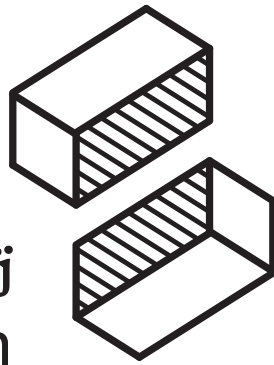

تنوين
tanween

عامر الداعور
زليخة بينيمان
استوديو موجو

Amer Aldour
Zuleika Penniman
Studio MUJU

تنوين من تشكيل

تأسس برنامج تنوين المنبثق عن مركز تشكيل عام ٢٠١٣، وهو يواصل للسنة الثالثة على التوالي دعم المصممين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة لتطوير مجموعة من المنتجات التي تركز على أفكار وتصاميم جمالية مستلهمة في جوهرها من بيئة الإمارات.

هذه السنة، اختارت لجنة التحكيم عامر الدور، وزليخة بينيمان واستوديو موجو (للثلاثي مينتالا سعيد وجمانة طه) من بين عدد هائل من طلبات الراغبين بالمشاركة. عُرضت أعمالهم النهائية خلال أيام التصميم دبي ٢٠١٦ وهي متوفرة حالياً تحت علامة التصميم تنوين المنبثقة عن تشكيل.

وفي إطار الالتزام طويل الأمد الذي تعهد به مركز تشكيل في تقديم كافة أشكال الدعم للمصممين المقيمين بالدولة، يسهم البرنامج في إثراء تنوع المهارات والموارد الثقافية في المنطقة عبر استلهام عناصر تراثية وعصرية في الإمارات العربية المتحدة. سنوياً، يختار مركز تشكيل مصممين موهوبين على أساس دعوة مفتوحة، بهدف إتاحة الفرصة لهم لابتكار منتجات تجسد التصاميم المتأصلة في الإمارات العربية المتحدة.

تتم إدارة برنامج تنوين بالتعاون مع مؤسسة سمول إيز بيوتيفول التي تعتبر برنامجاً بحثياً متخصصاً ومؤتمراً عالمياً سنوياً يدعم ويلهم الأعمال الإبداعية الصغيرة، كما يوفر فرصة حصرياً للمصممين المشاركين للحصول على إرشاد مستمر من قبل مصممين ومشرفين مرموقين عبر سلسلة من ورش العمل.

بدعم البرنامج مجلس دبي للتصميم والأزياء الذي تأسس في السنة الفائتة بموجب مرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس مجلس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد شمل برنامج تنوين ٢٠١٥-١٦ المدرّبة الرئيسية روان دودس (المنتجة المشاركة، سمول إيز بيوتيفول)، ومصمم المنتجات كيفن بدني (رئيس قسم الفن والتصميم في الجامعة الأميركية في الشارقة)، ومجموعة التصميم جليثيرو، وفاي سكوت (مؤسسة شركة ميك وركس) والخبيرة في الحرف والتصميم هيلين فوس.

هذا ويعرض البرنامج ورش عمل بول كولدويل (براند يونيون)، وكلايد أند كو، وسلسال ديزاين وشيرين الخطيب (ماركيه).

قدّمت شركة 'إيركو' الإضاءة في منصة 'تنوين' خلال معرض أيام التصميم دبي ٢٠١٦، وهي شركة عالمية رائدة ومتخصصة في مجال الإضاءة المعمارية باستخدام تقنية LED.

year by Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Ruler of Dubai and Deputy Prime Minister of the UAE.

Instructors for Tanween 2015-16 included Lead Instructor Roanne Dods (Co-Producer, Small Is Beautiful), product designer Kevin Badni (Head of Art and Design, American University of Sharjah), design collective Glithero, Fi Scott (Founder, Make Works) and craft and design expert Helen Voce.

The programme also featured workshops by Paul Caldwell (Brand Union), Clyde & Co., Silsal Design and Shireen El Khatib (Marquee).

Lighting at the Tanween booth in Design Days Dubai 2016 was provided by ERCO, a leading international specialist in architectural lighting using LED technology.

Tanween by Tashkeel

Established in 2013, Tashkeel's Tanween programme is now in its third year of supporting UAE-based designers to develop a range of products that work towards defining a production process, design and aesthetic that responds to its environment, the Emirates.

This year the judging panel selected Amer Aldour, Zuleika Penniman and Studio MUJU (Mentalla Said and Jumana Taha) from an overwhelming number of applications. Their final products were showcased at Design Days Dubai 2016 and are now available under Tashkeel's design product label, Tanween.

As part of Tashkeel's long-term commitment to supporting locally-based designers, the programme enhances the diversity of the region's cultural skills and resources, influenced from traditional to modern elements of the UAE. Tashkeel annually selects talented designers from an open call, providing an opportunity to create products that exemplify design innate to the UAE.

Tanween is run in collaboration with Small is Beautiful, a research programme and annual global conference which supports and inspires creative micro businesses, providing the designers with an exclusive opportunity of sustained mentorship with established designers and curators through a series of workshops.

The programme is supported by the Dubai Design & Fashion Council (DDFC), which was established following a Royal decree last

Dubai Design & Fashion Council

The Dubai Design and Fashion Council, a member of the Dubai Creative Clusters Authority (DCCA) was established by royal decree in 2013 to steer design initiatives and position Dubai as the emerging design capital of the world. The DDFC board was formed in 2014 to promote Dubai as a hub for fashion and design, attract and develop local and regional talent, and create a sustainable industry that stimulates trade and tourism.

Chaired by Dr. Amina Al Rustamani and run by CEO Nez Gebreel, the Dubai Design and Fashion Council's board consist of 15 individuals who represent a mix of key stakeholder groups, including government, academic, not-for profit and private sector experts, such as Laila Suhail, CEO at Dubai Festival and Retail Establishments; Khalid Al Tayer, CEO - Retail of Al Tayer Group; Patrick Chalhoub, CEO of Chalhoub Group; and fashion designer Reem Acra.

DDFC recognizes that grassroots level engagement is key to establishing a long term and sustainable design industry and is actively initiating impactful programs to support designers in the region. By hosting a range of activities such as the DDFC Talks and the Urban Majlis discussion forum, DDFC unites the region's design industry to share skills, debate and exchange ideas. DDFC endorses activities that contribute to the growth of the creative community and is the official supporter of the Tashkeel Design Programme.

Nez Gebreel, CEO of DDFC, commented, "The Tashkeel Design Programme is a unique initiative which fosters locally-based product designers as they develop a range of innovative products inspired by the local heritage and unique craftsmanship of the UAE by providing them with the tools and knowledge that are essential for their success, which is closely aligned with DDFC's mandate of promoting the development of the regional design industry. DDFC is proud to support the programme and to also offer participants mentorship opportunities from DDFC's wide network of industry leaders."

وعالقت ناز جبريل، الرئيسة التنفيذية لمجلس دبي للتصميم والأزياء قائلة: «يعتبر برنامج التصميم التابع لمركز «تشكيل» مبادرة فريدة من نوعها لمساندة ودعم مصممي المنتجات المحليين في تطوير مجموعة من المنتجات المبتكرة المستوحاة من التراث المحلي والحرف اليدوية التقليدية التي اشتهرت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تزويدهم بالأدوات والمعارف الضرورية لتحقيق النجاح. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع مهمة مجلسنا الرامية إلى تطوير صناعة التصميم إقليمياً وعربياً. وإتينا في مجلس دبي للتصميم والأزياء نفخر بدعمنا لهذا البرنامج الرائد وتوفير فرص التدريب للمشاركين من قبل خبراء ورواد قطاع تصميم المنتجات ومصممين بارزين تربطهم علاقات تعاون وثيقة بمجلس دبي للتصميم والأزياء.»

مجلس دبي للتصميم والأزياء

تأسس «مجلس دبي للتصميم والأزياء»، التابع لسلطة دبي للمجتمعات الإبداعية، بناءً على مرسوم تنفيذي صادر عن حكومة دبي في عام ٢٠١٣ بهدف دعم مبادرات التصميم في دبي وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي محوري في مجال التصميم. وتتم تشكيل مجلس إدارة «مجلس دبي للتصميم والأزياء» في عام ٢٠١٤، بهدف الارتقاء بمكانة دبي كوجهة إقليمية وعالمية للتصميم والأزياء، تستقطب وتطور المواهب المحلية والإقليمية وترسي أسس صناعة تصميم مستدامة تدعم قطاعي التجارة والسياحة.

تتولى الدكتورة أمينة الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم للاستثمارات، رئاسة «مجلس دبي للتصميم والأزياء»، وتشغل ناز جبريل منصب الرئيس التنفيذي للمجلس، حيث تتولى الإشراف على تنفيذ المهام الإدارية. كما يضم المجلس في عضويته ١٥ شخصاً يمثلون مزيجاً من أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الهيئات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء من القطاعات الخاصة وغير الربحية مثل ليلي سهيل، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة؛ وخالد الطائر، الرئيس التنفيذي لعمليات التجزئة في مجموعة الطائر؛ وباتريك شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب، ومصممة الأزياء اللبنانية ريم عكرا.

يدرك مجلس دبي للتصميم والأزياء أن تفعيل دور مجتمع الصناعة يعتبر مطلباً أساسياً لتأسيس قطاع تصميم مستدام على المدى البعيد، لذلك يادر المجلس بإطلاق العديد من البرامج الداعمة للمصممين على مستوى المنطقة. ويسعى المجلس عبر استضافة مجموعة من الفعاليات مثل «حوارات مجلس دبي للتصميم والأزياء» و«منتدى المجلس الحضري» إلى جمع رواد مجتمع التصميم على المستوى الإقليمي لعرض مهاراتهم والتعاون وتبادل الأفكار. ويرعى المجلس أنشطة عديدة تسهم في تنمية المجتمع الإبداعي، وهو الداعم الرسمي لـ «برنامج التصميم» التابع لمركز «تشكيل».

