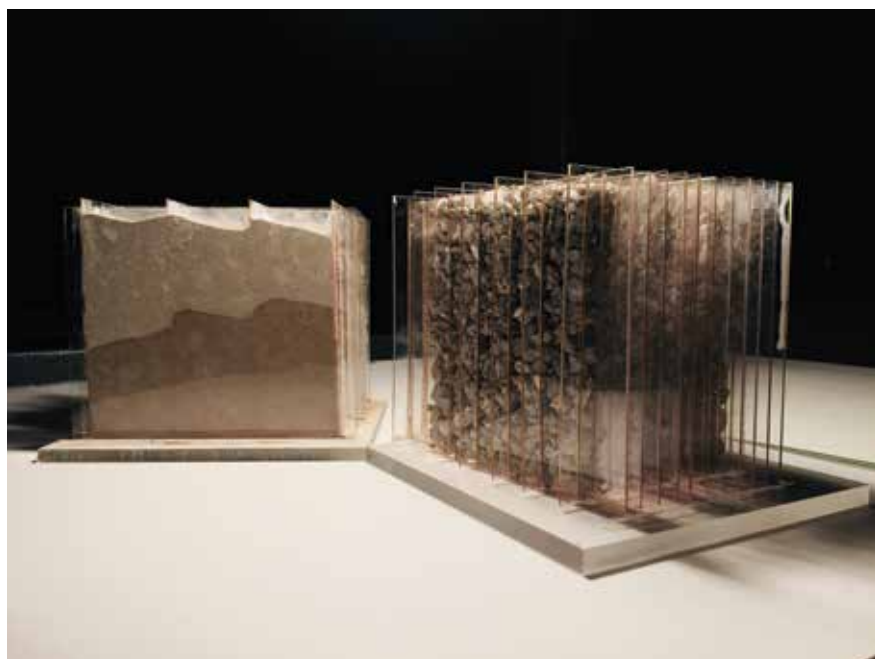
Mahmoud Abu Ali is a Jordanian national born in Abu Dhabi. He holds a Bachelor's degree in Architectural Engineering from the University of Sharjah. Mahmoud is currently a Teaching Assistant and Master's student in Sustainable Critical Infrastructure at Khalifa University of Science and Technology. His research interests are in Public Space Design and Outdoor Thermal Analysis. In 2017, his research thesis project won first place at the Abu Dhabi Undergraduate Research Competition in the Architectural and Urban Planning category. The title of his winning research project was 'Design from waste: Review of the waste management sector in the UAE and experimentation of recycled content materials to support the development of a sustainable and energy-efficient building sector'.

Design Statement

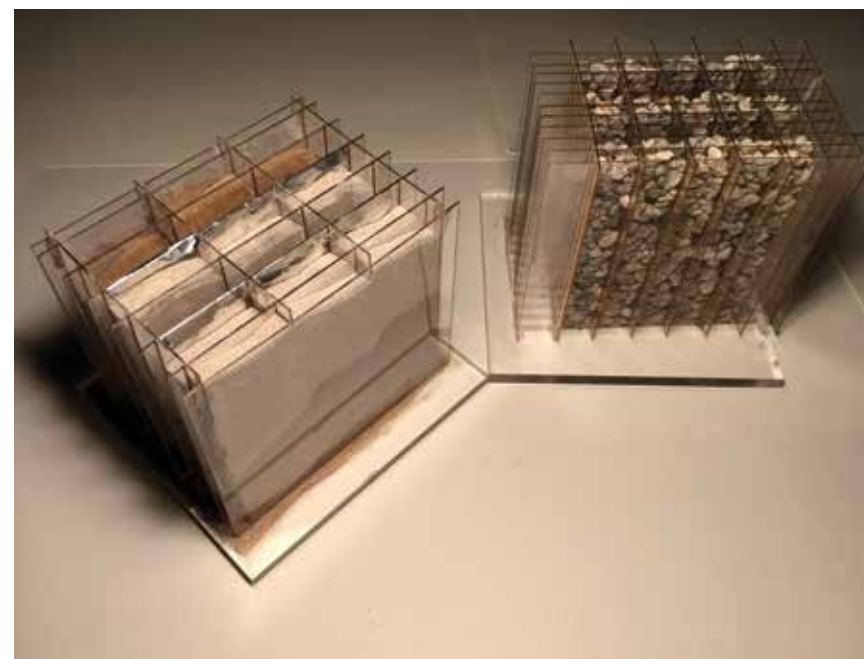
Climate-related energy performance was the main focus in achieving a new material, with some degree of recycled content to boost the green/sustainable development of the UAE construction sector. This research prototype highlighted that Construction and Demolition (C&D) waste and plastics could be used to generate new block structures to propose alternatives to the conventional concrete block towards a faster, easier and more efficient construction process.

The resource efficiency scheme is obtained by using a recycled polycarbonate sheet (as a container) filled with C&D rocks. The prototype panel can serve as a reinforced concrete structural frame infill as an alternative to the conventional concrete block, or as a dry-fixed façade cladding.

Reflective layers sheets were added between the layers of the C&D sand filled polycarbonate hollow-sheets in order to reduce thermal transmission through the building envelope.

Mahmoud Abu Ali, Aya Alkhulaifi, Heba Abbas, Dr. Vitorino Belpolitti
Polycarbonate Encapsulate with Construction and Demolition Waste. 2017.
 Recyclable Plastic (polycarbonate), sand, reflective material.
 15 (L) x 15 (W) cm.

محمود أبو علي، آية أبو خليف، هبة عباس، د. فيتورينو بيلبوليتي
 "بلاستيك حراري يغلف نفايات البناء والهدم". ٢٠١٧.
 بلاستيك (بلاستيك حراري)، ورمل، ومواد عاكسة.
 ١٥ (طول) x ١٥ (عرض) سم.

Biography

Salim Ahmed is a product designer-maker and founder of salcocodeign, currently working as the Design Project Coordinator at Tashkeel. He is a graduate of Edinburgh Napier University, Scotland with a B.Des in Interior & Spatial Design. salcocodeign products and furniture integrate functionality with unique qualities and aesthetics. The products are inspired by the serendipitous moments of everyday life, and focus on using environmentally friendly materials to design and incorporate a sense of play. Salim Ahmed has led the Tanween design programme at Tashkeel since 2016, supporting the participants with the development and production of locally manufactured limited edition products.

Design Statement

Project Night Soil is a model of a complete Eco-system that re-imagines the old practice of using human waste as fertiliser and proposes a solution to an environmental and sociological challenge. Backed by an extensive body of research, the concept demonstrates the value of an organic resource that is currently considered to be a 'waste' and under-utilised on a global scale. Modern methods of collection, retreatment and disposal are inefficient, polluting the environment and wasting a valuable resource.

Project Night Soil examines the critical issue regarding the future of sustainable energy and puts forward these questions: Can human organic waste become a commodity in a modern city? What would the peoples' attitude be towards the pre-dated practice of repurposing human waste? What is the best use of human waste as fertiliser?

Project Night Soil is a package that establishes a new model of public toilets that is not gender-specific and is accessible to people of various physical abilities. It utilises organic matter in an urban environment, encouraging positive community engagement through landscape architecture, interior and product design. This project was conceived by Salim Ahmed in 2014. It is site-specific to the city of Edinburgh, Scotland but is a system that is adaptable to modern cities throughout the world.

السيرة الذاتية

سليم أحمد هو صانع ومصمم منتجات، ومؤسس "سالكو ديزاين". ويعمل حالياً كمنسق مشروع تصميم في مركز "تشكيل"، وقد تخرج من جامعة نابيير في إدنبره الإسكتلندية ويحمل شهادة بكالوريوس في التصميم الداخلي والمكاني. وتتمتع منتجات وتصاميم أثار "سالكو ديزاين" بدمج الخصائص الوظيفية بالصفات والجماليات الفريدة. ويتم استلهام هذه المنتجات مما نصادفه في حياتنا اليومية، وتركز بشكل خاص على استخدام مواد صديقة للبيئة لابتكار تصاميم تزخر بالمرح. ويتولى أحمد قيادة برنامج "تنوين" منذ العام ٢٠١٦، حيث يعمل على دعم المشاركين في إنتاج وتطوير المنتجات ذات النسخ المحدودة والمصنعة محلياً.

