تنوين
tanween

Tanween by Tashkeel

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 with 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 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 fourth edition, the 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 nine-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 designers' 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, the designers have forged creative and fruitful partnerships with highly skilled craftspeople, 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 *dhow* builders that hail from South Asia to *khoos* artisans living on the border with Oman, camel leather tanneries in Al Ain to *sadu* weavers based in Abu Dhabi – the resultant products are true and unique to the melange of cultures and traditions that constitute the UAE. Merging the very new with the ancient, drawing on ambitious, future-facing 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.

تنوين
من تشكيل

يُعدّ تنوين برنامجاً مكثفاً للمصممين الناشئين المبدعين الذين يعملون في الإمارات العربية المتحدة. تم تنظيم البرنامج وتأسيسه بناءً على سلوكيات، ومعالم وقيم أساسية، وهي التعاطف مع الناس، والأغراض والبيئات؛ والتركيز على المهارات، والمواد والإجراءات الإنتاجية الخاصة بالمنطقة؛ ونيّة الشروع بمناقشات وتجارب متعددة الثقافات؛ والحرص على الأصالة والدقة في كلٍّ من التصميم والانتاج.

منذ العام 2013، حدّد تنوين نفسه على أنّه علامة انبثقت من التعليم الشامل والتجريبي. إستناداً إلى تعددية برمجة التصميم في تشكيل، تمّ تعزيز عمق البرنامج من خلال المساهمات القيّمة لمعلّمين عالميين موقرين. 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 وأعمالهم المستقبلية.

يتميّز تنوين بتنميته للمعتقدات وإعادة تثبيتها عبر كلّ نشرة يصدرها. وهذا التطور السريع جوهريٌ وأساسيٌ لأهداف البرنامج من أجل تلبية التطور السريع على صعيد التصميم المعاصر في الإمارات العربية المتحدة. ولا يمكن للبرنامج أن يحقق مراده ويستفيد من السياقات الجديدة الخاصة بالإمارات العربية المتحدة سوى من خلال هذا الالتزام الشديد تجاه التطور السريع. ويشهد على ذلك المشاركون القدامى في برنامج تنوين، إذ إنّهم استلموا أعمالاً من كافة أنحاء العالم، وطوروا علامات فريدة ومميزة للمنطقة، وعثروا على مجموعات ومثّلوا أصواتاً جديرة بالثقة في تحديد لغة الأمة المحلية للتصميم.
في نسخته الرابعة، يستمرّ المجال بالتوسّع بفضل قدرات المشاركين القدامى ونجاحاتهم. إذ تُعدّ العلاقة التوجيهية عبر الأجيال والتبادل بينها الملحوظان في مجتمع تنوين تعبيراً أساسياً لجوهر البرنامج الذي يتمثّل في التعاون والحوار.

من خلال هذه المبادرة نقوم بتنمية المصممين وتحفيزهم وتعزيزهم بطريقة مبتكرة من خلال برنامجٍ مكثّف لمدّة ٩ أشهرٍ في المختبرات، وورش العمل والتوجيه. وتُعتبر العلاقات طويلة الأمد التي تم بناؤها مع المصانع المحلية علاقات أساسية لاستدامة هذه العملية ولأهميتها. ولا شكّ أنّ المصمم في مشاريعه المستقبلية سيحمل هذا التعاون، أي نيّة الشروع في التطور الثقافي والاقتصادي على صعيد مجتمعات التصميم، والمهن اليدوية والتصنيع، بصفته ركناً مهماً خلال ممارسته لأعماله.

في مدينة كدبي، حيث غالباً ما يعمل المصنّعون تلبيةً لطلباتٍ ضخمة، يُعتبر التصميم والإنتاج حسب الطلب الذي تنفّذ كامل مجرياته داخل البلد أمراً نادر الحدوث. من خلال "تنوين"، عقد المصممون شراكاتٍ إبداعية ومثمرة مع حِرفيين ذوي كفاءةٍ عالية، وهو نوع الشراكات التي يمكن بناؤها فقط في بلدٍ مثل الإمارات، كونه يحتضن بوفرةٍ أشخاصاً من مختلف أقاصي العالم. من صانعي مراكب الدهو الوافدين من جنوب آسيا إلى فناني صناعة الخوص الذين يسكنون على الحدود مع عُمان، ومن مدابغ جلد الهجن في العين إلى حائكي السدو المقيمين في أبوظبي. تمزج منتجات هؤلاء بين الثقافات والتقاليد التي يتميز بها طابع الإمارات العربية المتحدة. فبمزج المنتجات 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 الإمارات العربية المتحدة.

Designers المصممين

حمزة العمري
Hamza Omari

Canadian-born Hamza Omari was raised in Jordan and graduated with a Bachelor's degree in Industrial Design from Emily Carr University in Vancouver, Canada. His multidisciplinary practice led him to join Dubai-based studio LOCI Architecture + Design, where he currently works as industrial designer.

Omari's furniture and product designs have been exhibited in several galleries and publications internationally, including Dezeen and The Financial Times. One of his designs has been acquired by 18KARAT, a Vancouver-based high-end furniture manufacturer. In 2015, Omari designed the first edition of Dubai Design Week's *Abwab* pavilions, utilising custom developed sand facades to control light and heat transfer.

Omari's designs are innovative yet rooted in a highly intuitive functionality. While he pushes boundaries, each piece sits inherently within the context of its product type. This balance is achieved through a process of scrupulous questioning and scrutiny at every stage of design, undertaken within masterfully delineated constraints. Omari believes that good design uses form to maximise function and that it always encompasses both social and environmental integrity.

ترعرع حمزة العمري، كندي الأصل، في الأردن وتخرّج حائزاً على شهادة البكالوريوس في التصميم الصناعي من جامعة إميلي كار في فانكوفر، كندا. ساهمت ممارسته متعددة التخصصات في انضمامه إلى استوديو لوكاي للتصميم المعماري الذي اتّخذ دبي مقراً له، حيث يزاول حالياً عمله كمصمم صناعي.

تم عرض تصاميم أثاث ومنتجات العمري في معارض وإصدارات عدة دولياً، بما فيها مجلة ديزاين وصحيفة ذا فاينانشال تايمز. قامت شركة 18KARAT بشراء أحد تصاميمه، وهي شركة مرموقة مصنّعة للأثاث في فانكوفر. في العام 2015، صمّم العمري الإضافة الأولى لأسبوع دبي للتصميم وهي أجنحة أبواب، حيث تم استخدام واجهات رملية تم تصميمها تحديداً للتحكم بانتقال الضوء والحرارة.

تُعتبر تصاميم العمري مبدعةً وعملية، فهو يخرج عن المألوف بينما يحافظ على سياق المنتج في الوقت نفسه. من خلال عملية تقصٍّ وتدقيق في كل مرحلة من عملية التصميم، يتم التعامل مع كل مشروع ضمن القيود التي يتطلبها. ويعتقد العمري بأنّ التصميم الحسن يعزّز العملانية والشكل في آن بما يحقق السلامة الاجتماعية والبيئية.

حمزة العمري

Hamza Omari

Zea

Table Lamp
Stone, Sand, Brushed Stainless Steel
40 x 58 x 16 cm
2017

* Page 12, 13

In a city in perpetual motion, what came before is quickly forgotten – jettisoned in the pursuit of an ambitious future. The people of the UAE and the Gulf have a legacy that still echoes restlessly between the ever-shifting dunes, yet it exists in a tense contrast with the frenetic urban lifestyle of the new metropolises. City dwellers have been cast adrift from their ancestral *bedouins*, yet they still look back at the bygone lifestyle with deep romanticism. The desert is no longer a home; instead, it is a place occasionally visited to switch off and disconnect.

Until recently, regional inhabitants lived in harmony with the environment. However, the drastic changes of urbanisation also precipitated a new challenge that was hitherto of no concern – keeping sand out of domestic spaces. The environment didn't change, but the attitude towards it did, and this most abundant element suddenly became a nuisance. Now, people are constantly working to physically isolate themselves from their surroundings, giving rise to a more intangible disconnection. *Zea* aims to bring sand back into the home and to inculcate a rooted and reverent sense of the past.

By combining contemporary methods of rapid prototyping and parametric CAD technologies with century-old crafting techniques, *Zea* is an interactive lighting element that brings a humble echo of what was into daily life.

A desert aquarium, *Zea* is a window into a forgotten world, allowing users to engage visually with what was once theirs. Interaction with *Zea* causes desert sand to slowly ebb back and forth, alternately and progressively exposing or covering a light source filtered through a repurposed *mashrabiya*. Reminiscent of a *bedouin* fire in its dynamic shifting luminescence, the interaction between movement, sand and the user directly influences how much light fills the space. In a never-ending dance between light and sand, *Zea's* aesthetic continuously shifts. Every interaction engenders a new visual configuration – from the focussed primacy given to each detail of each grain of sand as they alter and accumulate, to a more panoramic perspective on the overall composition. *Zea* is a microcosm of the environment and the past. *Zea* also harks back to traditional construction and domestic spaces through its base of hand-crafted Fujairah stone. Once a common material in construction, Fujairah stone is extremely dense and has since been replaced with easier to use cement blocks – ubiquitous and lacking character, these newer materials are void of dialogue with the environment. The materials and structure of *Zea* instil a tangible and rooted sense of place, an authenticity that belongs to the past, but which resonates with timelessness. The past is made current through deft and dynamic material interaction of stone, sand, brushed stainless steel, light and time.

