

فريدريك معتوق، مؤلف كتاب "الحرفيون في لبنان" وعميد معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، يحدد تاريخ ومدلولات الحرفية في لبنان ويتعمق في الدور الذي لعبه الحرفي اليوم.

وأنماط العيش الجديدة. تم التركيز مجدداً على النوعية والتقديم وتجاوب المجتمع مع ذلك، من خلال إدراكه للأهمية الكبرى في دعمه الإنتاج المحلي. لعبت متاجر الحرف التقليدية، بأفكارها وتصاميمها، دوراً أساسياً في هذا الانتعاش. فقد قدمت سوقاً مهمة للحرفيين وشجعتهم على تكييف منتجاتهم مع السوق المعاصرة. كذلك المصممون اللبنانيون المعروفون عالمياً الذي أدخلوا الحرف المحلية إلى تصاميمهم، من خلال العمل مع الحرفيين على تكييف تقنياتهم القديمة جداً مع جمالية جديدة تكتسب شهرة كبيرة سواء في لبنان أو في الخارج. مع تقدير عدد أكبر من الناس لنوعية هذا العمل، ومع تزايد الطلب على تصاميم جديدة، أصبحت فرصة انتعاش العمل الحرفي أكبر من أي وقت مضى. مع ذلك، لا شك أن بعض الحرف تواجه تحدياً فعلياً ويجب إيجاد وسائل لمساعدتها على الاستمرار. إحداهما يكون بتأمين مراكز أكثر لبيع تلك المنتجات في بيروت والمدن الأخرى، وأخرى تقضي بتأمين المصادر المالية للحرفيين، ليمكنوا من عرض أعمالهم على الصعيد المحلي والعالمي. هذا يعني تقديم الدعم المالي والتشجيع من خلال المنح والإعانات المالية. في العام ٢٠٠٢، أجرت منظمة الأونيسكو دراسة أحصت حوالي ٣٠٠٠٠ حرفي لبناني. يمثل إنتاجهم ميزة ثقافية مهمة للبنان وهويته. إنهم يشكلون عنصراً حيوياً، "صنع في لبنان"، بدأ يكتسب شهرة عبر العالم، ولهذا يستحق الدعم.

الوطني على الغرب. تداعى الولاء إلى المنتجات المحلية وفقاً للمثل الشعبي القائل "كل شي فرنجي برنجي". وفي حين كانوا يحتلون أعلى المراكز، بدأ الحرفيون يعانون تدريجياً من التقهقر على كل من الصعيد الاجتماعي، الاقتصادي والثقافي. من الغريب أن الحرب الأهلية نفتحت روحاً جديدة في الحرفية اللبنانية. فإقفال المرفأ والمطار أدبياً إلى إيقاف حركة الاستيراد مراراً عدة. عاد اللبنانيون إلى استخدام المنتجات المحلية، ولا تزال هذه المؤضة قائمة حتى اليوم. كما ساهمت هذه الأحداث في استعادة الحرفيين لشهرتهم، بالرغم من أن بعض الحرف لم تستعد مكانتها بالكامل بسبب التغيرات الجذرية التي حصلت. "السراجي" الذي كان يصنع أسرجة الأحصنة، الحمير والبغال، "الطرابيشي" صانع الطربوش التركي التقليدي الأحمر و"التناك" الذي كان يشتغل التنك أصبحوا للأسف خارج العصر تماماً؛ في حين أن نفخ الزجاج وصناعة الفخار لم يختفيا بعد.

في غضون ذلك، بعض الحرف الأخرى كصناعة الأثاث، الأقمشة والمنتجات الغذائية التقليدية، بقيت في ازدهار. وكان مفتاح النجاح يكمن في التكيف مع الأذواق

عده قرون، وصولاً إلى الحقبة العثمانية، كانت الحرف هي مصدر الأساسي للإنتاج في لبنان. فكانت المتاجر الحرفية المصانع تلتصق ببعضها ببعض داخل الأسواق القديمة، بيت كان كل قسم من السوق يحمل اسم حرفة مختلفة، سوق الخياطين الذي يتقاطع مع "سوق النحاسين"، هكذا مواليك، الأمر الذي كان يتيح للمتبعين إيجاد ما يحتاجون إليه تحديداً في كل من تلك الأقسام.