بيان التصميم

"بروجكت نايت سويل" أو "مشروع السماد البشري" هو عبارة عن نموذج لمنظومة بيئية متكاملة تعيد صياغة الأسلوب القديم في استخدام المخلفات البشرية كأسمدة، وتقدم حلاً فريداً لأحد أبرز التحديات البيئية والسيكولوجية. وبالاستناد إلى مجموعة واسعة من الأبحاث، يوضح هذا المفهوم قيمة مصدر عضوي يصنف حالياً من 'النفايات' ولا يتم استغلاله بالشكل الصحيح في مختلف أنحاء العالم. وتعتبر الأساليب الحديثة في جمع المخلفات البشرية، وإعادة معالجتها، والتخلص منها، غير فعالة وتتسبب في تلوث البيئة وهدر مورد ثمين. ويتناول هذا العمل الفني قضية حساسة تتعلق بمستقبل الطاقة المستدامة، حيث يطرح في مضمونه الأسئلة التالية: هل يمكن للنفايات العضوية البشرية أن تغدو سلعة في المدن الحديثة؟ وماذا سيكون موقف الشعوب من هذا الأسلوب الغاير في القدم والمتمثل بإعادة تدوير النفايات البشرية؟ وأين يمكن استخدام النفايات البشرية بالشكل الأمثل كسماد؟

ويقدم مشروع "بروجكت نايت سويل" تركيبة فنية تمهد الطريق لنموذج جديد من المراحيض العامة المخصصة لكلا الجنسين والتي تتيح لجميع الأشخاص الوصول إليها أياً كانت قدراتهم البدنية. وهو يوظف المواد العضوية في بيئة حضرية، مما يشجع على المشاركة المجتمعية الإيجابية من خلال هندسة المناظر الطبيعية، والتصميم الداخلي، وتصميم المنتج. وأبدع سليم أحمد هذا المشروع في عام ٢٠١٤. وبالرغم من كونه كان موجهاً لمدينة إدنبرة الإسكتلندية تحديداً، إلا أنه في نهاية المطاف نظام قابل للتطبيق في أي مدينة حديثة حول العالم.

Salim Ahmed.
Project Night Soil. 2014.
 Selected details of project concept as digital print and video.

سليم أحمد
 "بروجكت نايت سويل". ٢٠١٤.
 تفاصيل منتقاة من مفهوم المشروع، مثل الطبقات الرقمية والفيديو.

هاله العاني

السيرة الذاتية

ولدت هاله العاني في العراق عام ١٩٨٦. حازت على درجة البكالوريوس في الاتصال المرئي من الجامعة الأمريكية في الشارقة، حيث التحقت بالدراسات العليا في كلية التصميم الجرافيكي والأبحاث الرمزية في "جامعة إلينوي" بشيكاغو، و"مدرسة بازل للتصميم" بسويسرا، وتم عرض أعمالها في العديد من المعارض المعروفة دولياً بما فيها "بينالي الشارقة"، و"بينالي اسطنبول للتصميم"، و"أسبوع عمان للتصميم"، و"بينالي يوغيا"، و"أسبوع دبي للتصميم". وتعدّ العاني المؤسسة الشريكة لـ "استوديو موبايوس للتصميم"، وهي حالياً محاضرة في "الجامعة الأمريكية بالشارقة"، في قسم الاتصالات المرئية. هاله العاني هي إحدى خريجات برنامج "تنوين" للتصميم في "تشكيل" لعام ٢٠١٧. ١٨٢.

بيان التصميم

ما يثير اهتمام هاله العاني هو فقدان التحكم بالمواد خلال عملية التصميم. ويتمثل "إناء"، بدعوة التكوين الطبيعي للدخول إلى تصاميمها، وذلك عبر استخدام تشكيلات الملح كمادة للبناء. وتخلت عن دورها في التحكم لتمنح عملية البلورة حرية مطلقة لتكوين المنتج.

تتمدد بلورات الملح في شبكة الألمنيوم، فتمنح الملح القوة اللازمة ليتشكل في إناء من دون التحكم به. ويمثل هذا العمل مقارنة بين العملية العضوية (الملح) والتصميم المتعمد (الفلاد)، وهي الخطوة الأساسية التي دفعتها للاستكشاف أكثر فأكثر.

Hala Al Ani

Biography

Hala Al Ani was born in Iraq in 1986. She received her BSc in Visual Communication from the American University of Sharjah, going on to postgraduate studies in Graphic Design and Iconic Research from the University of Illinois, Chicago and the Basel School of Design, Switzerland. Her work has been shown in several internationally recognized exhibitions including the Sharjah Biennial, Istanbul Design Biennial, Amman Design Week, Jogja Biennial and Dubai Design Week. Al Ani is the co-founder of Möbius Design Studio (a Tashkeel member) and is currently a lecturer at the American University of Sharjah, Visual Communication Department. Hala participated in the 2017/18 Tanween design programme at Tashkeel.

Design Statement

Hala is interested in the loss of control in design. With *The Liminal Series: Vase*, she invites the natural process into her design, using salt formations. Playing with the usability of salt as a building material, Hala gives up part of her authoritarian role by allowing the crystallization process to dictate the formal qualities of the surface.

The salt crystals are grown on aluminium mesh to lend the material the necessary strength to be utilised in a vase without controlling it. It is this juxtaposition between organic process and intentional design that triggered her enquiry.

هاله العائلي
سلسلة "ذا ليمينال: طاولة". ٢٠١٨.
فولاذ مقاوم للصدأ مطلي بالنحاس، ملح ومعادن.
٢٠ (طول) x ٢٠ (عرض) x ٢٠ (ارتفاع) سم
هذا العمل بتكليف من "تشكيل" لمجموعة منتجات "تنوين".

Hala Al Ani.
The Liminal Series: Vase. 2018.
Aluminium mesh, acrylic, salts and minerals.
20 (L) x 20 (W) x 20 (H) cm.
Commissioned by Tashkeel for the Tanween+ products range.

رند الدريعي

Rand Drei

Biography

Rand Drei is an emerging Syrian interior designer born and raised in the UAE. She studied at the College of Architecture, Arts and Design at the American University of Sharjah. Passionate about various design disciplines including product, furniture and sustainable design, her design work investigates the idea of experimenting with forms that have strong visual and conceptual qualities. She currently works as a freelance designer while also working on developing a sustainable material system using organic materials.

Design Statement

Upcycled is a project initiated and conducted at the College of Architecture, Art and Design, American University of Sharjah, and was directed by Assistant Professor Ammar Kalo. It is a study influenced by the growing number of designers who have developed new systems and types of sustainable materials while maintaining a strong aesthetic agenda in the overall design. Sustainable furniture is the latest area of exploration in which designers are looking for material and formal alternatives to the conventional furniture sources and made from unsustainable resources. The research approach included looking into re-cycling, up-cycling, and using organic and perishable materials. Foam and aluminium were collected from local industrial areas. The form of the chair was made using wire, mesh and foam. The upcycled foam is then sand casted using recycled aluminium from car wheels.

The *Upcycled* chair prototype was a response to three research outcomes:

- Creating furniture pieces that have a strong visual & physical impact through up-cycling waste materials
- Developing a fabrication process and methodology that ties directly to form making.
- Highlighting the essence of researching and understanding material forms created by unconventional up-cycling methods and raising public awareness of the importance of embracing such research.

السيرة الذاتية

رند الدريعي هي مصممة ديكور داخلي صاعدة، سوريّة الأصل ولدت وترعرعت في دولة الإمارات. درست الدريعي في كلية العمارة والفنون والتصميم في الجامعة الأمريكية بالشارقة. وهي تهتم بمجالات تصميمية عدة من بينها تصميم المنتجات، والأثاث، والتصميم المستدام؛ حيث تبحث في أعمالها التصميمية فكرة تجريب الصيغ والأشكال التي تتمتع بخصائص بصرية ومعنوية قوية. وتعمل الدريعي حالياً كمصممة مستقلة إلى جانب العمل على تطوير منظومة مواد مستدامة باستخدام المواد العضوية.

بيان التصميم

"أبساكلد" هو مشروع بدأته وعملت عليه خلال دراستي في كلية العمارة والفنون والتصميم في الجامعة الأمريكية بالشارقة، حيث أشرف على المشروع الأستاذ المساعد عمار كالو. هو دراسة تأثرت بالعدد المتزايد للمصممين الذين طوروا أنظمة وأنواعاً جديدة من المواد المستدامة مع المحافظة على أجندة جمالية قوية عبر الشكل العام للتصميم. ويشكل الأثاث المستدام أحدث مجالات الدراسة التي يبحث فيها المصممون عن بدائل ملائمة من حيث المادة والشكل لمصادر الأثاث التقليدي المصنوعة من موارد غير مستدامة. وتضمنت منهجية البحث دراسة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، والاستفادة من المواد العضوية والقابلة للتحلل. وتم جمع الألمنيوم والإسفننج من المناطق الصناعية المحلية، حيث صنع قالب الكرسي باستخدام أسلاك وشبكة معدنية وإسفننج. وتم صب الإسفننج المعاد استخدامه في الرمل باستخدام ألمنيوم معاد تدويره من عجلات السيارات.

