

Tanween by Tashkeel

نبذة عن برنامج "تنوين" من "تشكيل"

Tanween is an intensive development programme for innovative emerging designers working in the UAE. The programme is structured and founded on core attitudes, parameters and values: empathy to people, objects and environments; a focus on skills, materials and production processes innate to the region; an intention to trigger cross-cultural dialogues and experimentation; and an insistence on authenticity and rigour in both design and production.

Since launching in 2013, Tanween has defined itself as a brand born of exhaustive and experimental learning. Drawing on the diversity of design programming at Tashkeel, depth is enriched through the invaluable contributions of esteemed international mentors. These contributions and collaborations bring Tanween to life. Each lab is a fertile ground where participants develop skills and insights not only fundamental to their success, but which are also progressively disseminated throughout the region in future collaborations and work.

Tanween matures and re-consolidates its ethos with every edition. This agile evolution is inherent and essential to the programme's aims to serve and respond to the rapidly developing contemporary UAE design scene. Only via this staunch commitment to responsive evolution can the programme meet and avail of the exciting, novel contexts idiosyncratic to the UAE. Tanween's alumni are a testament to this, having gone on to receive international commissions, develop brands unique to the region, found innovative collectives and to act as the authoritative voices defining the nation's design vernacular.

In its ninth edition, Tanween's scope also continues to morph and expand as it draws on the capacities and successes of its alumni. The cross-generational mentorship and exchange seen in the growing Tanween community are an organic articulation of the programme's essence of collaboration and dialogue.

Through the initiative, we nurture, stimulate and creatively nourish the designers in an intensive twelve-month programme of labs, workshops and mentoring. Essential to the sustainability and significance of this process are the long-standing relationships established with local manufacturers. With the intention of triggering cultural and economic development within the design, craft and manufacturing community, these collaborations often carry into the designer's future projects as important cornerstones in their practices.

In a city such as Dubai, where manufacturers are often working to large, mass orders, bespoke design and production situated entirely in the country is rare. Through Tanween, designers have forged creative and fruitful partnerships with highly skilled craftspeople and manufacturers, the kind of partnerships that could only be possible in a country such as the UAE – abundantly populated with people from across the world. From craftswomen in Dibba Al Hisn on the eastern coast and camel leather tanneries in Al Ain to a biodegradable product business in Dubai Investment Park - the resultant products are true to the melange of cultures and traditions as well as to the bold ambitions of the UAE. Merging the very new with the ancient, drawing on futurefacing approaches and suited to contemporary environments. Tanween is proud to present products that are innovative, relevant, desirable and functional - an embodiment of all that design in the UAE can be.

الأمد التي تم بناؤها مع المصانع المحلية علاقات أساسية لاستدامة هذه العملية ولأهميتها. وغالباً ما يعتبر هذا النوع من الشراكات في مشاريع التصميم المستقبلية أمراً جوهرياً بالنسبة للمصمم، يهدف إلى إطلاق التنمية الثقافية والاقتصادية داخل مجتمع التصميم والحرف والتصنيع.

في مدينة عصرية كديي، حيث غالباً ما يعمل المصنّعون على تلبية طلبات كبيرة، يُعتبر التصميم والإنتاج حسب الطلب الذي تنفّذ كامل محرباته داخل الدولة أمراً نادر الحدوث. من خلال "تنوين"، عقد المصممون شراكات إبداعية ومثمرة مع حرفيين ذوى كفاءة عالية، وهو نوع الشراكات التي يمكن يناؤها فقط في بلد مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يحمل يحمل سكانها ثقافات من مختلف أنحاء العالم. من الحرفيات في ديا الحصن على الساحل الشرقى ومدابغ جلود الإبل في العين إلى أعمال المنتجات القابلة للتحلل في مجمع دبي للاستثمار - المنتجات الناتجة التى تتوافق مع مزيج الثقافات والتقاليد بالإضافة إلى الطموحات الحريئة لدولة الإمارات العربية المتحدة. تمزح هذه المنتحات ما بين الثقافات والتقاليد التي تتميز بها الإمارات. فيمزح المنتحات ما بين الحداثة والأصالة، واعتماداً على المقاربات الطموحة والمستقبلية، وتوافقاً مع البيئات المعاصرة، يفتخر "تنوين" بتقديم منتجات مبتكرة، وذات صلة، وعملية. وبالتالي تجسّد هذه المنتجات كلّ ما يمثّله التصميم في دولة الإمارات العربية المتحدة. "تنوين" هو برنامج مكثف للمصممين الناشئين المبدعين الذين يعملون ويقيمون في الإمارات العربية المتحدة. تم تنظيم البرنامج وتأسيسه بناءً على المواقف، والعوامل والقيم الأساسية في حياتنا، كالتعاطف مع الناس، والأشياء والبيئات المحيطة بنا؛ والتركيز على المهارات، والمواد والإجراءات الإنتاجية الخاصة بالمنطقة؛ ونيّة الشروع بتعزيز الحوارات الحضارية بين الثقافات المختلفة؛ والحرص على إثراء الأصالة والدقة في كلِّ من التصميم والانتاج.

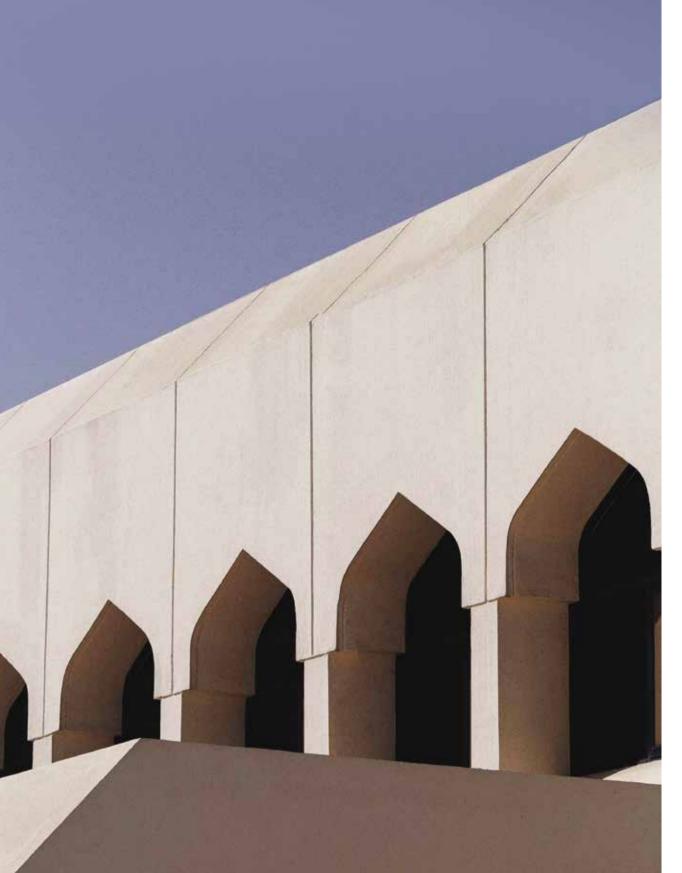
منذ العام 2013، أطلق "تنوين" لنفسه علامة تجارية انبثقت من التعليم الشامل والتجريبي. واستناداً إلى تنوع برامج التصميم في "تشكيل"، تمّ تعزيز عمق البرنامج من خلال المساهمات القيّمة لممرشدين فنّيّين من رواد عالم التصميم.

وأدّت هذه المساهمات والتعاونات إلى إنجاز هذا البرنامج، إذ شكّل كلّ مختبر أرضاً خصبة ساعدت المشاركين في "تنوين" على أن يطوروا المهارات والأفكار الأساسية لنجاحهم، وتلك التي ستنتشر تدريجياً في أنحاء المنطقة من خلال مساهماتهم وإبداعاتهم المستقبلية.

في كل دورة، يتطوّر "تنوين" ويزدهر بفضل إبداعات وإنتاجات مصمّميه، وهذا التطور السريع جوهريّ وأساسيٌ لأهداف البرنامج من أجل مواكبة التطور السريع للتصميم المعاصر في الإمارات العربية المتحدة. ولا يمكن للبرنامج أن يحقق مراده ويستفيد من السياقات الجديدة الخاصة بالإمارات العربية المتحدة إلا من خلال هذا الالتزام الشديد بالتطور السريع. ويشهد على ذلك خرّيجو "تنوين"، الذين يستقبلون طلبات لأعمالهم من مختلف أنحاء العالم، وقد أطلق العديد منهم علامات فريدة ومميزة في المنطقة، وأنشؤوا شركات خاصة بهم،ومثّلوا أصواتاً جديرة بالثقة في ابتكار لغة محلية للتصميم والتعريف بها عالمياً.

وفي نسخته التاسعة، تستمرّ متطلبات البرنامج بالتزايد بفضل قدرات خرّيجيه ونجاحاتهم. إذ تُعدّ العلاقة التوجيهية عبر الأجيال والتبادل بينها أمراً محموداً في مجتمع "تنوين"، فهو تعبير أساسى عن جوهر البرنامج الذي يتمثّل في التعاون والحوار.

يقوم "تنوين" بتحفيز المصممين وتطوير مهاراتهم وتعزيزها بطريقة مبتكرة من خلال برنامج مكثّف يمتد لعام كامل في المختبرات، وورش العمل والتوجيه. وتُعتبر العلاقات طويلة

About Tashkeel

نبذة عن "تشكيل"

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 a 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 twelve-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

أسّست لطيفة بنت مكتوم مركز "تشكيل" بدبي في العام 2008، وهو مؤسسة توفّر بيئةً حاضنة لتطوّر الفن المعاصر والتصميم في الإمارات العربية المتحدة. ويفسح المركز المجال أمام الممارسة الإبداءية والتجريبية والحوار بين الممارسين والمجتمع على نطاق واسع، إذ يوفر استوديوهات متعددة التخصصات، ومساحات للعمل ومعارض في مقرّه الرئيسي في ند الشبا وفي حي الفهيدي التراثي في منطقة دبي القديمة. يعتمد "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" للتصميم، وهي يرنامج تطويري يمتد لاثني عشر شهر، يضم مجموعة من المصممين الناشئين في الإمارات العربية المتحدة، يطوّرون خلاله منتجاً مستلهماً في جوهره من البيئة الإماراتية. أما مبادرة "برنامج الممارسة النقدية"، وهي برنامج مفتوم للفنانين التشكيليين يمتد لعام واحد، يتخلله العمل في الاستوديوهات، بالإضافة إلى الإرشاد والتدريب والذي يثمر في نهايته عن تقديم معرض منفرد. أمّا مبادرة "**مبك ووركس البمارات**"، فهي منصة رقمية تهدف إلى تعزيز الروابط بين العقول الميدعة 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 لمحبّى الفنون في الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر "برنامج العضوية" القلب النابض لمركز "تشكيل"، وهو محتمع 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

/

The Designers

المصمّمون

إبراهيم آسور Ebrahim Assur

Ebrahim Assur is a Capetonian South African based in the UAE and a veteran of design with accolades that pay homage to his passion. His work bridges the gap between disciplines of product design.

Ebrahim has participated at the highest level of South African design and has presented in London, Paris, Miami, Venice (Italy) and Dubai. His design career began in 2010 after winning the Apprentice of Year Award (Southern Guild Gallery, South Africa) when he found himself a mentor in the renowned furniture designer and master craftsman, Pierre Cronje. Four years later, he made his international design debut at Design Miami/Basel. Ebrahim's qualifications in Architectural Technology and Industrial Product Design are what facilitates his ability of concept creation.

He says, "For me, design comes from within, it's a gift that needs to be shared with others. My inspiration is derived from immersing myself in the environment and interacting with surroundings and landscapes. I process my thoughts into designs and reflect, based on my emotional connection. My process involves extensive research, conceptualisation, trials, R&D, and then final design selection. Each of my designs are created around a particular theme, depending on what I am influenced by or what the design intent is for. As a designer, I am constantly challenging myself to push beyond the boundaries of my intellect and challenge industry capabilities and standards by creating signature designs and furniture pieces."

ينحدر المصمم إبراهيم آسور إلى مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا ويقيم حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حاز على العديد من الجوائز تكريماً لشغفه العارم. تهدف أعماله إلى ردم الهوة بين مختلف جوانب تصميم المنتجات.

شارك آسور في أرقى فعاليات التصميم الجنوب أفريقية، وقدم عروضه في كل من لندن وباريس وميامي والبندقية (إيطاليا) ودبي، وقد استهل مسيرته المهنية بمجال التصميم في العام 2010 وبعد فوزه بجائزة "مبتدئ العام في جنوب أفريقيا" (غاليري ساذرن غيلد) عندما أصبح مستشاراً لمصمم الأثاث والحرفي الشهير، بيير كروني. وبعد 4 سنوات، ظهر لأول مرة كمصصم خلال مسابقة دولية في ميامي/بازل للتصميم. ولعل مؤهلات آسور في التكنولوجيا المعمارية وتصميم المنتجات الصناعية هي ما يدعم قدرته على إنشاء المفاهيم.

