

Spaces in

الفضاءات

Between

البيئية

la Biennale di Venezia

16. Mostra
Internazionale
di Architettura

Partecipazioni Nazionali

Misk
Art Institute
معهد ميسك للفنون

National
Pavilion of
Saudi Arabia

الجناب
الوطني
السعودي

National
Pavilion of
Saudi Arabia

الجنح
الوطني
السعودي

la Biennale di Venezia

16. Mostra
Internazionale
di Architettura
Partecipazioni Nazionali

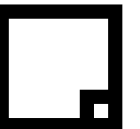
Spaces in الفجوات Between البينية

COVER: Bdr Dunes, 2017 by Erth Team

First published by Misk Art Institute 2018
miskartinstitute.org

ISBN: 978-1-5272-2425-4

Misk
Art Institute
معهد مسك للفنون

المقدمة

يسر معهد مسك للفنون أن يُقدم أول مشاركة للمملكة العربية السعودية في "بينالي البندقية"، وتأتي هذه الفعالية الهامة ضمن البرنامج الدولي للمعهد لعام 2018م مستلهماً التجربة العمرانية التي تعددت أشكالها وملاحظها في مدن المملكة منذ النهضة الحديثة للبلاذ. وإن كان الإعلام اليوم ينقل ويقرأ عالمياً تحولات في المشهد السعودي؛ فإن ذلك يعود إلى الرؤية الحديثة التي تستنهض القدرات وتستلهم إيمانها بالمستقبل، وكان للعيون المعاصرة التي كرست دورها في تقديم الثقافة والفن أن تُشارك بحاضرها القادم من موروث ضارب في التاريخ.

وسوف يعكس الجناح السعودي في هذه الظاهرة الدولية بعروضه تحت عنوان "المساحة الحرة"؛ كاشفاً إمكانيات التخلي عن الشكليات المعتادة التي تحكم آلية التصميم المعماري وتوثيق الأمانة فيما بينها بتوظيف المساحات الخالية. كما ينقل المعرض الأعمال الحديثة التي تعتمد تلك الحلول المناسبة للبيئة وأمكنة العيش وإظهار دور التصميم كعامل أساسي في صياغة نمط الحياة الاجتماعية وإعادة بناء المجتمع وروح المحافظة على هوية المكان والإنسان معاً. وإذا كانت المملكة العربية السعودية تخطو حالياً إلى ريادة وواجهة حديثة في كثير من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، فإن الثقافة والفنون يتسندان الصورة المتقدمة والتنوعية، وهذا ما يجعلنا أمام مسؤولية برامجنا وفعاليتنا وأهدافها التي تسعى إلى تمكين المواهب المبدعة بصفتهم ركيزة أساسية في المجتمع، وصقل تجاربهم وتوسيع رقعة حضورهم والتعريف بهم عالمياً.

واليوم في "بينالي البندقية للعمارة" يتم الاحتفاء بالحضور السعودي من خلال العارضين والقيمين على الجناح، وبأعمال تحاول الجمع بين الأصالة والتحديث، ويُعتبر عن انتقال الحركة الإبداعية في المملكة إلى مرحلة نمو وتغير ملحوظ في مسيرتها الطويلة.. هذا دون إغفال لروح المجتمع السعودي وبنائه وعمارته الحافلة بالمعالم. ويحكى المعرض على التصميم المعماري وتطويعه لخدمة المجتمع وتقبل التصميم لكل التغيرات الناتجة عن حاجة الناس. ولتحقق هذا التصور لا بد من الابتكار والقراءة الحقيقية، وهذا ما نجده في تجربة القيمتين على الجناح السعودي، هما جواهر السديري والدكتور سمية السليمان، لما لديهما من تجربة متطورة ودراية واعية بمنهج المعماري اليوم، وكذلك ما نلمسه في إبداع المهندسين المعماريين عبدالرحمن قزاز وتركيب قزاز وما قدماه من أفكار متميزة عن "المساحة الحرة"، تلك الأفكار التي تتم عن اهتمام بالغ وهاجس متقد تجاه التصميم المعماري وما أبرزاه في هذه المشاركة من حلول للمساحات الخالية وكشف الآثار الاجتماعية المرتبطة عادة بالتصميم المعماري خاصة. ولا شك أن استغلال تلك المساحات في المدن الكبرى بالمملكة قد أعطى لبعضها خصوصية "أنسنة المدن" وتضافرت جهود كبيرة من السبعينات الميلادية، في الرياض مثلاً، للحفاظ على الوسط الحضري للمدينة مما أوجد ملمحاً معمارياً دقيقاً. وهذا ما يدفع معهد مسك للفنون إلى تنبئ تلك السمات التي تجعل من أي ابتكار جديد متصلاً بماضيه وهو ما سيعني أننا "جزء من المجتمع" لا من خارجه.

د. أحمد ماطر
المدير التنفيذي لمعهد مسك للفنون

Foreword

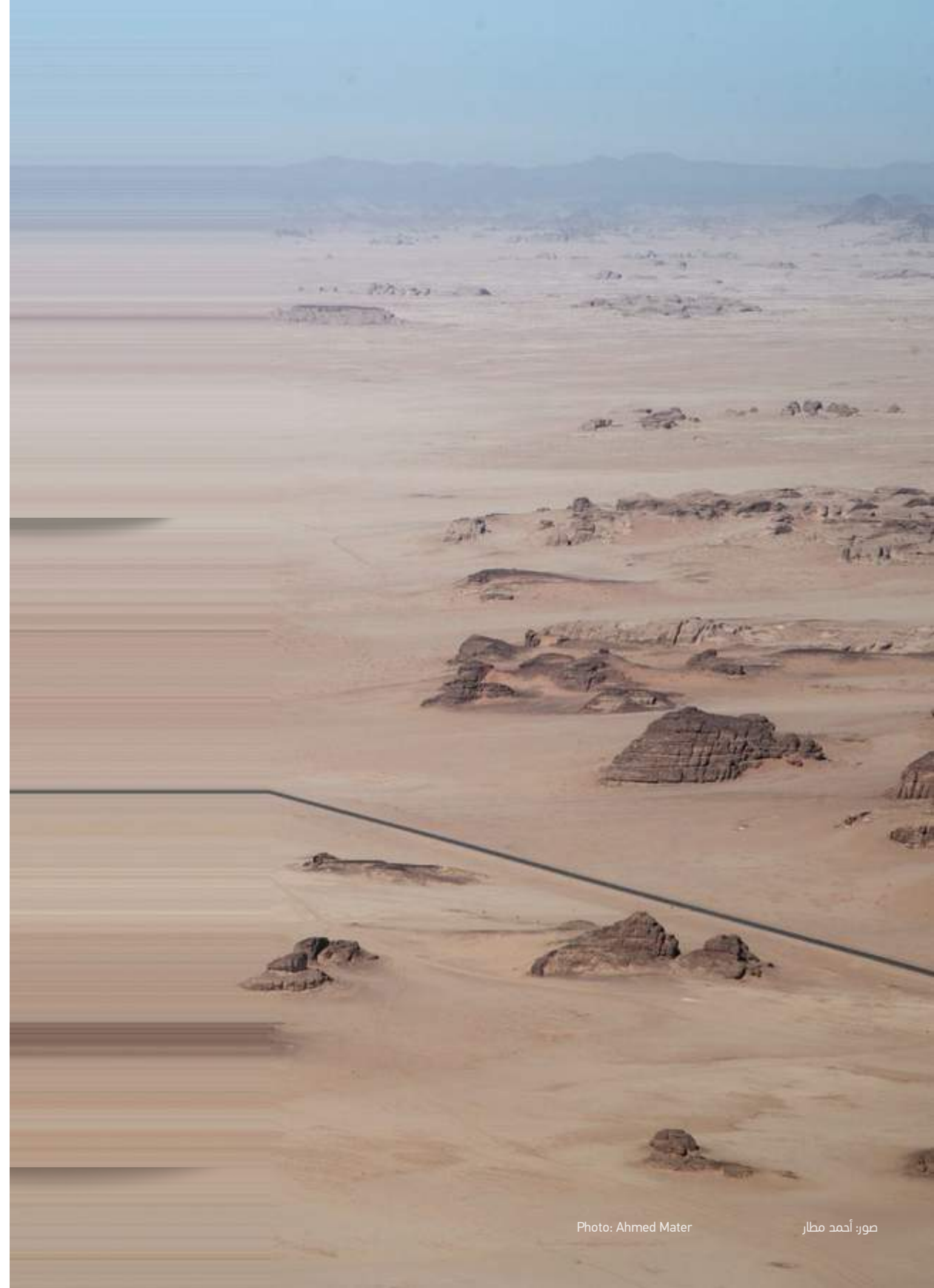
As commissioner of Saudi Arabia's first National Pavilion at the International Architecture Biennale, it couldn't escape our notice that the global media has spent much of the last 18 months curiously fixated on a kingdom in the midst of seismic change. Staging an exhibition during this moment of transformation has been equal parts privilege and pressure. As with all presentations at a national level, it came with certain expectations – to capture a zeitgeist, to consider and encapsulate 'a moment.' There were also the usual pitfalls – becoming too embroiled with ideas of 'identity,' diminishing rigor in pursuit of an elusive 'collective' perspective.

These concerns felt even more present in the midst of unprecedented change. Saudi Arabia is being reimagined, its urban and social landscape redrawn. It feels almost too fortuitous that this year's theme would present a framework within which these re-imaginings could take place. Within Freespace, we find an opportunity to break down and make anew. Resisting the urge to present an overly-tidy assessment of the change that has so piqued the world's attention, a team of immense insight, energy and innovation – curators Jawaher Al-Sudairy and Dr. Sumayah Al-Solaiman, and architects Abdulrahman Gazzaz and Turki Gazzaz (founders of Bricklab) – have instead unlocked expansive spaces in between. Finding them 'a source of inspiration and exploration – an opportunity... spaces to rediscover what it means to be part of society in Saudi Arabia.'

There are no 'zeitgeists' to be found in our pavilion. Instead, we have sought something quieter, more unpredictable, a place open for personal thought and incidental exchange. Within the context of a survey that looks to our recent past, we trace the configurations of our urban and social landscapes, seeking to find spaces of isolation and inclusion, stories of sprawl and forums of exchange where all the potent potential of change can be explored at a human scale.

Beyond the thematic, curatorial and architectural investigations, the first space in between was opened by the act of mounting a pavilion. Here, outside perspectives encounter inside experiences and a forum for encounter is established. It is with immense excitement that I look forward to conversations, to free-flowing exchanges, as preconceived ideas are redrawn and reimagined. And it is with immeasurable gratitude to all those who have crafted these spaces of thought and encounter that we can look forward – to the amazing, inspiring curators and architects for their insight and ambition; to every contributor in this publication for the expansive, unprecedented story that they tell; to a team of tireless collaborators, without whom we would not be here; and to our leadership, the visionaries who have supported Misk Art Institute since its inception, for giving us space to think, experiment and imagine every day.

Dr. Ahmed Mater
Director of Misk Art Institute and Artist

Curators

Jawaher Al-Sudairy
Dr. Sumayah Al-Solaiman

القَيِّمَتان الفَنِّيَتان

جواهر السديري
د. سمية السليمان

Architects

Abdulrahman Gazzaz, Bricklab
Turki Gazzaz, Bricklab

المهندسان المعماريان

عبد الرحمن قزاز، بريك لاب
تركي قزاز، بريك لاب

Organizers

Nojoud Alsudairi
Valeria Mariani

إشراف

نجد السديري
فاليريا مارياني

Commissioning Team

Dr. Ahmed Mater
Stephen Stapleton
Elena Scarpa

بالتعاون مع

د. أحمد ماطر
ستييفن ستابلتن
إيلينا سكارا

Production and Graphic Design

Squint/Opera
WeExhibit

الإنتاج والتصميم الجرافيكي

سكوينت أوبرا
وي إكزيبيت

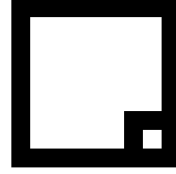
Editorial Partner

ART-ICULATE.org

الشريك التحريري

ART-ICULATE.org

**Misk
Art Institute**
معهد مسك للفنون

Misk Art Institute is a cultural foundation and a branch of the Misk Philanthropic Foundation, established by His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Crown Prince of Saudi Arabia, within the framework of the Saudi Vision 2030 program. The institute endeavours to encourage cultural production at the grassroots level, promote cultural diplomacy and knowledge exchange, and elevate the Kingdom's status as a center for cultural innovation in the arts.

Misk Art Institute's program comprises the launch of both local and international exhibitions and events, the development of a network of artists, and an arts education program in schools and universities across the Kingdom that seeks to invest in developing the skills of young artists, nurturing their long-term potential and achieving prosperity in a society where culture plays an increasingly significant role. Through launching its local and international cultural program, the institute aims to stimulate new dialogue within Saudi society, and between Saudi Arabia and the rest of the world.

”معهد مسك للفنون“ هو أحد روافد مؤسسة مسك الخيرية، ويُعد مركزاً رائداً لثقافة الفن والإبداع بمختلف أشكالهما في المملكة العربية السعودية، إذ يختص بإنتاج أوجه الأعمال الفنية المحلية، الحديثة منها خاصة، ورعايتها وانتشارها، وتمكين المواهب المبدعة بصفاتهم ركيزة أساسية في المجتمع، وصقل تجاربهم وتوسيع رقعة حضورهم والتعريف بهم عالمياً.

ويعمل المعهد على توثيق الصلات بالتجارب الأخرى، والتبادل المعرفي وتويع الثقافة وعقد اللقاءات الحضارية النوعية مع الآخر، وذلك عبر جسور عديدة مثل إقامة المعارض والفعاليات الدولية، وإنشاء شبكة اتصال للمبدعين في العالم، إضافة إلى تنفيذ برامج تعليمية خاصة بالإبداع والفنون في المدارس والجامعات داخل المملكة العربية السعودية.

The Pavilion

17	Spaces in Between
42	The Curators
44	The Architects
50	Interview with Bricklab

الجنّاح

17	الفضاءات البينية
42	القَيِّمَتان
44	المهندسان المعماريان
50	لقاء مع بريك لاب - عبرالرحمن قزاز و تركي قزاز

Isolation & Inclusion

66	We Had No Shared Dreams – Manal Al Dowayan
74	The Swimming Pool Series – Hajra Waheed
80	The Public Space in Between – Ali Al Shuaibi
96	Interview with Mohammed Hafiz
114	City as a Mosque, Makkah – Studio Bound
132	The Last Tashahhud – Moath Alofi

العزلة والاندماج

66	وما كانت بيننا أطلام مشتركة – منال الضويان
74	سلسلة حمامات السباحة – هجرة وحيد
80	المساحات العامة البينية – علي الشعبي
96	حوار مع محمد حافظ
114	المدينة المحراب، مكة المكرمة – استوديو باوند
132	التشهُد الأخير – معاذ العوفي

Urbanization & Sprawl

144	Erth Team and Moath Alofi
156	Makkah – Jawaher Al-Sudairy
172	Throwing Sparks – Abdo Khal
184	Creating a Sustainable and Resilient Future – Zainab Alireza
196	Interview with Abdulelah Al Sheikh
208	Humanization and Municipal Work – H.H. Prince Dr. Abdul-Aziz Bin Mohammad Bin Ayyaf
218	ARAMCO: Above the Oil Fields – Ayesha Malik

التمدن والتمدد العمراني

144	فريق "إرث" ومعاذ العوفي
156	مكة المكرمة – جواهر السديري
172	ترمي بشر – عبده خال
184	بناء مستقبل قوي ومستدام – زينب علي رضا
196	حوار مع عبد الإله آل الشيخ
208	الأنسنة والعمل البلدي - سمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف
218	أرامكو: فوق حقول النفط – عائشة مالك

Modern Saudi Architecture

228	Saudi Arabian Architecture in Between – Dr. Sumayah Al-Solaiman
246	The Story of the Saudi City – Dr. Mashary A. AlNaim
264	Sailors – Omaima Al-Khamis
280	Al-Balad on my iPhone – Todd Reisz
292	Phonart Saudi
300	Modern Saudi Architecture – Dr. Saleh Al Hathloul

العمارة السعودية الحديثة

228	العمارة السعودية: ما بين التقليدية والحداثة – د. سمية السليمان
246	قصة المدينة السعودية – د. مشاري عبدالله النعيم
264	البحريات – أميمة الخميس
280	"البلد" بعدسة هاتفي الأيفون – تود ريس
292	فون آرت سعودي
300	العمارة السعودية الحديثة – د. صالح الهذلول

The Pavilion

البيكا

National
Pavilion of
Saudi Arabia

الجنّاح
الوطني
السعودي

Saudi Arabia participates for the first time in the International Architecture exhibition at La Biennale di Venezia in response to the theme of 'Freespace' set by the Biennale curators Yvonne Farrell and Shelley McNamara. While Freespace, as highlighted in their manifesto, implies a multitude of meanings, they state that:

It is examples of generosity and thoughtfulness in architecture throughout the world that will be celebrated in the 16th International Architecture Exhibition. We believe these qualities sustain the fundamental capacity of architecture to nurture and support meaningful contact between people and place. We focus our attention on these qualities because we consider that intrinsic to them are optimism and continuity. Architecture that embodies these qualities and does so with generosity and a desire for exchange is what we call Freespace.

تشارك المملكة العربية السعودية لأول مرة في "المعرض الدولي للعمارة" في "بينالي البندقية" لعام 2018. ويقام المعرض بعنوان "الفضاء الحر" الذي اختارته القيمتان الفنيتان على البينالي؛ إيفون فاريل وشيلبي مكنامارا. وبالرغم من وجود عدة تفاسير لهذا العنوان، فقد ذكرنا في تصريحنا ما يلي:

تحتفي الدورة السادسة عشر من 'معرض العمارة الدولي' بـ'قيم السخاء والتأمل التي تجسدها العمارة من حول العالم. ونؤمن بأن هذه القيم تعزز قدرة العمارة على رعاية ودعم التواصل الهادف بين الإنسان والمكان. ونحن نركز اهتمامنا على هذه الخصائص لأننا نؤمن بأنها تنطوي في جوهرها على جانبي التفاعل والاستمرارية. فالعمارة التي تجسد هذه القيم بسخاء وبدافع التواصل هو ما ندعوه بـ'الفضاء الحر'.

وبشكل هذا التركيز على النطاق الإنساني والآثار الاجتماعية للبيئة المعمارية محور الرؤية التي تقدمها المملكة العربية السعودية في مشاركتها هذا العام. حيث تركت عقود من التغييرات المادية والاجتماعية والاقتصادية أثرها على المدن السعودية وعلى سكانها. وفي مساهمتنا الأولى في "المعرض الدولي للعمارة" في "بينالي البندقية"، نغتنم هذه الفرصة لتأمل في تجربة المدن السعودية، وتقييم تأثير التمدد والتطور العمراني السريع على التصميم والعمارة المحلية. كما ننظر في القيم التي روجت لها هذه التجربة، والنتائج الاجتماعية المرتبطة بها. فالعمارة أداة مؤثرة يمكنها أن تجمع أفراد المجتمع كما يمكنها عزلهم. وفي هذه المشاركة نهدف إلى البحث في الفرص وتسخيرها نحو تعزيز جودة الحياة الحضرية.

ومن خلال التركيز على الجانب الاجتماعي للعمارة، فإننا نتعامل مع نظرة صريحة للحياة اليومية في المجتمع السعودي والذي تحده البيئة المبنية. كما نكتشف تفاعل وتجارب الأشخاص مع مدنهم وبلداتهم ضمن مساحات تشجع أو تُعيق أشكال معينة من التفاعل الاجتماعي.

لقد كان للنمو السريع لمدننا أثر مباشر على الأعراف والسلوكيات الاجتماعية، وفي كيفية ومدى تفاعلنا مع بعضنا البعض. وبذلك، فرض التجزؤ الحضري نفسه على التركيبة الاجتماعية. كما أصبحت السيارات من أكثر وسائل النقل شيوعاً، والذي من شأنه أن أثر على تخطيط وتصميم المدن والمناطق الحضرية بشكل هائل.

إننا الآن على استعداد لسبر أغوار هذه العملية الدورية من التعزيز الذاتي، واستعادة المساحات المجتمعية واستغلال الفضاءات البيئية الواقعة بين المراكز والأطراف العمرانية، والأراضي المطورة وغير مطورة، والمساحات العامة والخاصة. وبينما يخوض المجتمع السعودي فترة جديدة من التغيير، نجد أن تلك الفضاءات البيئية أصبحت تشكل منبعاً للإلهام والاستكشاف. وهذه فرصة نود التركيز عليها. فهي توفر مساحات جديدة لاكتشاف وتعريف ما يعنيه أن يكون الفرد جزءاً من المجتمع السعودي. فهي الآن تفسح المجال للعيش المشترك، والتجمعات العفوية، والتمكين والفرح. كما أنها أصبحت أماكن لمضمار الحياة اليومية ونافذتنا على فرص المستقبل.

الفضاءات البيئية

تخلق المساحات الخالية العديد من الفرص، فهي تستقطب المارة والزوار والمستأجرين، لتوفر لهم كيانات مستقلة عبر حيز مفتوح. واليوم، يقود توظيف المساحات الخالية إلى تنامي الضواحي السكنية المحيطة بالمدن، ويغدو من الصعب التمييز بين أطراف المدينة والمناطق المترامية حولها ضمن المحيط الخارجي الذي تلتقي فيه المشاريع العمرانية بالصحراء، حيث يغزو التطور المتسارع المساحات الخالية.

ويعيش المجتمع السعودي فترة جديدة من التغيير، وخلال هذه الفترة، نجد أن تلك الفضاءات البيئية تشكل منبعاً للإلهام والاستكشاف، وهي فرصة نود التركيز عليها. فهي مساحات لاكتشاف ما يعنيه أن تكون جزءاً من المجتمع السعودي.

It is precisely this focus on people and the social effects of the built environment, that forms the central concern of Saudi Arabia's interpretation of the brief. Decades of rapid physical, social and economic changes have shaped city life and the people. In the inaugural participation we pause to reflect on the legacy of Saudi cities, and assess the impact of rapid development and sprawl on architecture, the values it propagates, and associated social outcomes. Architecture is a powerful tool that can both bring people together as well as isolate them. In this participation we aim to harness its power to enhance the livability of our cities.

By focusing on the social aspect of architecture we are engaging the daily life of Saudi society as shaped by the built environment. We explore people's interactions with and experiences of their cities and towns in spaces that encourage or discourage social interaction.

The rapid growth of our cities has impacted social norms and behaviors and how, where and when we interact with one another. The fragmentation of the city has thus been superimposed on society. The car became the predominant means of transportation, and has had a tremendous impact on the planning and design of cities and urban settings.

We are ready to question this cyclical self-reinforcing process. To take back social spaces and occupy the space in between; center and periphery, built and unbuilt, public and private. Saudi society is undergoing change once again. During this period of change we find that the spaces in between are a source of inspiration and exploration. They are an opportunity that we would like to highlight. Spaces of rediscovering what it means to be part of society in Saudi Arabia. They are spaces of conviviality, spontaneous gatherings, empowerment and joy. They are where everyday life happens or could happen in the future.

During this period of change we find that the spaces in between are a source of inspiration and exploration. They are an opportunity that we would like to highlight. Spaces of rediscovering what it means to be part of society in Saudi Arabia.

Spaces in Between

Free space invites opportunity. It welcomes passersby, visitors and tenants to sit, rest and reside. Once, open land offered endless space for nomadic and independent settlement. Today, such informal consumption of space drives suburban growth. Within urban peripheries, where development meets open desert, the distinction between city edge and hinterland is blurred as bare expanses are punctured by spontaneous development.

Over the past five decades, Saudi's metropolitan centers have undergone rapid urbanization, propelled by rural migration that has extended built territories outwards. Settlement-driven growth has produced disjointed, mono-functional, car-dependent neighborhoods connected by highways. This translates to a state of fragmentation, with over 40% of land within cities vacant. The wide distances created between residential enclaves have thus eroded social ties and continue to deplete natural resources. As questions of quality of life and spatial considerations take center stage in national economic plans, design and policy interventions at the municipal level attempt to reverse sprawl and create density.

The most noteworthy of these interventions include: announcing taxation on vacant land, reducing gas subsidies, reconsidering zoning and height limitations on buildings, constructing public transportation infrastructure and instituting transit-oriented development. This recent reckoning of the challenges of urbanization has emphasized the role that design can play in influencing citizens' behaviors and preferences, shaping social life and rebuilding communities. Saudi cities are seeking to steer development inward and repurpose empty lots into public and convivial spaces that allow for walkability, human interaction and mixing. These developments are directly transforming the architectural landscape of Saudi's urban centers, and include the proliferation of iconic structures that rise on the skyline.

Architectural response

In this exhibition, architects Abdulrahman Gazzaz and Turki Gazzaz, founders of Bricklab, examine the social implications of architecture. Visitors are invited to explore urban and architectural settings of Saudi cities through vignettes that engage them on the impact of space and design.

The pavilion is divided into three unequal parts. First, the entrance that intrigues and allows a moment of rest and orientation; followed by the central installation of interconnected cylindrical spaces which narrates the story; and finally the forum area, a place of consolidation and reflection.

وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، شهدت المراكز الحضرية السعودية موجة تحضر سريعة الوتيرة؛ حيث أفضت الهجرة الريفية إلى انتشار الأحياء السكنية في جميع الاتجاهات، مما أثمر عن أحياء أحادية الوظيفة غير مترابطة تعتمد على السيارات في تنقلاتها وملتصقة بالطرق السريعة. وفي حالة التشتت هذه، أكثر من 40٪ من أراضي المدينة تصبح شاغرة، وتؤدي المسافات الفاصلة بين المقاطعات السكنية إلى تقويض الروابط الاجتماعية واستنزاف الموارد الطبيعية.

وفي ظل النهج الجديد الذي يولي اهتماما خاصا بالسياسات التي تؤثر على نمط الحياة والاعتبارات المكانية ضمن الخطط الاقتصادية الوطنية، سعت التدخلات الأخيرة للتصميم والسياسات المقترحة على المستوى الوطني والبلديات إلى وقف الزحف العمراني وتشجيع الكثافة داخل المدن، وتشمل المقترحات الجديدة بالذكر هنا: فرض الضرائب على الأراضي الشاغرة، ومراجعة تقسيم المناطق السكنية، وارتفاع الأبنية السكنية، وتوسيع شبكة النقل العام.

وقد أظهرت وتيرة التحضر المتسارعة الدور الهام الذي يلعبه عامل التصميم في صياغة نمط الحياة الاجتماعية وإعادة بناء المجتمع، وتوسع المدن السعودية لتوجيه موجة النمو إلى الداخل وإعادة توظيف قطع الأراضي الشاغرة في توفير مساحات عامة مريحة تتيح حرية أكبر في التنقل والتفاعل الإنساني، حيث تعمل مثل هذه التحسينات على إحداث نقلة نوعية مباشرة في المشهد العمراني للمراكز الحضرية السعودية.

الاستجابة المعمارية

وفي هذا المعرض، يرصد المهندسان المعماريان عبدالرحمن وتريكي قزاز مؤسسا بريكلاب، التأثير الاجتماعي للعمارة. وبشركون الزوار البيئات الحضرية والمعمارية للمدن السعودية من خلال صور ومحتوى يدعو للتفاعل مع الفضاء والتصميم.

وينقسم الجناح إلى ثلاثة أقسام غير متكافئة هي: أولاً، مساحة المدخل التي تبعث شعوراً بالراحة والترحيب، وتتبعها المنطقة المركزية وهي عبارة عن حجرات مترابطة أسطوانية الشكل، وأخيراً، منطقة المنتدى التي توفر فسحة للتواصل والتأمل.

المدخل هو مقر استقبال الزوار، ويوفر للمارين مكاناً للجلوس والراحة، وكذلك الاستفسار عن الجناح. ونظراً إلى أن المدخل لا يعطي نظره شاملة للمنطقة الداخلية، وبالتالي فإن التصميم يهدف إلى تشجيع الزوار على المضي إلى الداخل واستكشاف الجناح.

تتكون المنطقة المركزية من وحدات متصلة على شكل اسطوانات ذات أحجام مترابطة. تعمق كل وحدة في استعراض إحدى مكونات الموضوع الشامل، "الفضاءات البيئية"، مثل الأراضي الشاغرة، التمدد العمراني، العزلة، والاندماج الاجتماعي. تم بناء الاسطوانات باستخدام الراتنج وهو أحد مشتقات البترول حيث يهدف اختيار مادة الراتنج إلى تسليط الضوء على النفط كعنصر من العناصر التي حثت على الامتداد والتحضر العمراني السريع الذي شكل المدن والعمارة في المملكة. في كل حجرة اسطوانية يقترب الزوار من تفهم الحياة الحضرية بشكل أفضل من خلال الخرائط واللوحات الصوتية وعروض الصور والفيديو.

وأخر حيز في الجناح هو "المنتدى المفتوح" والمتاح لمجموعة متنوعة من الاستخدامات. وهو يجسد مفهوم الانفتاح الذي يدفع إلى التفاعل والحركة، كما يعكس بيئة المملكة العربية السعودية من خلال حوار شيق بين إسقاطات جدارين كبيرين. وتساهم الصور

The entrance is intended to welcome visitors and allow those passing to find a place to sit and rest, as well as collect information on the Pavilion. The entrance does not allow a full view of the interior of the installation, and so visitors are encouraged to enter and explore.

The central portion of the pavilion consists of interconnected cylinder-shaped modules of ranging size. Each module is dedicated

رائج قيد التطوير في بريشيا ، مايو 2018

to a component of the overarching theme, Spaces in Between, such as vacancy, sprawl, isolation and inclusion. The cylinders are constructed using resin, a petrochemical derivative. The choice of material aims to highlight petroleum as a component of sprawl, considering the extent to which petroleum has propelled urbanization in Saudi Arabia as well as shaped the form of cities and architecture in the country. In each of these spaces information is presented as maps, soundscapes and projections of images and videos that bring visitors closer to understanding urban life in Saudi Arabia.

The final portion of the pavilion is the 'Forum' which allows for a variety of social uses. Its openness encourages interaction and movement. And the scattered seating in the center is intended to permit visitors to rearrange them and use them to create social groupings. The seating is framed by two wall projections showing images that complement the themes in the central installation, exploring social spaces and the contrast between city center, and hinterland.

Resin in development in
Brescia, May 2018

المعروضة في هذا القسم بتوسيع رؤيتنا، بما يتخطى وضع مدنا في سياق معين، والتفاعل مع الطبيعة والمناطق النائية. وتهدف المقاعد المتناثرة في المركز إلى السماح للزوار بإعادة ترتيبها واستخدامها لتكوين الزمرات الاجتماعية. ويوجد على جانبي المقاعد جدارين يعرضان الصور التي تكمل الموضوعات المطروحة داخل الأسطوانات في المنطقة المركزية، من خلال استعراض صور المساحات الاجتماعية والمقارنة بين المناطق في وسط المدينة والنائية.

وعلى غرار مدنا، ينطوي الجناح السعودي على مركز ومحيط خارجي. وتتفرع عن نواته الأساسية سلسلة من الحجرات الأسطوانية المترابطة فيما بينها، بينما تترك مساحة فارغة حوله. وتغدو هذه النواة الجاذبة من الداخل والخارج، حيث يدعى الزوار لاستكشاف خيالاتها بحرية مطلقة. وترمز هذه المساحات الدائرية إلى المجموعات الاجتماعية المختلفة في أحجامها، وكيفية تداخلها، و محدودية الوصول إليها. ومن خلال هذا السياق، نشجع الزوار على التأمل ملياً في أوجه التشابه والاختلاف لظاهرة الامتداد العمراني حول العالم وآثارها على حياة الناس في كيفية تعايشهم معها، ورسم ملامح حياتهم.

الحيز السردى الحجرات الأسطوانية الأولى و الثانية: التمدن والتمدن العمراني

شهدت المملكة العربية السعودية موجة تحضر سريعة الوتيرة في أعقاب الطفرة النفطية في السبعينيات، والتي استمرت حتى نهاية الثمانينيات وما بعدها. وقدر متوسط معدل النمو المسجل في العقدين الأولين بنسبة 6.4%. عبر المراكز الحضرية الرئيسية، ولكن أكبر تركيز للسكان كان، ولا يزال، في مدن الرياض وجدة ومكة والدمام. وعلى مر السنين، ساهمت زيادة حجم الطلب على السكن والعمالة في توسع حدود المدن وشبكات الطرق بشكل فاق سرعة التخطيط، مما أدى إلى ظهور أحياء مترامية الأطراف ورتيبة.

عالم السيارات

أضفى هذا النمو العشوائي بعداً جديداً على المدن السعودية من خلال حركة السيارات المتزايدة. كما أن الطفرة النفطية، التي غدت موجة التحضر الحديث ورؤى "مدينة المستقبل" في السعودية، أثمرت بدورها عن تكريس الاهتمام لـ 'عالم السيارات'. وارتكز تخطيط المدن على السيارات التي باتت النموذج الأبرز للتقل. وفي عام 1984، كان هناك حوالي مركبة واحدة لكل ثلاثة أشخاص، وسيارة واحدة لكل خمسة أشخاص. وما بين عامي 1969 و1993، أصبحت السيارات "أكبر أو ثاني أكبر فئة استيراد" في البلاد [3]. في الرياض في عام 2015، تشير التقديرات إلى أن 3٪ فقط من الأسر لا تملك سيارة.

المساحات الشاغرة

سرعان ما هيمنت ثقافة التنقل على الحياة والمساحات اليومية، حيث أصبحت الطرق السريعة هي خطوط الحياة التي تربط الكتل السكنية بالمسارات التجارية الموزعة في جميع أنحاء المدينة. وتتداخل هذه الشبكة غير الفعالة من المستوطنات وشبكات النقل، مع شبكة أخرى من الأراضي الشاغرة والعقارات غير المطورة بسبب المضاربة في السوق. واليوم، تشكل الأراضي الشاغرة معدل 46٪ من مجموع الأراضي الموجودة داخل حدود المدينة.

The first resin experiments cast by Bricklab in Jeddah

أول تجرته لإنتاج مادة الراتنج في جدة - بريك لاب

Similar to our cities, the Saudi pavilion has a center and periphery. The core expands as a series of cylindrical spaces that are interconnected, while leaving space all around it. The core becomes a marvel from within and without. These circular spaces symbolize different social groups in their sizes, connections and their limited accessibility. As the narrative unfolds we encourage visitors to reflect on similarities and differences of the global phenomenon of urban sprawl and its effects on the lives of people.

Narrative space

Space 1 and 2: A Story of Sprawl

Saudi Arabia underwent rapid urbanization following the oil boom of the 1970s, and persisted until end of the 1980s and well beyond. The average growth rate in the first two decades was estimated at 6.4% across the main urban centers, however the greatest population concentration was, and still remains, in the cities of Riyadh, Jeddah, Makkah and Dammam. Over the years, demand for housing and employment stretched city boundaries and road networks quicker than planning could keep up, producing monotonous, suburban neighborhoods.

Motordom

Such dispersed growth brought a new scale to Saudi cities, which was both sustained and augmented by car mobility. The oil boom that propelled modern urbanization and visions of the "City for the Future" in Saudi, also introduced a devotion to "Motordom." The planning of cities was based on the car being the predominant mode of transport. In 1984, there was approximately one motor vehicle for ever three inhabitants and one car for every five inhabitants. Between 1969 and 1993, cars became "the largest or second largest import category" in the country[3]. In Riyadh in 2015, it was estimated that only 3% of households did not own a car.

Vacancy

At once, a seemingly irreversible commute culture dominated life and space. Highways became the lifelines connecting residential blocks to decentralized commercial strips across the city. This inefficient web of settlements and transportation networks interlocked with yet another web of vacant land and underdeveloped properties preserved by market speculation. Today, vacant land constitutes an average of 46% of the total territory within city boundaries.

Unhindered Growth

In Riyadh, the capital city in the center of the Arabian Peninsula, the size of the population in 1974 was 672,382 people. Since then, the population grew 10 fold in less than 50 years, reaching over 6 million people, comprising almost 25% of the total population in the country. Riyadh today is not only the largest city in Saudi, it is also the third most populated city in the Arab world, following Cairo and

النمو اللامحدود

كان عدد سكان الرياض، العاصمة الواقعة في قلب شبه الجزيرة العربية، 672,382 نسمة في عام 1974. ومنذ ذلك الحين، ازداد هذا العدد بمقدار 10 أضعاف في أقل من 50 عاماً، حيث فاق 6 ملايين شخص، أي 25% تقريباً من إجمالي عدد سكان البلاد. ولا تقتصر أهمية الرياض اليوم على كونها أكبر مدينة سعودية، وإنما هي أيضاً ثالث أكثر المدن المأهولة بالسكان في العالم العربي، بعد القاهرة وبغداد. وأدى التوزيع الجغرافي لسكان الرياض عبر المشاريع السكنية منخفضة الكثافة إلى وجود منطقة حضرية ضخمة إجمالي مساحتها 1798 كيلومتر مكعب، أي أكبر من مدينتي نيويورك ولندن. وشهدت المدن الرئيسية الأخرى، مثل جدة ومكة والدمام، نمواً مماثلاً وإن كان أصغر نطاقاً.

الجزر الأسطوانية الثالثة والرابعة: من مقعد السيارة

لعل المنطق الذي أفضى إلى توسع المساحات الحضرية في السعودية، هو نفسه الذي طال هندستها المعمارية، وبنيتها التحتية، ومساحاتها، ومسكنها، ولوائحها التنظيمية. وهو ما تجذر عميقاً في الثقافة السعودية، وشكل نمط الحياة المدنية فيها.

السيارة كوسيط

تعتبر السيارة وسيلة النقل السائدة في المملكة العربية السعودية و تعززت مكائنها إضافياً من خلال توافق معظم الخطط الرئيسية مع الطفرة النفطية في السبعينيات وسنوات الازدهار التي تلتها والتي سمحت بدعم سعر البنزين. وكون أنها وسيلة النقل الرئيسية، فقد أصبحت أيضاً الوسيلة التي نعيش من خلالها البيئة العمرانية ونستهلك حيزها بصريا.