القيادة والموجهون

Leaders and Mentors

روان دودس
Roanne Dods

روان دودس هي المدير الفني في بال لابس، مؤسسة رائدة منذ ٢٥ عاماً في تطوير أعمال/بحوث وأفكار جديدة عبر عمليات تعاونية ومتعددة الاختصاصات. كما أنها منتج مشارك في المؤتمر السنوي الدولي وبرنامج البحث الجديد سمول إز بيوتيفول الذي يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة الإبداعية وإلهامها. عملت دودس مع عدد لا بأس به من المؤسسات الإبداعية والثقافية البارزة في مجال الفنون في المملكة المتحدة، وهي شغوفة بالمكانة والدور الذي يضطلع به الفن والثقافة في خلق قرن ٢١ بصحّ الأفكار الإيجابية.

Roanne Dods is Co-Producer of Small Is Beautiful, an annual international conference and research programme to support and inspire creative micro businesses. Roanne was also Artistic Director at PAL Labs, a pioneering 25 year old organisation that develops new work/research and ideas through collaborative, interdisciplinary processes. She has worked with many of the most outstanding cultural and creative organisations in the UK in a career in the arts, and is passionate about the role and place of art and culture in creating a positive 21st Century.

كيفن بدني
Kevin S. Badni

كيفن س. بدني هو رئيس قسم الفن والتصميم في الجامعة الأميركية في الشارقة. حاز على شهادة بكالوريوس في تصميم المنتجات من جامعة لوبورو، وأكمل درجة الماجستير في تصميم الوسائط المتعددة من جامعة دي مونتفورت في المملكة المتحدة. وقبل دخوله المجال الأكاديمي، عمل عشر سنوات كمصمم متمرس في مجاله، بما في ذلك إدارة أول مركز تجاري للواقع الافتراضي في المملكة المتحدة. يكمن مجال بحثه الرئيسي في التصورات الشخصية للرؤية؛ كما أقام معارض فنية له في المملكة المتحدة، وأستراليا، والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة.

Kevin S. Badni is the Head of Art and Design at the American University of Sharjah. He received his Bachelors degree in Product Design from Loughborough University and his Masters in Multimedia Design from De Montfort University in the UK. Before becoming an academic, Kevin 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 and the UAE.

جليثيرو
Glithero

أسس استوديو جليثيرو المصمم البريطاني تيم سمبسون والمصممة الهولندية ساره فان جامپرون اللذان تلقيا في الكلية الملكية للفنون حيث تلقيا تحصيلهما العلمي. ومن الاستوديو الخاص بهما في لندن، هما ينظمان عمليات تستند إلى الوقت، وتتم عن سلع وأثاث وتجهيزات فريدة ورائعة. وعليه، تعرض أعمالهما في مجموعة واسعة من الوسائط، ولكنها تتبع مساراً مفاهيمياً متسقاً لتجسيد جمال المنتجات وعرضه في الوقت الذي تُصنع فيه.

Glithero are British designer Tim Simpson and Dutch designer Sarah van Gameren, who met and studied at the Royal College of Art. From their studio in London they create product, furniture and time-based installations that give birth to unique and wonderful products. The work is presented in a broad spectrum of media, but follows a consistent conceptual path; to capture and present the beauty in the moment things are made.

فاي سكوت
Fi Scott

فاي سكوت هي خبيرة في مجال التصنيع، وباحثة عن المصانع، ومصممة ومؤسسة شركة ميك وركس؛ وهي شركة تصميم مستقلة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام الصناعات المحلية والاحتفاء بها. تستمد فاي الإلهام من أهمية صناعة المنتجات والحرف المحلية، كما تُسحر بالمواد والآلات والنتائج التي يمكن للناس أن يحققوها باستخدام هذه الوسائل.

Fi Scott is a manufacturing geek, factory finder, designer and founder of Make Works, an independent design organisation that facilitates and celebrates local manufacturing. Fi is inspired by the value of making, local production and craftsmanship, fascinated by materials, machines and what people can do with access to them.

هيلين فوس
Helen Voce

تُعرّف هيلين بدعمها المهني، والشخصي والطوعي لتطوير الشركات الإبداعية الصغيرة، ودعم الممارسين، والمشاريع والمنظمات في اسكتلندا، المملكة المتحدة وخارجها. هذا ويتمحور تخصصها المهني واهتمامها الشخصي حول التصميم والحرف المعاصرة. كما أنها تنسق وتنتج حالياً فرص تطوير الأعمال، والمشاريع والفعاليات للصناعات الإبداعية، لا سيما في مجال الحرف والتصميم. يشمل عملاؤها الحاليون اتحاد الفنانين الاسكتلنديين، وإميرجنتس، وكوف بارك حيث تشغل منصب منتج البرنامج الحرفي، فضلاً عن مؤسسة «أبلايد آرتس» اسكتلندا حيث تتبواً أيضاً منصب مستشار لمجلس الصناعات.

Helen Voce professionally, personally and voluntarily supports the development of creative micro-businesses, practitioners, projects and organisations in Scotland, the UK and beyond. Her professional specialism and personal interest is contemporary craft and design. Helen currently coordinates and produces business development opportunities, projects and events for the creative industries, specifically craft and design. Current clients include the Scottish Artists Union, Emergents, Cove Park, where she is Craft Programme Producer, and Applied Arts Scotland where she is also an Adviser to the Board of makers.

مقابلة مع روان رودس،
المرشدة الرئيسية في
برنامج تنوين

Q&A with Tanween Lead
Mentor Roanne Dods

In your opinion, what is the importance of design?

Design is a way of thinking as much as an approach to ergonomics and aesthetics. Beauty is not just in the eye of the beholder but in the touch, sound, space, and comfort of the beholder. Design enables better connections between people, place and object in a way that few other artforms do.

Why do you believe design educational programmes like Tanween are vital?

Talent development programmes like Tanween are massively important; talent is very infrequently simply innate, especially when it comes to the level of creativity and innovation needed for excellent design. It takes nurturing, long hours, learning from those who have gone before, being stimulated and creatively nourished. Tanween allows that to happen in a safe space, fully supported, and with a long view for the development of an outstanding community of designers in Dubai.

How has Tanween evolved over the past few years?

The programme is in a continuing and organic process of development. With each year of learning, not only do we learn more about what can help and support our designers, but also the designers we are working with are coming from different backgrounds with different interests. The programme needs to adapt to reflect this and also to reflect the fast changing pace of culture in the UAE.

Why is it important to encourage designers to be inspired by the areas they live in?

There are so many reasons for this. To be able to tap into a unique authentic voice, to be able to learn more about history and long-lost cultures that might be more relevant now than we realise, to develop a design language that cannot be replicated anywhere else, to make the most of the unique cultural hub that is Dubai, to use local materials and not damage the environment by importing materials, to support the local economy, to find new approaches under the skin of the more corporate world to tell authentic stories that connect people to people.

What do you look for in young aspiring designers?

A strong sense of self, a deep curiosity, an empathy to people and objects, and a willingness to work at a problem to find a solution.

Tanween as a whole is a beacon that should be picked up by others as a very special approach to talent development. While always ensuring that the quality of the work is at the heart of the programme, the care and attention to the designers bespoke approaches, the quantity of the mentoring time, the attention to the business side, the importance of responding to and developing a local aesthetic makes it a powerful proposition. That the designers work with local manufacturers is of course one of its best points and one that offers a real chance for economic and cultural development for the designers, the design community, the manufacturers and others involved in the process. It is a privilege to be a part of Tanween and I would love to set the programme up in different places all over the world!

لِمَ علينا تشجيع المصممين ليستقوا الإلهام من الأماكن التي يعيشون فيها؟

ثمة أسبابٌ عدة، ومنها كي تتمكن من استخدام صيغة أصيلة فريدة من نوعها، وتتعلم المزيد عن تاريخنا وعن الثقافات القديمة المفقودة والتي قد تفيدنا حالياً أكثر مما نتوقع، نطوّر لغة معينة في التصميم لا يمكن تكرارها في أي مكان آخر، ونستفيد من دبي التي تعتبر محورا ثقافياً فريداً من نوعه ونستخدم المواد المحلية من دون الإضرار بالبيئة من خلال استيراد المواد وذلك بهدف دعم الاقتصاد المحلي وإيجاد مقاربات جديدة في عالم الشركات لتقريب وجهات النظر.

ما أكثر ما يجذبك في المصممين الشباب الطموحين؟

الثقة الكبيرة في النفس، والفضول الإيجابي، والتعاطف مع الناس والأشياء والنية في حل المشاكل.

بالمجمل، يُعتبر برنامج «تنوين» منارةً يجدر بالآخرين اتّخاذها مقارنةً استثنائيةً لتطوير المواهب. في حين يتمّ الحرص على أن تكون جودة العمل جوهراً البرنامج، إلا أن الاعتناء بمقاربة المصممين المحددة، وبالوقت الذي يستغرقه التوجيه، والاهتمام بالجانب التجاري وأهمية الاستجابة إلى الجمالية المحلية وتطورها، كلها عوامل تشكل اقتراحاً فعّالاً. وطبعاً، يُعتبر عمل المصممين مع المصنّعين المحليين من أبرز نقاط البرنامج، كما أنه يوفر فرصة فعلية لتطوير المصممين، ومجتمع التصميم، والمصنّعين والمشاركين في هذا البرنامج، اقتصادياً وثقافياً. أنا جزءٌ من «تنوين» وهذا امتيازٌ لي، كما أُرغب في أن يكون لبرنامج «تنوين» مقرّات مختلفة في أنحاء العالم!

