

IZ

L&B

صُنْعٌ مِنْ جَدِيدٍ Remade

IZ
1971

صنع من جديد Remade

Curated by
Cecilia Lobel

Designs by
YOMUTO and
Alfonso de la Fuente
(PICHIGLAS STUDIO)

supported by

in collaboration with

Table of Contents

Acknowledgments	10
Remade: From the Beginning to the End	14
Remade Making everyday objects go beyond their functionality	23
Interview with PICHIGLAS STUDIO	28
Interview with YOMUTO	34
Artworks by PICHIGLAS STUDIO	42
Process (PICHIGLAS STUDIO)	64
Artworks by YOMUTO	80
Process (YOMUTO)	104

Acknowledgements

H.H. Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi,

Member of the Supreme Council, Ruler of Sharjah

H.H. Sheikh Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi,

Crown Prince and Deputy Ruler of Sharjah

Sheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi,

Chairperson of Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq)

H.E. Noura bint Mohammed Al Kaabi,

Minister of Culture and Knowledge Development

H.E. Marwan bin Jassim Al Sarkal,

CEO of Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq)

Head of 1971 - Design Space Fatma Al Mahmoud

Exhibition Curator Cecilia Lobel

Exhibition Designer Paolomaria Giannotti

Art Assistant Roderick Jimenez

Graphic Designer Noor Abu Hijleh

Maraya Art Centre Executive Eiman Al Amri

Public Relations Executive Hamdah Al Nuaimi

Digital Marketing Coordinator Faisal Mohammed

Administrative Assistant Catherine Joy Lima

Operations

Wael Itani

Melanie Maliwat

Kristine Dabu

Interns

Yasmine Dameri

Kyzzhbek Galina

Remade: From the Beginning to the End.

by Fatma Al Mahmoud

Remade is an exhibition presented by 1971-Design Space in collaboration with L&B Contemporary Art Gallery. The exhibition was a result of conversations that started back in mid 2016 during the Durar programme in Barcelona. Durar, founded by Creative Dialogues, aims to foster innovation and creativity in cultural heritage, responding to local needs and realities by connecting individuals, designers and design entities through its international research and educational programme. By collaborating with L&B Contemporary Art Gallery, 1971-Design Space plans to meet its objective of building cultural bridges internationally.

L&B Contemporary Art Gallery is a contemporary art gallery based in Barcelona which also offers cultural management services through its other company, L&B art + comunicació. It collaborates with public and private institutions, including art centres, museums and foundations. L&B aims to be a platform for projecting contemporary thought, and promoting the diffusion and exhibition of the art and culture of our time.

The exhibition hosts the works of two studios: YOMUTO and PICHIGLAS STUDIO. A visit to L&B Contemporary Art Gallery was the triggering point for the plan to showcase the work of YOMUTO in the U.A.E. Cecilia Lobel, the director of the gallery and curator of the exhibition *Remade*, introduced 1971-Design Space to YOMUTO's work through four pieces that had been designed and created in Barcelona. The design and layout

of the exhibition plays a major factor taking the visitor through a journey of the designer's experience during their residency programme.

The individual pieces used for both YOMUTO and PICHIGLAS STUDIO are objects which disappear into our daily routines. Within the scope of their work, YOMUTO and PICHIGLAS STUDIO take the pieces through a process of transformation in which these objects are detached from their original function and turned into exceptional design objects in an innovative method.

The markets which the designers targeted were the bazars or what is called in Sharjah the Iranian market (Souq Al Iraniyah) located within the Heart of Sharjah. These markets are the places where locals go to when household objects, kitchenware, textiles and spices are needed. The Iranian market serves as an attraction for tourists and residents and plays a significant role of providing these products despite all the modern shops and shopping malls around the country.

When visiting the market, bargaining with merchants is an art to master. I remember when the designers went on their first visit to the market, Alfonso de la Fuente, designer from PICHIGLAS STUDIO, seemed like a child entering a candy store. The availability of objects, their diversity and colourfulness were a treasure trove for Alfonso's style of work. When Alfonso was putting together his shopping list, I feared the results of the finished products. The thought of having these objects transformed into design products was challenging for me to imagine. His design pieces were designed to transform household items beyond their traditional use.

Seeing him work with colanders, laundry baskets, bins, fruit bowls and more objects of similar purposes developed my curiosity along with my team members when looking at his work station. The feedback from those who have encountered his process was thought-provoking when seeing metal spoons, colanders and metal pots lying around as they could have never imagined how or

what transformations these objects would undergo. In my conversations with Alfonso he mentioned how the Mashrabiya affected the selection of the objects for his pieces. He was looking at the architecture of Sharjah and realized that the impact of the Mashrabiya still exists in manifold ways within the modern architecture of the city. The moiré effect which is related to Mashrabiya in terms of design can be seen in three of Alfonso's pieces. Through them, he succeeded to take the inspiration from the city's architecture and integrate it in his practice.

Alfonso titled his pieces according to women names in the Arabic language, given that the objects used within those pieces are utilized more frequently by women than by men in the local culture. The titles are as follows: *FATMA*, *NOOR*, *SANA*, *ZEINA* and *LEILA*. Being the prophet's daughter's name, *FATMA* is a very common name that is spelt differently in the Arab region based on how it is locally pronounced. Most Arab countries spell it with an 'I' or 'E' (Fatima, Fatema) as that is how it is pronounced in Modern Standard Arabic. However, in the U.A.E. and in the Gulf, it is locally pronounced as Fatma. *NOOR* is also a very common name and stands for light. *SANA* is not as common as *FATMA* and *NOOR*, but the meaning of the name resembles radiance. The chandelier that is entitled *SANA* relates to its name as it radiates

the light that permeates through the baskets of which it is made of. *ZEINA* and *LEILA* are names found in Arabic Literature and Arabic poems.

YOMUTO's work is divided in three sections in the exhibition. The works *TROPHIES* take their name from the impression they make on the visitors. Walking through the *TROPHIES*, the visitor will notice an interesting selection of names. The names given to these pieces allow the viewer a glimpse into the experience of the designers made during their residency, as well as an insight into the process and the inspiration when assembling the pieces. An example for this is *Zahid's Trip*: *Zahid* was a driver who drove the designers around during their research phase. Another example would be *Dihn Oud*. The *Dihn Oud* trophy acts as the only functional piece and the designers were astonished by the use and history of this perfume. *Dihn Al Oud*, or what is also known as liquid gold, has been given this name due to its value, demand, rarity and the difficulties of harvesting it from trees and processing it into oil. It is used occasionally among locals and is often found in women's purses.

GRANNY LAMPS, the light installation by *YOMUTO*, mirrors some of the pieces in the *TROPHIES* collection, but with a different purpose and functionality. The variation of colors reflected by the lamps works perfectly in contrast to each other. The final piece is entitled *DREAM. DARE.DO.BELIEVE*. This site-specific installation is attached to the windows of the 1971-Design Space that open up the view on the shoreline of Sharjah leading to the ports. This windowed area also acts as the space for workshops hosted by the 1971-Design Space public programme. The designers wanted to create a piece that would impact whoever comes across it.

The year 2018 in the U.A.E. marks the Year of Zayed and the logo of the Year of Zayed is seen throughout the country. Given that it was the designer's first visit to the U.A.E., they were curious to learn about the story behind the portrait. The late Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan is the Founder of the Nation and if it had not been for his

visions, the U.A.E. would not be where it stands today. The country shows the determination that he imprinted on his descendants. The designers researched His Highness Sheikh Zayed to find out what he had dreamed, did, believed and dared to envision and to recognize his many accomplishments. The four words DREAM.DARE.DO.BELIEVE were then translated to Arabic and the piece was created.

The exhibition is the first exhibition fully dedicated to objects of design as previous exhibitions by 1971-Design Space consisted of showcasing a variety of design works originating from installations, fashion, prints and other realms. It has been a great pleasure to have worked with the curator and designers to make this exhibition a reality.

القيم الفني سيسيليا لوبيل مع المصممين ألفونسو دي لا فوينتي (يتشيفلاس استوديو) و يوموتو (زافي مونوز و فيدريكو توسكو) أمام مبنى 1971-مركز للتصاميم.

Curator Cecilia Lobel with designers Alfonso de la Fuente (PICHIGLAS STUDIO) and YOMUTO (Xavi Muñoz and Federico Tosco) in front of 1971-Design Space.

Remade

Making everyday objects go beyond their functionality

YOMUTO
and PICHIGLAS STUDIO

by Cecilia Lobel

REMADE: *Making everyday objects go beyond their functionality* is a site-specific exhibition aiming to create an intercultural dialogue through art and design permeable to the local culture. As a result of an artist residence organised by the 1971-Design Space in collaboration with L&B gallery (Barcelona), the exhibition shows the work of two unique piece designers: PICHIGLAS STUDIO, the professional title of Spanish designer Alfonso de la Fuente and YOMUTO, a duo of Barcelona artist Xavi Muñoz and Italian designer Federico Tosco.

The challenge REMADE poses is an opportunity to conceive a work in a new and unfamiliar context, with the artists adapting themselves to the local atmosphere and developing an investigation process which leads them to walk through unexpected paths. As the title itself suggests, all works exhibited stem from concepts such as memories, recycling and making everyday objects go beyond their functional life to become thoughtful and exclusive compositions. For this, the outcome of the proposal depends fundamentally on the interaction of the designers with the local memory, traditions and the objects used on a daily basis by the people living in the city.

The curatorial process of *Remade* has been very organic from the beginning, when a reciprocal purpose to collaborate within the 1971-Design Space and the designers was born. In 2016, the Maraya Art Centre team visited the gallery while we were exhibiting the first edition of DUP (Design Unique Piece), the design exhibition we hold every June for the Barcelona Design Week.

In May 2017, included in the DURAR Program, I visited the centre to talk and introduce L&B's cultural projects. It was in that moment when our intentions to invest in research projects that work hand in hand with local people were defined.

The investigation process in Sharjah lasted 15 days. Assisted by the 1971-Design Space team, for the first 10 days the designers were able to discover the city from different angles and acquire different objects for their pieces from various places: local markets, luxury stores, museums, parks, bazaars, galleries, malls, restaurants, foundations...