ولعل التنقل عبر أي مدينة سعودية يضاعف من الحيز والوقت اللازمين لذلك التنقل ليغدو تجربة تستحضر مراراً وتكراراً تجرئة الأحياء والامتداد ورتابة المشهد. ومع ذلك، وبدلاً من أن ينحصر استخدامها بحالات الضرورية، فقد أصبحت السيارة أيضاً أداة ترفيهية، حيث بات التجول بها في المدينة لساعات من أكثر الأنشطة الترفيهية شيوعاً.

حيث يمكن لمجموعات الأصدقاء قضاء الوقت معاً داخل السيارة أثناء التنقل، وغالباً بدون وجهة معينة. ولكن وبقدر ما تتيح السيارة من الحرية، فهي أيضاً توفر تجربة حافلة بالخصوصية والعزلة. إذ يمكن لمجموعات الأصدقاء خوض تجربة تفاعلية من خلال السيارة وأثناء التنقل، وغالباً بدون أن يقصدوا وجهة معينة.

عبر الشاشة

عندما لا نستطيع أن نعيش المدينة مباشرة أو من خلال التجول بالسيارة فإن البديل هو عيشها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي من خلال شاشات الهواتف الذكية. ويعتبر "سناپ شات" من أشهر التطبيقات في السعودية التي تجمع بين جغرافية المكان والتفاعل الاجتماعي. ويتم تقديمها على شكل خرائط حرارية تكشف عن نسخة ترجمة مختلفة وعفوية للمدينة.

وما كانت تعتبر غالباً أماكن خاصة باتت الآن مفتوحة أمام جمهور أوسع للكشف عن مراكز النشاط غير الرسمية وأماكن التجمع. وفيما توجد مساحات عامة مفتوحة، لم تتمكن مراكز المدن التقليدية من مواكبة الطلب المتزايد والمتغير. ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الضخمة، نستطيع أن نكشف عن بُعد كان خفياً في السابق للحياة الحضرية، ومساحات اجتماعية كانت في السابق تعتبر خاصة.

Map of Riyadh, courtesy of Soundouss Aboussekhra

Baghdad. The physical distribution of Riyadh's residents across low density development has resulted in a massive urban territory, with a total area of 1,798 square kilometers – larger than New York and London. Other major cities such as Jeddah, Makkah and Dammam underwent similar growth even if on a slightly smaller scale.

Space 3 and 4: From the Car Seat

The same logic that stretched Saudi urban territories flows through its architecture, infrastructure, spaces, residences, and regulations. It permeated Saudi culture deeply and shaped the urban lifestyle.

The car as a medium

The car is the predominant mode of transport in Saudi Arabia. It didn't help that most master plans coincided with the oil boom of the 1970s and the years of abundance that followed, which allowed for the subsidization of gas. As the main mode of transport, it has also become the way residents experience the built environment and visually consume space.

Traveling across any Saudi city expands both space and time needed for travel. It becomes an experience that repeatedly underlines the fragmentation of neighborhoods, sprawl and the monotony of the scenery. However, rather than be limited to necessity, it has also become a tool of leisure where driving around the city for hours becomes one of the most popular pastimes.

Groups of friends are able to socialize in the car and on the move, often with no particular destination. Yet this same tool also creates a form of isolation and segregation from the surrounding environment and from social interaction.

Through the screen

When the city is not experienced directly or through the windshield, it is experienced through the screen of smartphones and social media. Snapchat is one of the most popular applications in Saudi, which links geography with social activity. These are presented as heat maps that reveal a different and informal read of the city.

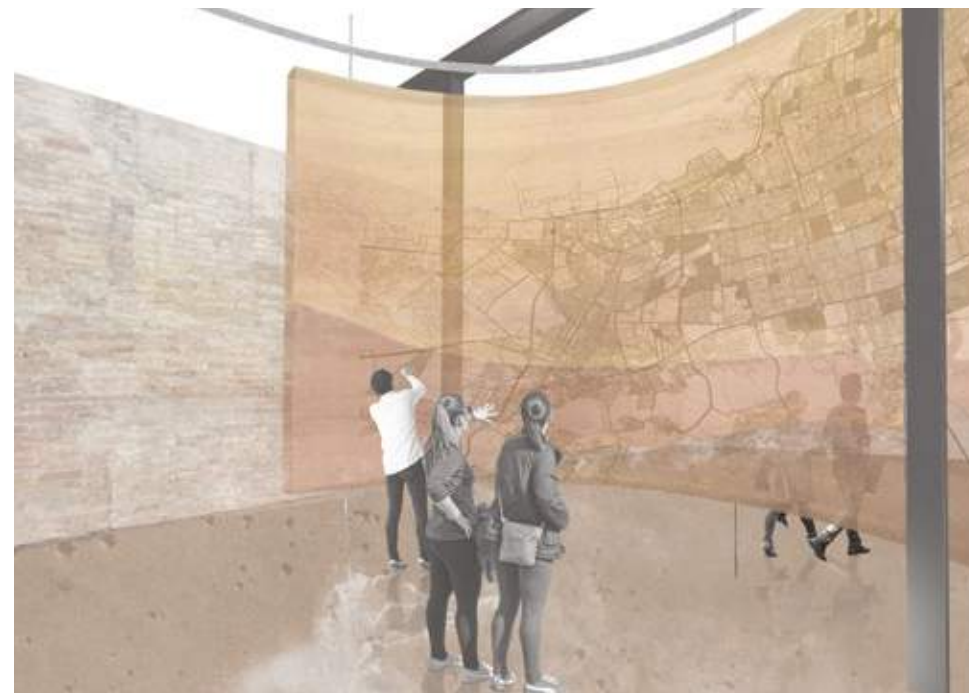
What were predominantly private spaces now open up to a wider audience to reveal informal centers of activity and places of

الحجرة الأسطوانية الخامسة و الممتدى: مساحات للعزلة والاندماج

تفاوت المجموعات الاجتماعية في أحجامها و قد تكون ذات حدود واضحة أو تتكون بشكل عفوي و مرن. في أكبر هذه الحجرات يقوم الزوار بتجربة الفراغ كجماعة ليعيشوا فكرة الاندماج المجتمعي حيث أن تحسين مستوى المعيشة يرتبط بتوفير الفضاءات التي تمكن من توطيد الأواصر الاجتماعية دون أن تكون ذات قيود صارمة.

وتتيح الحجرة فرصة للانخراط في مجموعة من خلال المجلس المركزي، أو من خلال الاستماع إلى اللوحات الصوتية المتنوعة لتجمعات ومناسبات فعلية في مدن المملكة. حيث أن هذه التجمعات المختلفة تثرى تجربة الفضاءات البديلة لأماكن التعايش المشترك.

أما مساحة الممتدى، فتعيد فكرة الامتداد العمراني والانفتاح والفضاءات البيئية بطريقة جديدة. و تتيح أماكن الجلوس شبكية الترتيب الحرة التامة للزوار في التوزع لرؤية الصور و الأفلام على جدارين متقابلين حيث تتبادل تلك الصور كالحوار. و بهذا فإن الفضاء بين الشاشتين يمثل و يعزز الإمكانيات الكامنة في الفضاءات البيئية.

gathering. While public open spaces exist, traditional city centers have been unable to keep up with growing and changing demand. Through social media and big data, we are able to reveal a previously hidden dimension of urban life, and pockets of social spaces that have traditionally been private.

Space 5 and Forum: Spaces of Isolation and Inclusion

Social groups come in different sizes. They may be strongly defined or form spontaneously in a given space. In the biggest of the cylindrical spaces we provide a setting of inclusion, a place in which strangers can share an experience as a group. Increased livability is related to the provision of spaces in which social ties can be forged without them being too restrictive or demanding.

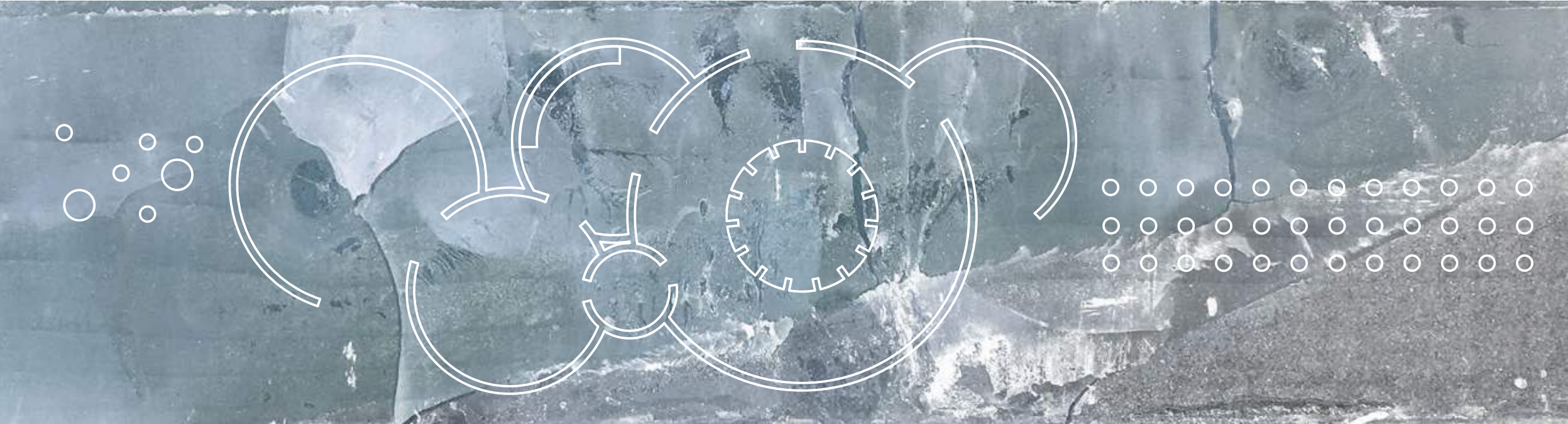
This space provides an opportunity to be part of a group through the central egalitarian seating or through the shared soundscape of different soundscapes of social gatherings. The variety of represented groups enriches the experience and provides alternative spaces of conviviality.

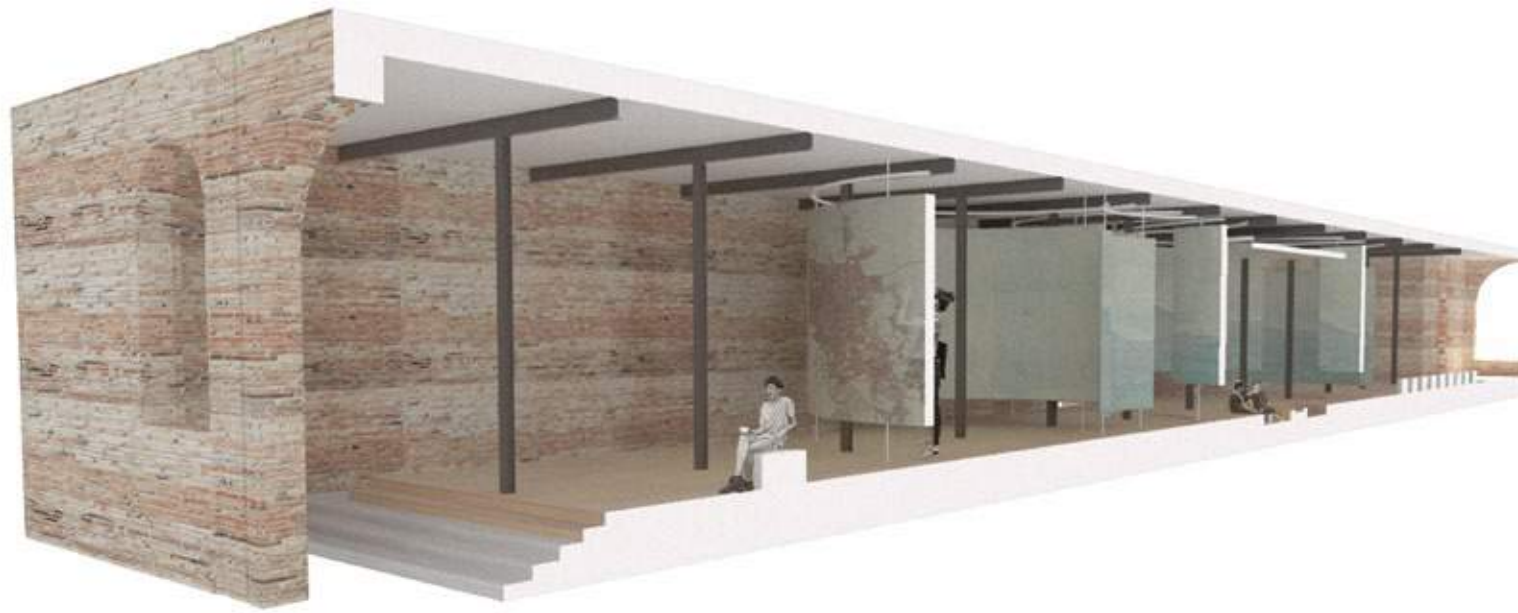
The final space of the 'Forum' re-engages with the idea of sprawl, openness and spaces in between. The grid of seating becomes a setting in which people organize themselves allowing absolute freedom. Seats are non-directional and allow the viewing of images and videos on opposite wall. The space represents in-betweenness and underlines the potential of its quality.

In this exhibition, architects Abdulrahman Gazzaz and Turki Gazzaz, founders of Bricklab, examine the social implications of architecture. Visitors are invited to explore urban and architectural settings of Saudi cities through vignettes that engage them on the impact of space and design.

وفي هذا المعرض، يرصد المهندسان المعماريان عبدالرحمن وتركي قزاز مؤسسا بريكلاب، التأثير الاجتماعي للعمارة. ويشاركون الزوار البيئات الحضرية والمعمارية للمدن السعودية من خلال صور ومحتوى يدعو للتفاعل مع الفضاء والتصميم.

The National Pavilion of Saudi Arabia, section

الجنح الوطني السعودي - مقطع افقي

The Curators

Jawaher Al-Sudairy

Director of Nahda Center for Research, Senior Program Manager at Harvard Kennedy School

Ms. Jawaher Al Sudairy holds a Master's degree from Columbia University School of Architecture, Planning and Preservation in New York City, a Bachelor of Arts from Smith College, as well as a degree from the University of Beijing. Jawaher is currently the Director for Research at Al Nahda Society and the Senior Program Manager at Evidence for Policy Design at Harvard Kennedy School. She is a member of the organizing committee for the annual Rahmania Seminar in collaboration with the Princeton Institute of Studies. Previously, she has worked as research associate at the NYU Furman Center for Real Estate and Housing Policy. She also served as a Strategy Consultant at Monitor Group and as the Investment Promotion Manager at Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA). Her research focuses on mobility, housing and social integration, concentrating on the cities of Riyadh and Makkah.

Dr. Sumayah Al-Solaiman

Dean, College of Design, Imam Abdulrahman bin Faisal University

Dr. Sumayah Al-Solaiman is the Dean of the College of Design at Imam Abdulrahman bin Faisal University. She is also currently a member of the Municipal Council of the Dammam Metropolitan Area and a columnist. She received her PhD in Architecture from Newcastle University in the UK and her Master of Architecture from King Faisal University. She also has executive degrees in Management, Leadership, Strategy and Innovation from the Massachusetts Institute of Technology in the United States and was the recipient of the Ibn Khaldun Fellowship at that renowned institution for the 2013-2014 academic year. Previously, she was the Vice Dean for Quality, Development and Academic Accreditation and the Chair of the Graphic Design and Multimedia program at the college. She was also editor-in-chief of the Postgraduate Journal "Forum" at Newcastle University. Her research interests include areas of intersection between architecture and politics such as the mediation of power in space and place, ideologies and nation-building in architectural practice and regionalism within modernism.

الدكتورة سمية السليمان

عميد كلية التصميم في "جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل"

جواهر السديري
مدير "مركز النهضة للأبحاث"، ومدير البرامج في الأدلة لتصميم السياسات في "كلية هارفارد كينيدي"

تحمل الأستاذة جواهر السديري شهادة الماجستير من "جامعة كولومبيا للتخطيط والهندسة المعمارية" في مدينة نيويورك، وشهادة البكالوريوس "كلية سميث"، بالإضافة إلى شهادة من جامعة بكن. تشغل اليوم منصب مدير "مركز النهضة للأبحاث"، ومدير البرامج في مركز الأدلة لتصميم السياسات في "كلية هارفارد كينيدي"، وهي عضو اللجنة المنظمة للحلقة الدراسية السنوية "الرحمانية" بالتعاون مع "معهد برينستن للدراسات". عملت سابقاً كباحثة في "مركز جامعة نيويورك فورمان لسياسة العقارات والإسكان"، كما عملت كمستشار استراتيجي في "مجموعة مونيتور"، وشغلت سابقاً منصب مدير ترويج الاستثمار في "الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية". تركز أبحاثها على النقل والإسكان والتكامل الاجتماعي، خاصة في مدينتي الرياض ومكة المكرمة.

الدكتورة سمية السليمان هي عميد كلية التصميم في "جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل"، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب، وهي عضو في المجلس البلدي لمنطقة الدمام، وصاحبة عمود في الصحف. حصلت السليمان على شهادة الدكتوراه من "جامعة نيوكاسل" في المملكة المتحدة، وشهادة الماجستير من "جامعة الملك فيصل"، وحازت أيضاً على شهادات تنفيذية في الإدارة والقيادة والاستراتيجية والابتكار من "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" في الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصلت على زمالة "ابن خلدون" في "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" للعام الدراسي 2013-2014. شغلت سابقاً منصب وكيل شؤون الجودة والتطوير والاعتماد الأكاديمي ورئيس برنامج التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة في الكلية ذاتها، بالإضافة إلى رئاسة تحرير مجلة "فوروم" في "جامعة نيوكاسل". تشمل اهتماماتها البحثية مجالات التقاطع بين فن العمارة والسياسة مثل وساطة السلطة في الفضاء والمكان؛ والأبيولوجيات وبناء الأمة في الممارسة المعمارية؛ والإقليمية داخل الحداثة.

Abdulrahman and Turki Gazzaz
Founders, Bricklab

Brothers Abdulrahman and Turki Gazzaz, were born and raised in Jeddah. Abdulrahman holds a Bachelor's degree in Architecture and Planning from the University of the West of England, located in Bristol, United Kingdom, while Turki earned his Bachelor's degree in Architectural Engineering from McGill University in Montreal, Canada. These respective studies have cemented their attachment to the field of architecture, leading them in 2015 to found Bricklab - Saudi Arabia, a studio for developing architectural concepts based in Jeddah. Their diverse backgrounds have led them to deepen their knowledge in architectural engineering, planning and history. This drives them to focus on evolving the research aspect of each project and offer contributions with new dimensions for specific social, economic and political contexts.

عبد الرحمن وتركيب قزاز
مؤسساً شركة "بريك لاب"

ولد المهندس المعماريان عبد الرحمن وتركيب قزاز في جدة وترعرعا فيها، إذ يحمل عبد الرحمن شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية والتخطيط من "جامعة ويست إنغلاند" في مدينة بريستول البريطانية، بينما يحمل تركيب شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من "جامعة ماكغيل" في مدينة مونتريال الكندية. رسخت دراستهما ارتباطهما بالعمارة، فأسساً في عام 2015 شركة "بريكلاب - المملكة العربية السعودية"، وهو استوديو مخصص لتطوير مفهوم الهندسة المعمارية في جدة، وقد قادتهما خلفيتهما المتنوعة للتعلم أكثر في الهندسة المعمارية، والتخطيط، والتاريخ، وهذا ما يدفعهما إلى التركيز على تطوير المسألة البحثية في كل مشروع ويقدمان مساهمات ذات أبعاد جديدة وذات سياقات اجتماعية واقتصادية وسياسية معينة.

BRICKLAB

Interview with Bricklab

حوار مع بريك لاب

How does your pavilion respond to the theme of this year's International Architecture Exhibition?

The theme of this year's Biennale, which is framed by Yvonne Farrell and Shelley McNamara as 'Freespace,' explores the complex spatial nature of architecture. By reducing architecture to its primary spatial quality, excess connotations of technology and historicity may be discarded. 'Freespace' thus becomes at once built and unbuilt, tangible and intangible, present and absent – a space of dual situations that exist simultaneously. These complexities manifest themselves in what we've called 'Spaces in Between,' embodying sensorial, spatial and temporal attributes of our daily lives.

A series of pods placed within the Arsenale site delimit the boundaries between inside/outside. The resulting enclosures induce certain sentiments of inclusion/exclusion as the visitors explore the variation in scale created by the interior boundaries of the pavilion. Visitors are constantly shifting in between spaces for an investigative exploration of the kingdom's built environment through a cohesive architectural language.

كيف يتناول التصميم موضوع بينالي العمارة لهذا العام؟

اختارت القيمتان إيفون فاريل وشيلي مكنمارا "الفضاء الحر" موضوعاً لبينالي البندقية هذا العام بغية استكشاف الطبيعة المكانية المركبة للبنى المعمارية. ومن خلال اختزال العمارة إلى خصائصها المكانية الأساسية، يمكن تجاهل فائض الدلالات المرتبطة بالجوانب التكنولوجية والتاريخية؛ وبذلك يصبح معنى "الفضاء الحر" شاملاً للمساحات المطورة وغير المطورة، الملموسة وغير الملموسة، الحاضرة والغائبة في آن معاً – لتشكل فضاء من الحالات المزدوجة والمتزامنة مع بعضها البعض. وتتجلى هذه المركبات في موضوع "الفضاءات البينية" الذي يجسد السمات الحسية والمكانية والزمانية لحياتنا اليومية.

والعمل هو عبارة عن سلسلة من الحجرات الأسطوانية المتصلة مع بعضها البعض، ضمن مجمع أرسنال البندقية، حيث ترسم هذه المجسمات المطوّقة حدود المساحات الداخلية والخارجية وتثير مشاعر الاندماج والانعزال لدى الزوار. كما يتنقل الزوار باستمرار عبر هذه الفضاءات البينية للتعرف على البيئة المعمارية بالمملكة من خلال لغة معمارية مترابطة.

كيف يجسد هذا العمل الحالة المعمارية اليوم، سواءً في المملكة العربية السعودية أو على المستوى الدولي؟

باستخدام اللفة المادية والمكانية لإيصال القيم التجريبية لممارسات التخطيط والعمارة المعاصرة في المملكة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسات هي امتداد للخطاب العالمي حول الفكر والإنتاج المعماري.

ويمكن اعتبار النفط الخام الحالة الأولية التي يتم منها إنتاج معظم مواد البناء المعاصرة. ومن هذا المنطلق، يساهم الاقتصاد النفطي للمملكة بترسيخ مكائنها الاستراتيجية كلاعب رئيسي في قطاع البناء العالمي من حيث إمدادات الطاقة.

How does it capture the state of contemporary architecture both on a broader, international level but also as a reflection of architecture in Saudi Arabia today?

The pavilion uses the language of materiality and space to communicate the experiential values of contemporary architectural and planning practices in the kingdom. It is important to note that these practices are an extension of the global discourse on architectural thought and production.

Crude oil can be considered that primordial condition out of which most contemporary construction materials are produced. Hence, Saudi Arabia's oil economy strategically positions the country as a key player in the global building industry in terms of energy supply. Unfortunately, development across the kingdom has followed the highway/high-rise trend, completely oblivious to the desert

The relationship between architecture and culture falls directly into the dilemma of causality; which came first: the chicken or the egg?

landscape so characteristic of the country. With an abundance of steel, glass, and AC units, the built environment responds poorly to the local landscape and climate.

For this year's Biennale, we are translating this dual condition of economy and landscape through the use of resin (a petrochemical byproduct) and sand (a reference to the landscape) to make the walls of the structure. This material becomes emblematic of a dual condition. Furthermore, it references the country's urban and architectural development after the oil boom.

Does architecture influence culture, or is it shaped by it? And how does this manifest itself particularly in Saudi Arabia?

The relationship between architecture and culture falls directly into the dilemma of causality; which came first: the chicken or the egg?

Human interactions with their physical surroundings elicit certain behaviors depending on the form of the given objects/spaces. In turn, the environment becomes subject to appropriation by the populace. This sets up particular trends for the future development of that community.

وقد اتبع التطور العمراني في المملكة منهجية "ناطحات السحاب وشبكة الطرق السريعة" غافلاً تماماً عن المشهد الصحراوي الذي يميز البلاد. ومع الاستخدام الكثيف للفولاذ والزجاج ووحدات التكييف، بدا واضحاً أن البيئة المعمارية لا تراعي المشهد الطبيعي والمناخي للمملكة.

وفي هذه الدورة من معرض "بينالي البندقية"، نقوم بترجمة حالة ازدواج الاقتصاد والطبيعة من خلال استخدام الراتنج (وهو منتج بتروكيماوي ثانوي) والرمل (في إشارة إلى المشهد الطبيعي) لبناء جدران العمل، وبذلك تصبح هذه المادة رمزاً للازدواج، كما تشير إلى التطور العمراني والحضري الذي شهدته البلاد بعد اكتشاف النفط.

هل تؤثر العمارة على الثقافة المحلية أم هي نتاجاً لها؟ وكيف يتجلى ذلك تحديداً في المملكة العربية السعودية؟

إن العلاقة بين العمارة والثقافة تدرج في صلب المعضلة السببية، أيهما جاءت أولاً: الدجاجة أم البيضة؟

إن العلاقة بين العمارة والثقافة تدرج في صلب المعضلة السببية ، أيهما جاءت أولاً الدجاجة أم البيضة؟

ينتج عن التفاعلات البشرية مع المحيط المادي سلوكيات معينة وفقاً لشكل هذه الأجسام والمساحات. وفي المقابل، تصبح البيئة خاضعة للمفهوم الثقافي للمجتمع، وهذا بدوره يرسى التوجهات الخاصة لتطور ذلك المجتمع في المستقبل. وفي المملكة العربية السعودية، أصبحت الحركة العمرانية رمزاً للحدث، خاصة بعد توسع الاعتماد على السيارات في التنقل اليومي، مما نتج عنه انتشار غير مسبوق لأشكال الثقافة المعاصرة.

ما هي التجربة الرئيسية التي تتطلعان لمنحها للزوار؟

إلى جانب استمتاع الزوار بالتجربة المعمارية للحيز نفسه، نأمل أن يتوصلوا إلى فهم أعمق لماهية المملكة وصورتها المستقبلية.

ومن الضروري أن يتمكن الزوار من تحديد أوجه التشابه بين المملكة والخلفيات الثقافية التي يتحدر منها كل فرد منهم. ويكمن الأمر في إيضاح فكرة أنه بالرغم من الاختلافات التي يزر بها هذا العالم، إلا أننا جميعاً نواجه تجارب متشابهة جداً تصهرنا معاً في بوتقة مجتمع إنساني واحد بغض النظر عن العرق أو الثقافة.

كما نرغب بتسليط الضوء على العلاقة بين الحيز المكاني والمجتمع عبر تعزيز الوعي للطبيعة المزدوجة للفضاء التي تسمح بالاندماج والعزلة في آن واحد.

In Saudi Arabia, architecture and urbanism have stood as a symbol of the country's steadfast modernization. Supported by transportation technologies, an unprecedented form of contemporary culture has prevailed across the kingdom.

What is the main experience you hope visitors will take away with them?

First of all, aside from the architectural experience of the space itself, we hope that the visitors come to a closer understanding of what Saudi Arabia is and what it is shaping itself to be. It is imperative to have visitors identify similarities between Saudi and their own individual backgrounds. This may demonstrate how, even with, all the differences in the world we still experience very similar situations which bring us together as a society regardless of our race or culture.

Second, we also aim to emphasize the relationship between space and community by creating a heightened awareness of the dual nature of space as both inclusive and isolating.

How did the city of Jeddah specifically shape your work as architects?

Jeddah is always in the background. The influence of the city is present in every urban or architectural space we visit, envision or develop. Being haphazardly planned, constantly changing and fragmented, we are in a constant state of investigation of how design can influence (or be influenced by) the chaotic nature of the city.

Also, we'd like to note that Makkah has greatly influenced our work, as well. The Holy Mosque is one of the most vibrant, egalitarian public spaces that continues to inspire our engagement with the role of architecture in the formation of communities.

What do you hope to do for architecture in Saudi?

We believe architecture, as a critical discourse that can tackle issues of culture, community and economy, needs to develop further. We hope to utilize architecture to create communities that respect and celebrate our natural environment, respond to its needs and project a more sustainable lifestyle for future generations.

ما هو الدور الذي لعبته مدينة جدة تحديداً في بلورة عملكم في مجال الهندسة المعمارية؟

جدة حاضرة دوماً في خلفية أعمالنا.. وأثرها حاضر في كل حيز معماري أو حضري نزوره، أو تنصوره، أو نظوره. وكون المدينة مخططة بشكل عشوائي، وتشهد تطوراً مستمراً؛ فنحن نسعى دائماً لاستكشاف كيفية تأثير أو تأثر التصميم بطبيعة المدينة الفوضوية.

كما نود التنويه أن مدينة مكة أثرت بدورها أيضاً على أعمالنا بشكل كبير. حيث يعتبر المسجد الحرام من أهم المساحات العامة والناطقة بالحياة، والذي يقوم دوماً بإيقاد شغفنا بالدور الذي تلعبه الهندسة المعمارية في تشكيل المجتمعات.

ما هي تطلعاتكم على صعيد الارتقاء بمستوى الهندسة المعمارية في المملكة العربية السعودية؟

نحن نؤمن أن الهندسة المعمارية، كخطاب نقدي يعالج قضايا الثقافة والمجتمع والاقتصاد يحتاج إلى المزيد من التطوير. ونطمح إلى توظيف الهندسة المعمارية لإنشاء مجتمعات تحترم بيئتنا الطبيعية، وتستجيب لاحتياجاتها وتفرض نمط حياة أكثر استدامة للأجيال القادمة.

Work by Bricklab is presented over the following pages.

في الجزء التالي بعض من أعمال بريك لاب.

Indeterminate Plateaus

المرتفعات المبهمة

حجارة برك الين

Madinah Center for the Arts

مركز المدينة المنورة للفنون

Isolation and Inclusion

العزلة والانتماء

Manal Al Dowayan is an artist working in photography, sculpture, video, sound, neon and large-scale participatory installations. Her artistic practice revolves around themes of active forgetting, archives, and collective memory, with a large focus on the state of Saudi women and their representation.

We Had No Shared Dreams Manal Al Dowayan

وما كانت بيننا
أحلام مشتركة
منال الضويان

تمارس الفنانة منال الضويان التصوير الفوتوغرافي، والنحت، والفيديو، والصوت، وضوء النيون، والأعمال التركيبية التشاركية الكبيرة. تدور ممارستها الفنية حول مواضيع النسيان الفعال، والأرشيفات، والذاكرة الجماعية، مع التركيز بشكل خاص على حالة المرأة السعودية وتمثيلها.

Cities have sounds. The sound is ever-present, an expanding and contracting energy resonating within a single space. The city inhales, with difficulty, tension building, until it exhales – an intense release. With every breath the city takes, people gravitate towards it with a longing for the inclusion that it promises. Little do they know, however, that when a city breathes, suffocation is bound to follow.

The city acts as a theatrical backdrop; it sets the scene and mood of the act to come. The city gives you the details, but not the story. We are mere props that complete the urban landscape. As the city grows, its inhabitants slowly lose themselves, their identity, and eventually blend into this backdrop. Millions of people exist in anomie, surrounded by communities that they do not identify with. Every day, they live between concrete walls and are transported en masse to other concrete locations. They live suspended between states of consciousness and unconsciousness; existence plagued by isolation within congestion.

This context has spurred underground cultures that negate its imposed harmony, cultures with an anarchic spirit that refuse to be tied down by a framework or a definition. They bubble under the surface, exploring creative destruction and escapism. They try to dilute their solitude by reconnecting to their long lost love of the city. They seek emotional salvation at any cost.

المدينة لها صوت. الصوت متواجد دائماً ولكنه لا يُسمع، هي طاقة تتمدد وتتقلص ضمن فضاء واحد. المدينة تتنفس، شهيقها يتغلغل بصعوبة حتى يأتي زفيرها... فترتخي وترتاح. مع كل نفس تستنشقه المدينة ينجذب إليها ساكنوها بشوق إلى سعادة موعودة. ولكنهم يجهلون أنه عندما تتنفس المدينة لا بد أن يتبعها الاختناق.

تؤدي المدينة دور خلفية المسرح..تهيئ المشهد للمشاهدين وتحدد مزاج الفصول القادمة. المدينة تمنحك التفاصيل ولكنها لا تعطيك القصة. نحن مجرد مكملين لطبيعة المدينة. ومع نموها يفقد ساكنها هويتهم وفي نهاية المطاف يمتزجون بتلك الخلفية المسرحية. ملايين من الناس في حالة من التلاشي، محاطون بمجموعات لا ينتمون إليها. يعيشون كل يوم بين جدران اسمتية وينقلون بشكل جماعي إلى أماكن إسمنتية أخرى يعيشون حياتهم بين حالات الوعي واللا وعي ويعانون من العزلة وهم في أوج الزحام.

أثارت هذه الحالة ثقافة خفية ترفض الانسجام المفروض عليها... ثقافة ترفض أن يتم تكييفها بإطار أو تسمية معينة... جعلتهم كقفاعة تحت السطح تنتظر الانفجار والهروب من الواقع. يحاولون تبرير عزلتهم وإعادة التواصل مع حبههم المفقود للمدينة. يسعون إلى الخلاص العاطفي بأي ثمن.

تصور مجموعة الأعمال الفنية هذه حواراً خيالياً بين المدينة وسكانها... هي علاقة بين حيين في حالة دائمة من القلق. هي رومانسية على وشك الانهيار. يتم تمثيل الحوار بينهما من خلال مزيج من الكلمات والصور نفذت بالضوء وألوان الرش والحبر الذي جعل من سطحها مكاناً خشياً وبنفس الوقت صارخاً زاهياً يضخم صوت نداء السكان لمن يراهم ويعترف بهم... فيتساءل السكان... "هل أنت لي للأبد؟ هل تشاركتيني أحلامي؟ هل تشتاقيني لي؟"...وتجاوب المدينة بالزفير.

Suspended between states of consciousness and unconsciousness

The artworks depict an imagined conversation between urban inhabitants and their cityscape. It is an unstable, symbiotic relationship in a constant state of uncertainty. It is a romance on the verge of collapse.

The conversation between the city and its inhabitants is represented with words and images that are superimposed with lights, spray paint and ink. The rough and flashy medium of the foreground only further amplifies people's constant need for attention and reconciliation. The inhabitant asks, "Are you mine forever? Do you share my dreams? Do you long for me?" In response the city exhales.

The images used in *We Had No Shared Dreams* were captured in the hometown of the artist, the Eastern Province of Saudi Arabia. The images were intentionally taken from moving cars and rooftops of buildings, examining what public spaces were available to a woman. The collection consists of 17 works, some are presented here – the remainder can be found on the artist's website.

Strictly Families Only (2010)

للعائلات فقط، (2010)

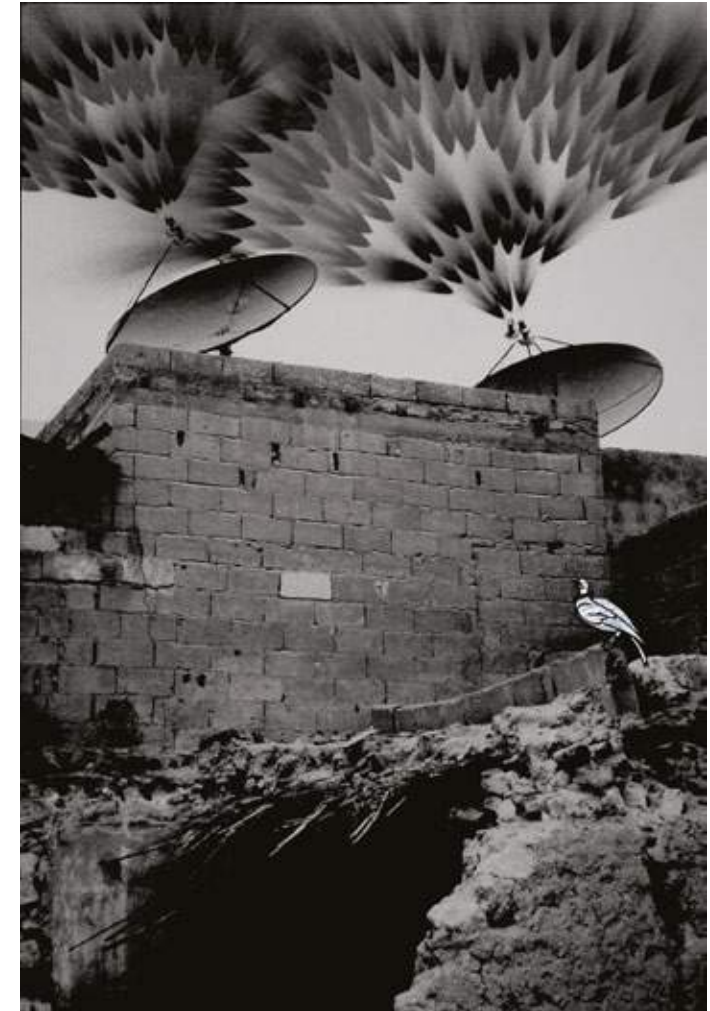
يعيشون حياتهم بين حالات الوعي واللاوعي

تم التقاط الصور المستخدمة في "وما كانت بيننا أحلام مشتركة" في مسقط رأس الفنانة، المنطقة الشرقية، في المملكة العربية السعودية. تم التقاط الصور من داخل سيارات متحركة وأسطح المباني، بحثاً عن أماكن عامة متاحة للمرأة.

