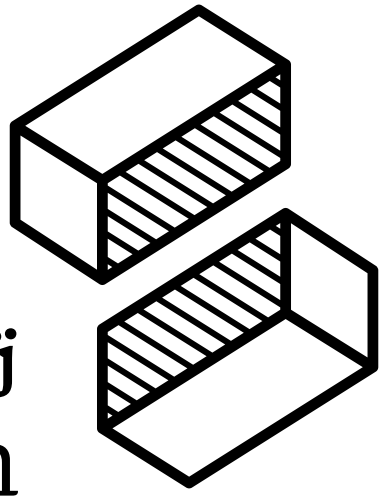


تنوين

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

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

In a city such as Dubai, where manufacturers are often working to large, mass orders, bespoke design and production situated entirely in the country is rare. Through Tanween, designers have forged creative and fruitful partnerships with highly skilled craftspeople, 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 *Al 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 "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 "برنامج **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.

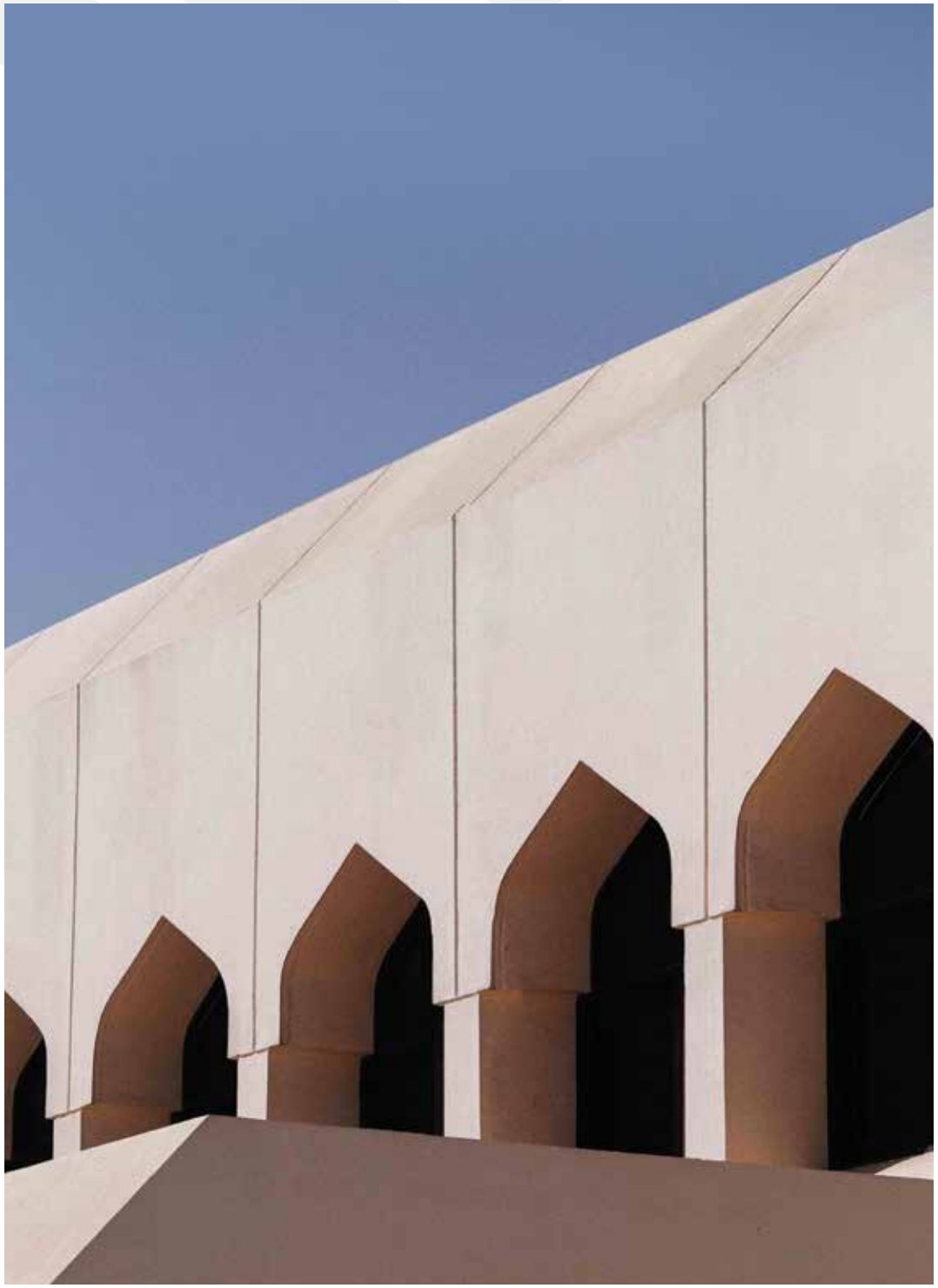
تفضّلوا بزيارة tashkeel.org | make.works

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 a located in both Nad Al Sheba and Al Fahidi, it enables creative practice, experimentation and dialogue among practitioners and the wider community. Operating on an open membership model, Tashkeel's annual programme of training, residencies, workshops, talks, exhibitions, international collaborations and publications aims to further practitioner development, public engagement, lifelong learning and the creative and cultural industries.

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

Visit tashkeel.org | make.works



Designers المصمّمون

استوديو "إبيني"
Ibbini Studio

تأسس استوديو "إبيني" الحائز على جوائز نتاجاً لتعاون خلّاق بين جوليا إبيني وستيفان نوير بهدف إبداع أعمال فنّية تدمج بين التصميم المعاصر، والفنون، والحرف اليدويّة. تعمل جوليا كفنانة ومصمّمة، وكانت طوال حياتها شغوفة بأعمال الكولاج، والغرافيك، والأنماط البصرية، بينما يعمل ستيفان كعالم وصانع حواسيب، ويهتم خصوصاً بمجال الهندسة الحسابية. وقد عملا معاً على مشاريع مشتركة منذ عام ٢٠١٧، واستخدما التقنيات التناظرية والرقمية لابتكار أعمال تتسم بمستوىً عالٍ من التعقيد، والتفاصيل، والدقّة.

يتعامل جوليا وستيفان بشكل أساسي مع مواد مثل ورق الأرشفة أو قشر الخشب - بسبب طبيعتها الحساسة والملموسة – حيث يكوّناها على شكل طبقات ويشبكانها باتباع طريقة تجميع معقدة، ويستغرق إتمام كل مشروع ما يصل إلى ستة أشهر.

وتتضمن هذه العملية تناوباً بين الإنسان والآلة بالاستناد إلى نقاط القوة لكل منهما. حيث يتم استخدام الخوارزميات لتعزيز بنية التصاميم المرسومة باليد، وتُستخدم الآلات ذات الدقة العالية لقطع الأجزاء (ويصل عددها أحياناً إلى الآلاف)، أما عملية البناء الأخيرة، فيتم تنفيذها دوماً بشكل يدوي.

فاز استوديو "إبيني" عام ٢٠١٩ بجائزة "فان كليف أند آربلز للمصمم الناشئ في الشرق الأوسط". وفي السنوات القليلة الماضية، عُرضت أعمالهما بالتعاون مع "جائزة جوناثان لوفين لفن الوهم البصري" (المركز الثاني)، و"مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية" ٢٠١٨، ومؤسسة "بن آند برَش" في نيويورك، ومعرض "آرت بازل" في ميامي، ومعرض "فن جدّة ٢١,٣٨" لعام ٢٠٢٠.

انتقل جوليا وستيفان إلى الشرق الأوسط منذ سنواتٍ عدة، ويعيشان ويعملان حالياً في أبوظبي.

Ibbini Studio is an award-winning collaboration between Julia Ibbini and Stephane Noyer creating works that intersect contemporary design, art, and craft. Julia is an artist and designer, with a lifelong passion for visual pattern, graphics and collage. Stephane is a computer scientist and maker, with an interest in computational geometry.

They have collaborated on projects together since 2017, traversing analog and digital to create works of extreme intricacy, detail and precision.

They work predominantly with materials such as archival paper or veneer woods - selected for their delicate, tactile qualities - that are then layered and meshed together using a complex collaging method, with individual projects taking up to 6 months to complete.

The process involves a back-and-forth between people and machines, playing on their respective strengths. Algorithms are used to augment hand drawn designs, high precision machines are used to cut (sometimes up to thousands of) parts. The final build is always carried out entirely by hand.

In 2019, Ibbini Studio received the Van Cleef & Arpels Middle East Emergent Designer Prize. Over the last few years, the work has been shown with the Jonathan LeVine Delusional Prize (2nd place), Sharjah Islamic Arts Festival 2018, Pen & Brush New York, Art Basel Miami, and Jeddah 2020 - 21,39.

Both Stephane and Julia have resided for many years in the Middle East. They currently live and work in Abu Dhabi in the United Arab Emirates.

دوريّة اسطوانيّة // أجزاء

٢٠٢٠، منحوتة.
طبقات من القشور الخشبيّة مرصّعة بعرق اللؤلؤ والنحاس.
قطعتان منفصلتان إجمالي قياسهما: ٨٠ سم (ارتفاع) × ٦٠ سم (عرض).

يركّز عملنا حالياً على استكشاف التصاميم والتراكيب الهندسية؛ ونستمد إلهامنا من المراجع التاريخية مع إضفاء لمسات معاصرة لناحية التقنيات والبناء الفني، ونبتكر بهذه الطريقة أعمالاً إبداعية يتقاطع عندها التصميم، والفن، والعمل اليدوي.

وينصب التركيز تحديداً على استكشاف العلاقة بين التعقيدات الظاهرة والبنية الأساسية للتصاميم التشكيليّة، وكيف يمكن للتعقيد أن يكون نتاجاً لقواعد بسيطة، أو على العكس من ذلك، كيف يمكن للبنى المعقّدة أن تفضي إلى إنتاج أشكال بسيطة وسلسة.

تعدّ النجمة الثُمانيّة واحدة من أولى عناصر الأنماط الهندسية المستخدمة في فنّ التصميم الإسلامي، ويمكن تتبّع استخدامها حتّى القرن التاسع. وقد جذبتنا البساطة الجميلة لهذا النمط، وإمكانية استخدامه لابتكار قطعة معقدة بصرياً من خلال تكرار عنصر مألوف بطرق غير تقليدية. ومع أن هذا العنصر يُستخدم عادةً على سطح مستوٍ، إلا أننا اتبعنا نهجاً أكثر ابتكاراً من خلال ترتيبه بطريقة الفسيفساء وتكديسه حول بنية اسطوانية منحوتة. وقد تم بناء العمل النهائي على شكل طبقات عدة بحيث يبدو للوهلة الأولى بالغ التعقيد، ولكن يسهل على المرء فهمه واستكشاف تركيبته لدى فحصه عن قرب.