يقول إبراهيم: "بالنسبة لي، ينبع التصميم من الداخل؛ إنه هبة يجب مشاركتها مع التخرين. أستمد إلهامي من خلال الانغماس في البيئة والتفاعل مع المحيط والمناظر الطبيعية وأعالج أفكاري من خلال التصميم ثم أتأملها، بناء على علاقات العواطف بداخلي. ويقوم أسلوبي على البحث المكثف، وتصور المفاهيم، والتجربة، والبحث والتطوير، ثم اختيار التصميم النهائي، ويتمحور كل تصميم من تصاميمي حول موضوع معين، بناء على ما أتأثر به أو الغرض من التصميم نفسي دوماً لتجاوز حدود عقلي وتحدي قدرات ومعايير القطاع من خلال إنشاء تصاميم وقطع أثاث مميزة بكل معنى الكلمة".

"ڪسيرية". 2022

Kaseeriya (Fractal). 2022

Bench. HDF, plyboard, recycled cork, Palmade® bio-plastics, camel leather. 45 (H) x 40 (W) x 250 (L) cm.

Limited edition of 10.

Driven by sustainability and inspired by the UAE, the Kaseeriya bench embodies the essence of simplicity and elegance and signifies unity, strength and togetherness. Ebrahim Assur uses the fractal shape as part of his exploration of the exoskeleton structure of palm trees found across the UAE. Combining his studies of the natural environment together with scientific research and a strong design narrative, the *Kaseeriya* bench was born.

A fractal is a never-ending pattern, each part of which possesses the same statistical character as the whole. Prevalent in nature where similar patterns recur at progressively smaller scales, they can be found in everything from rock formations of mountain and the bark of palm trees. Hyper-efficient in their construction, on a microscopic level, fractals enable organic forms to maximize their exposure to the elements while efficiently carrying nutrients across cellular structures. The use of fractal in the design also references the arches prevalent in the entrances and interiors of mosques. The UAE's rich Islamic heritage influenced the bench design echoing Ebrahim's own spiritual beliefs and his personal life journey.

Collectively, these factors allowed Ebrahim to accentuate the beauty of nature and find a sustainable way to inform his final design, which seats four people. Palmade® biodegradable pallets and MBM recycled cork makes up 80 per cent of the bench's exterior façade and were specifically chosen to elevate the sustainable aspect of the design and position it firmly within the MENA region. Through his experimentation of found and recycled material, Ebrahim Assur's *Kaseeriya* bench captures the essence of raw tranguillity.

ألواح ليفية عالية الكثافة، لوح خشبي، فلين معاد تدويره، بلاستيك "بالميد" الحيوي، جلد جمل. 45 (الارتفاع) * 40 (العرض) * 250 (الطول) سم. إصدار محدود من 10 قطع.

ولعل هذه العوامل مجتمعة، سمحت لآسور بإبراز جمال الطبيعة وإيجاد طريقة مستدامة لإبداع تصميمه النهائي الذي يتسع لأربعة أشخاص. وتشكل الـ "بالميد" القابلة للتحلل البيولوجي وفلين الـ "إم بي إم" المعاد تدويره بنسبة %80 من الواجهة الخارجية للمقعد، وتم اختيارها خصيصاً للارتقاء بالجانب المستدام للتصميم وترسيخ مكانته داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعكس مقعد "كسيرية" جوهر الهدوء الخالص سيما وأنه نختبر المواد المعاد تدويرها والموحودة بكثرة.

يجسد مقعد "كسيرية"، القائم على مفهوم الاستدامة والمستوحى من البيئة الإماراتية، جوهر البساطة والأناقة فيما يرمز للوحدة والقوة والتآزر. يستخدم إبراهيم آسور الشكل الفراكتلي (الكسيري أو المجزأ) كجزء من استكشافه لشكل الهيكل الخارجي لأشجار النخيل المنتشرة في دولة الإمارات. وقد جاء هذا المقعد ثمرة الجمع بين دراسات المصمم للبيئة الطبيعية مع البحث العلمي والسرد التصميمي القوي.

'الفراكتل' (الكسيرية) هو نمط لا متناهي يحمل كل جزء منه نفس الطابع الإحصائي ككل. وهو منتشر في الطبيعة حيث تتكرر الأنماط المتماثلة على نطاقات أصغر تدريجياً، كما يمكن إيجاده في كل شيء بدءاً من التكوينات الصخرية للجبال وصولاً إلى لحاء أشجار النخيل. فالفركتلات، التي تتخذ شكلاً بنيوياً عالي الكفاءة على المستوى المجهري، تمكن الأشكال العضوية من زيادة تعريضها للمكونات فيما تنقل العناصر الغذائية بكفاءة عبر الهياكل الخلوية. كما يشير استخدام الفراكتلات في التصميم إلى الأقواس السائدة في مداخل المساجد وداخلها، ويتجلى تأثير التراث الإسلامي الغني لدولة الإمارات على تصميم المقعد ليعكس المعتقدات الروحية لآسور ورحلة حياته الشخصية.

Ebrahim Assur

In Conversation

Tashkeel asked each designer to talk about their journey on the 2022 Tanween design programme and reveal the next steps they plan to take.

What was it about the Tanween design programme that made you want to apply?

I visited Downtown Design 2021 and got talking to Tashkeel's Deputy Director after a presentation in the Trade Lounge. I then visited Tashkeel Nad Al Sheba. That's when I really got fired up. In the end, destiny intervened and the stars aligned.

How did you explore your chosen material?

The material is developed from palm mulch. Around LAB 002, I found Palmade®, a Dubai-based manufacturer of disposable cutlery made from natural materials including the leaves and fronds and discarded date palm trees, which they dry in a furnace and grind into a fine powder. This is then mixed with a sustainable PLA resin and injection moulded into various shapes. By the end of LAB 003, I had convinced the CEO to work with me. With their involvement, I started to create an armour as the bench's exoskeleton, manifesting it in different forms as I learnt more and more about its properties.

It is easy to talk about sustainability; it's far harder to practice it.

How did you integrate camel leather into your design?

My initial intention was to avoid soft upholstery. I preferred a basic bench design but soon realised that comfort brings people together. So I needed an elegant cushion with a high degree of sustainability, so I chose camel leather. My first experience was pretty smooth – a rare, large hide from a bull camel. However, I realised that for multiple units, I should be

prepared to work with more common, smaller hides: Hence the application of tubing and piping on the cushion design to negate the imperfections often found in readily available hides.

Why is your design sustainable and who did you work with on production?

Kaseeriya ('fractal' in Arabic) is an indoor furniture piece. The base is coated in a polypropylene carbonate (PPC) resin which gives it a richer essence and prevents decomposition. Without it, the bench would completely biodegrade in approximately nine months if left outside. The final design was produced across three manufacturers: Palmade®, Leather Leaders, and You & Eye Manufacturing, who remarked that their staff had taken particular pride in this collaboration and were excited to be part of the process.

What will you take away from your experience on the Tanween design programme?

It is easy to talk about sustainability; it's far harder to practice it. I am glad I committed to a sustainable design but emotions ran high during the journey! During the programme, I changed jobs and travelled on business to three countries. I don't know how I did it but this is now a major milestone in my career.

أصغر وأكثر وفرة: ومن هنا، جاء تطبيق أسلوب الأنابيب والقنوات على تصميم المتكأ لإخفاء العيوب الموجودة غالباً في الجلود المتاحة بسهولة.

لمّ يعتبر تصميمك مستداماً ومع من تعاونت في الإنتاج؟

"كسيرية" هي قطعة أثاث داخلية. القاعدة مطلية براتنج البولي بروبلين (بي بي سي) الذي يمنحها جوهراً أغنى ويمنع التحلل. فبدونها، سيتحلل المقعد كلياً في غضون 9 أشهر تقريباً إذا ترك بالخارج. وتم إنتاج التصميم النهائي من خلال 3 شركات مصنعة: "بالميد"، و"ليذر ليدرز"، و"يو أند آي للتصنيع"، والذين أشاروا إلى فخر موظفيهم بهذا التعاون وحماسهم الكبير للمشاركة في عملية الإنتاج.

ما الذي ستحمله معك من تجربة برنامج "تنوين" للتصميم؟

من السهل الحديث عن الاستدامة، إلا أن ممارستها صعبة للغابة.

يسعدني أنني التزمت بتنفيذ تصميم مستدام، لكن المشاعر تأججت أثناء هذه الرحلة! فخلال البرنامج، مارست العديد من الأدوار وسافرت في رحلة عمل إلى 3 بلدان مختلفة. لا أعرف كيف استطعت ذلك لكنه إنجاز مهم في مسيرتي حتى الآن.

حوار مع المصمم

إبراهيم آسور

ما الذي دفعك للمشاركة في برنامج "تنوين" للتصميم؟

زرت معرض "داون تاون ديزاين 2021" والتقيت بنائب مدير "تشكيل" بعد حوار وعرض تقديمي في قاعة "تريد لاونج". بعدها قمت بزيارة "تشكيل" بند الشبا، وهو ما أوقد الشغف بداخلي، ليتدخل القدر في النهاية وأحظى بفرصة المشاركة فى البرنامج.

كيف استكشفت المادة التى اخترتها؟

يتم تطوير هذه المادة من نشارة النخيل. وخلال جلسات الدورة التدريبية الثانية من برنامج "تنوين"، تعرفت على الـ "بالميد" (@Palmade)، الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها والمتخصصة بتصنيع أدوات المائدة القابلة للتحلل الحيوي باستخدام مواد طبيعية مثل أوراق الشجر والسعف وأشجار النخيل المهملة، حيث يتم تجفيفها في الفرن وطحنها على شكل مسحوق ناعم. ثم يتم خلطها مع راتنج عديد حمض اللبنيك (بي إل إيه) المستدام وصبها بأشكال مختلفة عن طريق الحقن. وبنهاية جلسات الدورة التدريبية الثالثة من برنامج "تنوين"، كنت قد نجحت بإقناع الرئيس التنفيذي للشركة بفكرة التعاون معي. ومن خلال مشاركتهم، بدأت بإنشاء درع واق كهيكل خارجي للمقعد، حيث استخدمت المادة بأشكال مختلفة فيما كنت أتعمق بخصائصها تدريجياً.

من السهل الحديث عن الاستدامة، إلا أن ممارستها صعبة للغاية.

كيف دمجت جلد الجمل في تصميمك؟

كانت نيتي في البداية تجنب التنجيد الناعم، وفضّلت ابتكار تصميم أساسي للمقعد، لكن سرعان ما أدركت أن عامل الراحة هو ما يجمع الناس بطبيعة الحال. لذا، كنت بحاجة إلى تصميم أنيق يراعي أعلى درجات الاستدامة، فاخترت جلد الجمل. كانت تجربتي الأولى موفقة للغاية، فقد استطعت الحصول على قطعة كبيرة ونادرة من جمل ضخم، لكنني أدركت أنه بالنسبة للوحدات المتعددة، يجب أن أكون مستعداً للتعامل مع جلود

هدى العيثان Huda Al Aithan

Huda Al Aithan is a three-dimensional designer and educator with creative work across various mediums. Currently, Assistant Professor of Digital Media at the American University in Dubai, she was raised in Dhahran, Saudi Arabia and holds MA and MFA degrees from the University of Iowa, USA, in Three-Dimensional Design with a minor in Theatre Arts. Her work has been presented in Milan, Riyadh, Jeddah, New York and Chicago. Huda's interest in creative design began with a passion for 3D modelling and technology, advancing into the design of products and functional objects. Huda explores form, colour and light as means of communication. Recently, her interest has expanded to exploring the ideas of essence and identity through time.

هدى العيثان هي مصممة للأعمال ثلاثية الأبعاد ومدرّسة تبدع بأعمالها عبر مختلف الوسائط. حالياً، أستاذ مساعد لوسائل الإعلام الرقمية في الجامعة الأمريكية في دبي. نشأت في الظهران بالمملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على درجتي ماجستير الفنون وماجستير الفنون الجميلة من جامعة أيوا بالولايات المتحدة في التصميم ثلاثي الأبعاد مع تخصص ثانوي في فنون المسرح، وعُرضت أعمالها في ميلانو والرياض، وجدة، ونيويورك، وشيكاغو. بدأ اهتمام العيثان بالعمل الإبداعي بشغف لنمذجة الأعمال ثلاثية الأبعاد والتكنولوجيا، والتقدم في تصميم المنتجات والأشياء الوظيفية، وتستكشف العيثان الشكل واللون والضوء كوسيلة للتواصل. وفي الآونة الأخيرة، توسع اهتمامها إلى استكشاف فكرتى الجوهر والهوية عبر الزمن.

26

Anamil. 2022.

Light.
Palm fronds, aluminium, LED.
204 (L) x 32 (W) X 48 (H) cm.
Limited edition of 10.

Craft developed by Fatima Ahmed Mahmoud & Fatmah Mohamed Sawy of BIDWA Social Development Programme, Irthi Contemporary Crafts Council.

Anamil (Fingertips) is a suspended pendant light that celebrates the regional craft of 'Safeefah' (palm frond weaving). The unorthodox design is produced in collaboration with Emirati craftswomen. The timeless metal frame is wrapped with 12 metres of handwoven Safeefah. The metal morphing with 'Khoos' (palm fronds) acts as a timeline, conveying the past, present and future in a single work. The light aims to preserve and evolve the practice of the craft and its community of practitioners. It is designed to share the story of local, female Safeefah weavers with future generations of craftswomen.