ملاحظة: تتألف هذه المجموعة من 17 عمل فني، بعضها معروض هنا، ويمكن الوصول إلى بقية السلسلة على الموقع الإلكتروني للفنانة.

Satellite Hallucinations (2010)

هلوسة الستلايت (2010)

It is a romance on the
verge of collapse.

Drive By Shooting (2010)

تصوير أثناء القيادة (2010)

تؤدي المدينة دور خلفية المسرح.
تهيئ المشهد للمشاهدين وتحدد
مزاج الفصول القادمة. المدينة
تمنحك التفاصيل ولكنها لا
تعطيك القصة.

And we had no shared dreams (2010)

وما كانت بيننا أحلام مشتركة (2010)

Time Betrays (2010)

غرك زمانك لكن الزمن غدار (2010)

Hajra Waheed's multidisciplinary practice ranges from interactive installations to collage, video, sound and sculpture. Prompted by news accounts and extensive research, she uses complex narrative structures to explore issues surrounding covert power, mass surveillance, cultural distortion and the traumas and alienation of displaced subjects via mass migration.

The Swimming Pool Series

Hajra Waheed

سلسلة حمامات السباحة هجرة وحيد

تنوع الممارسات الفنية للفنانة هجرة وحيد من الأعمال التركيبية التفاعلية إلى الكولاج والفيديو والصوت والنحت. تُحَقِّق التقارير الإخبارية والبحوث المكثفة الفنانة في أعمالها، وتستخدم هياكل سردية معقدة لاستكشاف القضايا المحيطة بالقوى الخفية، والمراقبة الجماعية، والتشويه الثقافي، والصدمات، وإعادة المواضيع المشردة عبر الهجرة الجماعية.

The Swimming Pool Series is an ongoing taxonomical study of four swimming pools built, owned and maintained by Saudi ARAMCO on each of the oil company's four separate compounds: Dhahran (Saudi ARAMCO's administrative headquarters), Ras Tanura (the oldest refinery and company port on the Arabian Gulf Coast), Abqaiq/Biqayq (home to the company's oil processing facility), and Udhailiyah (home to the company's gas-gathering program).

Aside from hotels and private villas, these were the only pools that existed in Saudi Arabia until after the first Gulf War. Their blue expanses represent the superimposing of a 1950s California suburb onto a desert landscape, operating as colonial watermarks. Equally influenced by the artist's upbringing in Dhahran, her studies at the Art Institute of Chicago, and affinity with California painters and photographers like Ed Ruscha, *The Swimming Pool Series* imagines the encroachment of suburbia and envisions the chaos of empire and industrialization through the banality of the backyard pool.

Hajra Waheed, *The Swimming Pool Series*, 2009–2012, Collage and Ink on Graph Paper

”سلسلة حمامات السباحة شبه العامة“ هي دراسة تصنيفية مستمرة لأربع حمامات سباحة بُنِّتْها وامتلكتها وقامت بصيانتها ”شركة أرامكو السعودية“ في محفقاتها السكنية الأربع: الظهران (المقر الإداري الرئيسي لشركة أرامكو السعودية)، رأس تنورة (أقدم مصفاة نفطية وميناء الشركة على ساحل الخليج العربي)، وبيق (مقر منشأة معالجة النفط في الشركة)، والعدلية (مقر برنامج تجميع الغاز في الشركة).

كانت هذه حمامات السباحة شبه العامة الوحيدة في المملكة العربية السعودية لغاية فترة ما بعد حرب الخليج الأولى. وتمثل هذه المساحات الزرقاء التراكيب الآتية من ضواحي كاليفورنيا خلال خمسينات القرن الماضي لتضاف على المشهد الصحراوي، وتعمل كعلامات مائية استعمارية. تتأثر ”سلسلة حمامات السباحة“ بنشأة الفنانة في مدينة الظهران ودراساتها في معهد شيكاغو للفنون والتفارب مع الرسامين والمصورين في كاليفورنيا مثل إد روشا. السلسلة تعدي الضواحي وفوضى الإمبراطورية والتصنيع من خلال فرضية بركة سباحة.

هجرة وحيد، سلسلة حمامات السباحة، 2009–2012، كولاج وحبر على ورق

DHAHRAN

RAS TANURA

ABQAIQ

UDHAILIYAH

The Public Space in Between Ali Al Shuaibi

المساحات العامة البيئية علي الشعبي

علي الشعبي هو مهندس معماري ومخطط، والمؤسس الشريك لشركة "البيئة: المخطون والمعماريون والمهندسون". قَدَمَتْ مشاريع الشركة التي تتخذ من الرياض مقراً لها، مساهمات كبيرة لتكوين المشهد الحضري في المملكة العربية السعودية، وتمتد مشاريعها عبر منطقة الخليج وخارجها.

Most cities and neighborhoods in the second half of the twentieth century lost their public space to the private automobile. They were reduced to blocks of isolated buildings surrounded by asphalted roads with non-walkable sides. Open spaces turned into parking lots. The promise of the car became a curse for people in urban areas. Besides congestion and pollution, it isolated friends and strangers alike into their private cubicles. Architect Kenzo Tange once said "we are becoming communicative societies," contacting each other only via phones and now social media.

In the sixties, the city of Boston built two beautifully landscaped plazas, at the Government Center and the Christian Science church. Yet each failed to attract the public and were deserted almost all the time. It became clear that landscaped open space is not enough to draw people on its own, nor does it necessarily facilitate the kind of social function people need. Historic city centers, by contrast, remain popular and attractive to residents and tourists alike. They are places of eating, shopping and interaction. The sprawl of shopping malls in most cities and suburbs provided alternative, yet sterile spaces in which people feel they are in a private property that lacks any sense of freedom and autonomy.

تحوّلت المساحات العامة في معظم المدن والأحياء خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلى أماكن لركن المركبات الخاصة، أو إلى مبانٍ معزولةٍ محاطةٍ بطرقٍ إسفلتيةٍ من دون أرصفةٍ صالحةٍ للمشاة، كذلك تحوّلت المساحات المفتوحة أيضاً إلى مواقف للسيارات. وأصبحت السيارة تشكل عبئاً على سكان المناطق العمرانية، فإلى جانب الازدحام والتلوث، عزلت السيارات الأصدقاء والغرباء على حد سواء. كلٌ في زاويته الخاصة. وقال المهندس المعماري الياباني كينزو تانغي ذات مرة: "إننا نتحول إلى مجتمعات تقوم على التواصل، حيث بات التواصل بين أفرادها يتم عبر الهواتف وفي يومنا هذا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط.

وفي ستينات القرن الماضي، شهدت مدينة بوسطن بناء ساحتين عامتين بمناظر طبيعية خلابة، إحداها في منطقة غفرمنت سنتر (المركز الحكومي) والأخرى قرب كنيسة العلم المسيحية. ولكن فشلت كلاهما في استقطاب الناس، وكانت خاليتين في معظم الأوقات تقريباً. وقد أصبح واضحاً أن المساحات المفتوحة الطبيعية غير كافية لجذب الناس، كما أنها لا توفر بالضرورة الأنشطة الاجتماعية التي يحتاجونها. ولكن في المقابل، نجد أن المراكز التاريخية في المدن لا زالت تحتفظ بجاذبيتها لدى السكان والسياح على السواء، فهي تشكل وجهة لتناول الطعام، والتسوق، والتفاعل بين الناس. وقد شكّل انتشار مراكز التسوق في معظم المدن والضواحي خياراً بديلاً للمساحات المفتوحة، ولكنها مساحات عقيمة يشعر الناس فيها وكأنهم في ملكية خاصة تفتقر إلى أدنى حدٍ من الحرية والاستقلالية.

وحظينا في "البيئة"، الشركة المعمارية التي تشمل كل من علي الشعبي وعبد الرحمن الحصيني، بفرصة لتصميم وترميم عدد من المراكز العمرانية منذ أوائل الثمانينات. وارتكز أسلوبنا على فكرة أن المساحة العمرانية الناجحة يجب أن توفر الأمور التالية: حل المشكلة القائمة بين المشاة والسيارات، والتشجيع على استخدام وسائل النقل العام، وإحداث شبكات للمشاة، وتوفير مساحات بديلة للحركة، ومراعاة تقلبات الطقس خلال اليوم وما

We are becoming communicative societies, contacting each other only via phones and now social media.

إننا نتحول إلى مجتمعات تقوم على التواصل، حيث بات التواصل بين أفرادها يتم عبر الهواتف وفي يومنا هذا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط.

As Beeah, an architectural practice comprised of Ali Al Shuaibi and Abdul-Rahman Hussaini, we have been lucky to be given the opportunity to design or restore a number of urban centers since the early 1980s. The essence of our approach is that a successful urban space must do the following: resolve the conflict between pedestrians and vehicles; encourage public transport; create pedestrian networks; provide alternative spaces for movement; recognize that weather changes throughout the day and between seasons; respect the cultures of all involved; provide sufficient space for activities; acknowledge the needs of people of different ages, sexes and social backgrounds; consider the real daily functions of people; provide amenities like toilets, drinking water, seating and protection from the elements; avoid long, blind facades or fences – and manifest all this in an attractive, inspiring and innovative design that nourishes the human spirit. This approach has earned us numerous international awards and academic attention. Three of these projects are described here briefly.

Center of the Riyadh Diplomatic Quarter (Al-Kindi Plaza), 1982

The center of the Riyadh diplomatic quarter was bound by two boulevards, 330 meters apart, stretching 1.2 kilometers, and abutted by residential areas and embassies. Its prime function was to provide office spaces for local administration and other institutions. Inspired by the architecture of the nearby ruins of the old capital of Saudi Arabia, we proposed a mixed use center of offices, mosques, cultural center, shops, apartments, professional studios and public plazas with car parking below, modeled in the spirit of historic cities in the Middle East and North Africa. The center was elevated a half-floor above surrounding streets to allow for natural light as well as ventilation for the open car parking below, thus preventing direct pedestrian access from the street.

بين فصول السنة، واحترام ثقافات جميع الزوار، وتوفير مساحات كافية للأنشطة، وتفهم احتياجات الناس على اختلاف أعمارهم وجنسهم وخلفياتهم الاجتماعية، والأخذ بعين الاعتبار الأنشطة اليومية للناس، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الحمامات ومياه الشرب وأماكن الجلوس والحماية، وتجنب الواجهات المغلقة الطويلة أو الأسوار. ويجب توفير كل ما سبق بطريقة جذابة وتصميم مبتكر يغذي روح الإنسان. وبفضل هذا الأسلوب كسبنا العديد من الجوائز الدولية والاهتمام الأكاديمي. وفيما يلي نقدم وصفاً مختصراً لثلاثة من هذه المشاريع.

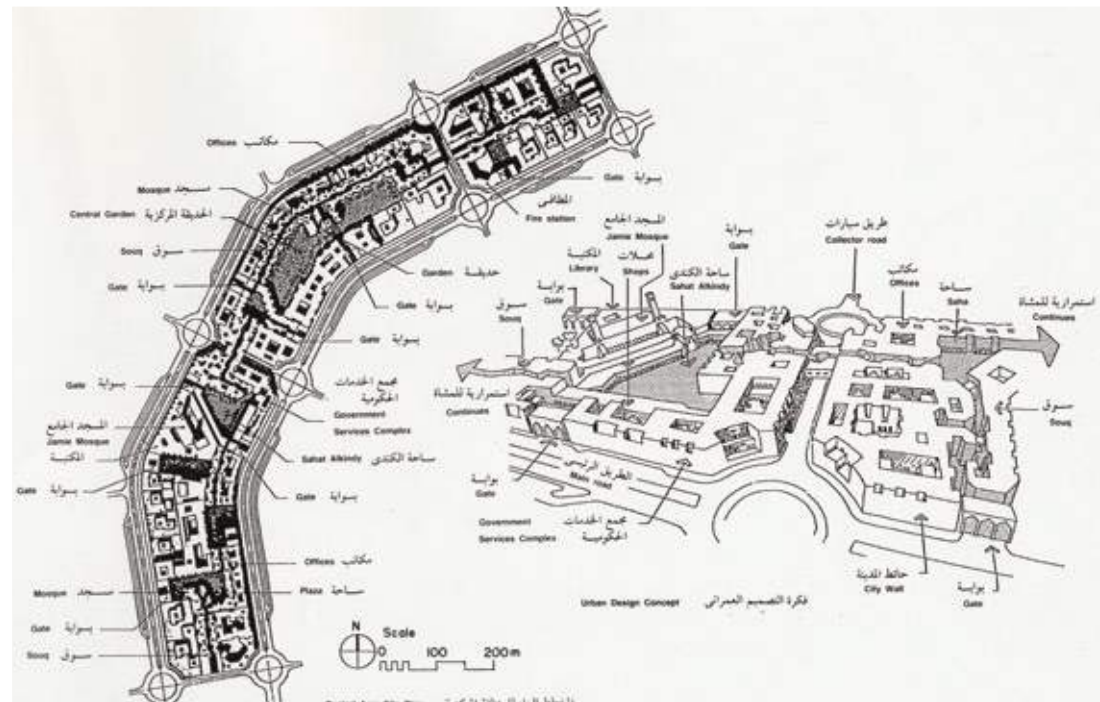
مركز الحي الدبلوماسي في الرياض (ساحة الكندي)، 1982

يقع مركز الحي الدبلوماسي في الرياض بين جادتين تفصلهما مسافة 330 متراً، وتمتدان لمسافة 1.2 كيلومتراً، وتحتوي على جنباتها المناطق السكنية والسفارات. وكانت الغاية الأساسية من المركز توفير مساحات مكتبية للإدارة المحلية والمؤسسات الأخرى. واستُمد تصميم المركز من عمارة الآثار المجاورة في العاصمة القديمة للمملكة العربية السعودية. وقد اقترحنا بناء مركز متعدد الاستخدامات يضم مكاتب، ومساجد، ومركزاً ثقافياً، ومحلات تجارية، وشققاً سكنية، واستوديوهات مهنية، ومساحات عامة، مع موقف للسيارات أسفل المركز؛ وذلك بتصميم يحافظ على روح المدن التاريخية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم رفع المركز بمقدار نصف طابق فوق الشوارع المحيطة للسماح بدخول الضوء الطبيعي وتهوية موقف السيارات المفتوح في أسفل المركز، وبالتالي منع دخول المشاة من الشارع بشكل مباشر.

كما قمنا بإدخال عناصر عمرانية جديدة إلى المركز، حيث تم تصميم منطقة السوق كجسر يربط بين جميع العناصر العمرانية، ليمتد على طول المركز وينتهي عند أطرافه وبواباته الجانبية. ويبلغ عرض السوق ثلاثين متراً بممرات واسعة ومفتوحة للمشاة مع أرصفة على الجانبين، بالإضافة إلى متاجر وشقق سكنية واستوديوهات مهنية في الأعلى. وعلى امتداد السوق يطل على ساحات عامة لتوفر تنوعاً عمرانياً جميلاً ومداخلاً لمباني المكاتب الكبيرة في الخلف. وفي أسفل السوق، يقع ممر الخدمات الذي تم من خلاله جميع عمليات البناء التحتية، مثل جمع النفايات وتسليم طلبات التسوق دون إعاقة حركة المشاة أو المركبات. وأصبح المركز يمثل نقطة التقاء شعبية، ليس فقط للعاملين في المكاتب

Al Kindi Plaza

ساحة الكندي

New urban elements were introduced. The souq zone was introduced as the thread that could unify all urban elements, stretching the full length of the center and terminating at its perimeters and side gates. The souq is thirty meters wide, providing open pedestrian routes with arcades on both sides, plus shops, apartments and professional studios above. It opens onto plazas along its length, creating a pleasant urban rhythm as well as providing entrances for the large office buildings behind. Below the souq runs the services corridor, through which all infrastructure operates, such as garbage collection and shop deliveries, without interruption to the movement of pedestrians or vehicles. The center became a popular meeting spot not only for local office workers and residents, but the rest of the city. It is a vivid place for families to let their children play and roller skate safely while shopping, eating or attending to other business. Public toilets were situated within every plaza.

The project reversed trends shaped by legislation laws that isolated buildings by prescribing certain setbacks and a 60 percent ground cover limit. This had two negative results: extensive urban sprawl and exposing buildings to the harsh weather. The more traditional building form of urban areas was based on introverted buildings creating a contiguous building mass penetrated by a series of open courts that served as a facade, providing filtered light and ventilation, thus creating the context for architects to design buildings consistent with weather and respect for privacy.

The compact nature of the area, and its mixed use, resulted in people preferring to walk, which was more convenient and pleasant than driving. As a result of the successful design, Arriyadh Development Authority decided to establish its headquarters in the center, as did the High Commission for Tourism and National Heritage along with an eclectic group of other organizations. A variety of restaurants and coffee shops began populating the pedestrian spine, along with grocery and other shops and service agencies. The aesthetic of the facades and pavements of the plaza was developed from traditional architecture and wood painting of the Najd region, based around simple geometric patterns.

In addition to the quotidian success of its popularity, Al-Kindi Plaza has received multiple awards, including the Aga Khan Award for Architecture, the Arab Cities Organization Award for Architecture, the Urban Design Award of the International Symposium for Mosques and the Al Fawzan International Award for Mosque Architecture. This model of urban architecture is frequently referenced in the teaching of urban design at universities.

والمقيمين، بل لبقية سكان المدينة. كما يشكل مكاناً حيوياً للعائلات، حيث يسمح للأطفال باللعب واستخدام المزلجات ذات العجلات بأمان، بالإضافة إلى التسوق وتناول الطعام أو حضور فعاليات أعمال أخرى، وتضم جميع الساحات العامة مجموعة من الحمامات العمومية.

وقد اعتمد المشروع نهجاً مخالفاً للتوجهات التي أوجدتها قوانين سابقة قضت بعزل الأبنية عن بعضها عبر ارتدادات إجبارية بين المباني مع السماح بأن يغطي المبنى نسبة 60% من الأرض فقط. وكان لذلك نتيجتين سلبيات هي: خلق امتداد عمراني كبير وتعرض المباني لعوامل الطقس القاسية. وأخذت المباني التقليدية في المناطق العمرانية شكل المباني الانطوائية، فهي عبارة عن كتلة من المباني المتجاورة تتخلها سلسلة من الفناءات المفتوحة التي تشكل واجهاتها وتوفر الضوء والتهوية النقية، مما ساعد المهندسين المعماريين على تصميم مبانٍ تتلائم مع الطقس وتحترم الخصوصية.

وبسبب الطبيعة المتكئة لتلك المنطقة واستخداماتها المتنوعة، أصبح الناس يُفضّلون المشي لأنه ملائم وممتع أكثر من قيادة السيارة. وبفضل هذا التصميم الناجح، قررت "الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض" إنشاء مقرها الرئيسي في المركز، وكذلك فعلت "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني"، بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات الأخرى. وبدأت تنتشر مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي على طول ممرات المشاة، إلى جانب محلات البقالة، وغيرها من المتاجر، ووكالات الخدمات. وتم تزيين الواجهات والأرصعة الموجودة في الساحة بتصاميم مستمدة من العمارة التقليدية واللوحات الخشبية المصنوعة في منطقة نجد، والتي تتميز بأنماطها الهندسية البسيطة.

وإلى جانب شعبيتها المتزايدة يوماً تلو الآخر، فقد فازت ساحة الكندي بالعديد من الجوائز، من بينها "جائزة أغا خان للعمارة الإسلامية"، و"جائزة منظمة المدن العربية" للعمارة، و"جائزة التصميم العمراني" التي يمنحها "المنتدى الدولي للمساجد"، و"جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد". وكثيراً ما يُستخدم هذا النموذج العمراني كمرجع لتدريس التصميم العمراني في الجامعات.

منطقة قصر الحكم، 1983

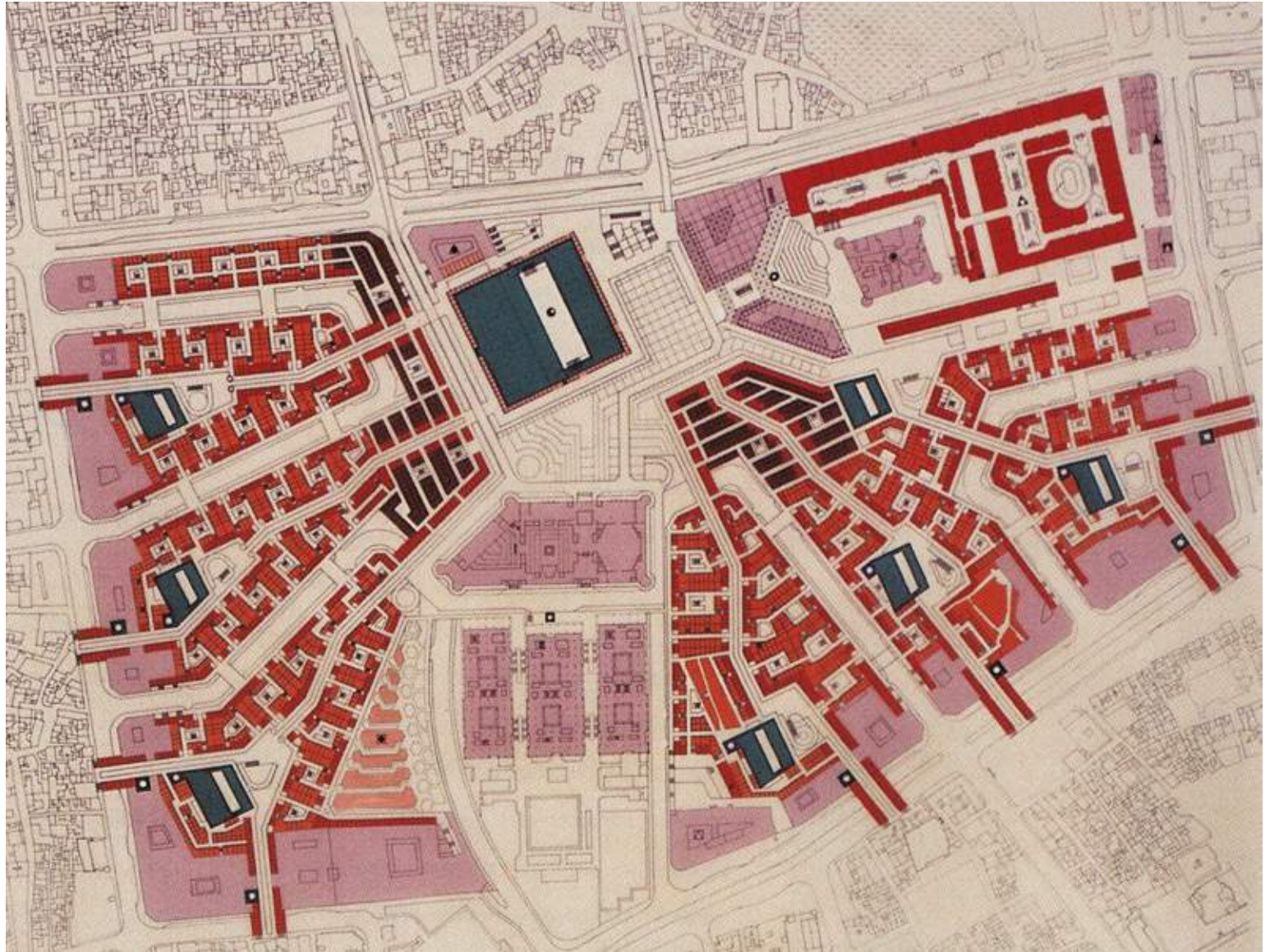
تمثل منطقة قصر الحكم الجزء التاريخي من مدينة الرياض، وتبلغ مساحتها حوالي نصف كيلومتر مربع. ومع توسعها وتطورها، فقدت هذه المنطقة تدريجياً نسيجها العمراني المميز من المباني الطينية والشوارع الضيقة التي كانت تحيط بالساحة العامة والمحلات التجارية حول الجامع الكبير، مما نتج عنه زيادة الحاجة إلى مواقف السيارات. وهدف المشروع إلى استعادة ذلك النسيج العمراني ودمجه مع المناطق المحيطة به، لذا تم اعتماد سياسة تصميم تهدف إلى المحافظة على قلعة المصمك التاريخية وبعض البيوت الطينية المتبقية، مع الاحتفاظ بالموقع التاريخي للجامع الكبير، ودمج الأبنية الإدارية الثلاث التي صممها فرانكو أليني. وقدم المشروع عناصر جديدة تمثلت في مركز ثقافي، ومتحف، وفنادق، ومحلات تجارية، بالإضافة إلى توفير المساحات اللازمة لركن السيارات. وتم تقسيم موقف السيارات إلى جزء فوق الأرض وآخر تحت المباني والمساحات الجديدة، الأمر الذي ساهم بخفض تكاليف إنشاء الجدران الاستنادية، وسهّل عملية البناء تحت الأرض بشكل آمن، وساعد كذلك على تجنب التلوث الذي قد يسببه رمي كميات كبيرة من مواد الحفر.

وتقوم فكرة المشروع على إنشاء مجموعة من الساحات والمراكز التجارية حول الجامع الكبير، مع قطاعات عمرانية تمتد وتتبع من الجامع إلى المناطق المحيطة به. ويتمتع كل جزء أو قطاع بساحة خاصة ومسجد. وتحيط بممر المشاة محلات تجارية، وهو مفتوح على سوق القيصرية (سوق متخصصة)، مع مجموعة من المكاتب والفنادق الضخمة في الأعلى. ويسمح التصميم بدخول المشاة من كل مكان، والتوغل في المناطق المحيطة على مستويات متفاوتة في الارتفاع، وعبور الشوارع المجاورة عبر جسور طبيعية بدلاً من

Qasr Al Hukm

قصر الحكم

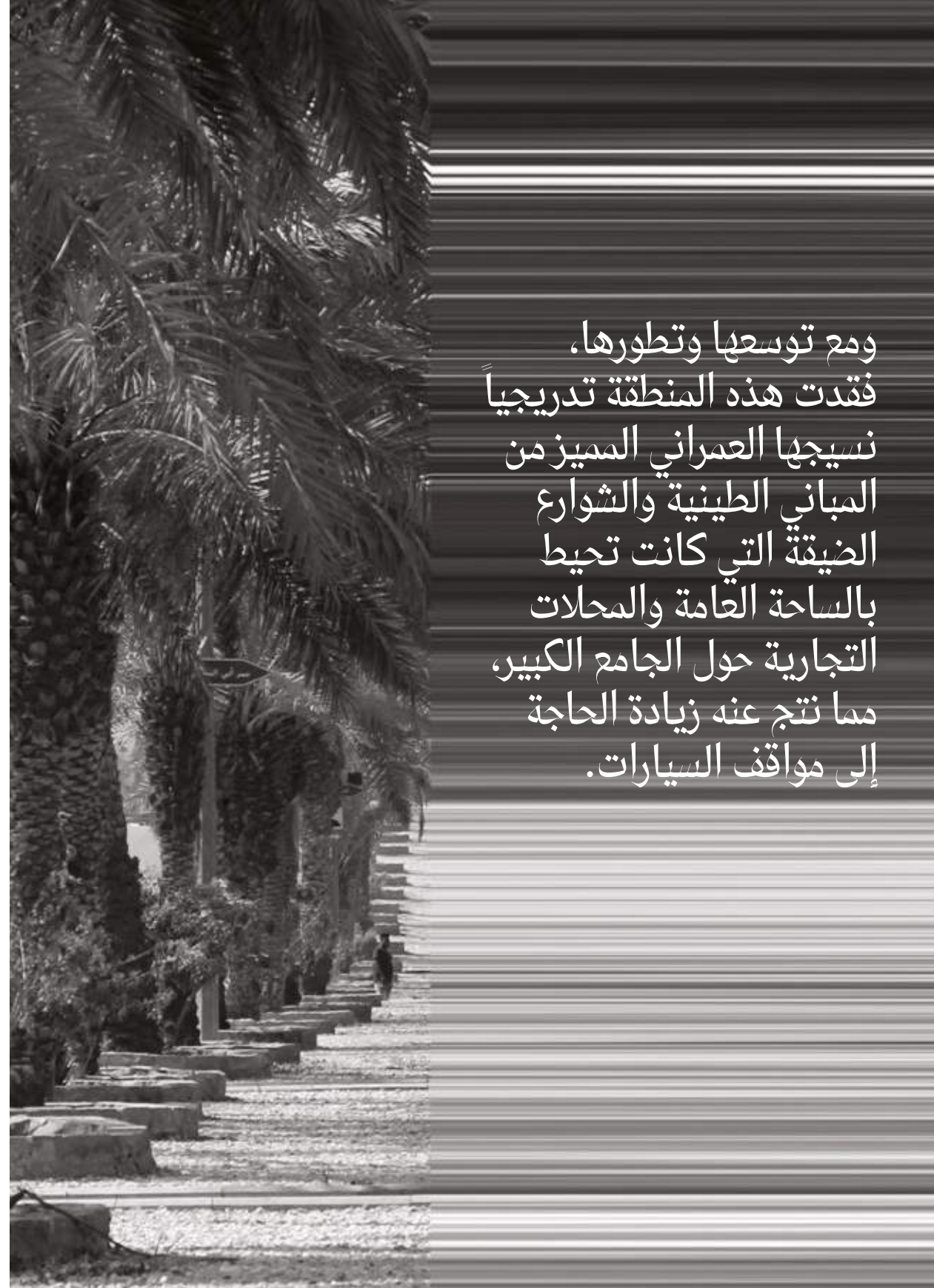

Qasr Al Hukm Area

منطقة قصر الحكم

As the city grew and started modernizing, it gradually lost its characteristic fabric of mud buildings and narrow streets, which surrounded the public plaza and shops around the Grand Mosque. These features had given way to increasing demand for car parking.

ومع توسعها وتطورها،
فقدت هذه المنطقة تدريجياً
نسيجها العمراني المميز من
المباني الطينية والشوارع
الضيقة التي كانت تحيط
بالساحة العامة والمحلات
التجارية حول الجامع الكبير،
مما نتج عنه زيادة الحاجة
إلى مواقف السيارات.

Justice Palace District (Qasr Al Hukm), 1983

The Qasr Al Hukm district in the historic city of Riyadh is an area of about half a square kilometer. As the city grew and started modernizing, it gradually lost its characteristic fabric of mud buildings and narrow streets, which surrounded the public plaza and shops around the Grand Mosque. These features have given way to increasing demand for car parking. The intent of the project was to restore the urban fabric and integrate it with the surrounding areas. The design policy was to preserve the rammed earth Masmak citadel as well as the few remaining mud houses, retaining the historic location of the Grand Mosque and integrating the three administrative buildings designed by Franco Albini. It introduced new functions in the form of a cultural center, museum, hotels and shops, in addition to the requisite parking spaces. The split-level parking was situated above ground as well as below new buildings and plazas, thus circumventing the construction cost of retaining walls, and safely building below ground, avoiding the pollution that could result from dumping huge amounts of excavated materials.

The concept is based on creating a hub of plazas around the Grand Mosque, with urban sectors radiating from it into the surrounding areas. Each quarter has its local plaza and mosque. The pedestrian walkway is flanked by shops and opens into qaisarias (specialized markets), with large offices and hotels above. Pedestrians can flow from each space, ambling into surrounding areas at higher or lower elevations, crossing adjoining streets via natural bridges rather than being confined to stairwells. The urban space was carefully designed to shield pedestrians from harsh summer heat and windy winters through narrow spaces, arcades and open courts.

This scheme emulates the old city and evokes the memories of the great old cultural capitals of Cairo and Aleppo. The implementation of the project could not remain completely true to the geometric design, but did retain urban design policies and functions, with varying degrees of success. After so many years, it is still not complete, but has managed to return the spaces once consumed by cars back to people. The main plaza is especially active during national and religious holidays. The shopping gradually gained recognition for its competitive prices, as well as the conveniences of toilets, parking spaces and sitting areas. The Emirate (Governor's office), Shorta (police headquarters) and Amana (regional municipality) located in the center of the district has guaranteed an influx of people, who can subsequently enjoy its public spaces. It was awarded the Aga Khan Award for Architecture for its success as an important renovation of public city functions.

السلاالم. وتم تصميم المساحة العمرانية بعناية لحماية المشاة من حرارة الصيف الشديدة ورياح الشتاء القوية، وذلك عبر إنشاء مساحات ضيقة، وأروقة، وفناءات مفتوحة.

ويحاكي هذا المشروع المدينة القديمة، ويستحضر تصميم العواصم الثقافية العريقة مثل القاهرة وحلب. ورغم أن تنفيذ المشروع لم يتقيد تماماً بتصميمه الهندسي، إلا أنه احتفظ بسياسات ووظائف التصميم العمراني، محققاً بذلك درجات متفاوتة من النجاح. ومع أن المشروع لم يكتمل بعد رغم مرور عدة سنوات على انطلاقه، إلا أنه نجح في استعادة المساحات التي كانت تستخدم لركن السيارات سابقاً ووضعها في خدمة الناس مجدداً. وتشهد الساحة العامة الرئيسية نشاطاً كبيراً خاصة خلال الأعياد الوطنية والدينية، كما تشطت حركة التسوق بصورةٍ تدريجيةٍ بفضل الأسعار التنافسية، فضلاً عن جودة وسائل الراحة مثل الحمامات، ومواقف السيارات، وأماكن الجلوس. وبسبب وجود الإمارة (إمارة منطقة الرياض) والشرطة (المقر الرئيسي للشرطة) وأمانة منطقة الرياض (بلدية المنطقة) الموجودة في وسط المنطقة، فقد كانت المنطقة مكان جذب للزوار الذين تمكنوا من الاستمتاع بالمساحات العامة. وقد فاز المشروع بـ "جائزة آغا خان للعمارة الإسلامية" لنجاحه في تجديد وإحياء الأنشطة العامة في المدينة.

مركز الملك عبد العزيز التاريخي، 1995

أقيم "مركز الملك عبد العزيز التاريخي" بمناسبة الاحتفالات المئوية (1999) لذكرى تحرير المدينة التي أصبحت فيما بعد عاصمة السعودية؛ وذلك بقيادة مؤسس المملكة الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، والذي يقع المركز بجوار قصره. وتم تصميم وإنشاء المركز وفق جدول زمني طارم جداً، حيث تم طرحه في البداية أمام منافسة دولية محدودة. ورغم أن التصاميم المطروحة قدمت صروحاً معمارية مثيرة للإعجاب، إلا أنها فشلت بتوفير بيئة عمرانية مناسبة. ولذلك، تلقينا في شركة "بيئة" دعوة لإعداد تصميم عمراني بسرعة كبيرة. وبدورنا، دعونا المهندس المعماري راسم بدران للمشاركة.

وتم إعداد التصميم العمراني الجديد بالتعاون مع بدران، فيما تم تصميم وتنسيق الموقع بالتعاون مع شركتي "سيبرلان" و"بويدكر". وضمت قائمة مصممي المباني المتنوعة:

King Abdulaziz Historic Center

مركز الملك عبد العزيز التاريخي

King Abdulaziz Historical Center, 1995

The King Abdulaziz Historical Center was built on the occasion of the Centennial Celebrations (1999), which marked the capturing of the city that would become the capital of Saudi Arabia by the kingdom's founder, the late King Abdul Aziz Al-Saud and is situated in the vicinity of his palace. Designed and constructed under a very tight schedule, the project was initially floated as a limited international competition. The ensuing entries may have presented interesting edifices, but failed to create an appropriate urban environment.

Consequently, we at Beeah were invited to prepare a rush urban scheme; in turn, we invited the architect Rasem Badran to participate. The urban design was produced in collaboration with Badran, with the landscaping by Speearplan and Boedeker. The designers of various buildings included Moriyama & Teshima Architects for the National Museum of Saudi Arabia, the Omrania firm for the conference hall and library and Rasem Badran for Dara and the restoration of the mosque and diwan (government offices). Beeah was responsible for the restoration of the historic mud buildings. The original scheme called for a sustained and self-sufficient project, with shopping and office buildings providing the income for future maintenance and expansion of cultural activities in the kingdom. It also proposed to rehabilitate the vacant Al-Yamamah Secondary School and National Guard office buildings to be used as education museum and art galleries, respectively.

The design program attempted to resolve the complexity of the brief with its actual urban context, including the eventual inclusion of shopping and office spaces within the main areas. As a result, it is designed as a continuous plaza permeating public buildings and into surrounding streets, thus creating a human-scale network of walkways. City authorities suggested that the timing provided the opportunity to maximize green spaces in the heart of the city, and in the end voted against introducing office buildings and commercial activities. Although this resulted in a district that lacked a variety of commercial and private functions, it created a new type of space in the city – a cultural center and picnic area for people of different ages and social backgrounds from the densely populated surrounding areas. A square was introduced at the center featuring one hundred date palms – the national tree – to symbolize the occasion. This complex eventually won numerous international awards for its contribution to the city.

Lessons Learned

These three urban spaces had different contexts, functions, concepts and implementation circumstances. But they shared the same city, its weather, culture and Arriyadh Development Authority as client.

الشركة الكندية "مورياما أند تيشيما أركيكتس" التي صممت "المتحف الوطني السعودي"؛ وشركة "عمرانية" لتصميم قاعة المؤتمرات والمكتبة؛ بينما تولى راسم بدران نفسه تصميم "دارة الملك عبدالعزيز" وترميم المسجد وديوان قصر المربع. وتولت شركة "بيئة" مسؤولية ترميم المباني الطينية التاريخية. وكان المخطط الأصلي يهدف إلى تنفيذ مشروع مستدام يحقق الاكتفاء الذاتي، مع أبنية مكاتب ومحللات تجارية توفر الدخل اللازم للصيانة المستقبلية وتوسيع الأنشطة الثقافية في المملكة. كما اقترح المخطط الأصلي إعادة تأهيل ثانوية "اليمامة" وأبنية مكاتب "الحرس الوطني" الشاغرة، بحيث يتم استخدامهما كمحترف تعليمي، وصلات عرض فنية، على التوالي.