وجاء تصميم النموذج الأولي للكرسي "أبساكلد" استجابة للنتائج البحثية الثلاث:

- إبداع قطع أثاث تتمتع بتأثير مادي وبصري قوي عبر إعادة استخدام المخلفات الصناعية
- تطوير عملية ومنهجية تصنيع مرتبطة مباشرة بصياغة الأشكال.
- تسليط الضوء على جوهر دراسة وفهم التركيبات المادية المصنوعة عبر أساليب غير تقليدية لإعادة استخدام، ورفع سوية الوعي العام بأهمية تبني مثل هذه الأبحاث.

Rand Drei with Ammar Kalo.
Upycled – Chair. 2019.
 Recycled aluminium, various types of foam scrap and stainless steel mesh.
 60 (L) x 50 (W) x 93 (H) cm.

رند الدريعي مع عمار كالو
 كرسي - "أبسايكلد". ٢٠١٩.
 الألمنيوم معاد تدويره، أنواع مختلفة من قطع الاسفنج وشبكة فولاذية.
 ٦٠ (الطول) x ٥٠ (العرض) x ٩٣ (الارتفاع) سم.

بيان التصميم

بدأت قصة "أبسايكلد" بجمع مخلفات قابلة وغير قابلة لإعادة التدوير من المصانع المحلية. تلتها سلسلة من الاختبارات للتأكد من متانة وطبيعة بعض المواد، وكيفية تفاعلها مع مواد أخرى. وتمت دراسة المواد لإنشاء/ إنتاج منظومة مواد بصرية ومفاهيمية قوية ومستدامة لصناعة نماذج أثاث، حيث تم استخدام المنظومة في نهاية المطاف لصنع كرسي "أبسايكلد". (لم يتم عرض سوى مجموعة محددة من الدراسات المادية)

رند الدريعي مع عمار كالو
دراسات مادية لعمل "أبسايكلد". ٢٠١٩.
راتنج، ومواد خردوية (رغوة، مطاط، ومواد خردوية أخرى).
أحجام مختلفة - حوالي ١٥ (طول) x ١٠ (عرض) x ٥ (ارتفاع) سم.

Design Statement

The starting point of *Upcycled* was the collection of recyclable and none-recyclable waste materials from local factories. A series of material experimentations were then made to test durability, the nature of certain materials and how materials behaved when mixed with other types. Material studies are made to create / result in a strong visual and conceptual sustainable material system to create furniture prototypes, which eventually resulted in the system used for making the *Upcycled* chair (only a selection of material studies is exhibited).

Rand Drei with Ammar Kalo.
Material Studies for Upcycled. 2019.
Resin, and found scrap materials (foam, rubber and other scrap materials).
Various scales - around 15 (L) x 10 (W) x 5 (H) cm.

إسراء بهمن

Esra Bahman

Biography

Esra Bahman studied architecture at the American University of Sharjah before transferring to Girne American University in Turkey. She currently manages her family real estate business but over the past three to four years has also been working with her hands learning different techniques such as woodblock printing, sewing, sculpting, etc. She was the winner of the 1:100 Warehouse Reimagined Competition by the Salama Bint Hamdan Al Nahyan Foundation in 2016 for *Tilal*, which was inspired which was inspired by Arabic culture and the evolution of daily life.

Design Statement

The pharmacists (Atar) of the Arabian Gulf used to mix herbs for medicine. Esra used the plant and flower of several herbs as a concept for handmade earrings, which wearers can mix and match them as the 'Atar' did to heal.

The herbs comprise: 'Al Markadoosh', an aromatic herb originating from Turkey and later spread to the Arab region, is used as a spice to improve blood circulation. Oil extract treats coughs, stomach cramps, dizziness, migraines and depression; Known for its purple and white flowers, 'Haba Al Baraka', a common ingredient in medical treatments, pharmaceuticals and cooking, is used for headaches, toothaches and respiratory conditions; 'Kaf Maryam', which reappears in summer, contains many nutrients and is primarily used to help women with fertility and pregnancy; Myrrh, a perennial tree (a type of shrub), excretes a yellow gum (resin) from its branches and stems that hardens like Arabic gum and darkens in colour as it ages. It is used to help with cough, shortness of breath, and stomach aches; Senna was first traded in the ninth century and is known for its feather composite leaves. It is used to purify blood, kill fungi and viruses and also treats constipation and eases stomach cramps.

A'ashab was commissioned by Tashkeel for Tanween+, a range of affordable designed objects and accessories by UAE-based practitioners. It will be sold exclusively by Tashkeel online, in its Nad Al Sheba centre and through retail partners in the UAE.

السيرة الذاتية

درست إسراء بهمن الهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية بالشارقة قبل الانتقال إلى جامعة غيرني الأمريكية في تركيا. وهي تدير حالياً شركة عائلتها العقارية؛ ولكنها عملت أيضاً خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية على تعلم تقنيات يدوية مختلفة، مثل الطباعة على الخشب، والخياطة، والنحت، وغيرها. كما فازت بمسابقة "1:100 المستودع بتصوير جديد" التي نظمتها "مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان" عام ٢٠١٦، وذلك عن تصميمها المميز "تلل" المستوحى من الثقافة العربية وتطور أنماط الحياة اليومية.

بيان التصميم

اعتاد الصيادلة (العطارون) في منطقة الخليج العربي قديماً مزج الأعشاب لأغراض طبية. وقد استعانت الفنانة إسراء بهمن بأغصان وأزهار أعشاب متنوعة كمفهوم فريد لتصميم باقة من الأقراط يدوية الصنع؛ والتي يمكن مزجها وتنسجها معاً كما كان يفعل العطارون تماماً.

"المركدوش" هي عشبة عطرية تعود أصولها إلى تركيا وانتشرت لاحقاً في العالم العربي. وهي تستخدم كتوابل لتنشيط الدورة الدموية. فيما تستعمل خلاصة زيتها لمعالجة السعال، وتشنجات المعدة، والدوار، والصداع النصفي، والاكئاب. وبدورها استخدمت "حبة البركة" منذ آلاف السنين في العلاجات الطبية، والمستحضرات الدوائية، والطهي. وهي تستخدم اليوم لعلاج الكثير من الأمراض، مثل الصداع وآلام الأسنان؛ بالإضافة إلى أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، والحساسية، والسعال، والتهاب الشعب الهوائية، والإنفلونزا. وتشتهر هذه العشبة بأزهارها الأرجوانية والبيضاء. أما عشبة "كف مريم"، فهي عشبة سنوية تنبت في فصل الصيف. وكونها عشبة متجددة، يمكنها أن تتكيف مع الظروف البيئية القاسية. وهي تنطوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، وتستخدمها النساء بشكل أساسي لتعزيز الخصوبة والحمل. و"المز" هي شجرة معمرة (شجيرة) تفرز مادة الصمغ الأصفر (الراتنج) من فروعها وساقها. وتتصلب هذه المادة مثل الصمغ العربي ويصبح لونها أكثر قتامة كلما تقدمت الشجرة في العمر. ويستخدم المز لمعالجة السعال، وضيق التنفس، وآلام المعدة، وغيرها. وتم تداول عشبة "السنا" لأول مرة في القرن التاسع، وهي عشبة معروفة في منطقة الخليج العربي، وتشتهر بأوراقها التي تشبه ريش الطير. وتستخدم هذه العشبة لتنقية الدم، وقتل الفطريات والفيروسات، فضلاً عن معالجة الإمساك وتخفيف تقلصات المعدة.

وقد كلف "تشكيل" الفنانة إسراء بهمن بمشروع "أقراط الأعشاب" من أجل "تنوين+"، وهي مجموعة من الأشياء والإكسسوارات معقولة الأسعار والمصممة من قبل فنانين مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم بيع منتجات المجموعة حصراً من خلال "تشكيل" عبر الإنترنت، ولدى مركزها في ند الشبا، وعبر شركاء البيع بالتجزئة في دولة الإمارات.

