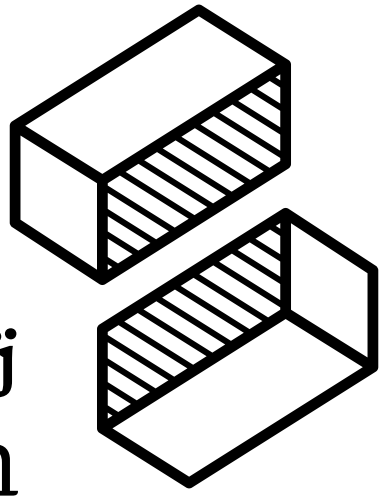


تنوين

tanween

نبذة عن برنامج "تنوين" من "تشكيل"

"تنوين" هو برنامج مكثف للمصممين الناشئين المبدعين الذين يعملون ويقيمون في الإمارات العربية المتحدة. تم تنظيم البرنامج وتأسيسه بناءً على المواقف، والعوامل والقيم الأساسية في حياتنا، كالتعاطف مع الناس، والأشياء والبيئات المحيطة بنا؛ والتركيز على المهارات، والمواد والإجراءات الإنتاجية الخاصة بالمنطقة؛ ونيّة الشروع بتعزيز الحوارات الحضارية بين الثقافات المختلفة؛ والحرص على إثراء الأصالة والدقة في كلٍّ من التصميم والانتاج.

منذ العام ٢٠١٣، أطلق "تنوين" لنفسه علامة تجارية انبثقت من التعليم الشامل والتجريبي. واستناداً إلى تنوع برامج التصميم في "تشكيل"، تمّ تعزيز عمق البرنامج من خلال المساهمات القيّمة لممرشدين فنّيّين من رواد عالم التصميم.

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

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

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

يقوم "تنوين" بتحفيز المصممين وتطوير مهاراتهم وتعزيزها بطريقة مبتكرة من خلال برنامجٍ مكثّف يمتد لعام كامل في المختبرات، وورش العمل والتوجيه. وتُعتبر العلاقات طويلة الأمد التي تم بناؤها مع المصانع المحلية علاقات أساسية لاستدامة هذه العملية ولأهميتها. وغالباً ما يعتبر هذا النوع من الشراكات في مشاريع التصميم المستقبلية أمراً جوهرياً بالنسبة للمصمم، يهدف إلى إطلاق التنمية الثقافية والاقتصادية داخل مجتمع التصميم والحرف والتصنيع.

في مدينة عصرية كدبي، حيث غالباً ما يعمل المصنّعون على تلبية طلباتٍ ضخمة، يُعتبر التصميم والإنتاج حسب الطلب الذي تنفّذ كامل مجرياته داخل الدولة 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، يحمل سكانه ثقافات من مختلف أنحاء العالم. من صانعي مراكب الداو 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 هذه المنتجات ما بين الثقافات والتقاليد التي تتميز بها الإمارات. 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.

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 to people, objects and environments; a focus on skills, materials and production processes innate to the region; an intention to trigger cross-cultural dialogues and experimentation; and an insistence on authenticity and rigour in both design and production.

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

In a city such as Dubai, where manufacturers are often working to large, mass orders, bespoke design and production situated entirely in the country is rare. Through Tanween, 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.

نبذة عن مركز "تشكيل"

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

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

تفضّلوا بزيارة tashkeel.org | make.works

About Tashkeel

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

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

Visit tashkeel.org | make.works

Designers المصمّمات

علياء الغفلي
Alya Al Eghfeli

علياء الغفلي هي مصممة داخلية إماراتية مقيمة في الإمارات العربية المتحدة. حصلت على درجة البكالوريوس في التصميم الداخلي من جامعة زايد في دبي وشهادة في تصميم الأثاث من جامعة "سنترال سانت مارتينز"، لندن. عملت مع شركات "كريستينا زانيتش ديزاين كونسالتنتس"، و"بالافي دين إنتيريورز"، و"استوديو الجود لوتاه للتصميم". وتم تكليفها بأعمال فنية من قبل "حي دبي للتصميم" ومكتب معالي شمّة المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، كما تعاونت مع "هيئة دبي للثقافة والفنون" في أجهزة الجلوس الحضرية، التي تم عرضها خلال أيام التصميم دبي عام ٢٠١٧. ومؤخراً، تم اختيارها للمشاركة في معرض "بينالي البندقية الدولي". للعمارة في دورته الـ ١٦.

Alya Al Eghfeli is an Emirati interior designer based in the UAE. She earned her BA in Interior Design from Zayed University (Dubai) and a certificate in Furniture Design from Central Saint Martins, London. She has worked with Kristina Zanic Design Consultants, Pallavi Dean Interiors and Aljoud Lootah design studio. Alya was commissioned by Dubai Design District and the Office of H.E Shamma Al Mazrui, UAE Minister of State for Youth Affairs. Alya has also collaborated with Dubai Culture and Arts Authority for an urban seating apparatus, which was exhibited at Design Days Dubai 2017. Recently, she was selected to participate in the 16th International Architecture Exhibition of La Biennale Di Venezia.

Host Lamp.

2018. Brass-plated stainless steel, resin, coffee
40 (L) x 16 (W) x 33 (H) cm

Alya Al Eghfeli believes that successful storytelling lies behind a strong design. She views design as a narrative and an opportunity to tell a story through her spaces and pieces. Currently exploring different aspects of interior and furniture design, her work is based on research and values craftsmanship, tradition and functionality. Alya aspires to add value to spaces and give back to society through design, while practicing what she is passionate about throughout the whole process.

“Their lavish hospitality had always made me uncomfortable, for I had known that as a result of it they would go hungry for days”
Wilfred Thesiger
'Arabian Sands' (Longmans, Green & Co, London, 1959)

In his book, Thesiger talks about his travels across the Arabian Desert and first-hand experience of the Bedouin spirit of generosity. Hospitality in this region stems back to those difficult days when the human contact in the vast, desolate landscape was rare and thus cherished. Hosts would offer everything they had to guests as a sign of honour. Living in the desert has shaped the Bedouin character and instilled in them rituals around hospitality that continue to be respected and upheld today.

The Emirati culture is deeply rooted within its people. It cannot be profoundly appreciated without interaction – experiencing its very essence through the hospitality. One of the most prominent and widespread forms is the complex yet sophisticated etiquette of coffee. Served according to its many codes, it is the ultimate symbol of hospitality. An Emirati will never fail in offering a cup of coffee to welcome and honour their guests.

Host Lamp explores the cultural trait of hospitality as well as the art of making and serving Arabic coffee through a contemporary lighting fixture that captures the movement of the serving ritual. In an interactive journey, the fixture allows the user to control the light intensity by moving a slider in the same direction as coffee is poured, allowing them to indirectly be the host. Acts of hospitality and generosity may be small but they often have a large impact on both host and guest. One cup of coffee tells the guest that they are welcome, honoured and that the host is delighted to have them. This is what this fixture illustrates: How a single, slight movement from their side triggers a larger lighting effect, radiating warmth and illuminating a coffee resin hemisphere. This echoes the warmth that the guest experiences from an act of generosity.

The form of the lamp was derived from many live observations and documentation of the coffee ritual. Moreover, the coffee within the resin has been recycled from a traditional Emirati majlis that is full of guests every single day. The coffee residue left at the bottom of the pot has then been dried in the sun, sifted and mixed with the epoxy resin. *Host* is a blend of tradition and innovation, aligning it with the country’s quest for modernity yet keeping true to its values and roots. Fashioned from resin, brass-plated steel and coffee grounds, handcrafted in the UAE, it is intended to illuminate public and social spaces, bringing the intangible elements of Emirati culture into the lived world.

مصباح المضيف.

٢٠١٨. فولاذ مقاوم للصدأ مطلي بالنحاس، وراتنج وبن
٤٠ (طول) x ١٦ (عرض) x ٣٣ (ارتفاع) سم

تعتقد علياء الغفلي أنّ رواية القصص الناجحة تكمن وراء التصميم القويّ بدقّة تفاصيله الملحوظة، وتنظر إلى التصميم كعملٍ سردي وفرصة لسرد قصة من خلال المساحات والقطع. تستكشف علياء بأعمالها حالياً الجوانب المختلفة للتصميم الداخلي والأثاث، وتستند ثمرة أعمالها إلى الأبحاث والمهارات الحرفية والتقاليد والوظائف، وكرد جميل لمجتمعها، تطمح إلى إضافة قيمة للمساحات من خلال تصميم أعمال تُشكّل شغفاً لها بكلّ جوانبها.

"لم تكتمل فرحتي يوماً بضيافتهم الفاخرة،
إذ كنت على يقين
بأنهم سيعانون من الجوع بعدها لعدة أيام"
ويلفريد ثيسيجر
كتاب "رمال العرب" (صادر عن دار النشر لونغمان، غرين أند كو، لندن، ١٩٥٩)

يتحدث ثيسيجر في كتابه عن رحلاته عبر الصحراء العربية وتجربته المباشرة مع سخاء البدو. يعود كرم الضيافة في هذه المنطقة إلى الأيام الصعبة التي عاشها الإنسان في الصحراء الشاسعة القاحلة، فقد كان التواصل بين الأشخاص نادراً، لذا أصبح الأمر عزيزاً عليهم. وكان المضيفون يقدّمون كلّ ما لديهم كدليل على الشرف، لذا شكّل العيش في الصحراء شخصية البدو وغرس فيهم طقوساً حول الضيافة لا تزال تحظى بالاحترام والتقدير حتى يومنا هذا.

لا يخفى على أحد أنّ الثقافة الإماراتية متجذّرةً في أعماق شعبها ولا يمكن لأحد أن يقدّرها ويعرف قيمتها من دون أن يتفاعل معها، عن طريق اختبار جوهرها أي كرم الضيافة. وتُشكّل آداب ارتشاف القهوة الراقية والمتطورة إحدى أكثر الجوانب وضوحاً وانتشاراً. وتمثّل القهوة الرمز الأول للضيافة العربية حيث تُقدَّم وفقاً لأصول عديدة. كلّ مضيف إماراتي يُكرّم كافة ضيوفه بفنجان قهوة ترحيباً بهم.

يستكشف عمل "مصباح المضيف" السمات الثقافية للضيافة، بالإضافة إلى فنّ صنع القهوة العربية وتقديمها من خلال عمل تركيبي ضوئي معاصر يجسّد طريقة الضيافة وطقوسها. خلال الرحلة التفاعلية، تتيح هذه التجربة للمستخدم التحكم في شدة الضوء عن طريق تحريك شريط التمرير في نفس اتجاه صبّ القهوة، فيختبر دور المضيف بشكل غير مباشر. قد تكون مبادرات الضيافة والكرم صغيرة، لكن غالباً ما تؤثر بشكل كبير على المضيف والضيف على حدّ سواء. يُعبّر فنجان قهوة واحد عن الترحيب بالضيف واحترامه، وعن سعادة المضيف باستضافته في دياره، وهو بالتحديد ما يعكسه هذا العمل: كيف يمكن لخطوة واحدة بسيطة أن تحدث أثراً ضوئياً أكبر يشعّ دفئاً وينير كرة راتنجية من القهوة؛ وهو ما يختبره الضيف من دفء كرم الضيافة.

