

20
23

فنون ARTS
الحلّاء ALULA

جائزة ALULA
الحلّاء DESIGN
للتصميم AWARD

عن العلا

تروي العلا قصة المعقدة للاستيطان البشري والحضارة من خلال الفن والتصميم، التي تتراوح بين العمارة في عصور ما قبل التاريخ، والحقول البركانية التي لا تزال تذهل علماء الآثار، والنحت المتقن للسلاسل العربية القديمة التي أخذت العلا عاصمة لها، والمقابر النبطية الضخمة المنحوتة من جبال الحجر الرملي، والمزينة برموز معقدة مستوحاة من الثقافات الرومانية والمصرية واليونانية، والمتاهة المبنية من الطوب الطيني في البلدة القديمة في العلا، والمزينة بالأعمال الفنية لسكانها.

عن فنون العلا

يُعدّ إنشاء فنون العلا ضمن الهيئة الملكية لمحافظة العلا (RCU) التزامًا بصياغة الفصول المقبلة لإرث الإبداع الفني منذ آلاف السنين؛ احتفالاً بالإرث الثقافي، ولطالما كانت العلا مركزاً ثابتاً للتبادل الثقافي يتطور مع تطور العصور.

لقد كانت العلا مكاناً للعبور، ومفترق طرق للقوافل التجارية، وموطناً للحضارات المتعاقبة التي نحتت ونقشت حياتها على جدران العلا من وحي الطبيعة.

وتسعى فنون العلا إلى الحفاظ على هذا الإرث العظيم، بالإضافة إلى دمج القديم مع الحديث والمحلي مع العالمي، مع الحفاظ على الفنون في قلب العلا؛ لتكون مركزاً للتراث الطبيعي الاستثنائي والثقافي.

كما تستعد فنون العلا لسلسلة من المبادرات والمشاريع والمعارض الجديدة، وستحدث الأعمال الفنية عن رؤية الهيئة الملكية لمحافظة العلا للتطوير المستمر لمشاهد الفن المعاصر في العلا، وستكون على رأس أولوياتها الفنون، حيث إنها المساهم الرئيس في تشكيل شخصية العلا، وجودة الحياة لمجتمعها المحلي، وأحد عوامل ازدهار المستقبل الاقتصادي للمنطقة.

وتركز فنون العلا على فتح الآفاق والفرص الاجتماعية والاقتصادية طويلة المدى أمام المواهب السعودية ومجتمع العلا المحلي، ويُعدّ هذا كله جزءاً أساسياً من الرحلة عبر الزمن، التي تجمع بين 15 وجهة بارزة مختلفة للثقافة والتراث والإبداع في جميع أنحاء العلا.

عن جائزة العلا للتصميم

جائزة العلا للتصميم هي أول مسابقة تصميم في مدينة العلا، مع رؤية لعرض رحلة التصميم عبر الزمن، بدءاً من وضع المفاهيم وصولاً إلى التنفيذ مع الاعتراف بالتصميم الاستثنائي المستوحى من التراث والمناظر الطبيعية والموروثات الفنية لمدينة العلا. تدعو المسابقة المصممين المحليين والإقليميين والدوليين إلى اكتشاف جمال مدينة العلا من خلال تخيل منتجات تحتفي بهذه المنطقة الفريدة في المملكة العربية السعودية.

ترحب بكل من المصممين المتمرسين والناشئين لتقديم تصميمات لمنتجات البيع بالتجزئة الخاصة بهم ضمن الفئات التالية: المجوهرات، والأحذية، والملابس، والأدوات المنزلية، والسلع الجلدية، وغيرها.

لقد ألهمت هذه المسابقة عددًا لا يحصى من القصص الجذابة والتصميمات المميزة التي أسرت خيال الجمهور. علاوة على ذلك، فإنها تسمح للمصممين المشاركين برؤية أعمالهم وهي تنبض بالحياة وتشق طريقها إلى منافذ البيع بالتجزئة الثقافية في العلا، مما يترك بصمة ملموسة لا تمحى على ثقافة التصميم. وعلى هذا النحو، فإن جائزة العلا للتصميم هي حافز للتميز الإبداعي وإشراك الجمهور من خلال مبادرة تستهدف وتفيد المصممين والمواهب من جميع أنحاء العالم.