تم تحديد حجم وزاوية كلّ طبقة رياضياً لضمان تكرار النمط بشكل مستوٍ وطبيعي حول الأسطوانة. وتم كتابة خوارزمية خاصة باستخدام لغة البرمجة "بايثون" لمعالجة حجم الطبقات وطريقة تجميعها عبر كامل القطعة الفنية.

وبناءً على خبرتنا السابقة في التعامل مع المواد الحسّاسة مثل الورق، قرّرنا اختبار مواد جديدة بخصائص مشابهة وتجريب أنواع عدة من قشر الخشب وعرق اللؤلؤ، ودرسنا أيضاً تقنيات التطعيم والترصيع الحديثة، وسبل تطويرها بما يناسب سياق المشروع.

يضم كل قسم من القطعة الفنيّة ما يقارب ٦٠ جزءاً تم قصها على نحو إفرادي باستخدام الليزر مع فصلها بمنتهى الحذر لتظهر عند تجميعها بشكل أحجية تركيبية ثلاثية الأبعاد مكوّنة من قطع مرصّعة بعرق اللؤلؤ – وهي عملية بناء مكثّفة تستغرق مئات الساعات مع مستوىً عالٍ من التركيز والانتباه لأدق التفاصيل.

لم يفِ النموذج الأولي لعمل "دورية الأسطوانية // أجزاء" لاستوديو "إبيني" بالمتطلبات الوظيفية المطلوبة في برنامج "تنوين" للتصميم، وبالتالي لم يدخل طور الإنتاج.

Cylindrical Periodicity // Fragments

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

Our current practice centres on investigating geometric composition and design; taking inspiration from historical references while using a contemporary take on techniques and construction to create works that sit at an intersection with design, art and craft.

A specific focus is the exploration of the relationship between the perceived complexity and underlying structure of visual designs; how complexity can emerge from simple rules, or, conversely, how complex constructions can result in simple, clean visuals.

The eight-point star is one of the earliest geometric pattern design elements used in Islamic design and can be traced as far back as the ninth century. We felt drawn to the beautiful simplicity of this pattern and the possibilities of creating a visually intricate piece by using a familiar and recognisable motif in non-traditional ways. Although such a motif would traditionally be used to tile across a flat surface, we explored a less conventional direction; by tessellating and stacking the star pattern around a sculptural, cylindrical form. The final work was built in numerous layers in such a way that although it is highly visually complex at first glance, it is still identifiable and readable on closer inspection.

The scale and angle of each layer were mathematically determined so that the inherent planar periodicity of the pattern would extend around the cylinder. An algorithmic python script was developed to compute not only the sizing of the layers but also how they would assemble across the full piece.

Having previous experience in delicate mediums such as paper, we chose to test new materials with similar properties and experiment in a variety of wood veneers and mother of pearl, researching contemporary marquetry, inlay and how that could be pushed forward within the context of this project. Each section of the piece was made up of up to 60 individually laser cut parts carefully partitioned to assemble as a seamless three-dimensional jigsaw puzzle, accented nacre inlay pieces - in an intensive build process of hundreds of hours, requiring a high level of precision and attention to detail.

The prototype Cylindrical Periodicity // Fragments did not meet the functional requirements of the Tanween design programme and therefore did not proceed to production.

ما الذي أثار اهتمامكما في "تنوين"؟

جوليا: تدرّبت لأكون فنانةً تشكيليّة وتحديداً في مجالي الغرافيك والكولاج، إلا أن ممارستي الفنية في استوديو "إبيني" خلال السنوات الأخيرة ركّزت على الأعمال التي تجمع بين التصميم والفن والحرفة اليدوية. وقد قررت الانضمام إلى "تنوين" لأننا أدركنا أننا كنا نكدّ كثيراً في العمل على الجانب التصميمي للفنون التشكيلية، وأردت أن أخوض أكثر في هذا المجال. وبعد حصولنا على جائزة "فان كليف آند آربلز للمصمم الناشئ في الشرق الأوسط" بالتعاون مع "تشكيل"، أردت التعمق في استكشاف عنصر التصميم ضمن ممارساتنا الفنيّة. شهد استوديو "إبيني" تطوّراً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية بعد أن بدأت بإدخال المزيد من الآلات والتقنيات الحاسوبية إلى عملنا الفنّي. وعندما انضم ستيفان إلى الاستوديو، حقق نقلةً كبيرة لتصبح أعمالنا أكثر تعقيداً. تنبع ممارستنا الفنّية من دمج التقنيات الرقميّة بالعمل اليدوي، بالإضافة طبعاً إلى شغفنا بالأنماط التشكيليّة. وقد تغيّرت الطبيعة الديناميكية للعمل لتصبح أكثر نضوجاً بمرور الوقت، فتحولت من الأشكال البسيطة الحرة إلى أخرى أكثر تعقيداً.

كيف تنتقان المواد التي تستخدمانها؟

تركّز عملنا سابقاً على الورق، ولكننا بدأنا العام الماضي باستكشاف الخشب وتجربته في ممارستنا الفنية بمجال التصميم. وقد منحنا برنامج "تنوين" فرصة اختبار مجموعة واسعة من المواد التي يمكننا تشكيلها بطرق عدة مع الاستمرار بإنجاز تفاصيل دقيقة. وكان ضرورياً بالنسبة لنا أن نخرج من دائرة الورق كمادة مألوفة وسهلة الاستخدام، واستكشاف وسائط جديدة تسمح لنا بتحديد أشكال نحتيّة مبتكرة واللعب أكثر على وتر الحجم والتكوين المادي.

رغم صعوبة التعامل مع الخشب، إلا أنه ينطوي على إمكانيات واسعة. ولذلك قرّرنا استخدام قشور الخشب في تجربتنا، وكنّا محظوظَين بالوصول إلى مورّد لورق الخشب الملوّن الفاخر- الذي يُستخدم عادةً للتطعيم - في دبي.

كانت الصعوبة التي واجهناها في استخدام هذه المادة الحساسة هو تجهيز كلّ طبقة على حدة، فقد كانت تلك عملية طويلة تتطلّب الكثير من الحذر في تركيب الطبقات الرقيقة والصنفرة وصولاً إلى تحضير ألواح يمكن قطعها بالليزر وتشكيلها.

وقد أردت إضافة تباينات لونية وسطوح عاكسة إلى العناصر الخشبية، وأمضينا بعض الوقت لإيجاد مورّد في الإمارات لمادة عرق اللؤلؤ، وخاصةً من النوع المستخدم في صنع الأثاث وتطعيمه. ولدينا حالياً مصدر في أبوظبي لتزويدنا بهذه المواد.

لماذا اخترتما شكلاً اسطوانياً لتصميمكما؟

مع اختلاف نواحي التخصّص بيني وبين ستيفان، أردنا شيئاً يتحدى قدراتنا معاً. كان من السهل تصميم عمل ما باستخدام سطح مستوٍ، ولكن اختيار شكل أسطواني ثلاثي الأبعاد أخرجنا معاً من دائرة التعامل مع المألوف. وتمثلت العقبة الأولى التي واجهناها في صعوبة ثني وتكوين طبقات لشكل مصمم أصلاً ليكون مسطّحاً. أما العقبة الثانية، فكانت في طريقة ثني وتكوين طبقات قشر الخشب المقصوص على نحو رفيع جداً لتصبح بعض القطع برقة قماش الدانتيل (وحتى أكثر من ذلك). فشلنا مرات كثيرة قبل أن ننجح بتحقيق ذلك، وقد اعتمد نجاح التصميم على الخيارات الجمالية والحسابات الرياضية الدقيقة لقص كل عنصر بالليزر على نحو يتيح ثنيه وتكديسه بالشكل المناسب. وقد تمكّنا في نهاية الأمر من إنجاز التصميم قبيل الموعد النهائي لتقديم النموذج الأولي.

هل تشكّل الهندسة الإسلامية أساساً لهذا التصميم؟

استكشاف الهندسة هو جزءٌ لا يتجزأ من ممارستنا الفنيّة، وتشكّل الهندسة الإسلامية على وجه الخصوص مجالاً ساحراً وجوهرياً لأبحاثنا. وبرأيي، فإن أعظم الإمكانات تتواجد غالباً ضمن أبسط الأنماط.

استخدمنا في تصميم "الدوريّة الأسطوانية // أجزاء" شكل النجمة الثُمانية، وهي واحدة من أولى العناصر المستخدمة في الهندسة الإسلامية، حيث يعود استخدامها إلى القرن التاسع. وقد أردنا أن نستحضر شكلاً تاريخياً إلى القرن الحادي والعشرين، ومن ثم ندمجه ضمن عمل فنّي معاصر. فقمنا بتحويل وتخطيط كلّ طبقة من هذه النجمة لتناسب الشكل الأسطواني العام. ويكمن جوهر العمل وأساس البحث بتحويل البساطة إلى تعقيد والعكس صحيح، ونخطط للتوسع في استكشاف هذا المجال.

ما هي التجربة التي ستحملانها معكما من برنامج "تنوين"؟

عندما انضممت إلى البرنامج في البداية، رأيت فيه فرصةً لأخذ ممارستي الفنّية بالاتجاه الذي كنت أرغب به. ومع تقدّمنا، كان من الرائع التعاون مع المصممين الآخرين والعمل في "تشكيل" (خلال الأشهر القليلة الأولى قبل تفشّي الجائحة). فقد كان هناك حس اجتماعي إيجابي، ونحن بحاجة حقيقية إلى ذلك في دولة الإمارات.

نحن ممتنّان لبرنامج "تنوين" لأنه أتاح لنا فرصة استكشاف مادة جديدة، وقد وصلتنا حتى الآن طلبات عدة لتنفيذ أعمال تتضمن قشر الخشب وعرق اللؤلؤ. وبالرغم من صعوبة استشراف توجهاتنا في المستقبل، إلا أننا جمعنا الكثير من الأفكار وطوّرنا فهمنا لمواد جديدة، وأنا واثقة بأن هذه المعارف ستفضي إلى تطوير ممارستنا الفنّية أكثر وأكثر.

What was it about Tanween that interested you?