وحاول برنامج التصميم حل التعقيدات المتعلقة بالتصميم المطلوب من خلال سياقه العمراني الفعلي، بما في ذلك حظر إضافة مساحات للتسوق والمكاتب في المناطق الرئيسية من المشروع. ونتيجة لذلك، تم تصميم المشروع كمركز متواصل يتخلل المباني العامة ويمتد إلى الشوارع المحيطة، وبذلك يوفر شبكة من ممرات المشاة التي تلائم مقياس الإنسان. وافتتحت الهيئات المعنية في المدينة أن المشروع يتيح فرصة لتوسيع المساحات الخضراء في قلب المدينة، لذلك صوتت هذه الهيئات ضد إنشاء أبنية للمكاتب والأنشطة التجارية. ومع أن هذا القرار أسفر عن وجود منطقة تفتقر لمجموعة من الأنشطة التجارية والخاصة، إلا أنه أوجد في الوقت ذاته نمطاً جديداً من المساحات في المدينة – مركز ثقافي، ومنطقة تنزه للناس من مختلف الأعمار والخلفيات الاجتماعية الذين يقصدونها من المناطق المجاورة و المكتظة سكانياً. وتم إنشاء ساحة في الوسط تتضمن 100 نخلة – وهي الشجرة الوطنية – كرمز لهذه المناسبة. وفي نهاية المطاف، فاز هذا المجمع بالعديد من الجوائز الدولية تقديراً لمساهمته في تطوير المدينة.

الدروس المستفادة

بالرغم من أن هذه المساحات/المشروعات العمرانية الثلاث كانت تنطوي على بيئات ووظائف ومفاهيم مختلفة، وتم تنفيذها في ظروف مختلفة؛ إلا أنها تشارك في كونها تنتمي إلى مدينة واحدة، وظروف مناخية واحدة، وثقافة واحدة، بالإضافة إلى عميل مشترك هو "الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض". وساهم كل من هذه المشروعات في الارتقاء بجودة الحياة الحضرية في الرياض، حيث أصبحت جميعها تشكل مقاصد مهمة وحيوية لسكان المدينة. وقدمت هذه المشروعات دروساً للمدن الأخرى حول التأثير الإيجابي للمساحات المخصصة للمشاة في المدن، وحول مجموعة الحلول الممكنة لتحقيق مثل هذه الأهداف.

وتقدم ساحة الكندي مثالاً ناجحاً تتخذي به المراكز المجاورة. وهو يوفر مجموعة متنوعة من المساحات التي تشجع التفاعل الاجتماعي، وبيئة شاملة وموقعاً 'عتيقاً' يكتسب قيمة متزايدة عاماً تلو الآخر.

وبدوره، يشكل قصر الحكم مثالاً يتخذي به لمراكز المدن الكبرى وكيفية إعادة تأهيلها، ويستعرض إمكانات حل الصراع القائم بين الأنشطة الإدارية المهمة التي تتطلب تدفقاً هائلاً من الناس من أماكن خارجية، وحركة التسوق واسعة النطاق، وإتاحة المجال لأنشطة احتفالات ومهرجانات مهمة، مثل مراسم (البيعة) التي تقام لتنصيب ملك جديد.

ويميل المشاة عادة إلى الابتعاد عن الأماكن الكبيرة والمفتوحة والخالية، لكن نجاح المنطقة خلال الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية، عندما يُسمح بتنظيم احتفالات ومراسم شعبية، يؤكد أن المناطق والمراكز المفتوحة يجب أن تكون مساحات مستقلة تسمح بممارسة الأنشطة الديناميكية. كما يؤكد الازدحام المروري والطلب الهائل على مواقف السيارات العامة، على أهمية توفير وسائل نقل عامة التي هي ولله الحمد قيد الإنشاء حالياً.

ويشكل "مركز الملك عبد العزيز التاريخي" المساحة العامة الأحدث نشأة في المدينة. وهو يوفر وجهة فريدة للمعارض الثقافية والتراثية، والفنون الشعبية، إلى جانب الترفيه

A place so rich in history, with its mix of historic and new buildings and open landscaped spaces, enhances the experience of people in the city, especially for this generation and the next, whose public and social lives can be meaningfully shaped by such environments.

They each contributed to the quality of urban life in Riyadh becoming important, vivid places for its residents. They provide lessons to other cities on the positive impact of pedestrianized urban spaces, and the variety of possible solutions to achieve such objectives.

Al-Kindi Plaza offers a strong example for neighborhood centers. It provides a variety of spaces that encourage social interaction. It is an inclusive environment, and a 'vintage' site that acquires value year by year.

Qasr Al Hukm provides an example for major city centers and their rehabilitation. It shows the possibilities for resolving the conflict between dominant administrative activities that require a huge influx of people from external locations, large-scale shopping and allowance for substantial festival functions such as Bay'ah, the equivalent to a new royal coronation.

Pedestrians tend to shy away from large, open, empty spaces. But the success of the area during the Eid religious holidays and national occasions, when popular festivities and ceremonies are permitted, demonstrates that open plazas need to be democratic spaces that allow for dynamic activities. The traffic congestion, and great demand for public parking, demonstrates the importance of introducing public transportation, now thankfully under construction.

King Abdulaziz Historical Center is the most recent public space in the city. It provides a site for the exhibition of culture, heritage and art as well as recreation and picnicking. The large area of green spaces has been divided into smaller areas, which allows the rotation of use for each garden, proving to be an excellent strategy as a given area can be cordoned off until it recovers from the damage resulting from heavy use. Conducting cultural activities in a place so rich in history, with its mix of historic and new buildings and open landscaped spaces enhances the experience of people in the city, especially for this generation and the next, whose public and social lives can be meaningfully shaped by such environments.

والتسليّة والتّزه. وتمّ تقسيم مساحاته الخضراء الواسعة إلى مساحات أصغر تتيح التّناوب على استخدام كل حديقة. وقد أثبتت هذه العملية أنّها استراتيجية ممتازة، إذ يمكن تطوير منطقة معينة حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت بها جزء الاستخدام المكثف، كما أنّ تنظيم أنشطة ثقافية في مكان يعبق برائحة التاريخ، مع مزيج من الأبنية التاريخية والحديثة والمساحات الخضراء المفتوحة، يعزز من تجربة الناس في المدينة، وخاصة بالنسبة للأجيال الحاليّة والقادمة، والذين يمكن لمثل هذه البيئات أن تلعب دوراً كبيراً في تحديد مسار حياتهم العامّة والاجتماعية.

كما أنّ تنظيم أنشطة ثقافية في مكان يعبق برائحة التاريخ، مع مزيج من الأبنية التاريخية والحديثة والمساحات الخضراء المفتوحة، يعزز من تجربة الناس في المدينة، وخاصة بالنسبة للأجيال الحاليّة والقادمة، والذين يمكن لمثل هذه البيئات أن تلعب دوراً كبيراً في تحديد مسار حياتهم العامّة والاجتماعية.

King Abdulaziz Historic Center

A businessman and cultural stakeholder based in Jeddah, Saudi Arabia, Mohammed has over 15 years of experience in entrepreneurship and cultural development. The Vice Chairman of 21,39, founded in 2013 and the co-founder of ATHR – established in 2008 – a gallery dedicated to exhibitions and the presentation of contemporary art.

Interview with Mohammed Hafiz

حوار مع محمد حافظ

رجل أعمال وداعم للثقافة في جدة ، المملكة العربية السعودية، لديه 15 عاماً من الخبرة في مجال زيادة الأعمال والتنمية الثقافية. وهو نائب رئيس "21,39" الذي تأسس عام 2013. بالإضافة إلى ذلك ، شارك محمد في تأسيس "أثر" عام 2008 لعرض وتسويق الفن المعاصر محلياً ودولياً مع التركيز على الفنانين السعوديين.

City as a Space

In what ways have art and built environments intersected in Saudi Arabia?

There is a strong relationship between art and urban space in Saudi Arabia – found in both domestic and public settings. One example is Al-Qatt Al-Asiri – murals traditionally painted by women in houses in Saudi Arabia's southern province of Asir. It's an art form that demonstrates a long-standing relationship between art and the built environment, and has recently become part of UNESCO's list of Intangible Cultural Heritage.

In the '70s and '80s, the city of Jeddah installed an open air museum filled with sculptures by artists from the modern era. Suddenly, art moved into public space and began leaving an impression on people who lived around it. Whether directly or indirectly, it influenced the practice and visual sensitivity of a generation of artists who grew up in the city. In this way, art was integrated into both urban landscapes and social behaviors – as a result, we see a group of artists incorporating and responding to urban and architectural elements in their work. Art and public space came together, shaping ways of thinking, promoting conversations and creative practices. The product of these conversations was the creation of artworks that existed in mobile forms, which, in turn, traveled elsewhere.

المدينة كمساحة فنية

ما هي أشكال تداخل الفن مع البيئات المعمارية في المملكة العربية السعودية؟

ارتبط الفن في المملكة بعلاقة حميمة مع البيئة المعمارية - في البيئات المنزلية والعامية. ومن الأمثلة على ذلك، فن "القط العسيري"، وهو عبارة عن رسومات جدارية تقليدية ترسمها النساء على جدران المنازل في محافظة عسير جنوب المملكة. ويعتبر "القط العسيري" من الأشكال الفنية التي تشير إلى العلاقة القديمة بين الفن والبيئة المعمارية، وتم إدراجه مؤخراً على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.

وفي سبعينات وثمانينات القرن الماضي، أطلقت مدينة جدة متحفاً مفتوحاً يضم مجسمات لفنانين من العصر الحديث. وشكلت هذه المبادرة النقلة التي دفعت بالفن إلى الساحات العامة مما كان له أثر على أهل جدة. وسواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، فقد أثرت هذه المجسمات على الممارسة الفنية والحس الإبداعي لجيل من الفنانين الذين تربعوا في جدة. وهكذا تم دمج الفن في كل من الحيز العمراني والسلوكيات الاجتماعية، الأمر الذي أفضى إلى بروز مجموعة من الفنانين الذين يدمجون ويعكسون العناصر الحضرية والمعمارية في أعمالهم. وباجتماع الفن والمساحات العامة معاً، نشأت طرق جديدة للتفكير، وتعززت الممارسات الحوارية والإبداعية، والتي أثمرت بدورها عن إبداع أعمال فنية متنقلة في أماكن عدة.

These examples seem to suggest that art and life have long intersected in Saudi – what about more formal, designated institutional space – such as commercial and nonprofit galleries?

Initially, the inclusion of art, artists and creative spaces was grassroots and organic. It began with initiatives that tested the social and urban reaction of cities. Creative growth was not central to urban development until recently – instead, it happened in spaces that were available. Those who wanted to create or present art explored and experimented with what was there. Art galleries and nonprofits appeared in malls and houses rather than purpose-built spaces. In turn, the establishment, which had not been accepting of art, reacted to these interventions, and these reactions eventually produced more change.

It feels like there is a great energy around art and creativity in Saudi at the moment – how has it moved from these informal, responsive efforts to where it is now?

Art has gradually been folded into social life, and cities have embraced it. As a result, the creative movement is now found front and center in efforts to nurture 'human capital.' Art and artists provide a unique reflection on the moment; they are the pulse which gauges social currents and our contemporary state.

Creative growth was not central to urban development until recently – instead, it happened in whatever spaces were available.

جوليو لافونتي - صدمة
أحمد ماطر

Julio Lafuente - Accident!
Image courtesy Ahmed Mater

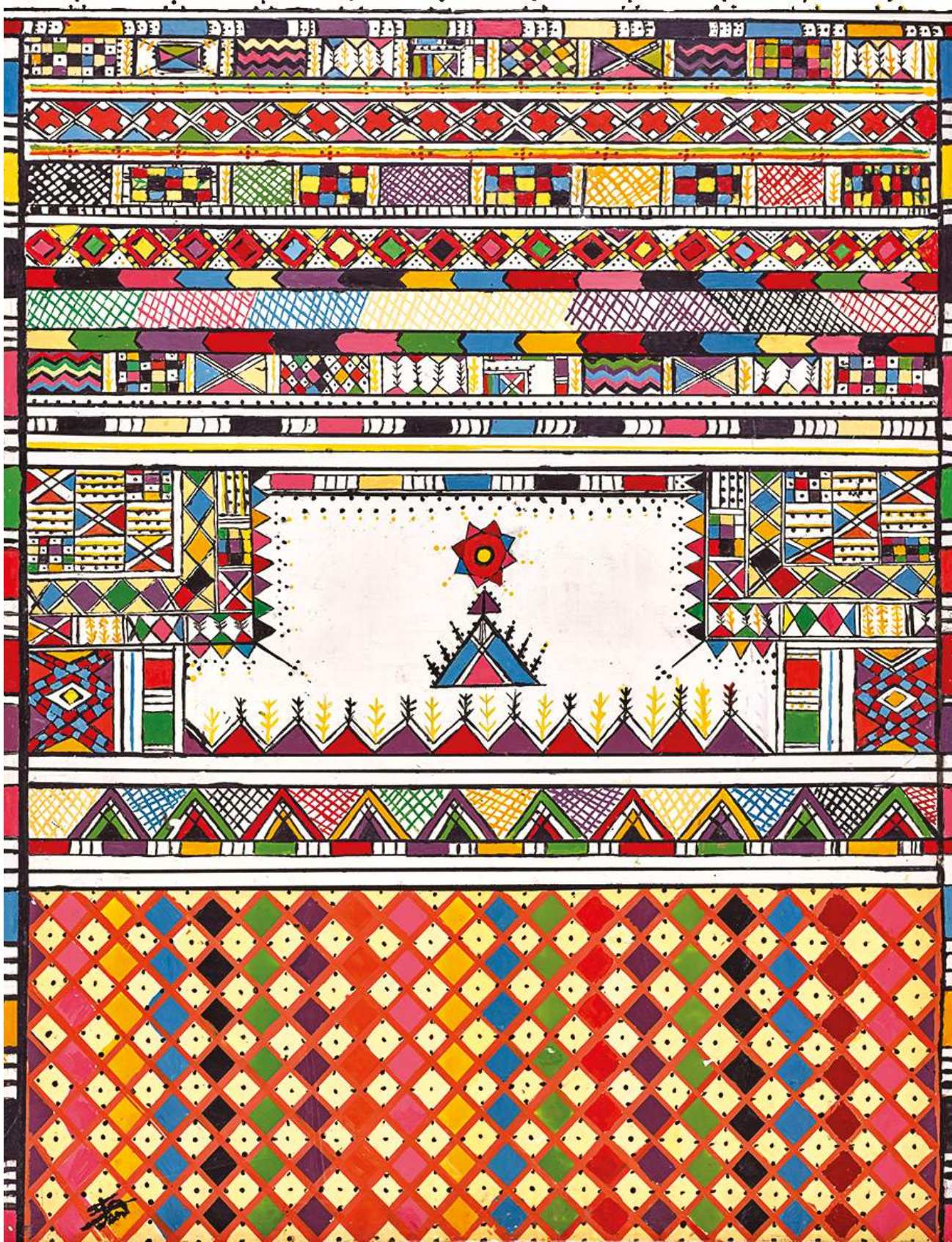

توحي هذه الأمثلة بأن الفن والحياة في السعودية كانا متقاطعين مع بعضهما منذ وقت طويل- لكن ماذا عن المساحات المؤسسية والمختصة، مثل صالات العرض التجارية وغير الربحية؟

في البداية كانت الحركة الفنية على المستوى الشخصي والشعبي من خلال مبادرات خجولة تختبر ردود الفعل الاجتماعية. ولم يكن النمو الإبداعي أمراً محورياً في المشاريع العمرانية حتى الأونة الأخيرة. وبدلاً من ذلك، ظهر هذا الإبداع في المساحات التي كانت متاحة حينها؛ فمن أراد عرض أعمال فنية، توجه للخيارات التي كانت متاحة في ذلك الوقت. وبدأت صالات العرض الفنية وغير الربحية تُقام في مراكز التسوق والمنازل بدلاً من إقامتها في أماكن مخصصة لذلك. ونتيجة لذلك، استجابت المؤسسات التي كانت سابقاً ترفض الفن لهذه التحركات، ولاققت هذه التفاعلات في نهاية المطاف المزيد من التغيير.

يبدو أن المملكة تشهد حالياً حركة فنية وإبداعية كبيرة، فكيف استطاع الفن أن ينتقل من تلك المرحلة التي اقتصر على محاولات غير رسمية واغتنام الفرص حينها أمكن إلى ما هو عليه اليوم؟

انفتحت الحياة الاجتماعية في السعودية بصورة تدريجية على الفن، ليغدو بعدها عنصراً أساسياً في مدنها. ولذلك، أصبحت الحركة الإبداعية تحظى حالياً باهتمام أكبر وباتت محور الجهود المبذولة للارتقاء برأس المال البشري. ويشكل الفن والفنانون انعكاساً فريداً للحياة في المملكة، فهم النبض الذي يجسد التيارات الاجتماعية وحالتنا المعاصرة.

Al-Qatt Al-Aseeri Mural, commissioned by Edge of Arabia in partnership with Art Jameel on the occasion of the launch of *Our Mother's House* at the United Nations Headquarters in New York, November 2015.

بتكليف حصري من "إيدج أوف أرابيا"، وبالتعاون مع "مؤسسة الفن الجميل"، بمناسبة إطلاق معرض "بيوت أمهاتنا" في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في شهر نوفمبر عام 2015

إن المساحات التي نتحدث عنها مثيرة للاهتمام حقاً. فمن جهة، أنت تتحدث عن "مراحل" - والتي توحى بوجود مشهد إبداعي يتطور مع مرور الوقت - تبدأ من الأسس الأولى وتصل إلى ما نحن عليه اليوم. ومن جهة أخرى، يبدو أن هنالك أمثلة قوية عن تقاطع وتداخل الفن والحياة، ولو كان ذلك بصورة غير رسمية لبعض الوقت. فإذا أردنا مقارنة هذه المراحل والمساحات غير الرسمية مع المساحات الرسمية المخصصة للفن، هل يمكنك أن تعطينا مثالاً عن أحد المجالات التي ازدهر فيها الفن؟

تعتبر حركة فن الشارع السعودي من الحركات الفنية المهمة. وأطلقت الفنانة بسمة فلمبان مبادرة ساهمت بشكل كبير في نمو هذه الحركة، حيث صوّرت مظاهر عامة مختلفة وغير متوقعة من هذا النمط الفني. كما عملت القيمتان الفيتتان آية علي رضا وزينم فارسي على إحياء فن الشارع من خلال تنظيم معرض يسلط الضوء على هذا النمط من الفنون، ويتناول الموضوعات التي يناقشها في النطاق العام.

وشكل فن الشارع جزءاً رئيسياً من نسيج المدن متجلباً في أشكال عديدة، منها رسومات لفنان غير معروف تظهر بشكل عشوائي حول المدينة وتحمل علامة مميزة كتوقيع له، مثل بسيس نو الذي كانت رسوماته تحمل رسائل مشفرة. بينما شكل فنانون آخرون مجموعات تركز على تقاطعات الثقافة وفن الخط، مثل ضاد والنغميشي. وفي بعض الحالات، كان يتم تكليف فنانين لتقديم أعمال للمعارض والمساحات العامة، ومنهم فروب وموسى اللذين تعاونوا في العديد من أعمال التكليف هذه.

هل عاشت المدن السعودية التجربة ذاتها، أم أنها اختلفت في مدى قبولها واحتفائها بالفن؟

تفاعلت مناطق المملكة مع الفن الحديث والمعاصر كلٌ بحسب مرجعيته التاريخيه، ونموه العمراني، والتكوين الاجتماعي الخاص به. وأثمرت هذه العناصر عن إقامة فعاليات مميزة، وإطلاق مشاريع كان لها دور رئيسي في صياغة تجربة كل مدينة منها مع الفن. وفي المقابل، أؤمن أن تلك الفعاليات السابقة سترسم ملامح النمو المستقبلي وتطور المشهد الإبداعي في كل مدينة سعودية.

وفي الرياض ومنطقة وسط السعودية، كونها المدينة العاصمة والمنطقة العمرانية الأسرع نمواً في السعودية، فقد جذبت مجموعة متنوعة من الثقافات من مختلف أنحاء المملكة. وعليه، فإن المشهد الفني فيها متأثر بهذا المزيج من الموروثات والثقافات المتنوعة. ونظراً لأهمية الرياض كمركز للحكومة، فإن تطوير المعالم المعمارية البارزة والحبي الدبلوماسية الفريد، قد شكل أساساً قوياً للحركة الديناميكية الفنية في المدينة. وتؤكد المبادرات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، بما فيها "معهد مسك للفنون" و"أسبوع مسك للفنون"، على مكانة المدينة بوصفها العاصمة المؤسسية للسعودية.

جدة: لطالما كانت وجهة مثلى للتبادل الحيوي على مستوى العالم، باعتبارها مدينة واقعة على البحر وبوابة إلى مكة المكرمة. وهي تنطوي على طابع عالمي مضاعف امتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، هاتان المدينتان اللتان شهدتا تطوراً شاملاً وتوسعاً عمرانياً سريع الوتيرة، مما أثمر عن تفاعل فريد من نوعه مع عالم الفن. ولعل "المجلس الفني السعودي" وبرنامج "بيت جميل" للفنون التراثية بجدة والمشروع المرتقب "حي: ملتقى الإبداع" الذي ستطلقه عائلة "جميل" قريباً، كلها عبارة عن تطورات خاصة سيكون لها أثر اجتماعي هام في المستقبل.

ويتجلب الطابع الحيوي لمدينتي أبها وعسير من خلال اللوحات الجدارية الملونة التي تثرى المشهد الثقافي للفن للمدينة، والتي تعرف باسم جداريات "القط العسيري". ولطالما كانت هذه المنطقة ملاذاً للفنانين، لاسيما وأن لديها قرية المفتاحة التشكيلية التي توفر حاضنة للفنانين والاستوديوهات الفنية ومرافق الإقامة الفنية، مما منح الفنانين حضوراً فريداً وفسحة تجريبية جماعية سبقت مبادرات مماثلة لها في مناطق أخرى من المملكة.

The spaces you're talking about are very interesting. On the one hand, you talk about 'layers' - which gives the impression of a creative landscape accumulated over time - from initial foundations to where we are today. On the other, there seem to be very strong examples of art and life intertwining, existing around each other, informally, for some time. If these layers and informal spaces came before the formal, designated spaces - can you give an example of one such space where art flourished?

The Saudi street art movement is significant. Artist Basmah Felemban created an initiative which documented its growth, charting different, unexpected public manifestations of the genre. Curators Aya Alireza and Raneem Farsi brought it to life through an exhibition which looked at street art, as well as the topics addressed by it in the public sphere. Street art was embedded in the fabric of cities and existed in many forms: one was the unidentified artist that appeared with a signature 'tag' randomly around town, like 'Bisbis Nao;' others formed collectives and focused on the intersection of culture and calligraphy like Dhad and Nughamshi; and in some instances, the work was commissioned for exhibitions and public spaces - Fropp and Musa was a collective that worked on many of these commissions.

Did Saudi cities share the same experience, or did they vary in their acceptance and celebration of art?

Each part of the country reacted to modern and contemporary art based on accumulated histories, urban growth and their own unique social makeup. These elements resulted in projects that played major roles in the way each city experienced art. In turn, I believe the future growth and development of the creative landscape in each city will also be shaped by these past events.

Riyadh and central Saudi, as the capital and fastest growing urban area, has attracted a diverse mix of cultures from all over the country. This mixing of histories and cultures shapes the art scene there. As the center of government, the development of iconic architectural buildings, as well as the unique Diplomatic Quarter, has provided a strong foundation for the city's artistic dynamics. Recently announced initiatives including Misk Art Institute and the forthcoming Misk Art Week underscore the city's status as the institutional capital of Saudi.

As a port city and gateway to Makkah, **Jeddah** has long been a place of dynamic global exchange. It has an international feel, which has spilled over into Makkah and Madinah, two cities that have experienced mass development and rapid urban expansion, granting a unique situation for interacting with art. The Saudi Art Council and the Jameel House of Traditional Arts, as well as the soon-to-open Hayy: Creative Hub by the Jameel family, are private developments that will have significant social impact.

This vibrancy of **Abha and Asir** can be seen in the colorful Qatt murals embedded in the cultural landscape. This region has also long been a haven for artists, with the Al-Miftaha Arts Village – a complex of studios and residency facilities – giving artists a unique presence, and a prominent collective space for experimentation, long before this existed in any other areas of the country.

Al-Miftaha Arts Village
قرية المفتاحة للفنون

The **Eastern Province** was home to Aramco – the largest corporation in Saudi Arabia. This meant it had a dominant American presence which impacted social and urban behavior, ultimately informing the reaction towards art and artists. This relationship with the US has continued, with the major US art tours supported by Ithra, a major new center.

King Abdulaziz Center for World Culture
Abdulsalam Alamri
Phonart Saudi

مركز الملك عبدالعزيز للثقافة العالمية
معماري: عبدالسلام آل أمري
صاحب الفنون

أما **المنطقة الشرقية**، المقر الرئيسي لشركة "أرامكو"، الشركة الكبرى في المملكة العربية السعودية. وهذا يعني أنه كان لديها حضور أمريكي طاع، مما أثر في السلوك العمراني والاجتماعي للمنطقة وصاغ في نهاية المطاف شكل التفاعل مع الفن والفنانين. واستمرت هذه العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى يومنا هذا، حيث يدعم مركز عبد العزيز الثقافي العالمي الجديد (إثراء) الجولات السياحية الأمريكية الرئيسية في المنطقة.

المدينة كمادة فنية

كيف لعبت المدينة دور المادة الفنية سواء كموقع استكشافي أو كانعكاس للظروف الحضرية؟

تُعد السلسلة الفنية "صحراء فاران" للفنان التشكيلي السعودي **أحمد ماطر** من أهم المشاريع الفنية التي ركزت على المدينة، حيث يستكشف الفنان من خلالها التوسع العمراني الشامل لمدينة مكة المكرمة والأثر الذي تركه هذا التوسع على نسيجها الحضري والاجتماعي. وكان ماطر طبيباً مختصاً بطب الأسرة. وقد درّب عدسته على معاينة التطور العمراني السريع وغير المسبوق للمدينة المقدسة. وبذلك تحوّل منه إلى وسيلة لدراسة الأثر الذي خلّفته التحولات والتطور والذي رسم بدوره ملامح المجتمعات فيما بعد.

ويعتبر الفنان والمصور الفوتوغرافي **معاذ العوفي** فناناً آخر عمل على دراسة التحولات العمرانية الهائلة التي طرأت على المنطقة. ويعتمد تصويره الفوتوغرافي للمدينة المنورة وضواحيها على الحوار بين الجانبين العمراني والحضري، لسير أغوار المنطقة وتوثيق ملامحها بين الماضي والحاضر والمستقبل. وبالنظر إلى المباني البعيدة والمعزولة، وتدريب عدسته على معاينة البقايا المعمارية، فهو يستكشف التاريخ ليرصد ما تبقى منه بعد زوال الأثار المادية. وابتعاد العوفي خبيراً في تخطيط المدن، فهو يتسم بشغف كبير تجاه دراسة الأسس التاريخية وأصول المباني العمرانية القديمة التي استوطنت حول المدينة المنورة. كما يقوم عمله على دراسة التطور الاجتماعي، حيث يتتبع هذا السرد التاريخي من خلال البنى التي تبرز الديناميكية الاجتماعية.

وقد عاد المصور الفوتوغرافي **سامي التركي** إلى مدينة جدة بعد تخرجه من الجامعة الأمريكية في دبي. ومن خلال توثيق الهيكليات المعمارية غير المكتملة في جدة، فهو يتطرق إلى مشاكل الإسكان التي يواجهها الشباب السعودي لدى عودتهم إلى المملكة بعد استكمال دراستهم. وكشباب سعودي، يرى التركي أن التحدي الأكبر يكمن في الآلية التي يعمل بها قطاع الإسكان، حيث تكون فرص التملك محدودة للغاية، بالإضافة إلى توجهات المطورين البعيدة أحياناً كل البعد عن احتياجات السكان الفعلية وطموحاتهم. وهو يوظف تجربته الخاصة كمتال، ويبد ما يمانها في البيئة العمرانية التي يعيش فيها.

أما عمل الفنانة **الدكتورة زهرة الغامدي**، فهو يتناول ذكريات المدن غير الملموسة. وتستقصي أعمالها التركيبية العابرة، المصنوعة من المواد الخام التي عثرت عليها والرمل الذي جمعته من بيئتها، التخطيط العمراني للمدينة وخرائطها المفصلة. وتوسع الغامدي لتسليط الضوء على تفاعلات الإنسان مع المكان، لتظهر دور البيئة في توجيهه وصياغة السلوك. وتشكل الثقافة والتراث جزءاً لا يتجزأ من عملها، فهي تعتبر أن هذه العناصر التي تشكل الوعي الاجتماعي الجمعي تقدم لنا معلومات عن البيئة الحضرية التي تصوغ بدورها ملامح السلوك.

وقام **محمد الخطيب** المعروف بـ (إيمي كات) بتصوير المدينة القديمة "البلد" فوتوغرافياً في مشروع فني يستكشف الأماكن وتوجهات العمارة الداخلية التي اختبرتها بيوت جدة القديمة. ومن خلال ذلك المشروع، جسّد الخطيب السلوكيات والديناميكيات الاجتماعية المتغيرة. وتساهم صورته الملتقطة للمدينة القديمة عن كثب في إنعاش الذاكرة والتفاصيل

City as Subject

How has the city functioned as a subject of art – both as a site for exploration as well as considerations of urban conditions?

One of the most significant projects is **Ahmed Mater's** *Desert of Pharan*, which explored the mass expansion of Makkah and the impact it had on the urban and social fabric of the city. Before becoming an artist, Ahmed was a medical doctor, specializing in family medicine. He trained his lens on the rapid and unprecedented urban development of the holy city. His art became a means to consider the impact of change and development as it shaped communities.

Another artist who has considered massive urban transformations is **Moath Alofi**. His photography of Madinah – the other holy city – and its surroundings uses urban and architectural discourse, interrogating and documenting the space between the past, present and possible futures. Looking at remote and isolated buildings, as well as training his lens on architectural remnants, he explores history, questioning what remains after physical traces are removed. As a trained urbanist, Moath is fascinated by the historical bases and origins of the early urban settlements around Madinah. His work hinges on social evolution – tracing these narratives through the structures that manifest social dynamics.

Sami Al Turki is a photographer who returned to Jeddah after graduating from the American University of Dubai. Documenting Jeddah's unfinished structures, he speaks about the housing issues faced by young Saudis when returning after study. As a young professional, he saw a challenge in the way the housing system works – limited accessibility to ownership, and developers working in a way that is detached from the actual needs and expectations of the population. He uses his own experience as an example and finds parallels in the built, urban environment around him.

Dr. Zahra Al-Ghamdi's work considers the intangible memories of cities. Her ephemeral installations, made from found objects and sand gathered from her environment, scrutinize urban planning and city mapping. Zahra wants to highlight human interaction with space, showing how environment directs and shapes behavior. Culture and heritage are integral to her work, and she feels these elements of collective social consciousness inform urban environments, which in turn shape behavior.

Mohammed Al Khateeb (Emy Kat) photographed Al-Balad in a body of work that explores architectural spaces and interior flows as experienced in the old houses of Jeddah. Through that mapping, he reflected on shifting social dynamics and behavior. Close-up shots from the old town evoke memories – lost details as the remnants

المفقودة وبقايا السلوكيات والمعايير الاجتماعية. وكأن التفاصيل هنا تجتمع معاً لتروي قصة من الماضي من خلال الأماكن التي نشأت وعاش فيها الناس.

ويعتبر **راشد الشعشعي** فناناً ومعلماً في مدارس جدة الحكومية. ولد في السبعينات وترعرع في المدينة التي كانت تشهد تحولات اجتماعية جذرية، وأحداثاً سياسية واجتماعية غيرت كلياً طريقة تفكيره وتفكير أبناء جيله بالعالم الخارجي وآلية التعامل معه. وكان والده في المسجد الحرام أثناء حادثة الحرم المكي التي وقعت عام 1979، حين اقتحم جُهيمن العتيبي المسجد الحرام. واللافت في الأمر هو أنه والعتيبي يتحدران من القرية نفسها، ولذلك تربطه علاقة شخصية قوية بنقطة التحول الاجتماعية البارزة تلك. وأنتج الشعشعي مشروعاً فنياً يستكشف خبايا الهندسة المعمارية للمدينة، وتأثيرها عليه وعلى أبناء جيله.

أما **ناصر السالم**، فهو خطاط ومهندس معماري متمرس يجمع بين هذين المجالين ليدرس تطورات وتاريخ المنطقة ومعتقداتها الدينية. وتعتمد أعماله على استكشاف أسس الهندسة المعمارية عبر توظيف هذه البنى والأشكال لصياغة المناقشات حول القضايا الاجتماعية المعاصرة.

ويجمع **أحمد عنقاوي** بين التقاليد والحوار المعاصر. والده سامي عنقاوي، المهندس المعماري الشهير والمعروف بأعماله في الحفاظ على التراث الثقافي والتمعن في إمكانية ربط حكايا الماضي بالحاضر والمستقبل. ويمنح أحمد عنقاوي يُعداً لهذه التصاميم باستخدام وسائل متنوعة، بدءاً من تصميم المنتجات وصولاً إلى التصوير الفوتوغرافي. وكأستاداً في بيت الفنون التقليدية في منطقة البلد، فقد أصبح الاستوديو الخاص به وجهة معروفة للاجتماعات والنقاشات. ويقوم أحد مشاريعه الفنية على فن "المنقور" التقليدي، والذي يعرف أيضاً بـ "الأرايسك" أو المشربية، وكان يستخدم قديماً في عمارة منازل منطقة البلد في جدة، بحيث يحجب من في الداخل، وفي الوقت نفسه يعطي المنزل لمحة جمالية واضحة وتهوية جيدة. ودرس عنقاوي فن التصاميم والتاريخ مستكشفاً طرق دمج هذه العناصر في تفاصيل الحياة العصرية. كما عرض تصاميمه في معرض أقيم في منطقة البلد لاستكشاف وتفسير التاريخ والتطور المحتمل لهذا العنصر التاريخي البارز.

Gathering in Al-Balad
تجمع في البلد

Ahmad Angawi's studio - still from Reframe Saudi.
Courtesy Matteo Lonardi and Culturrunners.

استوديو أحمد عنقاوي - صورة من فيلم إطلالة نحو السعودية.
ماتيو لوناردي و كلتورنرز.

of behaviors and social norms. It is as if the details can be pieced together to tell a story of the past, tracing the spaces to give impressions of the lives lived out in them.

Rashed Al Shashai is an artist and teacher in Jeddah's public school system. Born in the '70s, he grew up in the city as it experienced pivotal social changes, socio-political events which totally transformed how he and his generation think and encounter the world. His father was in the Grand Mosque during the 1979 seizure by Juhayman al-Otaybi. What's interesting is that he is originally from the same village as Juhayman – so there was a strong personal link in that monumental social turning point. Rashed has created a body of work exploring the architecture of the city – reflecting on how it impacted him and his generation.

A trained architect and calligrapher, **Nasser Al Salem** combines these disciplines to look at development, regional histories and religious beliefs. Many of his works depend on explorations of architectural fundamentals, using these structures and forms to frame contemporary discussions on social issues.

Ahmad Angawi combines tradition with contemporary discussion. His father, the famous architect Sami Angawi, is renowned for his work preserving and exploring cultural heritage, considering how the narratives of the past can be incorporated into the contemporary moment and the future. Ahmad furthers these discussions through diverse mediums – from product design to photography. A teacher in the House of Traditional Arts in Al-Balad, his studio become an important place of gathering and discussion. One body of work looks at the Mangoor – a traditional geometric design element used in rushan, the wooden mashrabiya windows in the traditional Al-Balad houses. These windows were for beautification, as well as providing privacy and cooling systems. Ahmad has studied function and history, exploring ways to include such elements in contemporary lifestyles; the work included the staging of an exhibition in Al-Balad exploring and explaining the history and potential evolution of these traditional designs.

Rashed Al Shashai

رashed الشعشعي (2010)

This tinfoil wrapped building in Al-Balad is a major intervention into the urban material of the old town – the delicate, disintegrating layer an attempt to freeze the 200-year old building in time.

هذا البناء المغلف برفائق القصدير في "البلد" هو تدخل فني في المواد الحضرية للبلدة القديمة - هي محاولة لتجميد المبنى الذي يعود تاريخه إلى 200 عام في الزمن.

Interview with Mohammed Hafiz

حوار مع محمد حافظ

Still from *Suspended* by Abdullah AlOthman, 2017

صورة من فيلم "معلق"، عبد الله العثمان، 2017

Founded in 2015, Studio Bound operates as both design studio and research lab. A collaboration between Hussam Dakkak, Hessa Al Bader, and Basmah Kaki, the studio works with designers and professionals across the design spectrum. The research lab studies complex and unique urban contexts which shape the spaces they eventually design.

City as a Mosque

Makkah

Studio Bound

المدينة المحراب

مكة المكرمة

استوديو باوند

Witness a place within a place, controlled, imagined. A free space, a non-space that expands one's perception by transcending reality and broadening the horizon between the imagined and the perceptible.

This photo essay is a case study for dissolving boundaries, a reverse engineering into the modus operandi of the sacred spaces of 'Umm Al Qura,' the mother of all settlements: Makkah. We strive to explore and challenge the landmarks that have come to define our understanding and experiences of Makkah.

يشهد الخيال حالة مكان داخل مكان. مساحة حرة خالية، ليست كأبي مساحة، تمنح المرء رؤية أكثر اتساعاً من خلال تجاوز الواقع وتوسيع الأفق بين المُتخيل والمحسوس.