برأيك، لِمَ التصميم مهمٌ لهذه الدرجة؟

التصميم طريقةٌ في التفكير بحد ذاتها، بقدر ما تُعتبر مقارنةً للهندسة البشرية والجماليات. ليس الجمال في عين الرائي فحسب، ولكن في ملمس الرائي، وصورته، ومكانه وراحته. يوفر التصميم وسائل تواصل أفضل مع الناس، والمكان والشيء بطريقة تعجز بعض الأشكال الفنية الأخرى عن توفيرها.

برأيك، لِمَ تُعتبر برامج التصميم التعليمية مثل «تنوين» بالغة الأهمية؟

تُعتبر برامج تطوير المواهب مثل «تنوين» بمنتهى الأهمية؛ فمن النادر أن تكون الموهبة فطرية، لا سيما حين يتعلق الأمر بمستوى الإبداع والابتكار المطلوب لإنجاز تصميم ممتاز. من هذا المنطلق، تتطلب الموهبة التنشئة، والعمل لساعات طوال والتعلم الذي يوفره الخبراء ممن سبقوا وأبدعوا. يسمح برنامج «تنوين» باقتناص هذه الفرصة والعمل في مكان آمن ومدعوم بالكامل، وذلك بهدف تطوير مجتمع متميز من المصممين في دبي.

كيف تطور برنامج «تنوين» على مدى السنوات القليلة الماضية؟

إنّ البرنامج في تطور مستمر. وفي كل سنة إضافية من التعلم، لا ندرك كيفية مساعدة مصمميننا ودعمهم فحسب، إنما ندرك أيضاً أننا نعمل مع مصممين من خلفيات مختلفة لا يتشاركون الاهتمامات نفسها. يجب أن يعكس البرنامج ذلك وأن يُظهر مدى التغيير السريع للثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصممين

Designers

عامر الداعور

على تدريب في العمارة والهندسة. وعمل في المجالين قبل أن ينقّي اهتمامه في مجال استكشاف العلاقة بين الابتكارات التكنولوجية والمساحة المعمارية. وهو حالياً يطلق استوديو التصميم التفاعلي الخاص به في دبي (inter | act architecture). يسعى عامر في عمله إلى تقصي إمكانيات ابتكار أعمال تركيبية تتفاعل مع المؤثرات البيئية المختلفة وتستجيب لها، أثناء التأثير على التجربة المكانية المحيطة.

كما أنه يهتم اهتماماً خاصاً بالاختبار باستخدام وسائط جديدة من صنع النماذج الأولية والإنتاج بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع باستخدام الحاسب الآلي. تشمل أعماله الأخيرة تركيبات تفاعلية وأعمال طباعة ثلاثية الأبعاد منفذة بشكل فردي أو تعاوني. عُرضت أعماله في أسبوع التصميم في إسطنبول ٢٠١٤، وأيام التصميم دبي ٢٠١٥، و«Salone del Mobile» في «Superstudio» في ميلانو ٢٠١٥ وملتقى d3 ٢٠١٥ في دبي.

Amer Aldour

Amer Aldour was trained in Architecture and Engineering. He worked in both fields before developing further interest in exploring the interface between technological innovations and architectural space. He recently established his own interactive design studio in Dubai (inter | act architecture). The studio examines possibilities of engaging people with their physical surroundings through the creation and deployment of technologically driven responsive installations.

Amer also has special interest in experimenting with new techniques of production and prototyping including 3D printing and CNC fabrication, and their application through contemporary design. Recent works include interactive installations and 3D printed productions. His works were shown at a number of international exhibitions including Istanbul Design Week 2014, Design Days Dubai 2015, and the 2015 edition of Salone del Mobile at the Superstudio in Milan.

نقش الطبيعة

بلاط
زجاج، أكريليك، ستانلس ستيل، محرّكات كهربائية،
قطع إلكترونية
قياسات مختلفة
٢٠١٦

يعود فن الأرابيسك للقرن الثامن، ويشكّل مع فن الخط العربي وعلم الهندسة أحد التخصصات الرئيسية التي تمثل أساس الفن الإسلامي، إذ وُصف على أنه شكل من زخرفة السطح الفنية التي تتألف عادةً من أنماط هندسية وعضوية متكررة تندمج معاً لابتكار أشكال إيقاعية منمّقة.

تُبتكر هذه الأشكال الزخرفية عادةً عبر الرسم أو النقش على مواد طبيعية كالسيراميك، والحجر، والجص والخشب. وسرعان ما أصبح هذا الشكل الفني ميزة شائعة في العمارة الإسلامية، كما شق طريقه لدخول الفن الزخرفي الأوروبي ابتداءً من عصر النهضة وما بعده.

كما أدّى تطوّر هذه الأوراق المتشابكة عبر القرون إلى تفسيرات مبسّطة ومنمّقة أكثر لهذا الفن القديم. ففي المجموعة المستوحاة من الطبيعة، يحاول عامر الدور حمل هذا التطور حتى القرن الواحد والعشرين. وعبر تطبيق هذه الممارسة المستمرة والمتمثلة في دمج الابتكارات التقنية بالمساحة العمرانية، صنع الفنان سلسلة من البلاط الذي يسعى لابتكار سرد تمثيلي جديد لهذه السمة الجمالية الإقليمية.

وبعيداً عن المواد الصلبة الاعتيادية التي تشكّل أساس هذه الأنماط، تسعى المجموعة المستوحاة من الطبيعة لنشر وسائل التمثيل الملموسة أقل من

The Naturalesque Collection

Tiles
Glass, acrylic, stainless steel, electric motors,
electronic components
Size variable
2016

Traced back to the 8th century, *arabesque*, along with calligraphy and geometry, is one of the main disciplines that forms the basis of Islamic art, described as a form of artistic surface decoration consisting typically of repeating geometric and organic patterns which combine to create rhythmic and stylised motifs.

Such motifs would normally be created through painting or carving of natural materials such as ceramic, stone, plaster and wood. The art form soon became common feature in Islamic architecture, having also worked its way into European decorative art from the Renaissance onwards.

The evolution of these interlacing foliage through the centuries have led to increasingly more simplified and stylised interpretations of this ancient art. In The Naturalesque Collection, Amer Aldour attempts to carry this development through to the 21st century. By applying his ongoing practice of integrating technological innovations with architectural space, the designer has created a series of tiles that seek to create a new narrative of representation for this regional aesthetic.

غيرها، وهي الضوء والحركة. لم تعد العناصر المادية للعمل بارزة، ويتم استخدام الجوانب غير الملموسة مثل الضوء، والأشكال المتشابكة عبر الحركة، لتصبح وسيلة التمثيل الرئيسية.

رغم هذا الانتقال من المواد العضوية الطبيعية إلى استخدام التكنولوجيا التفاعلية، يدمج الدور الجسم بصفته بسيطاً، بما أنّ التفاعل البشري ضروري لتشغيل حركة البلاط الدوارة. لا يتم تشغيل البلاط إلا عبر هذا التواصل بين الجسم والتكنولوجيا، لتحويل العمل إلى تجسيد حركي للطبقات الجرافيكية التي تشكل أساس أنماط الأرابيسك الثابتة.

تضفي المزاوجة بين الضوء والحركة عبر البلاط ميزة جديدة للجماليات، فتقدّم مجموعة لامتناهية من الأنماط المعقدة والمتلونة. ويمكن النظر إلى هذه الأشكال الهندسية المتشابكة على أنها امتدادات لامتناهية ترمز بالنسبة لكثيرين في العالم الإسلامي إلى طبيعة الخلق اللامتناهية.

Moving away from the usual solid materials that form the basis of these patterns, the Naturalesque Collection attempts to deploy less tangible modes of representation, namely light and movement. The material elements of the work are no longer prominent, and the less tangible aspects such as light, interlacing forms through kinetics are brought forward to become the primary mode of representation.

Despite this departure from more natural and organic materials, through the use of responsive technology, Aldour integrates the body as a medium, with human interaction required to activate the spinning motion of the tiles. Only through this communication between body and technology are the tiles triggered, transforming the work into a kinetic embodiment of the graphical layering that forms the basis of static *arabesque* patterns.

The combination of light and movement through the tiles lend a new quality to the aesthetics, offering an endless array of complex, kaleidoscopic patterns. These geometric interlaced forms can be regarded as infinitely extendable, which to many in the Islamic world is symbolic of the infinite nature of creation.

What was it about Tashkeel’s design programme, Tanween, that interested you?

I recently started my own design studio and through this programme, I hoped to get better insight into processes that would help transform the studio into a successful creative business. The programme also provides a platform for the creation of sellable design that would then be the start of a series or range of products to be conceived through the studio.

What materials have you explored and discovered whilst on the programme?

I continued my ongoing practice of exploring integrated technological components into design products. This includes the investigation and physical programming of new representational mediums.

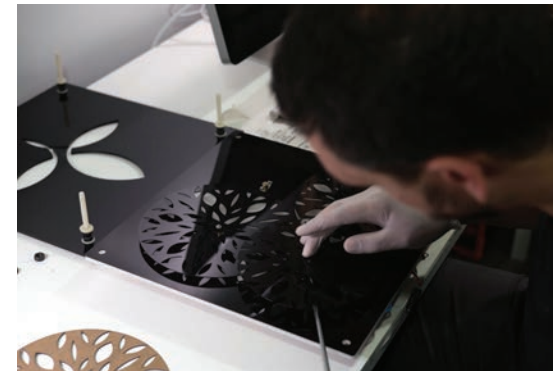

Who are you collaborating with on your project and what is the nature of the collaboration?