Julia Ibbini: I trained as a visual artist with a focus on graphics and collage but in recent years the work of Ibbini Studio has been intersecting contemporary design, art, and craft. I decided to apply to Tanween because we had reached the realisation that we were working very much at the design end of the visual art spectrum and I wanted to push further in that direction. After winning the 2019 Van Cleef & Arpels Middle East Emergent Designer Prize in collaboration with Tashkeel, I wanted to explore the design element of our practice in greater depth. Ibbini Studio has evolved a great deal over the last three years after I began incorporating more machines and computer technology into the practice. When Stephane joined there was a significant shift in the work; his involvement allowed it to become far more complex and sophisticated. Our practice is rooted in juxtaposing the digital with the handmade, and obsession with visual pattern of course. The dynamic nature of the work has morphed and matured over time; from being very free flowing to more refined.

How did you choose the materials you used?

Historically, our main focus has been paper. However, over the last year, we have started to explore wood as part of our design practice. The Tanween design programme gave us the opportunity to experiment with a range of materials with which we could manipulate in various ways while still achieving fine, precise details. We recognised the need to move beyond the comfort and familiarity of paper and explore new areas that would allow us to identify new sculptural forms and play more with scale and physicality.

Wood is a huge challenge to work with but there are so many possibilities. We chose to utilise veneers in our experimentation and were fortunate to have access to a supplier of high-end, coloured veneers - typically used in marquetry - in Dubai. The challenge we faced with this delicate material was how to prepare each individual layer which proved to be a lengthy process of careful lamination and sanding to achieve sheets that could be laser cut and formed.

I was interested in adding colour differences and reflective surfaces to the wood elements and we spent quite a while searching for a UAE supplier of mother of pearl - specifically the kind that would be used in furniture making or inlay. We now have a contact in Abu Dhabi who can source the materials for us.

Why did you opt for a cylindrical form for your design?

With Stephane and I possessing such different specialisms, we wanted to set ourselves a collective challenge. While it would have been easy to work with a flat surface design, approaching it as a three dimensional cylindrical form pushed us both out of our comfort zones. How to curve, distort, and stack a pattern originally designed to be flat was the first obstacle. The second was - could we curve and laminate veneers cut so fine that some pieces were almost lace-like (and far more fragile). We failed numerous times before we got it right. The success of the design depended on both aesthetic choices and accurate calculations in order to laser cut each element so that they would curve and stack properly. In the end, we managed to get this right just before the prototype deadline!

Does Islamic geometry form the basis of your design pattern?

Exploring geometry is central to our practice - Islamic geometry is particularly fascinating and a key area of research. I believe the greatest potential often lies within the simplest of patterns.

For *Cylindrical Periodicity // Fragments*, we used an eight-point star pattern which is one of the earliest motifs in Islamic geometry, dating back from the ninth century. We wanted to bring an historical pattern into the twenty-first century and incorporate it into a contemporary work. Each layer of that star has been shifted and mapped in a way to achieve the overall cylindrical shape. It's all about the idea of transposing simplicity into complexity and vice-versa. This is the core of our research, which we plan to continue exploring.

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

Looking back to when I first joined, I saw the programme as a way to shift my practice in the direction I wanted to take. As we progressed, it was great to be with other designers and to be working at Tashkeel (in the first few months before the pandemic began). There was such a positive sense of community - we need more of this in the UAE.

Thanks to Tanween, we have been able to explore the use of a new material and we have already received numerous commissions that include wood veneer and mother of pearl. While it is difficult to predict the future, we have amassed so many ideas as well as the understanding of new materials that I'm sure this knowledge will drive us to evolve our practice moving forwards.

Ibbini Studio

استوديو "إبيني"

لينا غالب
Lina Ghalib

لينا غالب هي مصممة منتجات وأثاث مصريّة مقيمة في دولة الإمارات. وكانت الأولى على دفعتها بين خريجي اختصاص التصميم الداخلي بالجامعة الأمريكية في الشارقة لعام ٢٠١٧، حيث نالت جائزة "الحافز والتوجه والتفاني" (MAD) وجائزة التميز الأكاديمي.

تستكشف لينا عوالم تصميم الأثاث والتصميم الداخلي، وتركز كثيراً على تصميم المنتجات. وتميل بعملها إلى مزج الثقافات المختلفة التي عايشتها وترجمتها إلى لغة تصميم حديثة.

وركّزت لينا في تصميم عملها الفني في برنامج "تنوين ٢٠٢٠" على دراسة وابتكار مادّة جديدة أسمتها "بلاي بالم" (PlyPalm) بهدف إدخالها إلى سوق التصميم. وتؤكد هذه المادة الحفاظ على حرفة صناعة الأثاث المصريّة الدقيقة، ودمجها بالموروث والهوية الإماراتيين لشجرة النخيل. وتتكوّن "بلاي بالم" من سعف النخيل المعاد تدويرها، مما يجعل منها مادّة مستدامة وصديقة للبيئة. وتخطط لينا لاستخدام المادة الجديدة في عملها كأساس للعديد من تصاميم الأثاث مستقبلاً. وبعد أن درست أساليب التصميم والتركيب لدى أسلافها المصريين، تعتزم الفنانة إحياء فنّ أولئك "المبدعين الأوائل" الذين بدؤوا صناعة الأغراض والأثاث المستخدمة اليوم. ولكونها مغتربة، تعتقد لينا بوجود أسرار خفية في عالم التصميم، وتتطلّع لمشاركة رؤيتها وسنوات خبرتها البحثية مع الآخرين.

Lina Ghalib is an Egyptian product and furniture designer based in the UAE. She completed her degree in Interior Architecture at the American University of Sharjah in 2017, graduating top of her year with the MAD and Academic Excellence Awards in hand.

Lina explores the realms of interior and furniture design with a strong focus on product design. Her work is inclined towards fusion of different cultures she has experienced translated into a modern design language.

For her Tanween 2020 design piece, Lina focused on researching and creating a new material she named the ‘PlyPalm’ to introduce to the design market. The material emphasizes on preserving the meticulous Egyptian craft of furniture making while marrying it with the Emirati heritage and identity of the palm tree. The PlyPalm is made from upcycled palm branches, making it a sustainable and environmentally friendly material. Lina envisions the new sustainable material to be a base for several future furniture designs as part of her practice. Investigating design techniques and composition of the forefathers of the Egyptian culture, she intends on bringing to light a long lost art, that of the ‘First Movers’ who started the chronicles of the furniture and objects we use today. As an expat, she believes in an untold tale of design that is yet to be penetrated and is looking forward to being able to share her outlook and years of research.

جريد

٢٠٢٠، مقعد طويل من العريش
بلاي بالم، خشب، ستانس ستيل، جلد.
١٨٠ (طول) × ٥٠ (عرض) × ٤٥ (ارتفاع) سم.
إصدار من ١٠ قطع.

يقدم هذا التصميم رؤية جديدة عن حلول وأساليب التكيف في الحياة المعاصرة، حيث يروي الجريد قصص أناس كافحوا ونجحوا في بيئات صعبة بالاعتماد على عنصر طبيعي وحيد كمصدر للحياة - حرفياً ومجازياً.

يصنع "الجريد" من ضلوع سعف النخيل المقطوع حديثاً، ويستخدم أساساً في صناعة الطاولات والمقاعد وأقفاص الدواجن. وعدا عن كونها رمزاً للثقافة والحياة هنا في دولة الإمارات، مازالت شجرة النخيل إلى اليوم مورد رزق للبعض، حيث يتم استخدام ضلوع سعف النخيل الجاف في بناء جدران وأسقف للاحتماء من قسوة المناخ الصحراوي. ويعتبر الجريد مادة بناء مهمة في التاريخ الإماراتي. وتستفيد صناعة مقاعد الجريد من سعف النخيل الذي يتم قصه موسمياً في الإمارات وتحويله إلى مادة خشبية صلبة ملائمة لصنع الأثاث. ومع إعادة إحياء هذا العنصر الطبيعي الثمين ضمن الموارد الحديثة، يختزن هذا المقعد تقاليد وتاريخ وثقافة عمرها قرون.

تمثلت صعوبة الإنتاج في استخدام هذه المادة لصنع تصميم قوي من الناحية البنيوية. ومن خلال تقشيرها وقطعها وخدشها وثقبها، نجحت لينا في ابتكار مادة جديدة لتوفر بذلك إمكانات جديدة في تصميم العريش.

يركز التصميم على أسلوب الربط الرئيسي لهذه الحرفة؛ ويكون ذلك بإحداث ثقوب على مسافات متساوية في ضلوع سعف النخيل وإدخال ضلوع أخرى فيها، سواءً بشكل عمودي أو مائل، لإنشاء إطارٍ لمنتج ما.

Yereed

2020. Arish bench-seat.
Ply palm, wood, stainless steel, leather.
180 (L) x 50 (W) x 45 (H) cm.
Edition of 10.

All design reinterprets stories for modern day solutions and adaptations. *Yereed* voices the stories of humans who have survived and thrived in hostile environments by identifying a single natural element as a source of life, both literally and figuratively.

Yereed draws its inspiration from freshly cut palm mid-ribs, originally used for seating and tables and livestock (bird cages). The palm tree, an icon of culture and life here in the UAE, is also, to date, a source of living where dry palm mid-ribs were used to create walls and rooftops to provide shelter against the desert climate. The palm rib, called *Yereed* in Arabic, is viewed as a valuable building material that forms the typology of the Emirates. The *Yereed* bench cultivates and reclaims palm leaf branches that are shed seasonally in the UAE and turns this waste into a hardwood material structurally sound to create furniture. Reintroducing the historic valuable natural element into a modern resource, this bench houses centuries-old traditions, history, and culture.

The production challenge was to fabricate a design out of this material that is structurally sound. By peeling, cutting, scoring and puncturing, Lina has created a new material and in doing so, offering new design possibilities for arish.

The design focuses on the primary method of connection that involves puncturing equal spacing in the ribs and passing others through, either perpendicularly or at angles, to construct a framework for a product.

ما الذي أثار اهتمامكِ في "تنوين"؟

لطالما كنت من متابعي برنامج "تنوين" للتصميم، وأذهلني تنوع المنتجات النهائية عاماً تلو الآخر. وبحلول أواخر عام ٢٠١٩، شعرت بأنني وصلت في مسيرتي المهنية إلى نقطة أردت فيها استكشاف نفسي بشكل مستقل بعيداً عن دوري كمصممة منتجات في استوديو "الجود لوتاه"، ويوفر البرنامج شيئاً لا نستطيع الحصول عليه دوماً في وقتنا الحاضر؛ وهو الوقت والفرصة للبحث والتجريب بكامل تركيزنا.

من أين أتى مفهومكِ عن "جريد"؟

في الحقيقة، تبادر ذلك إلى ذهني أثناء مقابلتي مع الشيخة لطيفة بنت مكتوم للمشاركة في "تنوين"؛ فقد كنت أخبرها عن البحث الذي أجريه حول الثقافة المصرية واقترحت عليّ محاولة صهر الثقافتين المصرية والإماراتية معاً. وفيما كنا نتحدث؛ أشرت إلى مظهر مشترك بينهما يتعلق باستخدام ضلوع سعف النخيل في تشييد المنازل التقليدية وصنع الأثاث في كلتا الدولتين.