The proposal of *Remade* arises from the idea that nearly all objects composing the exhibition pieces are bought, encountered or exchanged with and from local people. In fact, the main difference between YOMUTO and PICHIGLAS STUDIO is the origin of their materials (primarily glass or plastic objects) but in both cases the designers recycle everyday objects, decontextualizing them and giving them a second opportunity by transforming them into unique design pieces.

Designer Federico Tosco and artist Xavi Muñoz are based in Barcelona, where they work hand in hand in the project YOMUTO. This name refers to the use of ordinary objects to create unique pieces. As designers inspired by the world of the arts, they create multifaceted pieces that embrace a complex but iconographic vision of domestic life. Although their materials are simultaneously recycled, they still respect the past of each object, conveying memories and emotional values in the way they restore them,

composing what they call “magical structures connected by inspiration”. They use materials from markets, second hand shops and end of season objects mainly in glass but also leftovers of different artisanal and industrial objects. They create a sophisticated language that expresses the conflicts and diversity emanating from the contemporary multicultural world.

As for PICHIGLAS STUDIO, Alfonso de la Fuente began working with plastic recycling, mostly plastic bottles and other industrial designs.

The designer started improving his technique by adding products from one-dollar shops to produce the same effect, but in a more efficient and amusing way. In fact, the level of materials integrated in the design are beneath the level of *Art Total* or *Total Work of Art*, which means a work that makes use or strives to use as many forms of art as possible, creating integrated projects following the same concept: lamps, furniture, wall decoration...

The designs of PICHIGLAS STUDIO have become more elegant and of greater quality. In some cases, the basic materials continue to be everyday, decontextualized and low cost objects (a plastic funnel, for example) but in this case the outcome unexpectedly ends up being bronze or copper plated.

As it is much more compelling to portray a project of this characteristics and uniqueness through the designer's own experience, here follows an interview with artist Xavi Muñoz and designer Federico Tosco, the duo behind YOMUTO, and Alfonso de la Fuente (PICHIGLAS STUDIO).

Interview: PICHIGLAS STUDIO and Cecilia Lobel

Cecilia Lobel: Hi Alfonso. Is this your first visit to the U.A.E.?

Alfonso: Hi Cecilia, yes. It is my first time here in the U.A.E. and it has been a great opportunity not only for discovering the place but to be able to do it in such a rich working environment which has allowed us to investigate and learn a lot about the country's culture.

C: How would you describe your stay in Sharjah during this 15-day residency?

A: The 15 days I was working in Sharjah were very intense because everything happened at a very high speed, the days went by really quickly. Even though I had a lot of work, it was an amazing experience because I've been able to discover the Emirate's culture, which obviously I had never been in touch with before this trip. Also, I had the opportunity to discover new techniques and to work with products I had never used, which was very convenient to develop my designs.

C: How has your work process been?

A: The work process has been very interesting. Not only was I able to find the right places to get the materials I needed, but I also visited a lot of studios and met a bunch of people who helped me. As I said, it was a very quick and laborious process because there were plenty of things to develop, but I think this was also one of the challenges of this project; to be able to arrange my time and dedicate myself to work very hard.

Also, given that I was working alone has clearly affected my working production but I'm very glad and proud of the result and I think it has come out very well.

C: Where have you found the materials you have used to build the exhibition's pieces?

A: We were searching for materials everywhere you can imagine, everywhere we thought it could be possible to find something useful. Mostly, I found the materials in bazaars, where I stumbled across pieces from a wide range of cultures, I was able to get metal and plastic pieces and found a lot of souvenirs. Also, in hospitality shops where bars, hotels and restaurants go to buy whatever they need on a daily basis to work. This was also an interesting and very useful place to acquire materials as they sell crockery and tableware adapted to the local culture, which was even more adequate to develop my work.

C: In *REMADE* you show 5 unique pieces, big lamps. What is the idea behind each one?

A: The lamps are made out of plastics with lattice frames so that the light can go through them, like a strainer, for

example. Later, I would paint them in gold because I wanted to link them to the Arabic culture in some way, and I know this colour is very significant and important to it. Then I would use materials I collected from the area, such as the souvenirs I have been talking about, and restore them into very representative cultural items. The aim was always to confer pieces connected to the local culture. First, it was finding pieces in the area, but then I would explore their cultural potential. I did it with teapots, for example, which are very typical and representative items here.

C: You're a designer who has worked and works in very different countries. Apart from designing uncountable fashionable spaces in Barcelona (discotheques, boutiques, hair salons, bars...) you have been working in Asia for almost ten years. What is the difference between the works you produced in Sharjah from the ones you produced in Europe or Asia?

A: Yes, that's true. It has been very interesting to see how many differences I found between them. I have worked in China, Singapore and I'm headed to Cambodia next, but these are places I already know and share some similarities. With the U.A.E. it was different.

The main difference, and I think it is very obvious when you see the pieces by yourself, is the colours and the way the pieces shine. As I mentioned before, I know in the Arabic culture it is very usual to work with gold and shining pieces as it is a symbol of their culture. I was looking forward to it because I have never had the opportunity to develop such characteristic work before, and I am glad I have been able to do it with this project because of the process. Everything has been done with the help of local people and institutions and it is a way of representing their culture and the things learned.

C: Your work is very bold and leaves no one indifferent. Is this what you're looking for?

A: Yes, that's what I try to do. I try to have different registers which are capable to catch people's eyes. They

have to be different in shape, materials and aesthetic because otherwise people would stick with the same idea throughout all my pieces. I try to be as miscellaneous as possible, always following a pattern which defines my work but that is also capable of adapting and changing itself to the new ideas I come up with for every creation.

As you refer to my work as "bold", I want to state that I think we live in a period where absolute minimalism triumphs, and I pretend to create a revolution within the decoration of spaces with a common factor: the explosion of colour. I try to build concepts based on an exquisite simplicity to achieve a result of expressive power. My work stands out for its capacity to transform textures, materials and everyday objects into a real visual stimulus that certainly, as you say, never leaves anybody indifferent.

Interview: YOMUTO and Cecilia Lobel

Cecilia Lobel: Hi Fede and Xavi. Is this your first visit to the U.A.E.?

Xavi & Federico: Hi. This wasn't the first time we visited the U.A.E.. We had already been there on vacation, but it's not the same because this time we have been working. It's the first time we collaborate with a cultural space and it's been a great opportunity to develop our project in a completely different environment.

C: How would you describe your stay in Sharjah during this 15-day residency?

X&F: To describe our experience we like to divide it in two different moments. The first one is about the investigation process about the different lifestyles we came across in Sharjah: from people living with little resources to people who can afford luxury. Also, we were looking for local culture items that could be used as totems. Regarding the context, it was very interesting to witness the cultural mix between true locals and foreign people from all over the world.

The second one was the ability to interact with so many different people around us during the installation and setting of the exhibition space. It was both inspiring and a pleasure to learn various ways of working from the people of Maraya Art Centre, the 1971-Design Space or the Shurooq Group, for example.

C: How has your work process been?

X&F: We were definitely looking for the values and totem possibilities of local items. We found objects such as perfume containers. Being perfume a very well appreciated concept by the local culture not only to a personal, but also to a social level, it was something we didn't expect to come across.

Then, we discovered that all Shisha objects are brought to the country not because it describes it, but to encourage the tourist industry.

What we also found very interesting were the rare and unique crockery items used in the area we were developing our project; so different from their surroundings.

An object is never just an object. It might serve a purpose, it might be appealing, it could be a utensil or an artefact and it might be well or badly designed. Still, before anything else, an object carries a meaning, which is what we wanted to showcase with these objects we found.

C: Where have you found the materials you have used to build the exhibition's pieces?

X&F: We found out by ourselves that the country is determined by a multicultural social system where the mix from people around the world and cultures coexist together in the same place. This is something that reflects directly on the daily crockery and items used.

First of all, we went to visit the local shops where we could find typical objects and utensils such as teacups and items adapted to the local cuisine. Later, we went to places where very different people go to find pieces we all use but that reflect the system we are talking about; pieces designed in one place, but produced in a different one.

C: In this exhibition, YOMUTO shows three different work collections: 27 trophies or sculptures, a bunch of lamps (*GRANNY LAMPS*) and a site-specific mural. Tell us a little bit about every project. What are these trophies?

X&F: *TROPHIES* is the name of a collection of totems made with old glasses, cups and different types of glass containers of various colours and textures. The uniform dimension of each piece creates a geometrical interest and a standardized profile across all of the trophies, but each component of the totems has an emotional value.

TROPHIES are magical structures connected by inspiration. They are a memory of when we used to use tableware as toys. Every piece comes from a different time or place and after our selection we put them together.

C: What is the difference between the trophies you produced in Sharjah from the ones you produced in Europe?

X&F: The main difference can be found in the general concept, which is defined by the “anonymous” and “improvised” design used to develop them. It is about putting together different shapes and items, following a matching and coherent system. The objects appear to be very diverse each time because this is something defined by the place and the moment in which they are made. The identity is given by the local culture and it can be easily seen with just a look.

C: You have given the trophies local names. What do they mean?

X&F: A 15-day residence means a lot of work in very little time. It also means having to meet new people and places we later identify with colours, shapes or specific details. Also, some of the items we collected were found in such peculiar places we later decided to give them the same name.

C: And what about *GRANNY LAMPS*?

X&F: *GRANNY LAMPS* is the name of a collection of lamps made out of old dishes and glasses. Although they are part of the same series, every piece is unique due to the combination of elements from which they are constructed. The light passes through different type of glasses and describes every single detail of every single element.

C: Are they also different from the ones you produced in Barcelona?

X&F: As we said before, it is the same idea as it is with the trophies. They will always be different from the ones produced in Barcelona simply because we can't use the same objects and materials. We create objects with symbolic significance; they update and acquire their own stories through time and space.

C: The glass mural *DREAM.BELIVE.DARE.DO* is a site-specific installation inspired by the thoughts and quotes Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Tell us a little bit about this piece. How did you come up with this idea?