In the UAE alone, there are more than 40 million date palms, an estimated one million of which are burnt as waste every year. Even though 'Arish' (the palm frond structure of traditional houses in the United Arab Emirates) and Safeefah are engraved in this region's history, the two crafts are fading away with time. The three-dimensional weave of metal morphing khoos and light was designed to preserve history for the future. Safeefah is a craft that has economically empowered women in the MENA region. The regional female weavers of today, Fatima Mahmoud, Sheikha Alnaqbi, Masuma

Hamdan and Fatmah Sawy supported the journey of this project. They depend financially on this craft, which they learned from their mothers or the weaving community around them. *Anamil* embodies the duty of society to support these women and their communities.

The design illustrates the weavers' fingertips interlaced with the palm fronds. The overall form captures the harmony, repetition, and movement of the weaving process. The eight organic rods, representing infinite balance, revolve around the centre of the light. Held at each end, the rods also tell the story of 'Yareed' (thicker palm frond stems used to build structures for traditional houses). The height of the two-metre-long light can be adjusted to any interior context, from a ten-seater dining table to a commercial space or lobby entrance. 'Anamil' is a timeless piece that embodies the history and empowers the craftswomen of the United Arab Emirates and the MENA region.

مصباح. سعف النخيل، ألمنيوم، مصابيح ذات صمامات ثنائية. 204 (الطول) * 32 (العرض) * 48 (الارتفاع) سو.

إصدار محدود من 10 قطع.

"أنامل". 2022.

قامت بتطوير العمل الحِرَفي كل من فاطمة أحمد محمود وفاطمة محمد صاوي من "برنامج بدوة للتنمية الدجتماعية"، "مجلس إرثى للحرف المعاصرة".

أمهاتهن أو بيئاتهن لتأمين حاجاتهم المالية. وتمثّل "أنامل" واجب المجتمع فى تقديم الدعم لهن ولمجتمعاتهن.

صوّر التصميم أطراف أصابع النسّاجات المتداخلة مع سعف النخيل، ويجسد الهيكل العام تناغم وتكرار وحركة عملية النسج، إذ تلتفّ الحبال الطبيعية الثمانية بتوازنٍ فائق حول مصدر الضوء، وتمتدّ من طرفٍ الخر لتروي أيضاً قصة "جريد" (الجزء السميك من النخيل والمستخدم في أساس المنازل التقليدية). ويمكن تعديل ارتفاع قطعة الإضاءة البالغ مترين لتناسب أي ديكور داخلي؛ مثلاً لتزين مائدة طعام ذات عشرة مقاعد أو لعرضها في المساحات التجارية وردهات الدخول. تعتبر "أنامل" قطعة فنية خالدة تجسّد تاريخ الحرفة وتدعم تمكين الحرفيات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

"أنامل" (أطراف الأصابع) عبارة عن مصباح معلق يحتفي بحرفة "السفيفة" (حياكة سعف النخيل) المعروفة في المنطقة. تم إنتاج هذا التصميم غير التقليدي بالتعاون مع حرفيات إماراتيات؛ حيث ياتي إطاره المعدني العصري ملفوف بـ 12 متراً من الصفيفة المنسوجة يدوياً. ويجسد المعدن المتماهي مع سعف النخيل جدولاً زمنياً يحمل بين طياته روح الماضي والحاضر والمستقبل في عمل فني واحد. ويهدف المصباح إلى الحفاظ على هذه الحرفة وتطويرها إلى جانب من يمارسونها. وهو مصمم لنقل قصة العاملات المحليات بمجال نسج الصفيفة إلى الأجيال القادمة من الحرفيات.

يُقدر عدد أشجار النخيل في دولة الإمارات وحدها بأكثر من 40 مليون شجرة، يتم إحراق مليون شجرة منها سنوياً كنفايات. ورغم أن حرفتيّ العريش (استخدام سعف النخيل في بناء المنازل الإماراتية التقليدية) ونسج السفيفة محفورتان في ذاكرة المنطقة، إلا أنهما تندثران بمرور الوقت. ويرمز التصميم ثلاثي الأبعاد للقطعة على شكل نسيج من المعدن والخوص والضوء إلى تخليد تاريخ الحرفة للمستقبل. وساهمت حرفة السفيفة في تمكين المرأة اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم إنجاز هذا المشروع بدعم من الحرفيّات: فاطمة محمود، وشيخة النقبي، ومعصومة حمدان، وفاطمة صاوي. وقد اعتمدت هؤلاء النسوة على هذه الحرفة التي ورثنها عن

همدي العيثان

In Conversation

Tashkeel asked each designer to talk about their journey on the 2022 Tanween design programme and reveal the next steps they plan to take.

What was it about the Tanween design programme that made you want to apply?

I'd not considered sustainability as part of my design process until I became interested in the craft of safeefah after meeting a local weaver. I decided then that I wanted to explore sustainability from how it can be used to sustain communities while preserving their craft practices in the 21st century.

Why did you choose to explore the material potential of khoos?

It's an integral part of my culture and identity. I was surrounded by khoos objects (baskets, mats, etc) growing up in eastern Saudi Arabia. However, I pursued my design practice outside MENASA so the idea of examining it in a contemporary context was like coming home. At first, I was eager to push the limits of the material but I chose to stay faithful to its original form and try to elevate its from the everyday to luxury.

How important was collaboration in your research and development?

It was fundamental but it's been a long journey. I knew that I would spend many hours sitting with craftswomen. After working with weavers from BIDWA Social Development Programme and Sharjah Heritage Institute, I transitioned to Al Ghadeer to look at dyeing techniques, weaving patterns and mixing khoos with other materials. I also involved a weaver in Saudi Arabia and used motion-capture to record her movements at work. I then returned to the weavers at BIDWA for production.

Why did you opt for the form of a light?

It was the best vehicle to convey notions of balance and harmony (the essence of weaving) through a 3D design. I felt that a light would not only convey the story of weaving and the meditative process of the craft itself but also, by integrating it with metal, I could also turn our focus towards the future of khoos.

The journey has been a holistic experience from research and prototyping through to production and market launch.

What will you take away from your experience on the Tanween design programme?

The strength of team spirit and the support of the cohort. Also, the relationships I nurtured with both weavers and their institutions.

The journey has been a holistic experience from research and prototyping through to production and market launch.

Will sustainability continue to play a role in your design practice?

Having spent the last nine months learning more, I realise it is a vast and complex subject. Achieving 100 per cent sustainability is an enormous challenge so one must be realistic. I plan to make the better choice at every step I take. I want to continue my focus on communities and crafts. I also have the Tanween model that will allow me to explore, interrogate and pursue an idea with meaning from concept to completion.

لماذا اخترت شكل المصباح؟

رأيت فيه الوسيلة المثلى لنقل مفهوميّ التوازن والتناغم (باعتبارهما جوهر الحرفة) من خلال تصميم ثلاثي الأبعاد. وشعرت أن الضوء لن ينقل صورة النّسج والعملية التأملية كاملةً فحسب، بل سيساهم جمع الضوء والمعدن في تحويل تركيزنا نحو مستقبل الخوص.

كانت الرحلة تجربة شاملة، بدءاً من مرحلة البحث والنماذج الأولية وحتى إنتاج القطعة وطرحها في السوق.

ما الذي تقدمه لك مشاركتك في برنامج "تنوين" للتصميم؟

قوة روح الفريق ودعم المجموعة، بالإضافة إلى العلاقات التي كوّنتها مع الحرفيّات ومؤسساتهنّ. كانت الرحلة تجربة شاملة، بدءاً من مرحلة البحث والنماذج الأولية وحتى إنتاج القطعة وطرحها في السوق.

هل ستبقى الاستدامة حاضرة في ممارساتك التصميمية؟

بعد أن أمضيت الأشهر التسعة الماضية في إثراء معرفتي عن الاستدامة، أدركت أنه موضوع واسعٌ ومعقد، كما أن تحقيق الاستدامة بنسبة %100 يمثل تحدياً هائلاً، لذا يجب أن نكون واقعيين، لكنني أعتزم القيام بالخيار الأفضل في كل خطوة أتخذها. كما أنوي مواصلة التركيز على المجتمعات والحرف اليدوية. لدي أيضاً "تنوين" الذي سيتيح لي استكشاف ومناقشة الأفكار والسعي لتحويلها من حالة المفهوم إلى صيغة مادية ملموسة.

حوار مع المصممة

ماذا الذي دفعك للمشاركة في برنامج "تنوين" للتصميم؟

لم يسبق أن تبنيت مفهوم الاستدامة في ممارساتي قبل أن يثير أحد الحرفيين المحليين اهتمامي بالسفيفة. وقررت حينئذ استكشاف مفهوم الاستدامة وتطبيقاتها الهادفة إلى المحافظة على المجتمعات، بالإضافة إلى صون ممارساتها الحرفية في القرن الحادي والعشرين.

لماذا رغبت فى اكتشاف الإمكانات المادية لخوص النخيل؟

لطالما شكّل الخوص جزءاً لا يتجزأ من ثقافتي وهويتي، وكنت محاطةً بالكثير من الأشياء المصنوعة منه (كسلال وحصائر الخوص وغيرها) خلال نشأتي في الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية. ونظراً لانتقال ممارساتي التصميمية إلى خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، بدت فكرة وضع هذه الممارسات في سياقٍ معاصر أشبه بالعودة إلى الوطن. فعملت بدايةً على تجاوز حدود المادة، إنّما آثرت البقاء مخلصةً لقوالبها الأصلية وسعيت للارتقاء بها من حاجز الممارسات اليومية إلى حدود الرفاهية.

ما مدى أهمية التعاون في عملية البحث والتطوير التى أجريتها؟

أدى التعاون دوراً جوهرياً في عملية البحث والتطوير لكن الرحلة كانت طويلة. إذ أدركت أنني سأصرف ساعات طويلة مع الحرفيّات. وبعد العمل مع نسّاجات من برنامج بدوة للتنمية الاجتماعية ومعهد الشارقة للتراث، انتقلت إلى منطقة الغدير لاستكشاف تقنيات الصباغة، وأنماط الحياكة ومزج الخوص مع المواد الأخرى. ودعوت إحدى الحرفيّات السعوديات لتسجيل خطوات عملها بتقنية التقاط الحركة السريعة. ثم عدت مجدداً إلى حرفيات برنامج بدوة لنباشر عملية الإنتاج.

ريما المهيري Reema Al Mheiri

Reema Al Mheiri is an Emirati architect with an interest in exploring bio-materiality and regenerative design. She gained a Bachelor of Architectural Engineering from the University of Sharjah and is currently pursuing a career in design strategy.

Studying architecture allowed her to look at various facets of design that are all part of the built environment. It also allowed her to take a closer look at materiality and gain an interest in understanding how biological ecosystems can be a part of human-centric spaces and what that means to the UAE. During her studies, Reema collaboratively worked on topics addressing modular design and affordable housing to later be showcased during her participation in international workshops and competitions including the first edition of the Solar Decathlon Middle East in 2018.