إلى ماذا استندتِ في اختيار المواد الخام في تصميمك؟

لطالما جذب الخشب اهتمامي مذ كنت طالبة في الجامعة الأمريكية في الشارقة. وقد أتاحت لي ممارستي الفنية الحالية فرصة تجريب مواد أخرى، ولكنني بقيت على ميلي الفطري للخشب. فعلى الرغم من صعوبة التعامل معه، إلا أنه يتيح في الواقع الكثير من الخيارات. ولأجل البرنامج؛ أردت استكشاف الإمكانات التي يتيحها الخشب، وأخذ الوقت الكافي لتجريبه ودراسة سبل استخدامه بشكل أفضل في لغتي التصميمية.

يمثل النخيل تحديداً جزءاً من هويتي؛ فقد ولدت في مصر، وقضيت ١٨ عاماً في السعودية، ثم انتقلت لمتابعة دراستي الجامعية في الإمارات، ولطالما كانت أشجار النخيل حاضرة خلال مسيرة حياتي وذكريات شبابي؛ فهي تصطف مثلاً على طول الطريق بين منزلي في الاسكندرية والمطار؛ وعندما أصل، تكون أول شيء تقع عليه عيناي، وحين أغادر تكون آخر ما أراه. وتعكس هذه الأشجار تبدلات الفصول، وتستحضر فكرة الزراعة والتاريخ عموماً.

كيف قمتِ بتطوير مادة "بلاي بالم"؟

أنا أعمل في حي دبي للتصميم، وأقوم يومياً بركن سيارتي في منطقة مظللة. وفي أحد الأيام، رأيت عمالاً يقطعون سعف النخيل اليابسة، وفكرت أنه لا بد من وجود طريقة ما للاستفادة من هذه المادة الخام بدلاً من رميها. وضعت بضع السعفات في سيارتي وبدأت بإجراء بعض الأبحاث، ثم صادفت كتاب ساندرا بيسيك "عريش: هندسة سعف النخيل"، واكتشفت كيف استُخدمت ضلوع النخل "جريد" تاريخياً في الإمارات، وكيف طورت بيسيك منتجاتها باستخدام هذه المادة. وتساءلت حول ما إذا كان يمكننا استخدام هذه المادة في تطبيقات عصرية مشابهة لأسلوب علامة "بلايبو" - المشتقة من مادة البامبو التي علمتُ لاحقاً بأن علامة "آيكيا" تستخدمها في العديد من منتجاتها. وبمجرد تحديد المادة التي أنوي العمل بها، عرّفتني المصممة هيلين فوس من "تشكيل" على مجموعة في مصر تعمل في مجال مشابه، ومن هنا نشأ اهتمامي بالأمر. وقد كانت تجربة رائعة فعلاً.

كيف لعبت التجريب دوراً أساسياً في نتاجك التصميمي؟

أتاح لي "تنوين" فرصة اختبار المواد بنفسي في المختبرات، وهذا شيء لم يتح لي فعله منذ فترة طويلة. لقد خرجت عن نطاق التجارب المألوفة محاولاً فهم مادة جديدة، وكان لذلك نتائج إيجابية جداً.

عندما قصصت ضلوع سعف النخيل لأول مرة على شكل شرائط وشرعت ألصق بعضها ببعض، أدركت مدى قوتها. وحتى أفهم هذه المادة بشكل أفضل، قمت بتقطيعها على شكل كتل لتتكشف أمامي خطوط الجذوع بكل جمالها، وقد شجعني ذلك على اختبار الأشياء في جهاز التوجيه باستخدام الحاسب الآلي (CNC)، وقادني الأمر إلى نهج جديد تماماً. فقد ذهبت إلى أبعد الحدود، وطهيت ضلوع سعف النخيل بالكركم على الموقد خلال فترة الحجر الصحي لأختبر تلونها. لم تكن جميع التجارب ناجحةً بطبيعة الحال، ولكن المهم هو التجربة بحد ذاتها. حينها فقط بدأت التساؤلات تشغل تفكيري، وتفتّحت أمامي توجهات جديدة، وقادني ذلك للمضي قدماً في مشروعي.

هل تأثر عملكِ بقيود الحظر التي فُرضت خلال الأشهر الأخيرة؟

كنت أوفر حظاً من زملائي الآخرين في برنامج "تنوين" لأنني بدأت في الاتجاه المعاكس. فقد أجريت اختباراتي على مادة العمل خلال شهري يناير ومارس، وكان تصور المشروع قد اكتمل في مخيلتي قبل فرض إجراءات الإغلاق. ولم أشعر أبداً أن الحياة قد توقفت. ساعدني فريق "تشكيل" حقاً خلال تلك الفترة، ويعود الفضل إليهم في بث ذلك الإحساس الرائع بأننا ما زلنا معاً على الرغم من جميع الظروف التي كنا نمر بها.

ما هي التجربة التي ستحملينها معك من برنامج "تنوين"؟

الصبر بالدرجة الأولى. فقد منحني "تنوين" الثقة بالنفس لأخرج عن نطاق التجارب المألوفة وأغيّر أسلوبي في مجال التصميم. كما ساعدني البرنامج على تحديد هويتي الفنية كمصممة. ومكنتني الجلسات التدريبية مع زملائي من تطوير لغتي التصميمية. أستطيع القول إنها كانت رحلة وجدانية غنية. ويسرني أننا تمكنّا من إكمال البرنامج في خضم تلك الظروف السيئة. وحتى عندما كنت طالبة جامعية، لم تُتح لي فرصة العمل على مشروع واحد لعشرة أشهر. أنا ممتنة جداً للدعم الذي حصلت عليه في البرنامج، فقد كان له عظيم الأثر في النتائج الرائعة التي حققتها!

What was it about Tanween that interested you?

I had been following the Tanween design programme. Every year, I was fascinated by the diversity of the product outcomes. By the end of 2019, I felt I had reached a point in my career where I wanted to explore myself independently aside from my exciting role as Product Designer at Aljoud Lootah Design Studio. The programme offered something that we don't always get to have nowadays; time and the chance to research and experiment with full focus.

From where did your concept for *Yereed* originate?

It actually came to me during the interview for Tanween with Sheikha Lateefa bint Maktoum. I was telling her about the research I'd been doing about Egyptian culture and she suggested to try and marry the two cultures of Egypt and the UAE. As we spoke, I mentioned that one strong connection is palm trees and the usage of the palm mid-rib in the manufacturing of historic homes and furniture in both countries.

How did you choose the raw material you used in your design piece?

I have always been drawn to wood ever since I was a student at the American University of Sharjah. In my current role, I have had the chance to work with other materials but I have an innate connection to wood. Although it is not easy to handle, it offers so many options. I felt that for the programme, I wanted to explore its potential, take time to experiment and see how it could translate further into my design language.

Palm, in particularly, is part of my identity. I was born in Egypt, spent 18 years in Saudi Arabia and then moved to the UAE for university. Palm trees have been present throughout my life. They feature in so many of my memories growing up. For example, the road from my house in Alexandria to the airport is lined with palm trees; when I arrive, they are the first thing I see and when I leave, they are the last. They reflect the changes of the seasons and evoke the notion of agriculture and history.

How did you develop Ply Palm?

I work in Dubai Design District so every day I park my car in a shaded area. One day, I saw some workmen cutting down the dried palm branches and my heart sank; surely we can do something with this raw material instead of throwing it away. I took a few pieces to my car and started doing some research. I came across Sandra Piesik and the book she had written 'Arish: Palm-Leaf Architecture'. I found out how the ribs ('yereed') were historically used in the UAE and how she developed products using the raw material itself. I wondered if there was a way I can use the material in a modern application similar to plyboo®, a derivative of bamboo; a material I later on found out IKEA has been using for many of their products. Once I pitched the material I wanted to work with, Tashkeel's Helen Voce introduced me to a group in Egypt working in a similar field and my excitement and interest grew from there. It's been a really interesting journey.

How has experimentation played a key role in your design outcome?

Tanween gave me the opportunity to experiment and play around with materials with my bare hands in the labs, something I haven›t had the chance to do in quite a while. I was way out of my comfort zone trying to understand a new material and it was very rewarding.

When I first cut the palm rib and started gluing strips of it together, I realised its significant strength. In an effort to understand it more, I started cutting it into blocks and began to see the end grain in all its beauty which led me to testing things with the CNC router and well, that led to a whole different conversation. I have gone to the lengths of cooking it in turmeric on my stove top during lockdown to test for coloring, and lets just say not all experiments have been successful but that is what it›s all about. Discussions arise, new directions open up and these take you forward.

Were you affected by the restrictions of the last few months?

I was lucky. My material experiments took place in February and March so I had a good idea about what I wanted to do before the lockdown arrived. I managed to conduct some tests at home. The Tashkeel team really helped me during lockdown. I never had the feeling that life just stopped. Thanks to the team, we felt that we were still together in spite of everything that was happening.

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

Patience. Tanween gave me the confidence to venture out of my comfort zone and change the course of my practice. It helped me define myself as a designer. The sessions and the team helped push my design language forward. It has been an emotional journey. I am glad that we were able to complete the programme in the face of adversity. Even at university, I didn't have the chance to work on a single project for 10 months. When you push, you surprise yourself with the results!

Lina Ghalib

لينا غالب

ندى أبو شقرة
Nada Abu Shaqra

ندى أبو شقرة هي مهندسة معمارية ومصمّمة داخلية مستقلة، تخرجت في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وحصلت على ميدالية "إيه آر سي سي / كينغ ستيودنت" للعام ٢٠١٥ تقديراً لتميزها في البحوث المعمارية والتصميم البيئي.

شاركت ندى، الفائزة بمسابقة "١٠/١٠٠/١٠٠٠ ستول"، وفي معرض "أيام التصميم دبي" للعام ٢٠١٤، ومعرض "سكة" الفني لعامي ٢٠١٥ و٢٠١٩. وفي العام ٢٠١٨، اختارت دائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي مشروعها الخاص بالتراكيب الفنية، والمسمى "لأجل أبوظبي"، لإنتاج الأعمال الفنية وتركيبها في مناطق مختلفة في أنحاء العاصمة.

تهتم ندى بتصميم منتجات ميسورة التكلفة باستخدام مواد مستدامة تدمج فيها زخارف من حقب معمارية تاريخية مختلفة. وتكمن اهتماماتها البحثية في دراسة التفاعلات الكيميائية التلقائية التي تحدُث في مواد الطبيعة مثل الحجر والمطاط والمعادن والورق المعاد تدويره.