إسراء بهمن
 "أقراط الأعشاب"، ٢٠١٩.
 طين، أسلاك وخرز مطلية بالذهب.
 أبعاد مختلفة.
 هذا العمل بتكليف من "تشكيل" لمجموعة منتجات "تنوين".

Esra Bahman.
A'ashab Earrings. 2019.
 Clay, gold plated wiring and beads.
 Various dimensions.
 Commissioned by Tashkeel for the Tanween+ products range.

آشاي بافي

السيرة الذاتية

آشاي بافي هو فنان تشكيلي ومصمم صناعي هندي، تألفت أعماله مؤخراً في عدة معارض مثل النسختين الأولى والثانية من معرض "ميدوسا نايت" (السركال أمينييو، وحي دبي للتصميم، ٢٠١٨). وقد استحق بافي بجائزة "يورिका" من جامعة أميتي.

بيان التصميم

"ثايلي" هي كلمة مشتقة من اللغة الهندية وتعني "الأكياس البلاستيكية". وهي علامة تجارية تشتهر بصناعة الأقمشة بالكامل من الأكياس البلاستيكية التالفة. وقد نجحنا في تطوير طريقة بديلة لإعادة تدوير الأكياس البلاستيكية التالفة، تسمح لنا بصنع قماش قوي ومرن شبيه بالجلد. ويتم جلب هذه الأكياس من معامل معالجة الخردة مثل "هيئة كهرباء ومياه دبي"، و"هيئة كهرباء ومياه الشارقة"، وأكياس التسوق المستعملة من متاجر: "لولو"، و"كارفور"، و"المايا"، وغيرها من مراكز التسوق الضخمة التي تشكل جزءاً هاماً من الحياة في الإمارات.

وتم تطوير قماش "ثايلي" من الأكياس البلاستيكية المعاد تدويرها من قبل آشاي بافي، ويتم استخدامه حالياً في إنتاج أحذية "ثايلي واي تو كي" في مصنع الأحذية الإيطالية بدبي.

Ashay Bhave

Biography

Ashay Bhave is an Indian origin visual artist and industrial designer. His work was most recently seen in exhibitions such as 'Medusa Project I' and 'Medusa Project II' (Alserkal Avenue and Dubai Design District, 2018). Ashay is a recipient of the Eureka Start up Award at Amity University.

Design Statement

Thaely derives from Hindi and translates to 'plastic bags'. It is a brand that makes fabric entirely from waste plastic bags. We developed an alternative way of recycling waste plastic bags that allows us to create a strong and flexible leather-like fabric. The waste plastic bags are sourced from scrap processing corporations such as SEWA and DEWA and uses shopping bags from Lulu, Carrefour, Al Maya and other iconic local supermarkets that have become an integral part of UAE life.

The *Thaely Upcycled* plastic bag fabric was developed by Ashay Bhave and is currently being used to produce the *Thaely Y2K* sneaker with the Italian Shoe Factory in Dubai. The sneaker displayed was under intensive testing for the last few months.

Ashay Bhawe.
 Thaely Y2K sneaker. 2019.
 Leather-like fabric made from upcycled plastic shopping bags.
 Dimensions dependent on shoe size.

آشاي باضي
 حذاء "تايلي واي تو كي" الرياضي. ٢٠١٩.
 قماش شبيه بالجلد مصنوع من أكياس التسوق البلاستيكية المعاد استخدامها.
 الحجم: حسب مقاس الحذاء.

ليوننا كولينز

Leona Collins

السيرة الذاتية

Biography

Leona Collins is a designer focusing on textiles, patterns and print. Throughout her career she has created original artwork and designs for textiles, fashion, interiors, products, graphics and illustration. A Fashion Design graduate of the Limerick School of Art and Design, Ireland, she went on to complete a Masters (MDes) in Textile Design with Computer Applications at Heriot-Watt University in Scotland. Since then, she has freelanced and lectured in design and textiles. After relocating to the UAE, she started designing for a local company (Camel Company, Zahra Tex), creating soft toy camels and gifts, stationery, textiles and T-shirts to name but a few. She has created designs for Atlantis hotel (Dubai), Emirates Palace, Abu Dhabi Duty Free, Jumeirah Zabeel Saray hotel, and has exhibited artwork at DUCTAC, Meem Gallery, The Courtyard Gallery and Dubai Creek Art Fair (now SIKKA). Leona is an associate member of Tashkeel.

Leona's goal is to be a sustainable designer and create products that minimise waste, use as much recycled and renewable materials as possible and generate a positive social impact.

Design Statement

The Eco-Heroes is the first project by 'Save Our World' and is a series of books aimed at younger school children highlighting a number of topical environmental and social issues. The series also touches on some cultural and community aspects whilst focusing on specific environmental elements.

Ahmed, Sundos, Rudi, Finlay and Maria are five friends who want to look after the environment and save the planet through recycling, energy and water conservation, reducing food waste and minimising plastic.

All *The Eco-Heroes* books are created and produced locally using 100% recycled paper and printed with eco-friendly, vegetable-based inks

تركز المصممة ليوننا كولينز على المنسوجات والنقوش والأنماط الزخرفية. وابتكرت خلال مسيرتها المهنية باقة غنية من الأعمال الفنية والتصاميم الأصلية للمنسوجات، والأزياء، والديكورات الداخلية، والمنتجات، والتصميم الجرافيكي، والزخرفة. درست كولينز تصميم الأزياء في مدرسة ليمريك للفنون والتصميم بإيرلندا، ونالت درجة الماجستير في تصميم المنسوجات باستخدام تطبيقات الكمبيوتر من جامعة هيريوت-وات في اسكتلندا. ومنذ ذلك الحين، تعمل كولينز بشكل مستقل وتلقي محاضرات في مجال التصميم والمنسوجات. وبعد انتقالها للإقامة في دولة الإمارات، عملت لصالح شركة محلية (شركة الجمل/زهرا تكس)، حيث صممت العديد من دمي الإبل والهدايا، والقرطاسية، والمنسوجات، وقمصان الـ "تي شيرت". وقدمت ليوننا خدماتها كذلك لفندق "أتلانتس" (دبي)، وفندق "قصر الإمارات"، و"سوق أبوظبي الحرة"، وفندق "جميرا زعبييل سراي"؛ وعرضت أعمالها الفنية في "مسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون"، ومعرض "ميم غاليري"، ومعرض "كورتيرارد غاليري"، ومعرض "سكة الفني" في خور دبي. وليوننا هي عضو في "تشكيل".

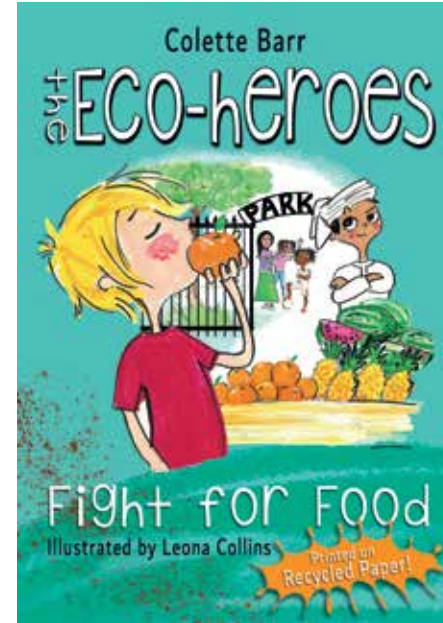
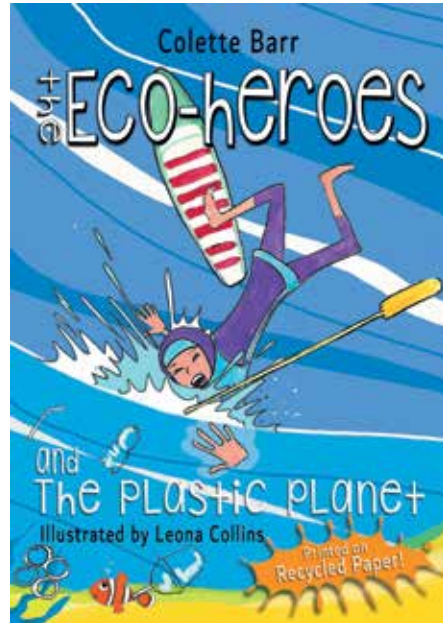
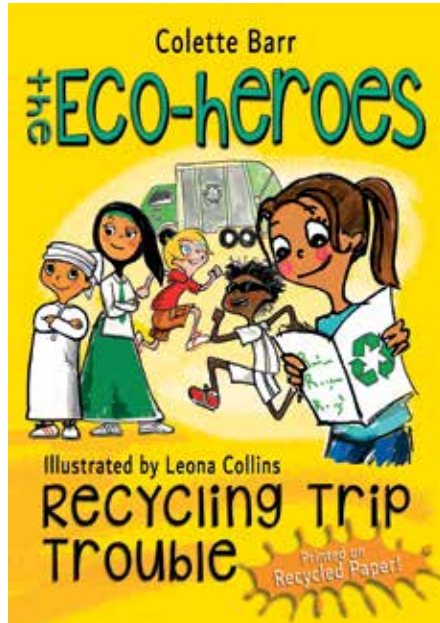
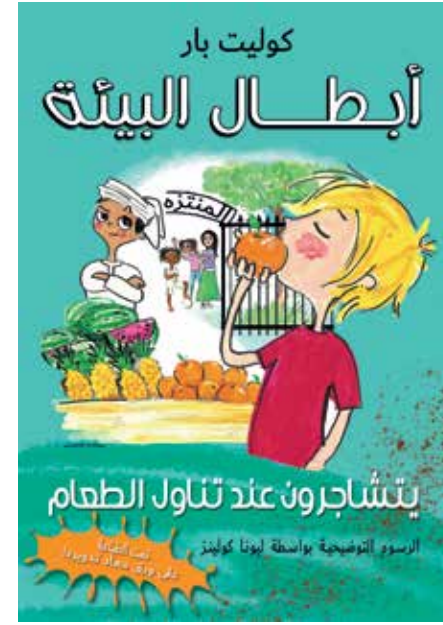
وتتطلع كولينز إلى أن تصبح مصممة متخصصة بالمنتجات المستدامة التي تقلل من النفايات، وتستخدم أكبر قدر ممكن من المواد المتجددة والمعاد تدويرها، وتحقق أثراً اجتماعياً إيجابياً.