X&F: For us, this is the main piece. It has allowed us to feel inspired by it. It wasn't the first time we produced a glass installation on a window and we just love it. It interacts with the landscape and structure. The aim is to represent the idea of “local”.

From the very first day we were enchanted by the location of the 1971-Design Space. We had a privileged view from the window over the local government buildings,

which represent the history of U.A.E. and specifically Sharjah. This led us to investigate further about the founder of it, who was responsible for the origin of everything we were able to witness from above the building.

With the Sharjah mural we wanted to honour in our own way what this person did, which was to dream and believe, but also dare to do. For this, we used materials we had already collected from all over the world but, most importantly, local objects to evidence the area's reality. Very simple and pure objects transformed into something completely different. Our ultimate aim was to prove how such elementary things can be transformed into more complex and powerful concepts or items.

C: We could say YOMUTO works between art and design. In the case of the mural you make use of design but is also a non-functional piece.

X&F: We definitely work in both fields: unique art and design pieces, but our main interest is always the same. Each piece – being art or design – has its own story and a past memory to confer an emotional value. For example, in 2015, YOMUTO was selected to produce

an installation for Kaldarte, one on the most prominent public art festivals in Spain. The piece we exhibited was named Monument to Hospitality. The idea of offering a glass of water to a host, a traveller, a stranger... is one of the oldest symbols of hospitality. The first step was to ask for a glass of water to people living in the countryside. If people offered us a glass of water, we would ask to keep the glass to be a part of the final installation in a public space in the centre of town.

Once all the glasses were collected, the idea was to unite them in a single entity, gluing the glasses together, building towers, totems of light, creating a monument to honour the hospitality offered by the people of the village. The piece wanted to represent the fragility of the concept of hospitality, while the vessels installed as totems aspire to be like a trophy to this ancient concept.

C: In this piece you uncover the aim of the exhibition: to create an intercultural dialogue through art and design that is permeable to the local culture. It's incredible how in only 15 days you have been able to connect and confer an emotional value to a work that synthesizes the essence of this country for so many people. Specially, if we talk about the fact that we live in an overflowing society where we usually forget the importance of primary items.

X&F: Yes... we thought we could be able to inspire other people as much as we were inspired ourselves by the words, ideas and achievements of Sheikh Zayed. We came with the idea of using this four words rather than a drawing because we believed people would be more attracted and willing to interact with it. Also, just in front of the windows we can find a workshop space; a place to believe in challenges and create. To inspire everyone who worked there and bring an encouraging soul to the place.

Alfonso de la Fuente
(PICHIGLAS STUDIO)

FATMA

2018

Inspired by the shapes of domes in mosques, this piece combines two metals (stainless steel and gold). The structure is made of a pot and the domes are colanders lined with dallahs (coffee pots). Spoons and skimmers were added to cover the strips of glasses and bowls.

فاطمة

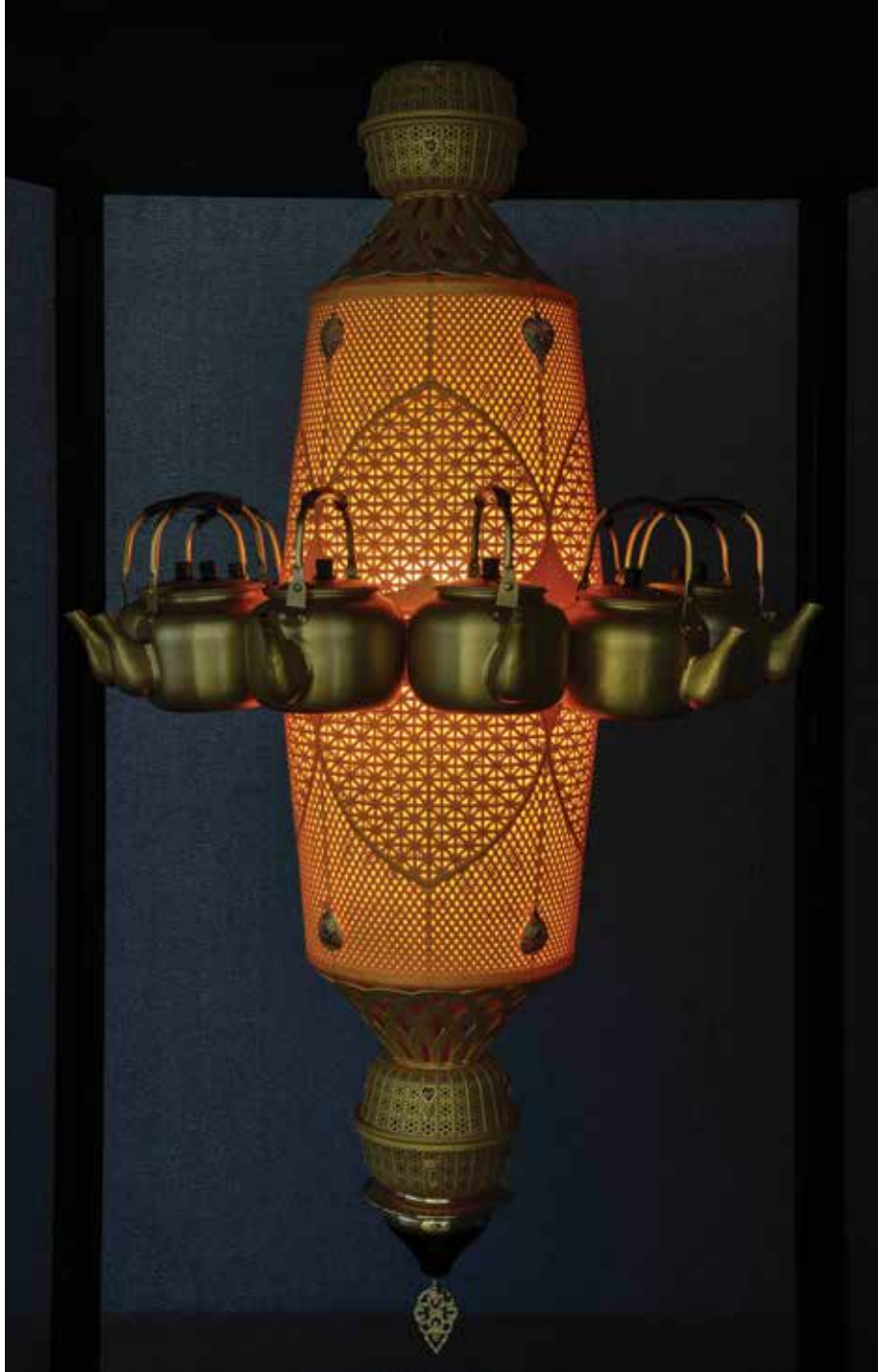
2018

هذا العمل مستوحى من أشكال قباب المساجد، ويجمع في تركيبه بين معدني الذهب وال فولاذ المقاوم للصدأ، ويتكون هيكله الأساسي من وعاء. أما أشكال القباب فهي مصافي مطبنة بدلال، وقد أضيفت الملاعق والكاشطات لتغطية شرائط النظارات والأوعية.

NOOR

2018

This lamp was inspired by the Islamic and contemporary architecture in Sharjah. In addition, a Moiré effect (a visual perception that occurs when viewing a set of lines or dots that is superimposed on another set of lines or dots) is an attempt to create the Mashrabiya impression, a classic Islamic technique used for old windows.

نور

2018

هذا المصباح مستوحى من العمارة الإسلامية والمعاصرة في الشارقة. بالإضافة إلى ذلك، يتم إنشاء تأثير Moiré (تصور بصري يحدث عند عرض مجموعة من الخطوط أو النقاط التي يتم فرضه على مجموعة أخرى من الخطوط أو النقاط) أثناء محاولة خلق تأثير مشابه مشربية، وهو أسلوب إسلامي كلاسيكي يستخدم للنوافذ القديمة.