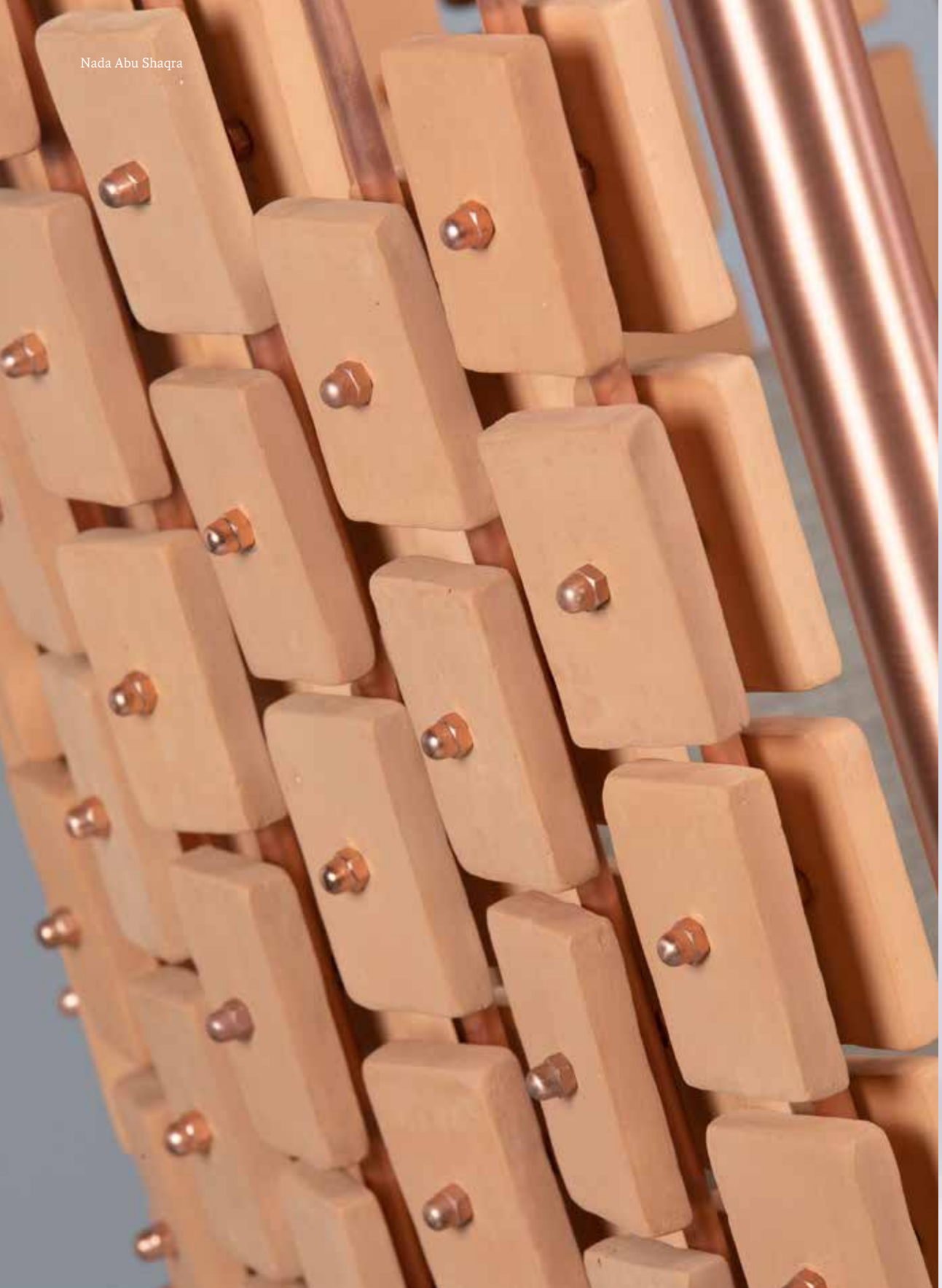
Freelance architect and interior designer, Nada Abu Shaqra is a graduate of the American University of Sharjah. She received the 2015 Architectural Research Centres Consortium (ARCC) King Student Medal for Excellence in Architectural + Environmental Design Research.

Winner of the 10/100/1000 stool competition, Nada has exhibited at Dubai Design Days 2014, Sikka Art Fair 2015 and 2019. In 2018, her art installation project ‘For Abu Dhabi’ was selected by the Department of Urban Planning and Municipalities – Abu Dhabi to be fabricated and assembled in different neighbourhoods around the capital.

Nada is interested in designing affordable products using sustainable materials that integrate ornamentation of historical architectural eras. Her research interest lies in the study of natural chemical reactions that take place in natural materials such as stone, rubber, metals and recycled paper.

Nada Abu Shaqra

ندى أبو شقرة



كرسي الحصن

٢٠٢٠، كرسي.
فخار تيراكوتا، فولاذ مطلي بطلاء حراري، قماش منجد.
٨٠ (طول) × ٧٥ (عرض) × ١٣٥ (ارتفاع) سم.
إصدار من ١٠ قطع.

الكرسي مستوحى من العمارة المحلية الإماراتية ومواد سياقية، ويستند تصميمه إلى بحث في ديناميات الأشكال التقليدية والمساحة التي تخلقها.

وأكثر ما لفت انتباه ندى كان المحاريب المقوسة الغائرة في الجدران، والتي كان لها دور كبير في تخفيف الوزن الهيكلي. وقد حاولت ندى فهم ماهية العيش في مساحة كهذه من خلال تحويلها إلى كرسي.

ويهدف تصميم الكرسي إلى إضفاء بعدٍ تفاعلي يجتذب الزوار للجلوس عليه. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستجابة للحركة والملمس التي توفرها جدران الكرسي. وتخيلت ندى الكرسي موضوعاً في مساحة سكنية عامة مثل الفنادق والردهات أو المكاتب العامة حيث يحتاج الزوار إلى مساحة يرتاحون فيها قليلاً.

Hisn Chair

2020. Chair.
Terracotta, powder-coated steel, upholstered fabric.
80 (L) x 75 (W) x 135 (H) cm.
Edition of 10.

The chair is inspired by the UAE vernacular architecture and contextual materials, based on research into the dynamics of traditional forms and the space they create.

What grabbed Nada's attention the most were the arch niches in vernacular walls, which had a huge impact in reducing structural weight. Nada tried to understand what it was like to inhabit such a space by making it into a chair.

The chair is intended to be interactive and draw people to take a seat. This can be achieved by the response to motion and texture that the chair walls offer. Nada imagined the chair placed in a residential space, public space like hotels and lobbies or general office areas where people need a space to recharge.

ما الذي أثار اهتمامكِ في "تنوين"؟

كنت أحاول منذ فترة طويلة ابتكار خط منتجات ومجموعة أثاث خاصة بي، ودأبت على ذلك منذ تخرجي من الجامعة قبل خمس سنوات. وكنت أعلم أنني بحاجة إلى تكييف ممارستي الفنية في التصميم بطرق عدة، وأنني أحتاج أيضاً إلى توجيه احترافي لتحقيق التقدم في هذا المسعى.

وعندما شرعت في تصميم المنتج، بدأت أولاً بالتواصل مع المصنّعين للحصول على عروض للأسعار، وقد ذُهلت بحجم رأس المال الذي يحتاجه المرء لتحقيق ذلك، حيث كنت أستخدم مدخراتي الخاصة. ولهذا يلعب الاستثمار الذي يقدمه برنامج "تنوين" لتمويل تصميم النماذج الأولية والإنتاج دوراً بالغ الأهمية في تمكين المصممين الناشئين من الاستكشاف والتعلّم والتطور.

أيمكنكِ التحدث أكثر عن مشاركتك في برنامج "تنوين" لهذا العام؟

بدأنا العام بحضور مجموعة من الجلسات الشيّقة، أو "المختبرات" كما نسميها، والتي كانت مفيدة للغاية وساعدتني في توسيع آفاقي. كما عزّزت الجلسات والتقييمات حسّ المسؤولية الذي يجب أن يتحلّى به كلّ مصمم. ولم يكن ذلك سهلاً على الإطلاق، ولكنه منحني التوجه والثقة اللازمة لمتابعة تقدمي. كان حضور بعض خريجي البرنامج في الجلسات مفيداً للغاية، فقد عرضوا تجاربهم في كلّ خطوة تقريباً من البرنامج، وجعلني ذلك أشعر بأني مهيأة أكثر للتعامل مع المصنعين وفكرة إطلاق المنتج.

ما هي التحديات الرئيسية التي واجهتك؟

عندما بدأت جائحة "كوفيد – ١٩" في مارس، كنّا قد أتممنا حوالي ثلث جلسات التدريب في البرنامج، ثم بدأنا بحضور الجلسات عبر الإنترنت، ولكننا لم نعد قادرين على الوصول إلى المصنّعين ومرافق "تشكيل" أو لقاء بقيّة المشاركين. وفي ذلك الحين، كنت قد بدأت للتو العمل على تصميم مفهوم الكرسي. لم يكن لدي حتّى نموذج ثلاثي الأبعاد مكتمل على الكمبيوتر. أصبح الدافع الذاتي أمراً بالغ الأهمية ولذلك اعتزمت أن أشغل نفسي عبر استثمار كامل طاقتي في تطوير تصميمي، وكانت تلك فترة مثمرة جداً بالنسبة لي.

ما الدور الذي تلعبه العمارة في بلورة تصميمك "الحصن"؟

بالنسبة للكرسي الذي صممته لبرنامج "تنوين"، دمجت العناصر (الشكل والوظيفة والتصميم) مع مواد معاصرة. عندما تنظر إلى العمارة في مناطق إماراتية مثل قلب الشارقة والفهيدي، ستجد تفاصيل مشوقة للغاية في النوافذ والأبواب وكذلك المواد المستخدمة مثل طوب المرجان أو الصاروج التي كان يتم استخدامه مع الطين لبناء كساءات هيكلية. وقد أردت استخدام المحاريب التي نجدها في هياكل الجدران القديمة، واختزالها وتطبيقها على نطاق أصغر في تصميم الكرسي.