زيا

مصباح الطاولة
حجر، رمال، فولاذ مقاوم للصدأ
٤٠ × ٥٨ × ١٦ سم
٢٠١٧

* صفحة ١٢, ١٣

في مدينةٍ لا تسأم من الصخب والحركة، ينسى الإنسان سريعاً ما مضى من الأيام أملاً في مستقبل يضجّ بالطموح. ما زال شعب الإمارات العربية المتحدة والخليج العربي يملك إرثاً يصدح بلا هداوة في ثنايا الكثبان الرملية المتبدلة باستمرار، في حين ينافسه أسلوب الحياة الحضري المحموم في المدن الكبرى الحديثة. ابتعد سكان المدينة عن حياة أجدادهم من البدو إلاّ أنّ الحنين إلى أسلوب حياتهم الغابر ما زال متأصلاً في نفوسهم. لم تعد الصحراء موطنهم، بل أصبحت ملاذاً يزورونه من حينٍ لآخر للابتعاد عن اضطراب المدينة وضوضائها.

حتى وقتٍ قريب، كان سكان المنطقة يعيشون بتناغمٍ وتوافق مع البيئة، إلاّ أنّ التغييرات الحضرية الجذرية قد ولّدت تحدياً جديداً لم يكن ذا أهمية حتى اليوم، وهو يتمثل في العيش بمنازل بعيدة عن الرمال. لم تتغير البيئة بحدّ ذاتها، إنما الموقف إزاءها قد تبدّل، وفجأةً، أصبح أكثر العناصر توافراً مصدر إزعاجٍ وضرر. حالياً، يجهد الناس باستمرار لعزل أنفسهم جسدياً عن محيطهم، معززين بذلك انقطاعاً غير ملموس عنه. يهدف زي إلى استحضار الرمال من جديد إلى المنازل وإلى غرس شعورٍ متأصل ووفيّ تجاه الماضي.

من خلال جمع الطرق المعاصرة للتصنيع السريع لنموذج وتقنيات التصميم البارامترية بمساعدة الحاسوب مع التقنيات الحرفية الغابرة، يُعتبر زي عنصر إضاءة تفاعلياً يستحضر الحياة اليومية التي عاشها أجدادنا.

زي هو أكواريوم صحراوي يُعتبر نافذةً إلى عالمٍ منسي، ما يتيح للزوار الانخراط بصرياً في ما كان ملكهم في ما مضى. من خلال التفاعل مع زي، تنحسر الرمال الصحراوية ذهاباً وإياباً، بالتناوب وتدريجياً فتكشف أو تغطي مصدر إضاءة متسللاً عبر مشربية مستخدمة لغرضٍ مختلف. يستحضر التفاعل بين الحركة، والرمال والمستخدم نيران المخيمات البدوية بإضاءتها الحركية المتبدلة ويؤثر مباشرةً على مدى الإضاءة التي تملأ المكان. في رقصةٍ لا تنتهي بين الإضاءة والرمال، تتبدل جمالية زي بشكلٍ متواصل. ويولّد كل تفاعل تكويناً بصرياً جديداً، بدءاً من أولوية التركيز على تفاصيل كل حبةٍ من الرمال فيما تتغير وتتراكم، وصولاً إلى منظورٍ بانوراميّ أكثر على التركيبة الشاملة. زي هو عالمٌ صغير يستدعي البيئة والماضي. هذا ويستحضر زي البناء التقليدي والمنازل من خلال حجارة الفجيرة المصنوعة يدوياً. كانت هذه الحجارة فيما مضى مادةً شائعة في البناء وهي كثيفة جداً وقد تم استبدالها منذ ذلك الحين بكتل الأسمنت سهلة الاستخدام والشائعة إلاّ أنّ هذه المواد الجديدة تفتقر إلى الشكل ولا تتوافق مع البيئة. تطبع مواد زي وبنيته في النفس شعوراً ملموساً ومتأصلاً بالمكان، وهي أصالة خالدة رغم أنها تنتمي إلى الماضي. يمسي الماضي حاضراً من خلال المهارة والتفاعل المادي الحركيّ بين الحجارة، والرمال، والفولاذ المقاوم للصدأ المصقول، والإضاءة والزمن.

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

Going into the Tanween programme, I was mostly excited about having freedom of direction. Following graduation and starting a professional career you quickly learn that the days of complete creative control are behind you. Applying for and experiencing the Tanween programme enlivened my design senses with the same vitality and excitement I had back in university.
It was priceless to have access to Tashkeel's industry connections – they've been built over years and being introduced to them was a privilege. The programme provides designers with the opportunity to tap into the expertise and experience of the brilliant and accomplished professionals that Tashkeel has arranged to mentor us.
Looking at the calibre of applicants from previous years, I was also looking forward to crossing paths with like-minded and driven designers that want to make a significant impact in both the local and international design arena.

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

With many years of both hands-on and indirect contact with manufacturing products and custom items, I feel quite confident with conventional materials such as steel and wood. However, throughout the programme, my project has grown to include materials and areas of knowledge that I previously had very limited exposure to and low familiarity with.
I have taken on the challenge to learn and to create my piece using both glass and electronics. Personally, it was important to confront this challenge head on, allowing me to progress through the programme as a more capable, well-versed designer. I feel like I have expanded my repertoire and now have a toolkit that's ready to take on bigger and bolder design projects.

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

My unfamiliarity with electronics pushed me to consult Amer Aldour, who graduated from the Tanween programme last year. I believe that this collaboration will result in a mutual trade of skills and expertise – I hope that I can also add value to his projects as he did with mine.

How have the labs and mentoring sessions influenced your process?

With every lab there was a turning point, some more significant than others, but a series of eureka moments nonetheless. A pivotal point in my process was towards the end of Gareth Neal's visit; it was a moment of transformation – my product maintained its core concept but with a completely different form. This drastically upgraded the product and brought great clarity as I redefined the end user.

What have your challenges been so far?

For UAE-based designers, I believe the biggest challenge is the fact that local manufacturing is mainly oriented towards the construction industry. It's frustrating and difficult to find a manufacturer excited enough to go out of their way to help with a project you are working on – especially if the project has limited scope for significant profit from their perspective. There are some manufacturers that are enthused and who do it out of love for their craft, however finding someone with that mindset who is also possessed of the quality to execute your vision is hard to come by.
As well as this, there is the dual challenge of suitability and appropriateness of skills and scope. Given that local manufacturing has been based on construction, industry skills have obviously been developed to suit that specific market. Making large, strong and heavy items is easy; creating small, delicate items cleanly is a much bigger challenge.

What do you hope to take away from this experience?

I'll consider my Tanween experience a success if I leave with deep and cemented relationships with my programme peers – relationships that will hopefully open long-term opportunities for collaboration. I see these as strong alliances that make use of each other's strengths, with scope to further everyone's practice and careers.
I believe that the region is hungry and excited for home-grown design and production. There is a genuine buzz of excitement for local design. It is my aim and ambition to walk away from this experience having added something significant to the already deeply impressive array of work done by local designers and makers.

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

عند مشاركتي في برنامج «تنوين»، كانت لي حرية التوجه وكان ذلك الأهم بالنسبة لي. بعد تخرّجي وبدء مزاولتي للمهنة، أدركت سريعاً أنّ الأيام التي أطلقت فيها العنان لإبداعاتي قد ولّت. من خلال مشاركتي في برنامج «تنوين» واختباره، أُعيد إحياء طاقاتي التصميمية بالقوة نفسها والحماسة نفسها التي عشتها في الجامعة.
كما أنّ العلاقات الوثيقة التي أرستها مؤسسة «تشكيل» على مرّ السنوات تُعتبر مصدراً قيّماً جداً، فقد تشرفت بالتعرف على الجميع. يوفر البرنامج للمصممين فرصة الاستفادة من خبرة وتجارب المحترفين اللامعين والمتمرّسين الذين عيّنهم المركز للإشراف علينا.
من خلال الاطلاع على مستوى مقدمي الطلبات في السنوات السابقة، كنت أتطلّع قدماً إلى التعرف على مصممين متشابهين في الأفكار أرادوا إحداث فرقٍ في عالم التصميم المحلي والدولي.

أي مواد تعمّقت في دراستها واكتشافها أثناء مشاركتك بالبرنامج؟

من خلال سنواتٍ عدة من الاحتكاك المباشر وغير المباشر بالمنتجات الصناعية والمواد المخصصة، أشعر بثقةٍ كبيرة لدى استخدامي المواد التقليدية كالفولاذ والخشب. ولكن، في سياق البرنامج، تطوّر مشروعي فشمل موادّ ومجالات معرفية كنت على اطّلاعٍ ضئيل بها سابقاً.
لقد واجهت تحدّي الاطلاع على قطعتي وابتكارها باستخدام الزجاج والإلكترونيات. شخصياً، كان لا بدّ لي من مواجهة هذا التحدّي مباشرةً، ما أتاح لي التقدم في البرنامج وعزّز مهاراتي. أشعر بأنني وسّعت نطاق مخزوني التصميمي وأصبحت أملك حالياً مجموعة أدوات للشروع في إنجاز مشاريع تصميمية أكثر جرأةً.

مع من تتعاون لتنفيذ مشروعك، وما هي طبيعة التعاون؟

لم أكن ضليعاً بالإلكترونيات، لذا سعيت إلى استشارة عامر الدور الذي تخرّج من برنامج «تنوين» في السنة الفائتة. أعتقد أنّ تبادلاً للمهارات والخبرات سينتج عن هذا التعاون وآمل أن أضيف قيمةً إلى مشاريعه تماماً كما أضافها إلى مشاريعي.

