

المجلد 1 Volume

Mawrid

فورتا

بالتصميم
في

Celebrating
المستوحى

Inspired

Design

فورتا

Mawrid

15.02 – 01.06.24

MANIFESTO

بيان

Welcome to Design Space AIUla.

أهلاً بكم في مساحة العلاء للتصميم.

Welcome to a community of co-creators;
a collective of ideas; a place of making.

ومرحباً بكم في مجتمعنا الذي ينبض بروح الإبداع
والأفكار الملهمة، حيث نجتمع لنبتكر سوياً.

Here, we come from all corners, crossing
borders, curious and experimental, to trade
in experience and knowledge. We come
together - multi-generational, multi-lingual,
multi-disciplinary - to plan and design for
our world today.

هنا، نشد رحلتنا من مختلف أنحاء العالم، نعبث بالحدود
ونحمل معنا الفضول وحب التجريب، لتبادل الخبرات
والمعارف سوياً. هنا تجتمع الأجيال واللغات
المتعددة، وتلتقي المهارات والمواهب للعمل على
التخطيط والتصميم من أجل مستقبل العالم
الذي نعيشه.

We come to be inspired by the indescribable
landscape around us and those who walked
here before us.

أتينا هنا لنستمد الإلهام من الطبيعية
الخلابة التي تفوق الوصف، ومن الذين مروا
هنا من قبلنا.

We come seeking diverse viewpoints.
We come to challenge our assumptions.

أتينا سعياً وراء بعد مختلف، لتجاوز
الافتراضات المسبقة.

We come to connect in real time, in real life.
We come to be moved to see differently.

أتينا لتواصل على أرض الواقع، ولترى من
منظور جديد.

To all who walk through our door, designers,
or design enthusiasts, this is your space too.

لكل من يخطون عتبةنا! للمصممين وعشاق
التصميم، أهلاً بكم هذه مساحتكم.

Come in and collaborate. Come in and look.

انضموا إلينا في هذه المساحة.

Come and be a part of a design space that is
alive, evolving, always a work-in-progress.

المفعمة بالحياة والإبداع، دائمة التقدّم والتطور.

مؤرد MAWRID
نحتفي بالتصميم المستوحى
Celebrating Inspired Design

مساحة العال للتصميم
Design Space AIUa

Design Space AlUla combines a gallery, archive and workshop in a dynamic new centre for design in the region. Located in the heart of the AlJadidah Arts District, Design Space AlUla interrogates design practices from around the world through the prism of AlUla's cultural and natural landscapes. It aims to fuel creative thought and expression through a dynamic programme of collaboration and exchange, situating the creative practices of Northwest Arabia in the international design ecosystem. A living compendium of AlUla's design journey, from masterplanning to graphic design, and product design to architecture, this is a space for designers and design enthusiasts to learn, dream, investigate, collaborate, experiment, make and share.

Acknowledgements

Project team

Sara Ghani, Geneviève Angio-Morneau, Abdulaziz Bubshait, Kate Hall Tipping, Navdeep Hanjra, Nick Jackson, Karl Abi Karam, Sultan AlKhuraissi, Steve McIntyre.

Exhibition Design

Atelier Brückner

Book Design

Clara Sancho Studio

Production

Craft, Flint Culture

Special thanks to all the designers, contributors and collaborators who made this project possible, including:
Nora AlDabal, Ayman Abdulkareem, Elaf AlAmri, Nouf AlAnkari, Alice Black, Delfina Bottesini, Leila Chapman, Mohammed Darwish, Melanie De Souza, Yousef AlFaifi, Rebecca Foote, Jan Freedman, Abdulrahman Gazzaz, Turki Gazzaz, Ali Ghazzawi, Sumantro Ghose, Deema AlHarthi, Eyad AlHazmi, Raghad Hazzazi, Hamad AlHomiedan, Tyler Jacobsen, Amin Jazayeri, Lujain Kanoo, Bilal Khodari, Ashleigh King, Rue Kothari, Dr Desmond Lazaro, Alejandro Mancilla, Mohanad AlMashat, Helen McGauran, Alaaddin Mogeem, Sarah AlMutlaq, Sami Rahman, Amal AlSayegh, Zoe Shurgold, Claire Thomas.

شكر وتقدير

فريق المشروع

سارة غني، جينييف انجيو-مورنو، عبد العزيز بوشيت، كايت هول تيبينق، نافديب هانجرا، نيكولاس جاكسون، كارل أبي كرم، سلطان الخريصي، ستيف ماكنتاير.

تصميم المعارض

أتيليه بروكنر

تصميم الكتاب

استوديو كلارا سانشو

إنتاج

كرافت، فلينت كالتشر

شكر خاص إلى جميع المصممين، والمساهمين، والشركاء الذين ساهموا في إتمام هذا المشروع، ومن بينهم:
نورا الدبل، أيمن عبد الكريم، إيلاف العامري، نوف العنقري، أليس بلاك، دلفينا بوتيسيني، ليلي تشابمان، محمد درويش، ميلاني دي سوزا، يوسف الفيفي، ربيكا فوت، جان فريدمان، عبد الرحمن قزاز، تركي قزاز، علي غزاوي، سوماتترو جوس، ديمة الحارثي، إياد الحازمي، رغد هزازي، حمد الحميدان، تايلور جاكبسون، أمين جازيري، لجين كانو، بلال خضيري، أشلي كينج، رو كوثرني، د. ديزموند لازارو، أليخاندرو مانسيا، مهند المشاط، هيلين ماكجوران، علاءالدين مقيم، سارة المطلق، سامي رحمان، أمل الصائغ، زوي شورغولد، كلير توماس.

تتضمن مساحة العلا للتصميم مساحة متعددة الاستخدامات للعرض و الأرشفة، وورش العمل التفاعلية المتعلقة بشتى أنواع التصميم تقع في حي الفنون بالجديدة. تهدف هذه المساحة إلى عرض ممارسات التصميم المختلفة من حول العالم في منطقة العلا الغنية بثقافتها و بمناظرها الطبيعية الخلابة. كما تسعى لتعزيز الفكر الإبداعي والتعبيري، وذلك من خلال برنامج متنوع يقوم على التعاون وتبادل الخبرات بين المصممين، بشكل يساهم بتوقيع الفنون الإبداعية في شمال غرب شبه الجزيرة العربية على خارطة التصميم العالمي.

تعرض هذه المساحة رحلة التصميم في العلا، من التخطيط الرئيسي إلى التصميم الجرافيكي، وتصميم المنتجات إلى الهندسة المعمارية. تعد هذه المساحة مكاناً مثالياً للمصممين ومحبي التصميم للتعلم والحلم والاكتشاف والابتكار معاً، والتعاون ومشاركة أعمالهم مع الجميع.

Design Space AlUla, AlJadidah Arts District
مساحة العلا للتصميم، حي الجديدة للفنون

TABLE OF CONTENTS

المحتويات

Introduction

Sara Ghani, Curator, Design Space AlUla
6

المقدّمة

سارة غني، قيّم فني، مساحة العلا للتصميم
7

A Design Journey

Dr Khaled Azzam, Director, The King's Foundation
School of Traditional Arts
12

رحلة تصميم

د. خالد عزام، رئيس مدرسة الملك
للفنون التقليدية
13

Mawrid: Celebrating Inspired Design

Exhibition
17

مؤرد: نحتفي بالتصميم المُستوحى

المعرض
17

Ungessed Kinships

Ali Ismail Karimi, Curator, AlUla Design Residency
76

رحم خفية

علي إسماعيل كريمي، قيّم فني، إقامة العلا للتصميم
77

Participants

84

المشاركون

84

Introduction

Sara Ghani, Curator, Design Space AlUla

Since the earliest marks in the landscape 200,000 years ago, the human imprint on AlUla has shaped this desert oasis into a nexus of culture, creativity and storytelling. Successive civilisations have been inspired by its sculptural landforms and natural materials – each generation adding to the texture of AlUla in a journey through time.

Now a new vision is inviting urban planners, designers and architects to investigate its many layers, mysteries and meanings. They are confronted with the challenge of preserving AlUla's unique heritage, while developing exciting new solutions for a sustainable future.

Positioned on the ancient incense road, AlUla persists in the present-day imagination as a canvas for ingenuity, different ways of thinking, and the exchange of ideas. With each creative dialogue, we are challenged to tell the story of AlUla anew. How does this timeless place speak to contemporary life? What can it show us about ourselves as humans and the way we live now?

The opening of Design Space AlUla will help us to explore some of these questions. It will invite designers from all over the world to experience and distil the material essence of this extraordinary place, and create new interpretations at the crossroads between ancient and modern life.

It will be a catalyst for a diverse community of creative minds, generating dialogues between designers across Saudi Arabia, and with international practitioners. It will build design networks and create opportunities for global cultural exchange.

This is also a space that nurtures professional development and experimentation. A living archive within the building will document AlUla's

المقدمة

سارة غني، قيم فني، مساحة العلاء للتصميم

منذ ظهور العلامات الأولى في التضاريس الطبيعية في منطقة العلاء قبل مئتي ألف عام، كان لتأثير الإنسان دور كبير في تشكيل هذه الواحة الصحراوية، محوِّلاً إياها إلى مركز حضاري يجمع بين الثقافة والإبداع وفنون السرد. تأثرت الحضارات المتعاقبة بتضاريسها النحتية الفريدة ومواردها الطبيعية، حيث أضاف كل جيل، على مر الزمان، إلى هذا النسيج الغني لمنطقة العلاء. اليوم، بموجب الرؤية الجديدة لمنطقة العلاء، تتم دعوة المخططين الحضريين، والمصممين، والمهندسين المعماريين لدراسة طبقاتها المختلفة وما تحمله من خفايا ومعاني. وهم بذلك يواجهون تحدياً متمثلاً في الحفاظ على إرث العلاء الفريد، بينما يعملون على تطوير حلول جديدة ومبتكرة لضمان مستقبل مستدام.

وبحكم موقعها على طريق البخور القديم، تظهر العلاء في الذاكرة المعاصرة كلوحة تعكس الإلتقان، وأنماطاً مختلفة من التفكير، وتبادل الأفكار. ومن جيلٍ إلى جيل، نجد أنفسنا في مواجهة تحدي سرد قصة العلاء بطريقة جديدة. فكيف يحاكي هذا المكان العابر للزمن الحياة المعاصرة؟ وماذا نخبرنا عن أنفسنا كبشر، وعن الطريقة التي نعيش بها اليوم؟

افتتاح مساحة العلاء للتصميم سيساعدنا في الخوض لتحليل هذه الأسئلة. حيث تهدف لاستضافة المصممين من حول العالم لتجربة واستشعار الجوهر المادي لهذا المكان الاستثنائي، وتقديم تفسيرات جديدة على مفترق الطرق بين الحياة القديمة والمعاصرة.

سنكون مساحة محرّكة لمجموعة من العقول المبدعة من المصممين من كافة أرجاء المملكة العربية السعودية والعالم. كما ستسهم هذه المساحة في بناء شبكة من المصممين، و ستخلق فرصاً للتبادل الثقافي الدولي.

تعد هذه المساحة أيضاً مكاناً للتجارب وتطوير المهارات الاحترافية. وهي بمثابة أرشيف جي داخل المبنى، يعمل على توثيق قصة التصميم في العلاء، لتكون مساحة لتخزين الرسومات والنماذج الأولية وأعمال المشاريع.

unfolding design story, serving as a repository for drawings, models and project work. Links to the learning programmes at Madrasat Addeera, AlUla's arts and design centre, will allow brilliant ideas to germinate for generations to come.

In parallel to the opening of Design Space AlUla, we are delighted to launch the first edition of AlUla's Design Residencies. This catalogue includes a glimpse into these diverse design practices from around the world, and how they are developing a sense of place at the outset of their projects. This year's designers are pushing us to engage in globally resonant issues, from the role of AI in addressing the pollution of crop plantations and climate injustice, to the complex design connections between the global south and north.

We want Design Space AlUla to be a powerful source of design inspiration, but also a living compendium of local design initiatives. It's a great resource for designers, but also a place for visitors to research, explore and connect with the processes behind AlUla's design journey.

For our inaugural exhibition, *Mawrid: Celebrating Inspired Design*, the gallery will reveal ten design stories, from the architecture of iconic buildings to the regenerative treatment of historic ones, and from urban design to graphic design and product design. The exhibition invites visitors behind the scenes, into the process of innovation, unpacking the unique creative genome that is driving the masterplan for the region in the 21st century.

We are particularly keen for Design Space AlUla to commit to celebrating AlUla's natural history, its cultural heritage and its vernacular materials – inspiring sustainable futures, rooted in place.

Our ambition is to fuel the design economy, and achieve an enlightened dialogue between the vast, untamed wilderness and the creative, human compulsion to connect with our environment. From AlUla's Palaeolithic hand tools to today's contemporary design projects, it's a conversation that's still happening. I hope you will come and join it.

وبفضل البرامج التعليمية في مدرسة الديرة، سيكون بمقدور مركز الفنون والتصميم في العلا أن يعمل على إيصال الأفكار الإبداعية للأجيال القادمة.

كما يسرنا إلى جانب افتتاح مساحة العلا للتصميم، أن نعمل على إطلاق النسخة الأولى من إقامة العلا الفنية. حيث يتضمن هذا المنشور لمحة عن منهجيات وممارسات التصميم المتنوعة في كافة أنحاء العالم، إذ يوضح كيف يعمل المصممون المشاركون، منذ بدء العمل على مشاريعهم، على تطوير إحساسهم بالانتماء إلى المكان. هذا العام، يحثنا المصممون إلى النظر في قضايا ذات صدى عالمي، مثل دور الذكاء الاصطناعي في معالجة تلوث المحاصيل والمناخ، والروابط المتشابكة في التصميم ما بين دول جنوب و شمال العالم.

نود لهذه المساحة أن تكون مصدراً للإلهام في مجال التصميم، ومكان تجمع مبادرات التصميم المحلية التي تتطور وتنمو باستمرار. إذ لا تعد هذه المساحة مرجعاً مهماً للمصممين فحسب، بل مكاناً للزوار يتيح لهم فرصة البحث والاستكشاف والتواصل مع مسيرة التصميم في العلا. وفي المعرض الافتتاحي بعنوان: «مَوْرِد: نَحْتَفِي بِالتَّصْمِيمِ المُسْتَوْحَى»، سيتم الكشف عن عشر قصص تصميمية، تشمل الهندسة المعمارية للمباني الفريدة، وإعادة إحياء المباني التاريخية، والتصميم الحضري، والتصميم الجرافيكي، وتصميم المنتجات.

يرحب المعرض بالضيوف الى ما وراء الكواليس، لإلقاء نظرة على العملية الإبداعية خلف الأعمال، ويكشف عن المخطط الإبداعي المميّز للمنطقة للقرن الحادي والعشرين.

نحن ملتزمون في مساحة العلا للتصميم بالحفاظ على تاريخ العلا الطبيعي، وعلى الاحتفال بتراتها الثقافي ولغتها المحكية، لتكون مصدر إلهام لمستقبل مستدام متجذر بأصوله.

كما نسعى لتفعيل اقتصاد التصميم، وتحقيق حوار بناء بين البرية الشاسعة والجامعة، والدافع الإنساني المبدع للتواصل مع محيطه الطبيعي. فهناك حوار مستمر لم ولن ينقطع، بدءاً من الأدوات اليدوية التي تعود إلى العصر الحجري القديم في منطقة العلا، وصولاً إلى مشاريع التصميم المعاصر اليوم. أتمنى أن تنضموا إلينا في هذا الحوار.

A Design Journey

Dr Khaled Azzam, Director, The King's Foundation School of Traditional Arts

For a creative process to be relevant it has to engage with our existence as a whole and fulfil the expression of our true identity. This identity encompasses a range of different realms, from the physical to the rational, to the poetic. A truly holistic engagement can be measured and understood through the four levels of our existence.

On the first and most basic physical level, things have to have a purpose and be functional. This also means that they have to work well and be well made. This realm is governed by the discipline of craftsmanship which ensures the balance of technical skill with the mastery of the quality inherent in materials.

The second level is the social or contextual level. This relates to how work, and in particular the creative process, brings a community together. There is nothing that exists in isolation, and making anything involves an exchange of ideas, materials and commitment, as well as the establishment of economic relationships that bind a community together through common aims and purposes.

The third level is the cultural level. This is expressed when a community comes together to create something that transcends its physical form and becomes an expression of its cultural identity. By establishing this cultural identity, the community places not just its objects, but also its overall identity, within the family of humanity across history.