SANA

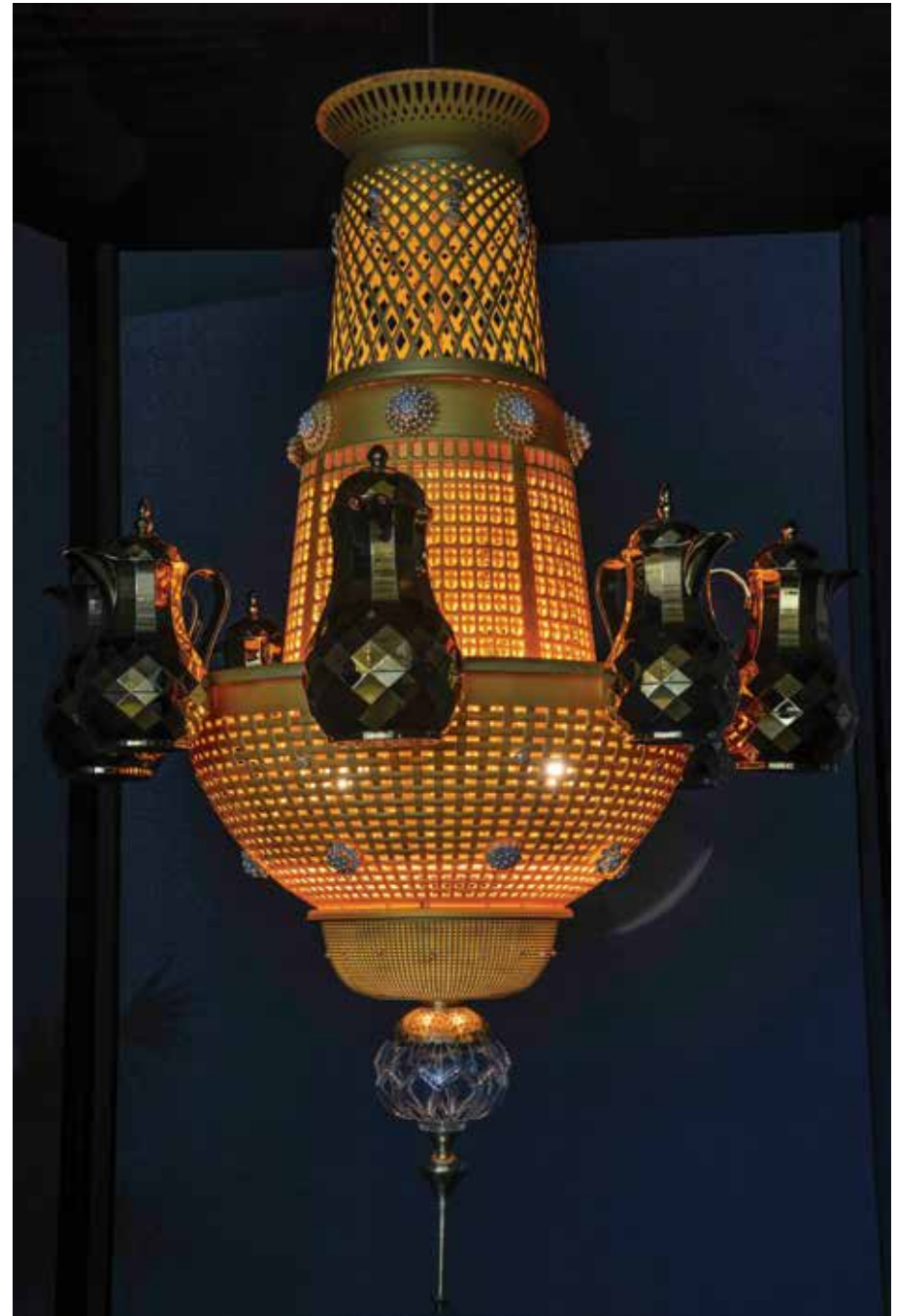
2018

Sana, meaning radiance, is a classic lamp that allows the light to shine through. The form of it represents the typical shape of an authentic chandelier. Produced with colanders, dallahs (coffee pots), paper baskets, laundry baskets, fruit baskets, and m'rash (emirati perfume bottle).

سنا

2018

كما يبدو من اسمه؛ فإن هذا المصباح الكلاسيكي يسمح للضوء بالعبور من خلاله، وهو يجسد بتصميمه الشكل المتعارف عليه للثريا التقليدية. صُنع المصباح باستخدام مصافي، دلال، سلال ورقية، سلال غسيل، سلال فواكه، ومرش.

ZAINA
LEILA

2018

These 2 lamps made out of the same base have been inverted differently. The creation of the shapes was inspired by the construction of the new buildings in the United Arab Emirates and their geometric elements.

زينة
ليلي

2018

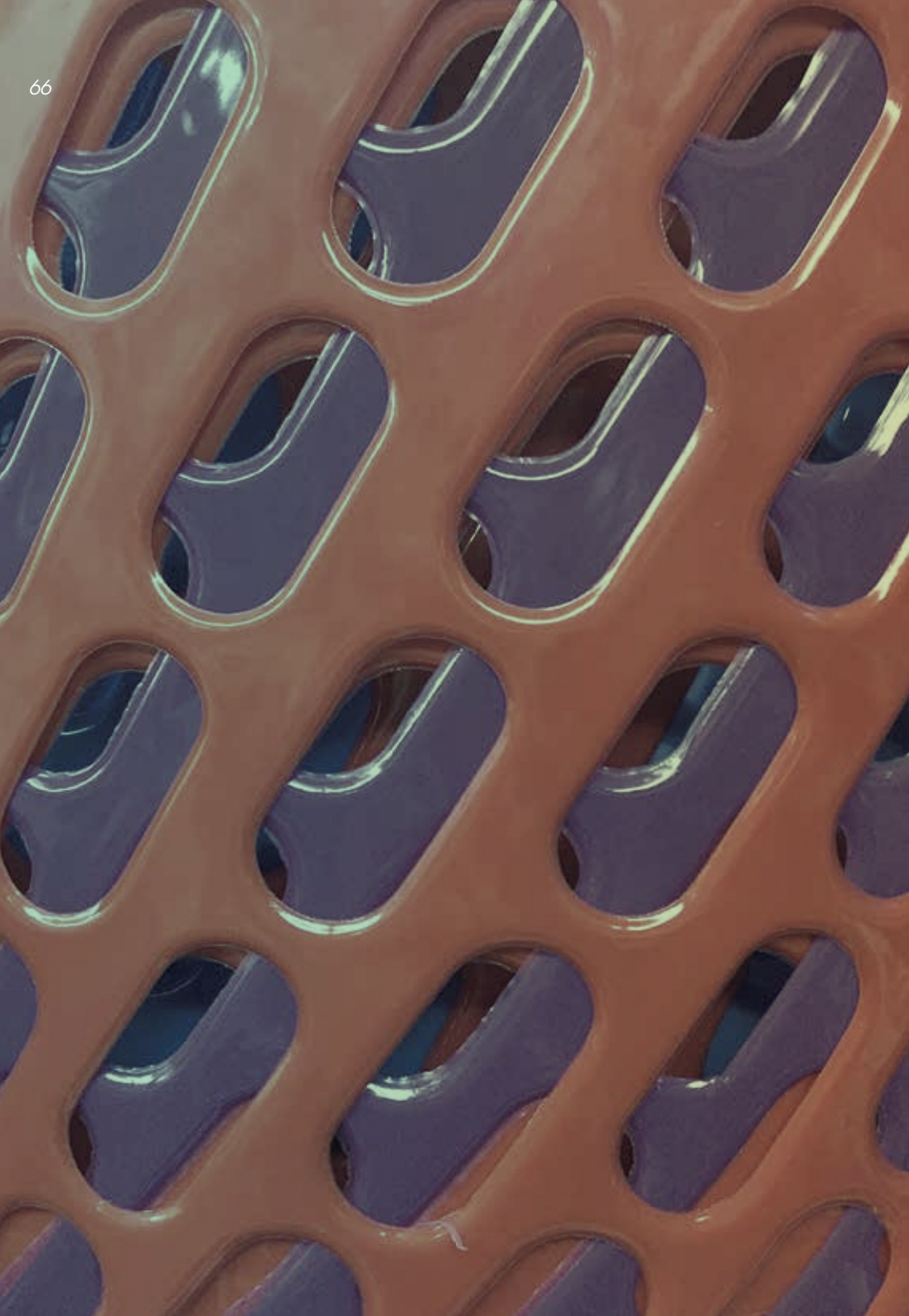
صُنِعَ هذان المصباحان من القاعدة نفسها ولكن بعد أن جرى عكسها وقلبها بشكل مختلف. وقد استلهم تصميمهما من المباني العصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمتاز بأشكال هندسية متنوعة.

Process

الرحلة الأبداعية

YOMUTO

TROPHIES 2018 SHARJAH

2017 - 2018

The idea is to make extraordinary objects. Each piece comes from a different time and place. They are then combined so that an ordinary object becomes extraordinary.

Mixed media

كؤوس 2018 الشارقة

2018 - 2017

تأتي فكرة هذا العمل من صنع أشياء غير اعتيادية، فلكل قطعة تاريخ مختلف، تم جمعها معا ليصبح لكل منها شكل خاص تمتاز به عن غيرها.

وسائط متعددة

The Highest
Wishing Drop

الأعلى
قطرة الأمناني

Dihn Oud
Pink Jasmine
Pearl Survivor
Pearl Survivor (Detail)

دهن عود
 الياسمين الوردي
 ناجي اللؤلؤ
 ناجي اللؤلؤ (تفصيل)

Al Mareija Memories
Zahid's Trip
Shining Oasis

ذكريات المريجة
رحلة زاهد
الواحة المشعة

Blue Sharjah
Blue Sharjah (Detail)

الشارقة الزرقاء
الشارقة الزرقاء (تفصيل)

2018

The four words displayed on the windows were inspired by the thoughts and principles of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the founder of the U.A.E.

In this design work, Yomuto used local glassware to produce this site specific installation.

Special thanks to Yasmine, Fatma and Noor.

Local glassware on acrylic panels

2018

استوحيت الكلمات الأربعة من المبادئ والقيم التي غرسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، في الوطن والشعب.

استخدم يومتو في هذا العمل أواني زجاجية صنعت محلياً لتكوين هذا العمل التركيب.

شكراً خاص لياسمين، وفاطمة، ونور

أواني زجاجية محلية على ألواح من الأكرليك

GRANNY LAMPS

2018

A collection of lamps made of old dishes and glasses. The light passes through different types of glass and reflects every detail of every element.

Each lamp is unique.