استُوحي شكل المصباح من خلال النظر عن كثب لعادات وطقوس تقديم القهوة، سواءً بشكل مباشر أو عبر الوثائق المعدّة عنها. إنّ القهوة المستخدمة في الراتنج مأخوذة من مجلس إماراتي تقليدي يعجّ بالضيوف كلّ يوم، يتم تجفيف ما تبقى منها في قاع الدلّة تحت أشعة الشمس، ثم تُغربل وتُخلط بمادة الراتنج. يجسّد عمل "مصباح المضيف" مزيجاً من التقاليد والابتكار، متماشياً مع حداثة الحاضر ومحافظاً على أصالة الماضي. صُمّم العمل يدوياً من مادة الراتنج وفولاذ مقاوم للصدأ مطلي بالنحاس وبن مطحون، وصنع في الإمارات العربية المتحدة، لتسليط الضوء على الأماكن العامة والاجتماعية والجوانب غير الملموسة للثقافة الإماراتية مثل كرم الضيافة.

Alya Al Eghfeli

علياء الغفلي

Host Vessel.

2018. Resin, brass-plated steel,
upcycled brass shavings
11 (L) x 11 (W) x 7 (H) cm

While developing the *Host Lamp* to innovatively represent the cultural traits of hospitality in the region, *Vessel* emerged in the process of exploiting the potentials of resin within the same context. The result is a multi functional product, fabricated from brass-plated steel, upcycled brass shavings and hand crafted epoxy resin.

إناء المضيف.

٢٠١٨. راتنج، وفولاذ مطلي بالنحاس ونشارة
نحاس معاد تدويرها
١١ (طول) × ١١ (عرض) × ٧ (ارتفاع) سم

أثناء عملها على "مصباح المضيف" التي مثّلت فيه السمات الثقافية للضيافة في المنطقة، ظهر شكل هذا "الإناء" خلال محاولتها الاستفادة من خصائص الراتنج ضمن نفس السياق. وكانت النتيجة تصميم منتج متعدد الوظائف، مصنوع من الفولاذ المطلي بالنحاس، ونشارة النحاس المعاد تدويرها وراتنج المصنوع يدوياً.

ما الذي استقطب اهتمامك في برنامج "تنوين"؟

أنا في بحث مستمر دائماً عن تحدّيات جديدة، لذا لا شكّ في أنّ هذا البرنامج قد أثار فضولي، خصوصاً أنه بتنظيم من "تشكيل"، الذي يلتزم بدعم المجتمع الإبداعي من خلال توفيره مجموعة واسعة من مرافق الاستوديو التي تفوق نظيراتها فعاليةً وأهميةً. أحتاج في هذه المرحلة من مسيرتي المهنية إلى التوسّع بخبرتي، وأنا متأكدة من أنّ برنامج "تنوين" يُشكّل فرصة رائعة لاستكشاف وتطوير طريقة استخدامي للمواد والعمليات الجديدة.

لقد تجاوز البرنامج توقعاتي فعلاً! وأكثر ما أثار اهتمامي فيه هو الفرصة المتاحة أمامنا لتبادل الخبرات مع مصممين آخرين من خلفيات مختلفة، والعمل تحت إشراف مرشدين متمرسين طوال البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، شكّلت مشاركتي فرصة رائعة للجمع بين التصميم والثقافة الإماراتية في أعمالي.

ما هي المواد والعمليّات التي تعمّقت في دراستها واكتشافها أثناء مشاركتك بالبرنامج؟

قبل أن أستقر على مفهوم القهوة والضيافة، بقيت منفتحة على أفكار جديدة، ورحّبت بفرصة تجربة مجموعة واسعة من المواد غير المألوفة مثل السيليكون، والبلاستيك السائل، والجص، والراتنج، والزجاج، والنحاس، والفولاذ والبن، ومن العمليّات مثل صنع القوالب والصب. وشعرت في كلّ تجربة بلحظات مشوقة ومرضية إلى حدٍّ كبير. ومن هنا ارتأيت سرد قصّة جديدة أرويها من خلال التفنّن بالقهوة والراتنج. قمتُ بتزيين ورسم التصميم هذا بعد تجارب عدّة واقتراف الكثير من الأخطاء عند اختبار الراتنج. وأخيراً، أتقنت استخدام هذه المادة، وأدركت إمكانياتها وقيودها. كان اختيار مصدر الضوء تحدياً آخر واجهته بتجربة اختبارات مكثفة. ومع ذلك، كانت العمليات المتعلقة بالجوانب الكهربائية والميكانيكية للمُنتج هي الأكثر أهمية وصعوبة واستهلاكاً للوقت. أما تخطّي هذه التحدّيات واتقاني لاستخدامها فهو خير دليل على نجاحي.

خلال بحثك، ما الذي اكتشفته في المنطقة وأثر في أعمالك التصميمية؟

عندما بدأت المشاركة في "تنوين"، قمت ببحوث واسعة من خلال قراءة الكتب الثقافية، وزيارة المتاحف والتحدث مع أجدادي وآخرين من كبار السن. سمحت لي هذه الخطوة بالتعمّق أكثر بثقافتنا التي أراها تثقيفية ومثيرة للاهتمام على حدّ سواء. أما الكتب التي قرأتها فعرضت أمامي وجهات نظر مختلفة، وكان بعضها بقلم مواطنين محليين، بينما بعضها الآخر بقلم أوروبيين اجتازوا الصحارى مع البدو وتأثروا بكرم ضيافتهم. وكان أكثر ما أثّر بي كتاب "رمال العرب" بقلم ويلفريد ثيسيجر الذي كتب عن تجربته مع البدو في المنطقة، الذين كانوا يتشاركون دائماً كلّ ما يملكونه مع ضيوفهم على الرغم من فقرهم. من هنا، أدركتُ أنّ جمال ثقافتنا يكمن بجمال الروح التي يتشاركونها وليس بالماديات أو الممتلكات. قد يفسّر هذا الأمر سبب فشل تجربة العديد من الأشخاص القادمين إلى أرض الإمارات لاستكشاف ثقافتها، لأنهم الأماكن التي يبحثون فيها خاطئة، كونهم لا يمنحون أنفسهم الفرصة للاستمتاع بجوهر البلد وشعبه، بعكس المستكشفين الأوائل.

مع من تعاونتِ لتنفيذ مشروعك، وما هي طبيعة هذا التعاون؟

بشكل عام، وبعد أن تُقدّم القهوة إلى الضيوف في المجلس، لا يبقَ في قاع الدلّة سوى رواسب البن، وهو الشيء الوحيد الذي تبقّى لنا من هذه العادة التراثية. يدلّ هذا الأمر على سخاء المضيف، وقد أدركت أنّ التعاون مع مضيف المجلس وضيوفه هو خطوة ضرورية لتجسيد جوهر هذه العادة. تمثّلت الفكرة الأهم بإدخال رواسب البن في التصميم الذي أبتكره، ودمج المكون الأساسي ضمن هذه العادات في شيء نراه يومياً. تعاونت أيضاً مع مصنع راتنج في الشارقة، فزودني به وعرّفني إلى أنواعه العديدة، وكيفية استخدامه ومحدوديته.

كيف دعم "تنوين" تطوير منتجك وممارستك للتصميم؟ وما كان تأثيره على ذلك؟

شكّل "تنوين" دعماً لمنتجي وتصميمي بطريقة لم أتوقعها يوماً. لم تعزّز ورش الأعمال ابتكاري للمنتج فحسب، بل علمتني أيضاً أمثولات سأحملها معي لبقية حياتي المهنية. ساعدتني المختبرات على استخدام قدراتي إلى أقصى حدود، وعلمتني أن وسائل الاختبار تتوسع لتلبّي خيال المرء. أما الأمر الذي استفدتُ منه كثيراً هو التفاعل مع المصممين المحترفين والمرشدين الذين كرّسوا وقتهم وطاقتهم لتشجيعنا وتحدّينا. كان كلّ منهم يتمتّع بنهج تصميم مختلف، وهو أمر عزّز من تجربتنا لنتمكّن من استيعاب أفكارهم وإدخالها إلى منتجاتنا، فشكّلت هذه الخطوة علامة فارقة.

ما هو الأمر الذي اكتسبته من "تنوين" وستقومين بتطبيقه عند ابتكار تصاميمك؟

أعتز من دون شكّ بهذه التجربة المميزة التي لا تقدر بثمن، وأقدّر العلاقات التي بنيتها مع زملائي المصممين والمرشدين المحترفين، بالإضافة إلى المعرفة التي اكتسبتها من كل واحد منهم. سأطبّق مثلاً أساليب الاختبار والتصميم المختلفة، وأهمية إنشاء العديد من النماذج الأولية، بالإضافة إلى التحلّي بالجرأة للمحاولة وعدم الخوف من الفشل بسرعة أكبر وبتكلفة أقل.

What was it about Tanween that interested you?

I am constantly on the hunt for new challenges so this programme definitely sparked my curiosity (especially that it is run by Tashkeel). Tashkeel is committed to supporting the creative community with its wide range of studio facilities that far exceed others of its kind. I'm at a stage in my career that I needed to broaden my experience. I saw Tanween as a great chance to explore and further develop my use of new materials and processes.

The programme has definitely surpassed my expectations! What intrigued me about Tanween was the chance to share experiences with other designers from different backgrounds, guided by experienced mentors along the way. It was also a great opportunity to communicate the design language of Emirati culture through my work.

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

Before settling on the concept of coffee and hospitality, I kept an open mind, and welcomed the chance to experiment with a wide range of unfamiliar materials including silicone, liquid plastic, plaster, resin, glass, brass, steel and coffee as well as with processes such as mould making and casting. As I experimented, I had a 'eureka' moment. That was when I came up with a new story to tell through coffee and resin. This design narrative was embellished and refined following lots of trial and error with numerous resin tests. Finally, I mastered the material, realising its full potential as well as its limitations. Perfecting the light source was another challenge I addressed through extensive testing. However, the most critical, problematic and time-consuming processes were those related to the electrical and mechanical aspects of the product. Overcoming these became the ultimate proof of success.

During your research, what did you discover about the region that influenced your design?

When I started Tanween, I researched quite thoroughly by reading cultural books, visiting museums and talking to my grandparents and other elders. This gave me deep insight into our culture, which I found both interesting and educational. The books I read offered different perspectives. Some were by local citizens while others were by Europeans who had traversed the deserts with the Bedouins and who were touched by their hospitality. A story that really drove the message home was from the book 'Arabian Sands' by Wilfred Thesiger. He talks about his experience with the Bedouins of the region. Despite their extreme poverty, they always offered guests all that they possessed. From this, I realised that much of our culture is intangible. This may explain why so many people coming to the UAE fail to experience the culture because they are looking in the wrong places. Unlike the early explorers, they don't give themselves the chance to enjoy its essence, which lies within its people.