ما الذي دفعكِ لاختيار المادة التي استخدمتها في تصاميمك؟

كوني استقيت إلهامي من العمارة المحلية في دولة الإمارات، فقد سعيت لأن أعكس ذلك في ملمس ولون الكرسي. لم أشأ أن يكون حضور العمارة طاغياً في التصميم، وإنما أردته ضمنياً بعض الشيء. فعلى سبيل المثال، استخدمت القماش الأخضر المائل للرمادي لأستحضر من خلاله روحاً معاصرة – فهو يدل على الفخامة والحداثة التي تلعب على وتر التباين مع العناصر التقليدية. كما يتجلى هذا التباين في تجاور الهيكل النحاسي المطلي بالكهرباء مع العناصر الفخارية يدوية الصنع، والتي يحمل العديد منها بصمات الحرفيين الذين عملتُ معهم. ويمثّل هذا التباين بين العناصر الحديثة والتقليدية لب الموضوع في تصميمي.

كيف تصفين تجربتك في العمل مع المصنّعين في دولة الإمارات؟

تعاملت مع العديد من المصنّعين. وكان التحدي الأكبر في التعامل مع ورشة الفخار؛ وفضلاً عن حاجز اللغة، كان عليّ زيارة مكان عملهم في مسافي لأوضح لهم تفاصيل تصميمي. وفوق هذا أيضاً، كان نصف عمال الورشة عالقين في الهند لتعذر عودتهم إلى الإمارات بسبب قيود السفر. أضف إلى ذلك أن طلبي كان دقيقاً للغاية وخارجاً عن المألوف، لذلك كانوا مترددين قليلاً في البداية. ومع ذلك، أصريت وتمكنت من الحصول على العناصر الفخارية التي كنت بحاجتها.

وللعمل مع مصنّعي الفولاذ قصة مختلفة، فقد كان الأمر ممتعاً للغاية، وكانت لديهم خبرة سابقة في العمل مع المشاركين في برنامج "تنوين"، لذا استثمروا كلّ وقتهم وطاقتهم في عملية التصنيع على الرغم من تعقيد التصميم. كما أبدوا قدرة مميزة على التفكير الإبداعي من النواحي الهندسية تحديداً.

ما هي التجربة التي ستحملينها معك من برنامج "تنوين"؟

تعلمت كيف أحوّل تصميمي إلى حقيقة ملموسة، وأن أبتعد عن شاشة الكمبيوتر لأستطيع تجسيد تصوراتي. كما تعلمت أن أؤمن بنفسي وبمهاراتي كمصممة، وأن أتقبل الخطوات المرتبطة بإنجاز العمل. هذا هو أهم درس تعلمته من "تنوين". واستفدت كذلك من تجربة العمل ضمن مجموعة يلهم أفرادها بعضهم البعض، فقد كانت بيئة مواتية تبادلنا فيها الأفكار بعيداً عن حس المنافسة.

What was it about Tanween that interested you?

I have been trying to come up with my own product line and furniture collection for a long time, ever since I graduated from university five years ago. I knew that I needed to adapt my design practice in a variety of ways in order to progress and grow but in order to do that, I knew I really needed professional guidance. When I started out in product design and first started approaching manufacturers for quotations, it blew my mind the sums of money one needed to put up front. I have been using my own savings. On the Tanween programme, the investment provided to you for prototyping and production is so important to enable emerging designers like myself to explore, discover and grow.

Describe your participation in this year's Tanween?

We started the year with some really interesting sessions, or LABs, as we call them. They were very useful and helped broaden my horizons. Both the sessions and reviews reinforced that sense of responsibility you should have as a designer. It was by no means easy but it gave me the steps and the confidence to move forward. Having some of the alumni from the programme in sessions was helpful. By sharing their experiences from almost every step of the programme, I felt more prepared when it came to dealing with manufacturers and tackling the notion of a product launch.

What were the main challenges you faced?

When COVID hit in March, we were about a third of the way through the training. Sessions migrated to online but we were left without access to manufacturers or Tashkeel's facilities or the chance for participants to come together. At that time, I had just started working on the concept design for my chair. I didn't even have a complete 3D model on the computer. Self-motivation became critical. I decided to occupy myself by investing all my energy in developing my design. This became a really productive time for me.

Explain how architecture influenced the concept for Hisn?

For the chair I designed for Tanween, I took elements (form, function and design) and blended them with contemporary materials. Among the architecture in places around the UAE like the Heart of Sharjah and Al Fahidi, you find very interesting details in windows and doors as well as the materials used such as coral or sarooj bricks which were used with mortar to create structural envelopes. I wanted to take these niches you find in wall structures here, extrapolate and apply them in a smaller scale for a seat.

How did you choose the material you used?

Inspired by UAE vernacular architecture, I wanted to reflect this in the texture and colour of my design. But I didn't want it to appear too literal; it had to be subtle. For example, the sage green fabric I used evokes a contemporary spirit – it has a luxurious, modern connotation that plays in contrast to the more traditional components. The electroplated copper structure is also in juxtaposition; giving emphasis to the handmade terracotta units, many of which carry the fingerprints of the craftsmen I worked with. This contrast of modern and traditional is at the heart of my design rationale.

What was your experience working with manufacturers in the UAE?

I dealt with several different manufacturers. The most challenging was the pottery I worked with. In addition to a language barrier, they were located in Masafi so I really had to drive there to convey exactly what I needed them to do. If that wasn't hard enough, the pottery had half their workforce stuck to India, unable to come back to the UAE because of travel restrictions. Plus, my order was very precise and out of the ordinary, so they were a bit sceptical at first. Nevertheless, I persisted and managed to get the terracotta elements I needed.

Working with the steel manufacturer was a different story. They had already worked with previous participants of the Tanween design programme so really invested time and energy in the manufacturing process even though the design was complex. They were able to think out-of-the-box when it came to the engineering required in particular.

As a designer, what will you take away from Tanween?

I learnt how to make my design a tangible reality, to get away from a computer screen and to realise my vision. I learnt to believe in myself and my skills as a designer and to embrace the process. Also, the experience of being part of a group. We inspired each other. It was an enabling environment where we shared ideas without any sense of competition.

Nada Abu Shaqra

ندى أبو شقرة

ندى سلمانبور
Neda Salmanpour

ندى سلمانبور هي مهندسة معمارية ومصممة منتجات وباحثة إيرانية مقيمة في دبي. تستكشف حالياً العلاقة بين لغة التصميم الإقليمية والرياضيات ، مع الاستفادة من التقنيات والمواد المتاحة. يقوم عمل ندى على أساس العملية والبحث.

تخرجت ندى من جامعة الشارقة بمرتبة شرف، وتم تقدير مشروع تخرجها وتم نشره دولياً. واصلت شغفها وتفانيها في الهندسة المعمارية والتصميم، وتعمل حالياً كمهندسة معمارية في "بينتشي آند بينتشي آركيتكتشر" للتصميم المعماري المصنفة في ٢٠١٩ ضمن أفضل ٢٠ شركة بوتيك للتصميم في الشرق الأوسط. رُشّحت ندى مؤخراً لجوائز الشرق الأوسط للتصميم في فئة "أفضل المواهب الشابة للعام"، وهي حالياً عضو في المجلس الاستشاري لقسم الهندسة المعمارية بجامعة الشارقة.

Neda Salmanpour is an Iranian architect, product designer and researcher based in Dubai. She is currently exploring the relationship between the regional design language and mathematics, while utilising available technologies and materials. Neda's work is process-driven and research-based.

Neda is an Honours graduate of the University of Sharjah, and her thesis was awarded and published internationally. Her passion and dedication to architecture and design has continued into practice. She currently works as an architect at Binchy and Binchy Architecture, ranked in 2019 as among the Top 20 Boutique Design Firms in the Middle East. She was recently nominated as 'Young Talent of the Year' by Design Middle East Award and currently serves on the Architectural Engineering Department Advisory Board at the University of Sharjah.

قوس

مصابيح معلقة (مثبتة في السقف).
نحاس، وبلاستيك PLA محضر بطريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد مع تشطيبات اسمنتية، مصابيح أنبوبية الشكل ذات صمامات ثنائية.
١٤٥ (طول) × ٢٠ (عرض) × ٩٧ (ارتفاع) سم.
إصدار من ١٠ قطع.

تم تطوير القطعة من خلال تحليل لغة التصميم الحالية في البيئة المبنية والأشياء الموروثة من حولنا. وتم استلهام الشكل الهندسي من العمارة المحلية في المنطقة، وجرى تطوير الوحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقات الحجمية بين المقرنصات الزخرفية والخصائص الرسومية لانحناءات الحروف.

وكذلك إعادة تشكيل النتائج بعناصرها الأساسية، أو بمعنى آخر، إيجاد أبسط المكونات التي يمكنها إيصال الإحساس بالانتماء إلى المنطقة.

وبمجرد تحديد الرمز، تأخذ عملية التصميم هذه الدالة التقليدية وتعالجها بأسلوب مبتكر. ويكون تحديد سير هذه العملية هو مساهمة المصمم في كيفية إنتاج منتج عصري يجسد روح المنطقة.

Qaws (Arch)

Suspended lighting fixture (ceiling mounted)
Brass, digitally fabricated polymer using Selective Laser Sintering (SLS), LED
145 (L) x 20 (W) x 97 (H) cm.
Edition of 10

The piece has been developed through analysis of existing design language embedded in the built environment and inherited objects around us. The geometry was inspired by the vernacular architecture of the region and the module was further developed by looking at elements such as volumetric relations between decorative Muqarnas and graphic qualities of regional calligraphy strokes.

Reconstructing findings into their fundamental elements, in other words, finding the smallest entities which can communicate a sense of belonging to the region.

Once the symbol is defined, the design process takes this traditional signifier and processes it a non-traditional manner. Defining the process is designer's input in how to creatively produce a contemporary product which also represents the essence of the region.

Neda Salmanpour

ندی سلمانپور

ما الذي أثار اهتمامك ببرنامج "تنوين"؟

أنا مصممة معمارية درست الهندسة في الجامعة؛ ولكني أؤمن بأن الإبداع الحقيقي يستلزم من المرء تخطي القواعد التقليدية للتصميم. وقد أردت توسيع نطاق عملي كمصممة إلى تخصصات عدة، وشعرت أن برنامج "تنوين" سيتيح لي الفرصة للغوص عميقاً في تجربة تصميم المنتجات. ويساعد إطار عمل البرنامج في التفكير والتركيز على منتج واحد بدءاً من صياغة مفهومه الأولي وصولاً إلى تنفيذه وانتهاءً بطرحه في السوق. ويشكل "تنوين" الجسر الأمثل الذي يربط التعليم النظري بميدان الممارسة العملية. فهو برنامجٌ منظمٌ يوفر الكثير من الرؤى الغنية، ويساعد في جوهره المشاركين على تنفيذ أفكارهم الإبداعية!