The main collaboration is with a fabrication lab based in Al Quoz called Origin Base that provides technical support as well as a platform for experimenting with different materials and fabrication techniques. This gave me the ability to produce multiple prototypes for different design ideas that could then be transformed into a final design product.

How have the labs and mentoring sessions influenced your process?

I’ve enjoyed the ability to share our working process with participants in the different workshops and, in return, gaining their insights and different perspectives, including technical, commercial and theoretical feedback on our working processes and produced products.

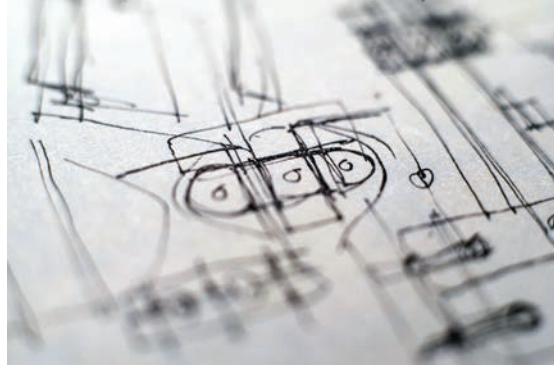
What have been your challenges so far?

The nature of working with new media technology tends to be a challenge of its own, along with that of endeavoring to seamlessly integrate technology into my designs.

What do you hope to take away from this experience?

I hope to further develop my work into a series of products, which will then be showcased as inspiring high-end design products.

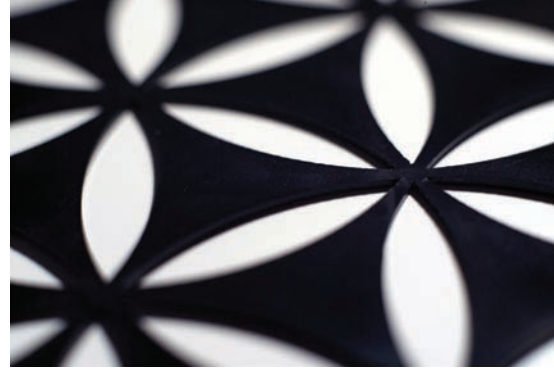

ما الأمور التي تأمل اكتسابها عبر هذه التجربة؟

أمل أن أطور عملي إلى سلسلة منتجات تُعرض لاحقاً كمنتجات ملهمة بتصميم راقٍ.

كيف أثرت جلسات المختبر والتوجيه على عمليّتك؟

استمتعت بفرصة مشاركة عملنا مع المشاركين في مختلف ورش العمل، وبالمقابل اكتساب أفكارهم ووجهات نظرهم المختلفة، بما في ذلك الآراء الفنية، والتجارية والنظرية حول أعمالنا ومنتجاتنا.

هلاّ تعدّد لنا التحديات التي واجهتك حتى الآن؟

إنّ طبيعة العمل باستخدام تقنية وسائط جديدة هي تحدّ قائم بحدّ ذاته. هذا بالإضافة إلى سعيي لدمج التكنولوجيا بسلاسة في تصاميمي.

أي مواد تعمّقت في دراستها واكتشافها أثناء مشاركتك بالبرنامج؟

تابعت عملي المتواصل لاكتشاف عناصر تقنية مدمجة بمنتجات التصميم. وهذا يشمل الفحص والبرمجة المادية للوسائط التمثيلية الجديدة.

مع من تتعاون لتنفيذ مشروعك، وما هي طبيعة التعاون؟

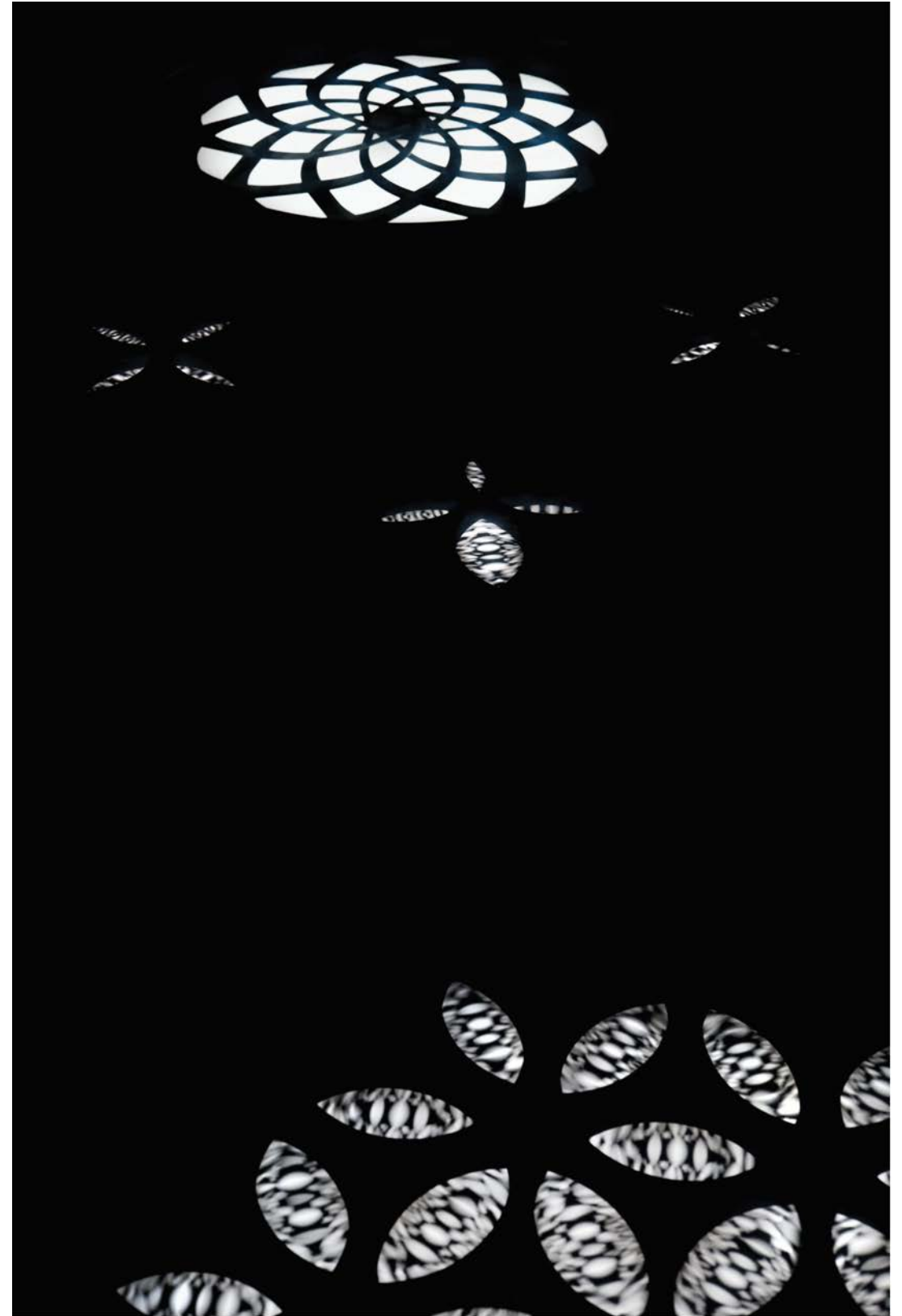
أتعاون بشكل أساسي مع معمل تصنيع مقرّه القوز ويدعى «أوريجين بيس»، حيث يوفر لي الدعم الفني وبشكل منصة لاختبار مختلف المواد وتقنيات التصنيع. وهذا الأمر منحني القدرة على إنتاج نماذج متعددة لأفكار تصميم مختلفة يمكن تحويلها لاحقاً إلى منتج نهائي.

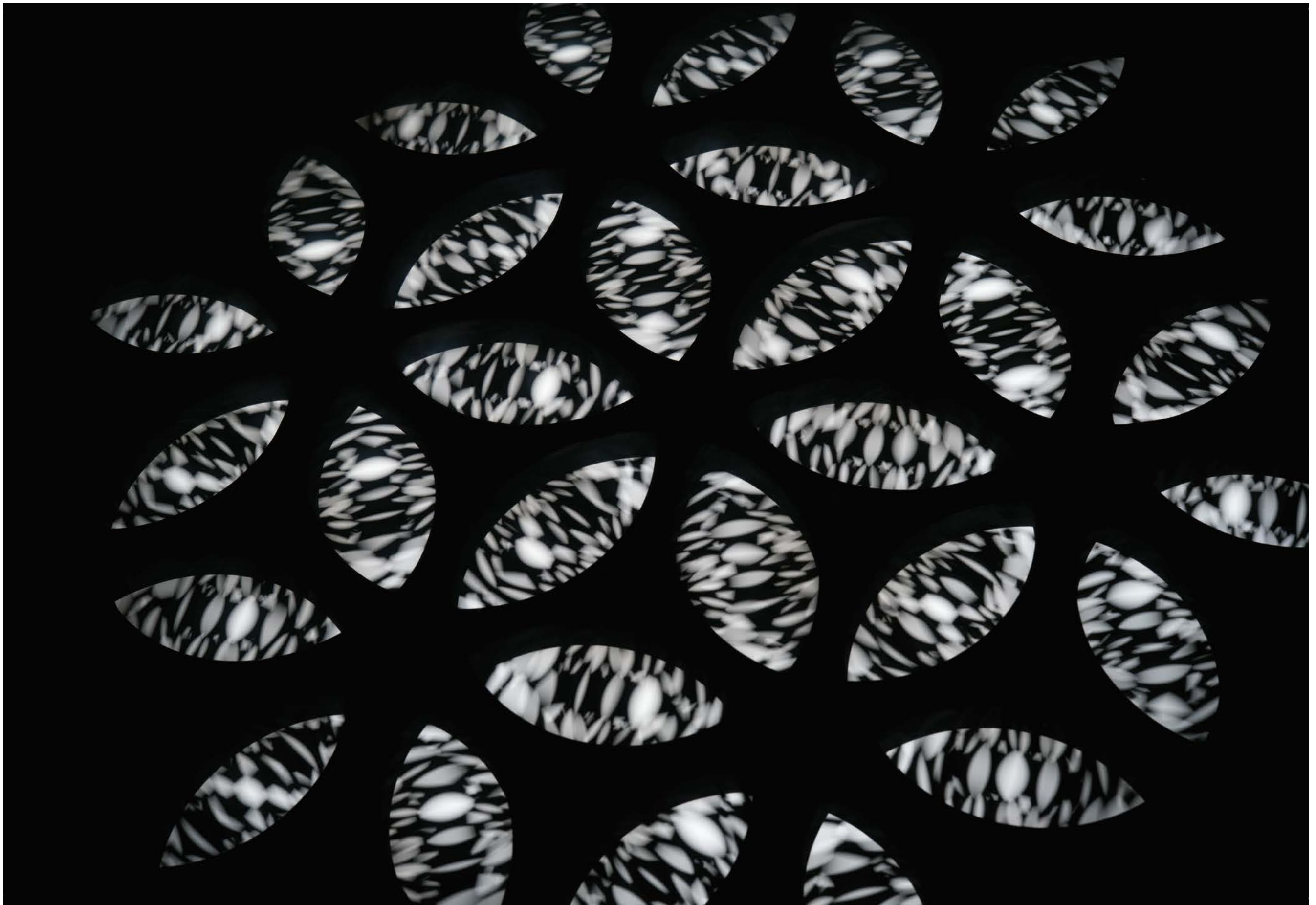
ما الذي استقطب اهتمامك في برنامج التصميم «تنوير» الذي يستضيفه مركز «تشكيل»؟