Mixed media

مصابيح الجدة

2018

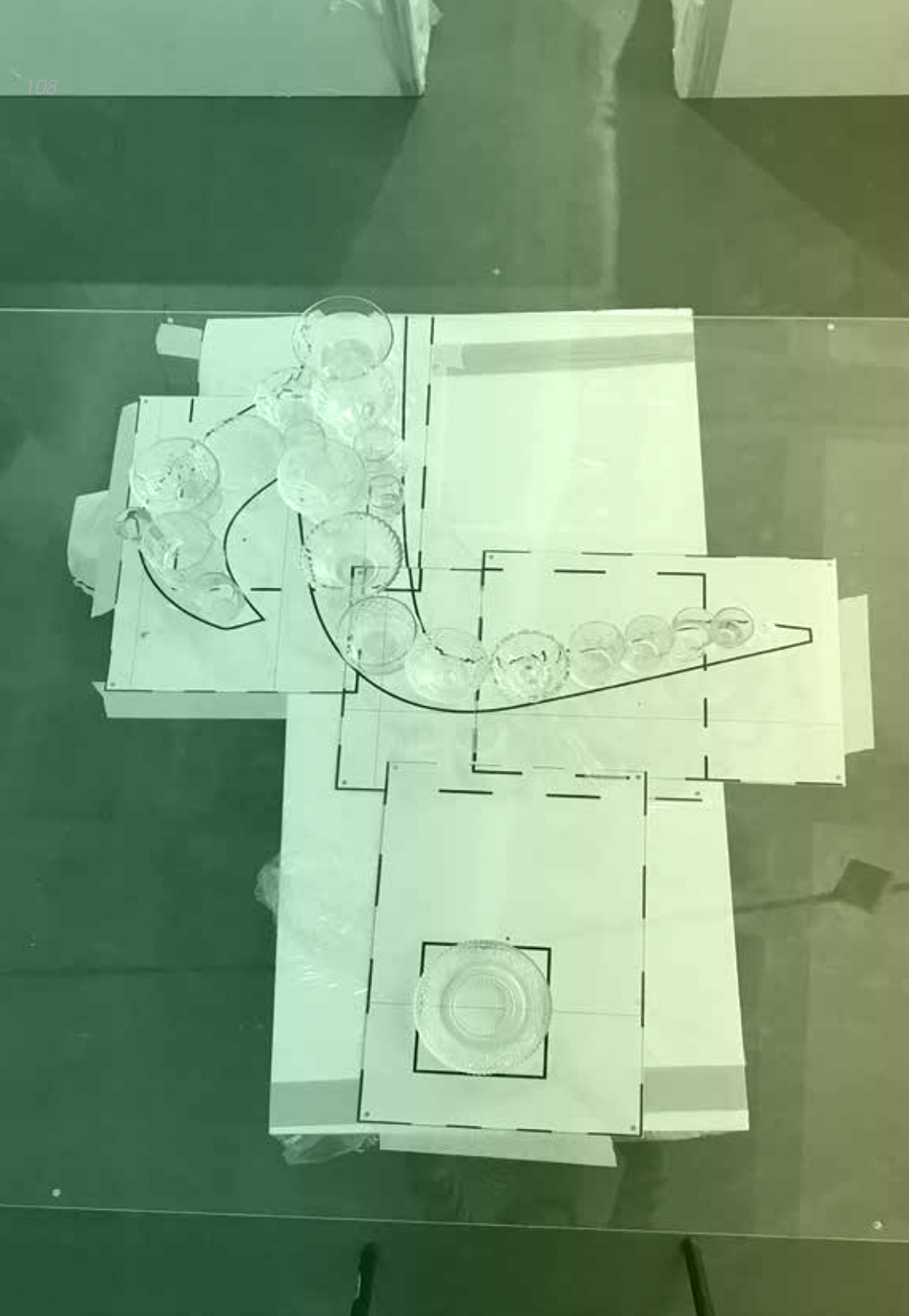
مجموعة من المصابيح المصنوعة من الأطباق والقطع الزجاجية القديمة. يمر الضوء عبر قطع الزجاج بأشكالها المختلفة ليعكس أدق التفاصيل في كل مصباح، ليصبح كل مصباح فريداً من نوعه وتلقه وجماله.

وسائط متعددة

Process

الرحلة الأبداعية

يوموتو

نصباً تذكاريًا لتكريم الضيافة التي منحها سكان القرية. أرادت القطعة تمثيل هشاشة مفهوم الضيافة، حيث تبدو الأوعية المركبة كرموز مثل جائزة لهذا المفهوم القديم.

سيسيليا: في هذه القطعة تكشفون عن هدف المعرض: إيجاد حوار بين الثقافات عبر الرسم والتصميم وصولاً إلى الثقافة المحلية. من المذهل كيف أنه في 15 يوماً فقط استطعنا توصيل ومنح قيمة عاطفية لعمل يدعم روح هذه الدولة عند كثير من الأشخاص، خاصة إذا تحدثنا عن حقيقة أننا نعيش في مجتمع زاهر ننسى فيه عادة أهمية الأشياء الأساسية.

زافي وفيدريكو: نعم... لقد فكرنا أن بإمكاننا إلهام الآخرين كما ألهمتنا كلمات وأفكار وإنجازات الشيخ زايد. خطرت لنا فكرة استخدام هذه الكلمات الأربع بدلاً من الرسم، لأننا اعتقدنا أن الناس سينجذبون أكثر ويصبحون أكثر رغبة بالتفاعل معها. كما نستطيع أن نعثر أمام هذه النوافذ مباشرة على مكان ورشة عمل؛ مكان للإيمان بالتحديات والإنتاج، لإلهام جميع من عمل هناك وإحضار روح مشجعة إلى المكان.

سيسيليا: لقد منحتم الجوائز أسماء محلية.. ماذا تعني؟

زافي وفيدريكو: إقامة 15 يوماً تعني الكثير من العمل في وقت قصير للغاية، وهي أيضاً تعني مقابلة أشخاص وأماكن جديدة نحددها لاحقاً بالألوان، أو بالأشكال، أو بتفاصيل معينة. أيضاً، بعض الأشياء التي جمعناها وجدت في أماكن متميزة، وقررنا لاحقاً إطلاق نفس أسماء الأماكن عليها.

سيسيليا: وماذا عن مصابيح الجدة؟

زافي وفيدريكو: مصابيح الجدة اسم لمجموعة من المصابيح المصنوعة من الأطباق والكؤوس القديمة. ومع كونها جزءاً من السلسلة نفسها، إلا أن كل قطعة منها هي فريدة ومتميزة بسبب مزيج الأشياء التي صنعت منها. ويعبر الضوء من أنواع الزجاج المختلفة، ويعبر عن كل تفصيل لكل مكون.

سيسيليا: هل هي أيضاً مختلفة عن تلك التي قمتم بإنتاجها في برشلونة؟

زافي وفيدريكو: كما ذكرنا سابقاً، إنها فكرة الكؤوس نفسها. لكنها ستكون دائماً مختلفة عن التي تم إنتاجها في برشلونة لأننا ببساطة لا نستخدم المواد والأشياء نفسها. إننا نشكل أشياء ذات دلالات رمزية؛ وهي تحدث وتكتسب قصصها الخاصة عبر الزمان والمكان.

سيسيليا: الجدارية الزجاجية حلم . إيمان . جرأة . عمل هي تركيب معتمد على المكان مستوحى من أفكار واقتباسات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله. حدثونا قليلاً عن هذه القطعة... وكيف خطرت لكم هذه الفكرة؟

زافي وفيدريكو: بالنسبة لنا، هذه هي القطعة الرئيسية.. لقد أكسبتنا شعوراً بالإنهام. لم تكن المرة الأولى التي قمنا بها بتركيب زجاجي على نافذة، وقد أحببناها ببساطة، فهي تتفاعل مع المشهد والأساس، وتعتبر عن فكرة "المحلية". لقد انبهرنا من اليوم الأول بموقع "1971 مركز للتصاميم"، فقد حظينا بموقع متميز من النافذة المطلة على مباني الحكومة المحلية التي تمثل تاريخ الإمارات العربية المتحدة، وبخاصة الشارقة. وقادنا هذا للتحقيق بشكل أعمق عن مؤسسها، الذي كان مسؤولاً عن أصل كل شيء استطعنا رؤيته من فوق المبنى.

أردنا من خلال جدارية الشارقة أن نكرم بطريقتنا الخاصة ما فعله هذا الشخص، الذي حلم وأمن، بل وجرواً أيضاً علي التنفيذ. لهذا، استخدمنا المواد التي جمعناها بالفعل من جميع أنحاء العالم،

وبخاصة المواد المحلية، الأهم، للإقرار بحقيقة المنطقة. أغراض بسيطة ونقية للغاية حولناها إلى شيء مختلف تماماً. كان هدفنا الأساسي هو إثبات كيف يمكن تحويل مثل هذه الأشياء الأساسية إلى مفاهيم أو أشياء أكثر تعقيداً وقوة.

سيسيليا: يمكننا أن نقول إن أعمال يوموتو تقع بين الفن والتصميم. في حالة الجدارية استخدمتم التصميم لكنها أيضاً قطعة غير وظيفية.

زافي وفيدريكو: نعمل بالطبع في المجالين: قطع الفن والتصميم الفريدة، لكن اهتمامنا الرئيس يبقى دائماً نفسه. كل قطعة- سواء أكانت فنية أو تصميمية- تتميز بقصتها الخاصة وذاكرتها مما يمنحها قيمة عاطفية. على سبيل المثال، في العام 2015، تم اختيار يوموتو لإنتاج تركيب من أجل كالتاردي، إحدى أكثر المهرجانات الفنية العامة ريادة في إسبانيا. كانت القطعة التي عرضناها باسم نصب الضيافة... فكرة تقديم كوب ماء إلى ضيف، أو مسافر أو غريب. إنها أحد أقدم رموز الضيافة، وكانت أول خطوة هي طلب كوب ماء من الأشخاص المقيمين بالريف. إذا عرض علينا الأشخاص كوب ماء، كنا نطلب الاحتفاظ بالكوب ليصبح جزءاً من التركيب النهائي في ساحة عامة في مركز المدينة.

بعد تجميع كل الأكواب، كانت فكرتنا هي أن نوحدها في كيان واحد، بلصق الأكواب معاً، وبناء أبراج، ورموز للضوء، صانعين

مقابلة:

”يوموتو“ و سيسليا لوبيل

سيسليا: مرحباً فيدي وزافي. هل هذه زيارتكما الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة؟

زافي وفيدريكو: مرحباً بك. كلا، هذه ليست أول زيارة لنا إلى الإمارات، فقد جئنا من قبل في عطلة، لكن الأمر مختلف هذه المرة لأننا هنا اليوم للعمل والإنتاج. وهي أول مرة نتعاون فيها مع منصة ثقافية بارزة، وقد كانت فرصة رائعة لتطوير مشروعنا في بيئة مختلفة تماماً.

سيسليا: كيف تصفان إقامتكما في الشارقة أثناء برنامج الإقامة لـ 15 يوماً؟

زافي وفيدريكو: لوصف تجربتنا نود أن نقسمها إلى لحظتين مختلفتين؛ الأولى هي عملية التحقيق في أنماط الحياة المختلفة التي صادفناها في الشارقة: بداية من الأشخاص الذين يعيشون بموارد قليلة إلى الأشخاص المترفين. أيضاً، كنا نبحث عن أغراض تعبر عن الثقافة المحلية يمكن لنا استخدامها كرموز. أما فيما يتعلق بالسياق، فقد كان من المثير للاهتمام للغاية رؤية الخليط الثقافي بين المحليين الأصليين والأجانب من جميع أنحاء العالم. أما اللحظة الثانية فكانت القدرة على التعامل مع العديد من الأشخاص المختلفين حولنا أثناء تركيب وإعداد مساحة المعرض. لقد كان من الممتع والمهم تعلم طرائق متنوعة للعمل من طاقم مرايا، أو ”1971 – مركز للتصميم“، أو هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) على سبيل المثال.