The fourth and highest level is the inspirational or spiritual level. This is the realm that extends beyond time and space, and which engages our hearts and spirits. Any creative process that originates from that realm aims at the

رحلة تصميم

د. خالد عزام، رئيس مدرسة الملك للفنون التقليدية

ليحقق العمل الإبداعي صدى ويحاكي الجمهور، لا بد من أن يكون مترابطاً مع كينونتنا، ويعبر عن هويتنا الحقيقية. حيث تمتد هذه الهوية لتشمل مستويات مختلفة من الوجود، منها المادية، والعقلانية والشاعرية. إذ يمكننا قياس هذا الترابط من خلال المستويات الأربعة للكينونة. يمثل الكيان المادي، المستوى الأول والأساسي، إذ لا بد من وجود غاية وغرض للأشياء. وهذا يعني أن تكون مصنوعة بدقة، وتعمل بشكل جيد. حيث يحكم هذا المستوى إلى الحرفية في التصنيع، بشكل يحقق التوازن ما بين اتقان المهارة الفنية، والقدرة على الحفاظ على الجودة ونوعية المواد. أما المستوى الثاني فهو المستوى الاجتماعي أو السياقي. في هذا المستوى نرى الروابط التي تتشكل بين العمل الإبداعي والمجتمع، وذلك لأن العملية الإبداعية تنطوي على تبادل الأفكار والمواد والتفاني في العمل. إضافة إلى تشكيل الروابط الاقتصادية المتمثلة في الغايات والأهداف المشتركة بين الناس.

المستوى الثالث هو المستوى الثقافي، إذ يتم التعبير عنه من خلال ما ينتجه المجتمع من أعمال تتخطى أهميتها المادية لتصبح تعبيراً عن الهوية الثقافية. ومن خلال تكوين هذه الهوية الثقافية، فإن المجتمع لا يضع هذه الأعمال فحسب، بل يضع كامل هويته ضمن النطاق الأوسع للتاريخ الإنساني.

أما المستوى الرابع والأسمى فهو مستوى الإلهام أو الروحانية. هذا هو المستوى الذي يتجاوز حدود الزمان والمكان، ويتفاعل مع قلوبنا وأرواحنا. فأى عملية إبداعية تنبع من هذا المستوى، تسعى لحاطب جوهر الإنسانية، مما يجعلها ذات صلة في كل زمان ومكان. ولا يمكن لهذه العملية الإبداعية الروحانية أن تنطلق إلا إذا انبثقت من القوانين الكونية للوحدة، والتي هي مصدر كل الكينونات المتجسدة في هذا العالم.

primordial nature of humanity and will therefore be relevant across all time and space. This spiritual creative process can be generated only if it emerges from the universal principle of unity that is the origin of all the multitudes of existences in the realm of nature.

The discipline we have set ourselves, through the different design initiatives and programmes in AlUla, is to create original art and design work based on a principal continuum of ideas, practices and our shared humanity. This work traces its origins to the source of all creation and guides us back to engage with our true origin. It is work that reminds us that we are an inherent part of the Order of Nature.

ألزمنا أنفسنا في العلا من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج المتنوعة المختصة بالتصميم، لنبدع أعمالاً فنية وتصميمية مبتكرة وفريدة، تستند إلى أفكار وممارسات وقيم إنسانية مشتركة. إذ يقتضي هذا العمل أصوله إلى جذور الكون، موجّهًا إيانا نحو جذورنا الحقيقية، ليذكّرنا بطبيعتنا التي تندمج بشكل لا يتجزأ مع نظام الطبيعة.

Mawrid: Celebrating Inspired Design

مَورِد:
نَحْتَفِي بِالتَّصْمِيمِ الِاسْتَوْحَى

Design Space AIUla Visual Identity and Logo

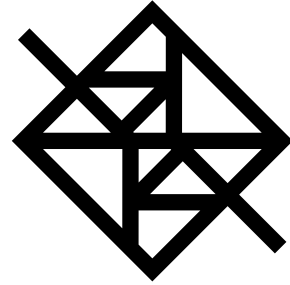
Clara Sancho Studio & 29Letters Type Foundry

Madrasat Addeera garden (the modernist breeze blocks with geometric patterns are commonly found in AIUla's AlJadidah Arts District)

حديقة مدرسة الديرة (ينتشر استخدام الطوب المنقوش بأشكال هندسية في حي الجديدة للفنون)

The visual identity of Design Space AIUla is the result of a collaboration between designers Clara Sancho and Pascal Zoghbi. The process began with Sancho's photographic research in AIUla, which informed the creation of the logo and typeface by Zoghbi. The logo draws on a wide range of inspiration from across AIUla, from ancient inscriptions at Jabal Ikmah, to the distinctive breeze blocks and other architectural elements of AIUla's more recent visual terrain. The traditional crafts of geometry and calligraphy informed

مساحة العلاء للتصميم
Design Space AIUla

Design Space AIUla logotype
شعار مساحة العلاء للتصميم

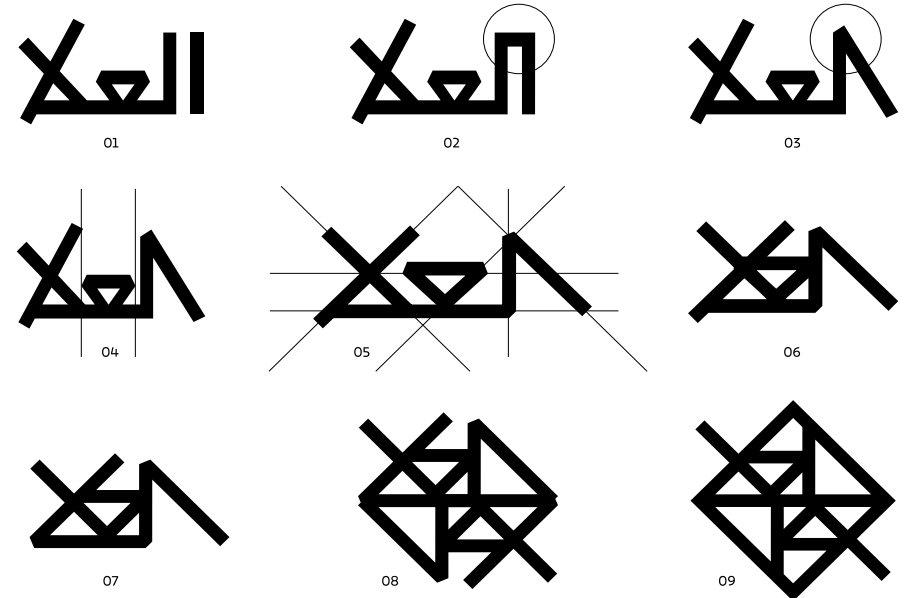
Zoghbi's interpretation of the Arabic word *AIUla*, whose simplified motif was adjusted to form a square. This new interpretation offers scope for a playful symmetry. As part of the overall visual identity, Sancho developed a colour palette, wayfinding, poster and publication, creating a unique visual language, and a home for creativity to happen.

الهوية البصرية وشعار مساحة العلاء للتصميم

استوديو كلارا سانشو والخط الرقمي 29LT

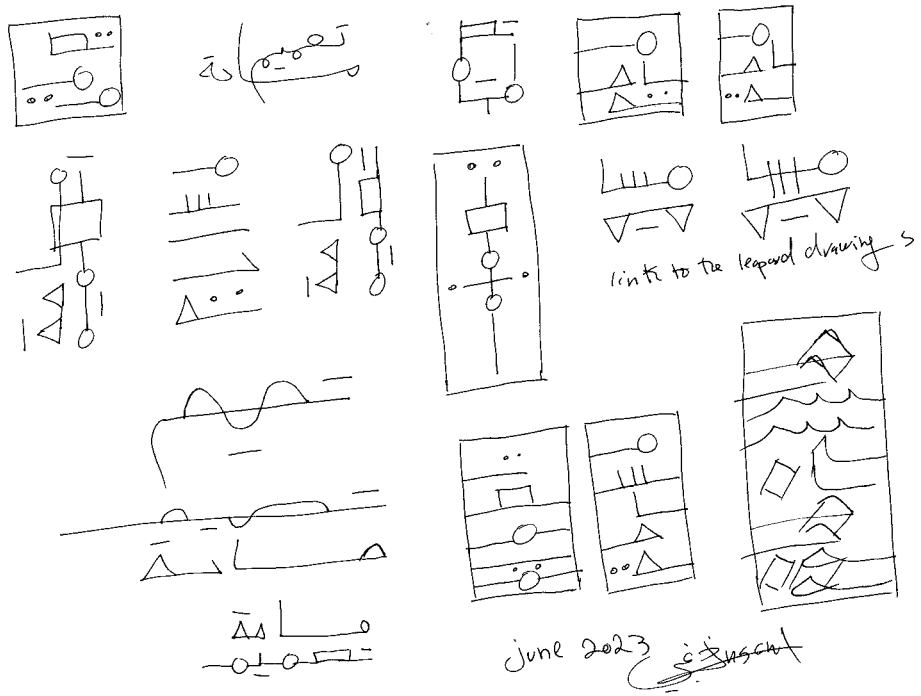
حيث ساهمت الأشكال الهندسية التقليدية والخط العربي في تجسيد باسكال لكلمة «العلاء» باللغة العربية، فحوّلها من شكل مبسّط إلى شكل مربع يعكس تناغماً متوازناً. كما ابتكرت سانشو مجموعة ألوان جديدة مخصصة لمساحة العلاء للتصميم. فاجتمع هذان العنصران معاً ليقدم لغة بصرية جديدة، وموطناً للإبداع. وكجزء من الهوية البصرية الشاملة، قام استديو سانشو بتطوير لوحة الألوان، والألواح الإرشادية، والملصقات والمنشورات، مما أسفر عن إنشاء لغة بصرية فريدة من نوعها وموطناً ملهماً للإبداع.

كان تطوير الهوية البصرية لمساحة العلاء للتصميم عبارة عن ثمرة تعاون مشترك بين المصمم كلارا سانشو والمصمم باسكال زغبي. بدأت الرحلة من بحث فوتوغرافي قاده كلارا في العلاء، انتهت بصنع الشعار مزيناً بخط زغبي. يستند الشعار إلى عناصر عدة مستوحاة من العلاء، من النقوش القديمة في جبل عكمة، إلى الطوب المنقوش لتمير الهواء وغيرها من العناصر المعمارية الفريدة المتراصة في تضاريس العلاء اليوم.

Sequential transformation of the Arabic word *AIUla* into the Design Space AIUla logo

التسلسل في تحويل كلمة العلاء باللغة العربية و تشكيلها لتصبح شعار مساحة العلاء للتصميم

Pascal Zoghbi's sketches show the logo's evolutionary journey (above)

تبين رسومات باسكال زغبي طريقة تطوير الشعار (الأعلى)

مساحة العمل للتصميم

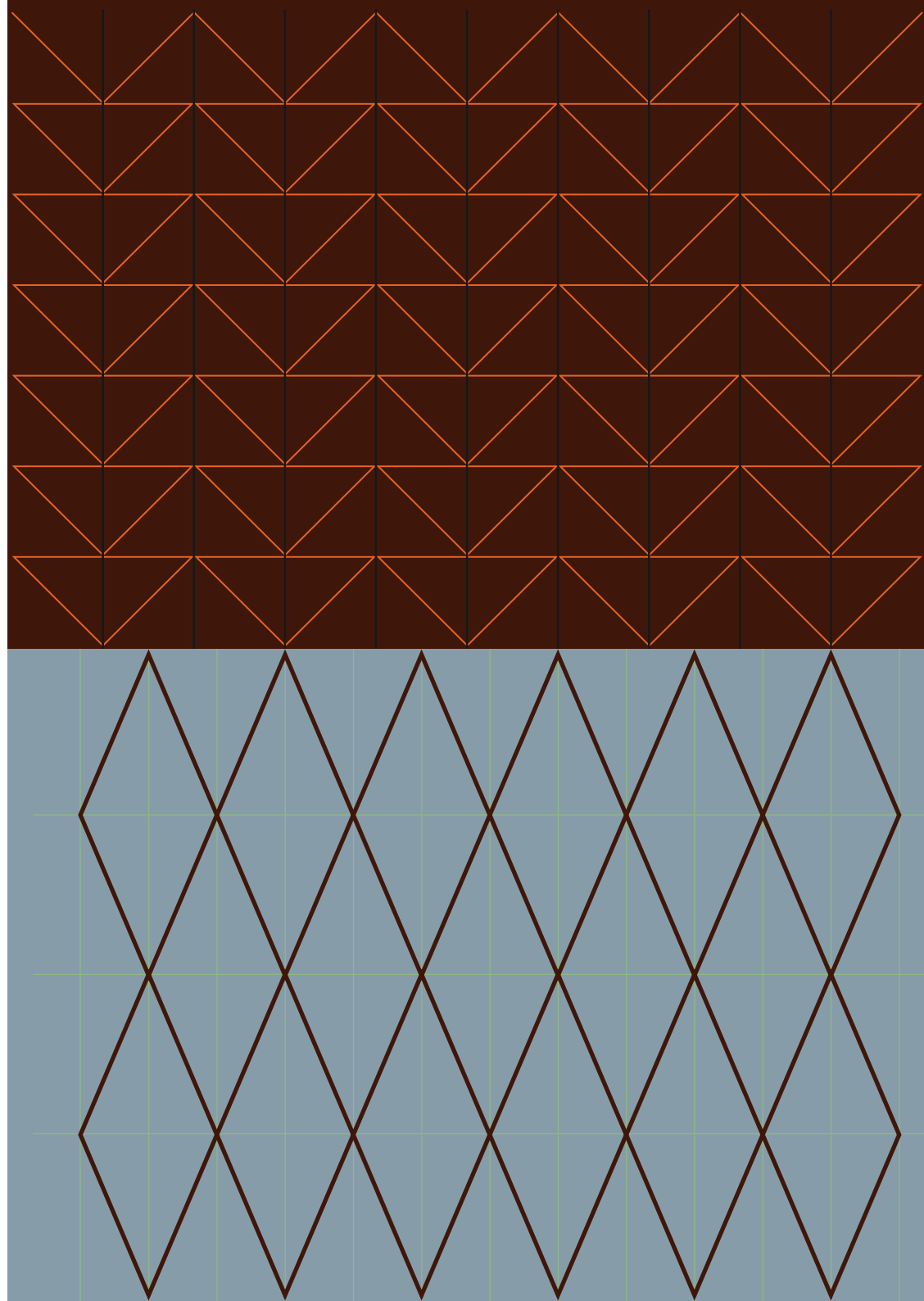
Design Space AlUla

Custom typographic adjustments to the Okaso font (29Letters)

تعديلات مطبعية على خط أوكاسو (الخط الرقمي 29)

Patterns developed as part of Design Space AlUla's visual identity (right)

الأنماط التي تم تطويرها من ضمن الهوية البصرية لمساحة العمل للتصميم (اليمين)

Inscriptions at Jabal Ikma
نقوش في جبل عكمة

Mashbak Clasp

Sara Kanoo

Detailed portrayal of a Nabataean tomb, with its iconic stepped crenellations
تصوير تفصيلي لمقبرة نبطية تظهر فيها النقوش المتدرجة

Final design for Mashbak Clasp
التصميم النهائي للمشبك

Architect Sara Kanoo presents her first venture into jewellery design, a wearable clasp that defies traditional expectations of adornment. Serving as both a clasp and a pendant, it can be worn in various ways and is suitable for all genders. The Mashbak Clasp draws on the motifs in ancient Nabataean tombs at Hegra, which are crowned with a 'stairway to heaven', holding spiritual symbolism as the connection between heaven and earth. Using references from traditional Bedouin clothing, Kanoo also cites Salmani architecture as a major inspiration: an influential design aesthetic in the MENA region that blends

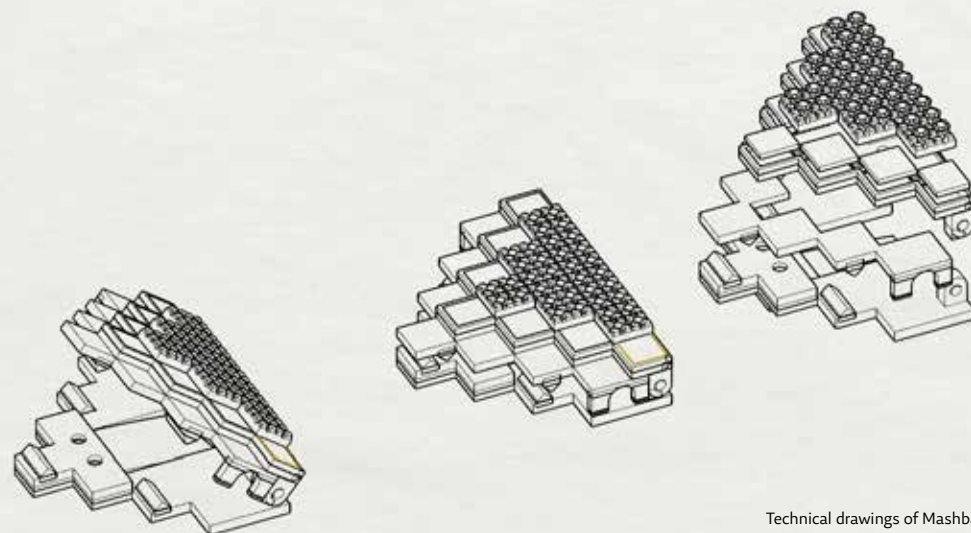
classic and new elements. Exploring the patterns and significance of this geometry, Kanoo decided to use three layers, and has chosen gold as a medium. The most challenging aspect of the design process was designing a sleek mechanism that could attach to various surfaces. As a multifunctional piece, poised between different modalities, it manifests Kanoo's approach, in which she merges slow design principles and research with traditional craft techniques.