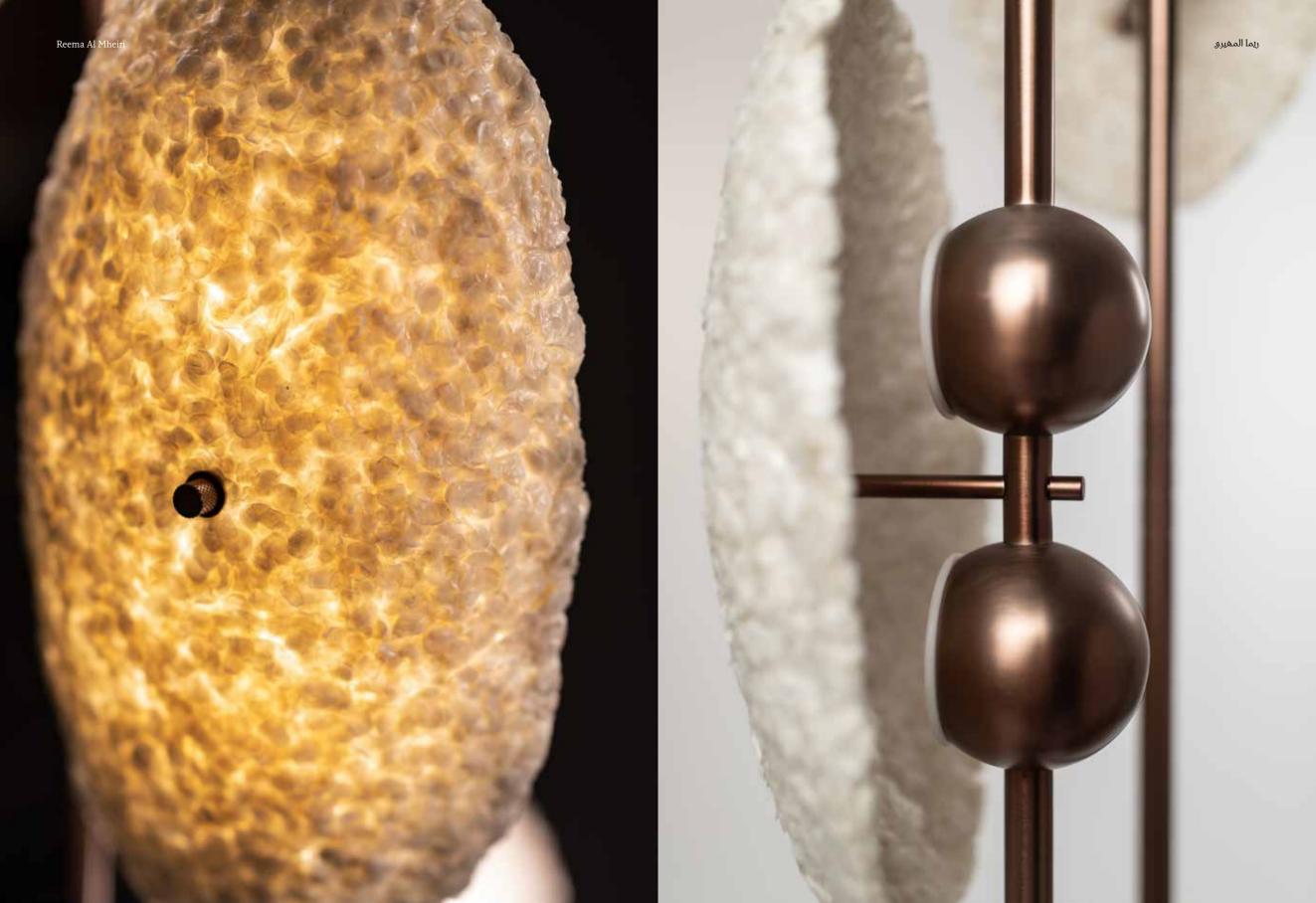
Reema was also selected in 2020 for Dubai Design Week's Urban Commissions to prototype a multipurpose retail unit that is focused on sustainability and adaptability titled 'Basta'. During her participation in the Tanween design programme, Reema continues to take part of the dialogue around sustainability by repurposing fish scales, a by-product of the fishing industry, to contribute to the regenerative materials economy and refine this product into a functional piece that extends the frontiers of sustainability-conscious design while attaining commercial-grade quality. As an emerging designer, Reema aspires to continue producing regional concepts that apply sustainable solutions to inherent cultural practices.

ريما المهيري هي مهندسة معمارية إماراتية تهتم باستكشاف المادية الحيوية والتصميم التجديدي؛ حصلت على بكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الشارقة، وتعمل حالياً في مجال استراتيجيات التصميم.

أتاحت لها دراسة الهندسة التركيز على العديد من جوانب التصميم التي تشكل جزءاً من البيئة المعمارية، كما أتاحت لها أيضاً التعمق في فهم المادية وكيف تشكل النظم البيئية البيولوجية جزءاً من المساحات التي يركز عليها الإنسان وما يعنيه ذلك لدولة الإمارات. وخلال فترة دراستها، عملت المهيري بشكل تعاوني في العديد من المشاريع التي تتناول التصميم المعياري والإسكان الميسور التكلفة ليتم استعراض أعمالها للحقاً في العديد من ورش العمل والمسابقات الدولية التي شاركت فيها بما في ذلك النسخة الأولى من "سولار ديكاتلون الشرق الأوسط" في العام 2018.

وتم اختيار المهيري في العام 2020 للانضمام إلى اللجان الحضرية في أسبوع دبي للتصميم لإنشاء نموذج أولي لأكشاك تجزئة متعددة الأغراض تركز على الاستدامة وقابلية التكيف وتحمل اسم "بسطة". وخلال مشاركتها في برنامج "تنوين" للتصميم، وواصلت المهيري تجاربها حول الاستدامة من خلال إعادة استخدام حراشف السمك، وهي منتج ثانوي في قطاع صيد الأسماك، وذلك للمساهمة في تطوير اقتصاد المواد المتحددة وتحويل هذا المنتج إلى قطعة وظيفية تمتد عبر حدود التصميم الواعي للاستدامة مع تحقيق الجودة المطلوبة على المستوى التجاري. وتطمح المهيري باعتبارها مصممة ناشئة إلى الاستمرار في إنتاج مفاهيم مستوحاة من المنطقة وتوسيع نطاق الحلول المستدامة للممارسات الثقافية المتأصلة.

ريما المغيري

Tibrah. 2022.

Light.

Dried fish scales, bio-binder, (electroplated) stainless steel.

192 (H) x 38 (W) x 38 (D) cm.

Limited edition of 10.

Tibrah is a floor lamp composed of three harmonious lighting elements. Each lampshade is unique in its composition and shape as the fish scales vary in size and texture based on their origins.

'Tibrah' is an Emirati term used to refer to the location of oyster beds. The pearling vessels track the migration of the oysters as they float upwards at night creating a glistening effect that is seen across the surface of the water. The light is diffused through lampshades composed of a biodegradable material that combine fish scales and a natural binder, allowing it to biodegrade when discarded.

The design draws inspiration from the complex relationship between the Emirati community and the sea. It aims to amalgamate marine culture and the design industry to present a regenerative material as priceless and precious. It hopes to carry and preserve the legacy of the sea communities forward and shed light on the challenges of the industry today to benefit from the seas resources. The design aims to contribute to the sustainability movement, calling us to be conscious not only of our environment but also to the public policies and the social behaviour that impact it.

ويسعى التصميم كذلك إلى نقل إرث المجتمعات البحرية والحفاظ عليه وتسليط الضوء على التحديات التي تحول اليوم دون الاستفادة من الموارد البحرية، كما يهدف التصميم إلى المساهمة في حركة الاستدامة ورفع مستوى وعينا ببيئتنا وبالسياسات العامة والسلوك الاجتماعي الذي يؤثر عليها. "تبراة" هو مصباح أرضي مكون من ثلاثة عناصر إضاءة متناغمة لكل منها غطاء مختلف في تكوينه وشكله باختلاف

حجم وملمس حراشف الأسماك المستخدمة في صنعه.

حراشف سمك جافة، لاصق حيوي، فولاذ صلب (مطلي كهربائياً).

192 (طول) * 38 (عرض) * 38 (ارتفاء) سه.

"تراة". 2022.

إصدار محدود من 10 قطع.

"تبراة" هو مصطلح إماراتي يستخدم للإشارة إلى موقع مغاصات المحار، حيث تتبع سفن صيد اللؤلؤ هجرة المحار الذي يلمع كالمصابيح وهو يطفو ليلاً على سطح البحر، وينتشر ضوء المصابيح الثلاثة عبر أغطية قابلة للتحلل تجمع بين حراشف الأسماك ولاصق طبيعي، مما يسمح بالتحلل الحيوي للمصباح عند التخلص منه. ويستمد هذا التصميم إلهامه من العلاقة المعقدة بين المجتمع الإماراتي والبحر، ويهدف إلى الجمع بين الثقافة البحرية وفن التصميم لتقديم مادة تجديدية قمّمة وثمنة.

ريما المعيري

In Conversation

Tashkeel asked each designer to talk about their journey on the 2022 Tanween design programme and reveal the next steps they plan to take.

Why did you choose to explore fish scales?

Historically, all that we grew, caught and foraged had many uses. So today, we need to ask ourselves; what can we do with what we have? The sea is part of our history and traditions. Men risked their lives fishing and pearl diving so we must honour such sacrifice. Instead, we have a failing circular economy where 40 per cent of a fish is discarded before we consume it.

How did research inform your design direction?

During my research, I looked at material activism and how to make your own biomaterials. I looked at food waste in the fishing industry. By-products of fish processing (head, skin, bones, organs) now have many uses but fish scales remain over-looked.

I have spoken to people I would never have met if it wasn't for Tanween

How did you achieve this new material?

I collaborated with Ajman Fish Market because the men there are part of my community and knew my family (who were part of the fishing industry too). They didn't really understand what I was doing but they brought me what I needed. Every day, 6 to 10 kg of fish scales were delivered to my house, where I dried them on the floor until they became white, pearl-like and odourless. Ensuring the binding agent was bio-degradable was trial and error, exploring different bio-binders. To minimize waste, I used a 3D printed in Jebel Ali a reusable ABS (acrylonitrile butadiene styrene) mould, which I filled before using a low-energy method to solidify the paste into a shell-like material.

Why did you opt for the form of a light?

During LAB003, designer Gareth Neal wanted me to test the sample material's strength by punching holes and grinding down the edges. I was terrified but it withstood the pressure. Then I came across a song 'Tobiya Al Bahr' about a woman talking to the sea. This led me to poetry about a fleet of dhows sailing back to port, which inspired my design.

What will you take away from your time on the Tanween design programme?

It was a crash course on how to make products and I have spoken to people I would never have met if it wasn't for Tanween: Bee'ah, local fishermen, and the team at Sunshine Metal Works. I had to communicate my designs to people of diverse backgrounds and languages. I wanted them to part of the process, not just carry out instructions.

Will sustainability continue to be part of your design practice?

Designers tend to venture into the making process only to check on the quality of the work. This has to change. The conversations you have, the relationships you make drive you. I will remain part of the discussions around sustainable solutions. As an architect and a designer, it is my duty to make this a priority.

لماذا اخترت شكل المصباح؟

خلال جلسات الدورة التدريبية الثالثة، طلب مني المصمم غاريث نيل اختبار قوة المادة عن طريق ثقبها وشحذ حوافها، وقد خشيت الأمر فعلاً لكنها صمدت أمام الضغط. وتناهت إلى سمعي حينها أغنية جميلة عن امرأة تتحدث إلى البحر، وقادني ذلك إلى قصيدة تدور حول أسطول من المراكب الشراعية تبحر عائدةً إلى الميناء، فكان ذلك مصدر إلهام كبير في تصميمي.

ما الذي تقدمه لك مشاركتك في برنامج "تنوين" للتصميم؟

كان عبارةً عن دورة تدريبية مكثفة حول كيفية صنع المنتجات. ساعدني "تنوين" أيضاً في التواصل مع أشخاص ما كنت تعرفت عليهم لولاه: مثل شركة "بيئة"، والصيادين المحليين، وفريق شركة "صن شاين للأعمال المعدنية"، كما تعين علّي إيصال تصاميمي للشخاص من خلفيات ولغات متنوعة، للنني أردتهم أن يكونوا جزءاً من العملية، وليس اتباع التعليمات فقط.

هل ستبقى الاستدامة حاضرة فى تصاميمك؟

يميل المصممون إلى التجريب والمغامرة خلال صنع العمل للتحقق من جودته، وأعتقد أن هذا يجب أن يتغير. فالمحادثات التي تبنيها هي ما يشكل الحافز والإلهام. وسأكون دوماً جزءاً من المناقشات حول الحلول المستدامة. ومن واجبي كمهندسة معمارية ومصممة أن أجعل هذا من أولوياتي.

حوار مع المصممة

لماذا رغبتِ في استكشاف الإمكانات المادية لحراشف الأسماك؟

قديماً، كان هناك استخدامات عدة لكل ما يتم تنميته وصيده وجمعه. ولهذا علينا أن نسأل أنفسنا اليوم؛ ماذا الذي يمكننا أن نفعله بما لدينا؟ البحر هو جزء من تاريخنا وتقاليدنا. وقد كان الرجال يخاطرون بحياتهم في الغوص بحثاً عن اللؤلؤ؛ وبدلاً من احترام تضحياتهم تلك، نمتلك اقتصاداً دائرياً ضعيفاً يتم فيه التخلص من 40% من الأسماك قبل أن نستهلكها.

كيف ساهم البحث فى تحديد شكل تصميمك؟

حاولت خلال بحثي استكشاف الفعالية المادية وكيفية صنع مواد حيوية خاصة بي. وركزت على نفايات الطعام في قطاع صيد الأسماك، فالمنتجات الثانوية لتحضير الأسماك (الرأس والجلد والعظام والأعضاء) لها الآن العديد من الاستخدامات. ومع ذلك، لا تزال حراشف الأسماك مهملة إلى حد كبير.

ساعدني "تنوين" أيضاً في التواصل مع أشخاص ما كنت تعرفت عليهم لولاه.

كيف توصلت الى هذه المادة الحديدة؟

تعاونت مع سوق عجمان للأسماك لكون الرجال هناك يشكلون جزءاً من مجتمعي ويعرفون عائلتي (التي كانت تعمل أيضاً في صيد الأسماك). لم يفهموا حقاً ما كنت أفعله، لكنهم أحضروا لي ما كنت أحتاجه بطبيعة الحال. وكنت أستلم في منزلي يومياً من 6 إلى 10 كيلوغرامات من حراشف الأسماك، حيث قمت بتجفيفها على الأرض حتى أصبحت بيضاء كاللؤلؤ وعديمة الرائحة. وقد أجريت العديد من التجارب للتأكد من اختيار لاصق قابل حقاً للتحلل الحيوي. ولتقليل النفايات، استخدمت قالب الأكريلونيتريل بوتادين ستايرين (إيه بي إس) مصنوع بتقنية الأبعاد في جبل علي، حيث ملأته بحراشف الأسماك قبل استخدام طريقة قليلة الاستهلاك للطاقة لتجميد العجينة إلى مادة شبيهة بالأصداف.