كيف أثّرت جلسات المختبر والتوجيه على عمليّتك؟

شملت كل جلسة مختبر نقطة تحوّل، وبعضها كان أهمّ من البعض الآخر، إلّا أنها كانت مشوقة ومرضية إلى حدٍّ كبير. أمّا النقطة الأهم في عمليتي فقد تمثلت بحلول نهاية زيارة غاريث نيل، إذ كانت فترة تحوّل. حافظ منتجي على مفهومه الجوهري ولكن بشكلٍ مختلف تماماً. بالتالي، عزّز هذا الأمر المنتج لدرجةٍ كبيرة ووضّح الأمور بينما أعدت تحديد المستخدم النهائي.

هلّا تعدّد لنا التحديات التي واجهتك حتى الآن؟

بالنسبة إلى المصممين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، أعتقد أنّ التحدي الأكبر يتمثل في توجّه التصنيع المحلي بشكلٍ رئيسي نحو أعمال البناء. إن عملية العثور على مصنّع متحمس بما يكفي لمساعدتك في مشروع تعمل عليه مزعجة وصعبة، لاسيّما إذا كان نطاق المشروع محدوداً للربح الكبير من منظوره الخاص.
ولكن، ثمة بعض المصنعين المتحمسين الذين يمدّون لك يد المساعدة حُباً بحرفتهم إلّا أنّ العثور على شخص يفكر بهذه الطريقة ويتمتع بالمهارة المناسبة لتنفيذ رؤيتك أمرٌ صعبٌ جداً. إضافةً إلى ذلك، ثمة تحدٍّ مزدوج يتمثل في ملاءمة ومواءمة المهارات والهدف. نظراً لارتكاز التصنيع المحلي على البناء، تم تطوير المهارات الصناعية بشكلٍ ملحوظ لموافقة هذا السوق بالتحديد. لذا تُعتبر صناعة المواد الكبيرة، والمتينة والثقيلة عمليةً سهلة، أمّا صناعة المواد الصغيرة والدقيقة فتشكّل تحدياً أصعب..

ما الأمور التي تأمل اكتسابها عبر هذه التجربة؟

سأعتبر تجربتي في «تنوين» رهاناً ناجحاً في حال تمكنت من إرساء علاقاتٍ وثيقة مع نظرائي في البرنامج. وآمل أن تتيح لي هذه العلاقات فرصاً طويلة الأمد للتعاون. أنا أعتبرها تحالفاتٍ قوية يستفيد فيها كلٌّ منا من نقاط القوة لدى الآخر لتعزيز الممارسة والمهن عند الجميع.
أعتقد أنّ المنطقة متعطّشة ومتحمسة للتصميم والإنتاج المحليين. وهو حماسٌ صادق وحقيقي يبثّه التصميم المحلي في النفوس. عقب إنجازي هذه التجربة، يتمثل هدفي وطموحي في إضافة قيمة إلى مجموعة الأعمال المذهلة التي قام بها المصممون والمصنعون المحليون.

Hamza Omari

حمزه العمري

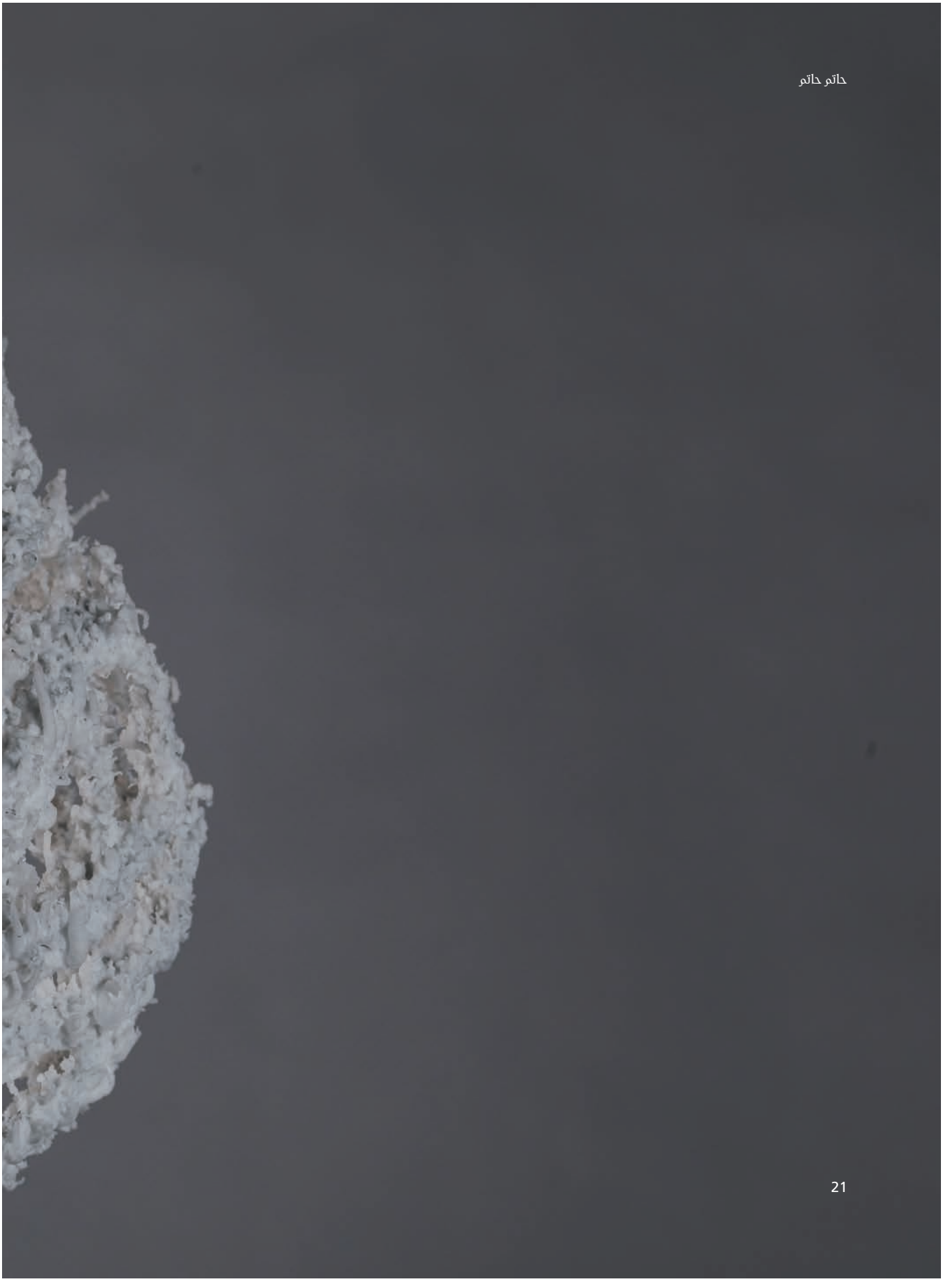
حاتم حاتم
Hatem Hatem

Hatem Hatem is an Iraqi architect based in the UAE. In 2014, he received his Bachelor's in Architecture from the American University of Sharjah. As a practising architect, Hatem has worked with a number of design firms in Dubai. He recently co-founded a hypothetical office (AHO), a collaborative body that encourages speculative research into environments and built conditions. His practice investigates the application of natural processes through digital and material means and their potential in the design sphere.

Hatem's work has been presented in numerous design shows in Dubai, and he is currently enrolled in the Salama Bint Hamdan Emerging Artists Fellowship, in association with Rhode Island School of Design. In early 2017, he was commissioned as part of *Bayn: the In-Between*, the third exhibition organised by U.A.E. Unlimited, a platform founded by His Highness Sheikh Zayed Bin Sultan Bin Khalifa Al Nahyan.

حاتم حاتم هو مهندس معماري ومصمم عراقي يتّخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً له. أكمل شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية عام 2014 من الجامعة الأميركية في الشارقة. ومارس مهنة الهندسة مع عدة مؤسسات تصميم في دبي. وقد شارك مؤخراً في تأسيس "أي هايبوثيتيكل أوفيس"، وهو هيئة تعاونية تشجع على إجراء أبحاثٍ تخمينية في البيئات وشروط البناء. وتحقق ممارسته هذه في تطبيق العمليات الطبيعية من خلال الوسائل الرقمية والمادية وإمكاناتها في مجال التصميم.

عُرضت أعمال حاتم في معارض تصميم عدة في دبي ويندرج اسمه حالياً في برنامج منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين، بالتعاون مع كلية رود آيلاند للتصميم. في أوائل العام 2017، تم تكليفه كجزءٍ من معرض بين وهو المعرض الثالث من تنظيم أ.ع.م. اللامحدودة، المنصة التي أسّسها صاحب السموّ الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان.



Hatem Hatem

Calcified

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

* Page 24, 25

The seas of the UAE are home to varied life forms that make use of salinized water and the elements it contains as a medium for marine calcification – a natural building process that stores carbon in intricately designed natural ceramics that are stronger than fired clay.

Calcified adopts the natural synthesis inherent to this marine process to forge a new design method that harnesses nature, using seawater and electrically charged wireframe structures as magnets to attract artificial limestone formations. *Calcified* suspends the resultant limestone as lighting clusters that carry the formal and material qualities of their natural equivalent. Ultimately, the project is an investigation into this process as a potential building technique for the future. Inherently of the region, using its natural resources, the process also builds upon the traditional use of limestone as a building material in the UAE. However, rather than merely adopting existing natural forms that are facing extinction, the process investigated in *Calcified* is one of intelligent emulation.