بدأت مؤخراً استوديو تصميم خاص بي، ويحدوني الأمل عبر هذا البرنامج أن أكتسب أفكاراً مستنيرة حول العمليات التي تساهم في تحويل الاستوديو إلى عمل تجاري ناجح. كما يوفر البرنامج منصة لابتكار تصميم قابل للبيع يشكل بداية لسلسلة أو مجموعة من المنتجات التي يتم تصميمها في الاستوديو.

زليخة بينيمان

زليخة بينيمان هي مصممة مجوهرات لبنانية أمريكية، تتكون شخصيتها بين الجراءة والرقّة و الحيوية. وانطلاقاً من إمكانية استخدام التصميم لتمكين الناس، بقدر مساحات عملها على نطاقات عديدة. وهي تسعى جاهدة لجعل مجوهراتها المستقبلية تستشعر بديهي بأنها دائماً كانت موجودة. علاوة على ذلك، تحافظ زليخة عبر فلسفتها في العمل على احترام عميق للمواد والعملية، احترام يستند إلى الماضي أثناء التطلع إلى المستقبل.

بدأت زليخة مسيرتها المهنية في عالم الموضة مع قطع الباترونات في معهد «إسمود بكين» قبل أن تتوجّه إلى عالم المجوهرات. ومنذ تخرّجها من مركز سنترال سانت مارتينز، عملت بشكل مستقل ومع علامات أزياء عالمية. أما اليوم، فتتنقل زليخة بين لندن ودبي.

Zuleika Penniman

Zuleika Penniman is a Lebanese-American jewellery designer whose work marries audacity with graceful fragility. She is driven by the potential of using design to empower people as much as spaces, and strives to make futuristic jewels that feel instinctively like they have always existed. At the centre of Zuleika's work is a profound respect for materials and process that builds on what has passed while looking forward.

Zuleika began her career in fashion pattern cutting at Esmod Beijing before redirecting her attention to jewellery. Since graduating from Central Saint Martins, she has worked both independently and with international fashion brands. Zuleika is currently based between London and Dubai.

مرجان ١

فاصل
مرجان، ذهب، فولاذ
٢٠٠ × ٢٠ × ٢٢٥ سنتيم
٢٠١٦

Coral I

Room Divider
Coral, gold, steel
200 x 30 x 225 cm
2016

فاصل يصل أكثر من كونه يفصل.

يؤمن المرجان الملجأ والحماية لـ 25% من الحياة البحرية. ويُستعمل للغاية نفسها بزا.

يسلط فاصل مرجان ١ الذي صُمم لأيام التصميم دبي 2016، الضوء على استعمال صخور المرجان تاريخيًا في بناء المساكن التقليدية في الإمارات العربية المتحدة. كانت صخور المرجان التي تجرفها الأمواج إلى الشاطئ تجمع لبناء جدران من خلال قصها وتشكيلها باليد للحصول على أبواب تلتصق ببعضها بعضًا بمركب من الأصداف والجص.

تتكوّن الشعاب المرجانية الصلبة من مستعمرات حيوانات لافقارية واحدة معروفة باسم بوليب. يحمي كل بوليب نفسه من خلال بناء جدار من كربونات الكالسيوم حول جسمه. تجتمع هذه الجدران هو الذي جعل هذه المادة مناسبة جدًا للبناء، فكربونات الكالسيوم تؤمن القوة في حين تخفف المسامية الكثافة وتزيد التهوية. المرجان متوفر على طول الساحل الإماراتي واختير لمزاياه وليس لمظهره.

كلّ صخور المرجان التي دخلت في صنع فاصل زليخة أخذت من مبانٍ مهملة. حُفنت تحت أنقاض الطين والحصّ لعقود لتخفي أنماطًا جميلة ورقيفة داخل كل فصيلة منفردة من المرجان. وفي مثال صارخ عن

A room divider that connects more than it divides.

Corals provide shelter and protection to twenty-five per cent of all marine life. On land, the purpose they serve as a barrier continues.

Created for Design Days Dubai 2016, the *Coral I* divider evokes the use of coral-rock historically in the construction of traditional dwellings in the UAE. Washed up coral rocks were collected from the seashore for hundreds of years, to build walls through cutting and shaping them by hand into building bricks bound by a composite of seashells and gypsum.

Hard corals are composed of colonies of single spineless animals, known as polyps. Each polyp protects itself by building a wall of calcium carbonate around its body. It is this build-up of walls that made the material so suitable for construction, as the calcium carbonate provided strength while the porosity reduced density and increased ventilation. Readily available all along the coastline of the UAE, coral was chosen for its material properties rather than appearance.

All the coral rocks used in Zuleika's room divider have been repurposed from derelict

تحوّل المساحة إلى حجم، تمنح الهندسة التي تصنع هذه الأنماط المميّزة الشعاب المرجانية قوة الشد التي تتمتع بها. هذا ما سمح للمصممة زليخة بقصها بشكل رقيق جدًا بحيث تصبح شفافة.

يتألف فاصل مرجان ١ من شرائح من الشعاب المرجانية بسماكة 6 ملم مرتبة حول إطار ذهبي رقيق ينثني للتعبير عن هشاشة الوقت. وهو يمثل الميزتين المعروفتين عن المرجان هنا في الإمارات العربية المتحدة. أولًا، يذكرنا باستعمال المرجان كحجارة لبناء جدران المنازل وبالجماعات التي تسكنها، جدران أصبحت متهاكلة إلا أنها توقظ عواطف عميقة. ثانيًا، تحتفي بالجمال الموروث لهذه المادة الطبيعية بأنقى أشكالها.

كلّ شريحة صخور مشتبكة بإطار من الذهب المنقوش، يدويًا من قبل صاغة الذهب في ديرة لتحاكي شكل شبكة البوليب بينها. تجتمع شرائح الصخور المرجانية على شكل الجدار وإنما تعامل كأحجار كريمة.

لطالما أدّى المرجان الموجود بين البرّ والبحر دور الفاصل. يجمع مرجان ١ هذه القصص.

buildings. They were buried behind mortar and plaster for decades, concealing the exquisite, delicate patterns inside each individual species of coral. In a triumphant example of where surface becomes volume, the geometries that generate these distinct patterns also provide the corals with their tensile strength, which is what allowed the designer to cut them so narrowly that they are almost translucent.

The *Coral I* room divider consists of slices of coral rock six millimetres thin arranged within a slender gold frame that bends to suggest the fragility of time. It references the two familiar features of coral here in the UAE. Firstly, it recalls the use of coral as a building block for the walls of houses and the societies that inhabited them; walls that no longer stand straight and tall but still evoke deep sentiment. Secondly it celebrates the inherent beauty of this natural indigenous material in its purest form.

Each rock slice is clasped by engraved gold settings, handmade by goldsmiths in Deira. The shape of the settings echoes the intricate web of polyps held between them. The coral rock slivers are composed in the form of a wall while being treated like gemstones.

Coral, found on the threshold between land and sea, has always served as a divider. *Coral I* brings these stories together.

What was it about Tashkeel's design programme, Tanween, that interested you?

The possibility of showcasing my work in a completely new setting is what first attracted me to Tashkeel's Tanween programme. A setting that required me to not only scale up in size, but also in exposure. There are only a few organisations that are as nurturing as Tashkeel, so to be a part of their programme, in a city where design is really just coming into its own, is terrifically rewarding.

What materials have you explored and discovered whilst on the programme?

I'm working with repurposed coral rock, a material indigenous to the UAE and traditionally used for building walls in construction, so it's steeped with history and nostalgia. In a way, the social and geographical history of this region is echoed in the cross-section of a coral rock wall from an old house. These walls are quickly eroding and disappearing, so I am eager to explore this material and its context before it's too late.

As for the coral rock itself, I've applied many different processes to it to test its qualities. I've crushed it, cut it, crystallised it, coloured it, cleaned it, cast it, cast in it... In the end, I'm using it in its purest form. We've already taken the material so far from its original habitat. From the sea it washed up, dead, on the seashore. From there it was collected by men and women to build their homes, hidden for years between mortar and plaster. Now I'm giving it its third life, and celebrating its innate beauty.