أعضاء لجنة التحكيم

سيريل زاميت

سيريل زاميت هو مستشار للتصميم وُلد في باريس وقيم حاليًا في دبي وهو الذي أسس "أيام دبي للتصميم" في عام 2012 وبعد ذلك قام بإطلاق "أسبوع دبي للتصميم" في عام 2015. وهو يعمل كمستشار استراتيجي لمؤسسة أوزبكستان للفنون والثقافة ومدرّب مدعو في أكاديمية إثراء في المملكة العربية السعودية. يتمتع سيريل بخبرة واسعة في إدارة رعاية الفعاليات الدولية. وهو يشارك خبرته في التصميم كخبير في التصاميم في Esquire الشرق الأوسط ومن خلال مقالاته في التصميم والهندسة المعمارية على موقعه، www.cyrilzammit.com

إميلي مارانت

إميلي مارانت هي مستشارة في الفن والتصميم والتي تفوقت في الربط بين الصناعات الإبداعية. وبصفتها مؤسس Studio Marant والمؤسس المشارك لـ French Cliché, فهي تعمل على ربط المشاهد الفنية الناشئة والأعمال التجارية الراسخة، وتحول الأفكار إلى واقع حقيقي. لقد تم إطلاق Studio Marant في عام 2015، الذي يعمل على تعزيز التعاون بين العملاء والفنانين والمصممين من أجل إنشاء مشاريع فريدة من نوعها. إن تركيز إميلي على رعاية العلاقات القوية مع المواهب القادمة يتيح القيام بمطابقة التصاميم الإبداعية مع المشاريع وفهم عالم الفنون المتطور باستمرار.

روبرت فريث

روبرت فريث، هو خبير في التصميم والمتاحف والإشراف عليها، والمشاريع الفنية والثقافية. بالتعاون مع عملاء القطاعين العام والخاص، يقوم بصياغة تجارب جذابة من أجل أن تأسر الزوار بقصص من الماضي والحاضر والمستقبل. يشغل روبرت حاليًا منصب المدير الإبداعي لوحدة الإبداع والابتكار في إثراء، مركز الملك عبد العزيز للثقافة العالمية، مبادرة أرامكو السعودية.

رغد هزازي

تلعب رغد هزازي دورًا محوريًا في مجال الصناعات الفنية والإبداعية في الهيئة الملكية للعلا، وهي تركز على مبادرات التصميم والفن العام. ولديها خلفية في المتاحف وإدارة الفنون، وكذلك فإنها تقود عملية تطوير البنية التحتية التقنية والتنظيمية لمؤسسات العلا. يشتمل عملها على تقديم برامج استثنائية من الفنون والثقافة والمعارض والتجارب، وتعزيز دور العلا كمركز للاستكشاف الفني والإبداعي.

بيان المعرض

لطالما كانت المناظر الطبيعية الوعرة والمذهلة في العلا مصدر إلهام للفنانين والمهندسين المعماريين والمصممين. يحتفي المعرض بالطابع الجوهري الفريد للعلا والبيئات التي تُحيط بها، مما يعمل على إبراز العلاقة العميقة بين الطبيعة والتصميم.

يتم منح جائزة العلا للتصميم للتصاميم الاستثنائية المستوحاة من التراث والمناظر الطبيعية والموروثات الفنية في العلا. من خلال عدسة هذه النماذج الأولية المنظمة بعناية، نبدأ في رحلة الاكتشاف، والخوض في الحوار العميق بين الخلق البشري والعالم الطبيعي.