With whom did you collaborate on your project and what was the nature of the collaboration?

Typically, after guests are served in a majlis, the coffee residue at the bottom of the pot is the only thing that is left behind from this ritual. This signifies the host's generosity. I realised that a collaboration with a majlis host and his guests was necessary if I was to translate the essence of the ritual into a physical product. The big idea was to incorporate the coffee residue into the piece, integrating a vital component of this ritual into an everyday object. Another collaboration was with a resin factory in Sharjah, which provided the resin as well as practical knowledge of its different types, uses and limitations.

How has Tanween supported and influenced the development of your product and design practice?

Tanween has supported my product and design practice in ways I had never anticipated. The workshops not only influenced the product but also taught me things that I will carry with me for the rest of my career. The labs pushed my limits and taught me that means of experimentation expand to meet one's imagination. Most valuable was the interaction with professional designers and mentors who gave so much time and energy in encouraging and challenging us. Each individual had a different design approach. All of us found it enriching to assimilate their ideas into our products. This made such a difference.

What will you take forward into your practice from Tanween?

I will definitely cherish this invaluable experience. It's unique. I value the connections I made with fellow designers and professional mentors as well as the knowledge I gained from each one of them. Some of the things I will take forward include the various experimentation and design approaches, the importance of creating many prototypes as well as daring to fail quickly and cheaply.

Alya Al Eghfeli

عليا الغفلي

هاله العاني
Hala Al Ani

ولدت هاله العاني في العراق عام ١٩٨٦. حازت على درجة البكالوريوس في الاتصال المرئي من الجامعة الأمريكية في الشارقة، حيث التحقت بالدراسات العليا في كلية التصميم الغرافيكي والأبحاث الرمزية في "جامعة إلينوي" بشيكاغو، و"مدرسة بازل للتصميم" بسويسرا، وتم عرض أعمالها في العديد من المعارض المعروفة دولياً بما فيها "بينالي الشارقة"، و"بينالي اسطنبول للتصميم"، و"أسبوع عمّان للتصميم"، و"بينالي يوغيا"، و"أسبوع دبي للتصميم". وتُعدّ العاني المؤسسة الشريكة لِـ "استوديو موبيوس للتصميم"، وهي حالياً محاضرة في "الجامعة الأمريكية بالشارقة"، في قسم الاتصالات المرئية.

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

The Liminal Series: Table.

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

Hala Al Ani continues to challenge her design practice through experimentation and rigorous research. She believes that the current technological and industrial circumstances are fundamentally weakening our sensitivity towards materiality. She is interested in obtaining a thorough understanding of materials in order to utilise them as a means of expression within her practice.

Hala is interested in the loss of control in design. With *The Liminal Series* she invites the natural process into her design, using salt formations to create a series of tables. Playing with the usability of salt as a building material, Hala gives up part of her authoritarian role by allowing the crystallisation process to dictate the formal qualities of the surface. The salt crystals are grown on metal structures to lend the material the necessary strength to be utilised in a table without controlling it. It is this juxtaposition between organic process and intentional design that triggered her enquiry.

سلسلة «ذا ليمينال»: طاولة.

٢٠١٨. فولاذ مقاوم للصدأ مطلي بالنحاس، وملح ومعادن
٤٠ (طول) x ٤٠ (عرض) x ٦٥ (ارتفاع) سم

تستمر هاله العاني في تحدي ممارساتها التصميمية من خلال الاختبار والبحث الدقيق. وهي تعتقد أنّ الظروف التكنولوجية والصناعية الحالية تضعف بشكل أساسي حسّنا تجاه المادة المحيطة بنا. كما تهتمّ بفهم المواد بشكل كامل للاستفادة منها كوسيلة للتعبير في التصاميم.

تبتعد هاله عن التحكم بالمواد خلال التصميم. وفي سلسلة "ذا ليمينال" سمحت هاله بدخول التكوين الطبيعي إلى تصاميمها، وذلك عبر استخدام تشكيلات الملح لإنشاء سلسلة من الطاولات. استفادت هاله من إمكانية استخدام الملح كمادة للبناء، وتخلّت عن دورها في التحكّم بعملية التصميم، فسمحت لعملية البلورة بتشكيل منتجها النهائي. تتكوّن بلورات الملح في هياكل معدنية فتمنحها القوة اللازمة لتتشكّل على الطاولة من دون التحكّم بها، وتُعدّ عملية التقارن هذه بين العملية العضوية (الملح) والتصميم المتعمد (الفولاذ)، الخطوة الأساسية التي دفعتها إلى استكشافها أكثر فأكثر.

Hala Al Ani

هاله العاني

The Liminal Series: Vase.

2018. Aluminium mesh, acrylic, salts and minerals
20 (L) x 20 (W) x 20 (H) cm

سلسلة "ذا ليمينال": إناء.

٢٠١٨. شبكة ألمنيوم، أكريليك، أملاح ومعادن
٢٠ (طول) × ٢٠ (عرض) × ٢٠ (ارتفاع) سم

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

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

ما يثير اهتمام هاله هو فقدان التحكم بالمواد خلال عملية التصميم. ويتمثّل "إناء"، بدعوة التكوين الطبيعي للدخول إلى تصاميمها، وذلك عبر استخدام تشكيلات الملح. استفادت هاله من إمكانية استخدام الملح كمادة للبناء، و تخلّت عن دورها في التحكّم، لتمنح عملية البلورة حرية مطلقة لتكوين المنتج.

تتمدد بلورات الملح في شبكة الألمنيوم، فتمنح الملح القوة اللازمة ليتشكّل في إناء من دون التحكّم به. ويُمثّل هذا العمل تقارناً بين العملية العضوية (الملح) والتصميم المتعمّد (الفولاذ)، الخطوة الأساسية التي دفعتها إلى استكشافها أكثر فأكثر.

ما الذي استقطب اهتمامك في برنامج "تنوين"؟

لطالما كنت مهتمّة بتصميم المنتجات، ولكنني لم أتحلّ يوماً بالثقة لأدخل في هذا المجال، غير أنّ برنامج "تنوين" منحني الدعم الذي كنت بحاجة إليه والحرية لأستكشف وأختبر كلّ ما يدور في ذهني من دون أيّ ضغوطات. عندما لاحظت مساهمة البرنامج في تعزيز ممارسة أصدقائي لأعمالهم التصميمية، أردت المشاركة به فعلاً.

منحتني المشاركة في الدورة الخامسة من "تنوين" الفرصة لأستفيد من الوقت والمكان من أجل العمل بكامل طاقتي في عمليّة تصميم دقيقة، تحت إشراف المرشدين الذين شاركونا خبرتهم الكبيرة.

ما هي المواد والعمليّات تعمّقت في دراستها واكتشافها أثناء مشاركتك بالبرنامج؟

أحبّ ذلك الشعور بفقدان السيطرة خلال ممارسة التصميم، لهذا السبب اخترت استخدام عملية تنمية بلورات الملح نظراً لطبيعتها والنتائج غير المتوقعة التي تصدر عنها. في النهاية، إن التصميم كممارسة تعتمد كلياً على التخطيط، لذا أردت أن أتحدّى هذا الواقع وأتخلّى عن قدرتي في التخطيط، وبهذه الطريقة تجرّدت من كلّ ما هو متوقع من الملح فتمكّنت من اكتشاف إمكانات هذه المادة الكاملة في ابتكار قطع مميزة.

خلال بحثك، ما الذي اكتشفته عن المنطقة وأثر في أعمالك التصميمية؟

طورت مفهوماً عن طبيعة الشروط اللازمة من أجل تسهيل تكوين الملح، وذلك عن طريق فحص بعض الموارد المتاحة. يمكن العثور على ملح ذي تكوينات مبهرة ومؤقتة في العديد من المواقع على طول الساحل الغربي في إمارة أبوظبي، إذ يبدأ الملح بالتبلور بمجرد انحسار المدّ. كنت أعرف أن هذه الظاهرة تحدث في مواقع متعددة في عدّة بلدان ولكن لم يكن لديّ أدنى فكرة عن حدوثها هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مع من تعاونتِ لتنفيذ مشروعك، وما هي طبيعة هذا التعاون؟

لقد واجهت تحدٍّ في تطوير طريقة تمنح بلورات الملح التركيبة اللازمة لتصبح مادّة نحتية من دون التحكّم بها. كنت بحاجة لإنتاج هياكل معدنية يمكن أن تتكوّن بها بلورات الملح، وما إن أدركت أن النحاس هو المعدن الذي يتمتع بالقوة المثالية لتنمية الملح، بدأت أتعاون مع مصنع محلّي للمعادن كان قد أوصى به خريجان من "تنوين" هما زليخة بينيمان وحاتم حاتم. ومن خلال هذا التعاون، استبدلت النحاس الأصفر بالفولاذ المقاوم للصدأ وبدأت في اختبار مختلف أنواع الطلاء، ووقع اختياري في النهاية على تقنية الطلاء الكهربائي بدلاً من الطلاء المسحوق.

كيف دعم "تنوين" تطوير منتجك وممارستك للتصميم؟ وما كان تأثيره على ذلك؟

على الرغم من أن ممارستي تستند بشكل أساسي حتى الآن على بيانات غرافيكية مطبوعة بجميع أشكالها، إلا أن عدداً قليلاً من المشاريع ضمّت الوسائط القائمة على الوقت، والطباعة بالأبعاد، والتركيبات والهياكل المعنية بالأماكن. وشجّعني اختبار المواد والتقنيات ثلاثية الأبعاد على استكشاف مفاهيم البعد والغرض، ومنحني "تنوين" الثقة اللازمة لمواصلة استكشاف العمليات ثلاثية الأبعاد والإقرار بقيمة الاختبار والفشل.

ما هو الأمر الذي اكتسبته من "تنوين" وستقومين بتطبيقه عند ابتكار تصاميمك؟

تُضعف الظروف التكنولوجية والصناعية الحالية بشكل أساسي حِسّنا تجاه المادة كوسيلة للتعبير. كانت مشاركتي في "تنوين" فرصة رائعة للتفاعل مع مختلف المواد وتطوير فهم خصائصها من خلال التحليل عبر المراقبة، والخبرة الفنية، والتجارب العملية، والاكتشافات التلقائية. سأواصل استكشاف المادة ومحاولة الاستفادة من إمكاناتها خلال ممارستي للتصميم.

What was it about Tanween that interested you?

I have always been interested in product design but I didn't really have the confidence to pursue it. Tanween, however, gives you the support system and freedom you need to explore and experiment without the pressure. Once I saw from friends how Tanween had contributed to their practice, I really wanted it.