Who are you collaborating with on your project and what is the nature of the collaboration?

I'm collaborating with three types of makers: the first is a marble factory who cuts and polishes the rock; the second is an industrial metalworking factory that makes the structure that will support it; and lastly, a jewellery workshop for the claw settings that will hold the coral. None of these people have worked with the material before but all are in awe of it. So, in a sense, I feel like we're all collaborating with the coral rock itself in order to make this happen.

How have the labs and mentoring sessions influenced your process?

The labs and mentoring sessions have helped me see that a design is only an abstract idea until it's materialised and hopefully, published - be it in a magazine, in an exhibition like Design Days Dubai or a retail store. This is a truth that wasn't properly discussed throughout my university education. It's easy for me to lose myself in concepts, ideas and theories, so the mentoring sessions Tashkeel has provided to me have been extremely grounding. During the programme we've met a number of people who have incredible insight on how things work regionally - from concept phase to design through to production and, finally, marketing/distribution. So professionally, I've taken huge steps in the last few months. The group tutorials and lab sessions have highlighted the communal aspect of design - that no man is an island, and we have a lot to gain from those around us.

What have been your challenges so far?

The design field is building momentum here in Dubai with remarkable speed. Nonetheless, there is still a gap between designer and manufacturer. All the skills exist here, and have for many generations, but finding them or utilising them for unusual purposes can be tricky. Projects like mine look risky on paper to most commercial factories. So breaking down this barrier between designer and maker has been the most challenging part of my process. Once broken, the results are incredibly rewarding and I always develop long-term professional relationships with these workshops.

What do you hope to take away from this experience?

I'll be setting up my own studio soon, and this experience has given me a big push towards that. Throughout the programme I've made invaluable relationships and have realised how possible it is to get things done. I have been working in a different scale to my jewellery and for a different slightly audience but hopefully, I've remained true to myself throughout and that this will be obvious in the final installation during Design Days Dubai. I see this experience as the beginning of a big adventure.

هلا تعددين لنا التحديات التي واجهتك حتى الآن؟

يكتسب مجال التصميم زخماً قوياً هنا في دبي وبسرعة كبيرة. وبالرغم من ذلك ما زال هناك ثغرة بين المصمم والمصنّع. كما أنّ كافة المهارات الموجودة منذ أجيال غابرة، إلا أنّ العثور عليها أو الاستفادة منها لأغراض غير اعتيادية قد يكون أمراً شائكاً. يعود هذا الأمر في معظم الأحيان إلى أنّ الوسطاء بين المصنّعين والمصممين، كمدراء المصنع مثلاً، خائفون من المغامرة أو تجربة أمور جديدة (وفي الواقع، العمل التجاري الشامل هو الجديد، ولكنّه موضوع آخر). لذا أكبر صعوبة واجهتها في عمليتي كانت كسر هذا الحاجز، وحالما نجحت في ذلك، حصلت على نتائج رائعة وأرسيت علاقات مهنية طويلة الأمد مع ورش العمل هذه.

ما الأمور التي تأملين اكتسابها عبر هذه التجربة؟

سأنجز استوديو خاصاً بي عمّا قريب، ولا شك في أنّ هذه التجربة أعطتني زخماً كبيراً لتحقيق هدفي هذا. فطوال البرنامج، اكتسبت علاقات لا تقدّر بثمن وأدركت كيف تجري الأمور في هذا المجال. كما عملت على نطاق مختلف بالنسبة لمجوهراتي، وأمام جمهور مختلف قليلاً. ولكنني حافظت على ولائي لنفسي وهذا الأمر ظاهر في العمل الأخير خلال أيام التصميم دبي. أرى أنّ هذه التجربة بمثابة نقطة انطلاق لمغامرة كبيرة.

كيف أثّرت جلسات المختبر والتوجيه على عمليتك؟

ساعدتني جلسات المختبر والتوجيه على إدراك أنّ التصميم ليس سوى فكرة مجردة إلى أن يتم تجسيدها على أمل نشرها في مجلة أو معرض كأيام التصميم دبي أو متجر للبيع بالتجزئة. هذه حقيقة لم تتم مناقشتها كما يجب خلال تعليمي الجامعي. علاوة على ذلك، أنا أنجرف بسهولة في المفاهيم، والأفكار والنظريات، لذا ساعدتني جلسات التوجيه في تشكيل على وضع أساس ثابت ومتين. كما التقيت خلال البرنامج بعدد من الأشخاص الذين يتمتعون ببصيرة نافذة حول طريقة صنع الأشياء في المنطقة - بدءاً من مرحلة وضع المفهوم والتصميم إلى الإنتاج وأخيراً التسويق/التوزيع. وعليه، يمكن القول إنني أخذت على الصعيد المهني خطوات هائلة في الأشهر القليلة الفائتة. هذا وبرهنت الدروس الجماعية وجلسات المختبر الجانب المجتمعي للتصميم - أنّ لا غنى عن الآخرين في حياتنا، وثمة الكثير لنكتسبه ممن هم حولنا.

وفي ما يتعلق بالصخر المرجاني بحد ذاته، طبّقت عليه الكثير من العمليات المختلفة لاختبار مزاياه. فقد سحقته، وقطعته، وشكلت منه بلورات، ولوّنته، ونظفته، وصببته وصببت فيه... وفي نهاية المطاف، أنا أستخدمة بأنقى أشكاله. لقد أخذنا المادة أساساً من موطنها الأصلي، من البحر الذي ألقته أمواجه بالصخر على شاطئ البحر هامداً. ومن هناك، جمعه رجال ونساء لبناء منازلهم، مختبئاً لسنوات بين الطين والجص. والآن أنفخ فيه حياته الثالثة، وأحتفي بجماله الداخلي الأخاذ.

مع من تتعاونين لتنفيذ مشروعك، وما هي طبيعة التعاون؟

أتعاون مع ثلاثة أنواع من الصنّاع: الأول هو مصنع رخام يقطع الصخر ويصقله؛ والثاني هو مصنع معادن يصنّع الهيكل الذي يدعّمها؛ والأخير هو ورشة عمل للمجوهرات تصنع هيكل المخلب الذي يحمل المرجان. لم يعمل أي من هؤلاء على الصخر المرجاني من قبل، ولكنهم جميعاً متحمسون له. لذا أشعر وكأننا نتعاون مع المادة بحد ذاتها من أجل تحقيق هذا المسعى.

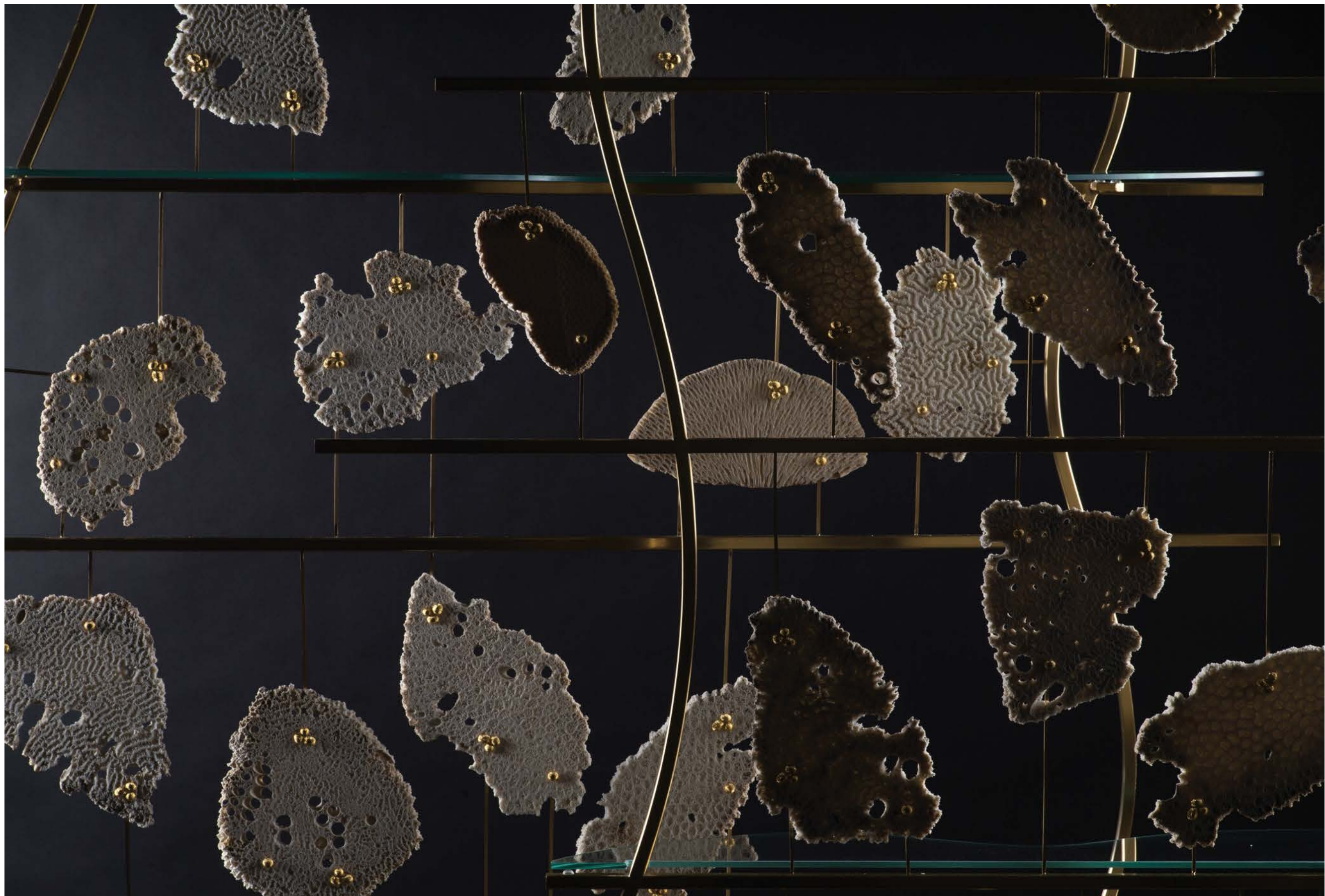
ما الذي استقطب اهتمامك في برنامج التصميم «تنوين» الذي يستضيفه مركز «تشكيل»؟

أول ما جذبني لبرنامج «تنوين» كان فرصة عرض عملي في محيط جديد بالكامل يتطلب مني توسيع نطاق الحجم ونطاق العرض على حد سواء. ثمة قلة قليلة من المؤسسات التي ترعى الفنانين كتشكيل، لذا من المذهل أن أكون جزءاً من برنامجهم في مدينة تولي هذا الاهتمام الكبير للتصميم.