عندما تستكشف المعرض، سترى نسيجًا غنيًا من التصميمات التي تعكس الأنسجة والألوان والأنماط المعقدة الموجودة في المحيط الطبيعي للعلا.

المتأهلون

مجموعة الشاي النبطية

تضم "مجموعة الشاي النبطية" الأسرة أربعة مكونات ذات أغشية من النحاس النقي مغطاة بمسحوق الفخار، تكريماً للجُر. ولأن المجموعة مستوحاة من أهمية الجُر باعتبارها محطة في طريق الحج، فإنها تجمع بأناقة بين حاوية لوتا الهندية والفوهة مستدقة الطرف النبطية المصنوعة من الفخار. تتوافر المجموعة بمقاسين من أباريق الشاي والحليب، ويكملها أوعية جميلة المظهر للسكر والكوكيز، مما يرتقي بتجربتك في شرب الشاي بطريقة تقديم مستوحاة من العلا.

غونجان غوبتا

حازت غونجان غوبتا، المصممة الرائدة للمنتجات في الهند، على شهرة دولية لإبداعاتها المميزة التي عُرضت في معارض مرموقة للتصميم مثل Art Basel و Design Miami و Design Days Dubai و Fuorisalone. وفي رحلتها للدمج بين الفن والتصميم، عرضت أعمالها في متحف ترينالي للتصميم في ميلانو وفي بينالي كوتشي الفني وبينالي البندقية للعمارة في عام 2016. وجمع MAD Paris ومتحف الفنون الزخرفية ومتحف +M ومتحف فيترا للتصميم في ألمانيا أعمالها بشكل مؤسسي. ونظراً لأنها مروجة متحمسة للحرف اليدوية الهندية على مستوى العالم، فقد قامت برعاية "Time-less" في لشبونة و"Vernacular Wonderland" في متحف القصر الكبير في باريس. تجسد أعمال غونجان منتجات يدوية معاصرة مع مزيج ممتع من الأشكال والطقوس الهندية، مما يكسبها جاذبية عالمية.

مجموعة الشاي النبطية غونجان غوبتا

مجموعة الشاي النبطية
غونجان غوبتا

فانوس الزيت

صُمم "فانوس الزيت" ليضاهي المصباح الزيت البيزنطي الأصلي الموجود في الحجر. حافظت المصممة على شكل الفانوس وحدّته ليتناسب مع الاستخدام المعاصر؛ فوضعت الشبكة في مركز الفانوس وركزت على مقبضه. الفانوس مصنوع من السيراميك.

إيمان ملاح

إيمان مهندسة معمارية ومصممة فرنسية مغربية تقيم في باريس، درست في مدرسة NS للهندسة المعمارية في ليون وكلية جمعية الهندسة المعمارية في لندن. أسست الاستديو الخاص بها في عام 2022، وتجمع بين الهندسة المعمارية والتصميم والبحث. في رحلتها لاستكشاف الهوية الثقافية وتكامل البناء، تمتد مشاريعها من تصميم الكائنات إلى الهندسة المعمارية. تشمل أعمال إيمان الفنية التعاون مع مؤسسات حائزة على جوائز، مع التركيز على المشاريع السكنية والثقافية في باريس ولندن.

فانوس الزيت
إيمان ملاح

فانوس الزيت
إيمان ملاح

مجموعة البخور التراثية

تمزج "مجموعة البخور التراثية" بين تقنيات الإنتاج الحديثة والأعمال اليدوية القديمة. تمتاز المجموعة بخطوط واضحة مستوحاة من قطع الأحجار في الحجر والرموز المنقوشة عليها، بينما تنبعث من حامل البخور هالة من الهدوء. وتتكامل "مجموعة تراث البخور" مع ذلك بتصميمها الأصلي والمريح نفسياً.

سارة حفيظ

سارة حفيظ مصممة داخلية تونسية ومؤسسة العلامة التجارية Maya Luxury لتصميم الحمامات وهي ماهرة في مجالات إدارة التصميم وتطوير المفاهيم والفنون وتستمتع سارة بتجربة المفاهيم المكانية الجديدة المستوحاة من الفن والعمارة.