سيسليا: كيف كان سير العمل؟

زافي وفيدريكو: كنا نبحث بالطبع عن إمكانات القيم والرموز في الأغراض المحلية. وجدنا أشياء مثل حاويات العطور؛ إذ أن العطور مكانة مهمة للغاية في الثقافة المحلية، على المستويين الشخصي والاجتماعي، وهذا شيء لم نكن نتوقعه. ثم اكتشفنا أن كل مستلزمات الشيعة قد تم جلبها للبلاد ليس لأنها تصفها.. ولكن لتشجيع السياحة. وما أثار اهتمامنا للغاية كذلك قطع الأواني الفخارية النادرة والفريدة المستخدمة في المنطقة التي كنا نطور فيها مشروعنا؛ وهي مختلفة للغاية عن بيئتها.

الغرض لا يكون أبداً مجرد غرض؛ بل يجب أن يخدم غاية. ربما يكون جميلاً، وقد يكون أداة أو تحفة، أو يكون مصمماً بشكل

جيد أو سيئ. مع ذلك، وقبل أي شيء آخر، الأغراض تعبر عن معنى، وهو ما أردنا عرضه مع الأشياء التي وجدناها.

سيسليا: أين وجدتما المواد التي استخدمتماها لتصميم قطع المعرض الفنية؟

زافي وفيدريكو: لقد اكتشفنا بأنفسنا أن الدولة يتم تحديدها من خلال نظام اجتماعي متعدد الثقافات، حيث يتعايش خليط من الأشخاص والثقافات من مختلف أنحاء العالم معاً في المكان نفسه. وهذا شيء ينعكس مباشرة على الأواني الفخارية والأغراض اليومية المستخدمة.

بدايةً، ذهبنا لزيارة المتاجر، حيث عثرنا على أشياء وأدوات معتادة مثل أكواب الشاي والأشياء المستخدمة في المطبخ المحلي. بعد ذلك، ذهبنا إلى الأماكن التي يذهب إليها مختلف الناس للعُثور على قطع نستخدمها جميعاً لكنها تعكس النظام الذي نتحدث عنه؛ قطع صممت في مكان، وأنتجت في مكان آخر.

سيسليا: في هذا المعرض، تعرض يوموتو ثلاث مجموعات عمل مختلفة: 27 جائزة أو منحوتة، ومجموعة من المصابيح (مصابيح الجدة)، وجدارية خاصة بالموقع. حدثونا قليلاً عن كل مشروع... ما هذه الكؤوس؟

زافي وفيدريكو: كؤوس هي اسم مجموعة من الرموز المصنوعة من الكؤوس، والأكواب القديمة، وأنواع مختلفة من الحاويات الزجاجية مختلفة الألوان والملمس. الأبعاد المتجانسة لكل قطعة تخلق اهتماماً هندسياً وشكلاً موحداً بين جميع الكؤوس، لكن كل مكون للرموز يتميز بقيمة عاطفية. كؤوس هي هياكل سرية مقترنة بالإلهام.. إنها ذكرى استخدامنا لأدوات المائدة كالعاب. كل قطعة تأتي من وقت أو مكان مختلف، وبعد الانتقاء نجعلها سوياً.

سيسليا: ما الاختلاف بين الكؤوس التي أنتجتموها في الشارقة والتي أنتجتموها في أوروبا؟

زافي وفيدريكو: يمكن رؤية الاختلاف الرئيس في المفهوم العام الذي يتم تحديده بواسطة التصميم ”المجهول“ و”المحسن“ الذي تم استخدامه لتطويرها. إنه يتعلق بجمع الأشياء والأشكال المختلفة معاً، باتباع نظام متوافق ومتناسق. تبدو الأشياء مختلفة للغاية في كل مرة لأنها تتشكل متأثرة بالمكان واللحظة التي صنعت فيها، إذ تتشكل الهوية من الثقافة المحلية، ويمكن رؤيتها بسهولة من الوهلة الأولى.

وقيمة كبيرة بالنسبة لهذه الثقافة. ثم أردت استخدام المواد التي تمكنت من جمعها من المنطقة مثل الهدايا التذكارية التي تحدثت بشأنها سابقاً، وأعدت تشكيلها إلى قطع تمثل الثقافة. وقد كان هدف هو تقديم قطع فنية ذات صلة بالثقافة المحلية. ففي البداية أردت العثور على قطع تعبر عن المنطقة، لكن بعد ذلك أردت إظهار قوتها الثقافية. وقد تمكنت من تحقيق ذلك باستخدام أباريق الشاي على سبيل المثال، وهي أدوات مثالية ونموذجية هنا في هذه المنطقة.

سيسيليا: تعمل مصمماً في دول مختلفة، فقد عملت في آسيا نحو عشر سنوات، إضافة إلى التصميم الأنيقة التي لا حصر لها في برشلونة (صالات الرقص، ومتاجر الملابس، وصالونات تصفيف الشعر، والحانات وغيرها من التصميم)، فما هو الفرق بين أعمالك التي صممتها في مدينة الشارقة وأعمالك الأخرى في أوروبا وآسيا؟

ألفونسو: نعم، هذا صحيح. لقد كان مثيراً جداً للاهتمام أن أتمكن من رؤية الاختلافات العديدة بين هذه الأعمال، إذ عملت في الصين وسنغافورة، وأنا متجه إلى كمبوديا في رحلتي التالية، وبعد أن تعرفت إلى هذه الأماكن لاحظت أوجه تشابه عدة فيما

بينها. أما بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة فقد كان الأمر مختلفاً، ويتضح الاختلاف الأساسي - وأعتقد أن باستطاعتك رؤيته بوضوح عندما تلقين نظرة على القطع بنفس- في الألوان وطريقة تألق ولمعان القطع. وكما ذكرت سابقاً، أنا أعرف أن العمل بالقطع الذهبية والبراقعة هو أمر معتاد في الثقافة العربية، بل يمثل رمزاً لها. وقد كنت أتطلع لذلك، إذ لم تُسَنَح لي فرصة إنجاز مثل هذا العمل المميز من قبل، وأنا سعيد بأنني تمكنت من تحقيق هذا عن طريق عملي في هذا المشروع. ولقد أنجزت كافة المهام بمساعدة من المقيمين والمؤسسات المحلية، وهي طريقة لتمثيل ثقافتهم وتعاليمهم المكتسبة.

سيسيليا: يتميز عملك بالوضوح والجرأة، فهل هذا ما تتطلع إليه؟

ألفونسو: نعم، فذلك هو ما أسعى إلى تحقيقه. أنا أحاول الوصول إلى أعمال ذات مستويات مختلفة قادرة على خطف أنظار الناس، ومن أجل ذلك لابد أن تتميز الأعمال من حيث الشكل، والمواد، والحس الجمالي والفني، وإلا اعتاد الناس رؤية الفكرة ذاتها في جميع أعمالهم، لذا أسعى إلى تحقيق التنوع قدر المستطاع، وأتبع دائماً نمطاً يميز أعمالهم، لكنه كذلك قادر على التكيف وتغيير ذاته إلى أفكار جديدة أبتكرها لكل عمل إبداعي.

وكما أشرت إلى كون عملي "واضحاً"، أريد أن أبين أنني أعتقد بأننا نعيش في فترة يسود بها فن البساطة المطلقة. وأنا أسعى إلى تحقيق ثورة في عالم الديكور والتصميم باستخدام عامل سائد، وهو إضافة المزيد من الألوان، وأحاول كذلك أن أقدم أفكاراً تستند إلى البساطة الراقية، وعدم التكلف من أجل الوصول إلى التأثير المعبر. ولذلك تجذب أعمالهم الأنظار لكونها قادرة على تحويل الأقمشة، والمواد، والأغراض المستخدمة يومياً إلى قطع مثيرة بصرياً تترك أثرها لدى الجميع.

مقابلة:

“استوديو بيشيغلاس” و سيسليا لوبيل

سيسيليا: مرحبًا بك ألفونسو. هل هذه زيارتك الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة؟

ألفونسو: مرحبًا بك سيسيليا. نعم، هذه هي زيارتي الأولى إلى الإمارات، وقد كانت هذه الزيارة فرصة عظيمة لاكتشاف المكان وكذلك العمل في بيئة غنية، فقد تمكنا من استكشاف وتعلم الكثير حول ثقافة هذه الدولة.

سيسيليا: كيف تصف إقامتك التي استمرت خمسة عشر يومًا في مدينة الشارقة؟

ألفونسو: كانت فترةً مجهزةً للغاية بسبب إنجاز كل المهام بسرعة كبيرة، وانقضاء الأيام سريعًا جدًا. لكن، على الرغم من كثرة الأعمال، كانت هذه تجربة رائعة تمكنت فيها من اكتشاف ثقافة الإمارات التي لم تسنح لي الفرصة لمعرفة قبل هذه الرحلة. وإلى جانب ذلك، حصلت على فرصة لاكتشاف أساليب وتقنيات جديدة، واستخدام منتجات لم يسبق لي العمل بها سابقًا، وقد كان هذا أمرًا مناسبًا لتطوير تصاميمي.

سيسيليا: كيف كان سير عملك؟

ألفونسو: كانت طريقة سير العمل مثيرة جدًا، فأنا لم أتمكن فقط من الوصول إلى الأماكن المناسبة للحصول على المواد التي أحتاج إليها، لكن أيضًا زيارة الكثير من الاستوديوهات ولقاء مجموعة من الأشخاص الذين قدموا لي يد العون. وكما ذكرت، كان العمل مجهودًا وسريعًا لكثرة المهام التي تحتاج إلى إنجاز، لكنني أعتقد بأن القدرة على تنظيم وقتي وتكريس نفسي للعمل كانت من بين تحديات ناجحي في هذا المشروع.