بيان التصميم

يعد مشروع "أبطال البيئة" (Eco-Heroes) أول مشروع من تصميم مبادرة "أنقذوا عالمنا". وهو عبارة عن سلسلة من الكتب الموجهة للأطفال المدارس الصغار، والتي تسلط الضوء على عدد من القضايا البيئية والاجتماعية المحلية. وتتناول السلسلة أيضاً بعض الجوانب الثقافية والمجتمعية مع التركيز على عناصر بيئية محددة.

وتضم شخصيات السلسلة كلاً من أحمد وسندس ورودي وفينلاي وماريا، وهم 5 أصدقاء يسعون لرعاية البيئة وإنقاذ كوكب الأرض من خلال ممارسات إعادة التدوير، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل نفايات الطعام والبلاستيك.

وتم إبداع وإنتاج جميع كتب السلسلة محلياً وباستخدام ورق معاد تدويره بنسبة 100%، وطباعته بأحبار صديقة للبيئة.

The Eco-heroes Recycling Trip Trouble. 2017.
Story by Colette Barr. Illustrated by Leona Collins. Published by Save Our World.

The Eco-heroes and The Plastic Planet. 2017.
Story by Colette Barr. Illustrated by Leona Collins. Published by Save Our World.

The Eco-heroes Fight For Food. 2019.
Story by Colette Barr. Illustrated by Leona Collins. Published by Save Our World.

"أبطال البيئة يواجهون مشكلة في معمل إعادة التدوير". ٢٠١٧.
قصة من تأليف كولينت بار. رسوم ليونا كولينز. صادرة عن شركة "أنقذوا عالمنا".

"أبطال البيئة يتشاجرون عند تناول الطعام". ٢٠١٩.
قصة من تأليف كولينت بار. رسوم ليونا كولينز. صادرة عن شركة "أنقذوا عالمنا".

"أبطال البيئة وكوكب البلاستيك". ٢٠١٧.
قصة من تأليف كولينت بار. رسوم ليونا كولينز. صادرة عن شركة "أنقذوا عالمنا".

إبراهيم خمایسة

Ibraheem Khamayseh

السيرة الذاتية

هو فنان وخطاط ورسام، درس التصميم الجرافيكي في جامعة النجاح الوطنية، وبدأ مسيرته المهنية كمصمم جرافيك لصالح وكالات الإعلان في فلسطين. وفي عام ٢٠١٣، انتقل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وانضم إلى "تشكيل" بعد ٣ سنوات ليعمل فيها كمصمم جرافيك أول.

يجيد خمایسة عدة أنواع من الخطوط العربية، مثل "الوسام"، و"الرقعة"، و"الثلاث"، وغيرها الكثير. وهو مبدع "خط خمایسة" الشكل المطور عن خط "النسخ". وتم اختياره للمشاركة في المبادرة العالمية الشهيرة "أفضل ١٠٠ ملصق عربي" (٢٠١٨). وتألقت أعماله مؤخراً في معارض "الأوهام والأخطاء" ("أسبوع دبي للتصميم"، دولة الإمارات العربية المتحدة، ٢٠١٧؛ مهرجان "فيلتورمات"، لوسرن، سويسرا ٢٠١٨)؛ و"أفضل ١٠٠ ملصق عربي" (الجامعة الألمانية في القاهرة، مصر، ٢٠١٨)؛ و"معرض بيرهاوس ٢٠١٨"، دولة الإمارات العربية المتحدة، ٢٠١٨)؛ و"صنع في تشكيل" ("تشكيل"، دواة الإمارات العربية المتحدة، ٢٠١٩). ويمكن رؤية أعماله الجرافيكية والتوضيحية المبتكرة تزين العديد من منتجات "صنع في تشكيل"، وهي مجموعة من المنتجات ذات الأسعار المعقولة والتي تعكس تفرده المواهب الإماراتية.

بيان التصميم

تعتبر النقطة التي تتخذ شكل المعين، أساس وركيزة الخط العربي. فجميع أشكال وبنى الحروف يتم استنباطها وقياسها بالاستناد إلى هذا العنصر المحوري بالرغم من بساطته. وللمضي قدماً في حياتنا، علينا تحويل المشكلات والحلول إلى تعريف واضح وبسيط ذي معنى بغية ابتكار نموذج عيش متناغم. وتستخدم هذه النقطة كمصدر إلهام لتسليط الضوء على نموذج ملائم يقوم على مبدأ "ما تزرعه اليوم، ستحصده غداً"، في إشارة إلى الوجود المستدام. وبما أنه لكل فعل ردة فعل؛ فعند التأمل في نتائجنا الصناعي والاقتصادي الحالي وأسلوب حياتنا، يتضح لنا أن التوازن الحقيقي بين "العطاء" و"الأخذ" مفقود أصلاً. وهي الفكرة التي أعيد تصويرها بشكل مرئي على شكل مفهوم تصميمي يشير إلى ضرورة تحقيق التوازن بين ٣ قضايا رئيسية تشكل جزءاً لا يتجزأ من حياة الجميع، ولا مفر من تناغمها لضمان تعايش الأرض والبشر، وهي: الاقتصاد، المجتمع، البيئة.

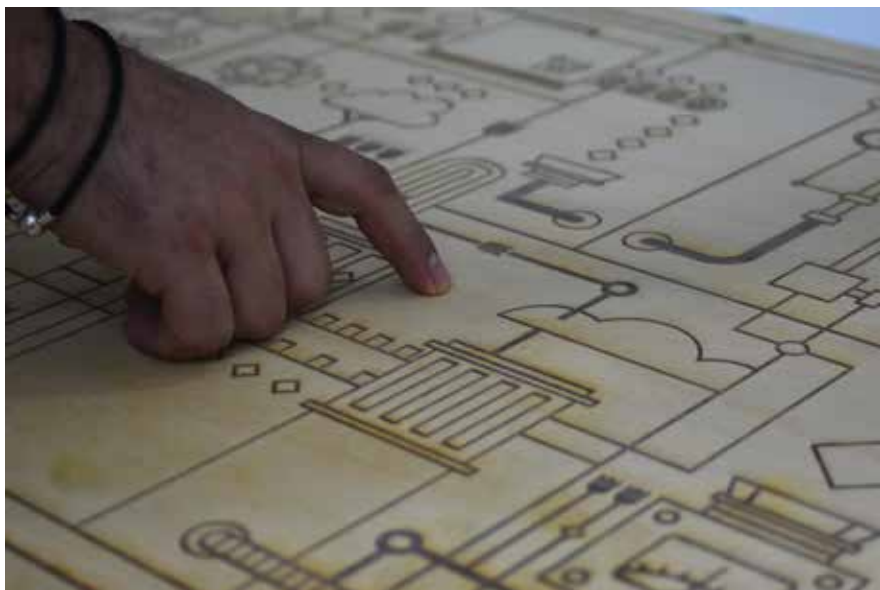
Biography

Artist, Illustrator and Calligrapher, Ibraheem Khamayseh studied Graphic Design at Al Najah University and began his career as a graphic designer for advertising agencies in Palestine. In 2013, Ibraheem moved to the UAE in 2013. He joined Tashkeel three years later as Senior Graphic Designer.