المشبك

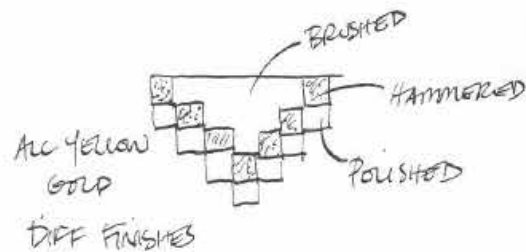
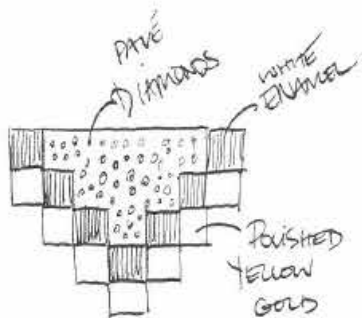
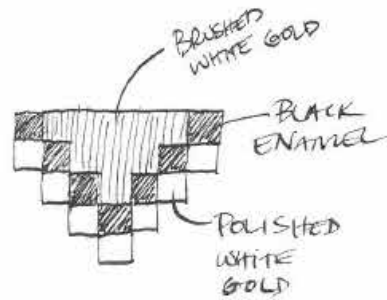
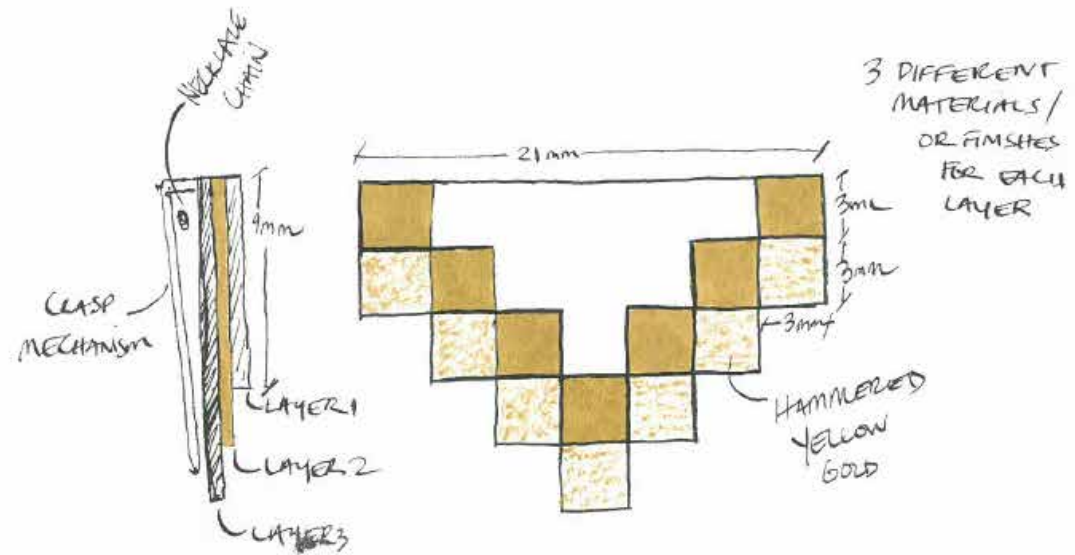
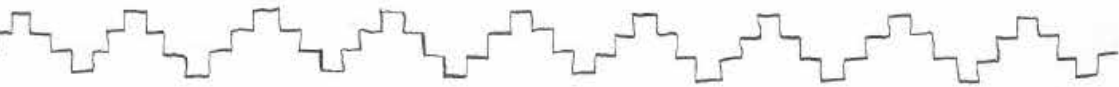
سارة كانو

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمزج ما بين العناصر الكلاسيكية والمعاصرة. وعبر استكشافها لهذه الأشكال والأنماط وأهميتها الهندسية، قرّرت كانو اعتماد ثلاث طبقات في التصميم، كما اختارت معدن الذهب. أما الجانب الأكثر تحدياً في التصميم فكان تصميم طريقة أنيقة تسمح باستخدام المشبك على أسطح مختلفة. يعتبر المشبك، قطعة متعددة الاستخدامات، نهج كانو والذي يجمع ما بين مبادئ التصميم الدقيق والبحث الشامل، مع تقنيات الحرف التقليدية.

تقدّم سارة كانو في أول مشروع لها في تصميم المجوهرات، مشبكاً يتجاوز التوقعات المتعارف عليها في قطع الزينة، إذ يمكن ارتداؤه كمشبك أو قلادة وبعدة طرق. كما يمكن أن يستخدمه الرجال والنساء على حدٍ سواء. يستمد المشبك تصميمه من الزخارف الموجودة في المقابر النبطية في الحجر، والتي تعلوها فكرة ما يسمى بـ «سلالم إلى الجنة»، بما تحمله من رمزية روحانية ترمز إلى الارتباط الروحي بين الأرض والسماء. تستمد كانو إلهامها أيضاً من اللباس البدوي التقليدي. كما تشيد بالعمارة السلمانية كمصدر إلهام أساسي في تصميمها، بما فيها من جمالية في التصميم أثرت بشكل كبير على العمارة

Technical drawings of Mashbak Clasp
الرسومات الفنية للمشبك

Preliminary sketches of Mashbak Clasp
رسومات أولية للمشبك

Inspiration drawn from traditional Bedouin clothing
إلهام مستمد من الملابس البدوية التقليدية

Hegra, UNESCO World Heritage Site
الجِجْر، موقع اليونسكو للتراث العالمي

Tawa

Shaddah Studio

Tawa chair
كرسي طوى

Shaddah Studio has created a portable chair that doubles as a durable jute rug. With steel frame and comfortable armrests, it responds to the everyday functional needs for both lounging and prayer. The chair provides the opportunity to rest, reflect, meditate or lean back for stargazing. The carpet can be removed from the frame and used as a prayer mat or yoga mat. The design is influenced by the Al Sadu traditional technique mastered by Bedouin women, and the carpet is handcrafted by women in AlUla. The warp-faced plain weave is made on a ground loom, producing a horizontal pattern. Tightly woven and

made with natural fibres from the local environment, the patterns reflect the desert in its simple, pure form, with geometric designs flowing in rhythmic repetition. The name Tawa, meaning 'folded', hints at the purpose of the chair to enfold its occupant, while encouraging a metaphysical folding within, during rest or contemplation. The Arabic word can also be used to describe the folds in mountains, reminding us of AlUla's topographical history as a stopping point or resting place on the caravan route between continents.

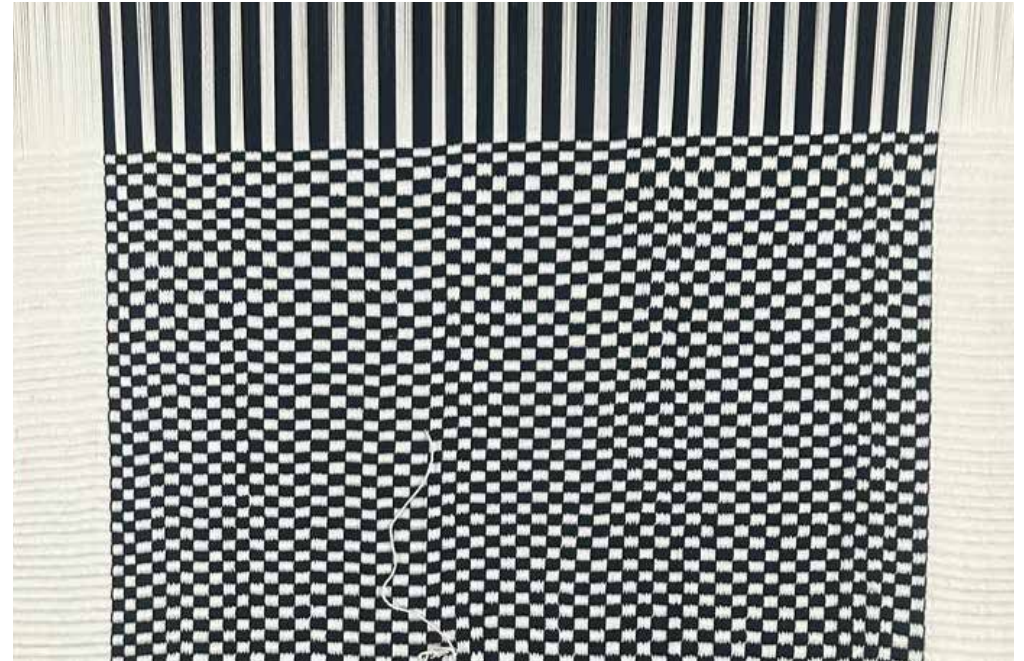
طوى

استوديو شدة

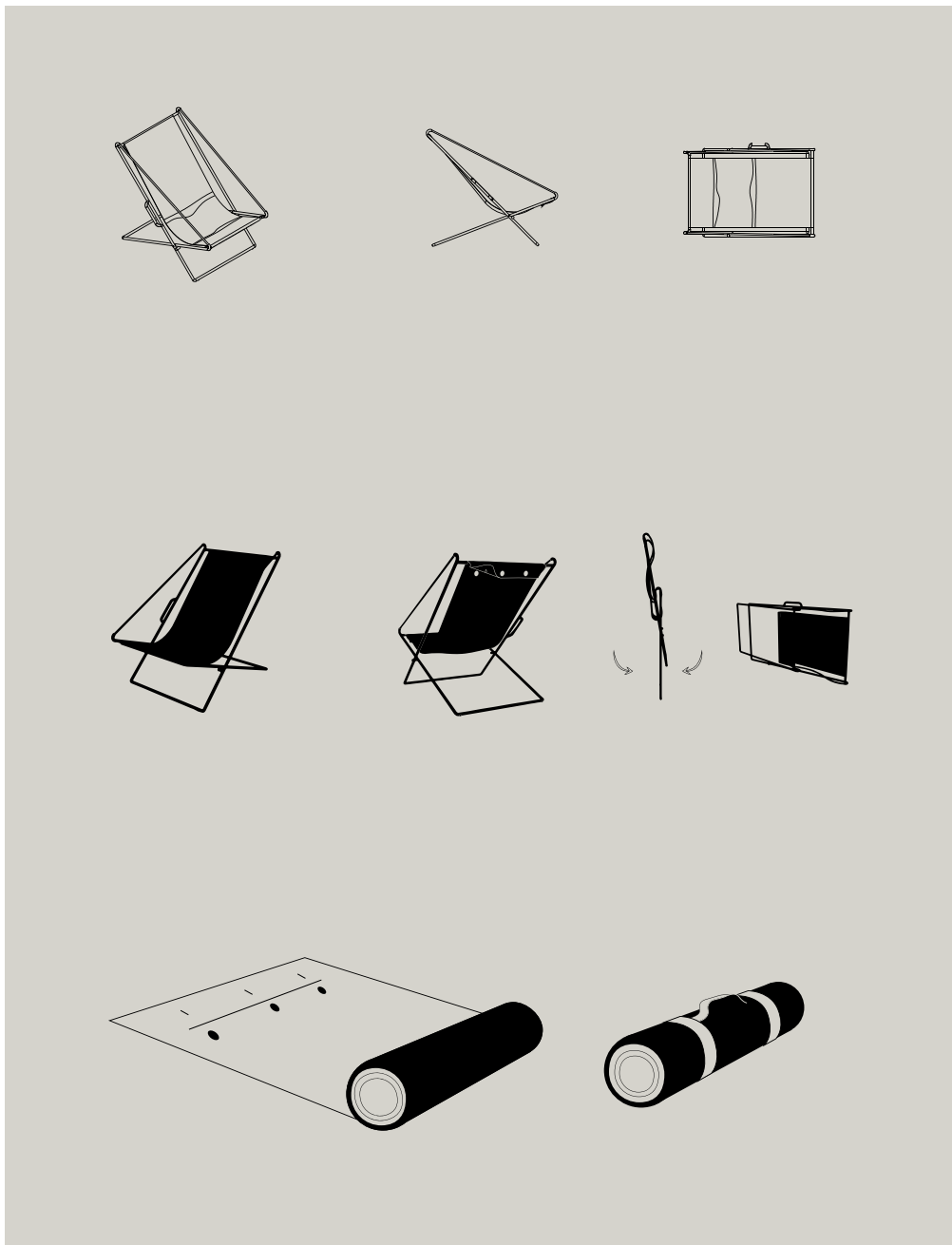
ولقد تمت حياكة هذه السجادة على النول باستخدام حبال طبيعية من البيئة المحلية لرسم أنماط أفقية. تعكس هذه الأنماط الصحراء ببساطتها ونقائها، برفقة أشكال هندسية تنساب في تكرار إيقاعي.

أما اسم «طوى» من فعل يطوي، فيدل على رغبة الكرسي بالإحاطة بالجالس عليه؛ إذ يحته على الجلوس الروحاني مع النفس أثناء الراحة أو التأمل. كما تُستخدم هذه الكلمة أيضاً لوصف الطيات في الجبال، بما يذكّرنا بطبوغرافية العلا كنقطة للتجمع أو الراحة على طريق القوافل بين القارات.

صمّم استوديو شدة كرسي محمول يتحول إلى سجادة في الوقت ذاته، مصنوع من مادة الخيش. للكرسي إطار حديدي ومسدان مريحان لليدين يمكن استخدامه للجلوس أو الصلاة. كما يُعتبر مثالياً للراحة، والتأمل، أو ببساطة للتمدد وتأمل النجوم. يمكن فصل سجادة الكرسي عن الإطار الحديدي واستخدامها كسجادة للصلاة أو لرياضة اليوغا. كما أن السجاد مصنوع يدوياً على يد سيدات العلا، أما تصميمها فهو مستوحى من حياكة السدو التقليدية التي تحترفها السيدات البدويات.

Detail of the fine weaving of the Tawa chair textile
تفاصيل تظهر الحياكة الدقيقة لقماش كرسي طوى

Design showing how to disassemble the Tawa chair
تصميم يظهر كيفية فك كرسي طوى

Sketches inspired by AIUla
رسومات مستوحاة من العلاء

Gharameel, AlUla, at night
الغراميل في العلا، اثناء الليل

Oil Lantern

Imane Mellah

Oil Lantern
فانوس الزيت

Drawing inspiration from the region's homeware traditions, Imane Mellah has developed a contemporary take on the oil lantern. Imane did not physically visit AlUla: the result is a fascinating interpretation of the place achieved entirely through online experience, and extensive research and development. The process began by delving into the material history and culture, using maps and archive material to understand the valley and its visual languages. Mellah notes the confluence of Arabic and Latin in the inscriptions on the rocks, and the iterative ways of writing a single letter. This broader theme of transliterating ancient design processes, and diverse cultural exchange, gave rise to the *Translations*

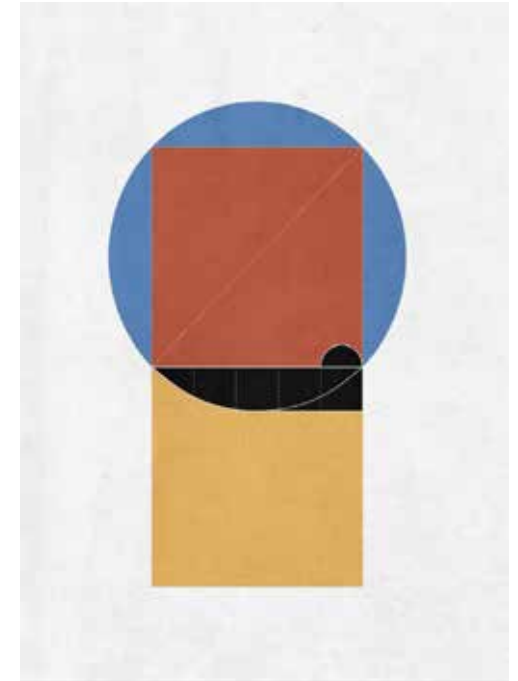
collection of interior products, of which the Oil Lantern is a part. Mellah challenged herself to interrogate Nabataean lantern designs revealed in archaeological research papers, evolving new interpretations of the shape of the bowl, oil entry channel and handle. A combination of 3D printing and plaster moulding produced the first clay prototype. For the colours and texture, Mellah looked to AlUla's architectural features and natural minerals found in the earth, from clay to stone.