متكلسة

ضوء معلق من السقف
حجر جيري، نحاس مطلي
٢٠ × ٢٠ × ٢٠ سم
٢٠١٧

* صفحة ٢٤، ٢٥

تأوي بحار الإمارات العربية المتحدة أشكالاً متنوعة من الكائنات الحية التي تستفيد من المياه المالحة والعناصر التي تشملها كوسيط لتكلّس الكائنات البحرية - وهي عملية بناء طبيعية تخزّن الكربون في السيراميك الطبيعي المصمم بدقة والذي يُعتبر أقوى من الطين المشوي.

كالسيفايد يعتمد التخليق الطبيعي الملازم لهذه العملية البحرية بهدف تشكيل طريقة تصميم جديدة تعمل على تسخير الطبيعة باستخدام المياه المالحة وبنى سلكية مشحونة كهربائياً كالمغناطيس لجذب تشكيلات الحجر الجيري الاصطناعية. يعلّق المشروع الحجر الجيري الذي تشكّل كمجموعات إضاءة تحمل الصفات الشكلية والمادية لما يعادلها طبيعياً. بالنتيجة، يُعتبر المشروع تحقيقاً في هذه العملية كتقنية بناء محتملة في المستقبل. هذا وتستند هذه العملية، في صلب المنطقة ومن خلال استخدام مواردها الطبيعية، إلى الاستخدام التقليدي للحجر الجيري كمادة بناء في الإمارات العربية المتحدة. ولكن، بدلاً من اعتماد الأشكال الطبيعية القائمة التي تواجه الانقراض فحسب، تُعتبر العملية التي تمت دراستها فيكالسيفايد محاكاةً ذكية.

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

I was attracted to the balance of the opportunity and breadth of the programme: the chance to investigate ways to harness the surrounding environment as a resource, the development of regionally relevant products, and the direct platform to exhibit the final products at a major international design fair. I also believe the structure of the programme – the environment it nurtures and the time-frame it offers – is conducive to speculative research and extensive design exploration.

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

My project started by surveying and exploring natural systems indigenous to the UAE. I focussed on the wealth of environmental inspiration found in the country's seas. Through digital and material means, scientific methods and technological advancements, the project synthesises processes found in the natural environment, using seawater as a resource to build synthetic limestone.

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

I consulted the Bio_Reclaim research team at The Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC) for the technical development of the calcification process. I also worked closely with local metal fabricators to design and make the metal wireframe structures.

How have the labs and mentoring sessions influenced your process?

Through the guests invited to the labs, I gained important exposure to expertise drawn from myriad backgrounds. The breadth of opinions and constructive feedback we received throughout the process were hugely educational. I was equipped with the knowledge to tackle all aspects of the design, production, marketing and selling of a product.

What have your challenges been so far?

As the calcification process is a relatively new field, sourcing materials and developing methods required extensive research. It is especially difficult to find regionally-based experts in this area, meaning the development of my final product demanded a lot of research, work and refinement.

What do you hope to take away from this experience?

In my design practice, I am always striving to improve collective abilities to harness nature and the surrounding context for sustainable ends. I've also gained vast knowledge in understanding all the aspects involved in the design, production and selling of a product.

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

جذبني توازن الفرصة واتّساع نطاق البرنامج: فرصة التحقيق في سبل الاستفادة من البيئة المحيطة كمورد، وتطوير منتجات ذات صلة بالمنطقة والمنصة المباشرة لعرض المنتجات النهائية في مهرجان دولي بارز للتصميم. وأعتقد أيضاً أنّ بنية البرنامج، والبيئة التي تغذيها وإطار الوقت الذي توفره، كلها عوامل تؤول إلى الأبحاث التخمينية وإلى استكشاف مكثف للتصميم.

أي مواد ومفاهيم تعمّقت في دراستها واكتشافها أثناء مشاركتك بالبرنامج؟

بدأ برنامجي باستطلاع واستكشاف الأنظمة الطبيعية المتأصلة في الإمارات العربية المتحدة. ركّزت على غنى الإلهام البيئي المتوفر في بحار البلد. من خلال الوسائل الرقمية والمادية، والطرق العلمية والتقدم التكنولوجي، يولف المشروع العمليات المتوفرة في البيئة الطبيعية باستخدام الماء المالحة كمورد لبناء الحجر الجيري الاصطناعي.

مع من تتعاون لتنفيذ مشروعك، وما هي طبيعة التعاون؟

قمت باستشارة فريق أبحاث Bio_Reclaim في معهد الهندسة المعمارية المتقدمة في كتالونيا بشأن التطور التقني لعملية التكلس. كما عملت عن كثب مع مصنّعي المعادن المحليين لتصميم وصناعة البنى السلكية المعدنية.

كيف أثّرت جلسات المختبر والتوجيه على عمليّتك؟

وفّر لي الضيوف المدعوّون إلى المختبر خبرةً استقيتها من خلفياتٍ غير محدودة. فالآراء الكثيرة والتعليقات البنّاءة التي تلقّيناها خلال العملية كانت تثقيفية إلى حدٍّ كبير. تحلّيت بالمعرفة التي أتاحت لي معالجة كل مظاهر تصميم المنتج وإنتاجه، وتسويقه وبيعه.

هلّا تعدّد لنا التحديات التي واجهتك حتى الآن؟

فيما تُعتبر عملية التكلس مجالاً جديداً نسبياً، تطلّب توريد المواد وتطوير الطرق أبحاثاً مكثفة. يصعب بصفةٍ خاصة العثور على خبراء إقليميين في هذا المجال، أي أنّ تطوير منتجي النهائي تطلّب إجراء الكثير من الأبحاث، وعملاً مضنياً وتحسيناً.

ما الأمور التي تأمل اكتسابها عبر هذه التجربة؟

في ممارستي التصميمية، أسعى دائماً إلى تحسين القدرات الجماعية لتسخير الطبيعة والسياق المحيط بها بهدف تحقيق نتائج مستدامة. كما اكتسبت معرفةً واسعة في فهم كل المظاهر التي يشملها تصميم منتج، وإنتاجه وبيعه.

Hatem Hatem

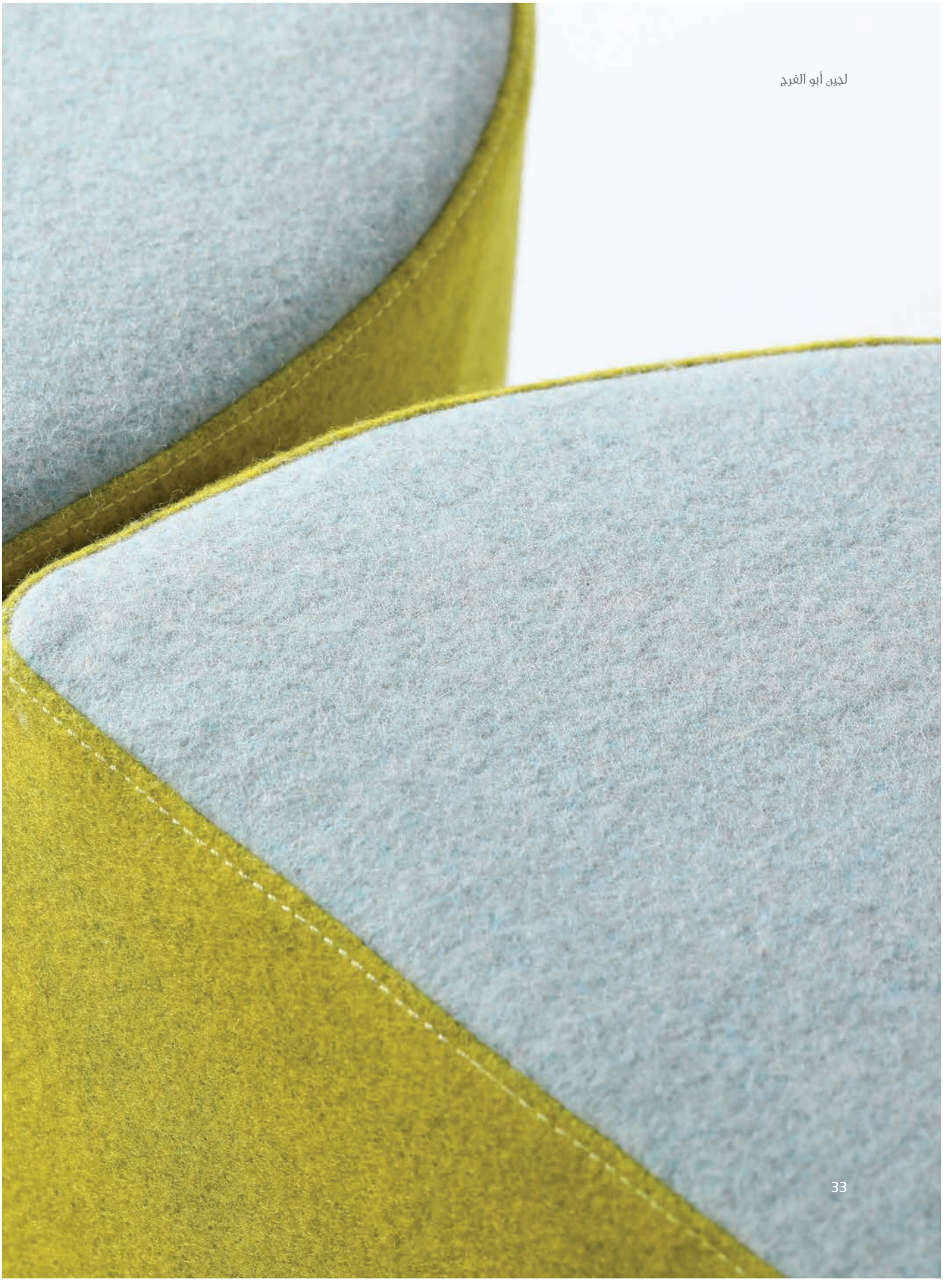
لجين أبو الفرج
Lujain Abulfaraj

Saudi-born Lujain Abulfaraj is the co-founder of Dubai-based Twothirds Design Studio and co-founder and design director of WTD Magazine. Her work is wide-ranging, spanning visual language, typography, branding and product design. WTD Magazine, launched at Design Days Dubai 2011, examines architecture and urban spaces in the context of regional heritages and zeitgeists. With Twothirds, Abulfaraj has expanded her already diverse portfolio, completing projects in collaboration with established entities as well as start-up entrepreneurs. She enjoys meeting passionate individuals across various fields and through design she is able to contribute to the realisation of ambitious visions.