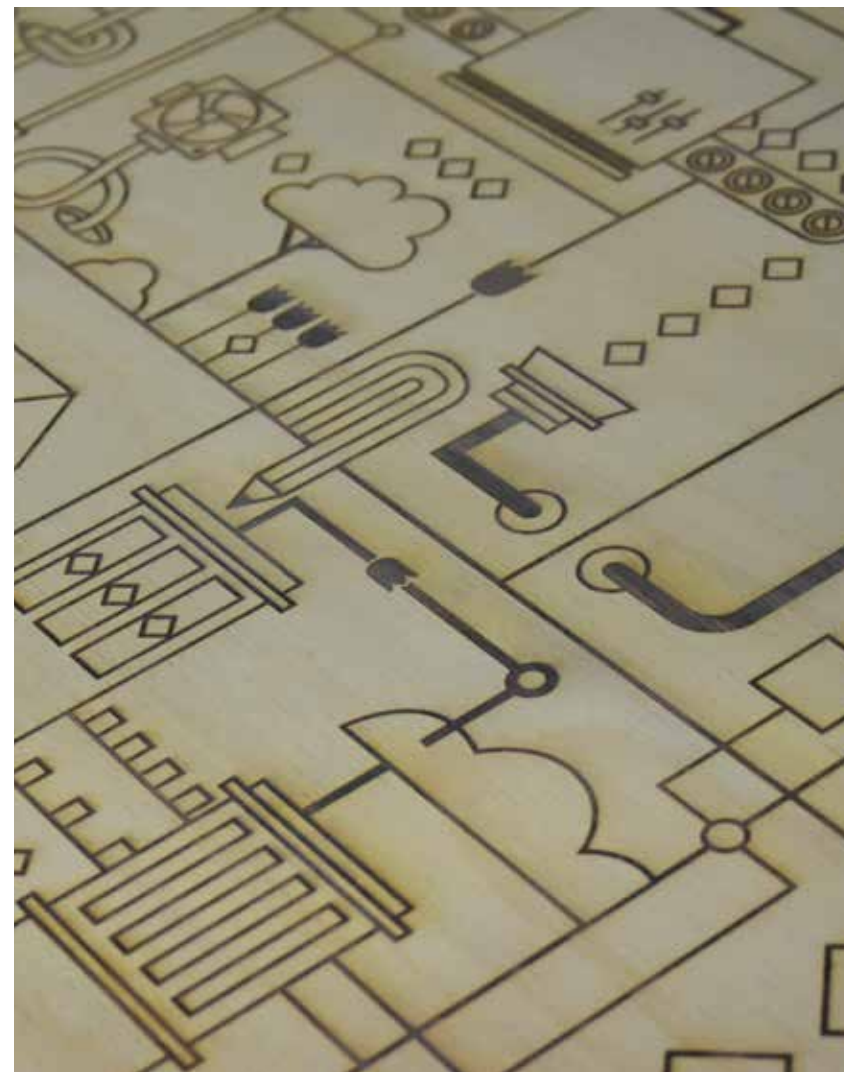
Formally trained in notable Arabic script such as Al Wissam, Al Ruqa'a, Al Thuluth and many more; Ibraheem is the author of Khamayseh Font, a reinterpretation of Naskh calligraphy. His poster designs were selected for the highly acclaimed worldwide initiative 'Hundred Best Arabic Posters' (2018) and were exhibited at 'Delusions & Errors' (Dubai Design Week, UAE, 2017; Weltformat Festival, Lucerne, Switzerland 2018); Best 100 Arabic Posters (German University of Cairo, Egypt, 2018; Warehouse 421, UAE, 2018); and 'Made in Tashkeel' (Tashkeel, UAE, 2019). His innovative illustrative and graphic work can be found on various Made in Tashkeel items, a range of affordable products designed by UAE creatives.

Design Statement

The rhombic dot is the basis and foundation of Arabic calligraphy. All letterforms and structure are derived and measured against this simple, yet fundamental element. To move forward, we need to distil problems and solutions down to a simple and digestible definition in order to create a harmonious working model of subsistence. This dot is used as inspiration to showcase a congruous model where "what we put in, is what we get out" and thus concluding in a sustainable existence. For every action, there is a reaction. Upon reflection of our current economic industrial production and way of living, it is evident that the equal balance of 'give' and 'take' is not present. This thinking has been visually reimagined into a design concept that alludes to balance around three key issues that are integral to all lives and need to be congruous for Earth and Man to coexist: Economy, Society, Environment.

Ibraheem Khamayseh.
Economy, Society, Environment. 2019.
 Laser-cut etching on wood.
 59.4 (L) x 84.1 (W) cm.

إبراهيم خمایسة
 "الاقتصاد، المجتمع، البيئة". ٢٠١٩.
 نقوش مقصوطة بالليزر على الخشب.
 ٥٩,٤ (طول) × ٨٤,١ (عرض) سم.

زينة مفتي ونورا عنتبلي

Zeina Mofti & Noura Antabli

السيرة الذاتية

زينة مفتي هي مصممة ديكورات داخلية ومنتجات، يحدوها شغف عارم بتصميم المنتجات المبتكرة التي تجسد قصة معينة. تخرجت مفتي من الجامعة الأمريكية بالشارقة، وهي تحمل شهادة ماجستير من جامعة برونييل في لندن، وقد دخلت مجال التصميم منذ ٦ سنوات.

نورا عنتبلي حاصلة على شهادة البكالوريوس في علم النفس من جامعة سنترال فلوريدا. وتتابع حالياً دراسة الماجستير في التصميم المستدام في كلية مينيابوليس للفنون والتصميم بالولايات المتحدة. ويحدوها شغف كبير بالترويج لخيارات الحياة المستدامة.

تتعاون مفتي وعنتبلي لتوحيد خبراتهما في مجالي التصميم والاستدامة بغية الخروج بمنتج يساهم في رفع سوية الوعي بأهمية الاستدامة.

بيان التصميم

"يالسا" عبارة عن مقعد يعيد استخدام نشارة الخشب التي تخلفها ورش النجارة، مع أكياس الخضار البلاستيكية التي تخلفها المجتمعات المحلية؛ حيث يتم صهر هذه المواد معاً لصنع مقعد يشجع على النقاش حول أكياس البلاستيك التي تستخدم لمرة واحدة. ويهدف هذا المقعد إلى دفع المجتمع لمناقشة واستكشاف الحلول الممكنة للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية، بالإضافة إلى بحث أفكار مبتكرة لإعادة توظيف/ استخدام أكياس الخضار البلاستيكية في الإمارات.

Biography

Zeina Mofti is an interior and product designer with a passion to create innovative products that tell a story. A graduate of the American University of Sharjah, she holds a Master's degree from Brunel University in London. Zeina has worked in the design field for the past six years.

Noura Antabli received her undergraduate degree in psychology from the University of Central Florida. She is currently completing her Master's in Sustainable Design at the Minneapolis College of Art and Design, USA. She is passionate about promoting and educating sustainable life choices.

Zeina and Noura came together to unite their knowledge of design and sustainability to create a product that raises awareness.

Design Statement

Yalsa is a bench that repurposes materials of scrap wood found in wood shops with grocery plastic bags sourced from local households. The materials are fused together to create the bench that encourages discussion about the single use plastic of grocery bags. The bench is meant to engage the community to discuss and explore possible solutions to reduce the consumption of plastic bags as well as explore innovative repurposing / upcycling ideas for grocery plastic bags in the UAE.

Zeina Mofti & Noura Antabli.
Yalsa. 2019.
Scrapwood, plastic bags.
144 (L) x 65 (W) x 45 (H) cm.

زينة مفتي ونورا عنتبلي
"يالسا". ٢٠١٩.
نشارة خشب، أكياس بلاستيكية.
١٤٤ (طول) x ٦٥ (عرض) x ٤٥ (ارتفاع) سم.