لماذا اخترت التركيز على قطعة إنارة؟

لا يتحدد التصميم بوظيفة الإنارة فقط، وإنما كان هدفي هو خوض عملية تصميم تفضي إلى إنتاج أشكال وأحجام غير أساسية تصلح لوظائف متعددة. ففي فن العمارة مثلاً، قد يتراوح مفهوم بعض الهياكل العمرانية بين البناء والنحت. وأنا مهتمة باستكشاف العناصر بين هاتين النهايتين لخلق جوانب متعددة الطبقات في لغة التصميم، وتجسيدها في عمل واحد. ويمكن تطوير المفهوم بأشكال ومظاهر شتى من خلال النظر إلى خوارزمية عملية التصميم، وكيف تتفاعل الأحجام الناشئة عن هذه العملية مع بعضها البعض، ومع الوظيفة المرادة منها.

اخترت التركيز على قطعة الإنارة لأنها تنطوي على درجة عالية من الرمزية، وهي رديفة للهويات الثقافية في المنطقة. كما أردت أن أتجاوز الوجود المادي لتصميمي إلى أبعاد أخرى. وقد تحقق لي ذلك بالعمل على إسقاط الضوء خارج حدود التصميم.

كيف اهتديت إلى بحث العلاقة بين المقرنص والخط العربي؟

أردت أن أخرج بتصميم يرتبط في جوهره بهذه المنطقة دون الحاجة إلى شرح تلك العلاقة (أتمنى أن أكون قد حققت ذلك). وقد حاولت تفكيك مجموعة من العناصر التي تحدد هوية منطقتنا بما في ذلك عناصر العمارة (الاتجاهات التقليدية والحديثة في ستينات وسبعينات القرن الماضي)، وتصميم المجوهرات، والنقوش القرآنية وغيرها. وقمت ما أمكن باختزالها إلى خطوطها الهندسية الدنيا لإنتاج تصميم يعبر عن هوية المنطقة. وقد غدا الخط العربي نقطة محورية في عملي بعدما رأيت كيف تعطي أقلام القصب مظهراً ثلاثي الأبعاد للأحرف العربية على الورق. وهذا التحول من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد هو الذي أكسب قطعة الإنارة هذه مفهومها الخاص.

لماذا اخترتِ استخدام مادة البوليمر المعالجة بتقنية "التلبيد الانتقائي بالليزر"؟

تعين عليّ اكتشاف كيفية الجمع بين البراعة الحرفية والتكنولوجيا في التصاميم العصرية مع العثور على مادة تختزل ملامح منطقتنا الفريدة. لذا بدأت الخوض في عالم التصنيع الرقمي. وكنت أرغب في بلوغ ملامح دافئة وهادئة مماثلة لما نراه عادةً في العناصر الزخرفية المصنوعة من الذهب والنحاس الأصفر والتي تميز منطقتنا. بدايةً، شرعت بمزج الإسمنت والرمل محاولةً سبغ ذلك الشعور المعماري العام على هذه القطعة، لأصل في النهاية إلى المادة المنشودة؛ بوليمر خاص باستخدام التصنيع الرقمي، والذي يتمتع بملمس الخرسانة، إلا أنه يتيح مرونة ودقة أكبر في التصنيع.

كيف تصفين تجربتك في العمل مع المصنّعين في دولة الإمارات؟

استقريت على فكرة التعاون مع "أربتراري سوليوشنز"، فهو فريق متميز في مجال استشارات التصميم والتصنيع؛ لأضمن بأن المفهوم التصميمي والتطور التقني للقطعة يثريان بعضهما بعضاً، وبالتالي ابتكار قطعة متجانسة.

ومن خلال تعاوني مع هذا الفريق، تعلمت كيفية مواءمة التمديدات الكهربائية مع أبعاد التصميم، وساعدوني كذلك على الاستعانة بمصادر خارجية في التصنيع الرقمي. كما أن العمل باستخدام آلات عالية الدقة يجعل التحكم بعامل الجودة أسهل، مما يتيح لي التركيز على تحسين العوامل التصميمية الأخرى.

كيف لعبت التجربة دوراً محورياً في مشاركتك في برنامج "تنوين" للتصميم؟

يتمحور برنامج "تنوين" حول العملية والتجربة. فيمنحك رؤية شاملة لما تريد القيام به ومن تريد أن تكون كمصمم. التجريب هو المفتاح لتطويرك في البرنامج ويأخذك إلى النقطة التي يمكنك من خلالها تحديد مفهومك. كل ما عليك فعله هو إلقاء نظرة على اتساع وعمق قطع التصميم التي أنشأها خريجو البرنامج وتنوع المواد والتقنيات التي استخدموها. لقد حدد ذلك إيقاع العمل بالنسبة لي (وكذلك التوقعات)، لذا عرفت منذ البداية أن البحث سيكون حيوياً في تمكيني من تحديد لغة التصميم الخاصة بي. لقد جربت العديد من الأنواع المختلفة من الأشكال والمواد، من الألياف الضوئية إلى تركيبات الإسمنت والرمل.

What was it about Tanween that interested you?

I am an architect and engineer by education but I believe in order to be a true creative, one must go beyond the formally defined design disciplines. I wanted to grow as a multi-disciplinary designer and felt that the Tanween design programme would give me the chance to delve deeply into product design. The framework gives you the opportunity to think and focus on a single product from concept through to completion and beyond, to its release on the market. Tanween provides the ideal bridge between formal education and the professional arena. It's structured and insightful and, in essence, teaches you how to make it happen!

Why did you choose to focus on a lighting piece?

Light does not define the work alone: My objective was to design through a process that produces non-primary forms and volumes which lend themselves to multiple functions. For example, in architecture, certain structures could be defined along the spectrum of building and sculpture. I am interested in exploring the elements that lay between in order to create multi-layered aspects of design language, form and representation in a single work. The concept could be developed in a variety of shapes and forms by looking at the process algorithm and how volumes created from it interact with each other and with their functionality.

I chose to focus on a lighting piece because they possess a strong degree of symbolism and are synonymous with cultural identities across the region. I also wanted to expand the existence of my piece beyond its physical being and dimensions. The projection of light beyond the work itself offered me that opportunity.

How did you settle upon looking at the relationship between Muqarnas and Calligraphy?

I wanted to design something that would be instantly perceived as regionally specific without the need for explanation (I hope I have achieved that). I tried to deconstruct a range of elements that define our region including architecture (vernacular and the modernist movements of the 1960s and 70s), jewellery design, Quranic Graphics, etc.. I reduced these to their bare geometric minimums in order to identify a shape that encapsulated the identity of the region. Calligraphy became a focal point when I looked at how reed pens can give Arabic letters a three-dimensionality using ink on paper. This transformation from 2D to 3D lent itself perfectly to the concept of my lighting piece.

Why did you choose to use a Polymer processed through 'Selective Laser Sintering (SLS)' as a material?

I had to work out how to converge craftsmanship and technology in a contemporary design while obtaining a materiality that felt regionally specific. So, I started to delve into digital fabrication. I wanted to achieve similarly muted, warm tones that you typically see in regionally specific decorative elements of brass and gold. Initially, I started with mixing concrete and sand in a bid to get that vernacular architectural feeling in the object. Eventually, I found the material I wanted to progress with; a specific polymer using digital fabrication, which has similar tactile properties to concrete but provides a more precise and controlled manufacturing process.

What has been your experience of working with local manufacturers?

I chose to work with Arbitrary Solutions, which are a great team of design and fabrication consultants, in order to assure that the conceptual design and technical development of the piece inform one another in order to create a cohesive object.

Through our collaboration they showed me how to fit the electrics within the design ratio and helped me outsource the digital fabrication. When you are working with high-precision machines, quality control is less demanding, allowing you to focus on improving other factors of the design.

How has experimentation played a key role in your journey?

The Tanween programme is all about process. It gives you a meta-vision of what you want to do and who you want to be as a designer. Experimentation is key to your development on the programme and takes you to the point where you are able to define your concept. Just look at the breadth and depth of design pieces created by previous programme participants and the variety of materials and techniques they have used. That set the tone for me (and the expectation), so I knew right from the start that research would be vital in enabling me to define my design language. I experimented with many different types of forms and materials, from fibre optics to combinations of cement and sand.

Neda Salmanpour

ندی سلمانپور

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 بارك" 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.

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.

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.

ستيفانيا برونوري
Stefania Brunori

ستيفانيا برونوري هي باحثة في مجال العلامات التجارية وأخصائية في التسويق تحظى بخبرة تتجاوز ١٥ عاماً في شغل المناصب الإدارية حول العالم. اكتسبت برونوري خبرة كبيرة في مجالات إشهار العلامات التجارية، والابتكار، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإبداع، والممارسات التسويقية المتكاملة من عملها في أوروبا والشرق الأوسط. وتضطلع بتطوير وتنفيذ استراتيجيات وحملات تسويقية تساعد الشركات على توسيع نطاق حضورها. ولدت برونوري في إسبانيا، وانتقلت إلى دبي في عام ٢٠٠٩، حيث عملت في شركات متعددة الجنسيات مثل "تيكا" و"نوكيا"، فضلاً عن عملها في شركات صغيرة ومتوسطة ذات حضور إقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

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

سليم أحمد
Salim Ahmed

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

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

خريجو برنامج "تنوين"

قُبيل إطلاق برنامج "تنوين" للتصميم في العام ٢٠١٣، شارك المصممون الجود لوتاه، خالد الشعفار، سالم المنصوري، وزينب الهاشمي في "ديزاين رود برو" (٢٠١١ – ٢٠١٤)، بتعاون مشترك بين "تشكيل"، مؤسسة "كرييتيف دايالوغ" في برشلونة، وهيئة دبي للثقافة والفنون.

منذ العام ٢٠١٣، أكمل المصممون التالية أسماؤهم برنامج "تنوين" للتصميم":

عامر الداعور
عبد الله الملا
علياء الغفلي
هاله العاني
حمزة العمري
حاتم حاتم
لانا السمان
لطيفة سعيد
لجين أبو الفرج
لجين رزق
ميرتيل رونتيه
رند عبد الجبار
رناد حسين
ساهر أوليفر سمان
استوديو موجو
تالين هزبر
يارا حبيب
زينب الهاشمي
زليخة بينيمان

The Tanween Alumni

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

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

Amer Aldour
Abdalla Almulla
Alya Al Eghfeli
Amer Aldour
Hala Al-Ani
Hamza Omari
Hatem Hatem
Lana El Samman
Latifa Saeed
Lujain Abulfaraj
Lujaine Rezk
Myrtille Ronteix
Rand Abdul Jabbar
Renad Hussein
Saher Oliver Samman
Studio MUJU
Talin Hazbar
Yara Habib
Zeinab Al Hashemi
Zuleika Penniman

عامر الداعور
Amer Aldour

مجموعة نقش الطبيعة
زجاج، أكريليك، فولاذ صلب، محركات كهربائية، قطع إلكترونية.
أبعاد متغيرة.
٢٠١٦

The Naturalesque Collection
Glass, acrylic, stainless steel, electric motors, electronic components
Variable dimensions
2016

عبد الله الملّا
Abdalla Almulla

آثار الزمن
ساعة ستانلس ستيل معتّق بتشطيبات فرشاة، أكريليك، دايودات الباعثة للضوء LEDs
١٢٥(طول) × ٥ (عمق) × ٤٧ (ارتفاع) سم.
٢٠١٩

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

علياء الغفلي
Alya Al Eghfeli

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

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

حمزة العمري
Hamza Al Omari

زيا
مصباح طاولة
حجر، رمال، فولاذ مقاوم للصدأ
٤٠ (طول) x ٥٨ (عرض) x ١٦ (ارتفاع) سم.