My participation in the fifth edition of Tanween gave me the chance to take the time and space to fully engage in a rigorous design process while being supported by mentors I could learn from.

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

I am interested in the loss of control in design. I chose to employ the process of growing salt crystals due to their organic nature and unforeseeable results. After all, design as a practice is all about planning. I wanted to challenge this convention and give up my authority. By engaging with this fascinating process in that way, it has allowed me to get rid of any expectations I had of salt and realise this material's full potential for building objects.

During your research, what did you discover about the region that influenced your design?

I developed an understanding of the type of conditions required to facilitate salt formation by examining a few available resources. The appearance of striking yet transient salt formations happens naturally in multiple locations along the west coast of the Emirate of Abu Dhabi. It is there that salt begins to crystallize once the tide goes out. I knew that this phenomenon occurs in multiple locations around the world but I had no idea it happens here in the UAE.

With whom did you collaborate on your project and what was the nature of the collaboration?

I was confronted with the challenge of developing a method that could lend salt crystals the necessary strength to become a sculptural material without controlling it. I needed to produce metal structures on which the salt crystals could grow. Once I realised that brass was the metal with the optimum strength on which to grow salt, I started to collaborate with a local metal fabricator that had been recommended by Tanween alumni Zuleika Penniman and Hatem Hatem. It was through this collaboration that I replaced brass with stainless steel and started to experiment with different coatings, eventually settling on electroplating rather than powder coating.

How has Tanween supported and influenced the development of your product and design practice?

Despite the fact that my practice has been mainly focused to date on print-based graphic manifestations in all forms, few projects have stretched to include time-based mediums, dimensional typography, installations and spatial structures. Such encounters with materials and three-dimensional processes encouraged me to explore notions of dimensionality and objectness. Tanween gave me the necessary confidence to continue exploring three-dimensional processes and acknowledge the value of experimentation and failure.

What will you take forward into your practice from Tanween?

The current technological and industrial circumstances are fundamentally weakening our sensitivity towards materiality as a means of expression. Taking part in Tanween programme was a great opportunity to engage with various materials and develop an understanding of their characteristics through observational analysis, technical expertise, hands-on experimentation, and spontaneous discoveries. I will continue exploring materiality and try to utilise its potential within my practice.

Hala Al Ani

هاله العاني

ميرتيل رونتيه
Myrtille Ronteix

ميرتيل رونتيه هي مصممة حرفية فرنسية. نشأت في أحضان عائلة من الفنانين والحرفيين حيث تعلمت الميزتين الرئيسيتين للحرف اليدوية، أي الصبر والعزم. بعد أن أكملت دراستها في "المدرسة العليا لفنون الغرافيك"، وهي مدرسة رائدة في تصميم الغرافيك والاتصالات في فرنسا، عملت لأكثر من عشر سنوات كمديرة فنية في باريس. عند وصولها إلى دبي عام ٢٠١٣، قررت إنجاز مشروع طويل الأمد للعمل بالسيراميك وأنشأت "استوديو أتولييه مونوكروم" لإعادة التواصل مع شغفها وتراث عائلتها في الأعمال الحرفية. خلال السنوات الخمس التي أمضتها في دبي، عملت ميرتيل على عدّة مشاريع تعاونت من خلالها مع شتّى الفنانين والحرفيين، وشاركت في العديد من المعارض التي تُقام في مواقع تُعنى بالفنّ والتصميم.

Myrtille Ronteix is a French artisan designer. She grew up in a family of artists and craftsmen where she learnt the core traits of craftsmanship; patience and rigorousness. After her studies at École Supérieure d'Arts Graphiques (ESAG), a leading graphic design and communication school in France, she worked for more than ten years as an art director in Paris. On her arrival in Dubai in 2013, she decided to realise a long-standing project to work with ceramic and created Atelier Monochrome to reconnect with her passion and craftsmanship heritage. During her five years in Dubai, Myrtille has worked on several collaborations and exhibitions in places dedicated to art and design.

Myrtille Ronteix

ميرتيل رونتيه

النور الداخلي.

٢٠١٨. نحاس، سعف نخيل، خزف، شعر خيل.
٥٠ (طول) x ٥٠ (عرض) x ٥٠ (ارتفاع) سم

تعمل ميرتيل بشكل أساسي بالخزف، وهو عبارة عن طين معروف ببياضه وشفافيته، ويُعدّ مادة معدنية ودقيقة غالباً ما تُستخدم بحالتها الخام من دون طلاء المينا، لتمنح المنتج النهائي طابعاً معاصراً. من خلال موازنة المتانة والدقة، والبساطة والتحسين، تتميز إبداعات ميرتيل بجمال أنيق وفريد، لا يخفَ على أحد منذ النظرة الأولى. إذا سلّطت الضوء في أعمالها على الطبيعة، فإنها تستمد إلهامها من تأثيرات متنوعة تتراوح بين التصميم الاسكندنافي، والبساطة اليابانية، ورقيّ عصر النهضة الإيطالية وفنّ الشعر الذي اشتهرت به. أما قوة المصمّمة الجديدة فهي الإرث الإماراتي الذي تحمله في تصاميمها، وهو مصدر حقيقي للإلهام ناهيك عن استخدام التقنيات الجيدة.

تحب ميرتيل اختبار الخزف، كونه يسمح لها بالتصرّف كما يحلو لها بالقوام والأشكال، مسترشدة بخيالها العفوي. تعمل الفنانة الموهوبة بالطين كما يُبدع مصمم الغرافيك برسم ابتكاراته على صفحة بيضاء، من خلال رسم الأنماط وإضافة المواد مثل الخشب والذهب. تبعث الفنانة الحياة في قطعها، وتبتكر سلسلة محدودة الإصدار مثل الزهور، والقطع التي تُعلّق على الجدران، ومختلف أنواع أكسسوارات المائدة، بالإضافة إلى المجوهرات. تجدر الإشارة إلى أنّ كلّ قطعة مصنوعة يدوياً وفريدة بمعالمها.

استمدّت ميرتيل تصميمها "النور الداخلي" من تجربتها الشخصية في المنطقة خلال الأعوام الماضية.

يمثل المصباح التاريخ المتنوع لهذه المدينة الجميلة، فهي مكان يعكس الحداثة، ويزخر بالمعالم الهندسية المعمارية الحضرية المدهشة التي نهضت من الرمال على مدى الأربعين سنة الماضية مردّدة العبارة "الأكبر هو الأفضل".

خلال فترة إقامتي في الإمارات، اكتشفت إرث الأرض والحياة البرية والصحارى والجبال. قابلت البدو الذين أطلعوني على تاريخهم وتراثهم. تعلمت الكثير من السيدات اللواتي يواصلن حياكة النخيل التقليدية، ويكافحن من أجل الحفاظ على استمرار هذه المعرفة، لابتكار السلال والحصائر. بدأتُ بالتعمّق أكثر في مجال اختصاصي الخاص، الخزف، وعمدت إلى زيارة العديد من المتاحف والمواقع الأثرية والأحياء القديمة، والقرى التراثية بالتأكيد.

يرمز مصباح "النور الداخلي" إلى مزيج يجمع بين ثقافتي وثقافة الإمارات، التي عشقت فيها ترحيبهم الحارّ والأفكار النيّرة التي منحوني إياها. يجسّد عملي النار التي اعتاد البدو أن يتجمعوا حولها، فيروون القصص ويتشاركون العشاء.

لهذا يحمل المصباح بتصميمه الخارجي حداثة العصر، حاضناً بداخله عنصراً تقليدياً يدويّ الصنع. عندما يتم فصل الأسطوانتين الخارجيتين، تُشغّل إنارة المصباح، فتسلّط الضوء على الحرفية الداخلية ذات الطابع الإماراتي. ثم تقع عيناك على أجمل ما صنعته الحرفيات اللواتي يعشن في الصحراء من إبداعات صُنعت بسعف النخيل المنسوجة، فتتزيّن غرفتك بمصباح يربط الماضي العريق بالعصر الحديث، مجسّداً الإرث العظيم لهذه الأرض".

Insight Out.

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

Myrtille works primarily with porcelain, which is a clay appreciated for its whiteness and translucency; a mineral and sensual material, often worked raw – without enamel – that gives a contemporary twist. Balancing strength and subtlety, minimalism and refinement, Myrtille's creations have a distinct sleek aesthetic, a signature style that can be spotted at first glance. If nature is at the heart of her work, she draws her inspiration from various influences ranging from Scandinavian design, Japanese simplicity and the refinement and poetry of the Italian Renaissance. Her new strength is the Emirati legacy, which is a real source of inspiration and fine techniques.

Myrtille likes to experiment with porcelain, which allows her to play infinitely with textures and shapes, guided by spontaneous imagination. She works the clay like a graphic designer works a blank page; applying patterns and adding materials, like wood and gold. She gives life to her clay, creating limited edition series such as flowers, wall installations, various dinnerware accessories and jewellery. Each piece is handmade and utterly unique.

The idea of *Insight Out* came from Myrtille's personal experience of the region over the years.

The lamp represents the layered history of this beautiful city – a place that is a reference for modernity, replete with incredible urban architecture that has risen from the sand over the last 40 years echoing the phrase 'the bigger, the better'.

"During my time in the UAE, I discovered the heritage of the land, the wildlife, the deserts and the mountains. I met the Bedouins who told me about their history and legacy. I've learnt a lot from the ladies who continue the palm weaving tradition, fighting to keep this knowledge alive, creating baskets and mats. I began by conducting a parallel investigation into ceramic, my own heritage. I've also spent time visiting museums, archaeological sites, old quarters and of course, heritage villages.

Insight Out symbolises the mix of my culture and that of the UAE – the warm welcome I've received and the enlightenment it has given me. It is a representation of the fire that the Bedouins gather around to tell stories and share dinner.

That's why the lamp has an extremely modern exterior that is gently wrapping the traditional inner handmade element. When the two outer cylinders are separated, the light switches on, revealing the inner Emirati craftsmanship. And then you discover the work of these wonderful desert craftswomen with their woven palm creations – creating a link between the traditional and the modern and demonstrating the strong heritage of this land.''

Myrtille Ronteix

ميرتيل رونتيه

Table Runner.

2018. Cotton and palm weave
30 (W) x 150 (L) cm

This product is the result of much research into and the mixing of two different hand weaving crafts: *Sadu* with natural cotton and *Safeefa* with palm leaves.

For the first time, craftswomen have combined these skills and techniques. It represents the mix of traditional and contemporary ways of life in the UAE.

مفرش مائدة.

٢٠١٨. قطن وسعف النخيل
٣٠ (عرض) × ١٥٠ (طول) سم

يعتبر هذا المنتج ثمرة أبحاث عديدة حول المزج بين حرفتَي نسج يدوي مختلفتين: السدو بالقطن الطبيعي وصفيفة بسعف النخيل.