فانوس الزيت

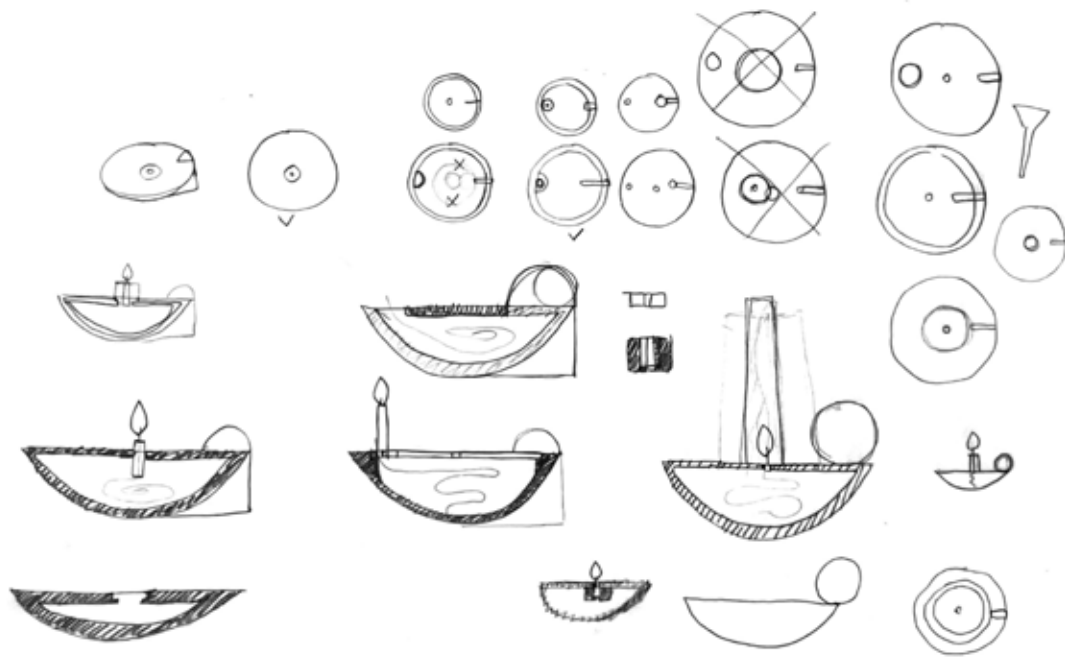
إيمان ملاح

للتصاميم القديمة، والتبادل الثقافي المتنوع، لإطلاق مجموعة «ترجمات» للمنتجات المنزلية، ومن ضمنها فانوس الزيت. كما تحدت ملاح نفسها لتحقيق في تصاميم الفوانيس النبطية والتي ظهرت في الأبحاث الأثرية، لتعمل على تطويرها بطريقة جديدة من حيث شكل الوعاء، وقناة إدخال الزيت، والمقبض. ومن خلال صب الجص والطباعة ثلاثية الأبعاد، ظهر النموذج الأولي للفانوس من مادة الطين. أما ألوان الفانوس وملمس المواد المستخدمة فيه، استعانت ملاح بعناصر العلا المعمارية، بالموارد الطبيعية الموجودة في أرضها مثل الطين والحجر.

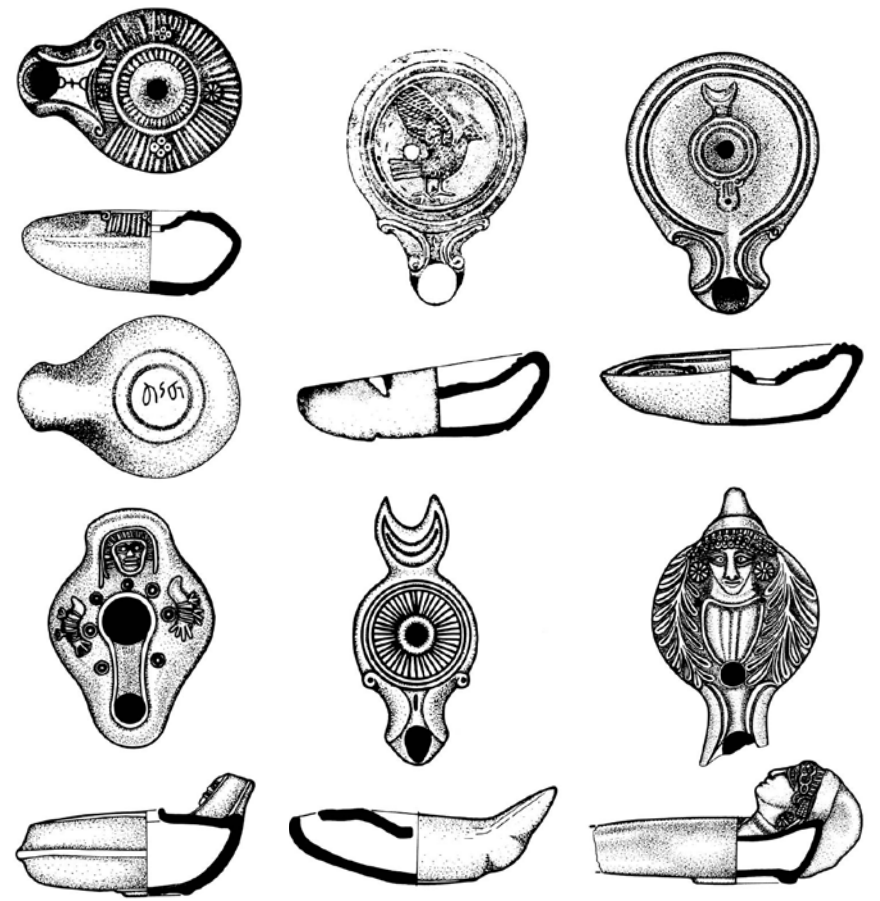
استمدت إيمان ملاح إلهامها من اللوازم المنزلية التقليدية المستخدمة في المنطقة، لتطوير فانوس الزيت بشكل معاصر. وعلى الرغم من عدم زيارة إيمان لمنطقة العلا شخصياً، إلا أن ابتكارها كان نتيجة ترجمات رائعة لمنطقة العلا توصلت إليها عبر البحث المكثف، واكتشافها للمكان من خلال البحث الإلكتروني. بدأت عملها بالتعمق في التاريخ المادي والثقافي، مستعينة بالخرائط والمواد الأرشيفية بغية تحقيق فهم أوسع للوادي ولغته البصرية. فلاحظت ملاح تمازج اللغتين العربية واللاتينية في النقوش على الصخور، والطرق المكررة في كتابة الحرف الواحد. قادها هذا المفهوم الواسع لعمليات الترجمة الحرفية

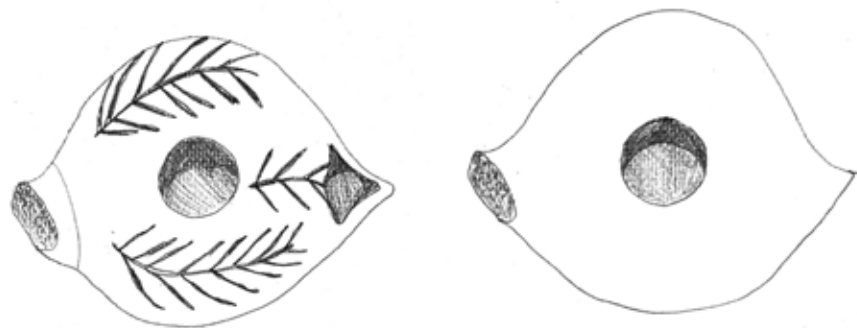
A geometric exploration of the Oil Lantern design
تجارب اكتشاف الشكل المناسب لفانوس الزيت

Series of Oil Lantern sketches, part of the design's evolution
مجموعة من رسومات فانوس الزيت تبين مراحل تطوّر التصميم

Drawings of historical Nabataean oil lanterns
رسومات لفوانيس الزيت النبطية القديمة

Oil Lantern sketches
رسومات فانوس الزيت

Oil lantern, Hegra, Nabataean period
فانوس الزيت، الحجر، الحقبة النبطية

Tomb interior, Hegra, UNESCO World Heritage Site
المقبرة من الداخل، الحجر، موقع اليونسكو للتراث العالمي

Date Serving Set

Teeb Made

Date Serving Set celebrates local materials and Saudi hospitality
مجموعة تقديم التمر، تحتفي بالمواد المحلية والضيافة السعودية

The serving of dates is a centrepiece of Saudi hospitality. This stackable set of vessels is part of the wider *AlUla Terrains* collection by Saudi design and production company Teeb Made. The inspiration for this functional design object comes from the unique ecology of Harrat Khaybar, a volcanic region around 220 km south of AlUla. The shape is inspired by the black and white volcanoes, famed for their contrasting dark basaltic lava and white comendite rock. The lower container of the serving set stores dates, while the

upper part serves dips that typically accompany the fruit. A top cover acts as a small plate for discarding pits. Easily stored, the serving set can also be the focal point of the table, preserving local traditions and inviting intrigue with its volcanic form. The design process took the product through fifteen prototypes.

مجموعة تقديم التمر

طيب السعودية

وصخور الكومنديت البيضاء. إذ تستخدم الطبقة السفلية لتقديم التمور، بينما يستخدم الجزء العلوي لتقديم الغموس المصاحب عادة للتمر. أما الغطاء العلوي، فيُستخدم كصحن صغير للتخلص من نواة التمر. تظهر هذه المجموعة، السهلة للتخزين، كقطعة فنية رئيسية على المائدة تساهم في الحفاظ على التقاليد المحلية، بينما تضيف لمسة جمالية متميزة بشكلها البركاني. من الجدير بالذكر أنه تطلب الوصول إلى الشكل النهائي للمنتج، المرور بخمسة عشر نموذجاً أولياً.

تقديم التمور يعتبر جزءاً أساسياً في تقاليد الضيافة السعودية. إذ تشكل هذه المجموعة المؤلفة من أواني قابلة لتجميعها وذلك بوضعها فوق بعضها البعض، جزءاً من مجموعة أكبر من «تضاريس العلاء» لشركة التصميم والإنتاج طيب السعودية. تستمد هذه المجموعة إلهامها من البيئة الفريدة في حرة خيبر، وهي منطقة بركانية تبعد حوالي 220 كم جنوب العلاء. فشكل هذه الأواني مستوحاة من البراكين السوداء والبيضاء، والتي سُميت بهذا الاسم بسبب التباين ما بين الحمم البازلتية الداكنة

Crafting the Date Serving Set
عملية صناعة مجموعة تقديم التمر

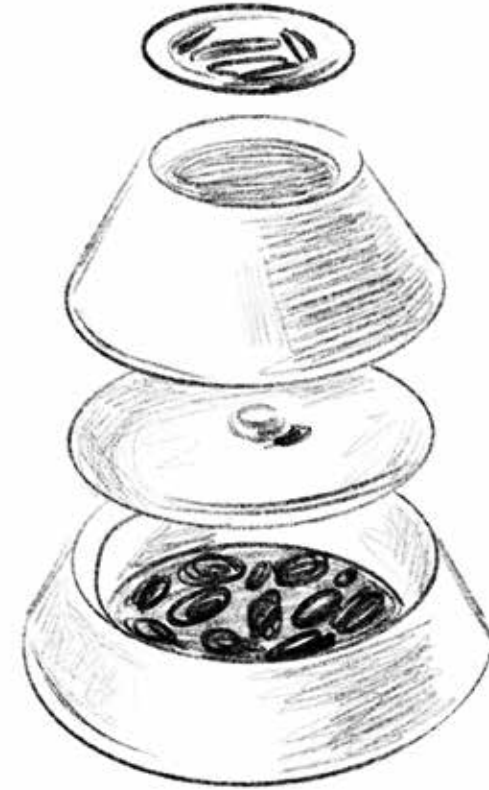

Dates are deeply embedded in Saudi Arabian culture, where they are not only a staple food but also symbolise hospitality, often served with Arabic coffee

التمر متأصل في الثقافة السعودية، باعتباره ليس طعاماً فحسب بل رمزاً للضيافة، وغالباً ما يتم تقديمه إلى جانب القهوة العربية

A farmer checks the progress of dates growing on a palm tree in the oasis

فزارع يتأكد من نضوج التمر على شجرة النخيل في الواحة

Sketch of the stackable serving set with plates for dates and pits
رسم مبدئي لمجموعة تقديم التمر المؤلفة من أواني قابلة لوضعها فوق بعضها البعض مع صحن للتمر ونوى التمر

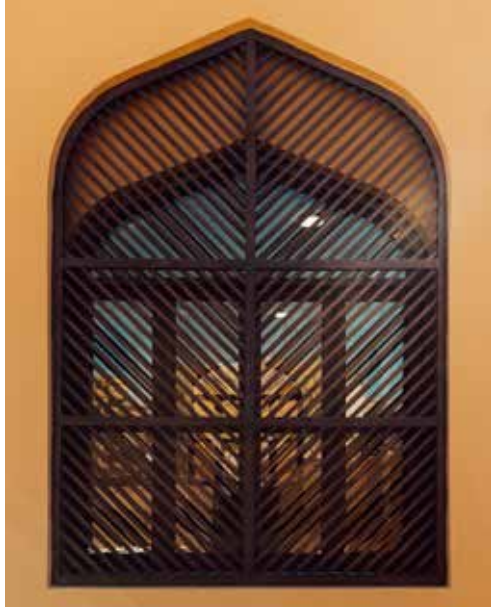

Jabel Al Abyad (White Mountain), Harrat Khaybar

الجبل الأبيض، في حرة خيبر

Ammar Bin Yasser Mosque

SAL Architects

Existing pointed arches are retained for windows and entrance canopy
المحافظة على الأقواس المدببة في النوافذ وسقف المدخل

Minaret of Ammar Bin Yasser Mosque
منارة مسجد عقار بن ياسر

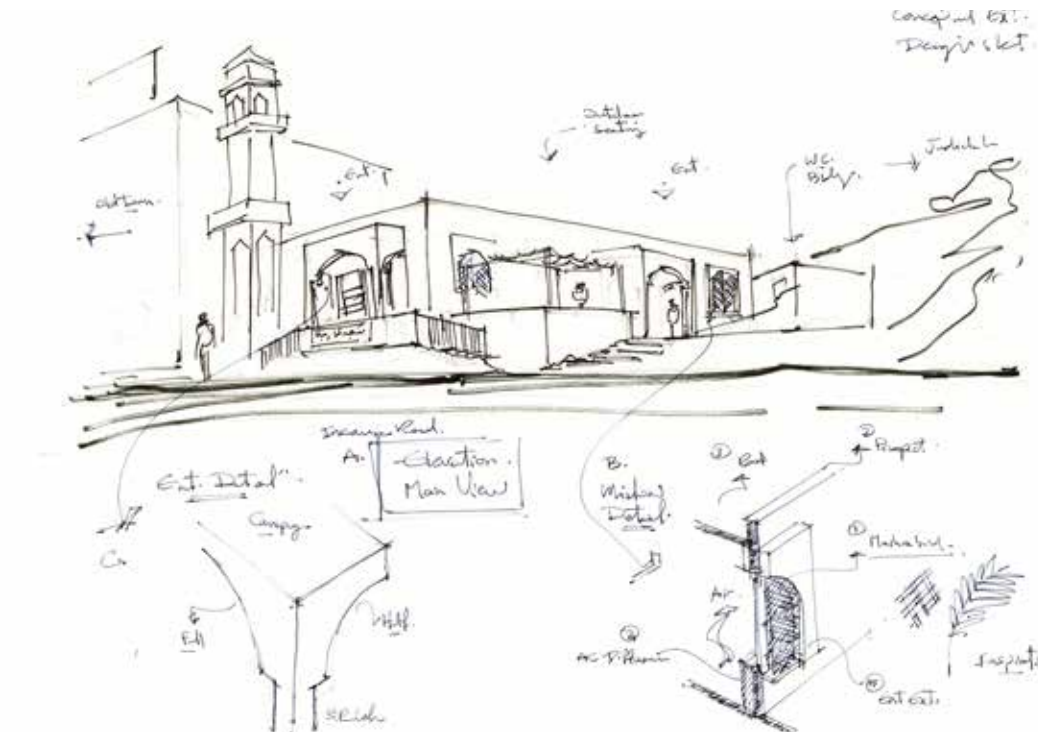
Standing just before the entrance to AlUla Old Town, as a featured spiritual gate between this unique heritage site and AlJadidah, the mosque is a cherished landmark within the local community. It has been through successive rebuilds, spanning generations. SAL Architects have collaborated with the community to ensure a respectful and harmonious transformation. With deep appreciation for the existing vernacular and characteristic local architecture, the design approach incorporates a simple palette, geometric

elements, and clean lines that nod subtly to mid-century architectural influences. Integral to the process was collecting oral histories: the memories and stories shared by the community played a pivotal role in shaping the vision for the new development. The preservation effort is integrated seamlessly into the context of AlJadidah Arts District, resulting in a distinctive focal point that pays homage to the past while embracing the future.

مسجد عقار بن ياسر

شركة سال المعمارية

يقع المسجد على مشارف مدخل البلدة القديمة في العلا، كبوابة دينية تفصل ما بين هذا الموقع التراثي الفريد وحي الجديدة. يعتبر هذا المسجد معلماً مهماً للمجتمع المحلي من عمليات إعادة بناء متتالية عبر الأجيال. قادت شركة سال المعمارية عمليات الترميم لهذا المسجد التاريخي بالتعاون والشراكة مع المجتمع المحلي، بهدف ضمان الوصول إلى عملية ترميم متناغمة معهم و تحترم تقاليدهم، وانطلاقاً من الإدراك العميق لقيمة الهندسة المعمارية المحلية، عمل التصميم على الجمع بين الألوان

One of many preliminary sketches for the mosque through an integrated design approach
واحدة من من الرسومات الأولية للمسجد توضح نهج التصميم

Ammar Bin Yasser Mosque
مسجد عقار بن ياسر

Azulik AIUla Eco-Resort

Roth Architecture

The texture, translucency and physical properties of salt are part of the exploratory design journey
يعد الملمس والشفافية والخصائص الفيزيائية للملح جزء من رحلة التصميم الاستكشافية

The designs for a luxury eco-resort by Roth Architecture draw on the natural forms created in AIUla by the wind's movements over long stretches of time. Meaning 'tribe of the wind', Azulik will offer a hotel experience inspired by the ancestral past, unique location and natural environment, while appealing to the artistic inclinations of guests. The passage of time and the element of wind are interpreted as interconnected 'skins' that transmit movement and sensory experience, and adapt to the environment.