سارة أبو فرحة وخالد شلحة Sara Abu Farha & Khaled Shalkha

Architect and Urban Planner, Sara Abu Farha grew up in Sharjah and is currently a gallery assistant. She aspires to create design technologies that respond to local needs, sensibilities, and environment as well as historical and material conditions. Interested in the fields of cinema, sociology, sustainability, and materials sciences, she believes in the strength and capability of interdisciplinary design and its potential to solve real-world problems. She approaches design with a pragmatic eye, placing high importance on

materiality, and rejecting the detachedness of some

current design practices.

Khaled Shalkha is a multidisciplinary artist and designer from an engineering background. A graduate of the American University of Sharjah, he is keen to explore novel materials and develop scale-up strategies for them. Problem-solving at the intersection of culture, economy, and policy, he advocates the questioning of the status quo.

Khaled grew up in the capital city of Abu Dhabi, which continues as a central theme in his work. A practicing chemical engineer, he is currently studying for a Master's in Energy and Sustainability Policy.

نشأت المهندسة المعمارية والمخططة الحضرية سارة أبو فرحة في الشارقة، وهي الآن مساعدة في غاليري. وتطمح إلى ابتكار تصميمات تستجيب للاحتياجات المحلية، والمواضيع الحساسة والبيئة، فضلاً عن الظروف التاريخية والمادية. تهتم أبو فرحة بمجالات السينما وعلم الاجتماع والاستدامة وعلوم المواد، وتؤمن بقوة وقدرة التصميم متعدد التخصصات وإمكانياته في حل مشاكل العالم الحقيقي. تنظر أبو فرحة إلى التصميمات بعين براغماتية، وتولي أهمية كبيرة للمادية، رافضة فصل بعض ممارسات التصميم الحالية.

خالد شلحة هو فنان ومصمم متعدد التخصصات يحمل شهادةً في الهندسة. تخرج خالد شلحة من الجامعة الأميركية في الشارقة، وهو حريص على استكشاف مواد جديدة وابتكار استراتيجيات لتطويرها، وحل المشكلات التي تتقاطع فيها الثقافة مع الاقتصاد والسياسة، إذ يدعو إلى التشكيك في الحالة الراهنة.

ترعرع شلحة في العاصمة أبوظبي، والتي ترتكز كموضوع رئيسي في أعماله. ويدرس شلحة حالياً، وهو مهندس كيميائي متمرس، الماجستير في سياسة الطاقة والاستدامة.

Sara Abu Farha & Khaled Shalkha

Datecrete Console 0.1. 2022.

Datecrete, brass plated stainless steel, silver-coated Belgian mirror. 175 (L) x 118 (W) x 39 (H) cm Limited edition of 10.

The UAE produces 750,000 tonnes of dates annually (14 percent of the global output). Nationally and internationally, the fruit is consumed in its raw form but together with its seed, it is used in the manufacturing of sweeteners, coffee powders, medicinal pastes and cosmetics. Coupled with coffee, the date is a symbol of hospitality and prosperity and adorns the table of homes and businesses across the MENA region.

Focusing on the by-product of date stoning, Sara Abu Farha and Khaled Shalkha embarked on an investigation to understand the design capabilities of the humble date seed. The design duo studied vernacular building methods across the MENASA region before setting out to identify a sustainable and low-cost process to convert raw date seeds into a cementitious design material using their home as a laboratory. The resulting material utilizes the seeds' mechanical properties. Datecrete possesses both a smooth texture and a cultural relevance that has the potential to serve as a local alternative to Portland cement.

Academic researchers in Iran, Malaysia, Pakistan, Kuwait, UAE, Jordan and Libya have investigated the application of date palm seeds as a suitable filler material in glass—epoxy composites as well as a coarse aggregate in concrete production (as an alternative to stone). What makes Sara Abu Farha and Khaled Shalkha's outcome stand out is that they claim to have developed the world's first date seed-based cementitious material with no trace of concrete or resin.

Historically, a pinch of roasted and finely ground date seeds was used in the production of organic kohl, a tradition that runs deep in Emirati societies. This gave Sara and Khaled the idea to showcase the material's beauty, strength, and potential in the form of a console. The designed product contrasts smooth planes with coarse surfaces, which seeks to trigger conversation around the material and its place in history.

"كونسول خرسانة نوى التمر 0.1". 2022.

خرسانة نوى التمر، فولاذ صلب مطلي بالنحاس، مرآة بلجيكية مطلية بالغضة. 175 (طول) * 118 (عرض) * 39 (ارتفاع) سم. إصدار محدود من 10 قطع.

وسبق للباحثين الأكاديميين في كل من إيران وماليزيا وباكستان والكويت والإمارات والأردن وليبيا بحث سبل استخدام خرسانة نوى التمر كمادة حشو مناسبة في مركبات الإيبوكسي الزجاجية، وكحصويات خشنة لتصنيع الخرسانة (بدلاً من الحجر). ولعل أبرز ما يميز مُنتج سارة وخالد هو إدعاءهما بتطوير أول مادة إسمنتية ترتكز على نوى التمر في العالم دون أي استعمال للخرسانة أو الراتنج.

وكانت تُستخدم رشة من بذور التمر المحمصة والمطحونة جيداً في إنتاج الكحل العضوي، وهو من التقاليد الإماراتية الأصيلة. ألهم ذلك سارة وخالد لإظهار جمال وقوة وإمكانية هذه المادة في تصميم طاولة كونسول للزينة، والتي تميزت بتباين الأسطح الملساء والخشنة، مما يثير جدلاً حول المادة ومكانتها التاريخية.

تنتج دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 750 ألف طن من التمور سنوياً، (14% من الناتج العالمي). مع بذور التمر كمنتج ثانوي محلياً وعالمياً، يتم استهلاك الفاكهة في شكلها الخام ولكن مع بذورها، وتستخدم في تصنيع المُحلّيات ومسحوق القهوة المطحون والمراهم أو الكريمات الطبية ومستحضرات التجميل. وبالإضافة للقهوة، يُعد التمر رمز الضيافة والرخاء، وهو يزين طاولات المنازل والشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبالتركيز على نزع نوى التمر، بدأ خالد وسارة البحث لفهم الخصائص التصميمة لنواة التمر البسيطة، كما درس الثنائي طرق البناء العامة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا قبل البدء في تحديد عملية صناعية مستدامة ومنخفضة التكلفة لتحويل نوى التمر الخام إلى مادة إسمنتية تُستخدم في التصميم، والتي جرت أحداثها في منازلهم التي كانت كالمختبر. وتعتمد المادة الناتجة على الخصائص الميكانيكية للبذور. وتمتلك خرسانة نوى التمر قواماً سلساً وأهمية ثقافية، ويمكن استخدامه كبديل محلي للإسمنت البورتلاندي.

Sara Abu Farha & Khaled Shalkha سارة أبو فرحة وخالد شلحة

In Conversation

Tashkeel asked each designer to talk about their journey on the 2022 Tanween design programme and reveal the next steps they plan to take.

Why did you apply to the Tanween design programme?

We saw the opportunity to devise a design for launching onto the market that was based on rigorous research and was the result of intensive training and solid funding. I (Sara) told Khaled about Tanween and convinced him to apply as a duo. By adopting a material science approach, we could develop something together for the first time.

Why did you choose to explore date seeds?

I intuitively felt they had genuine material potential. Dates are entrenched in this region's cultural, culinary and agricultural history and the seeds are tough, aromatic and textured. Yet, they are discarded by an industry that is growing due to consumer demand for an alternative to refined sugar.

Our intention was to be hands-on from start to finish.

How did you achieve this new material?

We reached out to a few date factories and accessed a plentiful supply. The whole process happened mostly in our kitchen. This was deliberate. Our intention was to be hands-on from start to finish. After drying them in the sun for a week, the labour-intensive process of manual grinding began. We spent 100 hours on grinding in the end.

How important was collaboration in your research and development?

It was integral. Time was tight for experimenting so we had to be smart. Our primary objective was to identify the form. We realized that paste and other types would not work so we refined a powdered form to a specific texture (even though this required substantial amounts of seeds). Nevertheless, we had to be ambitious. That is the whole point of Tanween; it gives you the confidence to experiment in ways that would normally be impossible. To prove that datecrete was fit for commercial use, we had two samples tested by Al Futtaim Element Material Technology, which confirmed that it is superior to conventional concrete in compressive and flexural strength. This is a remarkable breakthrough!

How did you decide on a vanity console?

We wanted to enrich The Tanween Collection with a piece that would trigger conversations around our connection to dates and the forgotten historical legacy that's linked to cosmetic adornment, in particularly as an ingredient in kohl.

What was the production process?

We made reusable plywood moulds to shape the console components into which we poured the mixture. The final chemical mix was based on research on regional traditional building mixes. Drying takes about 2 days. Then the units are coated with a commercial penetrative sealant (typically used on floors) to ensure its fit for consumer purpose.

Will sustainability continue to be part of your design practice?

Absolutely! This is just the beginning. We will continue our work with datecrete. We plan to raise questions around how, in this age of environmental consciousness, we are all responsible – from the designers and manufacturers to the market and the customers.

طموحين، فهذا هو المغزى من برنامج "تنوين"؛ حيث يمنحك الثقة للتجربة بطرق عادةً ما تكون مستحيلة. ولنثبت أن خرسانة نوى التمر مناسبة للاستخدام التجاري، تم اختبار عينتين من قبل شركة الفطيم لتكنولوجيا مواد البناء، والتي أكدت أن المادة تتفوق على الخرسانة التقليدية في قوة الضغط والمرونة. وهو ما يعتبر إنجازاً رائعاً!

لماذا اخترتما صنع طاولة كونسول؟

لقد أردنا أن نثري مجموعة "تنوين" بقطعة تثير الحوار حول علاقتنا بالتمر وتاريخه الغني المنسي المرتبط بمستحضرات التجميل، وخاصة استخدامه في صنع الكحل العربي.

كيف كانت عملية الإنتاج؟

صنعنا قوالباً من الخشب الرقائقي القابلة لإعادة الاستخدام، من أجل تشكيل مكونات الطاولة، ثم سكبنا الخليط في القوالب. واعتمدنا في صنع الخليط الكيميائي النهائي على أبحاث حول خلطات البناء التقليدية في المنطقة. يستغرق تجفيف الخليط حوالي اليومين. ثم يتم تغليف الوحدات بمادة تجارية مانعة للتسرب (تستخدم عادةً على الأرضيات) لضمان ملاءمة المنتج لطلب المستهلك.

هل ستبقى الاستدامة حاضرة في ممارستكما التصميمية؟

بالتأكيد! إنها البداية فقط. سنواصل العمل على مادة خرسانة نوى التمر. ونخطط لحفز الحوار حول المسؤولية التي نتحملها جميعاً- في عصر الوعي البيئي هذا – تجاه الاستدامة، سواء من المصممين والمصنعين أو الأسواق والمستهلكين.

حوار مع المصممين

ما الذي دفعكما إلى المشاركة في برنامج "تنوين" للتصميم؟

وجدناه فرصةً لطرح تصميم في السوق يرتكز على عملية بحث دقيقة ويكون نتيجة تدريب مكثف وتمويل كبير. لذا أخبرت خالد عن برنامج "تنوين" وأقنعته بأن نتقدم كثنائي. وأن بإمكاننا ابتكار شىء معاً لأول مرة بالاعتماد على نهج علم المواد.

ما أسباب اختياركم لنوى التمر؟

أحسست أن النواة تمتلك خاصيات مادية حقيقية، حيث أن التمر متجذر في تاريخ المنطقة وثقافتها وزراعتها ومأكولاتها. وتتميز النوى بهيكل نسيجي ذو بنية قاسية وعطرية. ومع ذلك، تتم إزالتها لصناعة السكر المكرر التي تشهد نمواً كبيراً نتيجة طلب المستهلكين.

قررنا أن نكون عمليين من البداية إلى النهاية.

كيف توصلتما إلى هذه المادة الجديدة؟

تواصلنا مع بعض مصانع التمر وحصلنا على إمدادات وفيرة من نوى التمر. وجرت معظم العملية في مطبخنا. وكان هذا متعمداً، فقد قررنا أن نكون عمليين من البداية إلى النهاية. فبعد تجفيف البذور في الشمس لمدة أسبوع، بدأت عملية الطحن اليدوي التى تطلبت عملاً كثيراً، حيث أمضينا 100 ساعة لإنجازها.

ما مدى أهمية التعاون في عملية البحث والتطوير التى أجريتماها؟

60

كانت عملية متكاملة. ولأنه لم يكن لدينا وقت للتجريب، كان علينا التفكير بذكاء. كان هدفنا الأساسي هو تحديد الشكل، حيث أدركنا أن صنع عجينة أو أي شكل آخر لن ينفع، لذا عمدنا إلى تحويل مسحوق النوى إلى قوام معين (على الرغم من أن هذا يتطلب كميات كبيرة من النوى). ومع ذلك، كان علينا أن نكون

شذا خلیل Shaza Khalil

Egyptian designer Shaza Khalil was born and raised in Oman and has been based in the UAE for seven years. Since receiving a Bachelor degree in Interior Architecture from the American University of Sharjah, she has explored various design fields from working as an interior designer and project manager at Hama Design, to being an instructor at the Scientific College of Design in Oman. Currently working as an independent Interior designer, she has been researching sustainable materials and product development.