٢٠١٧

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

حاتم حاتم
Hatem Hatem

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

٢٠١٧

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

هاله العاني
Hala Al-Ani

سلسلة "ذا ليمينال"
طاولة
فولاذ مقاوم للصدأ
مطلي بالنحاس، وملح ومعادن
٤٠ (طول) x ٤٠ (عرض) x ٦٥ (ارتفاع) سم
٢٠١٨

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

لطيفة سعيد
Latifa Saeed

سلسلة الجدائل
كرسي
وسائد مجْدولة أنبوبية الشكل، إطار خشبي
أبعاد متغيرة

٢٠١٤

Braided
Chair
Braided cushion tubes onto wooden frame
Dimensions variable
2014

سلسلة الجدائل
مسند للقدمين
وسائد مجْدولة أنبوبية الشكل، إطار خشبي
٨٠ (طول) x ٧٠ (عرض) x ٩٠ (ارتفاع) سم

٢٠١٤

Braided
Ottoman
Braided cushion tubes onto wooden frame
80 (L) x 70 (W) x 90 (H) cm
2014

سلسلة الجدائل
أريكة
وسائد مجْدولة أنبوبية الشكل،
إطار خشبي
أبعاد متغيرة

٢٠١٤

Braided
Sofa
Braided cushion tubes onto wooden frame
Dimensions variable
2014

ذبابة
سعف نخيل منسوج
٢٥ (طول) × ١٥ (عرض) × ٧ (ارتفاع) سم

٢٠١٤

Thubaabah
Khoos and binding agent
15 (L) x 25 (W) x 7 (H) cm
2014

لانا السمّان
Lana El Samman

مكعّب
طاولة/ رفخشب الساج، فولاذ مقاوم للصدأ مطلي ببودرة الذهب، سعف نخيل منسوجة، وجلد الجمل
٥٠ (طول) × ٥٠ (عرض) × ٣٥ (ارتفاع) سم،
و٥٠ (طول) × ٥٠ (عرض) × ٥٠ (ارتفاع) سم
٢٠١٩

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

رند عبد الجبار
Rand Abdul Jabbar

فورما: واحد
كرسي
خشب ساج بورما
٧٨ (طول) x ٦٦(عرض) x ٩٢ (ارتفاع) سم
٢.١٥

FORMA: One
Chair
Burma Teak Wood
78 (L) x 66 (W) x 92 (H) cm
2015

فورما: صفر
طاولة
خشب ساج بورما
٤٩ (طول) x ١١٢ (عرض) x ١١٢ (ارتفاع) سم
٢.١٥

FORMA: Zero
Table
Burma Teak Wood
49 (L) x 112 (W) x 112 (H) cm
2015

فورما: اثنان
مقعد
خشب ساج بورما
٧٣ (طول) x ٣٧ (عرض) x ٤٩ (ارتفاع) سم
٢.١٦

FORMA: Two
Stool
Burma Teak Wood
70 (L) x 34 (W) x 48.5 (H) cm
2016

رناد حسين
Renad Hussein

رابط
طاولة
مصابيح ذات صمامات ثنائية
رخام، رمل، زجاج، فولاذ مقاوم للصدأ،
قطع مغناطيس
٩٨ (طول) × ٩٨ (عرض) × ٣٤ (ارتفاع) سم
٢.١٨

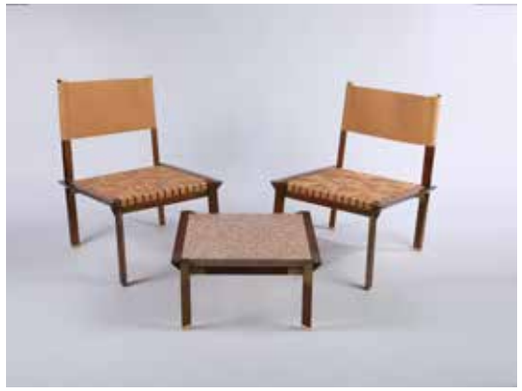
Link
Table
Marble, sand, glass, magnates,
stainless steel, LEDs
98 (L) x 98 (W) x 34 (H) cm
2018

ساهر أوليفر سمان
Saher Oliver Samman

منسوج
ارجوحة شبكية معلّقة من الجلد مع قاعدة من الخشب والمعدن
٢٥٠ (طول) x ١٠٠ (عرض) x ١٠٠ (ارتفاع) سم
٢.١٥

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

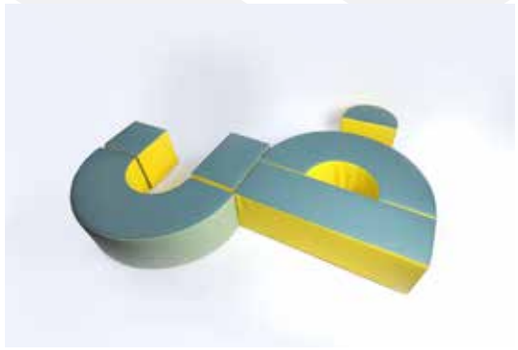
لجين رزق
Lujaine Rezk



مركاز
كرسي جلوس وطاولة
خشب الساج، جلد
٦٠ (طول) x ٦٠ (عرض) x ٤٥ (ارتفاع) سم
٦٠ (طول) x ٦٠ (عرض) x ٣٥ (ارتفاع) سم
٦٠ (طول) x ٦٠ (عرض) x ٨٠ (ارتفاع) سم
٢.١٧

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

لجين أبو الفرج
Lujain Abulfaraj



ضاد
مقعد الأطفال
إسفنج مضغوط، نسيج فينيل
٢٨٠ (طول) x ١٤٠ (عرض) x ٤٠ (ارتفاع) سم
٢.١٧

DHADH
Children's Seat
HD Foam, Vinyl
280 (L) x 140 (W) x 40 (H) cm
2017

ميرتيل رونتيه
Myrtille Ronteix

النور الداخلي
مصباح سقف
نحاس، سعف نخيل، خزف، شعر خيل
٥٠ (طول) x ٥٠ (عرض) x ٥٠ (ارتفاع) سم
٢.١٨

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

استوديو موجو
Studio MUJU

فطّوم
مصباح أرضي
إسمنت، فولاذ، مصابيح أنبوبية الشكل ذات صمامات ثنائية، قماش منسوج
٣٥ (طول) × ٣٥ (عرض) × ٢٠٠ (ارتفاع) سم
٢٠١٦

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

موزة
كرسي
خشب الساج، نحاس، جلد، قماش منسوج
٧٠ (طول) × ٦٥ (عرض) × ١٥٠ (ارتفاع) سم
٢٠١٦

Moza
Chair
Teak wood, brass, leather, woven fabric
70 (L) x 65 (W) x 150 (H) cm
2016

هزّ
كرسي هزّاز
خشب ساج أفريقي صلب مطلي وقماش
٧٠ (طول) x ٧٢ (عرض) x ٩٠ (ارتفاع) سم
٢٠١٦

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

بسكوتة
طاولة جانبية
خشب ساج أفريقي صلب مطلي ونحاس
٥٦ (طول) x ٥٨ (عرض) x ٤٥ – ٥٥ (ارتفاع) سم
٢٠١٦

Baskota
Side Table
Matt lacquered African teak wood, brass
56 (L) x 58 (W) x 40 – 55 (H) 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 متعيرة
٢٠١٥

Lithic
Candle holder
Stone and travertine
Dimensions variable
2015

لطيفة سعيد و تالين هزبر
Latifa Saeed & Talin Hazbar

انطباع منسي
مقعد
طين تيراكوتا
٤٥ (طول) x ٤٥ (عرض) x ٤٠ – ٥٠ (ارتفاع) سم
بتكليف من "تشكيل" لأسبوع دبي للتصميم ٢٠١٦
٢٠١٦

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

يارا حبيب
Yara Habib

قاطع
فاصل حجرات
ألومنيوم، ستانلس ستيل، فولاذ مطلي بالزنك، قشرة خشب ساج بورما على ألواح ليفية متوسطة الكثافة، قشرة خشب بلوط ملمع بالعُقد على ألواح ليفية متوسطة الكثافة، رخام كوريان، خيوط منسوجة من الجلد المدبوغ
(عرض) × ٤ (عمق) × ١٨٠ (ارتفاع) سم (حجم مفتوح)
٢٠١٩

Katta
Room Divider.
Aluminium, stainless steel, zinc plated steel, Burma teak veneer on MDF, knotty oak veneer on MDF, Corian, woven faux suede thread.
200 (W) x 4 (D) x 180 (H) cm (open size)
2019

زينب الهاشمي
Zeinab Al Hashemi

سنام
بساط
١٦٠ (طول) x ١٠٠ (عرض) سم
جلد إبل ورمل
٢٠١٤

San'am
Rug
160 (L) x 100 (W) cm
Camel leather and sand
2014

زليخة بينيمان
Zuleika Penniman

مرجان ا
الجدار الذي يقسّم الغرف
مرجان، ذهب، فولاذ
٢٣٠ (طول) x ٢٩ (عرض) x ١٩٠ (ارتفاع) سم
٢٠١٦

Coral I
Room Divider
Coral, gold, steel
230 (L) x 29 (W) x 190 (H) cm
2016

مرجان الشمس
حاملة مصابيح جدارية
ذهب، فضة، فولاذ، مرجان معاد توظيفه
٢٣ (طول) x ١٩ (عرض) x ١٥ (ارتفاع) سم
٢٠١٦

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

مصباح طاولة
١ - ٤
ذهب، فضة، فولاذ، مرجان معاد توظيفه
أبعاد متعددة
٢٠١٦

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

@tashkeelstudio #tanweenbytashkeel #tashkeel

tashkeel.org