هذه المقالة المصورة هي دراسة حالة لتلاشي الحواجز، وهندسة عكسية لمنهجية المساحات المقدسة لأم القرى، أم كافة المدن المعمورة: مكة المكرمة. نسعى جاهدين من خلالها لاستكشاف وتحدي المعالم التي شكلت فهمنا لها وتجاربنا فيها.

تأسس استوديو باوند في عام 2015، ويعمل كاستوديو للتصميم ومختبر أبحاث في الوقت ذاته. يركز هذا الاستوديو، وهو ثمرة تعاون مشترك بين حسام دقاق، وحصّة البدر، وبسمة كعكي، على العمل مع مصممين ومختصين من كافة مجالات عالم التصميم، كما يركز مختبر الأبحاث على دراسة السياقات الحضرية المعقدة والفريدة من نوعها والتي شكلت المساحات التي يقومون بتصميمها.

A rise in activity within the mosque or a new expansion of its structure can serve as a precursor or extension of civic development within the larger sphere of the city.

إنّ تصاعد وتيرة النشاط في محيط المسجد الحرام، أو التوسعة الجديدة لهيكله، ما هو إلا مقدمة أو امتدادٌ لتمييزٍ عمرانيّ ضمن النطاق الأشمل للمدينة.

Al Haram seen from Abraj Al Beit – February 2015 © Studio Bound and AA Jeddah

صورة الحرم ملتقطة من أبراج البيت - فبراير 2015 © "استوديو باوند" والجمعية المعمارية في جدة

Considering this inherent link, the vision to expand the boundaries of the mosque and extend it into the city, commanding a larger footprint and circumference, results in the need for increased infrastructural support, namely an extensive road network and new accommodations.

نظراً للرابط المتأصل بين المسجد الحرام والمدينة، فإن رؤية المدينة لتوسيع حدود المسجد الحرام ومدّه باتجاه المدينة، وتخصيص مساحة أكبر ومحيط أوسع لها، من شأنه أن يزيد من الحاجة إلى دعم البنى التحتية، وبالتحديد إلى شبكة طرق واسعة وأماكن سكن جديدة.

Challenging the notion of what constitutes a boundary, we document the accidental topographies that emerge through the perceived landscapes of the city. An empirical, formal establishment of sacred boundaries triggers further dimensions of 'sacredness,' emanating through the arteries and capillaries of the city.

وتحدّياً لمفهوم "الحدود"، نقوم بتوثيق الطبوغرافيا العرضية التي تبرز من خلال المساحات المتخيلة للمدينة. ويستدعي الإنشاء التدريبي (الرسمي) للحدود المقدسة وضع أبعاداً إضافية "للقدسية"، التي تتدفق من كافة شرايين المدينة وشعيراتها الدموية الدقيقة.

Al Haram Grounds as seen from Jabal Omar – December 2017 © Studio Bound and AA Jeddah
صورة أراضي الحرم ملتقطة من جبل عمر - ديسمبر 2017 © استوديو باوند والجمعية المعمارية في جدة

A declared sacred and holy site, the conditions that delineate its boundaries and such demarcation of space can extend from the territorial to the individual scale. The sacred landscapes of Makkah adapt to an organic proliferation embedded within the DNA of the city through nuanced manifestations.

المساحة المعلنة على أنها "مقدسة"، هي بمثابة شروط تفرض حدوداً معينة، وترسيم لمساحات تتجاوز في أهميتها المقياس الإقليمي لتدخل ضمن المقياس الفردي. وتتبنى المساحات الطبيعية المقدسة لمكة المكرمة انتشاراً عضواً يتغلغل ضمن هوية وجذور وأصالة المدينة من خلال مظاهر شديدة الدقة.

Scene of residents claiming the streets as prayer ground in Al Utaybiyahan area a few kilometers north of the Grand Mosque – February 2015 © Studio Bound and AA Jeddah

مشهد لسكان المدينة يملؤون الشوارع للصلاة في العتيبة، وهي منطقة تقع على بعد بضعة كيلومترات شمال المسجد الحرام - فبراير 2015 © استوديو باوند والجمعية المعمارية في جدة

While explicitly delineated physically, with several gates that have grown grander and larger over time, the interface between city and mosque is becoming increasingly blurred as the city grows. The boundary becomes secondary.

وفي الوقت الذي يبرز فيه الحرم بشكل واضح، وظهور العديد من البوابات التي تكبر وتتعاظم مع مرور الزمن، إلا أن الواجهة التي تفصل بين المدينة والمسجد لم تعد واضحة و الحدود التي تفصل بينهما في تضاؤل مستمر وبصورة متزايدة مع نموها.

Al Haram surrounding grounds and courtyards – February 2015 © Studio Bound and AA Jeddah
الأراضي والساحات المحيطة بالحرم - فبراير 2015 © "استوديو باوند" والجمعية المعمارية في جدة

Al Haram Grounds as seen from Jabal Omar – December 2017 © Studio Bound and AA Jeddah

صورة أراضي الحرم ملتقطة من جبل عمر - ديسمبر 2017 © "استوديو باوند" والجمعية المعمارية في جدة

Makkah: a city as a mosque, where functional morphology yields to its essence as holy and sacred space. A unique urban quarrel of contrasts and contradictions, one that prompts debate on the classification of space: between public and private, holy and unsanctified.

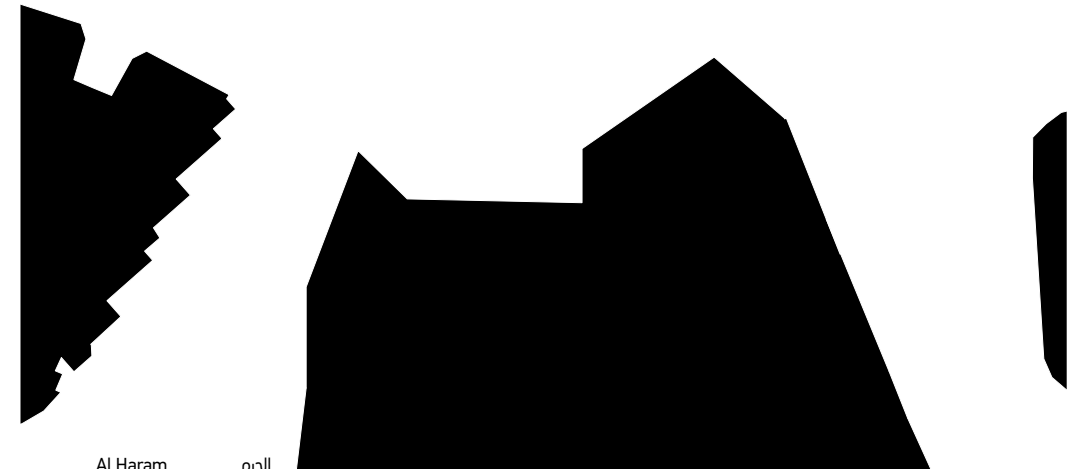
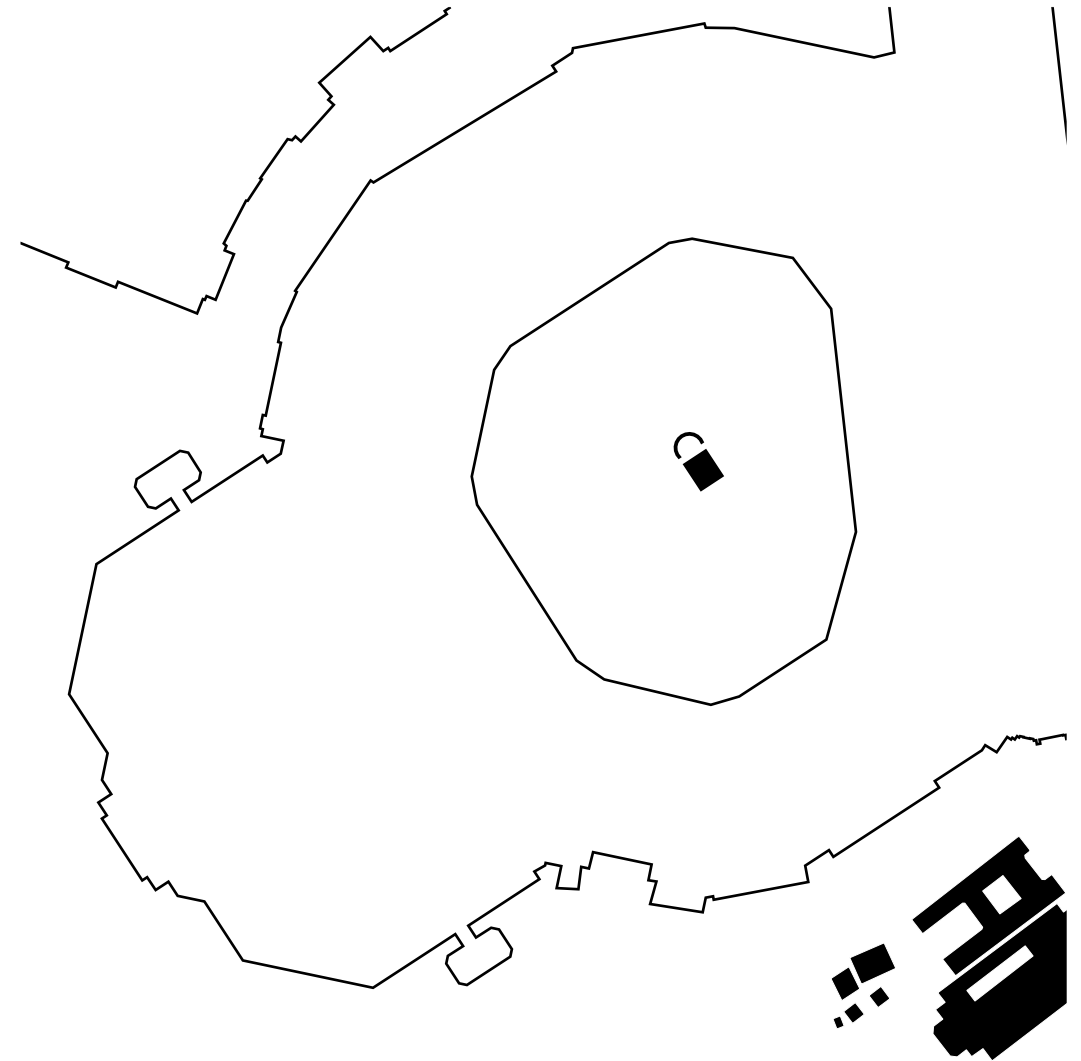
Makkah as a city is sacred ground, a mosque. In Islam, the whole city of Makkah is considered sacred ground, and as such the urban domain of its metropolis is a spiritual one, and consequently urban evolution and practice are intrinsically tied to the mosque.

مكة المكرمة: المدينة المحراب، التي تخضع فيها المورفولوجيا الوظيفية (علم التشكل) لماهية جوهرها كمكان مقدس ومُعظم. تنازع حضري فريد من نوعه يجمع التباينات والتناقضات، ويستثير جدالاً حول تصنيف المساحات: العامة مقابل الخاصة، والمقدسة مقابل غير المقدسة.

وتعدّ مدينة مكة المكرمة أرضاً مقدسة، تماماً كالمسجد. وفي الإسلام تعتبر المدينة بأسرها أرضاً مقدسة، وعلى ذلك يعتبر نطاقها الحضري امتداداً روحانياً لها، وبالتالي فإن التطور العمراني والممارسة العمرانية مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالمسجد الحرام.

What follows are a series of Nolli map traces of Makkah. The Nolli maps chart the relationship between sacred places of worship (the mosques) and their urban domain. In their bold composition, the maps invite an analysis of the unfolding of spaces within Makkah and the morphologies of the different neighborhoods. They reveal the extent of continuity of space between the sacred and open sectors, depicting the mosques as an extension of the urban fabric, giving a sense of how the public understands and uses the prayer spaces of the city.

تُقدّم هنا سلسلة من خرائط "نوللي" لمكة المكرمة، وتوضح هذه الخرائط العلاقة بين أماكن العبادة المقدسة (المساجد) ونطاقها الحضري. وتستدعي بتركيبها الجريئة تلك، إجراء مقارنة تحليلية لسلسلة المساحات المتواجدة ضمن مكة المكرمة، وإلى دراسة التشكيلات الحضرية الأساسية للأحياء المختلفة. إذ تكشف عن مدى استمرارية واتصال المساحات ما بين الأماكن المقدسة والمفتوحة، بحيث تمثل المساجد امتداداً لنسيج المدينة، الأمر الذي يبرز نوعاً ما كيفية فهم واستخدام الجمهور للمساحات المخصصة للصلاة في المدينة.

Al Haram

الحرم

Al Hujun – North East of Al Haram

الحجون - شمال شرق الحرم

Al Sharashif - South West of Al Haram

الشراشيف - جنوب غرب الحرم

Al Zahraa – North West of Al Haram

Launched in 2015 in partnership between Studio Bound and The Architectural Association School of Architecture in London, AA Jeddah is a research platform studying and archiving Makkah. In the spirit of the explorer, the overall ambition of AA Jeddah is to compile a body of research about the city of Makkah that extends beyond the Holy Mosque. Its mission is to record and represent both the visible and invisible landscapes of the city. Managed by Studio Bound, AA Jeddah continues to expand its rich archive into Makkah, uncovering uncharted territories of exploration.

الزهراء - شمال غرب الحرم

تأسست الجمعية المعمارية في جدة AA Jeddah في عام 2015 بتعاون مشترك بين "استوديو باوند" وكلية الجمعية المعمارية لتدريس العمارة في لندن. وهي منصة بحثية تختص بدراسة وأرشفة مدينة مكة المكرمة. بشكل عام، تطمح الجمعية المعمارية في جدة، التي تسودها روح المستكشف الفضولي، إلى تجميع أبحاث حول مدينة مكة المكرمة تتجاوز حدود المسجد الحرام. كما تتجسد رسالتها في تسجيل وتمثيل كل من المساحات الطبيعية المرئية وغير المرئية للمدينة. وتواصل الجمعية، التي يديرها "استوديو باوند"، توسيع أرشيفها الغني بكل ما يتعلق بمكة المكرمة، حيث تكشف عن مناطق استكشاف لم تكن معروفة سابقاً.

Born in Madinah, Moath studied Environmental Management and Sustainable Development and is currently working as the director of Munawara Art initiative in Madinah. Alongside his own creative photographic and artistic projects, he is the founder of Almhba, an interdisciplinary studio focusing on the region of Madinah and a member of Erth Team, specialists in safari and exploration who use aerial photography to document the region.

The Last Tashahhud Moath Alofi

التشهد الأخير معاذ العوفي

ولد معاذ العوفي في المدينة المنورة، ودرس الإدارة البيئية والتنمية المستدامة، ويعمل حالياً مديراً لمبادرة المنورة للفنون في المدينة. وإلى جانب مشاريعه الإبداعية الخاصة بالصور الفوتوغرافية، أسس العوفي منصة "المثني"، وهي استوديو متعدد التخصصات يركز على منطقة المدينة المنورة، وهو عضو في فريق "إرث"، وهم مجموعة متخصصة في رحلات السفاري والاستكشاف، يستخدمون التصوير الجوي لتوثيق المنطقة.

The Last Tashahhud documents remote and abandoned mosques dispersed along the road to the holy city of Al Madinah Al Munawarah. Moath drove over 2000 kilometers to locate 99 – mapping fragmented stories of Saudi Arabia and Islamic culture.

Some mosques were built by philanthropists for travelers and remote communities, or else they sit adjacent to petrol stations – luring passersby. Others still are a claim on land, a stake in the ground for future development. Whatever their purpose, the structures were havens of prayer, gathering and respite. In Islamic tradition, if a place is built and dedicated for worship, it no longer belongs to the one who funded its construction. And so, before they stood empty, they were intended as communal places – where the builder and traveler could seek reward.

The Last Tashahhud (Al Tashahhud Alakheer) is an invocation, said when rising from prayer. Translated, it means 'the last testimony' or 'the last witnessing.' Here, the series echoes a more earthly parallel from travel vernacular, the idea of 'the last stop' – gas stations that mark the point between built up areas of civilization and the expanse of the uninterrupted open road.

توثق سلسلة "التشهد الأخير" المساجد النائية والمهجورة المنتشرة على الطرقات المتعرجة المؤدية إلى المدينة المنورة. في رحلته التصويرية، قطع معاذ مسافة تزيد عن ألفي كيلومتر لتوثيق 99 مسجداً في المنطقة واستجماع قصص متناثرة حول المملكة العربية السعودية والثقافة الإسلامية.

بعض تلك المساجد بناها المحسنون وفاعلوا الخير للمسافرين وسكان القرى النائية أو بجوار محطات الوقود لاستقطاب المارة، في حين لا يزال بعضها قيد الإنشاء؛ أعمدة مهملية في الأرض تأمل أن يتم استكمالها مستقبلاً. وأياً كان الغرض منها، فقد شكلت هذه المساجد ملاذاً للصلاة والتجمع والاستراحة. وبحسب التقاليد الإسلامية، عندما يُشيد مكان مخصص للعبادة، فإن ملكيته لا تعود بعد ذلك إلى المرمم الذي قام بتمويل بنائه. وهكذا فإن هذه المساجد قبل أن تصبح بناءً خالياً اليوم، كانت النية منها أن تكون وجهة للامة، حيث يكسب الحسنة كل من العامل على بنائها والمسافر إليها.

والمقصود من مسمى "التشهد الأخير" هنا ابتهاج المصلي بعد سجوده. كما ترمز السلسلة إلى معنى آخر مرتبط بالمواعظ التي يوثقها كونها أيضاً "المحطة الأخيرة" - محطات الوقود التي تشكل نقطة فاصلة بين المناطق السكنية المأهولة وامتداد الطريق السريع.

ولعبت الهجرة والسفر دوراً محورياً في نشر الدين الإسلامي وتطوير المجتمع في منطقة الحجاز والمملكة العربية السعودية. وشهد عام 622 أهم حدث في التاريخ الإسلامي، حيث هاجر النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) من مكة إلى يثرب (المدينة المنورة حالياً). وبلورت هذه الهجرة فهماً أعمق لمفهوم الزمن والمجتمع، حيث باتت الهجرة نقطة البداية للتقويم الإسلامي والخطوة الأولى لإرساء نسيج اجتماعي متماسك. وترتبط هذه الأماكن بموقعها النائي بين المدينة والصحراء بمفهوم الهجرة والسفر بين المدن والقرى، وهي تفسح المجال أمام فهم جديد لأنماط الحياة البيئية.

Travel and migration are structuring conditions of Islam and central to the social development of Hejaz and Saudi Arabia. In the year 622 CE, one of the religion's defining moments came in the hijra – the migration of the Prophet Muhammad from Makkah to Yathrib (now Madinah). This single moment of movement shapes both an understanding of time and society – it is the start of the Islamic calendar and is the foundational act of the collective community. Located in the hinterland between the city and the desert, these remote places are marked by migration, opening new understandings of the in between.

Masjid, the Arabic word for mosque, literally means 'place of prayer' and serves an important role in gathering communities together. These remote buildings, found on the fringes, have the hallmarks of that role, a part they no longer play, as they stand mute and empty. Each has a minaret from where the call to prayer should sound – speakers attached to broadcast the adhan to the wilderness, neon green suffusing the silent pitch of night.

The adhan is no longer called here. Instead, Moath hears a different narrative as he documents these decrepit and abandoned structures. The Prophet said that the earth was made as a place for prayer – if these mosques no longer gather the community together, what purpose do they serve?

Located in the hinterland between the city and the desert, these remote places are marked by migration, opening new understandings of the in between.

ولو نظرنا إلى ما تشير إليه كلمة "مسجد" بالإضافة إلى معناها المباشر "مكان السجود أو الصلاة"، فإن لها دلالات ذهنية أخرى مرتبطة بالدور الذي تلعبه في ترسيخ الروابط الاجتماعية. وتقف اليوم تلك الأبنية النائية على أطراف المدينة خالية صامتة وهي تحمل سمات هذا الدور. يحظى كل مسجد منها بمئذنة من المفترض أن ينطلق منها صوت الأذان لحشد المصلين ومثبّت عليها مكبرات صوت لبثه، إضافة لضوء مصباح نيون أخضر اللون يخترق صمت الليل في الصحراء.

ولم يعد صوت الأذان يعلو هنا. وإنما يجد معاذ صوتاً وسرداً مختلفاً خلال توثيقه لهذه البنى المتداعية والمهجورة. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم "الأرض كلها مسجد"، فالصلاة يمكنها أن تُقام في أي مكان. فإذا فقدت تلك المساجد دورها الاجتماعي، فما الغاية من بنائها؟

ترتبط الأماكن بموقعها النائي بين المدينة والصحراء بمفهوم الهجرة والسفر بين المدن والقرى، وهي تفسح المجال أمام فهم جديد لأنماط الحياة البيئية.

Urbanization & Sprawl

التمدن والتكبد العمراني

A dedicated group of photographers, pilots and tour guides, Erth Team, including Moath Alofi, are specialists in safari and exploration, using aerial photography to document remote areas of Saudi Arabia.

Erth Team and Moath Alofi فريق "إرث" و معاذ العوفي

يعمل معاذ العوفي وفريق "إرث" على توثيق تراث المدينة المنورة والمناطق المحيطة بها. يستكشف الفريق التضاريس المخفية عبر التحليق بطائرات شراعية فوق المناطق النائية، إضافة إلى تعقب حدود المدينة التي تقاطع مع التاريخ العريق والصحراء الشاسعة.

Moath Alofi and Erth Team document the heritage of Madinah and its region. Flying over remote areas in light crafts, the team explores hidden terrains, tracing the borders of the city as they intersect with history and wilderness.

They first investigate these areas via Google maps, using this digital space to hone in on real communities stood at the limits of urban development, fringed by the empty expanse of the desert in pockets where time goes slowly.

These scenes of isolation, photographed from the air, locate small, secluded settlements – each home to no more than 500 people – as well as neglected man-made interventions into the vast expanse of the desert. Showing the physical and temporal outposts of development, the project maps the boundaries of 'in between.'

Their efforts are motivated by curiosity about origins and a contemplation of futures. As populations are increasingly pulled towards the relatively new, urban lifestyles of the city, services in these communities dwindle. Yet, they hold a powerful sway over their former inhabitants, with many returning 'home' every weekend.

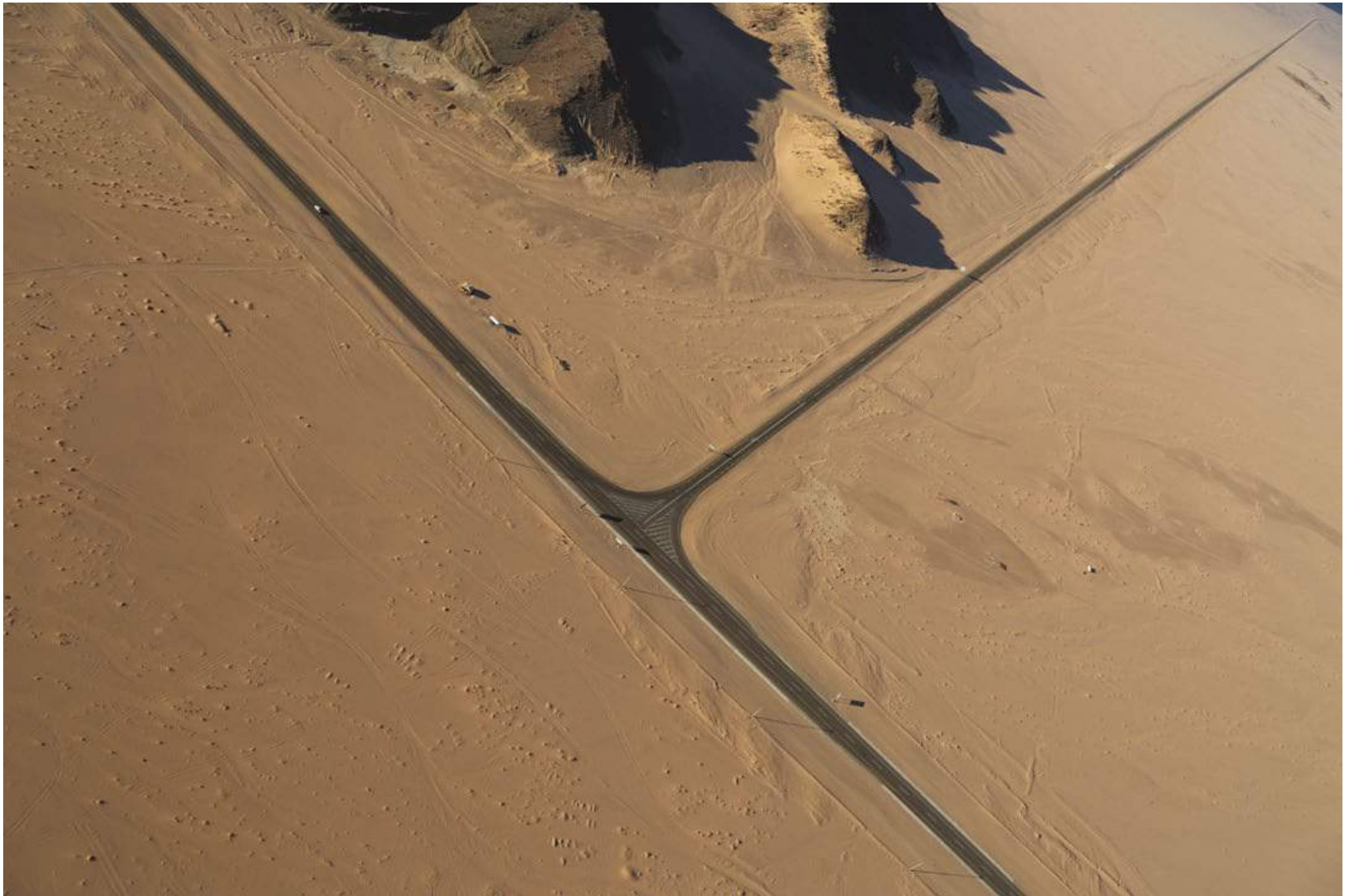
Though seemingly remnants of a way of life that existed before the march of relentless development ushered in by the Rentier Era, these remote outposts retain their importance to Saudi families, drawing them away from urban centers to experience ways of life that are quickly disappearing.

يعمل معاذ العوفي وفريق "إرث" على توثيق تراث المدينة المنورة والمناطق المحيطة بها. ويستكشف التضاريس المخفية عبر التحليق بطائرات شراعية فوق المناطق النائية، إضافة إلى تعقب حدود هذه المدينة التي تقاطع مع التاريخ العريق والصحراء الشاسعة.

عمل الفريق على تقيص هذه المناطق عبر تطبيق خرائط غوغل، حيث يوفر هذا المجال الرقمي إمكانية الوصول إلى القرى التي تقع على حدود المناطق الحضرية، والمحاطة بمساحات صحراوية شاسعة يمر الوقت بها ببطء شديد.

تحتوي هذه المواقع المعزولة، التي تم تصويرها من الجو على مستوطنات صغيرة منعزلة، لا يتجاوز عدد سكان كل منها 500 نسمة، إضافة إلى معالم قديمة مهمة على الصحاري. وهكذا يرسم المشروع الحدود البيئية، ويسلط الضوء على التطورات التي طرأت على تلك المستوطنات.

كما دفعهم الفضول إلى تعقب أصول هذه المستوطنات والتأمل بمستقبلها. حيث تراجع الخدمات في تلك القرى، نتيجة لانتقال أعداد متزايدة من سكانها إلى المدن وتبنيهم لأنماط الحياة الحضرية العصرية. ورغم ذلك، لا تزال هذه القرى تحظى بمكانة خاصة في قلوب سكانها السابقين، فيعود العديد منهم خلال عطلة نهاية الأسبوع زيارتها. وتبدو تلك المستوطنات النائية وكأنها بقايا لأسلوب حياة كان سائدا قبل مسيرة التطور التي بدأت مؤخرًا، إلا أنها ما زالت تحتفظ بمكانتها لدى العوائل السعودية، وتشكل لهم ملاذًا هادئًا بعيدًا عن المراكز الحضرية.

Mindassah, 2015

المنطقة، 2015

Bdr Dunes, 2017

كُتبان بدر، 2017

Where is Bdr? 2016

آین بدر؟ 2016

Lets go home 2, 2016

فلتذهب إلى المنزل 2, 2016

Curator of the National Pavilion, Jawaher is currently Director for the Al Nahda Center for Research and Senior Program Manager at Evidence for Policy Design, Harvard Kennedy School. She is a member of the organizing committee for the annual Rahmania Seminar and holds a Master's degree from Columbia and a Bachelor's from Smith College. Her research focuses on mobility, housing and social integration, concentrating on the cities of Riyadh and Makkah.

Makkah

Jawaher Al-Sudairy

مكة المكرمة

جواهر السديري

تشغل القيمة المشرفة على الجناح الوطني، جواهر السديري حالياً منصب مديرة لمركز النهضة للأبحاث ومدير البرامج الأول في برنامج السياسات المبنية على البراهين في كلية هارفارد كينيدي. وهي عضو في اللجنة المنظمة لحلقة الرحمانية السنوية وتحمل السديري درجة الماجستير من كولومبيا والبيكالوريوس من كلية سميث. يركز بحثها على التنقل والإسكان والتكامل الاجتماعي، مع التركيز على مدينتي الرياض ومكة.

Makkah

Over the past century, Makkah has transformed from a small seasonal pit stop for traders and pilgrims to a prime destination attracting visitors year-round. Through the travel journals of pilgrims who visited in the past 100 years, one can trace the evolution of Makkah's urban form. These collective memories detail the city, the Hajj and the Sacred Mosque. They also document moments where Makkah underwent significant change, from the expansion projects of the Mosque to the recent regeneration program for the entire city.

مكة المكرمة

شهدت مكة المكرمة خلال القرن الماضي تحولاً نقلها من محطة موسمية صغيرة للتجار والحجاج، إلى وجهة رئيسية تجتذب الزوار على مدار العام. وبالاطلاع على مدونات الحجاج الذين زاروا مكة خلال المائة عام الماضية، يمكن اتباع تطورها الحضري على مدى السنين. وتروي تلك الذكريات الجماعية قصة المدينة والحج والمسجد الحرام بالتفصيل، كما توثق نقاط التحول التي شهدتها مكة، بدءاً من مشاريع توسعة المسجد الحرام، ووصولاً إلى البرنامج الأخير لإعادة تجديد المدينة بالكامل.

Figure 1: Bird's-Eye View of Makkah by Samuel Zwemer - Source: National Geographic, August 2017

الصورة 1: منظر عام مرتفع لمكة، صمويل زويمر- المصدر: ناشونال جيوغرافيك، أغسطس 1917

One of the earliest journals documenting Makkah in the start of the twentieth century was that of Dr. Samuel Zwemer, an American missionary and author of *Arabia, the Cradle of Islam*, published in 1900. The book includes photographs and helpful descriptions of the city's scale at the time:

The Sacred Mosque, Masjid el Haram, with the Ka'aba at its center, is located in the middle of the city. Makkah lies in a hot, sandy valley, absolutely without verdure and surrounded by rocky, barren hills, destitute of trees or even shrubs. The valley is about 300 feet wide and 4,000 feet long, and slopes toward the south. The Ka'aba, or House of God (Beit Allah), is located in the bed of the valley. All the streets slope toward it and it stands, as it were, in the pit of a theater.

Until 1916, Makkah had been under Ottoman rule for four centuries. That year, Al Sharif Hussein led the Arab Revolt and claimed the title of King of Hejaz. Within five years, the city would fall under the rule of King Abdulaziz Al Saud, who at the time was the Sultan of Nejd. Makkah was already a multicultural center; Zwemer writes, "Of all the provinces of Arabia, El Hejaz... undoubtedly has most frequent contact with the outside world, yet is the least known." Through Ottoman intercontinental dominance and improvements in road and sea travel, Makkah had peaked as an intellectual magnet for students of Islamic sciences from around the world if only because of the annual Hajj. It attracted scholars and activists who came in pursuit of opportunity and God's mercy at once, from Africa, Asia and Europe. Their reports convey a fascination with the Sacred Mosque and the pilgrimage.

The Muslim scholar Muhammad Asad (Leopold Weiss) performed his pilgrimage in 1927. He first came to Arabia as a journalist covering the Middle East after the fall of the Ottoman Empire, and subsequently converted to Islam and remained for six years. In his memoir, *The Road to Makkah*, he tells the story of his life, travels and the years he spent in Arabia. When describing his visit to Makkah, like many visitors then, his account primarily focuses on the Sacred Mosque.

This, then, was the Ka'aba, the goal of longing for so many millions of people for so many centuries. To reach this goal, countless pilgrims had made heavy sacrifices throughout the ages; many had died on the way; many had reached it only after great privations; and to all of them this small, square building was the apex of their desires, and to reach it meant fulfillment.

There it stood, almost a perfect cube (as its Arabic name connotes) entirely covered with black brocade, a quiet island in the middle of the vast quadrangle of the mosque: much quieter than any other work of architecture anywhere in the world. It would almost appear that he who first built the Ka'aba – for since the time of Abraham the original structure has been rebuilt several times in the same shape – wanted to create a parable of man's humility before God.

ويعتبر المقال الوثائقي للدكتور صمويل زويمر، المبشر الأمريكي ومؤلف كتاب "جزيرة العرب عهد الإسلام" الذي تم نشره عام 1900، من الكتابات التي وثقت مكة في بداية القرن العشرين. ويتضمن الكتاب صوراً فوتوغرافية ووصفاً للمدينة في ذلك الوقت.

يقع المسجد الحرام الذي تتوسطه الكعبة المشرفة في قلب مدينة مكة، والتي تقع بدورها في وادٍ رملي شديد الحرارة تغيب عنه أي علامة من علامات الخضرة، إذ تحيط بها تلال صخرية جرداء من أي أشجار وحتى شجيرات صغيرة. وينحدر الوادي جنوباً على عرض 300 قدم وطول 4 آلاف قدم. وتقع الكعبة المشرفة، والتي تُدعى "بيت الله الحرام"، في قاعه وتحدّر باتجاهها جميع الشوارع لتقف هناك كما لو أنها مركز لمسرح.

وكانت قد خضعت مكة المكرمة للحكم العثماني لمدة 4 قرون حتى عام 1916. وفي ذلك العام، قاد الشريف حسين الثورة العربية الكبرى وحصل على لقب ملك الحجاز. وبعد 5 سنوات، وقعت المدينة تحت حكم الملك عبد العزيز آل سعود، الذي كان حينها سلطان نجد. وكانت مكة في ذلك الوقت مركزاً متعدد الثقافات بالفعل. ويقول زويمر: "من بين جميع محافظات شبه الجزيرة العربية، كانت الحجاز بلا شك أكثرها انفتاحاً على العالم الخارجي، لكنها مع ذلك كانت الأقل شهرةً بينها". ونتيجة هيمنة العثمانيين التي امتدت إلى مختلف القارات والتحسينات التي شهدتها السفر عبر البر والبحر، أصبحت مكة منارةً فكريةً يقصدها طلاب العلوم الإسلامية من مختلف أنحاء العالم بسبب موسم الحج السنوي. كما اجتذبت العلماء والنشطاء من أفريقيا وآسيا وأوروبا ممن جاؤوا سعياً لاغتنام الفرص وابتغاء لرحمة الله ومغفرته. وقد عيروا في تقاريرهم عن افتتانهم بالمسجد الحرام وفريضة الحج.

وأدى العالم الإسلامي محمد أسد (ليوبولد فايس) فريضة الحج عام 1927. وكان قد زار شبه الجزيرة العربية للمرة الأولى كصحفي لتغطية أحداث الشرق الأوسط بعد سقوط الدولة العثمانية، حيث اعتنق الإسلام حينها وبقي هناك لمدة 6 سنوات. وفي كتابه "الطريق إلى مكة"، يروي أسد قصة حياته وأسفاره والسنوات التي قضاها في الجزيرة العربية. وفي وصفه لمدينة مكة، كالعديد من زوارها، ركز أسد على المسجد الحرام بالدرجة الأولى.

ثم تأتي بعد ذلك الكعبة المشرفة، وهي مبتغى ملايين الناس على مدى قرون عديدة. وقد قدّم عدد لا يُحصى من الحجاج على مر العصور تضحيات كبيرة للوصول إليها، فمنهم من دفع حياته ثمناً لذلك، ومنهم من وصلها بعد اجتياز الكثير من المصاعب. وكان بلوغ هذا المبنى الصغير المربع الشكل أقصى أمنياتهم وآخر رغباتهم.

وتقف هناك الكعبة المشرفة بشكلها المكعب (كما يوحى اسمها العربي)، يغطيها بالكامل قماش أسود مطرز، وكأنها جزيرة وسط ساحة المسجد الفسيحة. وهي تبعث في النفس هدوءاً وطمأنينةً يعجز عنها أي تصميم هندسي آخر في العالم. وأعتقد بأن أول من بنى الكعبة المشرفة منذ زمن سيدنا إبراهيم عليه السلام، قد أعيد بناء هيكلها الأساسي عدّة مرات بنفس الشكل ليحسد مثلاً عن تواضع الإنسان أمام الخالق عز وجل. فكان الباني مدركاً أنه ما من تناغم معماري مهما كان جميلاً ولا خطوط مهما كانت دقيقة تصف عظمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك اكتفى بأبسط الأشكال الهندسية على الإطلاق؛ وهو مكعب من الحجر.

وفي أولى سنواته في مكة، كان الملك عبد العزيز حريصاً كل الحرص على نجاح موسم الحج، وإثبات مدى قدرته أمام أهالي مكة والبلدان الإسلامية قاطبة. ولهذا، أرسل خطابات وسفراء إلى القادة المسلمين حول العالم من أجل ضمان نجاح الموسم في ذلك العام. وحقق مراده من خلال تقليد القبائل في الحجاز مسؤولية حماية الطرق المؤدية إلى مكة، وبالتالي حماية الحجاج من الخطر الرئيسي الذي كان يهددهم حينها، وهو قطاع الطرق والسرقة. وكانت هذه الخطوة فعالة للغاية باعتبار أن البنية التحتية الوحيدة المتاحة للسفر براً في ذلك الحين كانت سكة حديد الحجاز والمشيدة تحت الدولة العثمانية، وكانت توقف في المدينة المنورة.