This has informed the choice of materials and the architectural form of the building. Understanding vernacular craftsmanship and the properties of local basalt stone has been central to the design process. As well as hosting guests, Azulik will offer creative workshops, encouraging international dialogues with community heritage, and supporting local craft economies and future opportunities. The sinuous design, in harmony with its surroundings, will be a home for artists and creative explorers.

منتجع أزوليك العلا البيئي

روث للهندسة المعمارية

الرياح، وفكرة مرور الوقت على شكل طبقات مترابطة، كالجلد تنقل الحركة، والتجربة الحسية، وتتأقلم مع الطبيعة. ومن هذا المنطلق كان اختبار المواد المستخدمة والشكل المعماري للمبنى، كما كان لدراسة الحرف المحلية وخصائص الحجر البازلتية، دور أساسي في عملية التصميم. إلى جانب استقبال الزوار، سيقدم منتجع أزوليك العلا ورش عمل إبداعية، تعزز الحوار العالمي حول الإرث المحلي، وتدعم اقتصاد الحرف المحلية، كما تفتح الباب أمام فرص مستقبلية. إذ سيكون التصميم المتعرج والمتناغم مع محيطه، موطناً للفنانين والمبدعين.

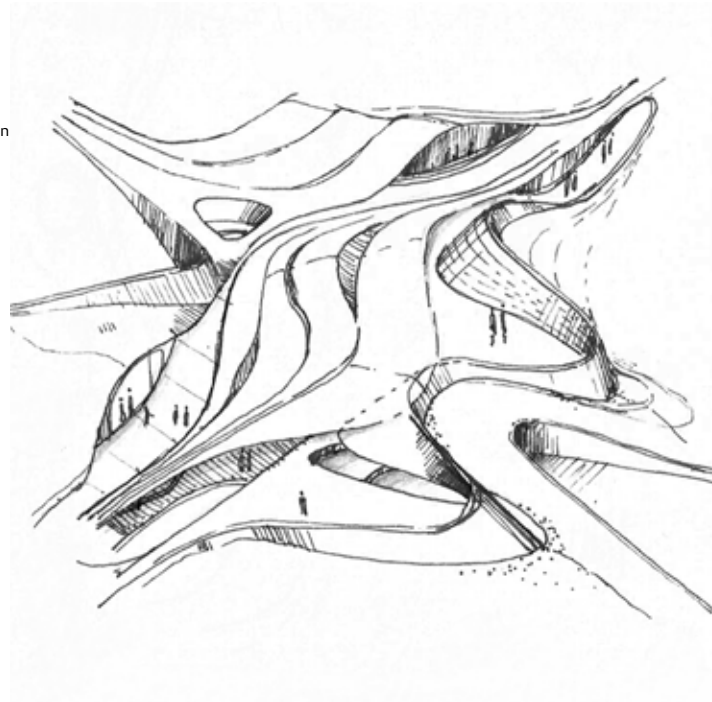
تصميم هذا المنتجع البيئي الفاخر، من شركة روث للهندسة المعمارية، مستوحى من الأشكال الطبيعية التي تكونت من حركة الرياح في منطقة العلا عبر العصور. سيقدم منتجع أزوليك العلا ومعناه «قبيلة من الرياح»، تجربة فندقية مستوحاة من زمن القدماء في هذا الموقع الفريد وبيئته الطبيعية الرائعة، بينما يحاكي الحس الفني للزوار في الوقت ذاته. تم تجسيد عنصر

Conceptual model to understand the spatial impacts of the wind in the AIUla canyons
نموذج يوضح التأثيرات المكانية للرياح على أحاديث العلا

Innovative use of local materials links tradition, community and contemporary design
 طرق مبتكرة في استخدام المواد المحلية تربط بين التقاليد، والمجتمع، والتصميم المعاصر

Explorations of organic building forms and massing inspired by wind patterns
 استكشافات للأشكال الطبيعية للمباني والكتل المستوحاة من أنماط الرياح

Exploration of organic building shapes through sketches and colour studies
 استكشاف الأشكال الطبيعية للمباني من خلال الرسومات ودراسات الألوان

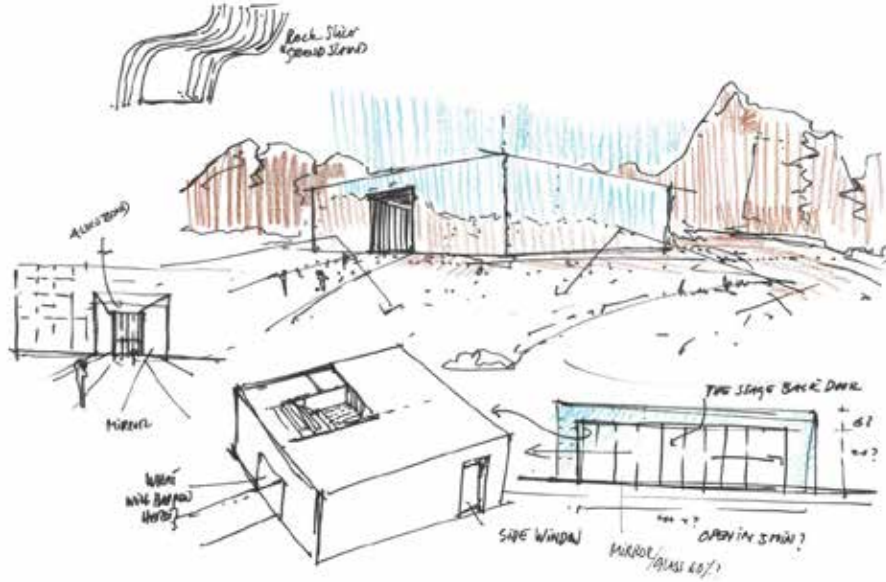

The canyons of Wadi AlFann, AlUla
أحاديث وادي الفن، العلا

Maraya

Giò Forma in partnership with Black Engineering

Sketches of Maraya's exterior, showing how the mirrors reflect the landscape
رسومات لمبنى مرايا من الخارج توضح كيف تعكس المرايا المناظر الطبيعية المحيطة

Maraya, meaning 'mirrors' in Arabic, is a multipurpose venue and concert hall designed by Milan-based architects of cultural buildings Giò Forma, in partnership with Black Engineering. Hesitating to impose anything that might interfere with the dramatic terrain, the team looked to the ancient Nabataean approach, in which tombs are sculpted into the stone as opposed to 'built' onto the landscape. The design opts for mirrors to reflect the surroundings, diverting focus away from the building itself. Simplifying the exterior to a minimum, creating a plain mirrored box achieves reflections without distortion. The humility of the architecture allows the landscape

to exist uninterrupted, with the mirrored surfaces a playful reference perhaps to the mirages described in historical travel accounts of Arabia. Here we see the convergence of Arabic-speaking and Roman civilisations: the words 'mirror', 'mirage' and 'miracle' are connected through the Latin *mirari*, 'to wonder at'. The largest mirrored building in the world, Maraya has shallow foundations, making it easier to remove if the landscape is repurposed. Inside, the stage features a movable background, which reveals the surrounding landscape to give the illusion that the performer is on an outdoor stage.

مرايا

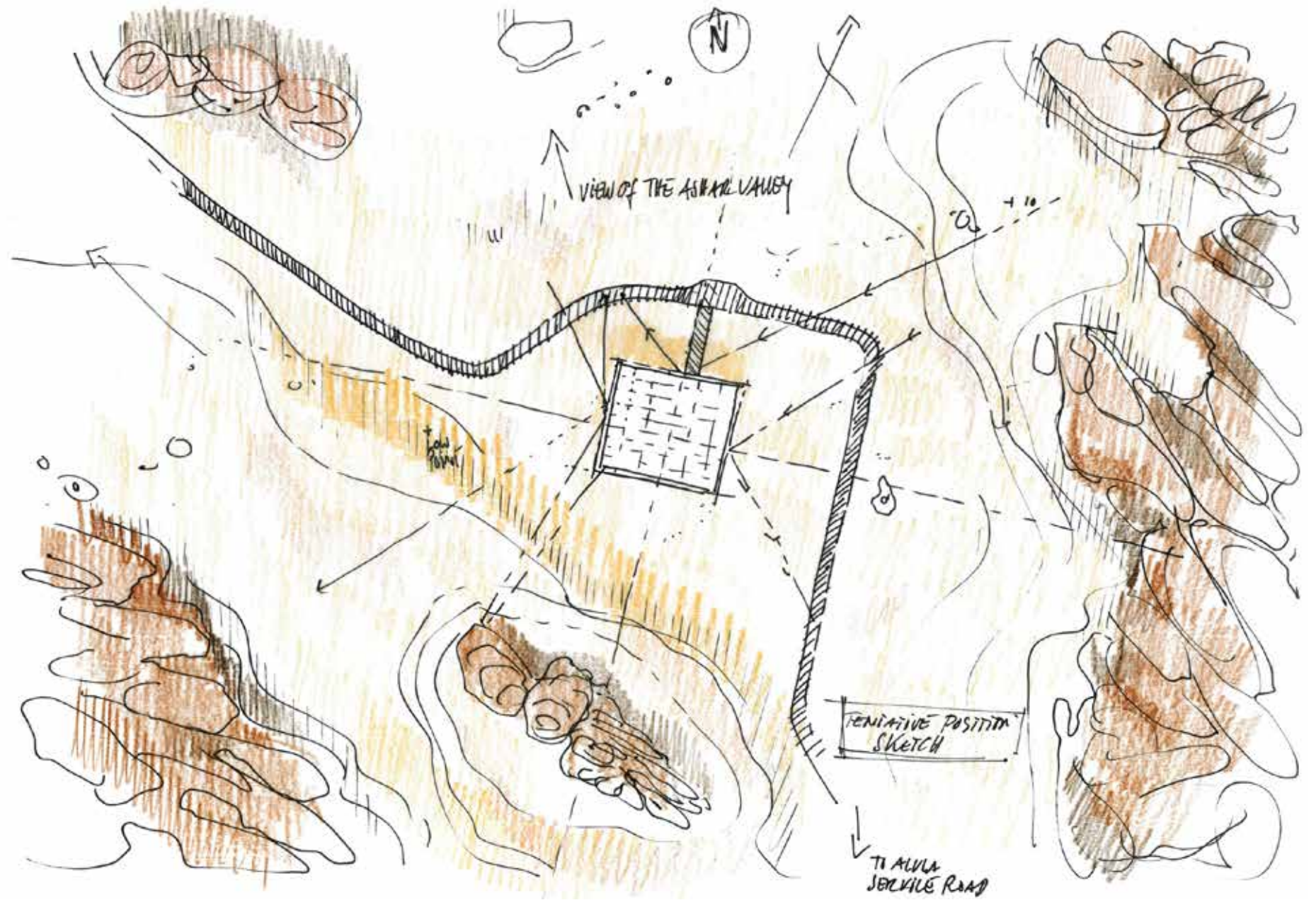
جيو فورما بالشراكة مع شركة بلاك الهندسية

في المنطقة دون إزعاج الطبيعة من حوله، وذلك عبر المرايا العاكسة التي توجي بالسراب ربما، والذي طالما وصفته روايات الرحالة عبر التاريخ. هنا، نرى التقاء الحضارتين العربية والرومانية: فنجد ترابط كلمات 'مرآة'، و'سراب' و'معجزة' مع كلمة 'ميراري' اللاتينية والتي تعني «يُعجب بالشيء». يعتبر مبنى مرايا أكبر مبنى عاكس في العالم، كما يقوم على أساسات غير عميقة مما يسهّل نقلها إذا تطلب الأمر ذلك. ومن الداخل، يحيط بالمرشح خلفية متحركة، تكشف عن المناظر الطبيعية في الخارج، مما يعطي إحساساً بأن العرض يتم على خشبة مسرح في الهواء الطلق.

«مرايا» هي قاعة متعددة الاستخدام تم تصميمها من قبل معماريين متخصصين بتصميم المباني الثقافية في شركة جيو فورما ومقرها في ميلانو، بالشراكة مع شركة بلاك الهندسية. ترزّد فريق العمل في فرض تصميم قد يتعارض مع جمال المناظر الطبيعية للمكان، مما دفعهم لمقاربة التصميم من الحضارة النبطية القديمة والتي كانت تحفر مقابرها في الصخور بدلاً من بنائها وسط المساحات الطبيعية. فلجأ المصمم إلى عنصر المرايا كي تعكس المحيط الخارجي، وتحوّل الأنظار عن المبنى بحد ذاته. إذ يحقّق التصميم الخارجي البسيط على شكل صندوق مرايا، ليعكس صورة الطبيعة دون أي مشتتات أخرى. فبساطة الهندسة المعمارية لهذا التصميم تسمح له أن يتواجد

The Ashar Valley reflected by Maraya
انعكاس وادي عشار على مبنى مرايا

Sketch of Maraya's integration in the Ashar Valley landscape

رسم يظهر تكامل وانسجام مبنى مرايا مع طبيعة وادي عشار

Madrasat Addeera

Hopkins Architects

Pottery created by artisans at Madrasat Addeera
منتجات الفخار مصنوعة بأيادي الحرفيين في مدرسة الديرة

The Japanese art of *kintsugi* repairs a ceramic vessel by carefully joining the original pieces with golden seams to accentuate the cracks. It celebrates the old meeting the new, and a change in purpose of the original container. This is an inspiration driving the renovation by Hopkins Architects of Madrasat Addeera, a modern heritage building that originally housed Saudi Arabia's first girls' school. The building is to provide a centralised arts and design centre for ALUla, with community training programmes and workspaces. This calls for opening up a once private building. Two main entrances encourage visitors from the AlJadidah Arts District into the courtyard. Original

An artisan weaves palm leaves to create a basket at Madrasat Addeera
إحدى الحرفيات في مدرسة الديرة تحيك سعف النخيل لصنع سلة

features, such as the raised windows, designed for privacy yet providing generous natural light, have been preserved. Old murals join with new, commissioned from a local artist. Native trees are restored to outdoor spaces. The grid of the school is maintained and adapted for workshops and residencies. Daylight filters into shaded corridors through openings inspired by Islamic geometric patterns. The use of terrazzo, marble and a pastel colour palette is reflected harmoniously in the new spaces, with contrast in some areas to acknowledge old and new.

مدرسة الديرة

هوبكنز للهندسة المعمارية

حي الجديدة للفنون. كما يتم العمل على الحفاظ على معالم المبنى الأصليّة، كالنوافذ العالية التي تحافظ على الخصوصية بداخلها، بينما تسمح بدخول كمية كافية من الضوء. وتجتمع الجداريات القديمة بغيرها من الجداريات الجديدة التي تم تكليف إنجازها إلى فنانين محليين. كما يتم نقل الأشجار المحلية إلى الساحات الخارجية. يُحافظ التصميم أيضاً على الشكل الهيكل للمدرسة، وذلك للاستفادة منه في الإقامات الفنية وورش العمل. ويلحظ وجود منافذ في السقف تسمح بمرور الضوء في الممرات المظلمة، وهي مستوحاة من الأشكال الهندسية الإسلامية. أما استخدام بلاط التيرازو، والرخام، وألوان الباستيل فينعكس بسلاسة على المساحات الجديدة، مع إظهار التباين في بعض الأماكن للدلالة على القديم والحديث.