She began her explorations into Arabic typography and calligraphy during her Bachelor's in Visual Communications at the American University of Sharjah. Through her prolific private and professional practice, she epitomises a young, vibrant Arab aesthetic and is one of the significant voices defining the dynamic visual landscape of the contemporary UAE.

وُلدت لجين أبو الفرج في المملكة العربية السعودية وهي الشريك المؤسّس لاستوديو التصميم توثيردز والشريك المؤسِّس ومدير التصميم في مجلة وتد. يمتد عملها على نطاق واسع، ويشمل اللغة البصرية، والطباعة، وتكوين العلامات التجارية وتصميم المنتجات. أُطلقت مجلة وتد في أيام التصميم 2011، وهي تتناول المساحات المعمارية والحضرية في سياق التراث وطابع الزمان في المنطقة. ومع توثيردز، وسّعت أبو الفرج محفظتها المتنوعة أساساً، إذ أكملت مشاريع بالتعاون مع هيئات بارزة ورجال أعمال صاعدين. تستمتع أبو الفرج بلقاء أفراد شغوفين بمختلف المجالات، وتتمكّن عبر التصميم من المساهمة في تحقيق رؤية طموحة.

بدأت لجين تستكشف الطباعة العربية وفن الخط العربي خلال دراستها للحصول على درجة بكالوريوس في الاتصالات المرئية من الجامعة الأمريكية في الشارقة. وعبر ممارستها المهنية والخاصة الوافرة، تجسّد جماليةً عربية يافعة ونابضة بالحياة، وهي من الأصوات البارزة التي تحدد المشهد البصري الديناميكي لدولة الإمارات الحديثة.



Lujain Abulfaraj

DHADH

Children's Seating
HD Foam, Vinyl, Wool Fabric
280 x 140 x 40 cm
2017

* Page 36, 37

DHADH is an homage to the Arabic language, and is named after the letter that is unique to it. Long-term visual experimentation and rumination exploring the essence of her mother tongue led Lujain Abulfaraj to distil it down to its purist essence. These forms are the literal buildings blocks of a learning tool she believes capable of instilling a sense of ownership and engagement through play. These experiments were born of a personal concern: observing that her son found no enjoyment in his Arabic class at nursery nor his Arabic books at home, Abulfaraj was frustrated to encounter a teaching method that lacked interactivity – with students copying words by rote, repeating the form monotonously until they had filled a sheet of paper. Finding no scope for deep connection to the dynamism of a word and its many levels of meaning, and no access to the nuance and beauty of the Arabic language for her son, she sought a new means of education, away from this robotic passivity.

During Tanween, Abulfaraj has built on the knowledge gained through her typographically-led design practice and in Lara Assouad's Modular Arabic Typography workshop at Tashkeel, to explore new, playful and engaging letterforms that focus on the essence of the language. Distillation has allowed her to understand the essential patterns of Arabic letters – simplification has been the route to an intuitive, pure relationship with the language and its nuances.

Comprising eight unique modules that can be combined and recombined to create all 28 Arabic letters, Abulfaraj has expanded her typographic experiments into huge foam structures with a trilateral purpose – as a furniture piece, a plaything and a letterform. Composed of sturdy foam and strong, resilient fabrics, the pieces have been designed to encourage perpetual play and with children's energy in mind.

DHADH dispels the false notion that Arabic is rigid and circumscribed by complex rules. Here, the letterforms are distilled and refined, broken down into simpler pieces that the child can interact with. As they build their own forms they build a closer, more intuitive relationship with Arabic and, as the letters become full of play and enjoyment, so too does the language.

ضاض

مقعد الأطفال
إسفنج مضغوط، الفينيل، نسيج صوفي
٢٨٠ س ١٤٠ × ٤٠ سم
٢٠١٧

* صفحة ٣٦، ٣٧

يُعدّ مشروع ضاد تكريماً للغة العربية وأطلق عليه هذه التسمية تيمناً بالحرف الذي يميّز اللغة. أدّت التجارب والتأملات البصرية طويلة الأمد في استكشاف جوهر لغة لجين أبو الفرج الأم إلى استخلاص الجوهر الأساسي منها. وتُمثّل هذه النماذج اللبنات الأساسية الحرفية لأداة التعلّم التي تعتقد أبو الفرج أنّها قادرة على غرس حسّ التملّك والانخراط من خلال اللعب. انبثقت هذه التجارب من قلقٍ شخصي: فقد انزعجت أبو الفرج كثيراً عندما لاحظت أنّ ابنها لا يستمتع بصفوف اللغة العربية في الحضانة، ولا في قراءة الكتب باللغة العربية في المنزل، إذ أنّ طريقة التعليم تفتقر إلى التفاعل، حيث ينسخ التلاميذ الكلمات بالحفظ عن ظهر قلب، ويكررون ذلك بطريقة مملة حتى يملؤون الورقة. وعندما لم تجد أبو الفرج أي نطاق لصلة وصل عميقة بين دينامية الكلمة وتعدّد معانيها، وفي إمكانية تدقيق ابنها في تفاصيل اللغة العربية وجمالها، سعت إلى إيجاد وسائل جديدة للتعليم، بعيداً عن الخمول الآلي.

خلال عملها مع معرض تنوين، اكتسبت أبو الفرج المعرفة من خلال ممارستها للتصميم بواسطة الطباعة، ومشاركتها في ورشة عمل لادرا أسود لنظم الكتابة العربية في تشكيل لاستكشاف أشكال حروفٍ جديدة، وطريقة وأكثر انخراطاً من شأنها أن تركّز على جوهر اللغة. وقد ساعدها الاستخلاص في فهم أنماط أساسية للأحرف العربية، إذ تتمثّل طريقتها في التبسيط من اجل بناء علاقة بديهية وصادقة مع اللغة وتفاصيلها.

توسّعت أبو الفرج في تجاربها الطباعية بعد أن ضمّت ثمانية نماذج فريدة يمكن دمجها وإعادة دمجها لتبتكر الأحرف العربية الكاملة الـ28، حيث ابتكرت هياكل بوليستيرين كبيرة ذات أغراض ثلاثية: قطعة أثاث، ولعبة وأشكال الحرف. وقد تمّ تصميم القطع المؤلفة من بوليستيرين متماسك وأنسجة متينة ولكن ليّنة آخذين في الاعتبار طاقة الأولاد عبر تشجيعهم على اللعب الدائم.

يبدّد مشروع ضاد الفكرة الخاطئة التي يملكها الناس عن اللغة العربية على أنّها جامدة ومُحدّدة بالكثير من القواعد الصعبة. أما هنا، فتقدّم أشكال الأحرف بشكل ملخّص وبطريقة جديدة، وهي مجزأة إلى قطعٍ أصغر يستطيع الطفل أن يتفاعل معها. وفي الوقت الذي يبني فيه الأطفال أشكالهم الخاصّة، يبنون علاقة أقرب وحدسية أكثر مع اللغة العربية، حيث تصبح اللغة مسلية ما إن يشكل اللعب بالأحرف مصدراً للعب والتسلية.

Lujain Abulfaraj

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

Tashkeel is one of only a few institutions in the UAE that are supporting young local talent in sustainable and meaningful ways. I've always watched the Tanween programme – the work that it brings forth is high-quality and aesthetically relevant to the UAE, yet it also always has an international appeal and resonance.

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

Since the beginning of the programme, my primary driving focus was Arabic typography, and I was particularly interested in deploying this in an educational realm, for children. In terms of material, I've explored a range from wood to metal, semi-precious stones and, ultimately, foam and fabrics. What started out as a toy has transformed into huge letterforms that also function as fun, interactive furniture pieces for kids.

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

I'm currently collaborating with a furniture production house who are supporting me in the production of my designs. Throughout the project, I've had the opportunity to visit multiple factories and manufacturers. The journeys and encounters that I've had have been the most fascinating and enjoyable part of the programme – from foam recycling factories in Ajman, to stone cutters in Sharjah and wood workers in Dubai – I was able to understand how each material behaved, its limitations and possibilities, where it came from and the craftsmanship and process behind each product. Through this, I learnt of the immense tools and resources available here in the UAE – what's at our disposal is amazing.