مجموعة البخور التراثية سارة حفيظ

مجموعة البخور التراثية
سارة حفيظ

طوى

"طوى"، أو "كرسي التأمل"، مستوحى من المعالم الآسرة للعلا، حيث يلتقي في الأفق بالنجوم والسماء. ويمكن استخدام هذا التصميم الفريد، المصمم لزوار العلا للاستمتاع بالمشاهد الخلابة أيضاً كسجادة فائقة الجمال. ذلك لأنه مصنوع من مواد طبيعية، مثل الجوت المستخدم في السجاد، مدعوماً بدعامة مقاومة للماء. ومما يرفع مستوى إحساس المستخدم بالأجواء الهادئة بالمدينة. تصميم إطار الكرسي الصلب القوي المطلي باللون الأسود ومسند الذراعين المتطوران والحبل القطني المتين يرسم لنا هذا التصميم من جديد كيفية تقدير جمال الطبيعة.

استوديو شدة

أسسها وطفاء حميد الدين وديم الحقباني استديو شدة في عام 2015، وهي شركة متعددة التخصصات تعطي الأولوية للجماليات والثقافة والتصميم لتعزيز نموها وتواصلها مع الناس. ويهدف، بتبني نهج عمادة التصميم بلمسة محلية، إلى إثراء المملكة العربية السعودية من خلال تحدي السائد وصياغة علامات تجارية تبقى، وتمكين العملاء بأفكار مبتكرة عبر منصات مختلفة.

طوى
استوديو شدة

أراضي العلا: مجموعة تقديم التمور

"مجموعة تقديم التمور" مستوحاة من التربة الخصبة في حرة خيبر وحقول النخيل الشهيرة، وهي مجموعة حاويات قابلة للرص فوق بعضها في شكل بركان لتقديم التمور للحفاظ على تقاليد الضيافة السعودية. تخزن الحاوية السفلية التمور بينما يقدم الجزء العلوي الغموس المصاحب عادةً للتمر. أما الغطاء العلوي، فيستخدم كصحن صغير للتخلص من نواة التمر. المجموعة مصنوعة من الحجر البازلتي الأسود أو الحجر الأبيض.

طيب

تأسست شركة طيب في عام 2019، وهي شركة تصميم وإنتاج متعددة التخصصات. تصنع الشركة منتجات تعبّر عن أسلوب الحياة متبعةً مبدأ تصميمي يجمع بين الملاءمة واستيفاء الغرض من المنتج ومدى استدامته. تصاميم الشركة مستوحاة من الثقافة والقصص العربية والإسلامية، مما يقدّم مزيجاً متناغماً من التراث والحرفية مع لمسة عصرية مميزة وبسيطة. فازت شركة طيب بجائزة العلا للتصميم | النسخة الأولى وحازت على جائزة ختم ضمّم في السعودية التي تمنحها وزارة الثقافة.

أراضي العلا: مجموعة تقديم التمور طيب

أراضي العلا: مجموعة تقديم التمور
طبيب

تمثال النمر العربي

هذه المجموعة المكونة من 3 منحوتات بسيطة تجسد جمال النمر العربي المهدد بالانقراض. مصممة بأحجام مختلفة لترمز إلى وحدة الأسرة والحاجة إلى الحفاظ على الطبيعة للأجيال القادمة. تمثل هذه المنحوتات عالية الجودة أباً وأماً وشبلاً، مما يجعلها إضافة معبرة لأي مكان تذكر الأطفال والكبار بأهمية حماية البيئة ومخلوقاتنا.