سيسيليا: أين وجدت المواد التي استخدمتها لتصميم قطع المعرض الفنية؟

ألفونسو: كنا نبحث عن المواد في كل مكان يُمكنك تخيله.. كل مكان اعتقدنا بأنه من المحتمل العثور به على شيء يفيد في العمل. وفي أغلب الأحوال، تمكنت من العثور على المواد التي أحتاج إليها في المزارات، إذ عثرت على قطع تمثل مجموعة

واسعة من الثقافات، وتمكنت أيضًا من الحصول على قطع معدنية وبلاستيكية، وعثرت على الكثير من الهدايا التذكارية وعلى بعض المواد في متاجر بيع أدوات الضيافة؛ حيث تبتاع الحانات والفنادق والمطاعم كافة احتياجاتها يوميًا لمتابعة أعمالها. وقد كان هذا المكان مثيرًا للاهتمام ومفيدًا جدًا للحصول على المواد، ففيه تُباع الأواني الفخارية، وأدوات المائدة الملائمة للثقافة المحلية، والملائمة أكثر لاستكمال عملي.

سيسيليا: لقد قدمت في معرض “صنع من جديد” خمس قطع من المصاييح الكبيرة الفريدة من نوعها.. ما الفكرة الكامنة وراء كل قطعة منها؟

ألفونسو: صُنعت المصاييح من مادة البلاستيك مع إطارات متشابكة حتى يتدفق الضوء خلالها مثل المصفاة على سبيل المثال. ومن ثم أردت طلائها باللون الذهبي حتى تعبر عن صلتها بالثقافة العربية بطريقة ما، وأنا أعلم بأن هذا اللون ذو أهمية

عرض فريد لمثل هذه المساحة الرقيقة تحدياً استطعنا التغلب عليه بسهولة، بفضل "1971 - مركز للتصاميم".

دامت رحلة الاستكشاف هذه في مدينة "الشارقة" خمسة عشر يوماً، وفي الأيام العشرة الأولى تمكن المصممون بمساعدة فريق "1971 - مركز للتصاميم" من استكشاف المدينة من زوايا مختلفة، وجمع أغراض وأدوات متنوعة لاستخدامها في تصميم قطعهم الفنية من أماكن مختلفة؛ كالأسواق المحلية، والمتاجر الفخمة، والمتاحف، والمعارض الفنية، ومراكز التسوق، والمطاعم، والمؤسسات، وغيرها من الأماكن.

وتقوم فكرة معرض "صنع من جديد" من فكرة أن معظم الأشياء التي تكوّن قطع المعرض قد تم شراؤها، أو استخداما أو تبادلها مع أشخاص محليين. في الحقيقة، يكمن وجه الاختلاف الجوهرى بين أعمال الثنائي "يوموتو" والمصمم "استوديو بيشيغلاس" في مصدر المواد التي يستخدمها كل منها (وهي في المقام الأول أدوات مصنعة من الزجاج أو البلاستيك)، غير أن كل أعمالهم تتمحور حول إعادة تدوير الأغراض والأدوات المستخدمة في الحياة اليومية وإخراجها عن سياقها التقليدي المعتاد ومنحها بعداً جديداً عن طريق تحويلها إلى قطع ذات تصميم استثنائي وفريد.

يقيم المصمم فيديريكو توسكو والفنان زافي مونوز في برشلونة حيث يعملان معاً في مشروع يوموتو- ويشير هذا الاسم إلى استخدام الأغراض العادية لصنع قطع فريدة- معتمدين على إلهامهم من عالم الفنون، فيصنعون قطعاً متعددة الوجوه تعتنق رؤية معقدة وتصويرية للحياة المحلية. ورغم استخدامهما مواد معاد تدويرها في أعمالهما، إلا أنهما يُقدّران ماضي كل قطعة منها، وينقلان الذكريات والقيم الوجدانية في طريقتيها لإعادة تشكيلها، ويصممان ما يُطلق عليه "الهياكل السحرية المقترنة بالإلهام". ويحصل المصممان على موادهما من الأسواق، ومتاجر الأغراض المُستخدمة، وأغراض نهاية الموسم المُصنعة في المقام الأول من الزجاج، وأيضاً بقايا الأعمال الحرفية والصناعية المختلفة. ويُقدّم كلاهما لغة رفيعة المستوى تعبر عن التناقض والتنوع المنبثق من العالم المُعاصر متعدد الثقافات.

أما المصمم ألفونسو دي لا فوينتي- وشهرته "بيشيغلاس استوديو"- فقد بدأ عمله بإعادة تدوير المواد المصنعة من البلاستيك، حيث كانت أغلبية المواد المستخدمة من القناني البلاستيكية، ومواد تصميم صناعية أخرى. ومن ثم بتطوير أسلوب عمله عن طريق إضافة منتجات تباع في متاجر البيع بالدولار الواحد ليُقدم التأثير ذاته ولكن بطريقة أكثر كفاءة ومتعة.

وُعدّ المواد المستخدمة في التصميم أدنى من مستوى "الفن النهائي" أو "العمل الفني النهائي"؛ أي أن العمل الذي يستفيد أو يسعى لاستخدام أكبر قدر ممكن من أشكال الفنون، يُنتج قطعاً فنية متكاملة تتبع المفهوم نفسه: المصاييح، والأثاث، وديكور الجدار.

لقد قدم "بيشيغلاس استوديو" تصاميم ذات مستوى أرقى وكفاءة أعلى، واستخدم المصمم في بعض الحالات مواد أساسية تستخدم بصفة يومية، إلى جانب أغراض خارج سياقها التقليدي وذات تكلفة منخفضة (مثل أنبوب من البلاستيك) لكنه أضاف إليها طلاءً برونزياً أو نحاسياً لتتحول إلى تحفة فنية بطريقة غير متوقعة.

ولأن تصوير خصائص وتفرد المشروع يصبح أكثر جاذبية ومتعة عبر تجربة المصمم الخاصة، إليكم مقابلة مع الفنان زافي مونوز والمصمم فيديريكو توسكو، الثنائي المسئول عن يوموتو، والفونسو دي لا فوينتي (بيشيغلاس استوديو).

صنع من جديد

إعادة تشكيل أدواتنا اليومية لتؤدي وظائف تتعدى استخدامها التقليدي

يوموتو و بيشيغلاس استوديو

بقلم سيسيليا لوبيل

صنع من جديد: إعادة تشكيل أدواتنا اليومية لتؤدي وظائف تتعدى استخدامها التقليدي هو معرض معتمد على موقع محدد، يهدف إلى إيجاد حوار بين الثقافات عبر الرسم والتصميم وصولاً إلى الثقافة المحلية. يقام المعرض كنتيجة لبرنامج إقامة الفنانين الذي نظمه "1971 - مركز للتصاميم" بالتعاون مع معرض L&B (برشلونة)، ويقدم قطعة فنية فريدة لاثنتين من المصممين: استوديو بيشيغلاس؛ وهو اللقب الاحترافي للمصمم الإسباني ألفونسو دي لا فوينتي، ويوموتو، للثنائي: الفنان البرشلوني زافي مونوز، والمصمم الإيطالي فيديريكو توسكو.

ويُمثل هذا التحدي الذي يقدمه معرض "صنع من جديد" فرصة لعرض أعمال مبتكرة في سياق جديد وغير مألوف، بحيث يُعرف الفنانون إلى الطابع المحلي ويضعون نهجاً استكشافياً يقودهم إلى اتباع طرائق وأساليب غير مألوفة في العمل. وكما يُشير عنوان المعرض، تقوم جميع الأعمال على مفاهيم مثل الذكريات، وإعادة التدوير، وتحويل كل ما يُستخدم في الحياة اليومية إلى أعمال فنية استثنائية ومعبرة تختلف استخداماتها عن المعتاد. ولهذا، يعتمد نتاج العرض بصورة جوهرية على تعايش المصممين مع الذكريات، والتقاليد المحلية، والأغراض والأدوات التي يستخدمها المقيمون في المدينة بصورة يومية.

كانت عملية الإشراف على معرض "صنع من جديد" أساسية للغاية منذ البداية، حيث تولد الهدف الجماعي للتعاون وعمل معرض يلائم "1971 - مركز للتصاميم" والمصممين.

في مايو 2017، زرت المركز للحديث عن المشاريع الثقافية وتقديمها إلى L&B المتضمنة في برنامج درر. كان ذلك في نفس الوقت التي تبلورت فيه توجهاتنا للاستثمار في المشاريع البحثية التي تعمل بالتعاون مع الأشخاص المحليين. وعلى الجانب الآخر، كان بناء حوار

سعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وفاطمة المحمود، رئيس 1971-مركز للتصاميم مع القيم الفني والمصممين خلال افتتاح المعرض.

H.E. Marwan bin Jassim Al Sarkal, CEO of Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq), and Fatma Al Mahmoud, Head of 1971-Design Space, with the curator and the designers at the Remade exhibition opening.

مررت عبر كؤوس، ستلاحظ اختياراً مثيراً للاهتمام للأسماء، إذ تظهر الأسماء التي منحت لهذه القطع للمشاهد لمحة من تجربة المصممين أثناء إقامتهما، والعملية والإلهام أثناء تجميع هذه القطع. مثال على هذا هو رحلة زاهد؛ زاهد كان سائقهما خلال رحلتها حول المدينة أثناء بحثهما. ومثال آخر هو دهن العود.. جائزة دهن العود تمثل القطعة الوظيفية الوحيدة، وقد أنبهر المصممان باستخدام وتاريخ هذا العطر. دهن العود- أو ما يعرف أيضاً بالذهب السائل لأهميته والطلب عليه وندرته وصعوبة الحصول عليه من خشب الشجر وتحويله إلى بنيته النهائية الزيتية- يستخدمه المحليون في المناسبات، وعادة ما يوجد في حقائب النساء.