Shaza sets herself out to visualize unique and practical spaces that have a sense of purpose. She believes that beauty is subjective but can be commonly found in balance. There's an immense beauty to an object or space that is well balanced in a non-symmetrical way.

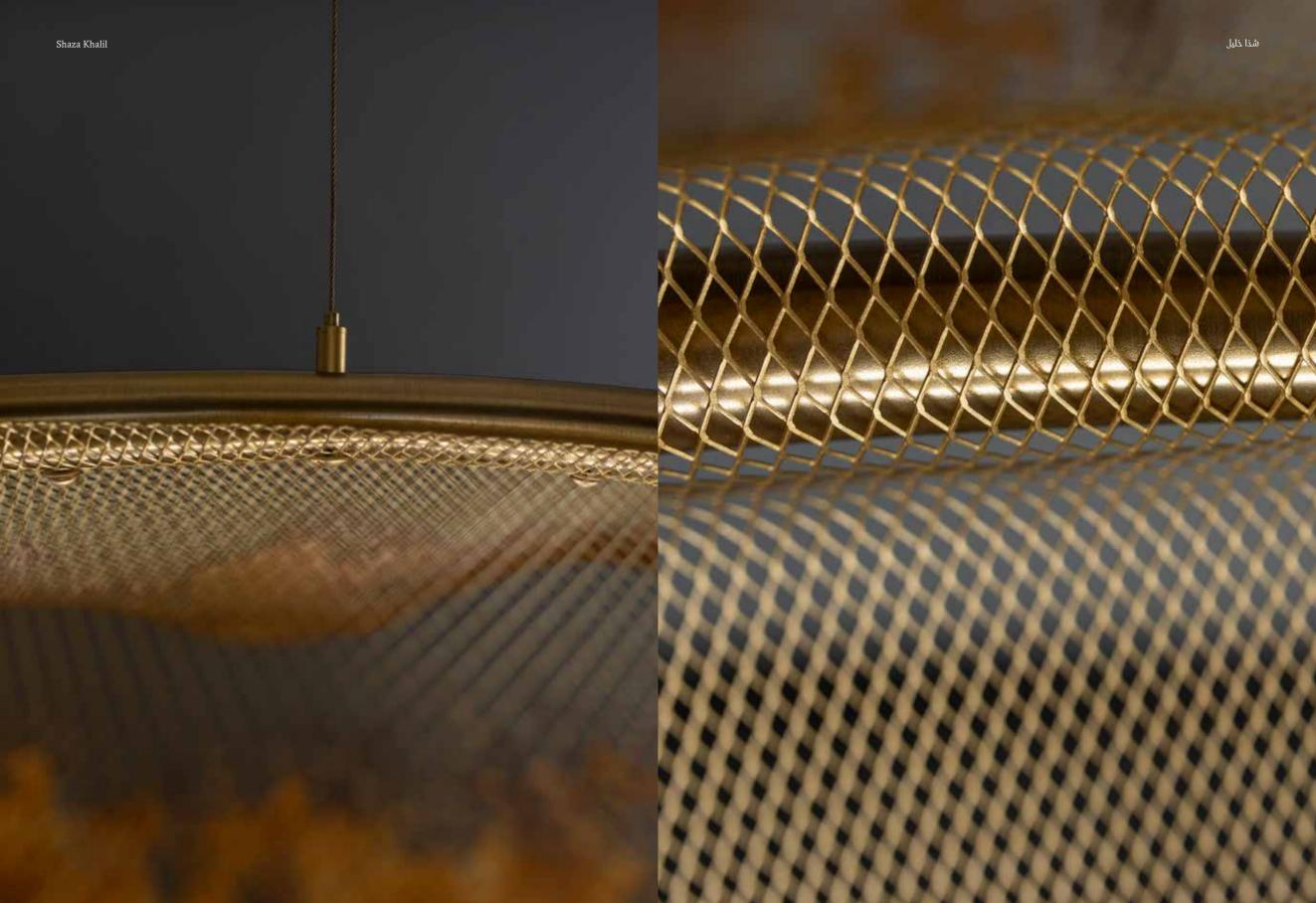
She finds nature to be the best example and takes it as her main inspiration. While organic forms can be unique and lines can be practical, combining both is a form of balance. Throughout her journey as a designer, she aims to inspire people and make them feel something. That is what drives and motivates her to wear different hats to be able to see design from different perspectives, to understand it better, to be able to push its limits.

ولدت المصممة المصرية شذا خليل وترعرعت في سلطنة عمان، وهي مقيمة في دولة الإمارات منذ سبع سنوات. عملت خليل بعد حصولها على درجة البكالوريوس في التصميم الداخلي من الجامعة الأمريكية في الشارقة، على استكشاف آفاق التصميم المختلفة، ابتداءً من عملها كمصممة ديكور داخلي، وكمديرة مشروع في شركة هاما للتصميم، وانتهاءً بالعمل كمُحاضرة في الكلية العلمية للتصميم في عمان. وتعمل خليل دالياً كمصممة ديكور داخلي مستقلة، وهي تبحث موضوعي المواد المستدامة وتطوير المنتجات.

تعمل خليل على تصوير مساحات استثنائية وعملية تخدم غايات معينة. وهي تؤمن أن الجمال أمر شخصي، لكن نلمسه عادةً في التوازن. فغالباً ما نجد جمالاً ساحراً في الأشياء أو المساحات المتوازنة بطريقة غير متناسقة. وترى خليل في الطبيعة خير مثال على ذلك وتعتبرها مصدر إلهامها الرئيسى.

وفي حين تتميز الأشكال الطبيعية بفرادتها والخطوط بطابعها العملي، فإن الجمع بينهما هو شكلٌ من أشكال التوازن. سعت خليل خلال رحلتها كمصمّمة إلى إلهام الناس واستثارة مشاعرهم، وهو ما يدفعها ويحفزها لتولي أدوارٍ مختلفة تمكّنها من رؤية التصميم من وجهات نظر مختلفة، لتفهمه بشكل أفضل وتستطيع بالتالي تجاوز حدوده.

68

sKin. 2022.

Light. Electroplated aluminium, stainless steel, kombucha, beeswax, oils, LED. 45 (H) x 65 (W) x 200 (L) cm. Limited edition of 10.

sKin is an organic light fixture inspired by nature and its resources. It is designed to celebrate a diverse natural material grown by bacteria during the fermentation process of Kombucha, a probiotic drink made of fermented tea and honey.

An organic shaped metal rod wrapped with a mesh is used to support the kombucha skin. The process to obtain a kombucha skin occurs with the help of a culture of yeast and bacteria. The bacteria protect its culture from external microorganisms by weaving a cellulose bio-film that floats on top, which is almost like skin.

sKin came about during careful observation of the properties and behaviour of the material. When the bio-film is left under the sun to dry, it curls and folds in a unique way each time, similar to a leaf. Hence the shape and the structure of the light fixture were derived from a dry plumeria leaf (also known as frangipani). The central, tapering, and curved metal rod resembles the midrib of a leaf while the mesh acts like the venation; microscopic in proportion, it is embedded within the skin. Illuminated by a metal

plate with an LED strip facing upwards, *SKin* appears glowing while floating in space. The contrast between the organic form of the structure and the linearity of the plates is grounding. It is designed this way to be visually orienting, providing an experience of warmth and serenity in a space, bringing us back to nature.

مثبتٌ عليها شريط من مصابيح ذات صمامات ثنائية (إل إي دي) باتجاه الأعلى، لتبدو القطعة كقطعة جلد لامع تطفو في الفضاء. فيما يمثل التباين بين الخطوط العضوية للتصميم واستقامة الصفائح أرضية خطوط العمل. وعمدت خليل إلى تصميم القطعة بهذا الشكل بغرض التوجيه البصري، لتوفر للمشاهد تجربة ملؤها الدفء والسكينة تعيدنا إلى حضن الطبيعة.

مصباح. ألومنيوم مطلي كهربائياً، ستانلس ستيل، فطر الشاي (كومبوتشا)، شمع العسل، زيوت، مصابيح ذات صمامات ثنائية. 45 (ارتفاع) * 65 (عرض) * 200 (طول) سو.

إصدار محدود من 10 قطع.

"سُكن". 2022.

سْكِن" هو عمل تركيبي ضوئي عضوي مستوحى من الطبيعة ومواردها. تم تصميمه احتفاءً بمادة طبيعية متنوعة تنتجها البكتيريا أثناء عملية تخمير الكومبوتشا، وهو مشروب معزّز بمكملات البروبيوتيك يتم تحضيره من الشاى المخمّر والعسل.

تتكون القطعة من حبل معدنى ملفوف بنسيج شبكى يدعم قشرة الكومبوتشا، حيث تتكوّن هذه القشرة من خلال استنبات الخميرة والبكتيريا معاً. إذ تقوم البكتيريا بالدفاع عن مجتمعها من الكائنات الحية الدقيقة الخارجية عن طريق إنتاج غشاء حيوي من السليلوز يطفو أعلى المستنبت، وتشبه بشكلها الجلد إلى حدِّ ما.

استلهمت خليل عملها "جلد" خلال مراقبتها الدقيقة لخصائص وسلوك المادة. وعند تعريض هذا الغشاء الحيوي لأشعة الشمس، فإنه يجفّ ويتجعد وينطوي بأنماط مميزة في كل مرة كما الورقة. وتم استلهام تصميم وتركيب قطعة الإضاءة من الأوراق الجافة لشجرة الفتنة (أو البلوميريا والمعروفة أيضاً باسم فرانجيباني). وتمثل الدعامة المعدنية المركزية المستدقة والمنحنية العرق الرئيسي لنصل الورقة، فيما يمثّل النسيج الشبكي في القطعة العروق الشبكية الثانوية بأبعاد متناسبة بدقّة. وكمصدر لإضاءة، استعانت المصممة بلوحة معدنية

شذا خليل

In Conversation

Tashkeel asked each designer to talk about their journey on the 2022 Tanween design programme and reveal the next steps they plan to take.

What was it about the Tanween design programme that made you want to apply?

I'm an interior designer, not a product designer with a longstanding interest in creating luxury products from originally sustainable (not recycled) materials. Unfortunately, I lacked the support to go forward. When this was announced, I seized the chance.

Why did you choose to explore the material potential of kombucha?

I randomly found out about it on Google about seven years ago while searching for a natural, skin-like material to wrap a design. I liked the idea of growing a material that you can only control in part, surrendering to nature. I began experimenting at university had to put it on hold and wait for a chance to revive my research.

How important was collaboration in your research and development?

A kind lady who brews kombucha gave me 10 units of SCOBY (symbiotic culture of bacteria and yeast), which helps to drive the fermentation process. Added to a cold brew of tea sweetened with honey, the yeast ferments and the bacteria spins cellulose nano-fibrils in the honey to form a protective bio-film (the skin). This collaboration between the yeast and bacteria is what grows a material that I can then ground into a paste and mould.

Are others researching kombucha as a design material?

The scientific community has been experimenting with creating living materials from kombucha for some time. Institutes in USA, UK and Australia have all been undertaking research. It was pioneered in 2003

by fashion designer Suzanne Lee. She believes that biomaterials are the future and I agree with her. There continues to be an online forum where people around the world share know-how.

Why did you opt for the form of a light?

The material's translucency dictated the design. Exposing the unique patterns in its structure to light led to the form. The way it dehydrates in the sun, shrinking and curling into itself, reminded me of a plumeria leaf, which inspired the design. I experimented with thickness and found it achieved a balanced effect when applied to a metal mesh structure; in a way, resembling a honey comb.

A major challenge with establishing kombucha as a viable commercial material is that, in its raw state, it is biodegradable and dissolves on impact with water. However, by treating it with a non-flammable blend of beeswax and natural oils, it is water-resistant.

Exposing the unique patterns in its structure to light led to the form.

What will you take away from your experience on the Tanween design programme?

I learnt to trust the process and go with the flow. Being part of a group with the support and guidance of our mentors were important elements. I now possess a far richer knowledge of sustainability as well as a deep appreciation for the manufacturing process of products.

لماذا اخترت شكل المصباح؟

شفافية المادة هي التي أمْلت عليّ شكل التصميم، حيث يتحدد هذا الشكل من تعرض النماذج الفريدة في بنية الكومبوتشا للضوء. كما أن الطريقة التي تجف بها هذه المادة في الشمس وتتقلص وتتجعد على نفسها ذكرتني بورقة الياسمين الهندي(البلوميريا) التي ألهمت التصميم. كما جربت السماكة أيضاً، ووجدت أنها تحقق تأثيراً متوازناً عند تطبيقها على هيكل شبكي معدني وتشبه بطريقة ما خلية النجل.

ومن الصعوبات الرئيسية لإنشاء واستخدام الكومبوتشا كمادة تجارية هو أنها - في حالتها الخام - قابلة للتحلل الحيوي والذوبان في الماء. ومع ذلك، يمكن معالجتها بمزيج غير قابل للاشتعال من شمع النحل والزيوت الطبيعية لتصبح مادةً مقاومة للماء.