The builder knew that no beauty of architectural rhythm and no perfection of line, however great, could ever do justice to the idea of God: and so he confined himself to the simplest three-dimensional form imaginable – a cube of stone.

In his first year in Makkah, King Abdulaziz was keen to ensure a successful pilgrimage and prove his ability not only to Makkah's elites but to all Muslim countries. He sent letters and envoys to Muslim leaders around the world to guarantee a safe Hajj that year. He accomplished this by designating to the tribes in Hejaz the responsibility of securing the roads leading to Makkah, hence protecting pilgrims from the main threat – road attacks and robbery. This was especially effective considering that until then the only modern transportation infrastructure available on land was the Hejaz Railway, constructed under the Ottoman Empire, which stopped in the city of Medina.

Lady Evelyn Cobbold, who performed her pilgrimage in 1933, was the first British woman to visit Makkah, and the first person to make the pilgrimage by car. This was possible through the help of John Philby, who was based in the Hejaz and had become advisor to King Abdulaziz. When she arrived at Arafat with her car, Lady Cobbold describes the reaction of some pilgrims to her vehicle, "They descend to stare at the car and huddle away terrified; never before have they seen a motor, and it takes a long time to persuade them it is harmless."

Transportation would provide a recurring theme in determining the size and potential of the Hajj in the decades following. With improved security, followed by the diffusion of safe and affordable travel by road, sea and air, Hajj would grow to Olympic magnitudes. The number of overseas pilgrims jumped sevenfold, from an average of 150,000 in the period 1900 -1950 to over a million in 1995. Today, the amount of Hajj (the large pilgrimage performed during specific days of the year) and Umrah (the small pilgrimage performed at any time) pilgrims has reached almost three and six million respectively, with plans to expand to four and 30 million in the coming decade. These figures have translated directly into Makkah's physical territory, with a series of development projects primarily aimed at accommodating the Hajj.

A Harvard Business School student, Abdul Ghafur Sheikh, published his journal of the Hajj, *From America to Makkah on Airborne Pilgrimage*, in the National Geographic in 1953, as one of the first pilgrims to reach Makkah by air. He flew from New York to Dhahran, and with the help of Aramco, he was shuttled from there to Jeddah. He was also the first to capture color photos of Makkah.

وكانت الليدي إيفلين كوبولد، التي أدت مناسك الحج عام 1933، أول سيدة بريطانية تزور مكة المكرمة، ليس هذا فقط بل كانت أول من يقوم ذلك بالسيارة. وقد أتيت لها هذه الفرصة بمساعدة جون فيليب الذي كان يقيم في الحجاز بعد أن أصبح مستشار الملك عبد العزيز. ولدى وصولها إلى جبل عرفة بسيارتها، وصفت السيدة كوبولد ردة فعل العديد من الحجاج قائلة: "أقبلوا نحوي وراحوا يحدقون بالسيارة ثم تراجعوا مذعورين، فقد كانت هذه المرة الأولى التي يشاهدون فيها مركبة بمحرك، واستغرق الأمر فترة طويلة قبل إقناعهم أنها غير مؤذية".

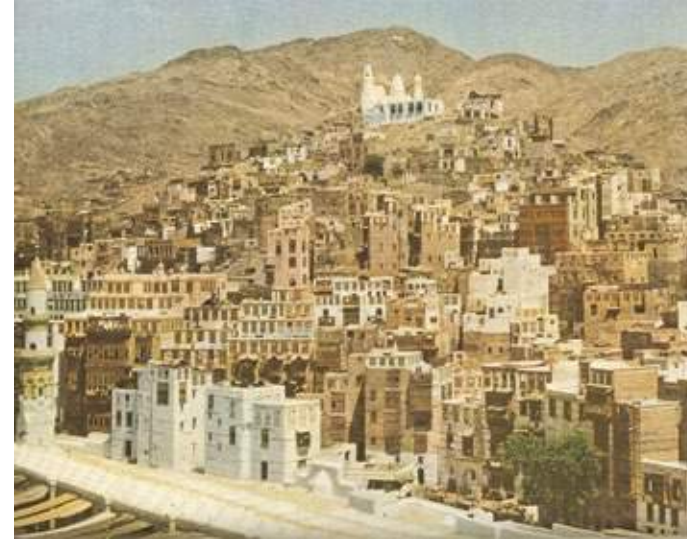
واستمرت وسائل النقل تلعب دوراً مهماً في تعزيز حجم وإمكانات الحج في العقود التالية. وتحوّل الحج إلى حدث شبيه بالألعاب الأولمبية نتيجة تحسّن العامل الأمني عقب انتشار وسائل السفر البرية والجوية والبحرية الآمنة ومعقولة التكلفة. وقد تضاعف عدد الحجاج الأجانب بمقدار 7 مرات، من حوالي 150 ألف شخص خلال الفترة 1900-1950 إلى أكثر من مليون شخص في عام 1990. ووصل اليوم عدد المؤدّين لمناسك الحج (وهو الحج الكبير الذي يمارس خلال أيام معينة من السنة)، والعمرة (وهي الحج الصغير يُمارس خلال أي وقت من السنة) إلى حوالي 3 و6 ملايين على التوالي، وثمة خطط لزيادة هذا العدد إلى 4 ملايين و30 مليون خلال العقد المقبل. وانعكست هذه الأرقام مباشرة على العمارة المكية التي شهدت سلسلة من المشاريع التطويرية الهادفة بشكل رئيسي لاستيعاب موسم الحج بشكل أفضل.

ونشر عبد الغفور شيخ، وهو أحد طلاب كلية هارفارد للأعمال، مقالاً تقريرياً مفصلاً حول الحج في مجلة "ناشونال جيوغرافيك" في عدد شهر يوليو 1953 بعنوان "من أمريكا إلى مكة .. رحلة الحج الجوية"، كأحد أوائل الحجاج الذين يصلون إلى مكة باستخدام وسيلة نقل جوية. وقد طار حينها من نيويورك إلى الظهران، وسافر منها جواً إلى جدة بمساعدة شركة "أرامكو". كما كان أول من يلتقط صوراً ملونة لمكة.

ومع تسهيل سبل السفر إلى مكة، بدأ عدد الحجاج بالتزايد؛ وأصبح من الضروري وضع خطط لتحديث وتطوير المدينة سريعاً. ولطالما تمحورت خطط التطوير حول المسجد الحرام. واعتباراً من عام 1955، ساهمت أول عملية توسعة للمسجد الحرام في مضاعفة قدرته الاستيعابية بمقدار 6 مرات، ليستوعب 400 ألف مصلي. وتم إكساء واجهته ورفعه بالرخام الأبيض، وترويضه بـ 16 مدخل جديد بالإضافة إلى مدخل رئيسي. كما تم رصف "المسعى" (المكان الذي يمشي فيه الحجاج بين الصفا والمروة)، وتقسيمه إلى نصفين، وبناء طابقيين له لاستيعاب عدد أكبر من الحجاج. وعندما أدى مالكوم إكس مناسك الحج في عام 1964، كانت نتائج أعمال التطوير والتوسعة واضحة تماماً:

أعجز عن وصف المسجد الجديد الذي تم بناؤه في الأونة الأخيرة حول الكعبة المشرفة. لقد شعرت بحماسة غامرة عندما علمت أنه كان من مشاريع إعادة البناء المذهلة التي أشرف عليها الدكتور عزّام، الذي كان مضيفي مؤخراً. وعند استكماله، أتوقع للمسجد الحرام في مكة المكرمة أن يتفوق بجماله على مسجد "تاج محل" في الهند.

وشارك الدكتور عمر عزّام، وهو مخطط مصري تم إرساله من قبل الأمم المتحدة للعمل في المملكة العربية السعودية عام 1962، في العديد من مشاريع التطوير والتخطيط التي شهدتها البلاد. وقد قدم إلى المملكة عقب مغادرة الدكتور عبد الرحمن مخلوف، وهو مخطط مصري أيضاً، قدم إلى السعودية عام 1959 مع فريق الأمم المتحدة الأول لتقديم المشورة نحو تنفيذ مهام الإدارة والتخطيط الحضري في المملكة. ورغم أن مهمتهم تضمنت وضع خطة عمرانية لمكة (بالإضافة إلى جدة، والطائف، والمدينة المنورة، وينبع، والأحساء)، إلا أن مرحلة التنفيذ لم تكن ناجحة. ويتضمن مقال مالكوم مذكرة خاصة حول تجربة القيادة التي خاضها في مكة، كما أنها تعكس مدى الافتقار للبيئة التحتية الأساسية في ذلك الوقت:

As the journey to Makkah became more accessible, the flow of pilgrims started to grow and plans to upgrade the city quickly became necessary. The focal point of development was always the Sacred Mosque. Starting in 1955, the first extension of the Mosque would increase its capacity sixfold, allowing it to accommodate 400,000 people. The mosque was surfaced and paved with white marble, and received 16 new doorways and a main entrance. The Mas'a (the passage between the hills of Al-Safa and Al-Marwah) was also paved, split into two lanes and doubled into two levels to accommodate a larger number of pilgrims. When Malcolm X performed his pilgrimage in 1964, the renovations and expansion were already visible:

My vocabulary cannot describe the new mosque that was being built around the Ka'baa. I was thrilled to realize that it was only one of the tremendous rebuilding tasks under the direction of young Dr. Azzam, who had just been my host. The Great Mosque of Makkah, when it is finished, will surpass the architectural beauty of India's Taj Mahal.

Dr. Omar Azzam, an Egyptian planner who had been delegated by the UN to work in Saudi in 1962, was involved in many developments and planning projects in the country. He had moved to Saudi following the departure of Dr. Abdulrahman Makhoulouf, also an Egyptian planner, who had arrived as part of the original UN team advising the establishment of Saudi Arabia's administrative and city planning functions. Although their mandate included designing a master plan for Makkah (as well as Jeddah, Ta'if, Madinah, Yanbu and Al-Ahsa), implementation was not successful. Malcolm's journal includes a special note of his experience driving in Makkah, and reflects the lack of basic infrastructure:

My car took me to participate in special prayers at Mount Arafat, and at Mina. The roads offered the wildest drives that I had ever known: nightmare traffic, brakes squealing, skidding cars, and horns blowing. (I believe that all of the driving in the Holy Land is done in the name of Allah.)

This planning attempt was followed by several efforts, the most prominent of which were submitted by the firms Robert Matthew Johnson Marshall (RMJM) in 1973 and Dar Al-Handasah in 1985. While RMJM's proposal was largely not implemented, it influenced the plans that followed. RMJM had proposed the construction of ring roads around the city, which were partly built but remain incomplete. The Dar Al-Handasah Plan reinforced the concept of the ring road, incorporated plans for increased hospitality, and was the first to recommend a high-speed rail link connecting Makkah with Jeddah and Madinah.

The second extension for the Sacred Mosque began in the early 1980s and continued until mid-1990, adding a new wing to the western side of the Mosque. The development included the King Fahad Gate, three

كنت متوجهاً بالسيارة للمشاركة في صلاة خاصة في جبل عرفة، وفي "منى". ولم يسبق أن قمت بقيادة في طرق بهذه الخطورة على الإطلاق: ازدحام مرعب، وأنين الفرامل الحاد، وسيارات تتزلق، وأصوات زمامير تلعلع. (أؤمن أن كل من يسير على طرق الأرض المقدسة يسير بقدره الله عز وجل).

أعقب محاولة التخطيط هذه عدة مشاريع أخرى، كان أبرزها العرض الذي قدمته شركتي "روبرت ماتيو جونسن مارشال" (RMJM) عام 1973 و"دار الهندسة" عام 1985. وبالرغم من عدم تنفيذ اقتراحات RMJM على نطاق واسع، إلا أنها أثرت على الخطط التي تلتها بشكل واضح. وقد اقترح فريق RMJM بناء طرق دائرية حول المدينة، والتي تم بناؤها جزئياً لكنها لا تزال غير مكتملة. وبدورها، ساهمت الخطة التي اقترحتها "دار الهندسة" في تعزيز مفهوم الطرق الدائرية، كما تضمنت خطأ لتعزيز قطاع الضيافة؛ وكانت أول خطة قدمت اقتراح إقامة شبكة سكة حديدية سريعة تربط مكة بجدة والمدينة المنورة.

وبدأ مشروع التوسعة الثاني مطلع الثمانينات، واستمر لغاية منتصف التسعينات، مما أضاف جناحاً جديداً للجانب الغربي من المسجد الحرام. وتضمن المشروع إقامة "بوابة الملك فهد"، والقبب الثلاث، ومنارتين إضافيتين، و14 مدخلاً ومخرجاً ثانوياً. كما تضمن تزويد المبنى بمصاعد وأنفاق وأجهزة تكييف. وكان الهدف من هذا المشروع زيادة القدرة الاستيعابية للمسجد إلى مليون مصلى.

وأدى الكاتب الأمريكي مايكل وولف فريضة الحج في عام 1990. وهو يتناول في كتابه "الحج: رحلة أمريكي إلى مكة"، حال المسجد الحرام عقب مشروع التوسعة الثاني. ويقدم وصفاً دقيقاً لتصميم المسجد والمواد المستخدمة في بنائه وحتى الأضواء التي تديره. وتشير مفردات الكتاب إلى مدى اندهاش المؤلف بحجم التوسع الذي شهدته مدينة مكة:

في أسفل الوادي، يوجد مسجد على شكل مفتاح باب عملاق يغلق الوادي بشكل كامل. تحيطه الأضواء من الأعلى، ووسطه غير مسقوف. ويبدو وكأنه يطوق حفرة الوادي التي يغطيها. وقد كانت أبعاد هذا البناء الغريب مذهلة، فرأس المفتاح وحده شغل مساحة تقدر بعدة فدادين...

domes, two additional minarets and 14 minor gates and entrances. The building was also equipped with escalators, tunnels and air conditioning. This extension allowed the Mosque to accommodate almost one million people.

The American author, Michael Wolfe performed his pilgrimage in 1990. He describes the Sacred Mosque following the second expansion in his book *The Hadj: An American's Pilgrimage to Makkah*. The description offers details of the Mosque's layout, materials and even lighting. His entries indicate a preoccupation with the scale of the expansion:

Down below, a mosque in the shape of a mammoth door key completely filled the hollow. Lit from above, roofless at the center, it seemed to enclose the valley bowl it covered. The proportions of this eccentric structure were staggering. The head of the key alone comprised a corral of several acres...

Wolfe's account constantly makes reference to the city in the 1930s, and contrasts this to his experience. His comparison demonstrates the transformation that the city underwent over a period of 40 years:

I could also appreciate its enlarged proportions. In the Hajj month of 1939, one hundred thousand pilgrims had come to Makkah. This month about the same number arrived each day. The mosque complex had been expanded in every direction to accommodate them...

The town had been remade for the rubber tire, the wide axle. A massive infrastructure of tunnels, freeways, and overpasses swooping impressively through granite hills physically walled us off from the 1930s, when the Hajj was still an occasion of the camel.

In all accounts, from Zwemer to Wolfe, there were few references made to accommodations and options for hospitality in the city. This quickly changed in recent years, as development became more focused on increasing Makkah's capacity to accommodate the growing flow of pilgrims. The first international hotel to open in Makkah was the Intercontinental Hotel and Conference Center in 1974, which won the Aga Khan award for architecture. The hotel was designed by Rolf Gutbrod and Frei Otto of Germany, and was located on the city's periphery.

In the mid-90s, Makkah saw a new set of hotel developments around the Sacred Mosque, starting with the Hilton Hotel in 1994, Dar Al Tawhid Intercontinental Hotel in 2001 and Abraj Al-Bait, currently the fourth tallest free-standing building in the world, which boasts the largest clock in existence, completed in 2011. These developments replaced the modest, and in many cases decaying, urban landscape

وبشير وصف وولف باستمرار إلى المدينة في ثلاثينات القرن العشرين، ويقارنها برحلة الحج التي قام بها ذلك العام؛ ليظهر من خلال هذه المقارنة التغير الذي شهدته المدينة على مدى 40 عاماً:

لا أخفي إعجابي باتساع حجم مدينة مكة المكرمة والتي تستقبل حالياً 100 ألف حاج يومياً خلال شهر الحج، وهو عدد الحجاج ذاته الذي كانت تستقبله طوال شهر الحج في عام 1939.

كما تمت إعادة تجديد البنية التحتية لقطاع النقل في المدينة. فقد أصبحت مخدمه بنية تحتية هائلة من الأنفاق والطرق السريعة والجسور التي تنطلق بشكل مذهل من خلال التلال الغرابية التي تعود بنا إلى ثلاثينات القرن العشرين عندما كان الحجاج يأتون إلى مكة المكرمة على ظهور الإبل.

وفي جميع الروايات، بدءاً من روايات زويمر ووصولاً إلى وولف، قلماً تمت الإشارة إلى أماكن الإقامة ومرافق الضيافة التي تقدّمها المدينة. إلا أن كل ذلك قد تغير في السنوات الأخيرة، حيث ركزت مشاريع التطوير على زيادة قدرة مكة المكرمة على استيعاب التدفق المتزايد لجموع الحجاج. وقد تضمنت مشاريع تطوير المدينة بناء عدة فنادق كان أولها الفندق ومركز المؤتمرات الدولي "إنتركونتيننتال" في عام 1974 والذي حاز على جائزة الأغا خان للهندسة المعمارية. ويقع الفندق على أطراف المدينة؛ حيث صممه كل من رولف غوتبرود، برلين، ألمانيا؛ وفري أوتو، ليونبرغ، ألمانيا.

بدأت مكة المكرمة، في منتصف التسعينات، استضافة مجموعة جديدة من المشاريع الفندقية حول المسجد الحرام، كان من بينها فندق "هيلتون" عام 1994؛ وفندق "دار التوحيد إنتركونتيننتال" في عام 2001؛ و "أبراج البيت"، وهو ثالث أطول مبنى مستقل في العالم ويحمل أكبر ساعة في العالم، وتم استكمال بنائه في عام 2011. وقد ساهمت هذه المشاريع باستبدال المشهد الحضري المتواضع - والمتردّي في كثير من الأحيان - بهيكليات معمارية حديثة ومهيبة. وكتب الصحفي بشارت بير مقالةً لمجلة "نيويورك" في عام 2012 حول هذا الموضوع، جاء فيها:

Expansion phases of the Grand Mosque; source – Google Earth

مرحلة توسعة المسجد الحرام – المصدر: "غوغل إيرث"

with immense modern structures. The journalist Basharat Peer wrote an account for the New Yorker in 2012:

After two hours of sleep, we set out in a bus for the Grand Mosque, for the first stage of the pilgrimage. Aziziah was jammed with traffic. We climbed a highway along the eastern flank of Makkah and entered a mile-long tunnel bored through ancient hills. When we emerged, I pushed closer to the window, to try to get a glimpse of one of the mosque's seven minarets, but all I could see were gigantic cranes hovering over half-built towers. I had not prepared myself for contemporary Makkah, a city of more than one and a half million people. In my imagination, it was dominated by the Kaaba, the minarets of the Grand Mosque, the stories of Muhammad, and the desert that formed the landscape of the Prophet's life.

Today, Makkah is witnessing the third extension of the Sacred Mosque and a comprehensive regeneration plan for the city. The extension, due to be completed in 2020, will double the size of the Mosque to accommodate approximately two million people at once. However, the plan doesn't stop there; rather, it is more ambitious than any other the city has seen to date. Following the *Comprehensive Plan* published in 2011, completed by MMM Group and Moriyama & Teshima, the city aims to expand the city's supply of housing, hospitality, transportation infrastructure and other services. This includes the construction of a metro network, the two-mile-long Commercial Boulevard that runs across the city, and a series of residential and hotel developments around the Mosque and along the main highway.

In the span of one hundred years, Makkah has morphed from a small town contained within a valley, with 100,000 residents and 200,000 pilgrims, to a city of 1.6 million people, and over nine million pilgrims (three million for Hajj and six million for Umrah). The influx of pilgrims during the Hajj season in the beginning of the century is equivalent to the flow that the city receives on a weekly basis. These pilgrims have collectively maintained a rich account of Makkah and its transformation over the decades.

بعد استراحة نوم دامت لساعتين، انطلقنا في حافلة باتجاه المسجد الحرام لتأدية مناسك المرحلة الأولى من الحج. كان حي العزيرية مزدحماً إلى ذروته. وسلكتنا بعده طريقاً سريعاً على طول الجناح الشرقي من مكة المكرمة، لتدخل بعدها نفقاً يمتد على مسافة ميل عبر التلال القديمة. وعندما خرجنا منه، اقتربت من النافذة على أمل أن ألمح إحدى مآذن المسجد السبع، لكن لم أُر سوى رافعات ضخمة تحوم فوق أبراج لم يكتمل بناؤها بعد. لم أكن مهيباً لأرى مكة بهذه الصورة المعاصرة - مدينة بعدد سكان يتجاوز 1,5 مليون نسمة. إذ كنت قد رسمتُ في مخيلتي صورةً للكعبة المشرفة، ومآذن المسجد الحرام، وقصص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والبيئة الصحراوية التي عاش بها.

واليوم، تشهد مكة المكرمة مشروع التوسعة الثالث للمسجد الحرام، فضلاً عن خطة شاملة لتجديد المدينة بأكملها. وسيضاعف مشروع التوسعة، الذي من المقرر أن يكتمل بحلول عام 2020، مساحة المسجد ليستوعب ما يقدر بمليون شخص دفعةً واحدة. ومع ذلك، فإن الخطة لن تتوقف عند هذا الحد، فهي أكثر طموحاً من أية خطة توسع شهدتها المدينة حتى الآن. وعقب خطة التوسع الشاملة التي تم طرحها في عام 2011 وأعدتها مجموعة "إم إم إم" وشركة "موريتاما أند تيشيما"، تسعى المدينة إلى توفير المزيد من أماكن السكن، وتعزيز البنى التحتية المخصصة للنقل والضيافة، وتطوير الخدمات. ويشمل ذلك بناء شبكة مترو، وشارع تجاري عريض (بوليفارد) يمر وسط المدينة بطول ميلين، وسلسلة من المشاريع السكنية والفندقية حول المسجد وعلى طول الطريق الرئيسي السريع.

وعلى مدى 100 عام، تحوّلت مكة من بلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة وتستقبل 200 ألف حاج، إلى مدينة تحتضن 1.6 مليون نسمة وأكثر من 9 ملايين زائر (3 ملايين منهم يأتون لأداء مناسك الحج، و6 ملايين لأداء العمرة). وقد أصبح عدد الحجاج الذين كانت تستقبلهم مكة المكرمة خلال موسم الحج سابقاً يساوي العدد الذي تستقبله حالياً كل أسبوع. وقد حفظ هؤلاء الحجاج مجتمعين من خلال تجاربهم الشخصية الكثير من تفاصيل المدينة التي تحكي قصة تطورها على مدى عقود عديدة. وقد قام هؤلاء الزوار بتوثيق مكة المكرمة بشكل جماعي ورصد مفصل لتحولها عبر العقود.

Makkah Today, Khalid Al Sudairy, 2015

Makkah Today, Khalid Al Sudairy, 2015

An award-winning author, revered as a leading Arab writer experimenting with new forms and ideas, Abdo Kahl was born in Al-Majanah, the in the south of Saudi Arabia, and is currently based in Jeddah. This excerpt from Throwing Sparks, winner of the 2010 International Prize for Arabic Fiction, describes a fictional, opulent palace built on the Jeddah waterfront, where the novel is set.

Throwing Sparks

Abdo Khal

ترمي بشر
عبده خال

Entering the city of Jeddah, The Palace could be seen from every direction. There for all to behold, but only a privileged few ever saw the man who built it.

The Palace loomed over our houses and became a landmark for anyone entering the city. Located on a vast expanse of coastline, its elegantly designed white marble shone and flickered through the night as rainbow lights radiated from hidden places.

The Palace had its back to our neighbourhood, arching around the north of the city and jutting out into the sea, hindering access to the shore.

We spoke of The Palace so much that the name of the neighborhood was eclipsed. We'd known it as 'Hell' or the 'Firepit,' but now everyone referred to it as 'The Palace District.'

من أي جهة تدخل إلى المدينة يظهر القصر، ويستطيع أي شخص أن يراه من بعد إلا أن رؤية صاحب القصر يحظى بها قلة قليلة من البشر، ويعدون من المحظوظين لنيلهم هذا الشرف.

نهض القصر متبرياً من منازلنا المنكبة على بعضها بتهالك، واختار أن يكون معلماً للقادمين إلى المدينة.

أقيم في موقع استراتيجي، وعلى مساحة واسعة من الشاطئ مشعاً برخامه الأبيض ذي التصاميم الهندسية المبتدعة التي أبقتة متلألئاً طوال الليل يزرع الإضاءة في أماكن مخفية لتشع بألوان قوس قزح متنقلة بين الحين والآخر من لون إلى لون مبدية هندسة ضوئية متقدمة.

نهض في استدارة مدروسة مانثاً حيناً ظهره، ومتقوساً كمن يهم باحتضان المدينة من جهة الشمال، ومغيباً بحرًا أحجمت أمواجه عن زيارة الشاطئ.

يعتبر المؤلف المبدع عبد خال كاتباً عربياً رائداً يختبر أشكالاً وأفكاراً جديدة. ولد عبد خال في منطقة المجنة جنوب المملكة العربية السعودية، ويقوم حالياً في مدينة جدة. يصف في هذا الاقتباس من رواية "ترمي بشر"، والتي فاز فيها بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" لعام 2010، قصرًا خياليًا فخماً مبنياً على الواجهة المائية لمدينة جدة، حيث تم إبداع هذه الرواية.

طغى ذكره حتى نسي القادمون اسم حينا الصغير، واستبدلوه باسم حي القصر بينما نسميه نحن حي جهنم، أو النار.

قصر منيف يبهر الناظر فمن يراه لا يشك بتاتاً من كونه هبة نزلت من السماء كما لو كان قطرة ماء تجمدت قبل أن تستقر على الأرض، فغداً معلقاً بين ماعين لتتعلق به العيون، والأفتدة، وتغدو أمنية من رآه من الخارج رؤيته من الداخل.

After dark, when all the lights came on, The Palace became its most enrapturing; boys from the neighborhood would compete to count each light, arguing over the total.

During the day, it was equally radiant. It appeared like a gift from heaven, as enchanting as a droplet of water cast into a snowflake as it drifts to the ground. Suspended, impossibly, between the vast blue of sea and sky, it inspired awe and longing. Gazing at it, your thoughts consumed by ideas of seeing it from the inside.

It seemed impossible, but to enter was like crossing into an underwater world of glass chambers, diving through the water to share space with creatures of the sea. They floated so close you could almost reach out and touch them. Ascending the marble staircases, the sight was breathtaking: the city unfolded like a man bowed down, begging. The towering outer walls were dotted with golden domes, at the base of each, a tangle of dark green calligraphy within the faded emblem of two crowns. Above, a polished pink marble imported from Spain glinted with inset stones.

The Palace loomed over our houses and became a landmark for anyone entering the city. Located on a vast expanse of coastline, its elegantly designed white marble shone and flickered through the night as rainbow lights radiated from hidden places. The Palace had its back to our neighbourhood, arching around the north of the city and jutting out into the sea, hindering access to the shore.

The Palace had been furnished from the outer reaches of the world; around the buildings, lush gardens verdant with flowers and trees full of birds, horses and other animals. If space became too confined, the sea could be reclaimed, the water making way for luxury cars, yachts and motor boats, becoming standing room for ornamental statues.

أقيم في موقع استراتيجي، وعلى مساحة واسعة من الشاطئ مشعاً برخامه الأبيض ذي التصاميم الهندسية المبتدعة التي أبقتة متألئاً طوال الليل يزرع الإضاءة في أماكن مخفية لتتشم بألوان قوس قزح متنقلة بين الحين والآخر من لون إلى لون مبدية هندسة ضوئية متقدمة. نهض في استدارة مدروسة مانحاً حيناً ظهره، ومنتقوساً كمن يهيم باختزان المدينة من جهة الشمال، ومغيباً بحراً أحجمت أمواجه عن زيارة الشاطئ.

أقسم من دخله أنه رأى الأرض غائرة تحتضن غرقاً زجاجية، تغوص لجوف البحر، وتحوم حولها المخلوقات البحرية لتشارك وجودك حتى تكاد أن تلمسها، وإن صعدت رأيت عجباً، فرقي سلاله الرخامية توصلك إلى ارتفاع متدرج لترى المدينة متاثرة من حوله على هيئة رجل جلس في حالة استجداء متواصل، وظلت أسواره الخارجية شامخة تتعالى جدرانها بتعال مختال مطهمة بحلقات مذهبة حفرت بنقش دقيق مجسم داخل تيجان وأيقونات لولبية مظهره شعاعاً داكناً طهمت قاعدته الذهبية، وأعلى أطرافه بأحجار كريمة مشعة تنسق مع تجويغات الرخام الخمرى الصقيل المجلوب من أسانبا.

قصر أثن من كل بقاع العالم، وزينت حدائقه بالأزهار، والثمار، والحيوانات، والطيور، والخيول، وكلما ضاقت مساحته ردمت مياه البحر، وبسطت لاستقبال أفقر منتجات المصانع من سيارات ويخوت، ودراجات مائية، وألعاب، ومجسمات فنية.

يزداد بهاء القصر ليلاً حين تسرح مئات المصابيح الكهربائية، فتثير تحدياً حامياً بين صياني الحبي ليخرجوا متراهنين أيهم يقدر على إحصاء تلك المصابيح، وغالباً ما يفشل المتراهنون حيث تكون نتيجة العد متفاوتة، يغلون فيها تخميناتهم فحين يبدأون بالعد لا يمضي وقت طويل حتى تهر الإضاءة عيونهم، ويصبح العد مساحة كبيرة من الضوء.

في البدء تخيطت المقولات عن مالك القصر فلا أحد يعرف بالتحديد اسم مالكه، أو من أين قدم، أو لماذا اختار هذه البقعة لكي يقيم هذا القصر المنيف.

حزمة من الأقاويل والإشاعات تدور حول مالكه، وعندما انحصرت الأسماء في شخصيات بعينها أحجمنا جميعًا عن تسمية صاحب القصر، وفضلنا إلحاق نسب القصر لأسماء مختلفة من أعيان البلد، فبقيت شخصيته أحجية تتناسل بالاحتمالات، والتكهنات، وإن كان أغلبنا يجسد المالك الحقيقي في شخصيات محددة من أعيان البلد إلا أن الخشية من التصريح باسم أحدها قادتنا إلى اختيار التورية دريًا آمنًا للحديث عن القصر وصاحبه، وإطلاق لقب السيد على مالكه.

يومًا كان حمدان الغيبني يخترق شارعًا صقيلًا فخرًا امتد في نحر المدينة ليقسم الحياة إلى نصفين، فجرت الدنيا بين ضفتيه لتستقر جنة هنا، ونار هناك.

الجهة الغربية من هذا الشارع يطلق عليها أبناء الحي الجنة حسدًا وكمدًا مما يجذونه من شظف العيش، ويؤسسون لموقعهم الشرقي مسمى النار مضميرين شكوي مكبوتة سربت في رسالة مشفرة عنها تصل للمسؤولين، فشاع اسم الحي من غير أن يحاول أحد من المسؤولين الوقوف على مغزى الرسالة.

اسم حينا الحفرة، أو الملاحه، أو قاع جهنم، أو النار، وكلها مسميات للعذاب، ولحياتنا.

حي يفيق قبل اختراق أشعة الشمس لنوافذ منازل المتجاورة على تجشؤ البحر من فائض تخمته، يفيق على جلبة الصبية في استعدادهم للتواء مع الأزقة في ممشاهم إلى المدارس، وحممة الصيادين العائدين بأسماعهم الطازجة من رحلة صيد بدأت من ليلة الأمس، وأغانى الإذاعة المنتشية برطوبة الصباح الباكر من خلال أغاني الصباح: (صبح صباح الخير من غير ما يتكلم)، و (يا نسيم الصباح سلم على باهي الخد)، و (نحن الزراع في أرض بلادي...) .

أغانى تبليل الأرواح لها رذاذ أمطار الصيف. تخترق الصدور فتتسع الرئة هواء الحياة المنعش، لتنهض جنبات الحارة يلباق نفسها من خلال ضجيج وقلق إقفال الدكاكين التي يعالج أصحابها فتحته، وأصوات الباعة المتصيده للطلاب الصغار في إغراء باقتناء حلويات، وألعاب رديئة الصنع، أو مأكولات تبدأ بالفم، وتنتهي بجريان البطن لمن لم تتحصن أمعاؤه سابقًا.

يمضي كل شيء صوب حتفه اليومي بهدوء وروية، وتجول الشمس في سماء حينا متربثة حتى تتوسط كبد السماء لتسلط أشعتها العمودية ناغلة ما تبقى من ألوان حائلة لجأت للجدران، أو الأبواب، أو الوجوه، أو الملابس المغسولة، والمعلقة فوق الأسطح، كل شيء يجف هنا بسرعة متناهية.

وأخر مهمة تقوم بها شمسنا المرهفة يوميًا - بعد أن تكون قد تخلصت من لهيها - الهبوط لجهة القصر بسلام تام.

الحياة مشوار قدر يبدأ ناصعًا، ومغربًا بعبوره من خلال الكلمات والتوجيهات، أما الواقع فعليك اقتراح الأتام لكي تكون إنسانًا، وكمللين البشر خرجت، تبهت لنفسي مغروشًا في بيت متواضع قبع في مؤخرة الحي، هذا الحي الذي كان قرية لتجمع : الحروب، والجهنات، والروابع حينما لم يشاءوا أن تتبلل عروقهم داخل المدينة، وحين قفزت الأحياء من فوق سور جدة، توافدت إلى هذا الحي كل الأعراق وعجت، وكأنه حي وجد أصلًا لبناء حياة عشوائية، مثله مثل العديد من الأحياء المقامة خارج ذلك السور العتيق.

أسرعت الحياة لتلبية احتياجات القاطنين على سطح، وتجويف ذلك الحي، فنهضت عدة أسواق شعبية على امتداد شارعنا الرئيس، وتفرعت في أرفقه شبكات الصرف الصحي والهاتف، والكهرباء، وسفلتت شوارعها، لتهوي إليه عشرات الأعراق، واللغات، وتختبئ في

At night, we'd watch the illuminated Palace dance with hundreds of lights. The boys of the neighborhood would bet on their number, colour and shape – an unwinnable game, our enthusiasm defeated by its impossibility, as the lights became one radiant mass.

At first, gossip fluttered about the owner's identity. No one knew his name, or where he came from, or why he chose this place to build this palace.

Rumors circulated about the identity – but whenever they narrowed to specifics, we became reluctant to pursue their truth, preferring instead to name The Palace after government officials. The owner's identity eluded us, all possibilities or predictions denied us, defeated and afraid of pointing a wrong finger, we resorted to calling him the 'dervish' or the 'master.'

Every day, Hamdan Al Ghobaini would run through the avenue that divided the city from our universe: 'Paradise' here, the 'Firepit' there. It was Hamdan who first coined the name the 'Firepit.' The neighborhood referred to the west of the street as 'Paradise,' betraying the envy felt in the face of their own daily struggles. The east they named the 'Firepit,' an oblique complaint – a message they hoped would reach the ears of city officials. And so, the name persisted without anyone trying to decipher its meaning.

It was called the 'Pit,' the 'Saltmine,' the 'Depths of Hell' or simply the 'Firepit,' all the designations rhymed with suffering and described our miserable lives inside the neighborhood.

Our neighborhood was once a place that stirred before the first light of the morning penetrated the windows. The neighborhood would wake up to the sound of boys wending their way to school down narrow lanes, to the chatter of boisterous fishermen returning with their catch from a night at sea, and to songs from the radio, as fresh as the dewy day's dawning.

Like a summer rain, the songs refreshed our spirits, filling our lungs with energising breaths. This early morning chorus included the business of shopkeepers, pulling on their shop shutters, the shouts of street pedlars luring children with sweetmeats and flimsy toys. Others sold street food that rushed unpleasantly through the body. Day after day, the cycle was repeated without interruption, the sun crossing through the sky to its zenith, the harsh rays bleaching the last trace of colour from people's faces, off the neighbourhood's walls and doors and off the washing hung out to dry on rooftops.

At the end of every day, its blaze exhausted, the scorching sun undertook its final journey and descended peacefully in the direction of the Palace foundations.

منعطفاته الضيقة. هذه العجينة البشرية كان عليها أن تتزاحم داخل بيوتها المتواضعة حتى إذا ملت من التفرخ كذفت بالفائض للشوارع الجانبية، أو بين أرقعة الحبي المتلوية التي تسلم بعضها لبعض .

حبي اختنق بالناس، وضمرت سبل الرزق فبعد أن كف الصيادون عن مزاوله الصيد، وماتت المهن الحرفية البسيطة، تفرغ الناس لمتابعة الأعمال التي تأكل أجسادهم، وتدر عليهم المال القليل.

ظلل القصر تخيم على واجهة حينا مانعة وصول هبات نسيم البحر باتجاهنا، فيركب الهواء بين مفاصل بيوتنا المتجاورة باعثًا ضيقًا يتسلل لداخل الصدور، ضيق يتنقل، ويتمدد في الفراغات الهاربة من الامتلاء.

جهتان كنا نقصدهما لنغمر أجسادنا في مياه البحر : البلاج وكانت شواطئها مرمية في جنوب جدة تلك الجهة التي ضمرت فجأة، ولم يعد مسلك طريقها مرغوبًا به، وقفرت الحمراء لواجهة القاصدين للزهة بعد أن شق المهندس محمد سعيد الفارسي (أمين جدة) خطأ لوليا يعانق البحر تحفه مجسمات جميلة لكبار فناني العالم، وركز مئات العمال لتلميع الكورنيش على امتداده. كان الوقوف على كورنيش الحمراء مفخرة لأبناء حينا المنزوي، ويصبح ميرتنا عند المفارقة مع أبناء بقية الأحياء المتناثرة، وأعمق غينا لنا حين نتذكر ما فعله بنا هذا الامتداد.