أي مواد تعمّقت في دراستها واكتشافها أثناء مشاركتك بالبرنامج؟

أنا أعمل بالصخور المرجانية المعاد استخدامها لأغراض أخرى، وهي مادة أصيلة في الإمارات العربية المتحدة شاع استخدامها قديماً لبناء الجدران، لذا فهي متجذرة بالتاريخ والحنين. بطريقة ما، يتّردّد صدى التاريخ الاجتماعي والجغرافي لهذه المنطقة في جدار منزل قديم مصنوع من الصخر المرجاني. فهذه الجدران تتآكل وتندثر بسرعة، من هنا أنا متحمسة للغاية لاستكشاف هذه المادة وإطاراتها قبل فوات الأوان.

استوديو موجو

تضافرت جهود الثنائي مينتالا سعيد وجمانة طه منذ سنتين، فشكّلتا استوديو «موجو» بعد إرساء علاقة مهنية وثيقة أثناء التعاون على مشاريع تصميم داخلي كبيرة. كما صمّمتا معا وصنعتا كرسيًا لصالح مؤسسة «سورج فور ووتر»، تم عرضها في مزاد لدعم المؤسسة الخيرية.

تهتمّ المصمّمتان باستكشاف عمليات تشتمل على مواد متنوعة، وتستمتعان بدمج حس من الدعاية الغربية على منتجاتهما وتصاميمهما في عالم الأثاث. عاشت المصمّمتان في الإمارات العربية المتحدة لما مجموعه ٢٨ عامًا، وهما شغوفتان باستخدام المواد والمصادر المحلية لابتكار قطع أثاث موصى عليها. يتطلع استوديو «موجو» لتوسيع محفظة منتجاته وتطوير جمالية تصميم فريدة ضمن عالم تصميم الأثاث.

Studio MUJU

Studio MUJU are Mentalla Said and Jumana Taha who joined forces two years ago, after they developed a close professional relationship collaborating on multiple large-scale interior design projects. They designed and manufactured a chair for the organisation 'Surge for Water', which was auctioned to support the charity.

Both designers are dedicated to exploring various material processes, and enjoy infusing a sense of quirky playfulness into their product and furniture designs. The designers have lived in the UAE for a combined 28 years, and are passionate about using local materials and resources to inspire and create bespoke furniture pieces. Studio MUJU looks forward to expanding its product portfolio and to developing a unique design aesthetic within the realm of furniture design.

موزة

كرسي
خشب الساج، نحاس،
جلد، قماش منسوج
١٥٠ × ٦٥ × ٧٠ سنتم
٢٠١٦

فطوم

مصباح أرضي
إسمنت، فولاذ، أنابيب مضيئة LED،
قماش منسوج
٢٥ × ٣٥ × ٢٠٠ سنتم
٢٠١٦

Fattoum

Floor Lamps
Concrete, steel, LED tube,
woven fabric
35 x 35 x 200 cm
2016

Studio MUJU's material processes and exploration involves the revival and reinterpretation of traditional Emirati handicrafts, as well as the resurrection of the artisan communities directly linked to the production of these crafts. After travelling extensively throughout the UAE, analysing and interacting with various craftspeople, the material process that captured their imaginations was the ancient art of Bedouin Sadu weaving. Sadu is a form of weaving that has recently been added to UNESCO's list of Intangible Cultural Heritage of Humanity, and is in need of urgent safeguarding due to the dwindling number of older members of society that still practice this skill. Through the extensive hands-on interaction with the weaving process, Studio MUJU translated the essence of the woven fabric into the realm of furniture and lighting design.

Their towering floor lamp, *Fattoum*, is a direct ode to the ancient weaving process. The shade acts as a loom with lengths of yarn stretched and stitched into traditional patterns, giving the visual effect of the weaving process being frozen in time. The dramatic verticality of the piece, and the juxtaposition of the delicate hand woven fabric and raw, rough concrete add to the character and quirky scale of the floor lamp.

Moza

Chair
Teak wood, brass,
leather, woven fabric
70 x 65 x 150 cm
2016

بعد دراسة الأهمية التاريخية لهذه المادّة، تمّ اكتشاف أنّ تميّز وأصالة الأنماط التصويريّة والخطيّة للنسيج التقليدي، وسيلة مهمّة تروي قصّة تصف حياة البدو اليوميّة. يحتفي استوديو موجو بهذا النسيج عن طريق اعتباره تعبيرًا ظاهرًا عن ثقافة تروي قصّة من على كرسيّ موزة العالي الظهر. تعاونت المصممتان بشكل وثيق مع نساخ وإختارنا عدّة أنماط إثنية من مثل ديوس الخيل، الذي تُرجم بنمط "أسنان الحصان". كما أنّ الأنماط الهرميّة التي تحيط بالجزء المركزي من القماش تعزف إيقاعًا يجسّد حركة الجمل الدائمة. يعيدنا ظهر الكرسي بالذاكرة إلى نول السدو، ما يسلط الضوء على طول خيوط الصوف عند مدّها.

صمّم استوديو موجو هاتين القطعتين في إطار برنامج تنوير وهما أولى قطع مجموعة أكبر تتمحور حول الموائد والإنتاج المحلي، فضلًا عن ابتكار مشغولات حرفيّة إماراتيّة أصيلة تنفرد بها هذه المنطقة.

After studying the historical significance of this material, the distinction and relevance of the linear and iconographic patterns in the traditional fabric were discovered to be an important story-telling medium used to describe daily Bedouin life. Studio MUJU celebrates this fabric by framing it as the physical manifestation of a story-telling culture in their high back *Moza* chair. The designers worked closely with a weaver, choosing different ethnic patterns such as the *dyoos al khail*, which translates to 'the teeth of the horse'. The pyramidal patterns that flank the central strip of the fabric also create a rhythm that depicts the constant movement of a camel. The back of the chair is reminiscent of the Sadu loom, accentuating the verticality and length of the threads of yarn when stretched.

These two furniture pieces produced by Studio MUJU for Tanween are the first of a larger collection, focused on the use of local materials and production, as well as creating an intrinsically Emirati aesthetic that is unique to this region.

What was it about Tashkeel's Design Programme, Tanween, that interested you?

We are both very interested in the process of making, especially within the local context. When we heard about the Tanween programme, and how it encourages working with a local crafts person, we thought it was the perfect place to start designing our own products that are inspired and made solely in the UAE. With the mentorship and support of Tashkeel, the programme appeared to be a great opportunity for us to express and develop our own design aesthetic within the realm of product design.

What materials have you explored and discovered whilst on the programme?

We have always been fascinated with the ancient Bedouin art of *sadu* weaving, and due to this programme's cultural content, we thought that it would be a perfect opportunity to utilise this material process. *Sadu* is a form of weaving that has recently been added to UNESCO's list of Intangible Cultural

Heritage of Humanity, and is in need of urgent safeguarding. It's an extremely intricate and time-consuming process, which has been fading due to the fact that the few older members of society that still practice this skill are steadily declining in number. We came to learn that the iconography and patterns in *sadu* were a critical story-telling medium, used to describe daily Bedouin life. We designed a floor lamp that is a direct ode to the process of weaving; the shade acts as a loom with lengths of yarn stretched and stitched into traditional patterns, giving the visual effect of the weaving process being frozen in time. We then juxtaposed the delicate woven fabric with contemporary materials such as cast concrete, metal and timber.

Who are you collaborating with on your project and what is the nature of the collaboration?

Our collaboration with the Emirati weaver and artisan, Um Ahmed, started as a strictly professional one, but soon developed into a much deeper and meaningful relationship where cultural boundaries were crossed; the telling of old tales and the discussion of new ideas were brought to light. Watching Um

Ahmed's henna adorned hands hypnotically working her loom, we came to realise the importance and intricacy of this process. Her selfless dedication and passion towards this fading art form instigated within us a new level of responsibility to help protect and preserve it as contemporary designers. We were also fortunate to collaborate with talented local joiners to create the structure of our lamp and chair. Together we spent countless hours brainstorming elegant solutions to the technical components of our products, as well as their final forms.

How have the labs and mentoring sessions influenced your process?

The labs and mentoring sessions were extremely helpful as they pushed us to strengthen our original design concept and to refine our process. We were encouraged to challenge our preliminary design intent and to embark on an iterative process to achieve the most resolved end product. The mentors provided valuable advice regarding the market placement of our products, and the development of our individual business strategies. Engaging in thought provoking discussions, and sharing feedback with

other designers in the programme was also extremely helpful as we all come from various design backgrounds.

What have been your challenges so far?