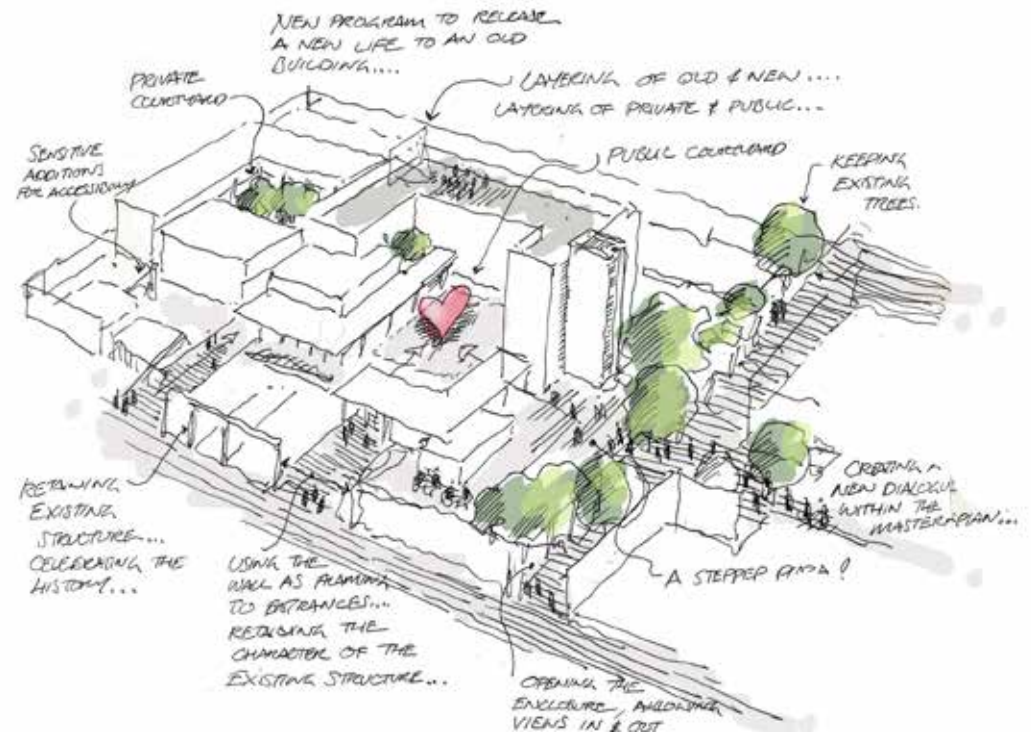
يعتمد الفن الياباني الذي يعرف بكينتسوجي على ترميم إناء مكسور من السيراميك عبر جمع قطعه بعناية بواسطة خيوط ذهبية تقوم بإبراز الشقوق الموجودة بطريقة جميلة. إنها طريقة تحتفي بالتقاء القديم مع الحديث، وبتغيير الغرض من استخدام الوعاء. هذا هو مصدر إلهام شركة هوبكنز في تجديد مدرسة الديرة، المبنى التراثي الذي كان في السابق أول مدرسة للبنات في السعودية. من المقرر أن يشكّل المبنى أول مركز جامع للفنون والتصميم في العلا، يُنظّم برامج تدريب وورش عمل متخصصة للمجتمع المحلي، مما يساهم في تحويله من مبنى خاص إلى مساحة عامة. يضم المبنى مدخلين رئيسيين لاستقبال الزوار في حرمة من

Preservation of Madrasat Addeera's original elements, such as this classroom, is key to the restoration project
يُعدّ الحفاظ على العناصر الأساسية في مدرسة الديرة، مثل هذا الفصل الدراسي، جانباً أساسياً من مشروع الترميم

Close up of a physical model of Madrasat Addeera restoration project
 لقطة قريبة من مجسم مشروع ترميم مدرسة الديرة

Sketch showing the new design for the Madrasat Addeera building
 رسم يظهر التصميم الجديد لمبنى مدرسة الديرة

The view from the roof of Madrasat Addeera towards AlUla's mountains
 لقطة من سطح مدرسة الديرة المطلة على جبال العلا

Cultural Oasis District Masterplan

Prior + Partners

The future (left) and current (right) vision for the Cultural Oasis District Masterplan
الرؤية المستقبلية (يسار) والحالية (يمين) للمخطط الرئيسي لمنطقة الواحة الثقافية

The evolution of AlUla is a journey through time. In ancient civilisations, people coexisted harmoniously with nature, recognising its significance and nurturing the landscape for the collective well-being. Later, a disconnect emerged, as societies began to give more value to efficiency. Here, the oasis was abandoned, and a city took shape, accessible today primarily by cars. AlUla's Cultural Oasis District Masterplan, guided by Prior + Partners in collaboration with Allies and Morrison, is driven by the Royal Commission for AlUla's mission to cherish and protect the heritage that has made this a place where people have, for millennia,

wanted to stop, rest and exchange cultural traditions. The cultural oasis is undergoing a comprehensive process of reconstruction and revitalisation, driven by the collective goal of improving the human experience, as defined by the needs of local people. A commitment to community values is at the centre of the project, along with the aim to generate a harmonious relationship with nature. Urban planners collaborate to develop and implement lasting solutions, in a process guided by the twelve strategic principles defined in AlUla's Framework Plan, from sustainability to community-centred development.

المخطط الرئيسي لمنطقة الواحة الثقافية

بريور + بارتنرز

وتحديث شاملة بهدف تحسين تجربة الناس فيها على النحو الذي تحدده حاجة السكان المحليين. فيقع الالتزام بقيم المجتمع في صميم هذا المشروع، إلى جانب العمل على نسج علاقة متناغمة مع الطبيعة. كما يعمل المخططون الحضريون على تطوير وتنفيذ حلول مستدامة مسترشدين بالمبادئ التوجيهية الـ 12 لميثاق الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومنها تحقيق الاستدامة وتطوير المجتمع المحلي.

إن تطوّر العلا أشبه برحلة عبر الزمن. ففي الحضارات القديمة، تعايش السكان بانسجام مع الطبيعة، وأدركوا أهميتها، واهتموا بها لضمان عيشهم. وفي وقتٍ لاحق، بدأت المجتمعات على إعطاء قيمة أكبر للكفاءة والانتاجية. فتم التخلي عن الواحة، والشروع ببناء المدينة التي أصبح الوصول إليها يتطلب الاعتماد على السيارات كوسيلة مواصلة أساسية. من هنا يأتي المخطط الرئيسي لمنطقة واحة العلا الثقافية بإشراف بريور + بارتنرز بالشراكة مع ألابير أند موريسون، انطلاقاً من رؤية الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالحفاظ على وحماية إرث هذه المنطقة التي قصدها الناس منذ أجيال للتوقف فيها للاستراحة والتبادل الثقافي. تخضع الواحة الثقافية حالياً إلى عملية إعادة إعمار

Summer farms in the cultural oasis

مزارع صيفية في الواحة الثقافية

'In the neuter austerity of that terrain all phenomena were bequeathed a strange equality and no one thing nor spider nor stone nor blade of grass could put forth claim to precedence. [...] In the optical democracy of such landscapes all preference is made whimsical and a man and a rock become endowed with unguessed kinships.'

Cormac McCarthy

The rapid transformation of AIUla from a quiet oasis town with an ancient backdrop to contemporary art and tourist destination has created multiple publics. The notion of 'the public' encompasses everyone from the several thousand inhabitants of AIUla to increasing waves of regional and international visitors. These groups coalesce in key places around the city, sharing infrastructure, buildings, spaces and objects.

For the first iteration of the AIUla Design Residency, designers are tasked with reimagining these communities and their overlaps through shared objects. Ranging from the scale of a bench to small installations, and tackling human and non-human audiences, these interventions draw on AIUla as a space for exploring ways in which diverse communities in a new Saudi Arabia might interact.

Bringing together five design practices from around the world, the Residency is a two-month-long engagement with AIUla that aims to immerse young practices in the context of the oasis. The practices are: bahraini—danish from Bahrain and Denmark, Hall.haus from France, Studio Leo Orta from France, Studio Raw Material from India, and Leen Ajlan from Saudi Arabia.

Over the course of their stay, the residents engage with geologists, archaeologists, botanists, horticulturalists, architects and a myriad of specialists

based in and working within AIUla. The process of having designers in workshops and one-on-one sessions is not only to inform the designers' research and to produce contextual works, but to encourage the various professional and local communities of the oasis to expand their role in the new cultural landscape of AIUla.

Each practice has engaged a different aspect of the oasis's ecology and material history. Some have chosen to look at utilising the byproducts of date cultivation, exploring ways in which date pits and fronds can be reused. Others tapped into the architectural materials of the old city, exploring mud-brick construction and adobe mixes. Geological and natural formations such as the tafoni (rock cavities), sand clusters and dune morphologies have also informed the studies for new objects. Additionally, the history of communal seating and meeting spaces is an influence on solutions for public objects.

Later in the year a public programme held by the residents and invited guests will allow participants to engage with the local community, ensuring that the conversations occurring within the residency extend to the city and the towns beyond.

"في التقشف الصارم لتلك التضاريس، تتشارك جميع الظواهر الطبيعية في مستوى متساوٍ من الأهمية بطريقة فريدة، حيث لا يمكن لذرة واحدة، أو عنكبوت أو عشب أو حجر، أن يدعي التفوق أو الأسبقية (...). في الديمقراطية البصرية لمثل هذه المناظر الطبيعية يصبح مفهوم التفضيل اعتباطياً، فُتخلَق رحم خفية بين الإنسان والحجر." – كورماك ماكارثي

كورماك ماكارثي

كبير من المختصين المقيمين والعاملين في العلا. كان الهدف من مشاركتهم في ورش عمل وجلسات فردية معهم، ليس فقط لإثراء أبحاثهم ولإنتاج أعمال مفاهيمية فحسب، بل أيضاً لتشجيع مختلف المجتمعات المهنية والمحلية في الواحة على تعزيز دورها في المشهد الثقافي الجديد في العلا. تفاعل كل من المشاركين في الإقامة مع جانب مختلف من بيئة الواحة وتاريخها. حيث اختار البعض منهم النظر في استخدام المنتجات الثانوية لزراعة التمور، واستكشاف طرق إعادة استخدام نوى التمر وسعف النخيل. بينما اختار البعض الآخر التطرق إلى المواد المعمارية في البلدة القديمة مستكشفين بناء لبنة الطوب وطرق خلطها. وفي الوقت نفسه، كانت التشكيلات الجيولوجية والطبيعية مثل ظاهرة التافوني (التجاويف الصخرية)، والعناقيد الرملية ومورفولوجيا الكثبان الرملية، موضع اهتمام ودراسة مجموعة أخرى. كما كان لتاريخ أماكن الجلوس المشترك ومراكز التجمعات، أثره على الحلول المطروحة للأعمال الفنية العامة.

وفي وقت لاحق يتم تنظيم برنامج عام يعقده المقيمون والزوار المدعوون، بهدف التواصل مع المجتمع المحلي، مما يضمن استمرار الحوار الذي بدأ داخل هذه الإقامة الفنية، ليصل إلى المدينة والبلدات المجاورة.

أدى التحول السريع لمنطقة العلا من كونها مدينة هادئة في الواحة تتميز بخلفية تاريخية، لتصبح مقصداً للسياح والفرن المعاصر، إلى ظهور جماهير متعددة. حيث يشمل مفهوم «الجمهور» كل فرد من سكان منطقة العلا الذين لا يتجاوز عددهم بضعة آلاف، إضافة إلى جموع الزوار والقادمين إليها من المنطقة ومن حول العالم. إذ تتكثف هذه المجموعات في أماكن رئيسية حول المدينة، حيث تتشارك البنية التحتية، والأبنية، والمساحات والموارد.

في النسخة الأولى من إقامة التصميم في العلا، تم تكليف المصممين بمهمة إعادة تصور المجتمعات وتداخلاتها في العلا، وذلك من خلال استخدام الأشياء المشتركة والتي قد تشمل مقعداً كبيراً أو حتى تركيبات صغيرة الحجم، بحيث تخاطب الجماهير البشرية وغير البشرية. مثل هذه الفعاليات توظف منطقة العلا كمساحة لاستكشاف الطرق التي قد تتفاعل بها المجتمعات المتنوعة في المملكة العربية السعودية اليوم. تجمع الإقامة مصممين من حول العالم بين خمس ممارسات تصميم، وتقدم للمشاركين على مدى شهرين فرصة للتفاعل مع العلا بهدف دمج ممارساتهم في التصميم ضمن السياق الفريد للواحة. المشاركون في الإقامة هم: بحريتي – دينش من البحرين والدانمارك، هول هاوس من فرنسا، استوديو ليو أورتا من فرنسا، استوديو رو ماتيريال من السعودية، ولين عجلان من السعودية. تواصل المشاركون خلال إقامتهم مع خبراء الجيولوجيا والآثار، والنبات والبستنة، والمهندسين المعماريين، وعتدي

«أيقظ فينا تاريخ العلا الغني وتنوعها الثقافي فهماً أعمق بالأنماط، والأقمشة، والرموز المحلية. فانعكست هذه الألوان النابضة، والأشكال الطبيعية، والمواد التقليدية في أعمالنا، مما كَوّن ارتباطاً وثيقاً ما بين أعمالنا الفنية والإرث الثقافي للمنطقة. فبات كل مشروع بمثابة احتفاء بالثراء الثقافي للطلا، حيث تندمج العناصر الحديثة مع الإرث الثقافي، ليخلق تناعماً وانسجاماً بين الحداثة والتراث. لقد كان التفاعل مع بيئة العلا الفريدة سواء من خلال التكوينات الصخرية الساحرة، أو الواحات الحصبة أو المواقع التاريخية، مصدراً دائماً للإلهام.»

هول هاوس

3D render of Haus Dari
رسم ثلاثي الأبعاد لهاوس داري

Sketch for collective seating arrangement
رسم هول هاوس لشكل المقاعد الجماعية

'AlUla's rich history and cultural diversity awakened in us a deeper understanding of local patterns, textures and symbols. Vibrant colours, organic forms and traditional materials have found their way into our creations, creating an authentic connection between the region's cultural heritage and our work. Each project becomes a celebration of AlUla's cultural richness, integrating contemporary elements to create a harmonious synergy between tradition and modernity. The interaction with AlUla's unique environment, whether majestic rock formations, lush oases or historic relics, has been a constant source of inspiration.'

AIUla Design Residency

Launched in 2023 by Arts AlUla and the French Agency for AlUla Development (Afalula), the AlUla Design Residency is a cornerstone in AlUla's cultural programming strategy. It fosters in situ collaboration between designers and experts, aiming to cultivate a shared inspiration by interweaving local narratives, expertise and knowledge with design practices across various disciplines, encompassing visual, experiential, sustainable and narrative design. The AlUla Design Residency is a dynamic laboratory for meaningful interactions between designers, stakeholders and the community, and serves as a platform for contemplation of contemporary issues, including the intricate relationships between humans and the environment, interspecies connections, the human-cosmos dynamic, and the impact of technology on culture and society.

إقامة العلا للتصميم

أطلقت فنون العلا والوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا، إقامة العلا للتصميم في عام 2023 لتكون حجر الزاوية في استراتيجية العلا الثقافية. تسعى الإقامة إلى تبني فكرة التعاون بين المصممين والمختصين بهدف تشجيع الإلهام المشترك، وذلك من خلال مزج كل ما هو محلي من رؤى وخبرات ومعارف، مع أفضل ممارسات التصميم عبر مختلف التخصصات، بما في ذلك التصميم المرئي، والتجريبي، والتصميم السردى والمستدام. تُعتبر إقامة العلا للتصميم بمثابة مختبر تفاعلي للتواصل للبناء بين المصممين، والشركاء وأفراد المجتمع. كما تستخدم كمنصة للتأمل في القضايا المعاصرة، من بينها العلاقات بين البشر والبيئة، والروابط بين الأجناس، وتفاعل الإنسان والكون، وتأثير التكنولوجيا على الثقافة والمجتمع.

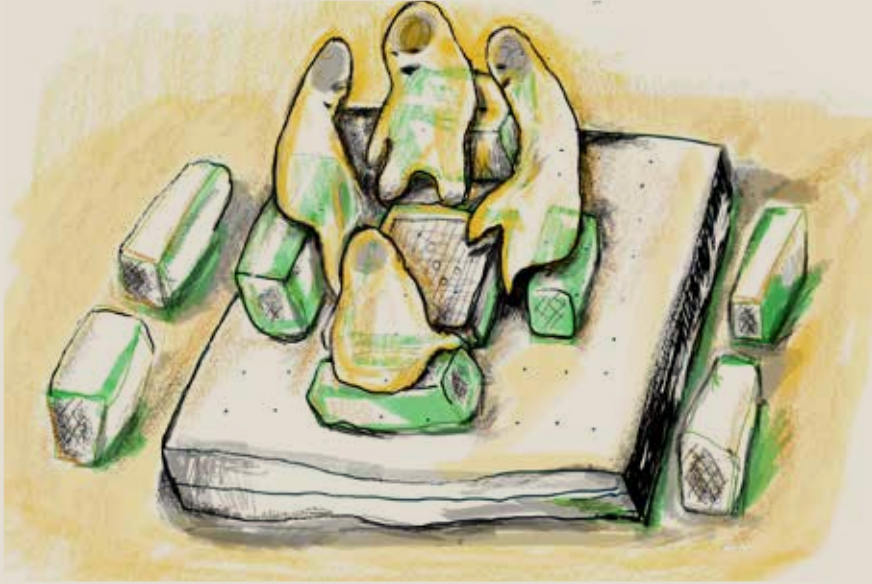

Visit to Jabal Ikamah with designers Batool AlShaikh and Maittham AlMubarak (bahraini-danish) with AlUla Design Residency curatorial team and archaeologist Dr Wissam Khalil

زيارة إلى جبل عكمة للمصممين بتول الشيخ وميثم المبارك (بحريني-دينش) برفقة عالم الآثار د.وسام خليل و فريق المقيمين لمبادرة إقامة العلا للتصميم

«أبحث عن ألعاب شعبية تقليدية منتشرة في المنازل والمناطق العامة في هذه المنطقة، بهدف تصميم طاولة ألعاب تجمع بين مختلف الناس في العلاء. تهدف اللعبة التي تسمى بـ «تَكِّي» لإحياء الألعاب التقليدية التي لم يعد يلعبها أحد، وتقديم نماذج معاصرة منها، ويمكن أن توضع في الهواء الطلق ليقوم بتجربتها كل من هو عابر. أمل من خلال تصميم لعبة تشبه في شكلها أماكن التجمع الحجازية التقليدية، أن أرفع الوعي حول القيمة الثقافية المهمة لتاريخ منطقة العلاء، وأن أدمج الطموحات الحالية لتطوير المدينة بطريقة مستدامة. يبحث مشروعني في السبل التي يمكننا من خلالها تعزيز وتطوير التقاليد الشعبية بشكل معاصر يتناسب مع المناخ الاجتماعي اليوم.»