يتحدد هذا الشكل من تعرض النماذج الفريدة في بنية الكومبوتشا للضوء.

ما الذي تعلمته من تجربتك مع برنامج "تنوين"؟

تعلمت أن أثق بما أفعله وأمضي فيه حتى النهاية، خصوصاً عندما تكون جزءاً من مجموعة تحظى بدعم وتوجيه مستمرين من خبراء مختصين. أمتلك الآن معرفة أوسع بالاستدامة وتقديراً عميقاً لعملية صنع المنتجات.

حوار مع المصممة

ما الذي دفعك للمشاركة في برنامج "تنوين" للتصميم؟

أنا في الأساس مصممة ديكور داخلي ولست مصممة منتجات، ولكني أهتم منذ فترة طويلة بابتكار منتجات فاخرة من مواد مستدامة (غير معاد تدويرها). ولسوء الحظ، كنت أفتقر إلى الدعم الكافي للمضي قدماً في هذا المجال، لذا لم أتردد في اغتنام فرصة الانضمام إلى البرنامج عندما تم الإعلان عنه.

لماذا رغبت في استكشاف الإمكانات المادية لفطر الشاى "الكومبوتشا"؟

اكتشفت "الكومبوتشا" بالصدفة منذ حوالي 7 سنوات عندما كنت استخدم غوغل للبحث عن مادة طبيعية تشبه الجلد لتغليف أحد التصاميم، وقد أحببت فكرة صنع مادة طبيعية دون تدخل بشري كبير. كنت قد بدأت تجربتي هذه في الجامعة، ولكنني اضطررت إلى تعليقها وانتظار الفرصة المناسبة لاستئنافها.

ما مدى أهمية التعاون في عملية البحث والتطوير التى أجريتها؟

أعطتني سيدة طيبة تحضّر الكومبوتشا 10 وحدات "سكوبي" (مستنبتات تكافلية للبكتيريا والخميرة)، وهي وحدات تساعد على تحفيز عملية التخمير؛ حيث تُضاف إلى منقوع بارد من الشاي المحلى بالعسل، فتبدأ عملية التخمير وتسحب البكتيريا ألياف السلولوز النانوية من العسل لتشكل قشرة بيولوجية واقية (مثل الجلد). وينتج عن هذا التعاون بين الخميرة والبكتيريا مادة يمكننى استخدامها في العجن والقولية.

هل يبحث مصممون آخرون إمكانية استخدام الكومبوتشا كمادة للتصميم؟

يعمل المجتمع العلمي منذ بعض الوقت على اختبار إنشاء مواد حية من الكومبوتشا، وقد أجرت العديد من المعاهد العلمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا أبحاثاً مهمة بهذا المجال. وتم استخدام هذه المادة للمرة الأولى بمجال التصميم في عام 2003 على يد مصممة الأزياء سوزان لي التي تعتقد أن المستقبل سيكون للمواد الحيوية، وأوافقها الرأي تماماً في ذلك. وهناك منتدى عبر الإنترنت يتشارك الناس فيه خبراتهم بهذا الخصوص من جميع أنحاء العالم.

Trainers and Mentors

سليم أحمد Salim Ahmed

ستيفانيا برونوري Stefania Brunori

ڪيفن س. بدني Kevin S. Badni

هیلین فوس Helen Voce

سليم أحمد هو منسق التصميم في "تشكيل"، ويتولّى سليم قيادة برنامج "تنوين" منذ العام ٢٠١٦، حيث يعمل على دعم المشاركين في إنتاج وتطوير المنتجات ذات النسخ المحدودة والمصنعة محلياً. تخرج من جامعة نابيير في إدنبره الاسكتلندية ويحمل شهادة بكالوريوس في التصميم الداخلي. سليم هو صانع ومصمّم منتجات ومؤسس "كاردبورد ووركس"، وهي شركة ممارسة للتصميم المستدام، متخصصة في منتجات وأثاث الورق المقوّى المموج والمصنوع يدوياً، وتركّز بشكل خاص على استخدام مواد صديقة للبيئة لابتكار تصاميم

Product designer Salim Ahmed is the Design Coordinator at Tashkeel and has led the Tanween design programme since 2016. He primarily coordinates training sessions and supports participants with the development, prototyping and production of their locally manufactured limited edition designs. A graduate of Edinburgh Napier University in Scotland, Salim holds a B.Des in Interior & Spatial Design. He is the founder of CardboardWorks, a sustainable design practice specialising in bespoke corrugated, hand-crafted cardboard products and furniture using environmentally-friendly materials with a sustainable life-cycle.

ستيفانيا برونوري هي باحثة في مجال العلامات التجارية وأخصائية في التسويق تحظى بخبرة تتجاوز ١٥ عاماً في شغل المناصب الإدارية حول العالم. اكتسبت برونوري خبرة كبيرة في مجالات إشهار العلامات التجارية، والابتكار، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإبداع، والممارسات التسويقية المتكاملة من عملها في أوروبا والشرق الأوسط. وتضطلع بتطوير وتنفيذ استراتيجيات وحملات تسويقية تساعد الشركات على توسيع نطاق حضورها. ولدت برونوري في إسبانيا، وانتقلت إلى دبي في عام 2009، حيث عملت في شركات صغيرة ومتوسطة في عام واليات، فضلاً عن عملها في شركات صغيرة ومتوسطة ذات حضور إقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

Brand strategist and marketing specialist, Stefania Brunori has over 15 years professional experience in managerial positions worldwide. Having worked extensively Europe and the Middle East, Stefania's core areas of expertise are Branding, Innovation, Social Media, Creativity and Integrated Marketing Practice. She develops and executes solid strategies and marketing campaigns to facilitate companies expand beyond their current limits. Born in Spain, Stefania relocated to Dubai, in 2009, where she has worked for multinational companies such as Teka and Nokia, as well as Middle East SME corporations with regional reach.

Kevin S. Badni is the Head of the College of Arts and Creative Enterprises, Zayed University. Previously, he was the Head of Art and Design at the American University of Sharjah. He received his Bachelor's degree in Product Design from Loughborough University and his Master's in Multimedia Design from De Montfort University in the UK. Before becoming an academic, Badni spent ten years as a professional designer working in the design industry, including managing the UK's first commercial Virtual Reality centre. His main research area of interest is the personal perceptions of vision; he has had his art exhibited in galleries in the UK, Australia, America, Colombia, Italy and the UAE.

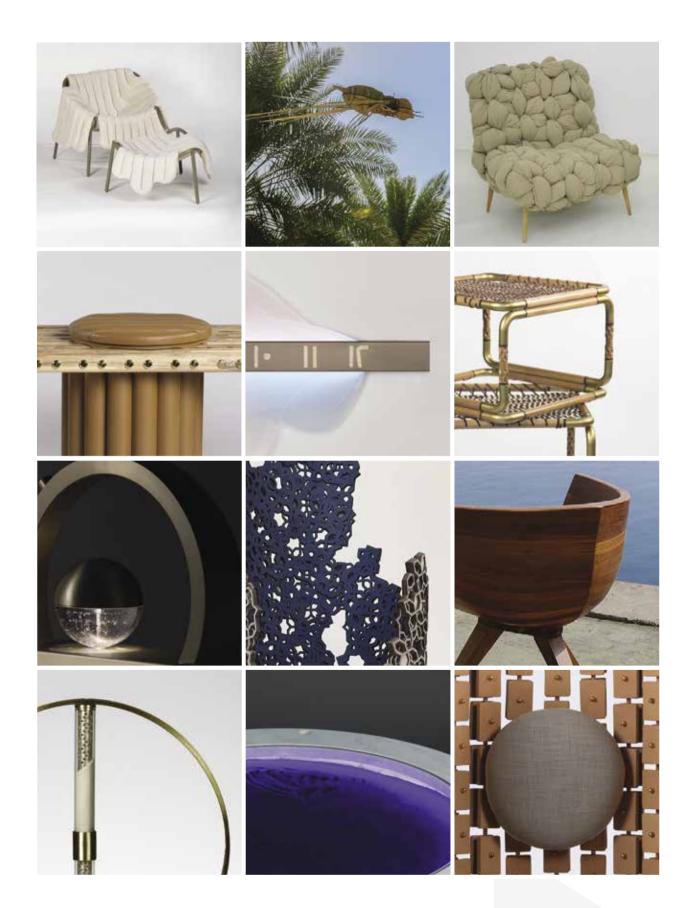

هيلين فوس هي إحدى داعمات المبدعين والصناعات الإبداعية. تعمل فوس كمديرة مشاريع، ومنتجة فعاليات وبرامج مستقلّة في الصناعات الإبداعية على الأصعدة المحلية والوطنية والدولية والتطوعية، من مقر إقامتها في اسكتلندا. تعمل فوس كمنسق مناطق في منصة "ميك ووركس"، والمنتج المشارك لمجموعة أدوات الحرف الرقمية للفنون التطبيقية في اسكتلندا للمجلس الثقافي البريطاني {تايلاند} وعضو مجلس إدارة "فايف المعاصرة". بعد تخرجها من الكلية الملكية للفنون / متحف فيكتوريا وألبرت، نالت شهادة الماجستير في تاريخ التصميم والمواد الثقافية، وعملت سابقاً في مكتب المؤسسة الثقافية ومجلس الحرف البريطاني ومتحف فيكتوريا وألبرت.

Helen Voce is a supporter of creative people and creative industries who works locally, nationally, internationally and voluntarily from her base in Scotland. Voce is Regions Coordinator at Make Works, Co-Producer of Applied Arts Scotland's Digital Craft Toolkit for the British Council {Thailand} and a Board Member of Fife Contemporary. A postgraduate of the Royal College of Art / Victoria & Albert Museum's MA in the History of Design and Material Cultural, Voce has previously worked for Cultural Enterprise Office, the British Crafts Council and the Victoria & Albert Museum.

برنامج "تنوين" للتصميم النماذج الأولية للمنتجات، أرشيف 2013 - 2021

> Tanween Design Programme Prototype Archive 2013 - 2021

عبد الله الملّا Abdalla Almulla

ساعة ستانلس ستيل معتّق بتشطيبات فرشاة، أكريليك، دايودات الباعثة للضوء LEDs 125(طُول) * 5 (عمق) * 47 (ارتفاع) سم. 2019

Traces of Time

Timepiece Brush finished antique stainless steel, acrylic and LEDs 125 (L) x 5 (D) x 47 (H) cm 2019

علياء الغفلي Alva Al Eghfeli

مصباح المضيف مصباح طاولة . فولاذ مقاوم للصدأ مطلى بالنحاس، وراتنج وبن 40 (طول) * 16 (عرض) * 33 (ارتفاع) سم

Host Lamp Table lamp Brass-plated stainless steel. resin, coffee 40 (L) x 16 (W) x 33 (H) cm.

إيمان شفيق **Eman Shafiq**

صدرا ـ خزانة. رمل صحراوی، رمل حیوی، فولاذ صلب مقاوم للصَّدأ مطلى بالذهب الوردي. 50 (طول) * 50 (عرض) * 109 (ارتفاع) سم. 2021

Sehra

Cabinet. Desert sand, BioSand, rose-gold plated stainless steel. 50 (L) x 50 (W) x 109 (H) cm. 2021

حاته حاته Hatem Hatem

متكلسة ضوء معلق من السقف حجرٌ جيري، نحاس مطلي بيري. __ ر 20 * 20 * 20 سم 2017

Calcified

85

Suspend Ceiling Light Limestone Fragments, **Brass-Plated Metal** 20 x 20 x 20 cm 2017

حمزة العمري Hamza Al Omari

2018

مصباح طاولة حجر، رمال، فولاذ مقاوم للصدأ 40 (طول) * 58 (عرض) * 16 (ارتفاع) سم 2017

Zea

Table Lamp Stone, Sand, Brushed, Stainless Steel 40 (L) x 58 (W) x 16 (H) cm 2017

هاله العاني Hala Al Ani

سلسلة "ذا ليمينال": طاولة. شبكة ألمنيوم، أكريليك، أملاح ومعادن 40 (طول) * 40 (عرض) * 65 (ارتفاع) سم

The Liminal Series: Table. 2018. Brass-plated stainless steel, salts and minerals. 40 (L) x 40 (W) x 65 (H) cm 2018.

"استوديو "إبيني Ibbini Studio

دوريّة اسطوانيّة // أجزاء منحوتة طبقات من القشور الخشبيّة مرصُّعة بعرقُ اللؤلؤ والنحاس. بعرق البولو والمسلم. قطعتان منفصلتان إجمالي قياسهما: 80 سم (ارتفاع) * 60 سم (عرض). 2020

Cylindrical Periodicity // Fragments Sculptural Piece.

Layered veneer woods with mother of pearl inlay & copper. Two separate parts totalling 80cm (H) x 60cm (W). 2020

خولة محمد البلوشي Khawla Mohammed Al Balooshi

تحت الغاف: عود مصباح مثبت على الحائط. نحاس مطلى بطلاء ناقل للكهرباء، خشب غاف نصف شفاف معالج، مصبام ذو صمامات ثنائية. 58 (طول) * 10 (عرض) * 30 (ارتفاع) سم. إصدار محدود من 10 قطع.