عبدالله بن هندي

عبد الله بن هندي، مهندس معماري وفنان ومصمم وصانع ألعاب بحريني، مؤسس العلامة التجارية Toyio لتصميم الألعاب ، وهو شريك في Shepherd Studio. يُظهر فنه المفاهيمي ثلاثي الأبعاد أسلوباً مميزاً يمزج بين الخيال العلمي والسريرية. ونظراً لأنه يجمع بين مهارتي السرد والتصميم، فإن أعماله تعبر عن وجهات نظره والموضوعات الفريدة التي يتناولها، مما جعله يحصل على تقدير من المنصات والوكالات الإخبارية مثل Hypebeast و Designboom و Dezeen.

تمثال النمر
العربي
عبدالله بن هندي

تمثال النمر العربي
عبدالله بن هندي

مشبك الخطوات

تعتبر هذه القطعة من المجوهرات بمثابة نظرة معاصرة لثقافة الزخرفة والتطريز بالذهب والتزيين في المملكة، وهي مستوحاة من العمارة المحيطة بالمنطقة والجدر في العلا. "مشبك الخطوات" عبارة عن قطعة مجوهرات مميزة متعددة الاستخدامات مناسبة للجنسين مصممة في صورة مشبك لتثبيتته على الملابس، كما يُستخدم قلادةً يربطها بسلسلة عقد.

سارة كانو

نشأت سارة كانو، المصممة والمبدعة المقيمة في البحرين، منغمسة في الفن والتصميم من خلال المساحة الفنية لعائلتها. تتبنى مبادئ "التصميم البطيء" في الاستديو الخاص بها، الذي يحمل اسم "سارة كانو"، وتثري الحرف اليدوية التقليدية بعناصر حديثة. سارة شغوفة بالاستدامة الاجتماعية والثقافية والبيئية، والتي تمثل روحاً مهمة في أعمالها. ولدت سارة في الدمام بالمملكة العربية السعودية، ودرست التصميم المعماري في بوسطن، وتعزز خبرتها المتنوعة في مجالات التصميم المختلفة إيمانها بأن للتصميم طبيعة عالمية، بغض النظر عن حجمه.

مشبك الخطوات
سارة كانو

مشبك الخطوات
سارة كانو

صخرة الكتب

تمثل "صخرة الكتب" المستوحاة من الحجر الصخري في العلا، قطعة فنية عملية يدوية صُنعت تكريماً للتراث الثقافي للمنطقة. ولأنها منحوتة من الحجر الرملي المصقول، فهي تحاكي الأدوات الحجرية القديمة التي عُثِر عليها في مدينة العلا. تصميم صخرة الكتب وسهولة الإمساك به تجعله مثالياً للقراءة بيد واحدة، بينما تستحضر الأنماط الفريدة للصخر الرملي الأحمر وملامسه جمال المناظر الطبيعية الوعرة في مدينة العلا. كل صخرة فريدة من نوعها، حيث تُظهر التنوعات الطبيعية.

راشد العريفي

راشد العريفي شريك في Shepherd Studio، ومهندس معماري ومصمم وفنان. يؤمن راشد بقوة السرد البصري ويحاول استخدام فنه محفزاً ليصل بين خطوط الرسم والتصوير وتصميم الكائنات. حاز راشد على العديد من الجوائز وشارك في العديد من المعارض على الصعيدين المحلي والدولي.

أحمد المناعي

أحمد المناعي شريك في Shepherd Studio، ومهندس معماري ومصمم ممارس أعماله تشمل مجموعة رائعة من الأعمال في مجالات تصميم المنتجات والتصميم المكاني والهندسة المعمارية. ولأنه حاصل على درجة البكالوريوس في التصميم الداخلي من جامعة الفنون بلندن وماجستير في الهندسة المعمارية من جامعة الفنون الإبداعية، فإنه يظهر فهماً عميقاً لاستراتيجية التصميم ونظريته. حاز عمله على جوائز وتقدير دوليين، مما عزز إنجازاته.