وللمرة الأولى، جمعت الحرفيات بين هذه المهارات والتقنيات، ويمثل العمل مزيجاً من طرق الحياة التقليدية والمعاصرة في الإمارات العربية المتحدة.

Myrtille Ronteix

ميرتيل رونتيه

What was it about Tanween that interested you?

When I heard about Tanween, it was a moment of revelation. I was fascinated by the quality and uniqueness of the products that have been created by alumni of the programme. I was interested to share experiences with other participants, knowing that they would also guide my creativity.

My own Tanween journey has been profoundly enlightening. I have discovered the beauty and specificities of Emirati culture – so rich thanks to the incredible nature, materials and techniques. It has been a true privilege and a great opportunity to work and learn the full design process from some of the most experienced and accomplished professionals around.

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

I have explored three materials, namely porcelain (mixing it with natural textures); khoos (palm leaf) and palm weaving; and horse hair. I also discovered three processes; laser cutting, rapid prototyping (with Gareth Neal) and contemporary tapestry (with Tashkeel Designer-in-Residence Fay McCaul).

During your research, what did you discover about the region that influenced your design?

My project started with exploring the wildlife of Dubai as I was intrigued by the different aspects of the emirate. I went further in my research and realised that Dubai, and the UAE more generally, had so much more to give than many would maybe expect. The level of hospitality, the aesthetic of its many objects and monuments, the charm and the simplicity of its nomadic lifestyle was a real discovery for me. For these reasons, I decided to concentrate on the importance of the country's heritage. This led me to explore local craftsmanship as well as original materials and techniques such as telli, sadu, arish, safeefa and many others. I principally wanted to highlight traditions often hidden by the obvious modernity of the city.

I decided to study glass manufacturing techniques, carbon fibre and metal which led me to focus on brass – a material that reflects aspects of the Emirates' luxury and modernity. I challenged myself to work with materials I was previously unfamiliar with.

With whom did you collaborate on your project and what was the nature of the collaboration?

As I was doing my research on traditional techniques (specifically embroidery and palm weaving) I met with organisations in the UAE who empower underprivileged women through sustainable crafts. They were very open minded and interested in exploring new ideas as they themselves wanted to modernise traditional crafts for future generations.

This gave me the chance to meet a lot of craftspeople from across the UAE, who have happily shared their knowledge and demonstrated their ancestral techniques. Throughout all the meetings and workshops, they conveyed their passion and helped me to integrate these techniques into my design in an organic way. When I look at my project, it's consistent with my global work but with an Emirati twist.

How has Tanween supported and influenced the development of your product and design practice?

It has pushed me to reflect not only on the product itself but what underpins it and has reinforced the importance of the narrative element. I've been introduced to new industries, which has enabled me to find solutions. Every lab has been a turning point. Whenever I've encountered problems, the brainstorming sessions have helped me see a clear path.

What will you take forward into your practice from Tanween?

This is the kind of experience that makes a strong impact on one's design practice. I've learnt new techniques and explored a wealth of cultural practices I couldn't have imagined. It has been a great year and every step of the programme has brought positive points, both as a craftsperson and as an expat living in the UAE. I am so grateful and thank the Tashkeel team for their help and involvement. I know I've built strong connections that will hopefully lead to long-term relationships.

ما الذي استقطب اهتمامك في برنامج "تنوين"؟

كانت لحظة جوهرية عندما سمعت عن برنامج "تنوين"، فقد أبهرتني جودة المنتجات وفرادتها التي ابتكرها خريجو البرنامج. أحببت فكرة مشاركة تجارب كلّ من المشاركين الآخرين، تحديداً عندما علمت بأنهم سيقيومون بإرشادي وتوجيهي خلال ابتكاري للتصاميم.

كانت تجربتي في "تنوين" رحلة مفيدة للغاية. اكتشفت جمال الثقافة الإماراتية ومميزاتها، ويعود الفضل في ذلك إلى الطبيعة، والمواد والتقنيات المذهلة المتوفرة. لقد كان امتيازاً حقيقياً وفرصة كبيرة للعمل وتعلم عملية التصميم كاملة على يد بعضٍ من أكثر المهنيين خبرة ومعرفة في المنطقة.

ما هي المواد والعمليّات تعمّقت في دراستها واكتشافها أثناء مشاركتك بالبرنامج؟

استكشفت ثلاث مواد هي: الخزف (مع مزجها بالمواد الطبيعية)، والخوص (سعف النخيل) ونسجه، بالإضافة إلى شعر الخيل. وتعلّمت ثلاث تقنيات هي: القطع بالليزر، والنماذج الأولية السريعة (مع غاريث نيل) والمنسوجات المعاصرة (مع المصممة المقيمة في تشكيل فاي ماكول).

خلال بحثك، ما الذي اكتشفته عن المنطقة وأثر في أعمالك التصميمية؟

بدأ مشروعي باستكشاف الحياة البرية في دبي حيث كنت مفتونة بجوانب الإمارة المتنوعة. وتعمّقت أكثر في أبحاثي وأدركت أن دبي، والإمارات العربية المتحدة بشكل عام، تحتضن أكثر مما يمكننا توقّعه. تعرّفت أكثر إلى مستوى الضيافة فيها، وجمال الآثار الموجودة فيها، وسحرها وبساطة نمط الحياة فيها، فكان استكشافاً حقيقياً بالنسبة إلي. لهذه الأسباب، قررت التركيز على أهمية تراث هذه البلاد، وقد قادني ذلك إلى التعرّف أكثر على الأعمال الحرفية المحلية، فضلاً عن المواد والتقنيات الأصلية مثل خيوط التلي ونسيج السدو وصناعة العريش وسعف النخيل لصناعة السلل. أردتُ في المقام الأول أن أسلّط الضوء على التقاليد التي غالباً ما تكون مخفية بسبب حداثة العصر في المدينة.

قرّرت دراسة تقنيات صناعة الزجاج، وألياف الكربون والمعادن، التي دفعتني بدورها إلى التركيز على النحاس، وهي مادة تعكس جوانب ترف وحداثة دولة الإمارات. أعتبر أنّ استكشافي لهذه الحرف والتقنيات الجديدة ساهم في أن أتحدّى نفسي للعمل بمواد لم يسبق لي أن استخدمتها.

مع من تعاونتِ لتنفيذ مشروعك، وما هي طبيعة هذا التعاون؟

عندما كنت أقوم ببحثي حول التقنيات التقليدية (وبالتحديد تطريز ونسج النخيل)، التقيت مع منظمات في الإمارات العربية المتحدة تعمل على تمكين النساء ذوات الدخل المحدود من خلال الحرف المستدامة. كانت النساء متعاونات ومنفتحات للغاية لاستكشاف أفكار جديدة، إذ أردن إدخال بعض اللمسات المعاصرة في الحرف التقليدية من أجل الأجيال المقبلة.

أتاح لي هذا الأمر فرصة الالتقاء بالكثير من الحرفيين من كلّ الإمارات العربية المتحدة الذين شاركوا معرفتهم في هذا المجال بكلّ سرور، وأظهروا أساليب الصناعة التي كان يتبعها أسلافهم. تشارك الجميع شغفه في كلّ الاجتماعات وورش الأعمال، فساعدني ذلك على دمج هذه التقنيات في تصميمي بطريقة طبيعية. عندما أنظر إلى المنتج النهائي، أراه يتوافق مع عملي ذي الطابع العالمي، إنما تتخلّله لمسات إماراتية مميزة.

كيف دعم "تنوين" تطوير منتجك وممارستك للتصميم؟ وما كان تأثيره على ذلك؟

ساعدني البرنامج في أن أفكّر ملياً بالمنتج، وأن آخذ في الاعتبار العوامل التي تعزّزه وتزيد من أهمية عنصره السردي. تعرّفت إلى صناعات جديدة، الأمر الذي مكّنني من العثور على حلول، فشكّل كلّ مختبر نقطة تحول في حياتي المهنية. كلما واجهت مشاكل، ساعدتني جلسات العصف الذهني على رؤية المسار الصحيح بشكلٍ أوضح.

ما هو الأمر الذي اكتسبته من "تنوين" وستقومين بتطبيقه عند ابتكار تصاميمك؟

هذه هي التجارب التي يكون تأثيرها قوياً حين تمارس شغفك في التصميم. لقد تعلمت تقنيات جديدة واستكشفت ثروة من الممارسات الثقافية التي لم أكن أتخيلها. لقد كان عاماً رائعاً، وشكّلت كلّ خطوة في البرنامج تأثيراً إيجابياً، سواء كحرفية أو كمغتربة تعيش في الإمارات العربية المتحدة. أنا ممتنة للغاية وأشكر فريق "تشكيل" لمساعدته لنا ومشاركته معنا. أعلم أنني أنشأت روابط قوية آمل أن تؤدي إلى علاقات طويلة الأمد.

Myrtille Ronteix

ميرتيل رونتيه

رناد حسين
Renad Hussein

رناد حسين هي مصممة داخلية أردنية ومصممة أثاث، تقيم في الإمارات العربية المتحدة وتعكس أعمالها التصميمية الجانبين الفني والوظيفي. أكملت دراستها في قسم التصميم الداخلي والدراسات المعمارية في "الجامعة الأمريكية في الشارقة" عام ٢٠١٣، وعملت منذ ذلك الحين كمصممة داخلية، ومصممة واجهات، ومنتجة ومصممة للأثاث. وساعدها تخصّصها في التصميم والهندسة في التعرّف أكثر إلى الحدود التي تفصل ما بين الفنّ والطابع العملي.

تمّ عرض أثاث ومنتجات من تصميم رناد في العديد من المعارض والمطبوعات. وفي الآونة الأخيرة، عملت مع فريق كمصممة داخلية ومصممة أثاث للبحث عن مفاهيم "برواز دبي" وتطويره. والجدير بالذكر أنّ البرواز هو معلّم هندسي يوصف بأنه "أكبر برواز لالتقاط الصور في العالم".

تجمع تصاميم رناد ما بين الإبداع والطابع العملي، وتحاول قدر الإمكان تخطي حدود ما هو ممكن وتحافظ في الوقت نفسه على الغرض من المنتج. تعتقد رناد أن كل غرض هو عبارة عن نموذج لقصّة تصميم يروي رحلته وتجربته الخاصة. فيكون المنتج ثمرة إلهام وتطوير عبر عملية من الابتكار ذات طابع عمليّ.

Renad Hussein is a Jordanian interior and furniture designer-maker based in the UAE. Her work explores the realms between art and functionality. She completed her degree in Interior Design and Architecture Studies at the American University of Sharjah in 2013 and has since worked as an interior designer, façade design engineer, product and furniture designer. Her being a designer and an engineer has led her to explore the boundaries between art and function.

Renad's furniture and product design have been exhibited in several galleries and publications. More recently, Renad worked on a team as an interior and furnisher designer to research and develop concepts for 'The Dubai Frame', an architectural landmark that has been described as "the biggest picture frame on the planet."