لين عجلان

Sketch of a game console prototype

رسم تخطيطي للنموذج الأولي للعبة جماعية

'I am researching traditional folk games that are ubiquitous to households and communal areas here, with the aim of designing a modular gaming table that brings together the different publics in AlUla. The gaming console entitled Takki looks to revive traditional games that are no longer played, as well as modernised versions of them, but also serves as an outdoor piece that allows casual interaction. By making a gaming console reminiscent of traditional Hejazi gathering spaces, I hope to bring consciousness to the value of AlUla's historic culture, and support current ambitions to develop the city sustainably. My project questions how traditions can be evolved to fit the current social climate.'

«تحمل العلاء تنوعاً ثقافياً لا مثيل له. وتظهر التحولات الثقافية بوضوح عند التنقل في المدينة أو الطبيعة المحيطة بها. فعلى بُعد خطوات معدودة، تلفتك مناظر مختلفة، من حرارة الاستقبال عند دخولك مجلساً لاحتساء فنجان من القهوة، إلى روعة تأمل سماء مليئة بالنجوم الوامضة. تتمتع العلاء أيضاً بأبعاد ثلاثية بارزة، ليس فقط من ناحية التكوينات الجيولوجية فحسب، إنما من حيث سمات الضوء فيها وتفسيراتها. وعليه، لا يمكننا تخيل عمل إبداعي واحد قد ينتج من هنا، ولا يحتوي في طياته على صفات المرونة والعناصر المكانيّة.»

بحريني - دينش

Exploratory test photogrammetry recording

الاختبار الاستكشافي للتصوير الفوتوغراممي

'AlUla is vast in cultural diversity. We are fully aware of the cultural shifts as we move through the city and landscape. In a matter of a few footsteps, we find relevance in encounters of all scales, from the warmth of going into someone's majlis [sitting room] for a cup of coffee, to looking up at a monumental sky full of blinking stars.'

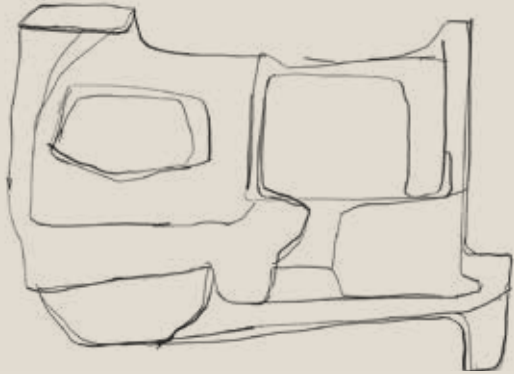
AlUla is also highly three-dimensional, not only within the geological features, but also in the qualities and perception of light. We cannot imagine a creative outcome that doesn't incorporate both flexibility and spatiality.'

“العلاقة مع التاريخ مباشرة جداً، فعندما يتجول الإنسان في المواقع الأثرية يبدأ بالتساؤل حول أشكال الحياة التي مرت على هذا المكان، من ثم هناك العلاقات الإنسانية. فكنّا نلتقي كل صباح بعقال مهاجرين، كان أغلبهم من شبه القارة الهندية، وهم يقومون بأعمال التصليح، والترميم والبناء في العلا. لا ندري تأثير هذا التنوع الثقافي على مشروعنا في الوقت الراهن، لكننا متأكدون من أنه سينعكس على عملنا بشكل أو بآخر. بالنسبة لنا الإحساس بالمكان، أو العلاقة مع المكان، هي على الأغلب علاقة مع الذاكرة والأحاسيس الملموسة التي نشعر بها من وجودنا هنا.”

استوديو رو ماتريال

Handmade tools fashioned in Jaipur inspired by AlUla
أدوات مصنوعة يدوياً في جايبور مستوحاة من العلا

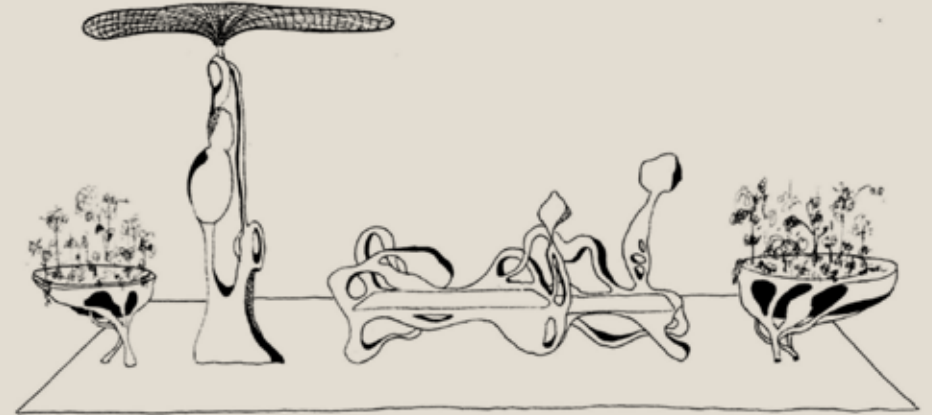

Sketches of forms inspired by AlUla
رسومات أشكال مستوحاة من العلا

‘The relationship with history is very direct when one visits the archaeological sites, and wonders how life was before. Then there are the human encounters. We met with migrant workers in the mornings: many of them were from the Indian subcontinent and can be found making, repairing, restoring and building AlUla. We are not sure how this cultural layering influences our project at the moment, but we are sure it will find its way into our work at some point. For us a sense of place, or connection to a place, is a lot about memory, and the physical sensations of being here.’

«أثارت العلا انتباهي منذ اللحظة التي علمت بأنها منطقة صحراوية. فهي تعيدني إلى جذوري في دولة اللارجنتين التي بالكاد عرفتها أو زرتها. فالزمن والحركة محفوران في كل مكان في هذه المدينة التي شهدت حضارات متعاقبة، بحكم موقعها على طريق التجارة. كان للتواصل مع هذه المعالم الطبيعية أثر روحي وعلاجي على نفسي. على الأقل بالنسبة لي كزائر، بعثت هذه الجبال في نفسي الشعور بالسكينة، والبهجة والإحساس المرهف. فكل هذه المشاعر شئت ترجم في عمالي في العلا، وستجد طريقها لجذب الناس لهذه اللحظات التأملية الساكنة، وللتفكير بعظمة الحياة بحد ذاتها، سواء في النباتات، أو الحيوانات، أو الإنسان، أو حتى المعادن.»

ليو أورتا

Exploratory sketches
رسومات استكشافية

‘AlUla had my attention since the moment I heard of it being in the desert. It brings me back into my unknown roots in a country I’ve barely known and visited: Argentina. Temporalities and movements through AlUla are omnipresent. Civilisations have crossed the city, being a path for commerce and trade. Connecting with these landscapes can have a spiritual and therapeutic effect. At least for me, as a visitor, facing the mountains triggers peace, joy and sensitivity. This sensation is something that will translate to the work I explore in AlUla, finding ways to captivate the viewers with those meditative moments of free thought, inspired contemplation – and admiration of life itself, whether plants, animals, humans or minerals.’

GIÒ FORMA

in partnership with Black Engineering

Founded in 1998, Giò Forma initially gained recognition for their stage designs for top artists and prestigious events. Giò Forma believe that 'Everything Is A Stage', where every aspect of life can be a canvas for transformative experiences. With storytelling at the core of their approach, they've evolved into a multidisciplinary team, pushing the boundaries of design across various projects worldwide. Their works include the multi-award-winning Maraya in AlUla, delivered in partnership with Black Engineering, as well as the Islamic Arts Biennale in Jeddah, Lumen Museum of Mountain Photography in Brunico, The Legendary Thrill Cartier experience in Milan, the set design for four consecutive premieres at La Scala in Milan, and much, much more.

جيو فورما

بالشراكة مع بلاك الهندسية

تأسست عام 1998 واكتسبت سمعتها في بداية تأسيسها من تصميم المسارح لنخبة من أشهر الفنانين وعدد من الفعاليات المرموقة. تعتبر جيو فورما أن "كل شيء هو عبارة عن مسرح"، فكل جانب من جوانب الحياة قد يكون بمثابة لوحة أو مسرح للتجارب الرائعة. ومن هذا المنطلق وضع فريق جيو فورما أسلوب سرد القصص في جوهر نهجهم. كما يعمل فريق العمل باستمرار على توسيع آفاق التصميم في مشاريعهم المتعددة حول العالم. تشمل أعمال جيو فورما قاعة مرايا في العلا الحائزة على العديد من الجوائز، والتي تم تنفيذها بالشراكة مع بلاك الهندسية، وبيئالي الفنون الإسلامية في جدة، ومتحف لومن للتصوير الجلي في برونيكو، وتجربة كارتية الأسطورية المثيرة في ميلانو، وغيرها الكثير.

CLARA SANCHO STUDIO

A graphic designer of identities, books, signage, exhibition design, publications and other projects, Clara Sancho works mainly within the cultural sector. From her studio in Madrid, Clara currently works for both local and international clients, focussing on graphic design for spaces, publications and institutions. Before returning to her hometown in 2018, Clara lived in London where she worked for four years at the Victoria and Albert Museum. In 2015 she moved to Beirut, and a year later to Dubai, where she collaborated with local museums and design agencies, gaining valuable experience in multilingual visual communication. Clara holds an MA in Book Design from Reading University in the UK and a BA in Fine Arts from Complutense University in Spain and Aalto University in Finland.

كلارا سانشو

مصممة جرافيك تعمل في مشاريع بناء الهويات البصرية، وتصميم الكتب، واللافتات، وتصميم المعارض، والمنشورات وغيرها من المشاريع ضمن القطاع الثقافي. تعمل كلارا من الاستديو الخاص بها في مدريد على عدة مشاريع خاصة بعملاء محليين ودوليين تتمحور أغلبها حول تصميم الجرافيك للمساحات، والمنشورات، والمؤسسات. انتقلت كلارا في عام 2015 إلى بيروت ومن ثم بعد سنة واحدة إلى دبي حيث تعاونت مع متاحف محلية وشركات تصميم، مما أكسبها خبرة في مجال الاتصال المرئي متعدد اللغات. وقبل عودتها إلى مدريد عام 2018، عملت كلارا في لندن لمدة أربع سنوات في متحف فيكتوريا وألبرت. تحمل كلارا درجة الماجستير في تصميم الكتب من جامعة ريدينغ في بريطانيا، ودرجة البكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة كومبلوتينس في إسبانيا، وجامعة ألتو في فنلندا.

BAHRAINI—DANISH

A Danish creative house that specialises in delivering innovative design and architectural solutions. Established in Bahrain in 2016 by Batool AlShaikh, Maitham AlMubarak, and Christian Vennerstrøm Jensen, the studio uses the diverse cultural backgrounds of its founders as a source of creative inspiration to produce and craft objects and spaces. The studio has been actively engaged and invested in a range of creative pursuits, including residential architecture, publishing, archaeology, craftsmanship, public art installations, innovative shading solutions, functional furniture design, and large-scale production. The approach is characterised by a deep interest in the relationship between archaeological monuments and contemporary culture, as reflected in one of the studio's first and longest-lasting projects – an investigation around Bahrain's Dilmun Burial Mounds, a UNESCO World Heritage Site dating back to 2200 BCE, and their relationship to the town of A'ali.

بحريني - دينش

شركة إبداعية دنماركية متخصصة في تقديم حلول في مجال التصميم والهندسة المعمارية. تأسست الشركة في البحرين عام 2016 من قبل كل من بتول الشيخ، وميثم المبارك، وكريستيان فينيرستروم جينسن، حيث يعمل الاستوديو على توظيف الخلفيات الثقافية المتنوعة لمؤسسيها كمصدر إلهام في تصميم وإنتاج المنتجات والمساحات. شارك الاستوديو في العديد من المشاريع الإبداعية، تشمل التصميم المعماري لمجمعات سكنية، والمنشورات، وعلم الآثار، والحرف، والتراكيب الفنية العامة، وحلول الظل المبتكرة، وتصميم المفروشات العملية وغيرها من الإنتاجات الضخمة. إذ يتميز نهج الشركة باهتمامها العميق بالعلاقة ما بين المعالم الأثرية والثقافة المعاصرة كما يظهر في واحد من مشاريعها الأولى التي تُعَلَّم في الذاكرة – وهو التحقيق الذي تم تنفيذه حول مدافن التلال في دلمون، البحرين، ويعبّد أحد مواقع اليونيسكو للتراث العالمي التي تعود لـ 2200 عام قبل الميلاد، وعلاقتها بمدينة العالي البحرينية.

LEO ORTA

An artist and designer with a keen interest in social responsibility. Through a variety of media, including sculpture, installation, painting and performance, Leo's work questions the existential nature of human beings and examines the social and emotional bonds they create within their communities and environments. Over the past six years, his focus has been oriented towards understanding industrial-scale production and the incessant, unsustainable consumerism of goods such as clothing, electronics and sand. Leo trained at the Design Academy Eindhoven in the Netherlands.

ليو أورتا

فنان ومصمم يحمل اهتمام خاص بالمسؤولية الاجتماعية. تطرح أعماله من خلال النحت، والتراكيبات، والرسم والعروض الأدائية، أسئلة حول الطبيعة الوجودية للبشر، والروابط الاجتماعية والعاطفية التي يبنها الأفراد مع مجتمعاتهم وبيئاتهم. تمحور اهتمامه على مدى الأعوام الستة الماضية، حول فهم ودراسة حجم الإنتاج الصناعي والاستهلاك الدائم وغير المستدام للمنتجات المختلفة مثل الملابس، والإلكترونيات، والرمل. درس ليو في أكاديمية إندهوفن للتصميم في هولندا.

IMANE MELLAH

A French Moroccan architect and designer based in Paris, Imane Mellah studied at the NS School of Architecture in Lyon and the Architectural Association School in London. She founded her studio in Paris in 2022, a practice combining architecture, design and research. From object to architecture, her work explores the influence of diasporic culture, material and histories. She previously collaborated with several award-winning practices in Paris and London, developing residential and cultural projects.

إيمان ملاح

مهندسة معمارية ومصممة فرنسية- مغربية مقيمة في باريس. درست الهندسة المعمارية في مدرسة إن إس للهندسة المعمارية في ليون، ومدرسة جمعية الهندسة المعمارية في لندن. أسست ستديو خاص بها في باريس عام 2022، ليقدم ممارسة معمارية تجمع بين الهندسة المعمارية، والتصميم، والبحث. تستكشف أعمالها المعمارية والتصميمية، تأثيرات ثقافة الشتات وتاريخها وموادها. عملت على تطوير مشاريع سكنية وثقافية مع عدد من الشركات الحائزة على جوائز في باريس ولندن.

HOPKINS ARCHITECTS

A pioneering architectural practice renowned for its commitment to clear and logical design thinking, an honest expression of materials and purpose, a respect for context, and the desire to do more with less. In more than forty years as a distinguished industry leader, Hopkins Architects has developed projects that consistently uphold its responsibility to the wider community – whether a New England campus in the USA, a civic centre in Norwich, a turtle sanctuary in the Middle East, or a city block refurbishment in London, its buildings are all deeply rooted in context, demonstrating a respect for people, environment, history and heritage. As an early exponent of integrated sustainability in architecture, Hopkins Architects takes a proactive approach to environmental design as reflected in new projects such as the Living Planet Centre for WWF, Surrey or in the adaptive reuse of existing buildings such as at 100 Liverpool Street, London.

هوبكنز للهندسة المعمارية

شركة معمارية رائدة، تشتهر بتفانيها في التفكير التصميمي الصريح والمنطقي، وتجسيدها الصادق للمواد وتطبيقاتها، واحترامها للسياق، مع رغبتها الدائمة في تحقيق المزيد باستخدام موارد أقل. وعلى مدى أكثر من أربعين عاماً، طوّرت هوبكنز المعمارية، كشركة رائدة في هذا القطاع، مشاريع تعكس باستمرار مسؤوليتها تجاه المجتمع ككل – سواء أكان حرم جامعي في نيو إنجلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، أم مركزاً مدنياً في نورويتش، أم محمية للسلاحف في الشرق الأوسط، أم تجديد حي في لندن، بنظرها، ترتبط المباني بشكل أساسي بالسياق، وتعكس احتراماً للناس، والبيئة، والتاريخ، والتراث. وباعتبارها من أوائل المناصرين للاستدامة المتكاملة في الهندسة المعمارية، تتخذ هوبكنز نهجاً استباقياً في التصميم البيئي، كما يظهر في مشاريعها الجديدة كمركز الكوكب الحي التابع للصدوق العالمي للطبيعة، وفي إعادة استخدام المباني الحالية كما نرى في مشروع 100 شارع ليفربول، لندن.