صخرة الكتب
راشد العريفي
أحمد المناعي

عبد الله بن هندي

عبد الله بن هندي، مهندس معماري وفنان ومصمم وصانع ألعاب بحريني، مؤسس العلامة التجارية Toyio لتصميم الألعاب ، وهو شريك في Shepherd Studio. يُظهر فنه المفاهيمي ثلاثي الأبعاد أسلوباً مميزاً يمزج بين الخيال العلمي والسريرية. ونظراً لأنه يجمع بين مهارتي السرد والتصميم، فإن أعماله تعبّر عن وجهات نظره والموضوعات الفريدة التي يتناولها، مما جعله يحصل على تقدير من المنصات والوكالات الإخبارية مثل Hypebeast و Designboom و Dezeen.

حمد المناعي

حمد المناعي، مصمم وفيزيائي بحريني، درس الفيزياء الإشعاعية والفلسفة في جامعة ولونغونغ الأسترالية. يتضمن عمله الفيزيائي تسريع الجسيمات الكمومية والفوتونات للأغراض البحثية والطبية. واستناداً إلى خلفيته العلمية وشغفه بالهندسة المعمارية والتصميم ، يركز اتجاهه في التصميم على تصميم الكائنات والمنتجات والتصميم الداخلي.

صخرة الكتب عبد الله بن هندي حمد المناعي

صخرة الكتب

راشد العريفي - أحمد المناعي
عبد الله بن هندي - حمد المناعي

حديقة الرمل

تُعد "حديقة الرمل" المستوحاة من مدينة العلا منتجاً يجسّد جوهر رمال المدينة الهادئة، مما يسمح للمستخدم بالإحساس بهدوء هذه الوجهة الجميلة وسكينتها أينما كان. يستطيع المستخدم استخدام الجرافة المصغرة المضمنة مع المنتج ليرسم أنماطاً فريدة بنفسه على الرمال أو استخدام مقابر الأسود المصغرة، مما يعزز إحساسي اليقظة والاسترخاء، حيث يركز المستخدم على اللحظة الحالية. إنها تجربة تنقل المستخدم إلى واحدة من أكثر الوجهات روعةً في العالم.

استديو تجلّي

استوديو تجلّي وكالة إبداعية متعددة التخصصات مقرها في الرياض في المملكة العربية السعودية. أسسها بدر الرميان في عام 2016، وتكرّس الوكالة مجهوداتها لتقديم حلولاً إبداعية وتصميمات للمنتجات وخدمات تصنيع من الطراز الأول. وتعتمد الوكالة على إلهامها المستمد من الثقافة لتذكي شغفها بالابتكار. ولأن الاستديو يهتم بأدق التفاصيل، فإنه يفخر بنهجه الفريد المتبع في تصميم المنتجات، حيث يضمن أن يصبح كل عمل حكاية أسرة فريدة.

تَجَلَّى

T A J A L L A
CREATIVE AGENCY

حديقة الرمل
استديو تجلّي

حديقة الرمل
استديو تجلي

أحجية

"أحجية" عبارة عن منتج يهدف إلى خلق تجربة ممتعة يتعرف من خلالها زائر مدينة العلا على ملامح زيارته الفريدة أثناء تجميع مكونات الأحجية، ويمنح المنتج الزوار فرصة لتخيّل زيارته للعلا، حيث تضم كل مجموعة من القطع مناظر خلابة تخلق تجربة لا تُنسى.

استديو ثاقب

استوديو ثاقب للتصميم الصناعي يقع مقره في المملكة العربية السعودية، وقد أسسته المصممات الصناعيات الرائدات رغد سندي وأصيل الحسيني وفاطمة الغامدي وفرح الدوسري وسارة الغامدي في عام 2020. يهدف ثاقب إلى استحضار ثقافة التصميم الصناعي المحلية لتمهيد الطريق أمام استعادة ثورية لإنشاء المنتجات في سوق المملكة العربية السعودية بدمج تراثنا الغني وجوهرنا المحلي مع استراتيجيات وتقنيات التصميم الصناعي.

ثاقِب
T H A Q É B

أحجية
استديو ثاقب

جائزة ALULA
الحل DESIGN
للتصميم AWARD