جرت الأسوار الإسمتية على طول الشاطئ مخيبة زرقه البحر، وشطرت السكان إلى أجزاء طبقية غير متساوية.

استفاقت جدة على مئات العمال، وهم يسورون شاطئها، ولم يتبته أحد أن بحرهما يقسم قسمة ضيزى، قسمة لم يحضرها سوى رجال البلديات، والمندوبين، والمفوضين، والسماصرة، والعقارين، وتغيب عنها بقية السكان.

الصيادون أول من تذمر من الوضع القائم لإبعادهم عن الأماكن التي ألقوا الاصطياد بها إلا أن تذمرهم المحموم لم يتعد عن سطح سقف أفواههم، فيبقى كل صياد يجمع أدواته، وينظر إلى زبد الأمواج المتقاذفة بين قدميه المغمورتين متحسراً، ومودعاً هذه الدعة التي أخذت تلملم أطرافها كما كان يفعل البحر لوداع زبد أمواجه المضمورة بأطنان الأثرية المجلوبة من الأدوية القريبة.

جلس عمر الفرش شيخ الصيادين محاطاً بمجموعة من رجالاته، وهو ينظر للفرج التي تهرب رؤية مياه البحر زافراً هواء ثقيلًا :
- لقد حول الفارسي جدة إلى قطعة السكر، وأولم عليها، ومع تكاثر الذباب كان البحر يجف.

تسابق كل شيء نحو السقوط : مراسي الصيادين، وملاعبنا، وأماكن سباحتنا، كل المواقع كانت تهبط بسرعة فائقة إلى بئر الذكريات.

يومًا كان البحر يسور، فحين نكون نيامًا تتوالد أسوار، واستراحات، وقصور، وشاليهات، ومترنجات حتى إذ رغينا في الوقوف على الشاطئ احتجنا للرجل شمالًا.

بشقاوتنا في امتداد لا متناه، فتحمل مياهه أجسادنا الصغيرة في عبث طويل يمتد إلى الغروب، ثم رحلنا بهوياتنا نحو الشمال، وبعد الشمال، يومًا يبعد، ويومًا نرتحل صوبه، والمياه تحمل أجسادنا التي تكبر، وتلفظها في كل غروب فنكمل تحفيف بلنا داخل السيارة التي تقلنا عائدين بعد أن ننظر طويلًا كي تأتي سيارة تقيل بحمل كومة من الأجساد المبللة لقاء آجرة زهيدة، هذا البعد تنبه له وليد الخنثي فاتخذه بابًا للرزق لوفرة النقود التي يحصل عليها من نقلنا بسيارته المتهالكة إلى الشواطئ المتبقية، والتي لم يطلها الردم.

Life is a filthy journey that begins abruptly, and proceeds with words and direction, but you have to commit sins to be human, and as millions of people I arrived in this world, and became aware of myself planted in a humble house at the back of the neighborhood.

This neighborhood was a village, bringing people from every race. They did not want their veins to be submerged inside the city. When the neighborhood jumped over the wall of Jeddah, they all came here, as if this place was intended for chaos.

The neighborhood seemed to grow according to demand and need – small markets sprang up along the length of the main road; the swelling population swiftly engendered telephone, electricity and sewage networks. After the paving of the roads, the neighbourhood attracted people from all over – every imaginable race and language group. They spilled into secondary streets from the winding lanes and the crowded homes.

As the neighborhood choked with people, every possible livelihood dried up. After the fishermen had to give up fishing and the old artisanal trades died out, all that was left for people were jobs that emaciated their bodies and brought in pitiful incomes.

Once The Palace was complete, its shadow loomed over the front of the neighbourhood, entirely blocking the sea breeze.

Before The Palace was built, there were two places where we would submerge ourselves in the sea: the Plage, a stretch of shoreline to the south of Jeddah that fell into disuse after access become unsafe, and Al-Hamra, which the city's mayor turned into a promenade adorned with sculptures by international artists that were kept shining by an army of labourers. For those of us from the remote neighborhoods, even being on the promenade granted bragging rights over those from the even more remote areas. But our sense of grievance was aggravated when we remembered what this length of asphalt did to us.

More than just screening off the cool blue sea, the concrete walls lining the shore divided the population, driving a wedge of inequality between people. Jeddah woke to hundreds of workers walling off its shoreline. The sea was parceled off and no-one batted an eyelid as city councillors and a host of bureaucrats, lawyers, brokers and developers grabbed their share. Nothing was left for the rest of the population.

The fishermen were the first to suffer from this exclusion from their fishing grounds. They never voiced their complaints, one after the other collecting his fishing tackle and saying a heartbroken farewell to the sea. Their traditional way of life was gone forever, buried as surely as the surf that once lapped at their feet.

وليد الخيشي يكرنا بخمس سنوات ابن لامرأة عمياء فقدت زوجها ميكزا، فاتخذت من ابنها عبا تتوكأ عليه، توقف عن الوقوف في الطابور الصباحي المدرسي قبل أن يعبر الصف الثاني المتوسط، وعرف كيف يجذب القرش من اماكن مختلفة.

وقد وجد في مهنة نقلنا من الحبي إلى الشواطئ البعيدة مقومات الرزق المتوالد، فبالإضافة إلى تسيير حافله للنقل، كان يبيع الماء، والمرطبات، وأدوات السباحة، ويحضر معه مناشف للتجفيف، وأنواعاً من المأكولات يقوم بطهوها عند الظهيرة، وجلب المكسرات المتنوعة، وتفنن في إضافة مشروبات مختلفة المذاق والنوعية، ولم يكن يتهاون في سلب أي قرش يتم ادخاره من قبل احدها، فبمجرد أن تعثر على مكان لمزاولة السباحة حتى يقف أمام سيارته، ويفرش أنواع باعته مردداً :
- كل شيء بثمن.

ومع حرصه على نزع قروشنا التي نجمعها بكثير من العنت كان يتسامح على إقراضنا لليوم التالي على أن لا يتجاوز القرض مقدرة أي منا على السداد.

الوحيد الذي كان يمنحه ما يشاء من تلك البضائع عيسى الرديني، في حينها لم نفهم هذا التسامح العجيب مع عيسى، وكلما سألتها عن السبب ضحك بعمق من غير أن يجيب.

تذكرنا عمق ضحكاته بعد سنتين حين زفت سلوى محمود (خالة عيسى) لبيت الخيشي، ولا أشك أنه تزوج بأموالنا التي كان يجمعها منا بكل وسائل الحيل الترغيبية.

ظلال القصر تخيم على واجهة حيننا مانعة وصول هبات نسيم البحر باتجاهنا، فيركد الهواء بين مفاصل بيوتنا المتجاورة باعثاً ضيقاً يتسلل لداخل الصدور، ضيق يتنقل، ويتمدد في الفراغات الهاربة من الامتلاء.

سلوى كانت أكثر حنكة من زوجها باستنباط الوسائل التي تدر عليه دخلاً مضاعفاً، فقد دفعته فيما بعد على الاشتغال بنقل المعلمات إلى مدارسهن بعد أن أدخلته في قروض بنكية لشراء أربع سيارات نقل، ومع الأيام توسعت تجارته، وغدونا من ذكرياته الرثة.

لم نغب - في طفولتنا - طويلاً عن هذا الشاطئ إلا أن الفترة التي احتجنا عن المجهت كانت البلد فيها تغرق في طوفان من الأموال المضخوخة فدفعت الناس، والشركات لأن تبحث عن أي شيء تتمتع به ذلك المال المتدفق، وفي أحيان لم يكن المص كافياً لتجفيف كل تلك الثروات، فتبعث وسائل أكثر جدوى لاغتراف تلك الكنوز، فمن كان يملك عيناً صحيحة خرج لجمع كل ما يقع أمامه ليس بطريقة المص بل البلع، والخمش، والدفن.

هذا الحال تكشف للكثيرين، إلا أن حيننا الحالم اكتفى بسرقة الأحلام وتشكيلها في مراقدهم، قلة قليلة منهم مارست حلمها على الواقع، ومن هؤلاء عبد الغني المزروعبي الذي هجر التعليم، وفتح مكتب عقارياً، ومن هناك تسلل إلى المقاولات، والتموين، ليدل البقية الناصحة على اقتفاء أثره، ومن كان أعمى كأبائنا تخط بين الجدران، ولم يبرح مكانه، فقد فربوا بزيادة دخولهم، وصرفوها في ملذات بسيطة، وغيبة في أن، كالسفر للخارج،

Sheikh Omar, the head fisherman, did his best to look for the silver lining, somewhere on the horizon, beyond the tide of bulldozers. Sighing, he told his men 'Our mayor has turned Jeddah into a giant sugar cube and the swarm of flies feasting on it has dried up the sea.'

From there, it was all downhill: the fishermen's moorings, our playgrounds, our swimming spots, all our favorite places, gone. We were being eaten alive. Drawn by the bloodletting of our mangled flesh, the sharks came in for the kill. Our playgrounds and swimming spots were stolen, and with them our childhood.

When we were children, the shoreline was open and ours. The sea welcomed us, the water buoyed our little bodies as we played until sunset. But now we had to go further north, and yet further north from there, pursuing a sea that receded every day.

Every sunset the sea would release our teenage bodies further up the coast. We would clamber into Waleed's car, taking turns drying off with his soggy sarongs. This was how Waleed made a living - saving all the money he made transporting us in his broken down car to a few remaining beaches, unspoilt, and not been buried under concrete.

Waleed was five years older than me. The son of a blind widow who, having lost her husband, relied on him completely. He was cunning, making good money though he left school at fifteen.

Transporting us from the neighbourhood to the now remote beaches became a lucrative source of income. He always charged a fee for driving us, another for the tattered towels we used, yet more for water, flavored drinks and all sorts of food cooked up at noon. Never one to pass up an opportunity, he'd always find a way to get another piastre, tempting us with nuts and dried fruit. No sooner did we come upon a good swimming spot then he would be standing before the car peddling his wares and repeating 'everything has its price.'

Waleed's mission to part us from the little hard-earned money we had meant that we could buy on credit so long as we paid him back the following day.

Issa was the only member of our swimming group who was allowed to buy whatever he wanted, paying back whenever he wished. At the time, we did not understand why Issa had such privileges. Whenever we asked him, he responded with a throaty chuckle.

This act of favoritism would become clear two years later, when Waleed married Issa's maternal aunt, Salwa. Salwa proved even shrewder than her husband. She encouraged him to apply for a bank loan to buy four minicabs to transport female teachers to their schools. In time, Waleed's business grew and we all receded in his memory, becoming as distant as his tattered towels.

Our childhoods were spent at the beach. It was only after the city began drowning in a flood of money that we were severed from the shore. Everyone – individuals and companies alike – scrambled to suck on the teat of new riches. When plain sucking was no longer enough, the most shrewd consumed everything in their path, guzzling, mauling and burying along the way.

Even those who managed to have some part of this new wealth did the same as their fathers before them. They stayed put and shuffled around the old neighborhood walls. Blinded by pay increases they used their spare cash on petty pleasures like traveling abroad and acquiring whatever was previously beyond their means.

In those days, developers were claiming vacant lots and abandoned properties wherever they appeared. The more devious were reclaiming the sea, acquiring vast swathes of untitled land.

We were too young to understand what was happening. We were only consumed with rage at those walls that kept the sea from us, preventing us from diving deep into the cool blue expanse.

The imposing palace walls thronged our neighborhood.

All of a sudden, our collective desires became focused on The Palace, we all dreamed in unison of entering its gates, even standing before them inspired awesome longing for the whole neighborhood.

This feverish longing became worse when news travelled that Issa Al-Ridani had found a way to enter. He entreated with promises that he could bring us into The Palace – even me.

**In those days,
developers were
claiming vacant
lots and abandoned
properties wherever
they appeared.
The more devious
were reclaiming the
sea, acquiring vast
swathes of untitled
land.**

أو اقتناء ما لم تكن دخولهم قادرة على اقتنائه قبل جريان المال بين أيديهم على إثر ارتفاع دخولهم الوظيفية.

في تلك الأيام نشط العقاريون في وضع أيديهم على الأراضي البور، والمهملة، وتمادي القادرون على ردم البحر في اكتساب مساحات لم تسجل باسم أي أحد، فسلبوه في وضح النهار.

كنا أصغر مما يجب لفهم كل ما يحدث، الشئ الذي وغز صدورنا تلك الأسوار التي حجبت البحر، ولم تعد تمكنا من الغوص داخل المياه الممتدة.

أسوار عالية نبتت في غفلتنا، وعندما جئنا للبحر لم نجد نملك شيئاً من هذا المدى الواسع، فقد غدا المكان قصوراً تراحم بعضها بعضاً لالتهام مياه البحر، ومجاورة سيد القصر، وغدا حلم جميع أهل الحارة دخول القصر، أو الوقوف أمام بوابته الضخمة.

وتفاقت رغباتهم عندما تناقلوا خبر عيسى الرديني الذي وعد بإدخال جميع أهل حارته لدخل القصر، وكنت ممن دخل القصر، وها هو ماء البحر يغمرنبي، يبت جسدي، وروحي فأتوق للخروج من هذه الجنة!

Creating a sustainable and resilient future: Jeddah's plan-led approach

Zainab Alireza

بناء مستقبل قوي ومستدام زينب علي رضا

مصممة حضرية أولى في قسم التصميم والتخطيط والاقتصاد في AECOM، تمتلك زينب خبرة واسعة في التصميم الحضري ولديها اهتمام كبير بتطوير التجارب الإيجابية للحيزات العامة من خلال الاستراتيجيات الحضرية.

Jeddah's Urban Growth

Jeddah has been shaped over time by its historic position as an important Red Sea port and its religious and cultural stature as the traditional international gateway to the holy cities of Makkah and Madinah.

Over the past 60 years, the city's development has accelerated due to a growing economy (which has benefited from the expansion of Saudi's oil sector), local economic diversification, and stronger connections to regional and international markets. Economic activity has focused on industrial and commercial sectors, and the city has invested in transformative regional infrastructure, including the Jeddah Islamic Port (the second largest port in the region) and the King Abdulaziz International Airport.

Today, Jeddah is positioned as a regionally significant center and an emerging player within the network of global cities. In a Saudi context, the city is culturally diverse, cosmopolitan and tolerant, and has offered increased wealth potential for many of its citizens. As such, it is seen as a place of opportunity, attracting influxes of migrants from rural areas throughout Saudi Arabia and around the globe, as well as pilgrims from across the Islamic world.

النمو الحضري لمدينة جدة

ازدهرت مدينة جدة عبر الزمن بفضل موقعها التاريخي كميناء هام على البحر الأحمر، ومكاتها الدينية والثقافية المرموقة كبوابة عالمية تقليدية إلى المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشهدت جدة على مدى الأعوام الستين الماضية نمواً متسارعاً بفضل اقتصادها المتنامي (الذي استفاد من ازدهار قطاع النفط السعودي)، والتنوع الاقتصادي المحلي، وتوطيد علاقاتها مع الأسواق الإقليمية والعالمية. وركز النشاط الاقتصادي للمدينة على القطاعين الصناعي والتجاري، إلى جانب الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الإقليمية التحولية، بما فيها "ميناء جدة الإسلامي" (ثاني أكبر ميناء في المنطقة)، و"مطار الملك عبد العزيز الدولي".

واليوم، تتبوأ جدة مكانة مرموقة كمركز إقليمي بالغ الأهمية، ولاعب ناشئ في شبكة المدن العالمية. وفي السياق السعودي، تتمتع جدة بالتنوع الثقافي، وهي مدينة عالمية معروفة بثقافتها القائمة على التسامح، وقد أتاحت للعديد من مواطنيها فرصاً متمامية لبناء الثروات. وهكذا، تعتبر المدينة مكاناً زاخراً بالفرص الواعدة، حيث تستقطب المهاجرين من الضواحي السعودية ومختلف دول العالم، فضلاً عن الحجاج الذين يقصدونها من جميع أصقاع العالم الإسلامي.

وارتفع عدد سكان جدة من حوالي 50 ألف نسمة في أربعينات القرن العشرين - الذين تحتضنهم أسوار المدينة التاريخية - إلى ما يقارب 4 ملايين نسمة اليوم، يتوزعون في منطقة تعادل مساحتها خمسة أضعاف مساحة مدينة نيويورك. ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان جدة 6,2 مليون نسمة بحلول عام 2033.

وأدى حجم وسرعة نمو جدة إلى تحويل بنيتها العمرانية من مدينة مينائية مزدحمة وميسره للمشاة، إلى مركز حضري مترامي الأطراف يعج بالسيارات.

Jeddah's population has expanded from around 50,000 residents in the 1940s – concentrated within its historic city walls – to a population of nearly four million residents today, across an area five times the size of New York City. By 2033, this population is projected to grow to 6.2 million residents. The magnitude and speed of growth in Jeddah has transformed its urban structure from a dense, pedestrian-oriented port town to a sprawling and car-dominated urban agglomeration.

Its settlement origins trace back several millennia and the city was contained within Al-Balad (the old town) until its historic defensive walls were removed in 1947. This enabled rapid expansion, with the main axis of growth occurring along the Makkah Road and continuing generally unchecked into the early 1960s. The first attempts at city planning occurred at this point, restructuring the city around a defined 'super-block' grid system.

Adopting this grid, Jeddah developed northward over the twentieth and early twenty-first centuries, and has grown to cover an area of 1,253 square kilometers, with key strategic roads oriented north-south linking the airport with the city center and other strategic infrastructure, while east-west streets connect the Red Sea coastline with the Hejaz Mountains.

Although previous attempts to guide the city's growth has enjoyed some success, a failure to enforce planning controls and establish strong growth boundaries has led to disorganized expansion away from the core urban area. This has led to a range of urban issues, including fragmented development, a deteriorating city center, limited public transport infrastructure and crippling road congestion, a lack of job creation and economic diversification, a shortage of affordable housing, limited access to open space and major environmental degradation.

To manage the current growth, Jeddah Municipality, together with AECOM, have developed the Jeddah Plans 2033 – an integrated planning approach to transportation and 'activity centers' that addresses the sprawling growth and establishes a robust framework from which to guide Jeddah's future development in a sustainable, efficient and inclusive manner.

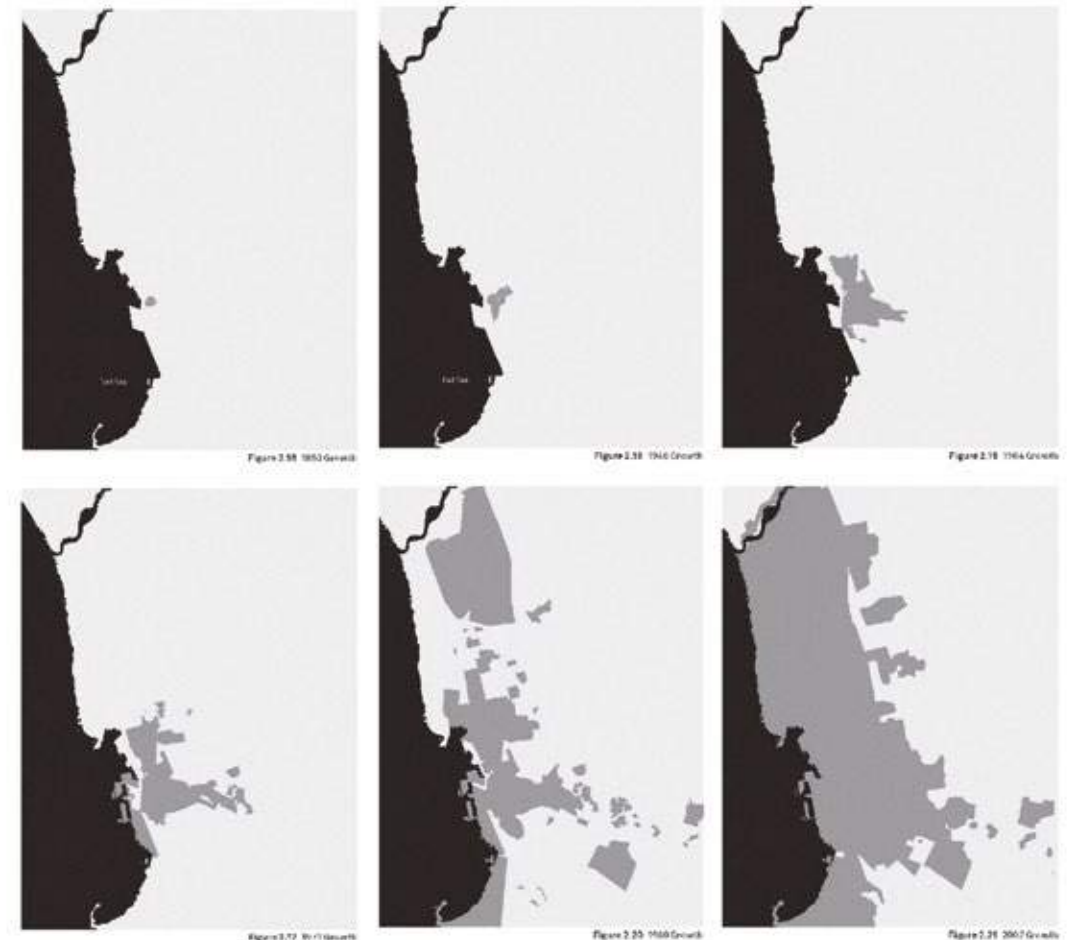
A Future Plan To Resolve The Challenge

Successful cities are guided by a clear and shared vision that focuses aspiration and charts growth. This plan establishes a vision as a base from which to steer the future development of Jeddah: 'Capitalizing on its unique position as the gateway of the two holy cities, Jeddah aspires to be a world-class Islamic cultural center and a global commercial and tourist destination that enjoys distinctive environmental and human character within the context of sustainable urban development.'

ومع امتداد تاريخها الاستيطاني إلى آلاف السنين، بقي سكان جدة متمركزين في منطقة "البلد" (المدينة القديمة) إلى أن تمت إزالة جدرانها التاريخية في عام 1947. الأمر الذي أتاح الفرصة لدفع عجلة التطور فيها مع تركيز محور النمو الأساسي في المناطق الواقعة على طول طريق مكة المكرمة والذي استمر بشكل عام في المضي قدماً حتى أوائل ستينات القرن الماضي. وفي هذه المرحلة، جرت أولى محاولات تخطيط المدينة لإعادة هيكلتها وفقاً لنظام شبك "المربع السكني" المحدد.

ومع تبنى هذا النظام، نمت جدة باتجاه الشمال خلال القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين، وتوسعت المدينة لتغطي مساحة 1,253 كيلومتراً مربعاً، ومجموعة من الطرق الاستراتيجية الرئيسية (المتجهة شمال - جنوب) والتي تربط بين المطار، ومركز المدينة ومشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الأخرى؛ فيما تصل الشوارع باتجاه شرق - غرب بين ساحل البحر الأحمر وجبال الحجاز.

وبالرغم من أن هذه المحاولة الاستباقية لتوجيه نمو المدينة قد حققت بعض النجاح؛ إلا أن الفشل في تطبيق ضوابط التخطيط وإرساء حدود صارمة للتوسع، أدى إلى تمدد عشوائي للمدينة بعيداً عن المنطقة الحضرية المركزية. كما أدى ذلك إلى ظهور مجموعة من المشاكل الحضرية، بما فيها التطور غير المترابط، وتدهور المركز الحضري، والبنية التحتية المحدودة لقطاع النقل العام، والازدحام المروري، وقلة فرص العمل والتوزيع الاقتصادي، والافتقار لمساكن معقولة الأسعار، ومحدودية الوصول إلى الأماكن المفتوحة، والتدهور البيئي.

The vision establishes building blocks which provide an integrated, long-term framework that will guide and manage Jeddah's future development. These plans set strategies to optimize the public realm and infrastructure investment; provide residents with better access to jobs, services and amenities; improve environmental and urban resilience; and create a more inclusive, human-scale city. This aspiration is embedded in all urban planning initiatives and serves as an ultimate reference point to measure the success of future Jeddah projects.

Building on the vision and mission statements established in the strategic plan, the scheme looks to the sub-regional for the development of principles and spatial parameters that determine how and where growth should come about within the municipality. The plan establishes the following:

Regulatory Boundaries confirm growth delineations and establish the geographic limits of Jeddah's expansion through 2033. This concentrates development within the existing urban area, with only limited extension to the north and south (supported by planned investments), thus containing growth and better utilizing land and infrastructure. The boundary also limits growth in environmentally sensitive and high amenity areas, preserving the environmental functions and landscape quality of the Hejaz Mountains.

ومن أجل إدارة النمو الحالي، تعاونت بلدية جدة مع شركة "أيكوم" الهندسية لتطوير "خط خطة 2033". وهي عبارة عن نهج متكامل لتخطيط مركز المواصلات والنشاط، ومعالجة التوسع مترامي الأطراف، ووضع إطار عمل قوي يقود نمو جدة بأسلوب مستدام وفعال وشامل.

الخطة المستقبلية لمواجهة التحدي

تسترشد المدن الناجحة برؤية واضحة لتوجيه طموحها وتخطيط نموها. وتقدم الرؤية يتم التركيز عليها لتوجيه التنمية المستقبلية لمدينة جدة: "بناءً على موقعها الفريد كبوابة إلى الحرمين الشريفين، تطمح جدة لأن تغدو مركزاً ثقافياً إسلامياً، ووجهة تجارية وسياحية عالمية ذات أبعاد بيئية وإنسانية مميزة في سياق التنمية الحضرية المستدامة".

وتوفر هذه الرؤية اللبنات الأساسية لبناء إطار عمل متكامل وبعيد المدى من شأنه دفع وإدارة التنمية المستقبلية لمدينة جدة. وتضع المدينة استراتيجيات لتحسين الاستثمار في البنى التحتية والأماكن العامة، وتسهيل وصول السكان إلى الخدمات والمرافق وفرص العمل، وتحسين المرونة البيئية والحضرية، وإنشاء مدينة حاضنة لجميع قاطنيها. وتم تضمين هذا التطلع في جميع مبادرات التخطيط العمراني، وهو بمثابة نقطة مرجعية محورية لقياس مدى نجاح المشاريع المستقبلية في جدة.

واستناداً إلى الرؤية والرسالة المحددتين في الخطة الاستراتيجية، تأخذ الخطة بعين الاعتبار مبادئ التنمية والمعالم المكانية على المستويين الإقليمي لتحديد آليات ومكانن تحقيق النمو ضمن نطاق عمل البلدية. وتتضمن الخطة:

الحدود التنظيمية: تأكيد حدود النمو ووضع الحدود الجغرافية لنمو جدة حتى عام 2033. وتساعد الحدود التنظيمية في حصر جهود التنمية ضمن المنطقة الحضرية القائمة مع وضع خطط محدودة لتنمية المناطق الشمالية والجنوبية (مدعومة باستثمارات مخططة)، الأمر الذي من شأنه احتواء النمو والاستفادة من الأراضي والبنية التحتية بطريقة أفضل. كما تحد هذه الحدود من النمو ضمن المناطق ذات طبيعة بيئية حساسة أو الأنشطة سياحياً مع الحفاظ على الوظائف البيئية وجودة المناظر الطبيعية لجلال الحجاز.

الهيكل التنظيمي لمراكز الأنشطة: وضع مخطط هرمي لمراكز الأنشطة بما يضمن لجميع المقيمين مستويات منصفة من الخدمات المقدمة وإمكانية الوصول إليها.

شيكات النقل المتكاملة متعددة الوسائط: تحديد مسارات النقل الجديدة التي ستربط مراكز النشاط الرئيسية مع بعضها البعض، وتشجيع خطط التطوير المتكاملة والمعددة استناداً إلى مواقع مراكز النقل العام.

الأهداف المتعلقة بالكثافة السكانية: يفترض ذلك تنمية الكثافة الحضرية حول مراكز النشاط الرئيسية بما يضمن الكفاءة والإنصاف في توفير وسائل النقل والخدمات والمرافق.

المشاريع الرئيسية: تحديد المناطق الملائمة لتنفيذ المشاريع الكبرى المقترحة والمخطط لها والخطط الاستثمارية البارزة. وتم تقييم تلك المناطق وفقاً لقدرتها على دعم الرؤية الشاملة للخطة الاستراتيجية ورسالتها.

البنية التحتية الخضراء وأنظمة إدارة المياه: يفترض ذلك حماية المساحات المفتوحة والمناطق الحساسة بيئياً مع ربطها بشكل متكامل عبر شبكة هرمية من البنى التحتية الصديقة للبيئة والأصغر حجماً. وتعمل شبكة البنى التحتية الخضراء هذه على تحسين الأصول البيئية المهمة، وحماية وربط أنظمة تدفق المياه الطبيعية، فضلاً عن توفير وجهات استجمام عالية الجودة.

Activity Centers Structure establishes a hierarchy of central hubs that ensures equitable levels of service provision and access are afforded to all residents.

Integrated Multi-Modal Transport Networks identify new primary transit corridors that will connect major activity centers and encourage integrated Transit-Oriented Development (TOD).

Density Targets propose uplifts in urban densities around key activity centers, enabling efficient and equitable provision of transport, services and amenities.

Major Projects identify the locations of planned and proposed undertakings and areas for significant planned investment. These have been assessed against their ability to support the overarching vision and missions of the strategic plan.

Green Infrastructure and Water Management Systems propose the designation and protection of major open spaces and environmentally sensitive areas, connected and integrated by a hierarchical network of smaller and connective green infrastructures. This green chain enhances important environmental assets, preserves and connects natural water flow systems, and provides high quality destinations for recreation and leisure.

Jeddah Sub-Regional Plan

Jeddah's Sub-Regional Plan drives growth and growth parameters by establishing a base from which to restructure the urban form of the core area, and sets out a structure of towns and new centers within which a focus on employment, facilities and activity will be concentrated through densification and improved connectivity. The structure plan is underpinned by four spatial building blocks.

Towns: Building on existing administrative and geographical constraints, seven town sectors have been established. These form part of an urban hierarchy that determines the distribution of population and employment, along with the provision of community facilities, transport, utilities and green infrastructure.

Transport: A multi-modal transport system is proposed with the aim of easing traffic congestion and improving movement across Jeddah. This focuses on delivering major investments in public transport facilities and creating interchange hubs integrated with major activity centers as well as increased residential densities. The public transport network is supported by road network improvements with an emphasis on improving the public realm to promote walking and cycling.

إن محركات وعوامل النمو الواردة ضمن خطة جدة على المستوى شبه الإقليمي تشكل أساساً لإعادة هيكلة الشكل الحضري للمنطقة الأساسية وتضع هيكلًا تنظيمياً للبلدات والمراكز الجديدة التي سيتم فيها التركيز على الوظائف والمرافق الخدمية والنشاط السكاني من خلال زيادة الكثافات السكانية وتحسين الترابط بينها. وتستند خطة الهيكل إلى أربع ركائز مكانية، هي:

المدن: استناداً إلى القيود الإدارية والجغرافية القائمة، تم تقسيم المدينة إلى سبعة قطاعات تبعاً للمراكز الحضرية الرئيسية فيها. وتشكل هذه القطاعات جزءاً من منظومة هرمية حضرية تحدد توزيع السكان والعمالة، بالإضافة إلى توزيع المرافق المجتمعية، ومتطلبات النقل، والبنية التحتية للمرافق الخدمية، والبنية التحتية الصديقة للبيئة.

النقل: تم اقتراح نظام نقل متعدد الوسائط يهدف إلى تخفيف حدة الازدحام المروري وتسهيل الحركة في جميع أنحاء جدة. ويركز المقترح على إجراء استثمارات كبيرة في مرافق النقل العام، ودمج محطات تبديل وسائط النقل مع أهم مراكز النشاط والكثافة السكانية العالية. بالإضافة إلى دعم شبكة النقل العام بشبكات من الطرق المحسنة، مع التركيز على تحسين المحيط العام بما يشجع ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية.

استخدامات الأراضي ومراكز النشاط: يتم توزيع استخدامات الأراضي بشكل دقيق يراعي احتياجات السكان داخل كل مدينة جدة. ويتكامل التسلسل الهرمي لمراكز النشاط مع شبكة النقل، حيث يستوعب كل منهما مزيجاً مناسباً من الاستخدامات التجارية والمرافق

المجتمعية. ويتبعي أن ترتفع مستويات الكثافة السكانية في المناطق الرئيسية التي تتمتع بمستويات عالية من الوصول إلى المراكز ووسائل النقل العام، وذلك بما يضمن دعم التجمعات الأساسية لاستثمارات البنية التحتية وتحقيق الوفورات في الحجم فيما يتعلق بالمرافق والخدمات.

البنية التحتية الخضراء: إن توفير شبكة متكاملة من البنى الأساسية الخضراء سيرتقي بالبنية التحتية لمدينة جدة، وهذا سيساعد على إنشاء عدد أكبر وأفضل من المساحات الطبيعية المكشوفة. وستقدم هذه الشبكة العديد من الفوائد المرتبطة ببعضها، بما في ذلك التظليل، والتبريد، والإدارة المتكاملة للمياه، والمساحات الترفيهية المكشوفة والمتراصة، وتوفير الغذاء، وتحسين نوعية الهواء، وتحسين المواطن الطبيعية.

وتطوي خطة الهيكلية على عدد من المناطق الحيوية الرئيسية، والتي تتطلب المزيد من توجيهاً للتخطيط وعمليات التنفيذ المتسقة. وسوف تستوعب هذه المناطق نسبة كبيرة من النمو والتطور الذي ستشهده المدينة مستقبلاً (في التنمية الحضرية، والنقل، والبنية التحتية، والمرافق المجتمعية). وقد تم تطوير سلسلة من خطط عمل المناطق لتوفير إرشادات مفصلة فيما يخص التخطيط والتصميم من أجل تطوير هذه المناطق على النحو المنشود.

تنفيذ الخطة

يتبعي أن يتعد إنجاز المشروع الحالي في جدة عن النهج المتجزئ، مع التركيز على المشاريع الاستراتيجية التي ستوجه وتدعم وتحفز النمو المستقبلي. كما يجب النظر إلى هذه المشاريع على أنها فرصة وليست عبئاً. بالإضافة إلى ضرورة اعتماد قيادة حازمة وموحدة، ضمن القطاعين العام والخاص على حد سواء، لتوجيه الاستثمار وتنسيق عمليات إنجاز المشاريع.

وثمة حاجة لاعتماد نهج تعاوني يضمن مشاركة مجموعة كبيرة من الجهات المعنية لتطوير رؤية مشتركة والاتفاق على نهج منسق لتنفيذ الخطط. ويجب أن تبدأ هذه المشاورات مع البلدية لجمع المعلومات وتوزيع المهام والتنسيق بين أقسامها المختلفة. وبالتوازي، يجب التعامل مع الحكومة المركزية لضمان أن خططهم تدعم توجهات التنمية المستقبلية للمدينة. وفي النهاية، يجب أن تتمتع "خطة جدة" بالوضوح والموثوقية من أجل تشجيع المطورين العقاريين وفلاك الأراضي على تطوير مواقعهم الخاصة بما ينسجم مع هذه الخطة، وذلك باعتماد نظام شفاف يحدد النتائج المكانية النهائية ويوجه السياسات ويمنع التنفيذ التدريجي للخطط والتأجيل غير المبرر للمشروع.

إضافة إلى ذلك، فإنه من الضروري وجود نموذج جديد من الإجراءات الداعمة والترتيبات المؤسسية وآليات التنسيق، وذلك لتنفيذ الخطة وتفعيل وإدارة التطوير الحضري والعمليات المعقدة لإنجاز البنية التحتية الرئيسية داخل المدينة. ويعتبر هذا النموذج مهماً بصورة خاصة لإنشاء مراكز النشاط، والذي سيتم عن طريق وكالة مخصصة تتعاون مع الحكومة لحفز التطوير على مستوى المدينة بما يتكامل ويتماشى مع الخطط.

ويتوجب على المدينة الترويج لسلسلة هادفة من المشاريع التحفيزية التي ستبرز الفوائد الملموسة التي تعود بها الخطط، وتشجع على تطوير رؤية مستندة إلى "خطة جدة". ولتعزيز تأثير هذه المشاريع الناجحة إلى أقصى قدر ممكن في وقت قصير، يجب أن يتبع معظمها نهجاً محدداً لإبراز التأثيرات التراكمية وإلهام الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات متسقة.

وعلى الرغم من صعوبة حلّ تحديات التنفيذ المعقدة، لكن مع وجود القيادة والتنسيق المناسبين يمكن تسريع وتيرة التجديد، وتحقيق الفوائد المثلى من الاستثمار، وضمان النجاح الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.

Land Use and Activity Centers: The distribution of land use is carefully planned around population requirements within each town. A hierarchy of activity centers is integrated with the transport network, each accommodating an appropriate mix of commercial use and community facilities. Residential densities are proposed to be increased in key areas with high levels of accessibility to town centers and public transport, ensuring critical mass to support infrastructure investments and achieve economies of scale in terms of facilities and services.

Green Infrastructure: The provision of an integrated green infrastructure network will transform Jeddah's urban environment, providing improved and increased natural areas of open space. The network will provide many interrelated benefits including shading and cooling, integrated water management, interlinked recreational open space, food production, air quality improvement and habitat enhancement.

Within the structure plan, a number of major catalyst areas have been identified which require additional planning and coordinated delivery. These areas will accommodate a large proportion of the city's future growth and investment (in urban development, transport, infrastructure and community facilities). A series of area action plans have been developed to provide detailed strategies and design guidance to ensure these develop as intended.

Realization Of The Plan

The Jeddah Plan sets a scalable delivery framework, moving away from piecemeal development to focus on strategic projects that will guide, support and catalyze future growth. However, in order to maximize the opportunity and ensure the plan's execution, a new approach to delivery must be adopted.