مصباح مثبت على الحائط، قطعة منفردة. نحاس مطلى بطلاء ناقل للكهرباء، خشب غاف نصف شفاف معالج، مصباح ذو صمامات ثنائية. 8.5 (طول) * 10 (عرض) * 25 (ارتفاع) سم.

Taht Al Ghaf: Oud

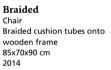
Wall mounted light. Electroplated brass, treated translucent ghaf wood, LED. 58 (L) x 10 (W) x 30 (H) cm. Limited edition of 10.

Wall mounted light, single. Electroplated brass, treated translucent ghaf wood, LED. 8.5 (L) x 10 (W) x 25 (H) cm.

لطيفة سعيد Latifa Saeed

مجدّل کرسی وسائد مجْدولة أنبوبية الشكل، إطار خشبي 85 * 70 * 90 سمّ 2014

محدّل مسند للقدمين وسائد مجْدولة أنبوبية الشكل، إطار خشبي 40 * 70 * 85 سمّ 2014

Braided Ottoman Braided cushion tubes onto wooden frame 85x70x40 cm 2014

مجدّلة وسائد مجْدولة أنبوبية الشكل، اطار خشبي 90 * 80 * 230 سم 2014

Braided Braided cushion tubes onto wooden frame 230 x 80 x 90 cm 2014

ذبابة سعف نخيل منسوج ية 3 * 15 * 25 2014

Thubaabah Khoos and binding agent 15x25x7 cm 2014

منتجات مختارة متوفرة في Selected pieces available at tashkeel.org/shop

لانا السمّان Lana El Samman

مكقب

طاولة/ رف خشب الساج، فولاذ مقاوم للصدأ مطلى ببودرة الذهب، سعف نخبل منسوحة، وحلد الحمل

Moka'ab

Modular table / shelf. Oak wood, gold powder coated mild steel, woven palm fonds and camel leather. 50 (L) x 50 (W) x 35 (H) cm & 50 (L) x 50 (W) x 50 (H) cm. 2019

لجين رزق Lujaine Rezk

كرسى جلوس وطاولة خشب السام، جلد 60 (طول) * 60 (عرض)* 45 (ارتفاع) سم 60 (طول) * 60 (عرض) * 35 (ارتفاع) سم 60 (طول) * 60 (عرض) * 36 (ارتفاع) سم 60 (طول) * 60 (عرض) * 80 (ارتفاع) سم

Mirkaz

Seating Stool and Table Teak Wood, Leather 60 (L) x 60 (W) x 45 (H) cm 60 (L) x 60 (W) x 80 (H) cm 60 (L) x 60 (W) x 35 (H) cm 2017

ميرتيل رونتيه **Myrtille Ronteix**

النور الداخلي مصباح سقف نحاس، سعف نحين، حرىت، صـــر _ _ 50 (طول) * 50 (عرض) * 50 (ارتفاع) سم. 2021

Insight Out

Ceilling light Brass, palm leaves, porcelain, horse hair 50 (L) x 50 (W) x 50 (H) cm 2018

ندى أبو شقرة Nada Abu Shagra

كرسي الحصن فخار تيراكوتا، فولاذ مطلى بطلاء كهربائي، قماش منجد. 80 (طول) * 75 (عرض) * 135 (ارتفاع) سم.

Hisn Chair

Chair Terracotta, electroplated steel, upholstered fabric. . 80 (L) x 75 (W) x 135 (H) cm. 2020.

نھیر زین **Nuhayr Zein**

سلسلة البذور مسند للقدمين/طاولة. جلد "لوكيذر"، وخشب بلوط مطلي باللُّون الأسود، وفولاذٌ صلب. ً إصدار من 10 قطعً. 2021

The SEEDS Series

.Ottoman/Table Leukeather, black-stained oak wood, .stainless steel 62 (L) x 60 (W) x 45 (H) cm. .Limited edition of 10 2021

> فورما: صفر خشب ساج بورما 49 (طول) * (عرض) 412 * " ارتفاع) سم 2015 (ارتفاع) سم

لينا غالب Lina Ghalib

جريد

مقعد طويل من العريش بلاي بالم، خشب، ستانس ستيل، جلد 180 (طول) * 50 (عرض) * 45 (ارتفاع) سم. 2020

Yereed

Arish bench-seat. Ply palm, wood, stainless steel, leather. 180 (L) x 50 (W) x 45 (H) cm. 2020

لجين أبو الفرج Lujain Abulfaraj

ضلد -إسفنج مضغوط، نسيج فينيل 280 (طول) * 140 (عرض) * 40 (ارتفاع) سم 2017

Dhadh Children's Seat HD Foam, Vinvl 280 (L) x 140 (W) x 40 (H) cm

لطيفة سعيد و تالين هزبر Latifa Saeed & Talin Hazbar

انطباع منسي مقعد طين تيراكوتا عين مير، عرب التفاع المرض * 40 – 50 (ارتفاع) سم بتكليف من "تشكيل" لأسبوع دبي للتصميم 2016

Left Impression

Seating stools Terracotta clay 45 (L) x 45 (W) x 40-50 (H) cm Commissioned by Tashkeel for Dubai Design Week 2016 2016

ندى سلمانبور **Neda Salmanpour**

مصابيم معلقة (مثبتة في السقف) تعاس، وبلاستيك PLA محضر بطريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد مع تشطيبات اسمنتية، مصابيح أنبوبية الشكل ذات صمامات ثنائية.

Suspended lighting fixture (ceiling mounted) Brass, digitally fabricated polymer using Selective Laser Sintering (SLS), LED 145 (L) x 20 (W) x 97 (H) cm.

رند عبد الجبار Rand Abdul Jabbar

Forma: Zero Table Burma Teak Wood 49 x 112 x 112 cm 2015 فورما: واحد كرسىي خشب ساج بورما

49 * 112 * 112 سم 2015

Forma: One Chair Burma Teak Wood 49 x 112 x 112 cm 2015

فورما: اثنان خشب ساج بورما 70 * 34 * 48.5 سم

Forma: Two Stool

2016

Burma Teak Wood 70 x 34 x 48.5 cm 2016

86

رناد حسين **Renad Hussein**

رابط طااولة مصابيح ذات صمامات ثنائية رخام، رمل، زجاج، فولاذ مقاوم للصَّدأ، قطع مغناطيس رجاج، فواند مسودم سنند.. سننے -98 (طول) * 98 (عرض) * 34 (ارتفاع) سم 2018

Link Table

Marble, sand, glass, magnates, stainless steel, LEDs 98 (L) x 98 (W) x 34 (H) cm 2018

ساهر أوليفر سمان Saher Oliver Samman

ر. ارجوحة شبكية معلّقة من الجلد مع قاعدة من الخشب والمعدّن معلقه من الجند مع شعده س الحسب و... 250 (طول) * 100 (عرض) * 100 (ارتفاع) سم 2015

leather hammock with wood and metal stand 250 (L) x 100 (W) x 100 (H) cm. 2015

استوديو موجو Studio MUIU

مصبام أرضى إسمنت، فولاذ، مصابيم أنبوبية الشكُّل ذاتُّ صمامات ثنائية، قماش منسوم عدد المول * 35 (عرض) * 200 (ارتفاع) سم 2016

Fattoum

Floor Lamps Concrete, steel, LED tube, woven fabric 35 (L) x 35 (W) x 200 (H) cm 2016

موزة -خشب الساج، نحاس، جلد، قماش منسوج 70 (طول) * 65 (عرض) * 150 (ارتفاع) سم

Moza

Chair Teak wood, brass, leather, woven fabric 70 (L) x 65 (W) x 150 (H) cm

خشب ساج أفريقي صلب مطلي وقّماش 70 (طول) * 72 (عرض) * 90 (ارتفاع) سم 2016

Hizz

Rocking Chair Matt lacquered African teak solid wood, fabric 70 (L) x 72 (W) x 90 (H) cm 2016

بسكوتة طاولة جانبية خشب ساج افریمی صنب ۔۔۔۔ پ ِ 56 (طول) * 58 (عرض) * ٤٥ – ٥٥ (ارتفاع) سم 2016 خشب ساج أفريقى صلب مطلى ونحاس

Baskota

Side Table Matt lacquered African teak wood, 56 (L) x 58 (W) x 40 - 55 (H) cm 2016

تسنيم التيناوي **Tasnim Tinawi**

سلسلة كابوك

قطن صحراوي، جلد طبيعي، فولاذ. إصدار محدود من 10 قطع.

مسند للقدمين قطن صحراوی، جلد طبیعی، فولاذ. 76 (عرض) * 76 (عمق) * 40 (ارتفّاع) سم. إصدار محدود من 10 قطعً.

The Kapok series

Chair. Desert-cotton, natural leather, steel. 87 (W) x 66 (D) x 78 (H) cm. Limited edition of 10. 2021. Footrest. Desert-cotton, natural leather, steel. 76 (W) x 76 (D) x 40 (H) cm. Limited edition of 10.

تالين هزبر Talin Hazbar

نوازل صخرية

و برق حصى وحجر جيري أبعاد متغيرة

Stone and travertine

Dimensions variable

2015

Lithic

2015

نوازل صخرية حاملة شموع حصی وحجر جیری أبعاد متعبرة 2015

Lithic Candle holder Stone and travertine Dimensions variable 2015

يارا حبيب Yara Habib

قاطع فاصل حجرات ألومنيوم، ستانلس ستيل، فولاذ مطلي بالزنك، قشرة خشب ساج بورما على ألواح ليفية متوسطة الكثافة، قشرة خشب بلوط ملىء بالعُقد على ألوام ليفية متوسطة الكثافة، سب بحوت تحقي و تحصد على الورع يسيد متوسسة الصدروغ رخام كوريان، خيوط منسوجة من الجلد المدبوغ 200 (عرض) * 4 (عمق) * 180 (ارتفاع) سم (حجم مفتوح)

Katta

Room Divider. Aluminium, stainless steel, zinc plated steel, Burma teak veneer on MDF, knotty oak veneer on MDF, Corian, woven faux suede thread. 200 (W) x 4 (D) x 180 (H) cm (open size)

زليخة بينيمان Zuleika Penniman

مرجان ا الجدار الذي يقسّم الغرف مرجان، ذهب، فولاذ 230 (طول) * 29 (عرض) * 190 (ارتفاع) سم 2016

Coral I

Room Divider Coral, gold, steel 230 (L) x 29 (W) x 190 (H) cm

مرجان الشمس حاملة مصابيح جدارية ذهب، فضة، فولاذ، مرجان معاد توظيفه رب 23 * 19 * 15سم

2016

Coral Sun

Wall Sconce Gold, silver, steel, repurposed coral 23 (L) x 19 (W) x 15 (H) cm 2016

مصباح طاولة ذهب، فضة، فولاذ، مرجان معاد توظيفه أبعاد متعددة

2016

Table lamp 1 - 4

Dimensions variable

زينب الهاشمي Zeinab Al Hashemi

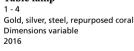

160 * 100سم جلد إبل ورمل 2014

San'am

160 (L) x 100 (W) cm Camel leather and sand 2014

91

The Tanween Alumni

خريجو برنامج "تنوين"

Prior to the launch of the Tanween design programme in 2013, Aljoud Lootah, Khalid Shafar, Salem Al Mansoori and Zeinab Al Hashemi participated in Design Road Pro (2011-2014), a collaboration between Tashkeel, Creative Dialogue Association (Barcelona) and Dubai Culture & Arts Authority.

قُبيل إطلاق برنامج "تنوين" للتصميم في العام 2013، شارك المصممون الجود لوتاه، خالد الشعفار، سالم المنصوري، وزينب الهاشمي في "ديزاين رود برو" (2011 – 2014)، بتعاون مشترك بين "تشكيل"، مؤسسة "كريبتيف دايالوغ" في برشلونة، وهيئة دبي للثقافة والفنون.

Since 2013, the following design practitioners have completed the Tanween design programme at Tashkeel:

Zuleika Penniman

منذ العام 2013، أكمل المصممون التالية أسماؤهم برنامج "تنوين" للتصميم":

إيمان شفيق Abdalla Almulla استوديو موجو Alya Al Eghfeli استوديو "إبينى" **Eman Shafiq** تسنيم التيناوي Hala Al-Ani تالين هزبر Hamza Omari حمزة العمري Hatem Hatem حاتم حاتم Ibbini Studio خولة محمد البلوشي Khawla Mohammed Al Balooshi رند عبد الجبار Lana El Samman رناد حسین Latifa Saeed زينب الهاشمى Lina Ghalib زليخة بينيمان Lujain Abulfaraj ساهر أوليفر سمان Lujaine Rezk عبد الله الملا Myrtille Ronteix علياء الغفلى Nada Abu Shagra لدنا السمان Nuhayr Zein لطيفة سعيد Neda Salmanpour لجين أبو الفرج Rand Abdul Jabbar لجين رزق Renad Hussein لينا غالب Saher Oliver Samman ميرتيل رونتيه Studio MUJU نهير زين Talin Hazbar ندى سلمانبور Tasnim Tinawi ندى أبو شقرة Yara Habib هاله العانى Zeinab Al Hashemi يارا حبيب