استمر ذلك إلى العام ١٩١٨، مع بداية الانتداب الفرنسي الذي حطل معه مجموعة من المنتجات المصنعة في فرنسا. واجه السوق اللبناني وحرفيوه منافسة قوية غير متوازنة من قبل تلك السلع التي كانت، في غالب الأحيان، أفضل من المنتجات المحلية. ولكي تزداد الأمور سوءاً، تم بناء منطقة لعرض المنتجات الفرنسية، تعرف حتى اليوم بمنطقة المعرض، لتأمين مركز أساسي لبيع تلك السلع المستوردة. وقد تم بناؤها من قبل الأشقاء "دانجيه"، لم يعني أيضاً خطر في الفرنسية، ما شكل بحد ذاته نذير

في حين بدأ دور الأسواق التقليدية يتقلص، تحت غير المصانع الفرنسية المستوردة، تفاقمت المسألة بعد حرب العالمية الثانية، عندما انفتح الاقتصاد اللبناني

# Where Less is More



Plexiglas, resin and concrete - not materials normally associated with traditional Lebanese crafts - so it is quite a stretch to imagine that they would help establish their skills on the world design map. Yet that is exactly what is happening. Inspired by top designer **Nada Debs**, centuries old crafts like mother of pearl inlay and marquetry have taken on a new lease of life and are in demand in cutting edge furniture boutiques across the globe.

"When I first arrived in Beirut," says Nada, "I was told that no-one would be interested in my designs. The Lebanese, they said, only buy from outside. I was shocked. I could not understand how this was possible. So I set out to prove myself and that a Lebanese could export."

Raised in Japan, where her family had migrated back in the 50s, Nada had never lived in the Middle East or had an opportunity to explore her Arab roots. Trained in Interior Architecture at the Rhode Island School of Design and later working in London, she had acquired a range of design skills but was a complete ingénue about all things Middle Eastern.

"I had learned to appreciate purity of form and craftsmanship in Japan," Nada explains. "In the States I learned about functionalism. In Britain I learned to appreciate history and the beauty of antiques, it was only when I came to Beirut that I began to explore my own heritage and discover the richness of our culture and crafts."

The transformation started in Syria where Nada was investigating in-lay furniture. "I found the designs crowded, many pieces were no longer suitable for today's life style. I wanted to pare them down to basics and start again. I wanted to discover purity and most of all craftsmanship. Without this human element who are we?"

Nada was seeking to express a fundamental truth. "I had worked on a couple of designs that people seemed to like. The first was 'the floating stool' - basically a Plexiglas cube - a pure transparent form with a cushion. It is what you choose to do with that cushion that makes the stool distinctive. I realised that this is how we are as human beings, outside we are the same, what is inside us makes us different. So when I cover my stool with Japanese Kimono material or with a Damascene fabric, it changes the way people look at the stool and at me. I have those elements, those two cultures inside me, both very rich, and that's why I decided to call my designs East and West."

The exploration into inlay resulted in 'minimalist' mother of pearl designs etched impeccably into stained wood as stools, tables and chairs; perfect in their simplicity and execution. Wood gave way to Plexiglas and concrete but still the interplay of these 21st century materials with ancient mother of pearl proved to be a winning combination.

"I love patterns," says Nada, "but I also like to pare things down to basic minimum, for example a simple table with a single line of mother of pearl gives it an identity. I wanted to express my identity as a Lebanese designer, as an Arab and a Muslim, a sort of Arab branding if you want. I am modern but intrinsically Arab and this is what my furniture says about me."

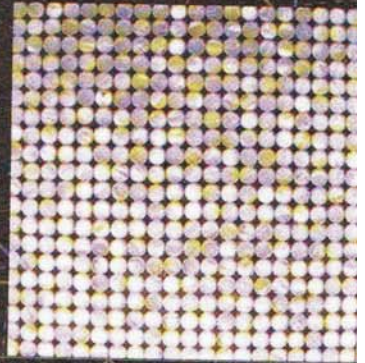
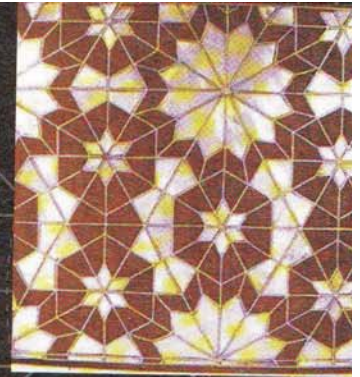
The love of patterns also drew Nada into an exploration of Islamic geometry and of Egyptian marquetry traditionally used to express these patterns in mother of pearl. "I love the macro and the micro of Islamic geometry, its infinity and abstract beauty. I wanted to promote it in a new way." A whole series of colourful mirrors, tables, desks and furniture, a combination of resin and mother of pearl geometric patterns now shimmer against the walls of Nada Debs' Saifi showroom.