Renad's designs are a creation of innovation with function, pushing the boundaries of what is possible whilst maintaining the context of the product. Renad believes that each object is a sample design story that has its own journey and tale to tell. Sparked by a moment of inspiration and developed through a process of applied creativity, practicality, and functionality – until a design is formulated.

رابط.

٢٠١٨. رخام، رمل، زجاج، فولاذ مقاوم للصدأ، قطع مغناطيس، مصابيح ذات صمامات ثنائية
٩٨ (طول) × ٩٨ (عرض) × ٣٤ (ارتفاع) سم

أعتقد أنّ كل قطعة هي قصّة تصميم تروي رحلته وتجربته الخاصة، فيكون المنتج ثمرة إلهام وتطوير عبر عملية من الابتكار ذات طابع عمليّ.

بارعاً
في المعاني لي لها صوّرا...
يجمع أحداث شتّى نافره ما تنال
ويرسم وجوه كانت في العزم تبهرا."
قصيدة "بين الماضي والحاضر"، من كتاب "٤٠ قصيدة من الصحراء" بقلم سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، (دار موتيفيت للنشر، ٢٠١١)

يُقال أنّ الماضي قد ولّى. حتى الأشخاص الذين يعشقون التاريخ غالباً ما يرون أنه من الممتع التعمّق به. بطبيعة الحال، لا أشاركهم ارتيابهم هذا، أبدأ أبحاثي بالتفكير بأهمية التاريخ، وأنه صلة الوصل بين الماضي والحاضر والمستقبل. لا يخبرنا التاريخ عن أصلنا ومنشئنا فقط، بل يطلعنا على حقيقتنا وماهيتنا؛ فمن المهم كيف ننظر إلى أنفسنا، وكيف ننظر إلى العالم وإلى المستقبل.

تطورت دولة الإمارات بوتيرة سريعة منذ اتحاد الإمارات السبع في ٢ ديسمبر ١٩٧١. يكفي أن تتأمل من حولك لتتمكّن من رؤية التراث الجليّ في جميع أنحاء البلاد. في غضون بضعة عقود، تحولت الإمارات من صحراء إلى دولة حديثة مزدهرة وستستمر في الازدهار في المستقبل. فلنقف للحظة تقديراً لهذا الإنجاز. إنها الصحراء والرمال نفسها التي قام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ذات مرة برسم خططه المستقبلية لدولته العزيزة بعصي الإبل عليها. وهي نفسها التي تُبنى البلاد عليها اليوم. تحمل كلّ ذرة رمل تاريخ الإمارات العريق وذكرياتٍ ثمينة لن تموت يوماً.

عمل "رابط" هو الصلة التي تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، فيتيح لمستخدميه أن يبقدّروا بصرياً وشكلياً الماضي فيحتضنوا الحاضر، ويحتفوا بالمستقبل. يخلق كل تفاعل مع طاولة "رابط" حواراً بين المستخدم والرمال. في تناغم مستمرّ بين الضوء والرمال المتحرّكة، يتغيّر جمال "رابط" باستمرار، ليذكرنا بالتغيير المستمر عبر الزمن. يخلق كل تفاعل معه صوراً مرئية جديدة، بدءاً بالأولوية المُشدّدة على كلّ ذرّة رمل في المراحل التي شهدتها أثناء تغيّرها وتجميعها، وصولاً إلى منظورٍ أكثر وضوحاً ليتمثّل تاريخ الرمال في هذا العمل المركّب المذهل.

تطبع مواد عمل "رابط" وبنيته في النفس شعوراً ملموساً ومتأصلاً بالمكان، وهي أصالة خالدة رغم أنها تنتمي إلى الماضي. يمسي الماضي حاضراً من خلال المهارة والتفاعل المادي الحركيّ في العمل اليدوي الذي يجمع حجارة الرخام المصنوعة يدوياً، والرمال، والزجاج، والفولاذ المقاوم للصدأ، والمغناطيس، والإضاءة والزمن.

Link.

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

I believe that each object is a design story that has its own journey and tale to tell; sparked by a moment of inspiration and developed through a process of applied creativity, practicality and functionality – until a design is formulated.

“Between past and present, the mind's magical realm Conjured the most enchanting vision to portray her...
A plethora of unattainable events it gathered,
Drawing faces etched with mesmerizing resolve.”
‘Past and Present’ from ‘40 Poems from the Desert’ by HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, (Motivate Publishing, 2011)

The past is gone, they tell me, and of no particular use any more. I do not share such scepticism and have searched for ways to explain why I believe history is so important. I begin most of my research by thinking of history as a dialogue between the past and the present and the future. History not only tells us where we came from but also who we are. It is about how we see ourselves, our world and our future.

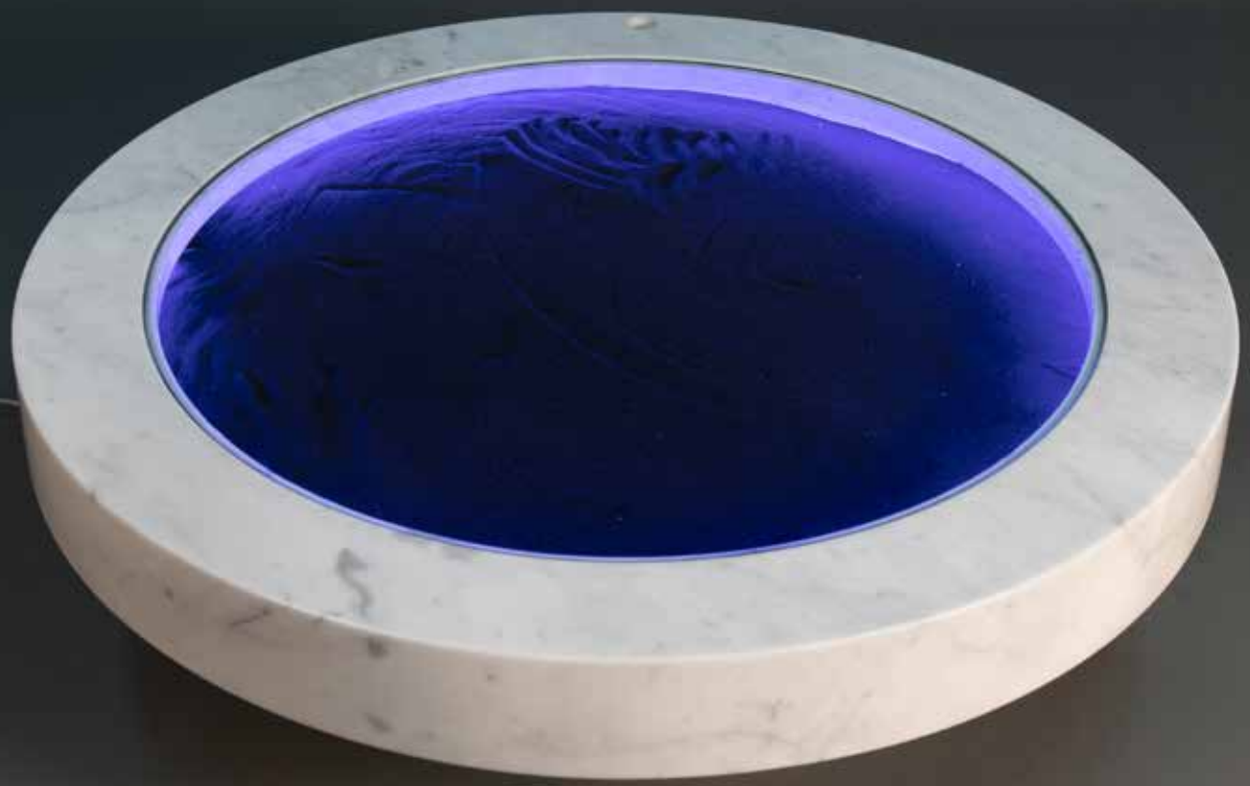
The United Arab Emirates has developed at a rapid pace since the union was initiated on December 2, 1971. Within a few decades, the UAE has transformed from a desert into a thriving modern state. So, let us take a moment to appreciate this. That same desert sand on which Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan once drew the future with camel sticks is now used to build the UAE. Every grain is filled with history and memory.

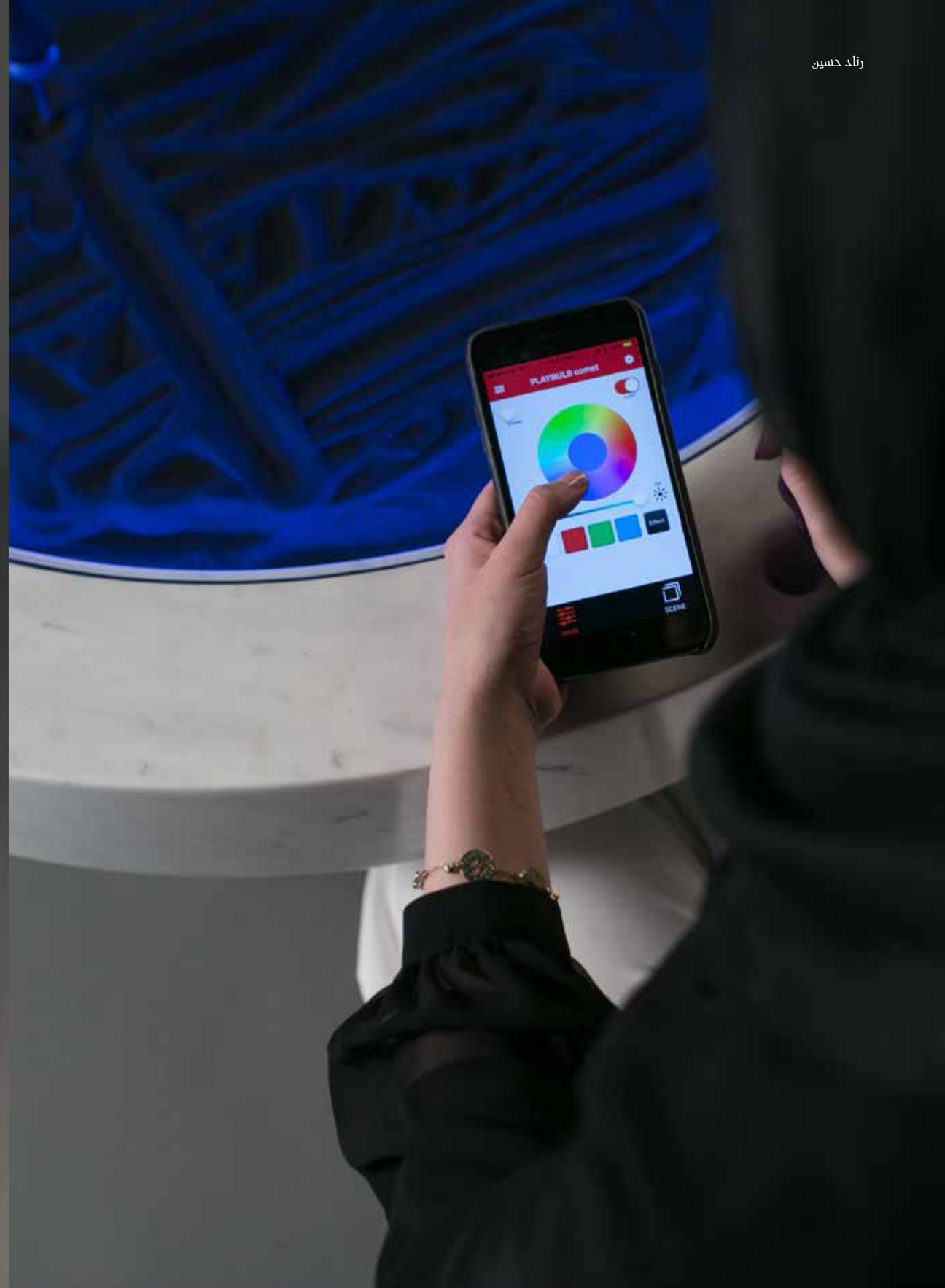
By combining contemporary methods of rapid prototyping with centuries-old craft techniques, *Link* is an interactive table that allows users to engage visually and psychically. In a never-ending dance between light and shifting sands, *Link*’s aesthetic continuously shifts, reminding us of the constant change through time. Every interaction creates a new visual configuration, from the focused primacy given to every detail of each grain of sand as they alter and accumulate, to a more panoramic perspective on the overall composition.