How have the labs and mentoring sessions influenced your process?

Through the labs I gained both insightful critique and important practical knowledge of the steps in transferring my 2D designs into 3D sampling. The guest critics added depth and new levels of insight to the discussions. The labs prompted continual questions and this atmosphere of inquiry helped to push our ideas further.

What have your challenges been so far?

As a graphic designer, I'm very comfortable mocking up graphic design solutions and print layouts. However, my challenge was getting used to quickly mocking up the objects in 3D formats – a very different process. Once designs were presented in 3D, new challenges appeared. This was a fun exercise that I learned an enormous amount from.

What do you hope to take away from this experience?

This experience was a significant stepping stone into a design field that I've always been interested in. From this foundation, I hope to be able to contribute to the growth of production in the GCC and to encourage a love of the Arabic language, furthering ways it can be engaged with educationally.

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

تُعدّ تشكيل إحدى المؤسسات القليلة في الإمارات العربية المتحدة التي تدعم المواهب المحلية الشابة بطر مستدامة وهادفة. لطالما شاهدت برنامج تنوين. يتمتّع العمل الذي يقدّمه بجودة عالية وجمالية ذات صلة بالإمارات العربية المتحدة، وفي الوقت عينه جاذبيّة وصدى على المستوى الدولي.

أي مواد ومفاهيم تعمّقتِ في دراستها واكتشافها أثناء مشاركتك بالبرنامج؟

منذ بدء البرنامج، صببت كامل اهتمامي على الطباعة العربية، وكنت مهتمة تحديداً في نشرها في المجال التعليمي الخاص بالأطفال. أما في ما يتعلّق بالمواد، فقد عملت على مجموعة واسعة من الخشب إلى المعادن، والأحجار شبه الكريمة وأخيراً البوليستيرين والأنسجة. بدأ الأمر بلعبة بسيطة، وتحول الآن إلى أشكال حروفٍ ذات قيمة كبيرة مسليّة أيضاً، على شكل قطعة أثاث للأولاد.

مع من تتعاونين لتنفيذ مشروعك، وما هي طبيعة التعاون؟

أتعاون حالياً مع شركة منتجة للأثاث تساعدني في إنتاج تصاميمي. لقد حصلت على فرصة زيارة العديد من المصنعين والمنتجين خلال عملي في هذا المشروع. وأعتقد أنّ ما اختبرته من تجارب ولقاءات كان الجزء الأجمل والأكثر مرحاً في هذا البرنامج، بدءاً من إعادة تكرير البوليستيرين في المصانع في عجمان، وصولاً إلى كسارات الحجارة في الشارقة ومصانع الخشب في دبي. لقد تمكّنت من فهم هدف كلّ مادة، وحدود التصرف بها وإمكانياتها ومن حيث تأتي، بالإضافة إلى صناعة كلّ منتجٍ والإجراءات المتعلّقة به. ومن ذلك، تعلّمت عن الأدواتٍ والموارد الكثيرة المتوفرة هنا في الإمارات.

كيف أثّرت جلسات المختبر والتوجيه على عمليّتك؟

اكتسبت في جلسات المختبر كلاً من النقد البناء وإدراك الممارسة المهمة، على مثال الخطوات الخاصة في تحويل تصاميمي من تلك ثنائية الأبعاد إلى نموذج ثلاثي الأبعاد. زودت ملاحظات الحكام الضيوف النقاشات بالعمق وبمستويات جديدة من الإضاءات. كما حملتنا جلسات المختبر إلى طرح أسئلة متواصلة، فساعدنا جو الاستفهام هذا إلى تطوير أفكارنا أكثر.

هلّا تعدّدين لنا التحديات التي واجهتك حتى الآن؟

بصفتي مصممة غرافيكية، أشعر بأنّ رسم حلول التصميم الغرافيكي وتصميمات الطباعة أمرٌ سهلٌ. غير أن التحدي الذي واجهته هو الاعتياد سريعاً على رسم الأغراض في صيغٍ ثلاثية الأبعاد، وهو إجراءٌ مختلفٌ تماماً. ما إن تُقدّم التصاميم في الصيغ ثلاثية الأبعاد، تظهر تحدّيات جديدة. كان هذا الأمر بمثابة اختبار طريف تعلّمت منه الكثير.

ما الأمور التي تأملين اكتسابها عبر هذه التجربة؟

كانت هذه التجربة بمثابة جسر مرور مهم إلى مجال التصميم الذي لطالما أثار اهتمامي. وبناء على هذا الأساس، آمل أن أتمكّن من المساهمة في نمو الانتاج في دول مجلس التعاون الخليجي وتشجيع الناس على حبّ اللغة العربية، عبر تعزيز الوسائل التي يمكن إدخالها في مجال التعليم.

Educational

لجين رزق
Lujaine Rezk

Lujaine Rezk is a furniture designer and fabricator based in Dubai. Since graduating with a Bachelor's in Interior Design from the American University of Sharjah, she has completed a highly competitive traineeship at Art Dubai and an internship with the UAE Pavilion at the 56th Venice Architecture Biennale. She currently works for Cultural Engineering's education department where she helps produce exhibitions and publications internationally with venues including the Venice Biennale, the London Design Biennale and the Kochi-Muziris Biennale.

لجين رزق مصممة ومصنعة أثاث مقيمة في دبي. منذ تخرّجها وحيازتها شهادة البكالوريوس في التصميم الداخلي من الجامعة الأميركية في الشارقة، أكملت تدريبها في آرت دبي وفترتها التدريبية مع جناح دولة الإمارات في بينالي البندقية للهندسة المعمارية السادس والخمسين. حالياً، تعمل لجين في قسم تعليم الهندسة الثقافية حيث تساهم في إنتاج المعارض والإصدارات دولياً في أماكن مختلفة بما فيها بينالي البندقية، وبينالي لندن للتصميم وبينالي كوشي-موزيريس.

Lujaine Rezk

Mirkaz

Stool, Chair and Table
Teak Wood, Camel Leather, Terrazzo
60 x 60 x 45 cm
60 x 60 x 35 cm
60 x 60 x 80 cm
2017

* Page 48, 49

Mirkaz is inspired by a lost tradition – the now abandoned social custom of transporting worn out indoor couches to the outdoors to create impromptu, temporary places for conversation. This tradition belongs deeply to the region and reflects the natural tendency to create intimate social gathering spaces in public zones. These pieces of furniture would have been discarded but were instead given new life in this beautifully spontaneous phenomenon of social interaction. The couches came to inhabit liminal spaces – street corners, driveways and front gardens. They occupied the gaps between buildings and houses and they enriched the lives within those structures; entire social worlds were fuelled by the exchanges that took place "in between".

This phenomenon is far less common today, indicative of the inevitable rupture between people and places that often accompanies rapid urbanisation. *Mirkaz* seeks to instigate a reclaiming of these sites, aiming to re-establish the societal structures that are now dormant within neighbourhoods. By inspiring people to spend time "in between", a new sense of familiarity can be established. A salve against cultural amnesia, Rezk believes that neighbourhoods can be reactivated by the renewed occupation of these dormant, unnoticed places. With the creation of three new furniture pieces – a table, chair and a stool, made from teak wood, metal joints, woven camel leather and terrazzo– a new act of social place-making is instigated. Designed for the outdoors, the camel leather is enduring and appropriate to the UAE desert climate; woven for durability the seat can tolerate fluctuations in climate. The metal joints are directly derived from the modularity Rezk encountered in her *Sha'bi* housing research. This geometric modularity is both reminiscent of the aesthetic of these rapidly disappearing housing types and gestures towards the impromptu nature of the seating arrangements that have inspired the piece. Simple and practical, the joints allow multifarious iterations of furniture types, with simple modifications in configuration and wood lengths holding the potential for a bench, a shelving unit or a stool – invoking the endless social potential that inhabited the now dormant in-between spaces.

مركاز

كرسي جلوس وطاولة
خشب الساج، جلد
٦٠ × ٦٠ × ٤٥ سم
٦٠ × ٦٠ × ٣٥ سم
٦٠ × ٦٠ × ٨٠ سم
٢٠١٧

* صفحة ٤٨، ٤٩

مركاز مستوحى من تقليدٍ مفقود - التقليد الاجتماعي المفقود حالياً والذي يقتضي نقل الأرائك البالية في الأماكن المغلقة إلى الهواء الطلق لابتكار أماكن مرتجلة ومؤقتة لإقامة الحوارات والأحاديث. يُعتبر هذا التقليد ملازماً للمنطقة ويعكس الميل الطبيعي إلى ابتكار مساحاتٍ للقاءات الاجتماعية والحميمة في الأماكن العامة. كان يمكن أن يتم إتلاف قطع الأثاث هذه إلّا أنّ الحياة انبعثت فيها من جديد من خلال هذه الظاهرة العفوية الرائعة للتفاعل الاجتماعي. وُضعت الأرائك في مساحاتٍ حديّة - كزوايا الشارع، والممرات والحدائق الأمامية. وهي تشغل الفجوات القائمة بين المباني والمنازل كما أنها تُغني أساليب الحياة في هذه البنى؛ عزّزت هذه التبادلات في "الوسط" عوالم اجتماعية كاملة.