In the nearby Boutique, among beautifully crafted boxes, witty Plexiglas containers, a new look *mosharabiyeh* and other 'objets' are carved tablemats and other pieces reflecting Nada's

latest interest in the patterns and three dimensionality of the polygon.

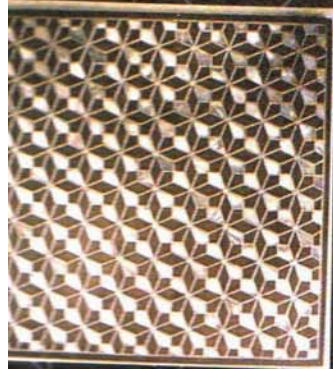
In all this the role of the craftsman is vital. Pointing to a piece of inlaid wood Nada says, "It takes ten people to make something like this, each is a specialist: one inlays the tin, the next carves the design, then the mother of pearl is inlaid, then there is the sander, the stainer, the man who cleans the mother of pearl. It takes three types of stain and three different cleanings to finish the product. We could do some of this by machine but that is not what I am about. I would rather employ and pay three people than buy one machine."

To this end, Nada is poised to open a workshop where she will train new craftsmen - especially from among the disabled. "If we do not maintain these skills they will die out along with part of our cultural identity," says Nada. "I want people to understand who we are and how we work. My workshop will be totally transparent anyone can come and see it. I am a transparent person and I want my work to be the same."



## القليل للدلالة على الكثير

بليكسيغلاس، راتينج، باطون - لا ترتبط هذه المواد عادة بالحرفيين اللبنانيين التقليديين - من المستبعد إذا أن نتصور بأنها ستساعد على فرض مهاراتهم على خارطة التصميم العالمي. مع ذلك إن هذا بالضبط ما يحصل. من وحي المصممة الكبيرة ندى دبس، حرف عمرها عقود كالتطعيم بالصدف والخشب، عادت الى الحياة وهي الآن مطلوبة في أهم محلات قطع الأثاث عبر العالم.



الشفق بالتصاميم حمل أيضاً ندى الى استكشاف معالم الهندسة الإسلامية. من بين الصناديق الحرفية الجميلة، مستوعبات بليكسيغلاس متقنة، مشربيات بحلة جديدة، وغيرها من "الأشياء" الألواح العازلة عن الحرارة (Sous plat) المنحوتة، وسواها من القطع التي تعكس الاهتمام الذي توليه ندى مؤخراً بالأشكال والمضلع الثلاثي الأبعاد.

تستعد ندى الى افتتاح معمل سيتم خلالها تدريب حرفيين جدد - المعوقين بشكل خاص. تقول ندى، "إن لم نحافظ على تلك المهارات فستقرض، ومعها جزء من هويتنا

"تخفيفية" بالصدف، المحفورة بشكل رائع في الخشب الملون للمقاعد، الطاوات والكراسي؛ إنها تحف رائعة ببساطتها وتنفيذها. استبدال الخشب، بالليكسيغلاس والباطون، لكن التداخل بين تلك المواد الخاصة بالقرن الواحد والعشرين مع مواد قديمة كالصدف، برهن على أنه يشكل توليفة رائعة. تقول ندى، "أحب التصاميم، لكنني أحب أيضاً أن أقمص الأشياء الى الحد الأدنى الأساسي، مثلاً طاولة بسيطة مع خط وحيد من الصدف يمنحها هوية خاصة بها. أردت التعبير عن هويتي كمصممة لبنانية، عربية ومسلمة، نوع من المنتج العربي إذا أردت. أنا حديثة لكنني بالجواهر عربية وهذا ما تقوله

تقول ندى، "ما أن وصلت الى بيروت، حتى قيل لي أنه لا أحد سيهتم بتصاميمي. فاللبناني، كما قالوا، يستورد فقط من الخارج. صدمت. لم أستطع أن أفهم كيف أن ذلك معقولاً. لذا قررت البقاء من أجل أن أثبت جدارتي وأثبت بأن اللبناني قادر على التصدير." ترعرعت ندى في اليابان، حيث هاجرت عائلتها في الخمسينات، لم تعيش ندى أبداً في الشرق الأوسط تخصصت في الهندسة المعمارية الداخلية في الولايات المتحدة وعملت في لندن. "فقط عندما أتيت الى بيروت بدأت استكشف إرثي الخاص واكتشف ثراء ثقافتنا وأعمالنا وحرفياتنا." نتيجة استكشافها عالم

Nada Debs boutique  
Village, Moukhalsieh street