The materials and structure of *Link* 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 hand-crafted stone (marble), sand, glass, stainless steel, magnates, light and time.

Renad Hussein

رناد حسين





The Desert Flower Coasters.

2018. Plywood, lacquer (set of six)
9 (W) x 2.4 (H) cm

Handcrafted wooden set of six coasters inspired from *the Desert Flower*; it is a small spring flower that appears in abundance after rain, forming a thick carpet of green and white on otherwise barren sand. It is called Eremobium - *Desert Flower*.

The Desert Flower Coasters set consists of six wooden coasters, increasing in size and then decreasing to create a 3D effect. A pattern reflected, rotated and overlaid with the same pattern creates depth in the coasters. The rotation of the pattern in the background and the cut out of separate layers of different depth creates the three-dimensional effect.

Each coaster is laser cut and engraved from 4mm plywood and is lacquered for added durability when stacked on top of each other they form a complete three-dimensional desert flower when stacked on top of one another. There's a specific order to the assemblage which the user can discover and enjoy, but that's not hard to recreate.

واقيات أكواب زهرة الصحراء.

٢٠١٨. خشب رقائقي، ورنيش (٦ واقيات ثلاثية الأبعاد)
٩ (عرض) × ٢،٤ (ارتفاع) سم

مجموعة خشبية من ست واقيات أكواب مصنوعة يدوياً ومستوحاة من زهرة الصحراء، وهي زهرة ربيعية صغيرة تظهر بكثرة بعد هطول المطر، وتُشكّل سجادة سميكة من اللونين الأخضر والأبيض على الرمال القاحلة، يُطلق عليها اسم "زهرة الصحراء".

تتكون مجموعة واقيات أكواب "زهرة الصحراء" من ست واقيات خشبية، يزداد حجمها ثم يتقلّص ليولّد تأثيراً ثلاثي الأبعاد، فترى نموذجاً منعكساً ومتناسقاً ومركباً فوق نفس تلك النماذج فيولّد عمقاً في الواقيات. يتولّد التأثير ثلاثي الأبعاد من دوران النمط في الخلفية والطبقات المنفصلة ذات العمق المختلف.

وتمّ تقطيع كل واقية بالليزر وحُفرت بنقوش من الخشب الرقائقي بعمق ٤ ملم ثمّ طُليت لزيادة المتانة، لتتشكل زهرة صحراوية كاملة ثلاثية الأبعاد عندما تُكدّس الواقيات فوق بعضها البعض. وهناك ترتيب معيّن لصفّها، لكنه سهل التطبيق.

ما الذي استقطب اهتمامك في برنامج "تنوين"؟

عندما سمعت ببرنامج "تنوين"، لاحظت أنه يوفر الحرية للفنانين لاستكشاف المفاهيم، ويتيح فرصة التعاون مع الحرفيين والعمل بدءاً من مراحل التصميم الأولى ومن دون قيود. رأيت أنه منصة عمل تنتهي بعرض الأعمال في معرض دولي كبير للتصميم. ونظراً إلى توفّر هذه الفرص، تأكدت أنه البرنامج المثالي للبدء بتصميم منتجاتي الخاصة. ومع إرشاد "تشكيل" ودعمه للبرنامج، أصبح واضحاً أنّ تنوين يُشكّل فرصة كبيرة بالنسبة إلي للتعبير عن شغفي في هذا المجال وتطوير جماليات تصاميمي الخاصة في عالم تصميم المنتجات.

ما هي المواد والعمليّات التي تعمّقت في دراستها واكتشافها أثناء مشاركتك بالبرنامج؟

مذ بدأت رحلتي في "تنوين"، أردت أن أتحدّى نفسي لاستكشاف مواد جديدة لم أكن قد استخدمتها من قبل، فأخرج من قوقعتي وأتحدّى مقوّمات المواد مع مصممين وصانعين آخرين عملوا في هذا المجال لفترة طويلة. قمت خلال البرنامج بزيارة العديد من المصانع، ومن هنا بدأ اهتمامي بالرمال والمغناطيس.

خلال بحثك، ما الذي اكتشفته عن المنطقة وأثر في أعمالك التصميمية؟

ولدت في الإمارات العربية المتحدة وهي مقر إقامتي، وقد أذهلني التطور الذي شهدته هذه البلاد. وضعت دولة الإمارات تهيئة مستقبلٍ أفضل لشعبها نصب عينيها عن طريق التطلّع إلى المستقبل وتوقّعه على نحوٍ أفضل.

كنت أرغب في بناء جسر يصل بين الأوقات الزمنية الثلاثة: الماضي والحاضر والمُستقبل، وذلك من أجل تكريم الماضي في الوقت الذي نختبر فيه الحاضر ونحتفي بقدوم المُستقبل.

مع من تعاونتِ لتنفيذ مشروعك، وما هي طبيعة هذا التعاون؟

تعاونت مع ثلاثة أنواع من المصانع تُعنى بتصنيع الزجاج، والمعادن الصناعية، والحجر.

كيف دعم "تنوين" تطوير منتجك وممارستك للتصميم؟ وما كان تأثيره على ذلك؟

كان البرنامج مفيداً للغاية إذ أنّ هيكلته وإطاره الزمني، وكذلك البيئة التي وفّرها "تشكيل"، عزّزا مفهومي الأصلي وتجربتي كوني مصممة. دعمني الجميع طيلة البرنامج لأتحدّى نفسي وأفكاري في التصميم من أجل ابتكار المنتج النهائي المثالي. كما تأتّى عن تشارك المصممين الآخرين في البرنامج لملاحظاتهم فائدة كبيرة إذ يتمتّع كلّ منهم بخلفية مختلفة في مجال التصميم.

ما هو الأمر الذي اكتسبته من "تنوين" وستقومين بتطبيقه عند ابتكار تصاميمك؟

لقد اكتسبت كمّاً هائلاً من المعلومات في فهم كافة الجوانب الخاصّة بالتصميم والإنتاج. أتمنى أن أتطور أكثر بأعمالي لتصبح سلسلة من منتجات مُصمّمة مُلهمة وراقية.

What was it about Tanween that interested you?

When I heard about Tanween, I found out that it offered the freedom to explore concepts, to collaborate with artisans and to design from scratch – without limitations. I saw that it was a platform that results in an exhibition at a major international design fair. With all of this, I thought it was the perfect place to start designing my own products. With the mentorship and support of Tashkeel, Tanween seemed to be a great opportunity for me to express and develop my own design aesthetic within the realm of product design.

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

Since the beginning of my Tanween journey, I wanted to challenge myself to discover new materials that I had not worked with before, to get out of my comfort zone and challenge material behaviours with other designers and makers who have been in the field a long time. During the programme, I visited various factories and my interest in the sand and magnates started to grow.

During your research, what did you discover about the region that influenced your design?

I was born and raised in the UAE and it's been amazing to witness its transformation. This country possesses a determination to create a better future by looking forward and anticipating the future.

I was interested in creating a dialogue between the past, the present and the future; to honour the past while embracing the present and celebrating the future.

With whom did you collaborate on your project and what was the nature of the collaboration?

I collaborated with three types of makers. The first was a glass factory, the second an industrial metalworking factory, and lastly, a stone factory.

How has Tanween supported and influenced the development of your product and design practice?

Tanween has been extremely useful. The structure and timeframe of the programme as well as the environment that Tashkeel provided pushed me to strengthen myself as a designer and my original concept. I have been constantly encouraged throughout to challenge myself and my design intent in order to achieve the most resolved end product. By engaging and sharing feedback with the other designers on the programme (each with a different design background) has proven to be very helpful.

What will you take forward into your practice from Tanween?

I have gained a lot of knowledge in understanding all the aspects involved in design and production. I hope to further develop my work into a series, which will then be presented as inspiring, high-end, designed products.

Renad Hussein

رناد حسين

Trainers and Mentors

المدربون والمرشدون

هيلين فوس
Helen Voce

هيلين فوس هي إحدى داعمات المبدعين والصناعات الإبداعية. تعمل فوس كمديرة مشاريع، ومنتجة فعاليات وبرامج مستقلّة في الصناعات الإبداعية على الأصعدة المحلية والوطنية والدولية والتطوعية، من مقر إقامتها في اسكتلندا. تقوم فوس بتصميم وتسهيل وإنتاج فرص ومبادرات ومساحات تمكّن الممارسين المبدعين، والمؤسسات الصغيرة والمشاريع من الاستفادة الكاملة لإمكانيّاتهم الإبداعية، ويصبّ تخصّصها المهني واهتمامها الشخصي في الحِرف والتصميم المعاصرَين.

بالإضافة إلى ما سبق، تشغل فوس عدة مناصب، منها: المنسّق الإقليمي لموقع "ميك ووركس"، والمنتجة الشريكة لأدوات العمل الحِرفي الرقمي لمؤسسة الفنون التطبيقية في اسكتلندا في "المجلس الثقافي البريطاني" في تايلاند، وهي عضو في مجلس إدارة مؤسسة "فايف للفنون المعاصرة". وشغلت سابقاً مناصب: المشرفة والمرشدة في برنامج تطوير الأعمال / ورش العمل "إميرجنتس"، والمستشارة المالية المساعدة للمشاريع المفتوحة في "كرييتيف اسكوتلاند"، والمرشدة في برنامج "هوتهاوس" لتطوير الصنّاع الناشئين الذي يجريه "المجلس الحِرفي البريطاني"، والمنتجة لبرنامج الحِرف لدى مركز "كوف پارك" الذي يُعدّ مركزاً لإقامة الفنانين العالميين في اسكتلندا.