لطيفة سعيد

Latifa Saeed

السيرة الذاتية

لطيفة سعيد هي فنانة ومصممة إماراتية تعمل في مجموعة متنوعة من الوسائط والمجالات كالنون الجميلة، والتصميم الجرافيكي، وصناعة الإعلانات، وتكوين العلامات التجارية، وتصميم المنتجات. تخرجت سعيد من جامعة زايد، حيث تعتمد في ممارسة فنها ومهامها التصميمية نهجاً تجريبياً يركز على المفاهيم واستخدام مواد وتقنيات خاصة بها. وغالباً ما تبدأ عملية التصميم لديها كرد فعل على ذكريات مفعمة بالحنين، ولكنها تهدف بالمجمل إلى استكشاف مفاهيم التراث والمحافظة عليه فيما تحاول تغيير المفاهيم البالية الخاصة بالحرف التقليدية.

وتؤمن سعيد بأهمية تكريم الماضي من خلال تقديمه بصورة حيوية تتجلى بالتصوير الفاعل للمعارف الموروثة وكأنها جزء من الحاضر المستمر عبر مواصلة تحدي وتوظيف المواد والتقنيات التقليدية. وهي تعمل على أرشفة المعارف المنسية حول الاستخدامات والمزايا المحتملة لمهارات الحرف التقليدية، كما أنها تهتم بإعادة إحياء التقاليد القديمة بأسلوبها الخاص.

بيان التصميم

خلال مشاركتها في برنامج التصميم "تنوين" ٢٠١٤ - ٢٠١٥ في "تشكيل"، استخدمت لطيفة سعيد المواد الخام، وهي في هذه الحالة سعف النخيل، لنقل التركيز من ماهية هذه الأشياء إلى ما يمكنها أن تفعل، عن طريق محاولة عمل تموجات من خلال حركتها وأشكالها الجمالية. وقد أدى البحث المكثف في مختلف طرق النسج إلى تبادل وجهات النظر الفنية مع الفنانين المحليين بما مكنها من تكوين رؤية تتعلق بكيفية عمل الفنانين وكيفية صناعتهم للأعمال وكيفية بقائهم في العالم الحديث، بما سمح لها أن تفهم بصورة أفضل السياق الثقافي لطرق النسج. لقد خلق تبادل المشاعر والأفكار ديناميكية جديدة بالاهتمام بين لطيفة سعيد وشيخة، وهي الحرفية التي عملت وتعاونت معها من أجل استكشاف طرق للربط بين الزمن المعاصر والماضي. وفي نهاية المطاف، كانت معرفة شيخة بالتقاليد القديمة التي ظهرت من خلال طرق نسجها، هي التي أدت إلى ظهور مفهوم اللعب - غالباً ما يستخدم الأطفال سعف النخيل لصنع عرائس وطواحين هواء بسيطة.

Biography

Latifa Saeed is an Emirati artist and designer who across the fields of fine art, graphic design, advertising, branding and product design. A graduate of Zayed University, she employs an experimental approach, both conceptually and with the materials and techniques she uses, in her art practice and her design commissions. Her process often starts as a response to nostalgic memories but aims to explore notions of heritage and preservation while attempting to re-invent outdated perceptions of local crafts.

Latifa believes in a dynamic appreciation of the past through actively visualizing inherited knowledge as part of the on-going present by continually challenging and manipulating traditional materials and techniques. Latifa archives lost knowledge about the potential uses and strengths of traditional crafts skills and is interested in sparking life back into old traditions in her own practice.

Design Statement

During her participation in the 2014/15 Tanween design programme at Tashkeel, Latifa Saeed used the raw materials, in this case palm fronds, to shift the focus from what these materials are, to what they can do, by experimenting with weaves in terms of their possible movements and aesthetic presentations. Extensive research into the different types of weaves led to artistic exchanges with local artisans, providing her with an insight into how artisans work, fabricate and survive in the modern world, allowing her to also better understand the cultural context of the weave. The sharing of passions and ideas created an interesting dynamic between Saeed and Sheikha (the artisan she worked with) who collaborated on exploring ways to connect the contemporary to the past. Ultimately, it was Sheikha's knowledge of old traditions, through her weaves, that led to the concept of the toys - children would often use palm fronds to create dolls and simple windmills.

Latifa Saeed.
Dawamah. 2015.
 Part of the Kinetic Khoos series. Limited edition series of 100.
 Commissioned by Tanween design programme by Tashkeel.

لطيفة سعيد
 "دوامة". ٢٠١٥.
 جزء من سلسلة سعف النخيل الحركي. مجموعة محدودة الإصدار من ١٠٠ قطعة.
 بتكليف من برنامج "تنوين" للتصميم من "تشكيل".

تانيا أورشومارتسو

السيرة الذاتية

تجمع أعمال تانيا أورشومارتسو الإبداعية بين الفن والتصميم والهندسة المعمارية، حيث تستكشف جمالية التصميم، وتوليف الحيز والأشياء مع الشكل، بالإضافة إلى نقطة التقاطع بين التقنيات التناظرية والرقمية. وتستند أورشومارتسو بشكل أساسي على الهندسة المعمارية في تدريبها على التصميم، بينما يركز أسلوبها على التصميم متعدد التخصصات. واتخذ عملها الإبداعي ومسارها المهنية اتجاهاً غير مألوف جمع بين مجالات التصميم المعماري، والداخلي، والأزياء، والمنتجات، بالإضافة إلى الفنون البصرية، وفنون الأداء. ويدرس بحثها كيف يمكن لدمج تقنيات التصنيع التقليدية والحديثة أن يثمر عن تصميم مبتكر؛ وهو نهج جديد لعملية التصميم الإبداعي، مما يتيح استكشاف أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة. وتعمل أورشومارتسو حالياً كأستاذ مساعد في قسم الهندسة المعمارية بكلية العمارة والفنون والتصميم في الجامعة الأمريكية بالشارقة. وهي المؤسس والمدير الإبداعي لاستوديو البحث المستقل في مجالي التصميم والتصنيع ETCETERAcreative، والعلامة التجارية TRIPTYCH لمنتجات الموضة والتي تتخذ من نيويورك مقراً لها. وتتراوح المشاريع التي تعمل تحت مظلة ETCETERAcreative، بين الأعمال التركيبية، وتصميم المعارض ومساحات الأداء، والعمارة والتصميم الداخلي، وصولاً إلى تصميم المنتجات والأزياء.

بيان التصميم

تركز منتجات TRIPTYCH على تصاميم الأذوية التي تعيد تعريف مفهوم الاستهلاك، وتقديرنا لما نستهلكه من خلال تقديم منتج مستدام عالي الجودة يمكن أن يتحلل في التربة في نهاية مطافه. وتشكل هذه العلامة تمرداً ضد 'الموضة السريعة'، ومفاهيم الاستدامة التقليدية. لمزيد من المعلومات حول TRIPTYCH والاطلاع على فلسفة العلامة التجارية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: triptychny.com.

Tania Ursomarzo

Biography

Immersed somewhere between design, architecture and art, Tania Ursomarzo's creative work explores the design and making of space and objects in response to the body and the intersection of analogue and digital technologies. Architecture is the foundation of her design training while cross-disciplinary design is the foundation of her practice. Her creative work and professional career have taken an unconventional path and crosses the fields of architectural, interior, fashion and product design as well as visual art and performance. Her research studies how the hybridization of traditional and contemporary fabrication techniques can yield innovative design; a new approach to the creative design process and, ultimately, enabling the discovery of sustainable systems of production and consumption. Currently, Tania is Assistant Professor of Architecture at the College of Architecture, Art and Design (CAAD), American University of Sharjah. She is the founder and creative director of ETCETERAcreative, an independent design and fabrication research studio and TRIPTYCH, a New York-based fashion product brand. Under the umbrella of ETCETERAcreative, projects range from installations, exhibition and performance-space design, architecture and interior design, to product design and fashion products.

Design Statement

TRIPTYCH's product focus is on footwear that re-evaluates our relationship to consumption and the way that we 'value' the things we consume by offering a high-quality product with a long lifecycle that returns to the earth at the end of its life. TRIPTYCH is a rebellion against fast fashion as well as conventional notions of sustainability.

For more information on TRIPTYCH and to read the brand's manifesto, visit triptychny.com

تانيا أورسومارتسو
"فلكس" / جلد. ١٨. ٢.
جلد (ماعز وأبقار)، ومطاط، وخشب، وخيوط الكتان المشمعة، وسوستة معدنية.
٢٧ (طول) × ١١ (عرض) × ١٧ (ارتفاع) سم.

نموذج أولي لتصميم حذاء اسمه "فلكس" تم تطويره كجزء من تشكيلة TRIPTYCH لربيع وصيف ٢٠١٩. جزء من خط TRIPTYCH النسائي المميز.