A boutique design studio renowned for its significant contributions in urban planning, architecture, landscape design, interior design and built environment research. Established in 2017 by award-winning Saudi architect and researcher Salwa Samargandi, the studio has become a beacon for innovative and sustainable space making inspired by Contextual Architecture philosophy. Its commitment lies in fostering a holistic, contextually sensitive and integrated design process. SAL Architects spans a wide spectrum, including masterplanning, ideation, conceptual development and various project typologies. Its designs are exemplars of responsive architecture and planning, adapting seamlessly to heritage cultural landscapes and nature. The studio believes that every place possesses its own unique language, colours, and tone, and its work reflects a dedication to blending with these inherent elements.

سال للهندسة المعمارية

بوتيك استوديو للتصميم، عُرف بإسهاماته المهمة في مشاريع التخطيط الحضري، والهندسة المعمارية، وتصميم المساحات الخضراء، والتصميم الداخلي، وبحوث البيئة الحضرية. تأسس الاستوديو عام 2017 على يد سلوى سمرقندي، المهندسة المعمارية والباحثة السعودية الحائزة على جوائز عدة، ليصبح منارة في تصميم المساحات المبتكرة والمستدامة، والمستوحاة من فلسفة الهندسة المعمارية السياقية. تتميز الشركة بالتميز في تعزيز عملية تصميم شاملة ومتكاملة ومراعية للسياق. تتنوع خدمات سال للهندسة المعمارية لتشمل مجالات واسعة، منها التخطيط الرئيسي، وتطوير الأفكار الإبداعية، والتطوير المفاهيمي للمشاريع، وتصنيفات المشاريع المختلفة. ويمكن اعتبار تصميم شركة سال بمثابة نماذج يحتذى بها في التخطيط والهندسة المعمارية التي تتكيف وتستجيب بسلاسة لطبيعة البيئة المحيطة وثقافتها وتراثها. إذ يؤمن الاستوديو بأن كل موقع يتمتع بخصوصية معينة، ويحمل معه لغته الخاصة، وألوانه وشخصيته، وبناء عليه فإنه يسعى عبر أعماله إلى مزج هذه العناصر المتأصلة في التصميم

A dynamic collective of creatives, Roth Architecture brings together a diverse range of skills to create architectural and interior spaces that offer a holistic experience. Established in 2017 as part of the Azulik Group, Roth Architecture has a creative team that includes computational specialists, industrial engineers, interior designers and a dedicated research and development department, whose collective mission is to develop innovative spaces that recognise the critical role of the architectural practice in shaping our future. In creating architectural and interior spaces, the firm is guided by three fundamental pillars: ancestry, nature and art.

روث للهندسة المعمارية

تضم شركة روث للهندسة المعمارية فريق من المبدعين الذين يوظفون مهاراتهم للابتكار تصميم معمارية وداخلية توفر تجربة شاملة. تأسست شركة روث للهندسة المعمارية عام 2017 كجزء من مجموعة أزوليك، ويحمل كافة أعضاء فريقها من المبدعين هدفاً مشتركاً يتمثل في تطوير مساحات مبتكرة، تُظهر الدور الحاسم للعمل المعماري في تشكيل المستقبل. ويشمل الفريق، مهندسين معماريين، ومختصين في الحوسبة، ومهندسين صناعيين، ومصممي ديكور، بالإضافة إلى وجود قسم مخصص للبحث والتطوير. وتستند الشركة في عملها المعماري والتصميم الداخلي على ثلاث ركائز أساسية: العراق، الطبيعة، والفن.

An integrated masterplanning and planning practice, Prior + Partners works to unlock the potential of places and communities around the globe. Recognised as sector-leading experts with a design-led and commercially focused approach, they provide a niche service offer that allows them to work comprehensively across scales – from regional plans and district masterplans to site development strategies. Driven to make the most of emerging technologies and data, the practice embeds a spatial data science team who use technology and research to inform design and planning proposals. The project culture is based on collaboration and rigorous review, with the work consistently framed by many well-documented global challenges such as climate change, ageing populations, digitisation and new forms of mobility. The response to these issues is tailored to their specific locations, leading to imaginative and innovative plans that are sustainable and resilient and capture the sense of place, whilst providing a high quality of life for people.

بريور + بارتنرز

تعد شركة بريور + بارتنرز متخصصة في مجالات التخطيط الرئيسي والتصميم، وتعمل على استكشاف وتطوير الإمكانيات المحتملة في الأماكن والمجتمعات حول العالم. تتميز بقيادتها المبتكرة في هذا المجال، وتتبنى نهجاً يجمع بين التصميم والجوانب التجارية للمشاريع. توفر خدمات متخصصة تشمل التخطيط الإقليمي والتصميم الرئيسي للأحياء، وتمتد إلى استراتيجيات تطوير المواقع، وتسعى جاهدة لاستخدام أحدث التقنيات والبيانات في عملها. الشركة تمتلك فريق متخصص في علوم البيانات المكانية يعتمد على التكنولوجيا والأبحاث لدعم مقترحات التصميم والتخطيط. تتجه الشركة إلى التعاون والتدقيق الدائم، والتواصل الوثيق مع القضايا العالمية مثل التغير المناخي، وتزايد نسبة الشيخوخة في السكان، وتقديم التكنولوجيا في مجالات الرقمنة والتنقل. عند التعامل مع هذه التحديات، تتبع الشركة نهجاً يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية لكل موقع على حدة، مما يسمح بالإبداع في وضع الخطط المستدامة والمرنة التي تعكس الطابع الفريد للمكان وتحافظ في الوقت نفسه على جودة حياة السكان بشكل ممتاز.

Pascal Zoghbi is a Lebanese designer and educator with a Master of Design in Type & Media from KABK (Royal Academy of Design) in The Hague. He founded 29Letters Type Foundry in 2013. Building on a cross-cultural approach, he has developed an outstanding collection of contemporary multiscript typefaces. Having moved to Madrid in 2018, he expanded 29LT's focus on Arabic and Latin scripts to embrace a global multiscript approach that taps into other world scripts. Zoghbi taught for ten years at various design schools in Lebanon and in the UAE. Internationally renowned, he has received prestigious design awards, such as TDC, Granshan and AIGA, and was nominated for the Jameel Prize 3. He also co-authored and edited the book *Arabic Graffiti* (2010).

الخط الرقمي 29LT

باسكال زغبي مصمم ومدّرس لبناني حاصل على شهادة الماجستير في التصميم والطباعة والوسائط من الأكاديمية الملكية للفنون (KABK) في لاهاي. أسس الخط الرقمي 29LT عام 2013. استوحى زغبي التصور الخاص بـ 29LT من المقاربة القائمة على تعدد الثقافات، حيث قام بتطوير مجموعة رائعة من الخطوط الطباعية متعددة النصوص. ومع انتقاله إلى مدريد عام 2018، عمل على توسيع نطاق عمله ليشمل إضافة إلى النصوص العربية واللاتينية، نهجاً عالمياً متعدد النصوص. درّس زغبي التصميم على مدى عشر سنوات في جامعات مختلفة في لبنان والإمارات. اكتسب زغبي شهرة عالمية، وحظي على جوائز مرموقة، منها جائزة TDC، وجرانشان، و AIGA وتم ترشيحه لجائزة جميل في دورتها الثالثة. شارك أيضاً في تأليف وتحرير كتاب "جغرافيتي عربية (2010)".

STUDIO RAW MATERIAL

A design practice whose creations are inspired by the desert plains of western India, where the landscape is rich in various minerals such as salt, marble, clay and plant-based resins. Dushyant Bansal and Priyanka Sharma set up Studio Raw Material in 2016 based between London and Jaipur, driven by a strong interest in working with materials that have a firm context within history, culture and geography. Works by Studio Raw Material were a part of *Joints And Bones* at London's Aram Gallery in London in 2016, and *The Graduate(s)* at Carpenters Workshop Gallery in 2017 in London as part of the best of European talent selected by Lidwej Edelkoort. Their work was also a part of the intriguing projects featured in the book *Why Materials Matter* by Seetal Solanki (2018). Dushyant and Priyanka earned their postgraduate Art degrees from the Royal College of Art in London.

استوديو رو ماتيريل

وهي شركة تصميم تستوحى أعمالها من المساحات الصحراوية في غرب الهند، والغنية بالمعادن كالمحج، والرخام، والطين، والنباتات الصمغية. تأسست الشركة، بمقرها في لندن وجايبور، عام 2016 بمبادرة من دوشيانانت بانسال، وبريانكا شارما ، مدفوعين بشغفهما للعمل مع المواد التي تحمل رابطاً وثيقاً بالتاريخ، والثقافة والجغرافيا. تم عرض عدد من أعمال الاستوديو كجزء من معرض "جوينتس آند بونز" في غاليري آرام لندن عام 2016، وفي معرض "ذا غراديبوتس" في غاليري كارينترز وركشوب عام 2017 في لندن، حيث تم اختياره من قبل ليديوي ايديلكورت، كأحد أفضل المواهب الأوروبية . كما تم تسليط الضوء على أعمال الاستوديو ضمن المشاريع المثيرة للاهتمام في كتاب "لماذا المواد مهمة" لسيتال سولانكي ، والذي تم نشره عام 2018. يحمل دوشيانانت وبريانكا شهادة في الفنون من كلية الفنون الملكية في لندن.

SHADDAH DESIGN STUDIO

A multidisciplinary creative house that specialises in integrating local cultural insights with global design trends. Watfa Hamidaddin and Deem AlHagban co-founded Shaddah Studio in 2015 after identifying a niche opportunity in the Saudi creative industry. Their vision is to tap Saudi talents who possess a deep knowledge of the region's customs and culture, leveraging local insights and perspectives to fill a gap in the creative market. The duo aim to challenge the status quo and people's perceptions by crafting lasting design-led brands that are culturally grounded yet globally appealing.

استوديو شدة للتصميم

هو استوديو للإبداع متعدد التخصصات، يركّز على دمج الرؤى الثقافية المحليّة مع اتجاهات التصميم العالمية. تأسّس الاستديو عام 2015 على يد كل من وطفة حميد الدين وديم الحقبان، بعدما وجدوا فرصة مناسبة لدخول الصناعة الإبداعية السعودية. تتمثل رؤيتهما في الاستفادة من المواهب السعودية التي تحمل معرفة عميقة بثقافة وعادات المنطقة، وتوظيف هذه المعارف والرؤى لسد الفجوة الموجودة في السوق الإبداعي. يسعى هذا الثنائي إلى تحدي الوضع الراهن وتغيير المفاهيم، وذلك من خلال تطوير علامات تجارية مدعومة بتصاميم مستدامة، متجذرة بالثقافة المحلية من جهة، بينما تحظى بجاذبية عالمية من جهة أخرى.

SARA KANOO

An architect who grew up in Bahrain, Sara Kanoo earned her BA in Architecture with a concentration in Theoretical Design from Wentworth Institute of Technology, Boston, USA. Sara's career has spanned the fields of interiors, furniture design, graphic design, development and urban design. She also has team leadership experience in designing urban events and public interventions. For Al Riwaq Art Space's Alwan338 outdoor arts festival, Sara transformed an abandoned building into a space for hosting local art exhibitions, reimagining and interacting with its façade, using scrapyard materials, and designing a corresponding public space, outdoor library and seating area made entirely from recycled materials. Sara currently leads That Studio, where she develops multidisciplinary projects, focusing on cultural storytelling through design. She deploys an ethos of cultural, social and environmental sustainability throughout her work.

سارة كانو

مهندسة معمارية نشأت في البحرين، حاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية بتخصّص في التصميم النظري، من معهد وينتورث للتكنولوجيا في بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية. تمتد مسيرة سارة المهنية لتشمل مجالات متعددة في التصميم الداخلي، وتصميم المفروشات، والتصميم الجرافيكي، والتصميم الحضري والتطوير. قادت سارة أكثر من فريق أثناء تصميم أنشطة وفعاليات حضرية وعامة. كما كان لها دور محوري في مهرجان مساحة الرواق للفنون، ألوان 388، إذ عملت على تحويل مبنى مهجور إلى مساحة تستضيف معارض فنية محلية. كما قامت بإعادة تصميم واجهة المبنى الخارجية مستخدمة مواد من الخردة، وعملت أيضاً على تصميم مساحة عامة، ومكتبة خارجية، وأماكن للجلوس مستعينة بمواد معاد تدويرها بالكامل. تعمل سارة حالياً على إدارة هذا الاستوديو، حيث تقوم بتطوير مشاريع متعددة التخصصات، بالتركيز على إظهار السرد الثقافي من خلال التصميم. كما تعزز روح الاستدامة الثقافية والاجتماعية والبيئية في جميع جوانب عملها.

TEEB MADE

A Saudi-based multidisciplinary design and production company, Teeb Made draws inspiration from the rich Arab and Islamic culture to create unique handcrafted pieces. With a commitment to preserving and promoting Saudi heritage, Teeb Made collaborates with artists, artisans and designers to bring to life designs that blend tradition with modernity. Through its meticulously crafted collections, Teeb Made aims to export Saudi culture to the world.

طيب السعودية

هي شركة سعودية متعددة التخصصات في التصميم والإنتاج. تستمد طيب السعودية في صناعتها للحرف اليدوية الهامها من الثقافة العربية والإسلامية الغنية. وانطلاقاً من التزامها بالمحافظة على التراث السعودي وترويه، تتعاون طيب مع فنانيين وحرفيين ومصممين من أجل ابتكار تصاميم تمزج بين التقاليد والحداثة. كما تسعى لتصدير أعمالها المصنوعة بدقة متناهية، والتي تعكس الثقافة السعودية، الى العالم.

The publisher would like to thank the following for their kind permission to reproduce their photographs:

p. 18, p. 20: © Pascal Zoghbi; p. 19: © Royal Commission for AlUla / Nick Jackson; p. 21: © Clara Sancho; pp. 24-25, p. 27: © Sara Kanoo; p. 26: © Library of Congress / G. Eric and Edith Matson Photograph Collection; pp. 30-33: © Shaddah Studio; p. 37, p. 39: © Imane Mellah; p. 36: © Riyadh National Museum / Jona Lendering. Courtesy Livius.org; p. 38: © Nabil I. Khairy, Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Jordan Amman Jordan; pp. 40-41, pp. 64-67, pp. 69-71, pp. 74-75: © Royal Commission for AlUla / Nick Jackson; pp. 42-44: © Teeb Made; p. 48, pp. 50-51: © SAL Square Design Lab; p. 53 © Flint Culture; pp. 55-57: © Roth Architecture LLC; p. 60, pp. 62-63: © Giò Forma; pp. 68-69: © Hopkins Architects; pp. 72-73: © Prior + Partners; p. 75 © Studio Raw Material; p.79 © Hall.haus; p. 79 Leo Orta; p. 83 bahraini—danish

All other images © the Royal Commission for AlUla

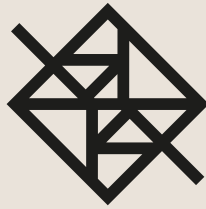
Design Space AlUla has made every effort to trace and contact copyright holders of the illustrations reproduced in this catalogue; it will be happy to correct in subsequent editions any errors or omissions that are brought to its attention.

يتوجه الناشر بالشكر للأشخاص الواردة أسماؤهم أدناه على سماحهم لإعادة إنتاج صورهم:

ص.18، ص.20 © باسكال زغبي، ص.19: © الهيئة الملكية لمحافظة العلا / نيك جاكسون، ص.21: © كلارا سانشو؛ ص.24-25، ص.27: © سارة كانو؛ ص.26: © مكتبة الكونغرس / مجموعة صور ج. إيريك وإديث ماتسون؛ ص.30-33: © شاداه ستوديو؛ ص.37، ص.39: © إيمان ملاح؛ ص.36: © متحف الرياض الوطني / جونا لينديرينغ؛ ص.38: © نبيل خيري، قسم علم الآثار، Livius.org تقديم كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، الجامعة الأردنية، عمان الأردن؛ ص.40-41، ص.64-67، ص.69-71، ص.74-75: © الهيئة الملكية لمحافظة العلا/ نيكولاس جاكسون ص.42-44: © طيب السعودية؛ ص.48، ص.50-51: © سال للهندسة المعمارية؛ ص.53: © فلينت كالثشر، ص.60، LLC ص.55-57: © روث للهندسة المعمارية؛ ص.62-63: © جيو فورما؛ ص.68-69: © هويكتر للهندسة المعمارية؛ ص.72-73: © بيروي + بارتنز؛ ص.75: © ستديو رو ماتيريال؛ ص.79: © هول. هاوس؛ ص.79 ليو أورتا؛ ص.83 بحريتي- دينش

جميع الصور الأخرى © الهيئة الملكية لمحافظة العلا

بذلت مساحة العلا للتصميم قصارى جهدها لتتبع أصحاب الحقوق لجميع الرسومات التي يتضمنها هذا الكتيب والاتصال بهم؛ ويسرها تصحيح أي أخطاء أو سهو يتم لفت انتباهها إليه في إصدارات لاحقة.

مساحة العال للتصميم
Design Space AIUIa