Our main challenge was finding a weaver who was willing to collaborate with us on this project, and who was open to the adaptation of this art form. *Sadu* weaving is mostly practiced by older women who live in tight-knit communities, in rural areas of the country, which makes reaching out to them incredibly difficult.

Convincing larger scale commercial factories to work with us on one-off bespoke products was another challenge. We've also struggled with finding local makers who are open to discussing new ideas, and willing to work outside their comfort zone. After extensive research, we were extremely fortunate to find the right group of people to collaborate with us on this project.

What do you hope to take away from this experience?

We hope that we succeed in bringing attention to the beauty and importance of the art of *sadu* weaving, and that we managed to create a new platform for local weavers to produce their work in a contemporary setting. By redefining this ancient art form, we would like to give back to the fading community of artisans and generate a new source of income for them. We also hope that consumers from all walks of life will be able to relate and interact positively with our furniture pieces, and identify them as a unique representation of a contemporary Emirati aesthetic.

نساء طاعنات في السن يعشن في مجتمعات مغلقة بمناطق ريفية داخل البلاد، مما يجعل الوصول إليهنّ صعباً للغاية.

أما إقناع المصانع التجارية الكبيرة بالعمل معنا على منتجات معدّة على الطلب لمرة واحدة لا غير، فشكل تحدياً آخر. كما أننا عانينا في إيجاد مصنّعين محليين منفتحين على مناقشة أفكار جديدة، ومستعدين للعمل خارج المجال الذي يألّفونه. وبعد إجراء بحث مكثّف، كنّا محظوظين جداً في العثور على المجموعة المناسبة من الأشخاص للتعاون معنا في هذا المشروع.

ما الأمور التي تأملان اكتسابها عبر هذه التجربة؟

تأمل أن ننجح في لفت الانتباه إلى جمال فن حياكة السدو وأهميته، وأن نكون قد ابتكرنا منصة جديدة تتيح للحائكين المحليين إنتاج عملهم في محيط معاصر. وعبر إعادة تعريف هذا الشكل الفني القديم، نود أن نردّ الجميل لمجتمع الحرفيين المتلاشي. فضلاً عن توليد مصدر جديد لدخلهم. كما يحدونا الأمل في أن يشعر المستهلكون من جميع مشارب الحياة بارتباطهم مع قطع أثاثنا، والتفاعل معها بشكل إيجابي. كتمثيل فريد للجمالية الإماراتية العصرية.

موهوبين لإبتكار بنية مصباحنا وكرسيّنا. فأمضينا معاً ساعات لا تحصى لاستحداث حلول أنيقة تناسب العناصر الفنية من منتجاتنا، فضلاً عن أشكالها النهائية.

كيف أثّرت جلسات المختبر والتوجيه على عمليّتكما؟

ساعدتنا جلسات المختبر والتوجيه كثيراً إذ حثّتنا على تعزيز مفهوم تصميمنا الأصلي. وصقل عمليّتنا. كما تم تشجيعنا على تحدّي مفهوم تصميمنا المبدئيّ والشروع في عملية تفاعلية لتحقيق أفضل المنتجات النهائية. قدّم المرشدون نصيحة قيّمة حول ترسيخ مكانة منتجاتنا في السوق، وتطوير استراتيجيات عملنا الفردية. كما ساعدتنا كثيراً المناقشات المستنيرة ومشاركة ردود الفعل مع المصممين الآخرين في البرنامج، إذ أننا نأثري جميعاً من خلفيات متنوعة في التصميم.

هلاً تعدّدان لنا التحديات التي واجهتكمما حتى الآن؟

كمن التحديّ الأساسي في إيجاد حائك مستعد للتعاون معنا في هذا المشروع، ومنفتح لتكييف هذا الشكل الفني. فحياكة السدو فن تمارسه في الأغلب

الوقت، وهي في طور التلاشي بسبب انخفاض عدد أعضاء المجتمع الذين ما زالوا يمارسون هذه المهارة. فتوصلنا إلى أنّ الصور والأنماط في السدو كانت وسيلة أساسية لرواية القصص، إذ كانت تصف الحياة البدوية اليومية. صممنا مصباحاً أرضياً شكل المسار المباشر لعملية الحياكة؛ فالظل أدى دور النول مع طول الخيط المحبوك بالأنماط التقليدية، مما يعطي انطباعاً بصرياً بأنّ عملية الحياكة متجمدة في الزمن. ومن ثم جمعنا هذا النسيج المحبوك بدقة مع مواد معاصرة كالإسمنت المسبوك، والمعادن والأخشاب.

مع من تتعاونان لتنفيذ مشروعكما، وما هي طبيعة التعاون؟

بدأ تعاوننا مع الحائكة والحرفية الإماراتية، أم أحمد، كتعاون مهني محض. إلا أنّه سرعان ما تحوّل إلى علاقة عميقة وشخصية ما إن تم تجاوز الحدود الثقافية؛ حيث أبصرت النور رواية قصص قديمة ومناقشة أفكار جديدة. وبعد أن شاهدنا كيف تعمل يدا أم أحمد المرزبتان بالحناء على النول من دون تفكير، أدركنا أهمية هذه العملية وتعقيدها. كما أنّ تغانيها وشغفها إزاء هذا الفن المتلاشي دفعنا للشعور بمسؤولية كبيرة للمساعدة في حماية هذا الفن والحفاظ عليه بصفتنا مصممين معاصرين. كما أننا كنا محظوظين للتعاون مع تجارين محليين

ما الذي استقطب اهتمامكم في برنامج التصميم «تنوين» الذي يستضيفه مركز «تشكيل»؟

نحن الاثنتان مهتمتان للغاية بعملية التصنيع لا سيما في الإطار المحلي. ونحن سمعنا ببرنامج تنوين، وكيف يشجع العمل مع حرفيّ محليّ، اعتقدنا أنه المكان المثالي لبدء تصميم منتجاتنا الخاصة المستوحاة من الإمارات العربية المتحدة والمصنوعة حصرياً فيها. ومع رعاية ودعم تشكيل، أثبت البرنامج أنّه فرصة رائعة لنا كي نعبر عن جمالية التصميم الخاصة بنا ضمن عالم تصميم المنتجات.

أي مواد تعمّقتما في دراستها واكتشافها أثناء مشاركتكم بالبرنامج؟

لطالما سحرنا الفن البدوي القديم المتمثّل في حياكة السدو. وبفضل المحتوى الثقافي الذي يكتنزه هذا البرنامج، ارتأينا أنها فرصة مثالية لاستخدام هذه العملية. السدو هو شكل من أشكال الحياكة التي أضيفت مؤخراً إلى قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير الماديّ البشرية، وهو بحاجة ماسة لحفظه من الاندثار. إتعا عملية معقدة للغاية تستلزم الكثير من

تشكيل هي مؤسسة فنية معاصرة تأسست عام ٢٠٠٨ على يد لطيفة بنت مكتوم، ومقرها دبي. وتلتزم المؤسسة بتسهيل الأعمال الفنية والتصميمية والتجارب الإبداعية والحوار بين الثقافات.

ينصب اهتمام المؤسسة على الفنانين، وتدعم المجتمع الإبداعي في الإمارات العربية المتحدة عبر توفير الاستوديوهات، وبرامج إقامة الفنانين، وبرامج الزمالة الدولية، والمعارض والفعاليات وورش العمل المهنية والترفيهية.

ويدير مركز تشكيل حالياً نحو ثلاثة برامج سنوية لإقامة الفنانين الضيوف، إلى جانب ٦ برامج لإقامة الفنانين بالتعاون مع هيئات شريكة وهي مؤسسة «دلفينا» في لندن، وهيئة دبي للثقافة والفنون و«آرت دبي». وتشجعاً لتبادل الأفكار

بين الفنانين الدوليين والمحليين، تتيح الطبيعة غير الملزمة والقائمة على برامج الإقامة للفنانين الزائرين تطوير مشاريع تستجيب للسياق الجديد، أو إجراء أبحاث تستفيد من موارد تشكيل. وتتوج برامج الإقامة عادة في معرض، يرافقه مجموعة من الأنشطة كالجلسات الحوارية والندوات التي تهدف إلى تعريف الجمهور بالفنانين الدوليين وأعمالهم.

وتتسع مساحة معرض تشكيل لنحو ستة مشاريع رئيسية سنوياً، بالإضافة إلى سلسلة من الفعاليات الصغيرة. ويتضمن البرنامج معارض فردية وموضوعية، وعروض بصرية، وورش

عمل، وندوات، تسهم في وفاء تشكيل لإلتزامها بتقديم الفن والثقافة لجمهور أوسع وزيادة انخراط المجتمع المحلي.

Established in 2008 by Lateefa bint Maktoum, Tashkeel is a contemporary art organisation based in Dubai committed to facilitating art and design practice, creative experimentation and cross- cultural dialogue.

Placing the artist at the core, Tashkeel supports the UAE's creative community through studio facilities, artists' residencies, international fellowships, a programme of exhibitions, events and professional as well as recreational workshops.

Tashkeel currently runs up to three residencies a year, along with 6 residencies in conjunction with our partner entities - Delfina Foundation London, Dubai Culture and Arts Authority and Art Dubai. Encouraging the exchange of ideas between international and local practitioners, the non-prescriptive and process-based nature of the residencies allows visiting artists to develop projects in response to their new context, or to conduct research benefiting from Tashkeel's resources. Residencies generally culminate in an exhibition, accompanied by activities such as talks and seminars, aiming to introduce the general public to international artists and their practice.

Tashkeel's exhibition space accommodates up to six main projects a year, as well as a series of small-scale events. The programme includes solo and thematic exhibitions, screenings, workshops and seminars, fulfilling Tashkeel's commitment to bringing art and culture to a wider audience and engaging the local community.