حالياً، تُعتبر هذه الظاهرة نادرة، ما يشير إلى الانهيار الحتميّ للعلاقات بين الناس والأماكن والتي غالباً ما تترافق مع التمدن السريع. يشجع مشروعمركاز على المطالبة بهذه المواقع هادفاً إلى إعادة تأسيس البنى المجتمعية الهاجعة حالياً وسط الأحياء. من خلال إلهام الناس على تمضية الوقت "في الوسط"، يمكن إنشاء إحساسٍ جديد بالألفة. تُعتبر رزق مناهضة للنسيان الثقافي وهي تعتقد أنه يمكن إعادة إحياء الأحياء من خلال إعادة إشغال هذه الأماكن الخاملة وغير الملحوظة. من خلال ابتكار ثلاث قطع جديدة من الأثاث تشمل طاولة ومقعدين من دون ظهر من خشب الساج، ومفاصل معدنية وجلداً منسوجاً، يتم إنشاء مكانٍ جديد للقاءات الاجتماعية. إنّ جلد الهجن صلب وهو مصمم ليثبت في الهواء الطلق كما يناسب مناخ الإمارات العربية المتحدة، أمّا المقعد فتمّ نسجه ليستطيع تحمّل التغيرات المناخية. المفاصل المعدنية مستوحاة من الماضي وهي مستمدّة مباشرةً من النمطية التي صادفتها رزق في أبحاثها حول المساكن الشعبية. تستدعي هذه النمطية الهندسية جمالية أنواع المساكن هذه التي تتلاشى بصورةٍ سريعة كما تشير إلى طبيعة هذه المقاعد المرتجلة التي أوحت بالقطعة. تُعتبر المفاصل بسيطة وعملية وهي تتيح التكرارات المتنوعة لأنواع الأثاث، مع إقامة تعديلات بسيطة على الشكل وطول الخشب، وهي تنطوي على إمكانية جعلها مقعداً، أو مجموعة رفوف أو مقعداً من دون ظهر، ما يستدعي الإمكانيات الاجتماعية غير المتناهية التي تسللت إلى المساحات الهاجعة حالياً.

Lujaine Rezk

لجين رزق

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

I was interested in the Tanween programme for its unique support of local designers and local manufacturers. I am most interested in fabricating pieces that respond to and are driven by their cultural surroundings. I believe this connection to locality grants cultural relevance and this is critically important to the prosperity of local design. Tashkeel shares my commitment to promoting culturally-sensitive design and that is why Tanween was particularly appealing to me.

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

Through Tanween I have furthered my research into informal gatherings in public settings. I'm interested in how spontaneous social interaction is facilitated. This was a concept I first became interested in after working on a research project about *Sha'bi* housing. Studying and visiting these settlements, I continually encountered abandoned furniture. These impromptu arrangements were transported from living rooms, recycled into new settings and became fixtures on street corners, driveways and outside of front doors. They instigated very special, informal gatherings that brought together the people of a neighbourhood for coffee, tea and conversation.
I wanted to know if it was possible to instigate these gatherings and collective social sentiments once more, and I set out to restore this lost custom through the design and production of a furniture set. Just like its predecessors, the pieces are comfortable, outdoor-friendly and informal. The project acts as a public intervention that allows people to reclaim these social phenomena of "in-between spaces". It aims to cultivate the spontaneous community and conversation of the past.

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

I collaborated with local manufacturers for the wood structure, the metal joints and the woven leather seating. In particular, I worked with metal manufacturers who helped me make different iterations of the joint. The final joint is the result of mutual experimentation with strength and durability. After establishing this element of the collection, I worked with wood manufacturers to produce the teak structure. Teak was the best wood type to use because it is the most suitable for outdoor conditions. Finally, I worked with woven leather due to its strength and resilience in outdoor settings.

How have the labs and mentoring sessions influenced your process?

The labs and mentoring sessions have helped guide my project and process professionally. They have trained me and developed my thinking towards sustainable systems of long-term production, where I can begin to design things that are valuable to the user but which are also marketable and profitable. Each lab session had a different focus, which helped me to formulate a cohesive understanding of the skills required to succeed as an emerging designer and producer.

What have your challenges been so far?

I struggled to settle on the best way to realise a product that also fulfilled my concept. I had a very clear idea of the role the product would play, but it was difficult to figure out the most suitable approach for the concept to manifest in a physical form – my process didn't simply involve producing a piece of furniture. While production was of course key, the process had to extend beyond that to invoke a state of "spontaneous conversation" – the real heart of my concept. Therefore, I decided to focus on technique and materiality. Understanding the inherent qualities of both elements helped me to create something specifically tailored for the setting; a collection that is comfortable and appropriate for its physical and cultural context.

What do you hope to take away from this experience?

I have a long-term commitment to creating interventions for the community that are locally designed, fabricated and produced. My aim is to develop my practice around a thoughtful understanding of societal needs, encouraging local manufacturers to participate in the production of stimulating solutions. I believe there is a natural synergy here that is compatible and harmonious as well as essential.

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

لفتني في برنامج «تنوين» دعمه المميز للمصممين والمصنعين المحليين. وأكثر ما لفتني هو تصنيع القطع التي تستجيب إلى محيطها الثقافي الذي يُعتبر محرّكها. أعتقد أنّ رابط المكان يُعتبر ذا صلةٍ ثقافية وهو أمرٌ بالغ الأهمية لازدهار التصميم المحلي. يشاركني مركز «تشكيل» في التزامي الترويج للتصميم المتأثر بالثقافة ولهذا السبب أثار برنامج «تنوين» اهتمامي.

أي مواد ومفاهيم تعمّقت في دراستها واكتشافها أثناء مشاركتك بالبرنامج؟

من خلال برنامج «تنوين»، تعمّقت في أبحاثي حول التجمعات الشعبية في الأماكن العامة. لفتتني عفوية وسهولة التفاعل الاجتماعي. وكان ذلك مفهوماً استحوذ على اهتمامي للمرة الأولى بعد أن عملت على مشروع أبحاث حول المساكن الشعبية. عقب دراستي هذه المساكن وزيارتها، صادفت باستمرار الأثاث المهمل. تم نقل هذه القطع بطريقةٍ مرتجلة من غرف المعيشة وتمت إعادة تدويرها في أماكن جديدة فأصبحت قطعاً ثابتة في زوايا الشارع، والممرات وخارج المداخل. بالتالي، شجعت على اللقاءات الشعبية الخاصة التي شملت أشخاصاً من الحي للالتفاف حول احتساء القهوة، والشاي ولإجراء الأحاديث.

أردت أن أعلم ما إذا كنت أستطيع تشجيع هذه اللقاءات وإحياء هذه المشاعر المجتمعية من جديد، فقررت عندئذٍ إحياء هذا التقليد المفقود من خلال إنتاج التصميم لمجموعة أثاث. وتماماً كسابقاتها، تبدو القطع مريحة، وملائمة للبيئة وشعبية. يُعتبر المشروع تدخلاً عاماً يتيح للناس المطالبة بهذه الظاهرة الاجتماعية من «المساحات الوسطى». تهدف هذه الظاهرة إلى تنمية المجتمع العفوي وأحاديث الماضي.

مع من تتعاونين لتنفيذ مشروعك، وما هي طبيعة التعاون؟

تعاونت مع مصنعين محليين لصناعة البنية الخشبية، والمفاصل المعدنية والمقعد الجلدي المنسوج. عملت بشكلٍ خاص مع مصنّعي معادن ساعدوني على إحداث تغييرات مختلفة على المفصل. يُعدّ المفصل النهائي نتيجة اختبارٍ متبادل من القوة والصلابة. بعد إنشاء هذا العنصر من المجموعة، عملت مع مصنّعي أخشاب لإنتاج بنية الساج. وكان خشب الساج النوع الأفضل للاستخدام لأنه الأكثر ملاءمةً للأحوال الجوية الخارجية. في النهاية، استخدمت الجلد المنسوج نظراً إلى صلابته ومتانته في الهواء الطلق.

كيف أثّرت جلسات المختبر والتوجيه على عمليّتك؟

ساعدتني هذه الجلسات على توجيه مشروعي وعمليتي مهنياً. لقد ساهمت في تدريبي وتطويري كما ساعدتني على التفكير في أنظمة مستدامة لعملية الإنتاج طويلة الأمد، حيث يمكنني البدء في تصميم أشياء قيّمة للمستخدم، ورائجة ومربحة في آنٍ معاً. تركّز كل جلسة مختبر على أمرٍ معين، الأمر الذي ساعدني على صياغة فهمٍ مترابط للمهارات المطلوبة لنجاحي كمصممة ومنتجة ناشئة.

هلّا تعدّدين لنا التحديات التي واجهتك حتى الآن؟

شققت طريقي بجهد لأختار أفضل طريقة في صناعة منتج يحقق مفهومي الخاص. كانت فكرتي حول الدور الذي يؤديه المنتج واضحةً جداً ولكن صعُب عليّ اختيار النهج المناسب للمفهوم بغية تحويله إلى الشكل المادي المفترض. فعمليتي لم تقتضي إنتاج قطعةٍ من الأثاث فحسب. في حين كان الإنتاج أساسياً، إلّا أنّ العملية كان لا بدّ أن تتعدى ذلك لتجسد حالةً من «المحادثة العفوية»، وهي تُعتبر صلبّ مفهومي. بالتالي، قررت التركيز على التقنية والمادية. ساعدني فهم الصفات المتأصلة في كلا العنصرين على ابتكار أمرٍ صُمم خصيصاً للمكان، وهي مجموعة مريحة ومناسبة لسياقها المادي والثقافي.