مصاييح الجدة، يعكس تركيب الإضاءة لـ يوموتو بعض القطع في مجموعة كؤوس، لكن لغرض ووظيفة مختلفين، إذ يعمل اختلاف الألوان المنعكسة من المصاييح بشكل رائع في تباينها مع بعضها البعض. القطعة الأخيرة هي التركيب المعتمد على الموقع، حلم . إيمان . جرأة . عمل، الموضوع في المساحة على النوافذ التي تطل على خط البحر للشارقة المؤدي إلى الموانئ. تمثل منطقة التركيب أيضاً مساحة ورش العمل التي يستضيفها البرنامج العام لـ "1971 - مركز للتصاميم"، وقد اهتم المصممون بتصوير قطعة تؤثر على أي أحد يصادفها.

يصادف العام 2018 في الإمارات العربية المتحدة عام زايد، ويمكنك أن ترى شعار عام زايد في أنحاء البلاد منذ لحظة دخول المطارات في الدولة وفي كل إمارة. وبما أنها أول زيارة للمصممين إلى الإمارات العربية المتحدة، فقد دفعهما فضولهما لمعرفة القصة وراء رسم الرجل الموجود في الشعار عندما علما بأن كل شيء يروونه يعود إليه. الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وخمه الله، هو مؤسس الأمة، ولولا رؤيته الثاقبة والإصرار الذي طبعه في ذهن خلفائه للاستمرار على نهجه، لما كانت الإمارات العربية المتحدة حيث هي اليوم. بحث المصممون بعد ذلك عن الشيخ زايد ليكتشفوا أنه حلم، وأمن، وأقدم بجرأة على تحقيق رؤيته ليصبح الرجل العظيم الذي كان عليه. تمت ترجمة هذه الكلمات إلى العربية وصنعت القطعة.

هذا المعرض هو أول معرض مخصص بالكامل لأشياء التصميم، فالمعارض السابقة من "1971 - مركز للتصاميم" تكونت من مجموعة من أعمال التصميم تتراوح بين التركيبات، والأزياء، والمطبوعات، وغير ذلك. وقد كان شرفاً لي أن أعمل مع القيم والمصممين لتحقيق ذلك.

فاطمة المحمود، رئيس 1971-مركز للتصاميم مع ألفونسو دي لا فوينتي (يتشيفلاس استوديو) و يوموتو (زافي مونوز و فيديريكو توسكو) خلال زيارتهم لمتحف اللوفر أبوظبي.

Fatma Al Mahmoud, Head of 1971-Design Space, with designers Alfonso de la Fuente (PICHIGLAS STUDIO) and YOMUTO (Xavi Muñoz and Federico Tosco) during their visit to Louvre Abu Dhabi.

صنع من جديد: من البداية إلى النهاية

بقلم فاطمة المحمود

“صنع من جديد” هو معرض نظمه “1971 - مركز للتصاميم” بالتعاون مع معرض L&B المعاصر. المعرض هو نتيجة للمناقشات التي بدأت في منتصف العام 2017 أثناء برنامج درر في الشارقة. ويهدف برنامج درر من “كريتف ديالوغز” إلى تعزيز الابتكار والإبداع في التراث الثقافي من خلال برنامج البحث والتعليمي الدولي، وذلك استجابة إلى الحاجات والحقائق المحلية من خلال الربط بين الأفراد والمصممين ومؤسسات التصميم. عبر هذا التعاون، نهدف نحن في 1971 إلى بناء الجسور على الصعيد الدولي، إذ يستضيف المعرض أعمال استوديوهات؛ يوموتو وبتشيجلاس استوديو.

كان معرض L&B المعاصر الذي يقع في برشلونة هو نقطة انطلاق كقاعدة لنتائج المحادثات التي عقدت أثناء عرض أعمال يوموتو. وقامت سيسيليا لوبيل، مديرة المعرض والقيّمة على معرض “صنع من جديد”، بتعريفنا على عمل يوموتو من خلال أربع قطع تم تصميمها وصنعها بالكامل في برشلونة. عند دخولك المعرض في “1971 - مركز للتصاميم”، سترى هذه القطع الأربع في الجهة اليسرى، وسياخذك المعرض في رحلة ممتعة ومثيرة عبر تجارب المصممين أثناء برنامج الإقامة.

إذا ركزت على الأشياء التي استخدمها من يوموتو وبتشيجلاس استوديو، ستري أن الأعمال مكونة من أشياء تعتبر من الروتين اليومي الخاص بنا. في إطار عملهما أخذ يوموتو وبتشيجلاس استوديو القطع في عملية تحول انفصلت فيها الأشياء عن وظيفتها الأصلية لتتحول إلى قطع تصميم استثنائية في أسلوب خليط غير متجانس. ذهب المصممون إلى البازار التقليدي، أو ما ندعوه في الشارقة بالسوق الإيراني، للبحث عن أشياء لتوظيفها في تصميمهما. وتقع هذه البازارات في قلب الشارقة، وهي أماكن سوق رئيسة لأهل الشارقة توفر المتطلبات المنزلية، وادوات المطبخ، والأقمشة، والبهارات. وتمثل هذه البازارات

اليوم مصدر جذب للسياح والمقيمين، وتلعب دوراً رئيساً في توفير هذه المنتجات على الرغم من وجود المتاجر الحديثة ومراكز التسوق في جميع أنحاء البلاد، ولا شك في أن المساومة مع التجار لتخفيض الأسعار هي مهارة يجب إتقانها.

أتذكر عندما ذهب المصممون في أول زيارة لهما إلى السوق، كان ألفونسو مثل الطفل الذي يدخل محل حلوى، إذ توفرت الأشياء التي تناسب أسلوب عمله والتي يريدونها من أجل تصميمه في الإقامة الفنية بكافة أشكال المنتجات والأحجام والألوان. وعندما كان ألفونسو يجمع قائمة تسوقه، خشيت من نتائج المنتجات النهائية. لم أستطع تخيل كيفية تحويل هذه الأشياء إلى منتجات تصميم. تم تصميم القطع الفنية من خلال استخدام الأشياء المنزلية فيما يتخطى وظيفتها التقليدية. رؤيته وهو يعمل مع المصافي، وسلال الغسيل، والصناديق، وأوعية الفاكهة وغير ذلك من أشياء ذات الغرض المماثل، أثار فضولي عند مشاهدته في محطة عمله أنا وأعضاء فريقتي. كان رد فعل من شاهدوا عمله مليئاً بالإثارة، فعند رؤيتهم المعلق والمصافي والأوعية المعدنية متناثرة، لم يستطيعوا تخيل كيف وإلى ماذا ستتحول هذه الأشياء لتصبح منتج التصميم النهائي. ذكر ألفونسو في محادثاتي معه خلال عملية التصميم كيف تؤثر المشربية على اختيار الأشياء المستخدمة لتكوين قطعة، فقد كان يتأمل في معمارية الشارقة ووجد أن المشربية لا تزال موجودة في المعمار الحديثة بشكل أو بآخر. كان يمكن رؤية تأثير التموج المرتبط بتصميم المشربية في ثلاث من قطع ألفونسو، ونجح من خلالها في محاكاة الإلهام الذي استوحاه من معمارية المدينة.

سمى ألفونسو قطعه الفنية على أسماء نساء عربيات، لأن الأشياء المستخدمة في القطع تستخدمها عادة النساء في حياتهن اليومية. العناوين هي كالتالي: فاطمة، ونور، وسناء، وزينة، وليلى. فاطمة هو اسم شائع للغاية لأنه اسم ابنة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، إنه يُهجي بشكل مختلف (باللغة الإنجليزية) في المنطقة العربية بناءً على طريقة نطقه محلياً. في معظم الدول يُهجي بحرف “أ” أو “E” (Fatema, Fatima)، حيث ينطق هكذا باللغة العربية الصحيحة. مع ذلك، في الإمارات العربية المتحدة أو الخليج العربي، يُنطق محلياً Fatma. أما اسم نور فيمثل الضوء، وهو أيضاً اسم شائع للغاية. واسم سناء ليس بنفس الانتشار، لكن معنى الاسم يمثل الشعاع أو الضوء، والتأثير الذي تصنعه هذه القطعة كان الحافز للتسمية بهذا الاسم، حيث يشع الضوء من خلال الانعكاسات في سناء. أما زينة وليلى فهما اسمين وردا كثيراً في الأدب والشعر العربيين.

ينقسم عمل يوموتو إلى ثلاث قطاعات في المعرض، وتمت تسمية كؤوس حسب الانطباعات التي تحدثها عند رؤيتها. إذ

شكر وتقدير

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي،
عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة

سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي،
ولي العهد ونائب حاكم الشارقة

الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي،
رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)

معالي نورة بنت محمد الكعبي،
وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة

سعادة مروان بن جاسم السركال،
المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)

رئيس 1971- مركز للتصاميم فاطمة المحمود

القيم الفني سيسيليا لوبيل

مصمم المعارض باولوماريا جيانوتي

مساعد فني رودريك جيمينز

مصمم الجرافيك نور أبو حجلة

تنفيذي مركز مرايا للفنون إيمان العامري

تنفيذي علاقات عامة حمده النعيمي

منسق التسويق الرقمي فيصل محمد

مساعد إداري كاثرين جوي ليما

منسقي العمليات

وائل عيتاني

ملاني ماليوات

كريستين دابو

المتدربين

ياسمين داميري

جيباك قالينا

الفهرس

141	شكر وتقدير
137	صنع من جديد: من البداية إلى النهاية
130	صنع من جديد إعادة تشكيل أدواتنا اليومية لتؤدي وظائف تتعدى استخدامها التقليدي
125	مقابلة مع بيتشيجلاس استوديو
119	مقابلة مع يوموتو
109	الرحلة الابداعية (يوموتو)
101	الأعمال الفنية من يوموتو
73	الرحلة الابداعية (بيتشيجلاس استوديو)
61	الأعمال الفنية من بيتشيجلاس استوديو

بدعم من

بالتعاون مع

صُنع من جديد

Remade

بإشراف القيم الفني
سيسيليا لوبيل

تصاميم من
يوموتو
و ألفونسو دي لا فويتتي
(بيشيفلاس استوديو)