"غلايد ٢" / جلد. ١٨. ٢.
جلد (ماعز وأبقار)، ومطاط، وخشب، وخيوط الكتان المشمعة.
٢٧ (طول) × ١١ (عرض) × ١٥ (ارتفاع) سم.

نموذج أولي لتصميم حذاء اسمه "غلايد ٢" تم تطويره كجزء من تشكيلة TRIPTYCH لربيع وصيف ٢٠١٩. جزء من خط TRIPTYCH النسائي المميز.

K1 / ثعبان أسود / جلد. ١٨. ٢.
جلد (ماعز وأبقار)، ومطاط، وخيوط الكتان المشمعة.
٢٧ (طول) × ١١ (عرض) × ١٢ (ارتفاع) سم.

نموذج أولي لتصميم حذاء اسمه "K1" تم تطويره كجزء من تشكيلة أحذية TRIPTYCH الملائمة للجنسين لربيع وصيف ٢٠١٩. جزء من خط TRIPTYCH للأحذية الرياضية الملائمة للجنسين.

Tania Ursomarzo.

FLEX / SKIN. 2018.

Leather (cow and goat skin), rubber, wood, waxed linen thread, metal zipper.
27cm (L) x 11cm (W) x 17cm (H).

This is a prototype of a shoe model entitled, 'FLEX', that was developed as part of the TRIPTYCH Spring/Summer 2019 Collection. It is part of TRIPTYCH's signature women's line.

GLIDE II / SKIN. 2018.

Leather (cow and goat skin), rubber, wood, waxed linen thread, elastic.
27cm (L) x 11cm (W) x 15cm (H).

This is a prototype of a shoe model entitled, 'GLIDE II', that was developed as part of the TRIPTYCH Spring/Summer 2019 Collection. It is part of TRIPTYCH's signature women's line.

K1 / BLACK PYTHON/SKIN. 2018.

Leather (cow and goat skin), rubber, waxed linen thread, elastic.
27cm (L) x 11cm (W) x 12cm (H).

This is a prototype of a shoe model entitled, 'K1', that was developed as part of the TRIPTYCH Spring/Summer 2019 Collection. It is part of TRIPTYCH's line of unisex sneakers.

The UAE's per capita waste generation is around 1.2 to 1.3 kilogram per day — among the world's highest, the majority of which or 77 per cent ends up in landfills. (source: UAE Ministry of Climate Change and Environment)

In 2019, Enviroserve opened The Recycling Hub at Dubai Industrial Park, the world's largest e-waste recycling facility at a total cost of Dh120 million. (source: Gulf News)

One objective of the UAE Vision 2021 is to achieve a 75 per cent reduction in the number of landfills by 2021. (source: UAE Government portal)

The UAE Federal Law (No. 12 of 2018) aims at 75% of waste recycling. The new law, the first in the region, is crucial given the fact that the UAE generates more than 6.5 million tonnes of waste per annum. (source: UAE Ministry of Climate Change and Environment)

يتراوح إنتاج الفرد من النفايات في دولة الإمارات من ١,٢ إلى ١,٣ كيلوغرام في العام- وهو من أعلى المعدلات عالمياً. ويتم التخلص من أغلب النفايات أو ما يصل إلى ٧٧% منها بترجيلها إلى المكبات. (المصدر: وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية)

في عام ٢٠١٩، افتتحت مجموعة "إنفيروسيرف" مركز التدوير في مجمع دبي الصناعي، وهو يعتبر أكبر منشأة لتدوير النفايات الإلكترونية في العالم بتكلفة إجمالية قدرها ١٢٠ مليون درهم. (المصدر: "غلف نيوز")

يتمثل أحد أهداف رؤية الإمارات ٢٠٢١ في خفض عدد مكبات النفايات بنسبة ٧٥% بحلول عام ٢٠٢١. (المصدر: بوابة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة)

يهدف القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ إلى إعادة تدوير ٧٥% من النفايات. وهو أول قانون من نوعه في المنطقة، وينطوي على أهمية بالغة بالنظر إلى أن الدولة تنتج أكثر من ٦,٥ مليون طن من النفايات سنوياً. (المصدر: وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية)

البرنامج التفاعلي لمعرض "الاستهلاك الرشيد"

تعرفوا على تصاميم الأعمال الفنية المميزة، واستكشفوا مفاهيم الممارسات المستدامة من خلال مجموعة من ورش العمل والحوارات العامة التي يستضيفها "تشكيل" في ند الشبا. كما يمكن القيام بجولات مجانية في المعرض. ما عليكم سوى طلبها في مكتب الاستقبال. لمزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: tashkeel.org

الثلاثاء ٥ نوفمبر، ٨ مساءً - ٩:٣٠ ليلاً
حوارات تشكيل: ممارسات مستدامة
تشكيل ند الشبا، الدخول مجاني

انضموا إلى ممارسي الفن والتصميم في افتتاح معرض "الاستهلاك الرشيد" فيما يناقشون فرص وتحديات العمل مع المواد الطبيعية والمستدامة في دولة الإمارات.

السبت ٩ نوفمبر، ١ صباحاً - ٣ عصرًا
طابعة الريزوغراف: حان وقت الزين (المجلة الذاتية)
تشكيل ند الشبا، السعر (شاملاً ضريبة القيمة المضافة): ٤٠٠ درهم إماراتي

تعلموا صنع مجلات ذاتية (زين) من ٨ صفحات بورق قياس A٣ من الألف إلى الياء، مع الفنانة المقيمة في "تشكيل" سارة بيرت. وتعرفوا أيضاً على تقنيات التفكيك والتركيب، وتقسيم الطبقات والطي. السعر يشمل المواد المستخدمة.

أيام الثلاثاء: ٥، ١٢، ١٩، ٢٦ نوفمبر، ٤ عصرًا - ٦ مساءً
"نادي فنون ما بعد المدرسة"
تشكيل ند الشبا، السعر (شاملاً ضريبة القيمة المضافة): ٩٥ درهماً إماراتياً لكل شخص في الجلسة الواحدة.

يستكشف "نادي فنون ما بعد المدرسة" في "تشكيل" معرض "الاستهلاك الرشيد" كل يوم الثلاثاء من شهر نوفمبر. سيطلب منكم إطلاق العنان لإبداعاتكم ومخيلتكم لتصميم قطع فنية مميزة في المعرض. مناسب للأعمار ٨ - ١٢ عاماً.

الأحد ٢٤ نوفمبر، ٦ مساءً - ٩ ليلاً
نسج الخوص البلاستيكي
تشكيل ند الشبا، السعر (شاملاً ضريبة القيمة المضافة): ٢٥٠ درهماً إماراتياً

إعادة الاستخدام، إعادة التدوير! اجلبوا أكياساً بلاستيكية رقيقة لاستخدامها في صنع نسج قابل للاستعمال، ويمكنكم اصطحابه معكم إلى المنزل لصقله وتشذيبه أكثر.

Conscious Consumption: Engagement Activities

Engage with design pieces and explore concepts of sustainable practice through a range of public workshops and talks at Tashkeel Nad Al Sheba. Complimentary exhibition tours are also available upon request. Just ask at Reception. For more information and to register, just visit tashkeel.org

Tuesday 5 November, 8–9.30pm
Tashkeel Talk: Sustainable Practice
Tashkeel Nad Al Sheba
Free admission

Join art and design practitioners at the opening of 'Conscious Consumption' as they discuss the opportunities and challenges of working with sustainable and natural materials in the UAE.

Saturday 9 November, 10am–3pm
Risograph: Zine Time!
Tashkeel Nad Al Sheba Price (incl. VAT): AED 400

Create and make an eight-page zine from an A3 sheet from start to finish with Resident Artist Sarah Burt. Learn separation, composition, layering and folding. All materials included.

Tuesdays 5, 12, 19, 26 November, 4–6pm
After School Arts Club
Tashkeel Nad Al Sheba
Price (incl. VAT): AED 95 pp per session

Tashkeel After School Arts Club explores 'Conscious Consumption' every Tuesday this November. Respond to the pieces in the exhibition with your own creations and release your imagination. Suitable for ages 8–12 years.

Sunday 24 November, 6–9pm
Plastic Khoos Weaving
Tashkeel Nad Al Sheba
Price (incl. VAT): AED 250

Reduce, Reuse, Recycle! Bring your soft plastic bags to braid into a functional textile you can continue to refine at home.

Ushked