نالت فوس شهادة الماجستير في تاريخ التصميم والثقافة المادية الممتدة من عام ١٦٥٠ إلى الحاضر، من الكلية الملكية للفنون / متحف "فيكتوريا وآلبرت". والجدير بالذكر أنها عملت سابقاً لدى "مكتب المشاريع الثقافية" و"المجلس الحِرفي البريطاني" ومتحف "فيكتوريا وألبرت".

Helen Voce is a supporter of creative people and creative industries. As an independent project manager, event and programme producer in the creative industries she works locally, nationally, internationally and voluntarily from her base in Scotland. She designs, facilitates and produces opportunities, initiatives and spaces in which creative practitioners, microbusinesses and projects can realise their full artistic and business potential. Her professional specialism and personal interest is contemporary craft and design.

Amongst other things, Voce is Regions Coordinator at Make Works, Co-Producer of Applied Arts Scotland's Digital Craft Toolkit for the British Council {Thailand} and a Board Member of Fife Contemporary. Previous roles include business development programme / workshop facilitator and mentor at Emergents, Open Project Fund Assessor at Creative Scotland, Mentor on the British Crafts Council's Hothouse development programme for emerging makers and Crafts Programme Producer at Cove Park, Scotland's international artists' residency centre.

A postgraduate of the Royal College of Art / Victoria & Albert Museum's MA in the History of Design and Material Cultural, 1650 to the present, Voce has previously worked for Cultural Enterprise Office, the British Crafts Council and the Victoria & Albert Museum.

كيفن س. بدني
Kevin S. Badni

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

غاريث نيل
Gareth Neal

يشتهر غاريث نيل، وهو استوديو تصميم تم تأسيسه عام ٢٠٠٦ في لندن، بأعماله المبدعة وتقدّمه المستمرّ. يتجسّد العمل الدقيق المفهومي في تقنيات التصنيع الرقمية والتقليدية التي تتآلف 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.

سالم القاسمي
Salem Al Qassimi

يعمل سالم القاسمي كمصمم غرافيكي متعدد التخصصات، ومعلّم ورائد أعمال، وهو مؤسس ومدير "استوديو فكرة"، ومدير "بينالي فكرة للتصميم الغرافيكي". نشر القاسمي العديد من المقالات والمراجعات حول الطباعة العربية، والثقافة والتصميم، ويركز عمله على عناصر الثقافة والهوية وقد تم منحه جوائز عديدة إقليمياً ودولياً.

Salem Al Qassimi is a multidisciplinary designer, educator, & entrepreneur. He is the Principal and Founder of Fikra, and Director of the Fikra Graphic Design Biennial. He has published numerous articles, reviews, and essays on Arabic typography, culture, design. Al Qassimi's work focuses on elements of culture and identity and has been awarded regionally and internationally.

جمانة طه
Jumana Taha

مصمّمة داخلية، ومصمّمة منتجات وباحثة، تتّخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرّاً لها. بدأت جمانة مسيرتها المهنية بعد فترة وجيزة من تخرجها من الجامعة الأمريكية في الشارقة بانضمامها إلى شركة تصميم متعددة الجنسيات، حيث عملت على مشاريع كبيرة في مجال الضيافة والترفيه. وقد أتاح لها العمل كمصممة داخليّة فرصة استكشاف مجالات متنوعة في التصميم، بما في ذلك تفصيل الأثاث الموصى عليه، وتصميم الإضاءة والمنسوجات والتصميم المكاني السردي. وبعد إتمامها لبرنامج "تنوين" في العام ٢٠١٦، أسّست جمانة بالتعاون مع شريكتها منة الله سعيد "استوديو موجو" لتصميم الأثاث. تعمل جمانة حالياً كمنسّقة مشروع لدليل "ميك ووركس الإمارات"، الذي يُعدّ منصّة رائدة لشركات التصنيع، ومزوّدي المواد، وورش الأعمال والمصنّعين.

Jumana Taha is an interior designer, product designer, and researcher based in the UAE. Jumana's career kick started soon after graduating from the American University of Sharjah when she joined a multinational design firm working on large scale projects in the hospitality and leisure industries. Her work as an interior designer presented the opportunity to explore various design realms including bespoke furniture design and detailing, lighting design, textiles, and narrative spatial design. After completing the Tanween design programme in 2016, she launched a furniture design studio alongside her partner Mentalla Said called Studio MUJU. Jumana is currently the project coordinator of Make Works UAE, an online directory of fabricators, material suppliers, workshops and manufacturers in the Emirates.

سليم أحمد
Salim Ahmed

صانع ومصمّم منتجات ومؤسس salcodesign#، ويعمل حالياً كمنسق مشروع تصميم في مركز "تشكيل"، وقد تخرج من جامعة نابيير في إدنبره الاسكتلندية ويحمل شهادة بكالوريوس في التصميم الداخلي والمكاني. تتمتّع منتجات وتصاميم أثاث salcodesign# بدمج الخصائص الوظيفية بالصفات الفريدة والجمالية. وتُستلهَم هذه المنتجات مما نصادفه في حياتنا اليومية، وتركّز بشكل خاص على استخدام مواد صديقة للبيئة لابتكار تصاميم تزخر بالمرح. يتولّى سليم قيادة برنامج "تنوين" منذ العام ٢٠١٦، حيث يعمل على دعم المشاركين في إنتاج وتطوير المنتجات ذات النسخ المحدودة والمصنعة محلياً.

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

مجموعة تنوين
The Tanween Collection

حمزة العمري
Hamza Al Omari

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

٢٠١٧

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

لطيفة سعيد و تالين هزبر
Latifa Saeed & Talin Hazbar

انطباع منسي
مقعد.
(طول) ٤٥ x (عرض) ٤٥ (ارتفاع)
٤٠-٥٠ سم.
طين تيراكوتا.

٢٠١٦

Left Impression
Seating stools.
45 (L) x 45 (W) x 40–50 (H) cm.
Terracotta clay.
2016

لطيفة سعيد
Latifa Saeed

مجدّل
كرسي
وسائد مجْدولة أنبوبية الشكل، إطار خشبي
٨٥ x ٧٠ x ٩٠ سم

٢٠١٤

Braided
Chair
Braided cushion tubes onto
wooden frame
85 x 70 x 90 cm
2014

مجدّلة
أريكة
وسائد مجْدولة أنبوبية الشكل،
إطار خشبي
٢٣٠ x ٨٠ x ٩٠ سم

٢٠١٤

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

مجدّل
مسند للقدمين
وسائد مجْدولة أنبوبية الشكل،
إطار خشبي
٨٥ x ٧٠ x ٤٠ سم

٢٠١٤

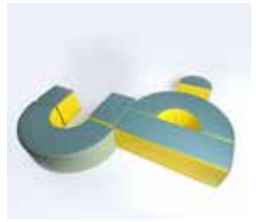
Braided
Ottoman
Braided cushion tubes onto
wooden frame
85 x 70 x 40 cm
2014

ذبابة
سعف نخيل منسوج
٢٥ × ١٥ × ٧ سم

٢٠١٤

Thubaabah
Khoos and binding agent
15 x 25 x 7 cm
2014

لجين أبو الفرج
Lujain Abulfaraj



ضاد
مقعد الأطفال
إسفنج مضغوط، نسيج فينيل
٢٨٠ × ١٤٠ × ٤٠ سم

٢٠١٧

DHADH
Children's Seat
HD Foam, Vinyl
280 x 140 x 40 cm
2017

لجين رزق
Lujaine Rezk

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

٢٠١٧

Mirkaz
Seating Stool and Table
Teak Wood, Leather
60 x 60 x 45cm
60 x 60 x 35 cm
2017

رند عبد الجبار
Rand Abdul Jabbar

فورما: صفر
طاولة
خشب ساج بورما
٤٩ x ١١٢ x ١١٢ سم

٢٠١٥

FORMA: Zero
Table
Burma Teak Wood
49 x 112 x 112 cm
2015

فورما: واحد
كرسي
خشب ساج بورما
٤٩ x ١١٢ x ١١٢ سم

٢٠١٥

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

فورما: اثنان
مقعد
خشب ساج بورما
٧٠ x ٣٤ x ٤٨٫٥ سم

٢٠١٦

FORMA: Two
Stool
Burma Teak Wood
70 x 34 x 48.5 cm
2016

استوديو موجو
Studio MUJU

فطّوم
مصباح أرضي
إسمنت، فولاذ، مصابيح أنبوبية الشكل ذات صمامات ثنائية، قماش منسوج
٣٥ x ٣٥ x ٢٠٠ سم

٢٠١٦

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

موزة
كرسي
خشب الساج، نحاس، جلد، قماش منسوج
٧٠ x ٦٥ x ١٥٠ سم

٢٠١٦

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

هزّ
كرسي هزّاز
خشب ساج أفريقي صلب مطلي وقماش
٧٠ x ٧٢ x ٩٠ سم

٢٠١٦

Hizz
Rocking Chair
Matt lacquered African teak solid wood, fabric
70 x 72 x 90 cm
2016

بسكوتة
طاولة جانبية
خشب ساج أفريقي صلب مطلي ونحاس
٥٦ x ٥٨ x ٤٥-٥٥ سم

٢٠١٦

Baskota
Side Table
Matt lacquered African teak wood, brass
56 x 58 x 40-55 cm
2016

تالين هزبر
Talin Hazbar

نوازل صخرية
حصى وحجر جيري
أبعاد متغيرة

٢٠١٥

Lithic
Stone and travertine
Dimensions variable
2015

نوازل صخرية
حاملة شموع
حصى وحجر جيري
أبعاد متغيرة

٢٠١٥

Lithic
Candle holder
Stone and travertine
Dimensions variable
2015

زينب الهاشمي
Zeinab Al Hashemi

سنام
بساط
١٦٠ x ١٠٠ سم
جلد إبل ورمل

٢٠١٤

San'am
Rug
160 x 100 cm
Camel leather and sand
2014

زليخة بينيمان
Zuleika Penniman

مرجان 1
الجدار الذي يقسّم الغرف
مرجان، ذهب، فولاذ
٢٠٠ x ٣٠ x ٢٢٥ سم

٢٠١٦

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

مرجان الشمس
حاملة مصابيح جدارية
ذهب، فضة، فولاذ، مرجان معاد توظيفه
٢٣ x ١٩ x ١٥ سم

٢٠١٦

Coral Sun
Wall Sconce
Gold, silver, steel, repurposed coral
23 x 19 x 15 cm
2016

مصباح طاولة
١ - ٤
ذهب، فضة، فولاذ، مرجان معاد توظيفه
أبعاد متعددة

٢٠١٦

Table lamp
1 - 4
Gold, silver, steel, repurposed coral
Size variable
2016

@tashkeelstudio #tanween #tashkeel

tashkeel.org