ما الأمور التي تأملين اكتسابها عبر هذه التجربة؟

لديّ التزام طويل الأمد بابتكار تدخلات مصممة، ومصنّعة ومنتجة محلياً للمجتمع. أمّا هدفي فيقتضي تطوير ممارستي حول فهمٍ دقيق للحاجات المجتمعية، ما يشجع المصنعين المحليين على المشاركة في إنتاج حلولٍ محفزة. أعتقد أنه يوجد تكاتفٌ طبيعي هنا وهو متوافق، ومتوازن وأساسي.

Leaders and Mentors

القادة والموجهون

فاي سكوت
Fi Scott

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

”في سكوت” هي خبيرة في التصنيع، وباحثة في المصانع الصغيرة والمتوسّطة الحجم، ومصمّمة ومؤسسة مايك ووركس، وهي شركة تصميم مستقلّة تسهّل الصناعة المحلية وتحتفي بها. استمدّت ”في” استلهامها من قيمة التصنيع، والمنتجات المحلية، والصنعة الحرفية، ناهيك عن شعورها بالذهول تجاه المواد، والآلات وما يمكن للناس أن يقدّموه عندما تتاح لهم الفرصة المناسبة لذلك.

غارث نيل
Gareth Neal

يشتهر غاريث نيل، وهو أستديو تصميم تم تأسيسه عام 2006 في لندن، بأعماله المبدعة وتقدّمه المستمرّ. يتجسّد العمل الدقيق المفهومي في تقنيات التصنيع الرقمية والتقليدية التي تأتلف في ما بينها بتناسقٍ لتشكّل قطعاً متقنة الصنع. تصدّر الأستديو المراتب الأولى في تصميم الأثاث البريطاني بفضل أعماله المعروفة التي تم اقتناؤها، وعرضها والاحتفاء بها من مختلف أنحاء العالم. وتشمل لائحة زبائنه شركة "إيسوب"، ومقطرة "ذا غلنليفت"، وقصر "هامبتون كورت"، ومتحف "فيكتوريا وألبرت" وشركة "زها حديد للهندسة المعمارية".

Gareth Neal is a progressive and innovative London-based design studio established in 2006. Their conceptually rigorous work incorporates digital and traditional fabrication techniques which unite harmoniously in uniquely crafted pieces. The practice is at the forefront of British furniture design with work that has been internationally acquired, exhibited and celebrated. Clients include Aesop, The Glenlivet, Hampton Court Palace, the Victoria & Albert Museum and Zaha Hadid Architects.

هيلين فوس
Helen Voce

هيلين فوس هي مديرة مشروع، ومنتجة فعاليات وبرامج مستقلّة في الصناعات الإبداعية، تعمل على الصعيد المحلي والوطني والدولي وتطوعياً على حدّ سواء من مقرّها في اسكتلندا. كما تصمّم فوس وتسيّر وتُنتج الفرص والمبادرات والمساحات التي يمكن أن يحقّق فيها الممارسون المبدعون، والأعمال الصغيرة، والمشاريع، والمؤسّسات كامل إمكانيّاتهم الإبداعية. عملت هيلين ودرست في مجال الصناعات الإبداعية منذ عام 1995، ويصبّ تخصّصها المهني واهتمامها الشخصي في الحرفة والتصميم المعاصرين. ومن بين أمور أخرى، تعمل هيلين كمدرّسة في برنامج Hothouse للتطوير الذي يجريه مجلس الحرف البريطاني، وكمنتجة لدى كوف بارك وهو مركز لإقامة الفنانين الدوليّين في اسكتلندا، وهي عضو في مؤسسة Fife Contemporary Art & Craft. علاوة على ذلك، حصلت على الماجستير في تاريخ التصميم: التصميم والثقافة المادية، 1650 إلى الحاضر من الكلية الملكية للفنون / متحف فيكتوريا وألبرت . والجدير بالذّكر أنها عملت سابقاً لدى مكتب المؤسسة الثقافية ومتحف فيكتوريا وألبرت.

Helen Voce is an independent project manager, event and programme producer in the creative industries working locally, nationally, internationally and voluntarily from her base in Scotland. She designs, facilitates and produces opportunities, initiatives and spaces in which creative practitioners, microbusinesses, projects and organisations can realise their full creative potential. Working and studying in the creative industries since 1995, Voce's professional specialism and personal interest is contemporary craft and design. Amongst other things, Voce is a mentor on the British Crafts Council's Hothouse development programme for emerging makers, a Producer at Cove Park (Scotland's international artists' residency centre) and a Board Member of Fife Contemporary Art & Craft. A postgraduate of the Royal College of Art / Victoria & Albert Museum's MA in the History of Design: Design and Material Culture, 1650 to present, Voce has previously worked for Cultural Enterprise Office and the Victoria & Albert Museum.

كيفن س. 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 متمرّس في مجاله، بما في ذلك إدارة أول مركز تجاري للواقع الافتراضي في المملكة المتحدة. يكمن مجال بحوث كيفن الرئيسي في التصورات الشخصية للرؤية؛ كما أقام معارض فنية له في المملكة المتحدة، وأستراليا، والولايات المتحدة الأميركية، وكولومبيا، وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة.

Kevin S. Badni is 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.

ذكرى روان دودس
In Memory of Roanne Dods

1965 - 2017

Roanne Dods was involved in Tanween from the early stages of the programme. She made an incredible contribution to each individual designer and the programme through her ability to ignite and release imagination, inspiration and potential. She will be greatly missed and remembered.

شاركت روان دودز في برنامج "تنوين" منذ انطلاقة مراحله الأولى، وقد ساهمت إلى حدّ كبير في دعم كلّ مصمّم شارك في البرنامج من خلال قدرتها على تحفيز الخيال والإلهام والإمكانيات.
سوف نفتقدها كثيراً ونتذكّرها على الدوام.

Established in 2008 by Lateefa bint Maktoum, Tashkeel is a contemporary art organisation based in Dubai that facilitates art and design practice through studio facilities, artists' residencies, exhibitions, events and workshops.

Tashkeel has a number of well-equipped communal studios, including photography studio and dark room, printmaking, textile printing, full digital/Mac suite with high grade printing facilities, including a Risograph printer, and 3D workshop, complete with jewellery making equipment, laser cutter and 3D printer.

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

The Tanween programme is one of Tashkeel's core initiatives, supporting designers living and working in the UAE.

تشكيل هي مؤسسة فنية معاصرة تأسست عام ٢٠٠٨ على يد لطيفة بنت مكتوم، ومقرها دبي. تدعم تشكيل الأعمال الفنية والتصميمية من خلال توفير الإستوديوهات، برامج اقامة الفنانين، المعارض، الفعاليات وورش العمل المهنية والترفيهية.

تحتضن تشكيل عدداً من الاستوديوهات الجماعية المجهزة بشكل جيد للتلائم مع احتياجيات الفنانين. تتضمن الاستوديوهات التالي: استوديو التصوير والغرفة المظلمة، استوديو الطباعة اليدوية، استوديو الطباعة على الاقمشة، استوديو المجوهرات والتصميم ثلاثي الابعاد، استوديو رقمي/Mac يحتوي علي طابعات عالية الجودة، منها طابعة الريزوغراف، آلة القطع في الليزر والطابعة ثلاثية الابعاد.

تتّسع مساحة العرض في تشكيل لما يصل إلى ستة مشاريع رئيسية سنوياً، فضلاً عن سلسلة من الفعاليات ذات النطاق الصغير. يشمل البرنامج معارض منفردة وموضوعية، عروضاً، ورش عمل وندوات تتمّم التزام تشكيل بتقديم الفن والثقافة لقاعدة جماهيرية أوسع وإشراك المجتمع المحلي.

يُعتبر برنامج «تنوين أحد مبادرات مركز «تشكيل» الجوهرية، بما أنه يدعم المصممين المقيمين والعاملين في الإمارات العربية المتحدة.

Hatem Hatem

Calcified
Suspended Ceiling Light
Limestone Fragments, Brass-Plated Metal
20 x 20 x 20 cm
2017

حاتم حاتم

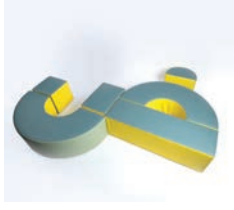
متكلسة
ضوء معلق من السقف
حجر جيري، نحاس مطلي
٢٠ × ٢٠ × ٢٠ سم
٢٠١٧

Hamza Omari

Zea
Table Lamp
Stone, Sand, Brushed Stainless Steel
40 x 58 x 16 cm
2017

حمزة العمري

زيا
مصباح الطاولة
حجر، رمال، فولاذ مقاوم للصدأ
٤٠ × ٥٨ × ١٦ سم
٢٠١٧



Lujain Abulfaraj

DHADH
Children's Seating
HD Foam, Vinyl, Wool Fabric
280 x 140 x 40 cm
2017

لجين أبو الفرج

ضاض
مقعد الأطفال
إسفنج مضغوط، الفينيل، نسيج صوفي
٢٨٠ س ١٤٠ × ٤٠ سم
٢٠١٧

Lujaine Rezk

Mirkaz
Stool, Chair and Table
Teak Wood, Camel Leather, Terrazzo
60 x 60 x 45cm
60 x 60 x 35 cm
60 x 60 x 80 cm
2017

لجين رزق

مركاز
كرسي جلوس وطاولة
خشب الساج، جلد
٦٠ × ٦٠ × ٤٥ سم
٦٠ × ٦٠ × ٣٥ سم
٦٠ × ٦٠ × ٨٠ سم
٢٠١٧