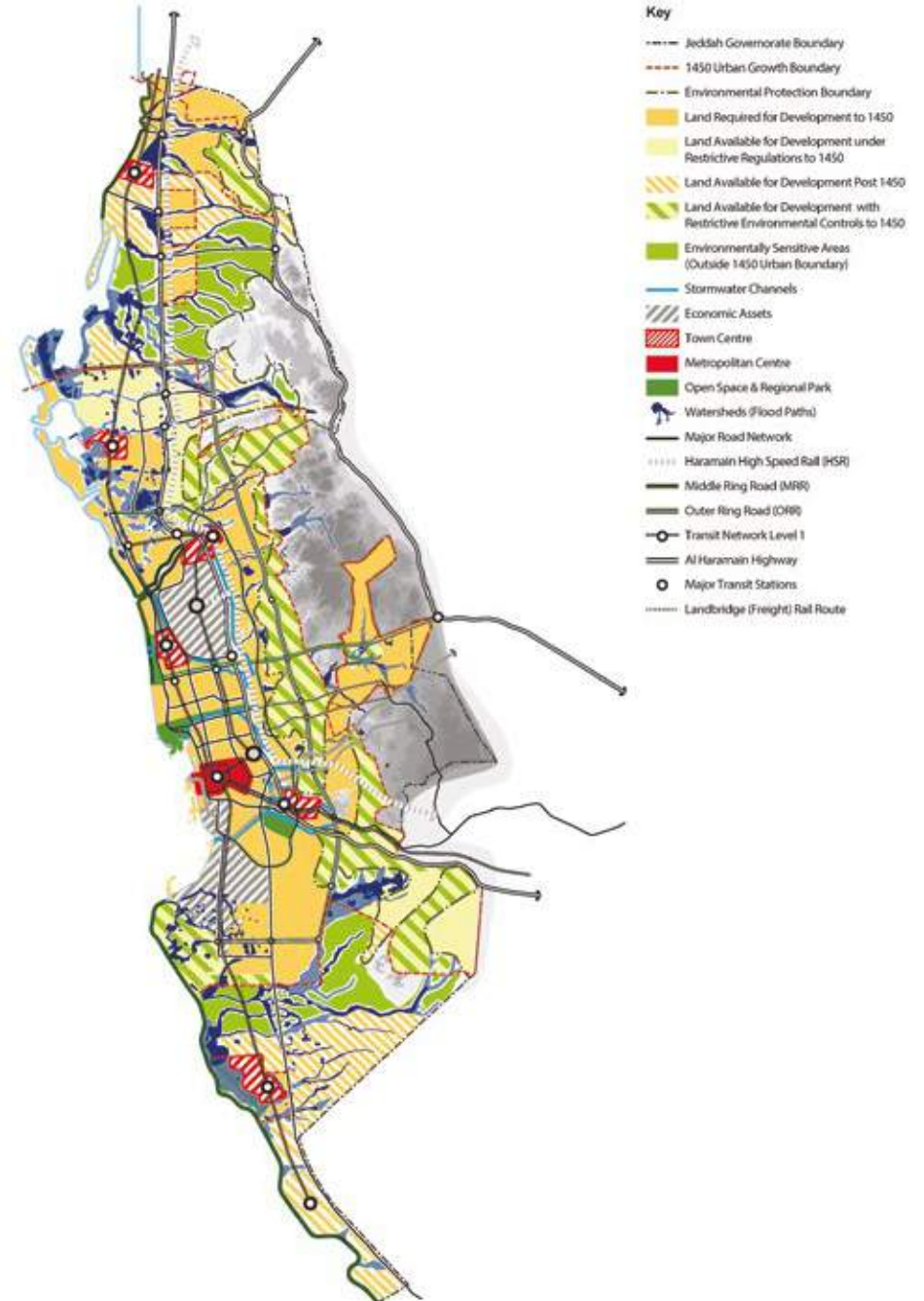
Firstly, a determined and aligned leadership is required, unifying both the public and private sector around the plan's objectives. In practice, partnerships are a promising way forward, a foundation from where a strategy can be set. Secondly, collaboration between stakeholders, which will build a shared vision and commitment to deliver integrated projects. This consultation must start with the municipality to build knowledge, ownership and coordination across its various departments. In parallel, it is vital to engage with central government to ensure their plans support the future development and direction of the city. Thirdly, controls and guidance – under the auspices of the plan, the municipality must establish a bespoke delivery agency, to work alongside the government as it encourages city wide development that is integrated and consistent with the plans, providing developers and landowners incentives to collaborate. The transparent system will set out definitive spatial outcomes as it provides policy guidance, prohibiting piecemeal delivery and

avoiding speculative postponement. This will be a new model, enabling procedures, institutional arrangements and coordination mechanisms to activate and manage urban development and the complex process of delivering major infrastructure within the city. This will be particularly important in delivering the activity centers. In terms of catalysts – the city must promote a targeted series of projects that will demonstrate the tangible benefits of the plans and encourage the delivery of the vision embedded within the Jeddah Plan. To maximize the impact of these first projects, a significant number of them should be concentrated along a specific corridor to demonstrate cumulative impacts and inspire stakeholders into coordinated action. Finally, the city is a machine of constant change – updating the plan, ensuring continual monitoring and review is essential for steady growth, and ensures the best means to realize optimal investment benefits while ensuring long-term economic and social success.

Structure Plan Concept - Towns

Jeddah Sub-Regional Plan

Interview with Abdulelah Al Sheikh

حوار مع عبد الإله آل الشيخ

عبدالإله بن عبدالعزيز آل الشيخ، مستشار سياسات الإدارة والاقتصاد الحضري، له خبرة واسعة في تخطيط وإدارة المدن تشمل هيئة تطوير الرياض، موئل الأمم المتحدة، وزارة الشؤون البلدية، وتقديم المشورة بشأن المشاريع والسياسات الكبرى.

How would you describe the main forces that shaped Saudi cities over the past 50 years? Was the outcome similar or different in each city?

Today 80% of the Saudi population, which in 2017 reached 32.5 million, live in urban areas. This is a recent phenomenon in the Arabian Peninsula. Cities in the kingdom underwent a tremendous transformation, from the small remote settlements that were confined to environments of harsh arid desert or remote mountains or small fishery and bedouin communities to large urban centers.

In the past, their survival depended on their self-sufficiency through agriculture or fishing, otherwise their interaction with the world through either trade or accommodating the Hajj (pilgrimage to Makkah). By 1965, and following the discovery of oil, substantial changes started to appear in major cities like Riyadh, Jeddah and Dammam. New master plans were developed to manage the expansion of settlements beyond the walls that had afforded them protection prior to the unification by King Abdulaziz.

كيف تصف العوامل الرئيسية التي رسمت ملامح المدن السعودية خلال السنوات الخمسين الماضية؟ وهل كانت النتائج متشابهة أم مختلفة من مدينة لأخرى؟

يعيش اليوم 80% من سكان المملكة العربية السعودية، الذين وصل عددهم في عام 2017 إلى 32,5 مليون نسمة في المناطق العمرانية، وتعتبر هذه الظاهرة حديثة جداً. وشهدت المدن في المملكة تحولاً هائلاً من المستوطنات الصغيرة النائية والمتوقفة في بيئة صحراوية قاحلة أو في جبال نائية أو في مناطق صيد صغيرة، إلى مدن ذات نطاق عمراني ضخم.

في الماضي، كان بقاء هذه المدن يعتمد على اكتفائها الذاتي من خلال الزراعة أو الصيد أو ارتباطها بالعالم من خلال التجارة أو الحج. وبحلول عام 1965، وبعد اكتشاف النفط، بدأت تظهر تغيرات جوهرية في المراكز العمرانية الرئيسية خاصة الرياض وجدة والدمام، حيث تم تطوير خطط عمرانية جديدة لإدارة توسع المدن خارج أسوارها التي كانت تحتمي خلفها قبل أن يوحد الملك عبد العزيز المملكة.

ورغم أن إزالة الأسوار في معظم المدن قد تمت في أواخر أربعينات القرن العشرين، إلا أن مسيرة التنمية لم تبدأ إلا بعد ذلك بفترة.

وتبعاً للنمو السكاني السريع الذي طرأ بدءاً من الستينات وازدياد الطلب على الإسكان والخدمات، تم الشروع بتنفيذ الخطط العمرانية في غضون سنوات قليلة من اعتمادها. بالإضافة إلى نهوض نموذج التنمية المبني على السوق الحرة، والذي سمح القطاع الخاص أن يصبح المورد الرئيسي للأراضي، وفي كثير من الحالات كان سابقاً للطلب الفعلي عليها، مما خلق حالة مزمنة من المضاربة في السوق سيطرت تماماً على التنمية.

بالإضافة إلى المضاربة على الأراضي، شهدت المدن السعودية مجموعة من العوامل التي ساهمت في استمرار حالة التمدد العمراني التي ورثناها اليوم. وشملت هذه العوامل على التالي: اعتماد نموذج سكني منخفض الكثافة "الفلا"، وإنشاء بنية تحتية للنقل واسعة النطاق، والاعتماد على الوقود مخفض التكلفة، وانعدام الضرائب على الخدمات البلدية. وشكلت هذه العوامل معاً وصفاً مثالية للتوسع الحضري الذي تغلب على جميع العقبات. وقد نتج عنه فقدان أراضي زراعية ذات قيمة عالية، ووديان كانت توفر الصرف الطبيعي لآلاف السنين.

ومثل تبنّي نموذج السكن في الفلا خلال الخمسينيات تحولاً كبيراً في ممارسات التصميم المحلية خلال الألفي عام السابقة، حيث أصبحت تشكل المساكن حالياً نسبة 70% من الأراضي المستخدمة. قال الدكتور جوان كلوس، المدير التنفيذي السابق لموئل الأمم المتحدة ذات مرة: "التحدي الذي سنواجه في المدن السعودية هو الحاجة إلى مضاعفة الكثافة السكانية، وعندما يحدث ذلك سيكون التحدي الثاني مضاعفة تلك الكثافة مرةً أخرى!"

وفي أواخر الثمانينات تم اعتماد سياسات الاحتواء للسيطرة على مثل هذا التسارع، ولكن الضرر كان قد وقع، وأصبحت مدننا عبارةً عن صفوف متدرجة من الأراضي المقسمة. وبدأت الحكومة في التسعينات بالعمل على الحد من تلك التقسيمات وفرض أنظمة للبنية التحتية والحدود العمرانية. ولكنها في الوقت ذاته، لم تدرس مطلقاً تطوير استراتيجيات أكثر شمولية لمثل هذه المدن، وذلك لفهم القيمة الاجتماعية والبيئية والتكلفة المالية التي يتطلبها الحفاظ على مثل هذه الكثافة المنخفضة. ومن المشكلات التي فرضها هذا النموذج من المدن أيضاً، هو فقدان السكان لفوائد المعيشة الجماعية، وتفكك الروابط الاجتماعية والاقتصادية.

كيف أثر نمو وتطور هذه المدن على مناطق وسط المدن، مثل وسط الرياض ومنطقة البلد في جدة؟ وما هو الدور الذي تلعبه هذه المراكز في المدن التي تضمها؟ وكيف تقارن تصاميم هذه المراكز في أجزاء أخرى من المدينة وفي أرجاء البلاد، بمراكز المدينة الأصلية؟

فقدت مراكز المدن خلال العقود الأربع الماضية العديد من أدوارها ووظائفها بسبب التوسع العمراني والمشاريع العمرانية الحديثة، وقد أصبحت في بعض الحالات مهجورة تماماً. فقد واجهت تحديات اجتماعية واقتصادية بسبب البطالة وتراجع النشاط الصناعي فيها. ويمكن مقارنة هذا التأثير بـ "تأثير كعكة الدونت" (أي فارغة في الوسط) في مدن أمريكا الشمالية، والذي خلف وراءه كعكاً كبيراً من الإرث المعماري المهجور.

وقد شهدت بعض المدن، مثل الرياض، عدّة محاولات للنهوض في السبعينات والثمانينات. ورغم أن برنامج "تطوير منطقة قصر الحكم" الطموح حقق بعض النتائج الجيدة، ولكنه أيضاً أضع إرثاً من المباني والثقافة الممتلئة في الأسواق التقليدية ونسيجه العمراني. وقد ركزت المحاولات الأخرى في فترتي تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين- والتي يمكن اعتبارها تدخلات جوهريّة ومحاولات انتهازية ركزت على إتاحة الفرص للتطورات المدنية، مثل المباني الحكومية والحدائق العامة. وقد أتاح مثل هذا النهج الفرصة لنقل الهيئات الحكومية ضمن مركز المدينة وإعادة الوظائف إليها، ولكن بقي التحدي في إبراز مركز المدينة كوجهة للأعمال والخدمات الحكومية والثقافية.

وبالنسبة لمنطقة البلد في جدة، والتي نجحت بحجز مكانة لها على قائمة التراث العالمي التي اعتمدها منظمة "اليونسكو" وتسميتها بـ "بوابة مكة" في عام 2016؛ فقد أعقب هذه الإنجازات البارزة إرساء المنطقة نهجاً واضحاً واستراتيجية للتجديد والحماية، وإعادة تحديد مكانتها كوجهة للنشاط الاقتصادي والسياحة. هذه الأهداف تتطلب جهداً متضافراً ولا يمكن أن تقوم بها وكالة واحدة بمفردها.

The challenge we will be facing in Saudi cities is doubling density, and once we achieve that, the second challenge would be doubling it again!

Even though city walls were dismantled in the late '40s in most cities, the drive of development only picked up much later. Due to rapid population growth and demand for housing and services, such master plans were implemented within a few years of their approval. This movement, along with the adoption of a free market model, allowed private developers to step in as the main supplier of land, in many cases in advance of real demand; creating a situation where market speculation dominated over development entirely.

In addition to land speculation, Saudi cities witnessed a set of conditions that contributed to the brand of development we have inherited today. These conditions included adoption of a low-density housing model, represented by the 'villa,' construction of a highly extensive transportation infrastructure, subsidization of gas, and absence of requirements on residents to bear the costs of delivery of municipal services. Together, they created the perfect recipe for exponential urban sprawl that overcame all physical impediments. It resulted in the loss of highly valuable soil farmland, and wadis [valleys] that had provided natural drainage for thousands of years.

The adoption of the villa housing model in the 1950s was a major departure from the local design norms and practices of the two thousand years prior, with residences now making up 70% of land use. Dr. Joan Clos, previously the Executive Director UN-Habitat once said, "the challenge we will be facing in Saudi cities is doubling density, and once we achieve that, the second challenge would be doubling it again!"

While there was an attempt to enforce a degree of containment in the late 1980s, the damage was already done and our cities had turned into rows upon rows of subdivided neighborhoods. The government had started to curb subdivisions and impose regulations for infrastructure and urban boundaries. But at the same time, it failed to incorporate more comprehensive strategies for city development that took into account the social and environmental cost of maintaining such low density. People lost the benefits of communal living, and social and economic ties started to break down.

Kholood Albakr
Phonart Saudi

خلود البكر
فون آرت سعودي

التحدي الذي سنواجهه
في المدن السعودية هو
الحاجة إلى مضاعفة
الكثافة السكانية، وعندما
يحدث ذلك سيكون
التحدي الثاني مضاعفة
تلك الكثافة مرة أخرى!

Mansor Alsofi
Phonart Saudi

منصور الصوفي
فون آرت سعودي

Abdulsalam Alamri
Phonart Saudi

عبد السلام العمري
فون آرت سعودي

How has the growth and evolution of these cities impacted downtown areas, such as central Riyadh and Al-Balad in Jeddah? What role do these centers play in their respective cities? How do you contrast designs in other parts of the city, and around the country, to the original city centers?

In the past four decades, our inner cities have lost much of their former roles to the conditions of urban sprawl and new modern developments, in some cases becoming totally abandoned. They suffered from social and economic deterioration, due to the decline in employment and industry. The impact could be compared to the 'Doughnut Effect' in North American cities, which resulted in abandoning of architectural heritage in the heart of the city.

On the one hand, downtowns such as that of Riyadh have gone through several attempts of revival throughout the '70s and '80s, such as the ambitious Qasr Al-Hukm restoration program. While it achieved some good outcomes, it also resulted in the loss of heritage both in terms of buildings and culture represented by its souks (traditional markets). Other attempts in the '90s and 2000s, which were more surgical and opportunistic interventions, have focused on civic developments, such as public buildings and parks. This approach allowed relocation of government agencies to the inner city and brought back employment. Yet, the challenge persists, as the city center still needs to succeed as a destination for business and culture.

On the other hand, Al-Balad in Jeddah has received attention following its successful registration as a UNESCO World Heritage Site, as well as being designated as a Gateway to Makkah in 2016. Hence, strategies have been put in place for the preservation of landmarks and revival of economic activity and tourism. These goals require a concerted effort and cannot be carried out by a single agency on its own.

Both Riyadh and Jeddah could serve as tourism magnets once they are better activated. They also offer a great opportunity for innovation and advancement in design and architecture, considering the rich vernacular vocabulary they provide. We need more designers and

It is important to take a step back and consider our definition of heritage and what that includes. Is it just the old mud adobe buildings, or does it incorporate buildings that were added during the '50s and '60s and represent a subsequent part of our cities' histories?

Qasr Al Hukm

ويمكن أن تشكل مراكز كل من الرياض وجدة عامل جذب سياحي حالما يتم تحسينهما وتشغيلهما بشكل أفضل. كما ينبغي اعتبارهما مركزين للابتكار والتقدم في مجال التصميم والهندسة المعمارية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار لغة العمارة المحلية الغنية المتوفرة فيها. وتكمن القضية في حاجتنا إلى المزيد من المصممين والمهندسين المعماريين ممن لديهم القدرة على الانخراط والعمل في أماكن كهذه، والبحث في تراث هذه الأماكن لاستيعاب الإلهام منها بدلاً من الاعتماد على الحضارت الأخرى. وأعتقد أنه لدينا الكثير لتعلمه من تاريخ حضارتنا الذي يعود إلى 3 آلاف عام فيما يتعلق بمجالات التصميم والعمل والتنظيم والتعايش مع البيئة المحيطة.. وما نحتاجه اليوم ليس استنساخ حضارات أخرى، وإنما إلى تأويلها وتطويرها، الأمر الذي من شأنه أن يستقطب أنظار العالم إلى طريقة تفكيرنا؛ وهي تجربة مستفاد من ثقافتنا وقيمنا ومعتقداتنا.

ما هو النهج الذي اتبعته البلديات في مراكز مدنها؟ وكيف وازنت بين الحفاظ على التراث وإعادة التطوير؟ وكيف تتعاون هذه البلديات مع المهندسين المعماريين؟

بالرغم من كل النوايا الحسنة وارتفاع مستوى الوعي إزاء أهمية الحفاظ على التراث، لم يتم حتى الآن اعتماد أي برنامج وطني لتطوير مراكز المدن. إضافة إلى ذلك؛ فإن مفهوم التحديث- وليس الاكتفاء بمجرد المحافظة والحماية- لا يزال مهيمناً في السياق السعودي. ومن النقاط الأخرى الهامة التي يجب أن نتوقف عندها هي مفهومنا للتراث؛ هل هو محصور في المباني القديمة المبنية من الطين، أم يشمل المباني التي تم بناؤها خلال الخمسينيات والستينات والتي تمثل جزءاً لاحقاً من تاريخ مدنها؟ تعكس مثل هذه التطورات نمط تصميم عالي الجودة كان رائجاً في ذلك الوقت، مثل العديد من المباني المتأثرة بالفن التريني الـ "آرت ديكو" والتي صممها كبار المهندسين المعماريين العرب من القاهرة وبيروت ويمكن رؤيتها في كل من الرياض وجدة.

ما هو المستقبل الذي تتوقعه للمدن السعودية؟ على سبيل المثال، ما هو التغيير الذي تتوقع حدوثه في الرياض بعد إطلاق مشروع "مترو الرياض" ومشروع تطوير "المخطط الاستراتيجي الشامل"؟ وما هي أولويات هذه الخطط والمشاريع؟ وهل ستشهد المدن الأخرى تغييرات مماثلة؟

يتعين على المدن السعودية اليوم أن تفكر في مستقبلها من حيث التنمية العمرانية (كيف نطمح ونوزع الأنشطة الاقتصادية؟) والتنمية الاجتماعية (كيف يمكننا خلق بيئات أكثر إنتاجية وصحية؟). بينما تواجه المدن السعودية مجموعة من التحديات، بما في ذلك التوظيف، والإنتاجية، والكثافة السكانية، والافتقار إلى التصميم المستدام، أو "التصميم المفيد". وقد تكون الفرصة سانحة لنا اليوم لبدء مرحلة جديدة من التطوير- وهي مرحلة ستكون أشبه بغرس أشجار في مرج كبير يمثل هنا المشاريع العمرانية منخفضة الكثافة. بالإضافة إلى ذلك، يمثل تجديد وإعادة تطوير المدينة المركزية تحدياً آخر حيث يتطلب التفاوض مع بنية تحتية قائمة منذ 50 عامًا لتكييف مع التكنولوجيا الجديدة التي تغير السلوك سواء في التنقل أو الاستهلاك أو اتجاهات نمط الحياة.

يجب أن نتوقف عند مفهومنا للتراث؛ هل هو محصور في المباني القديمة المبنية من الطين، أم يشمل المباني التي تم بناؤها خلال الخمسينات والستينات والتي تمثل جزءاً لاحقاً من تاريخ مدننا؟

ويتوجب علينا أن نعيد تركيز انتباهنا على المناطق المركزية لمدننا وعلى فرص التجديد الحضري التي توفرها. كما نحتاج إلى وضع سياسات وخطط استراتيجية جديدة لقيادة عملية تجديد مراكز المدن. ويجري مؤخرًا تطبيق الكثير من الخطط التطويرية الأولية في جدة ومكة والمدينة المنورة وغيرها من المدن الكبيرة والصغيرة، لكن أعمال التخطيط والتصميم لا تزال في طور التطوير.

وبالاستفادة من التجارب الناجحة للمدن العالمية، وتجارتنا الخاصة في المملكة؛ نقتح إنشاء إطار عمل جديد لسياسة تطويرية تخص مراكز المدن. ويجب توفر هذه المراكز أماكن للعائلات والشباب السعودي العيش بتكاليف معقولة، ومكان يقصدونه للعمل يوميًا، والاستمتاع بالمرافق الرياضية والترفيهية، وزيارة وجهات التسلية والاسترخاء، والحفاظ على البيئة، والاستفادة من خدمات 'المدينة الذكية'، والتنقل باستخدام وسائل النقل النظيفة والأمنة والجذابة، والاستمتاع بالتنزه في الحدائق والشوارع النظيفة، والتعرف على تاريخنا العريق، والاعتزاز بثقافتنا الغنية، والاستمتاع بالتصميم الحضري الفريد من نوعه.

ومن خلال تبنى السياسات التي من شأنها تحقيق هذه النتائج على أرض الواقع، وتطوير الخطط الاستراتيجية ووضع خطط العمل الاستراتيجية، سيتمكن قادة المدن من لعب دور رئيسي في تحويل مراكزها إلى مراكز عالمية المستوى ومتعددة الاستخدامات تعزز من رفاهية السعوديين والزوار على حد سواء. كما ستوفر الحكومة إطار عمل للسياسات والمبادئ التوجيهية المناسبة، ولكن يتعين على قادة المدن بدءاً من الآن وحتى عام

architects involved and engaged with such sites, looking from within rather than outwards for inspiration. We have a lot to learn from our 3000 years of heritage in terms of design, function, structure and respectful interaction with the surrounding environment. What is needed is not copying, but interpretation and advancement that would introduce our way of thinking to the world: an experience of our culture, values and beliefs.

What has been the approach by municipalities to their city centers? How have they balanced preservation with redevelopment? How do they collaborate with architects?

With all the good intentions and rise in awareness around the value of heritage and preservation, no national program has emerged yet to address inner cities. In addition, the concept of regeneration rather than preservation still remains dominant in the Saudi context. Further, it is important to take a step back and consider our definition of heritage and what that includes. Is it just the old mud adobe buildings, or does it incorporate buildings that were added during the '50s and '60s and represent a subsequent part of our cities' histories? Architecture from that period reflects high quality designs that were trending at the time and should be protected, such as the many Art Deco-influenced buildings by leading Arab architects out of Cairo and Beirut present in both Riyadh and Jeddah.

What future can Saudi cities expect? For example, what change do you predict will occur in Riyadh following the introduction of the Metro railway and MEDSTAR development project? What are the priorities of these plans and projects? Will other cities see a similar scale of change?

Saudi cities today have to really think about their futures both in terms of physical development (how do we organize and distribute economic activities?) and social development (how can we create more productive and healthy environments?). As Saudi cities face a set of challenges, including employment, productivity, densification, need for sustainable design, or 'Beneficial Design,' today could be a chance to build our second generation of development. It could be a process of layering, almost like planting trees in a large meadow.

In addition, inner city regeneration and redevelopment presents another major challenge as it requires negotiating existing infrastructure from the past 50 years. We are constantly adapting to new modes of mobility and technology that alter behavior whether in commuting, consumption or lifestyle trends.

We have to refocus our attention on the central areas of our cities and on the opportunities they offer. We need new policies and strategic plans to guide central areas. While initial development has

already been implemented in Jeddah, Makkah, Madinah and other cities both large and small, the planning and design work remains under development.

Following the lead of successful cities internationally, and our own experiences in the kingdom, we propose a new policy framework for the development of our central areas. They should be places where Saudi families and young people can: live affordably and in comfort; go to work on a daily basis; enjoy sports and leisure; visit for pleasure and recreation; take care of the environment; utilize new 'smart city' services; travel by clean, safe and attractive public transport; enjoy walking in parks and clean city streets; learn about our history; appreciate our culture; enjoy the best urban design.

By adopting policies that will achieve these outcomes and by developing strategic plans and early action plans, city leaders can play the major role in transforming our city centers into world class, mixed use, urban centers to be enjoyed by Saudis and visitors alike. The government will provide the policy framework and suitable guidelines, but between now and 2030, city leaders must initiate these policies. Municipalities and ministries would need to align the government's efforts and investments with the policies and action plans for each city's central area.

In particular, MOMRA (Ministry of Municipal and Rural Affairs) will need to work with the respective mayors, provincial governors and the Ministry of Housing to create urban housing opportunities in the private and public sectors across our cities' central areas as a key part of mixed use urban renewal.

2030، الشروع بتطبيق هذه السياسات والعمل وفقاً للمبادئ التوجيهية. وستتوجب البلديات والوزارات المعنية مواءمة الجهود الحكومية واستثماراتها مع السياسات والخطط الموضوعة لكل منطقة.

وعلى وجه التحديد، سيتعين على وزارة الشؤون البلدية والقروية التعاون مع الأمناء وأعضاء المناطق ووزارة الإسكان، وذلك لتوفير فرص سكنية حضرية في القطاعين العام والخاص ضمن مراكز المدن لتلعب دوراً محورياً في عملية التجديد الحضري متعدد الاستخدامات.

Riyadh Metro. Photo © Omrania

Mayor of Ar-Riyadh from 1997–2012, H.H. Prince Dr. Abdul-Aziz Bin Mohammad Bin Ayyaf was also the head of the Department of Urban Planning at the Faculty of Architecture and Planning, King Saud University. He was the Secretary General of the High Commission for the Development of Ar-Riyadh and the Chairman of Ar-Riyadh Municipal Council. He received the 'Best Mayor of an Arab City' award in 2009 and the city itself won numerous awards, including the Arab Cities Organization Award for 'greening of the city' (2003) and the Environmental Management Award at the Arab level (2008).

Humanization and Municipal Work H.H. Prince Dr. Abdul-Aziz Bin Mohammad Bin Ayyaf

الأنسنة والعمل البلدي سمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف

شغل سمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف منصب أمين منطقة الرياض بين 1418 - 1433هـ، كما شغل أيضاً منصب أمين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس المجلس البلدي بالرياض. كما كان رئيس قسم التخطيط بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود بالرياض. حاز سموه على جائزة "أفضل أمين لمدينة عربية" في عام 2009م. فازت مدينة الرياض بالعديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك جائزة منظمة المدن العربية لتخصير المدينة عام 1423هـ (2003م). و جائزة الإدارة البيئية على المستوى العربي عام 1429هـ (2008م).

An extract from the book *Enhancing the Human Dimension in Saudi Municipal Work. Riyadh: a Paradigm*, by H.H. Prince Dr. Abdul-Aziz Bin Mohammad Bin Ayyaf.

Thanks to quantum urban and population leaps, Riyadh has become one of the biggest desert cities in the world, spreading over an area exceeding 2000 square kilometers and housing some six million inhabitants. Developing a desert city on this scale entails a long journey and meeting exceptional challenges by those involved with municipal work in the city since its inception.

The rapid population growth, along with changing life, residential and consumption patterns, has yielded massive urban expansion which, in turn, presents the municipality with environmental, administrative, financial and technical challenges. These have combined to make the effective delivery of services all the more difficult, considering limited human and financial resources, as well as the relatively modest experience of inceptive municipal professionals. Municipalities were forced to involve the Ministry of Finance in setting priorities and financial allocations and, as a result, projects were launched under direct or indirect pressure, with many left semi-completed. Examples of such projects include the construction of thoroughfares lacking technical specifications, public lighting, sidewalks and tree planting. In some instances, projects were cut back to cope with

مستلثة من كتاب كتاب «تعزير البعد الإنساني في العمل البلدي.. الرياض أنموذجاً، لسمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف.

غدت الرياض -عبر قفزات عمرانية وسكانية واسعة- من أكبر المدن الصراوية في العالم، بمساحتها التي جاوزت ألفين من الكيلومترات المربعة، وبعدد سكانها الذي قارب ستة ملايين نسمة. وعندما تذكر كلمات "مدينة" و"صحراء" و"أنساع"، فإنما نشير إلى تحدٍ استثنائي، وإلى رحلة طويلة خاضها القائمون على العمل البلدي في الرياض منذ نشأتها.

ومع الازدياد المطرد لسكان المدينة والمتراق مع أسلوب النمط المعيشي والسكني الاستهلاكي، وانعكاس ذلك على التوسع العمراني الهائل، مع الأخذ في الاعتبار ما تواجهه إدارة المدينة من تحديات بيئية وإدارية ومالية وفنية، وجدت البلديات نفسها في مأزق تقديم الخدمات بدون تركيز على مثالية تقديمها بمستواها الأمثل. وكان ذلك هو التبرير الذي ركنت إليه البلديات ليمتدش مع قلة المخصص لها من موارد بشرية ومالية، صاحبها تواضع وندرة في الكفاءات، الأمر الذي أضاع في كثير من الأحيان البعد الإنساني في المشروعات البلدية، وأرغم البلديات على الدخول في دؤامة إنجاز مشروعات تكون - أحياناً - غير مكتملة. فبدلاً من إنشاء طريق أو شارع بكامل أبعاده الإنسانية وخدماته الفعّية من بنية تحتية كاملة وإنارة وأرصعة مشاة وتشجير وغيرها، فإن البلديات تبدأ تحت الضغط المباشر أو غير المباشر، في تقزيم مشروعاتها لتمتدش مع ما يتاح لها من اعتمادات مالية؛ حلاً للمشكلة وتماشياً مع الواقع الذي أصبحت فيه وزارة المالية شريكاً قسراً في تحديد الأولويات والاعتمادات المالية. ونتيجة لتلك الشراكة القسرية أصبح من المعتاد أن ينتهي مشروع بلدي مفتقراً إلى عناصر أساسية كثيرة تضطر معها البلديات إلى العودة - إن استطاعت (وغالباً لا تستطيع) - إلى بعض المشروعات واستكمال تأهيلها بالعناصر الضرورية كالإنارة أو الأرصفة أو التشجير أو حتى البنى التحتية كمصارف السيول وغيرها من العناصر التي كان الأولى والأجدى مادياً وزمناً أن تكون ضمن ميزانيتها الأساسية. وقد أظهرت

financial constraints. However, municipalities were still obligated to provide adequate infrastructure for their projects as opportunities arose at a later date. Needless to say, it would have been more feasible to incorporate such considerations in the original budgets and schedules. These situations cast the municipalities as incapable institutions with little credibility in the eyes of citizens. Furthermore, municipal workers became complacent as they realized that they were not included in the decision-making process and had no financial independence.

When the Riyadh Municipality realized it was in a difficult and uncomfortable predicament, it adopted a future vision to salvage itself from a complacent, unprofessional and subjective culture. The vision advocated decentralization, the professional establishment of priorities, as well financial and administrative independence. The aim of the vision was to regard the citizens first as human beings and furthermore as active partners in municipal projects, so as to gain their confidence and satisfaction, therefore ensuring active and positive contributions. To realize this vision, the municipality saw the need to proceed in phases.

As a starting point, the municipality sought financial and administrative independence as well as the retention of its revenues. We approached the idea cautiously so as not to abort it part way. We also repeatedly argued and stressed that financial and administrative independence is not exclusive to the municipality, but could be established through the municipal council that represents the citizen, and lends itself to regular supervision, questioning and auditing. We also decided that any increase in municipal revenues or their retention, although a justified goal, should never be at the expense of citizens and residents. Instead, the municipality sought to mobilize its many resources and properly invest them. As a result, and upon the direct instructions of the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz (who was Governor of Riyadh at the time), the Municipality participated in setting up two companies, Al-Maekliyah and Arriyadh Construction. Establishing these entities created the opportunity to increase municipality revenues over the short term and near futures without depending on the Ministry of Finance. The municipality went further by showing its readiness to allocate part of its budget to the governorate of Riyadh in a bid to bolster and develop its projects. The existence of semi-elected municipal councils ensured that citizens would not be burdened by extra costs or fees, and enabled the municipality to raise the

مثل تلك الممارسات - مع الأسف - القطاع البلدي بصورة العاجز، ونالت من مصداقته لدى السكان، وتحول ذلك إلى نهج تعوّد عليه العاملون في القطاع البلدي، إذ لا بديل آخر متاحاً لهم، ولا يملكون آلية صنع القرار ولا الاستقلالية المالية لتمويل مشروعات متكاملة.

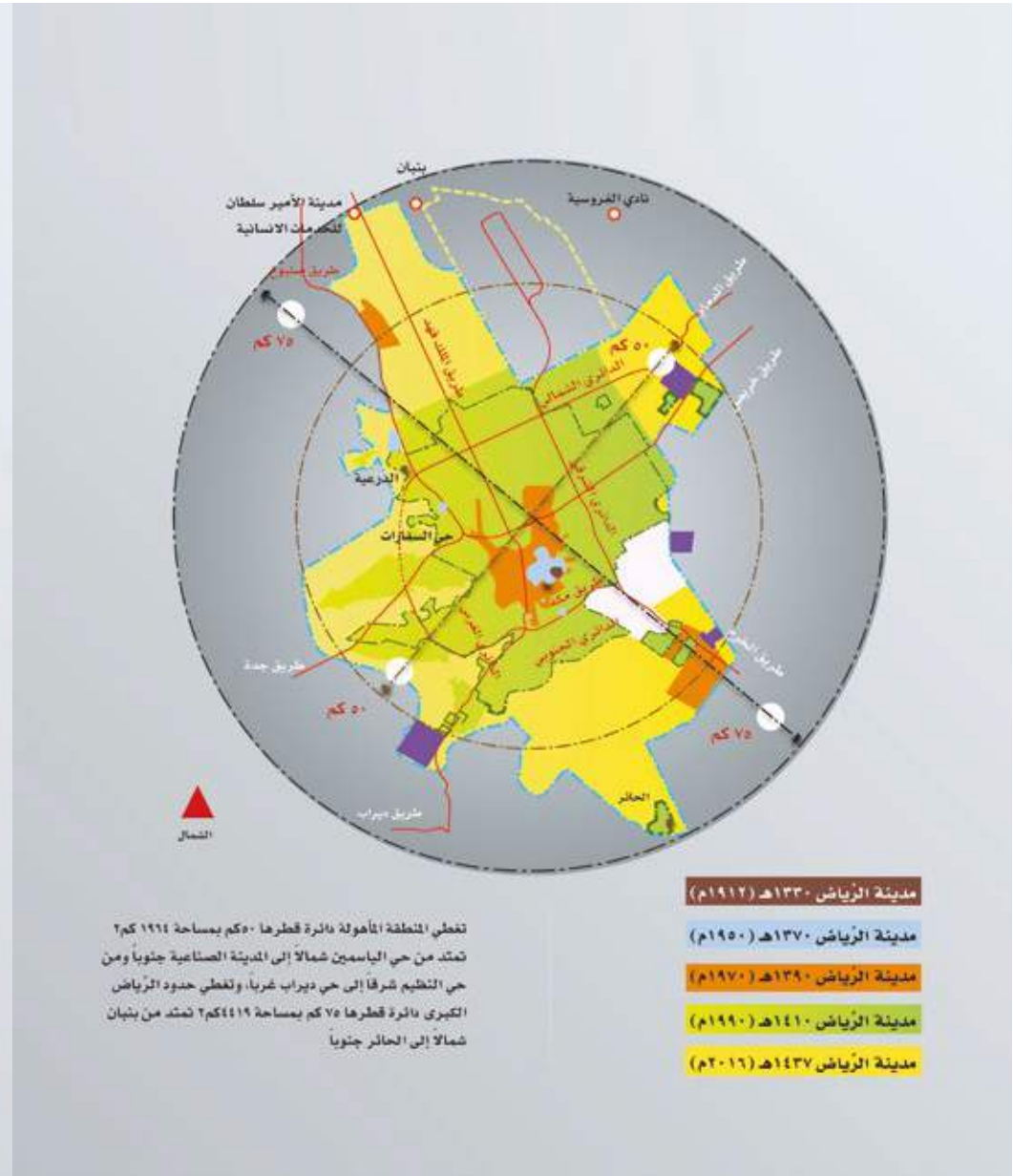
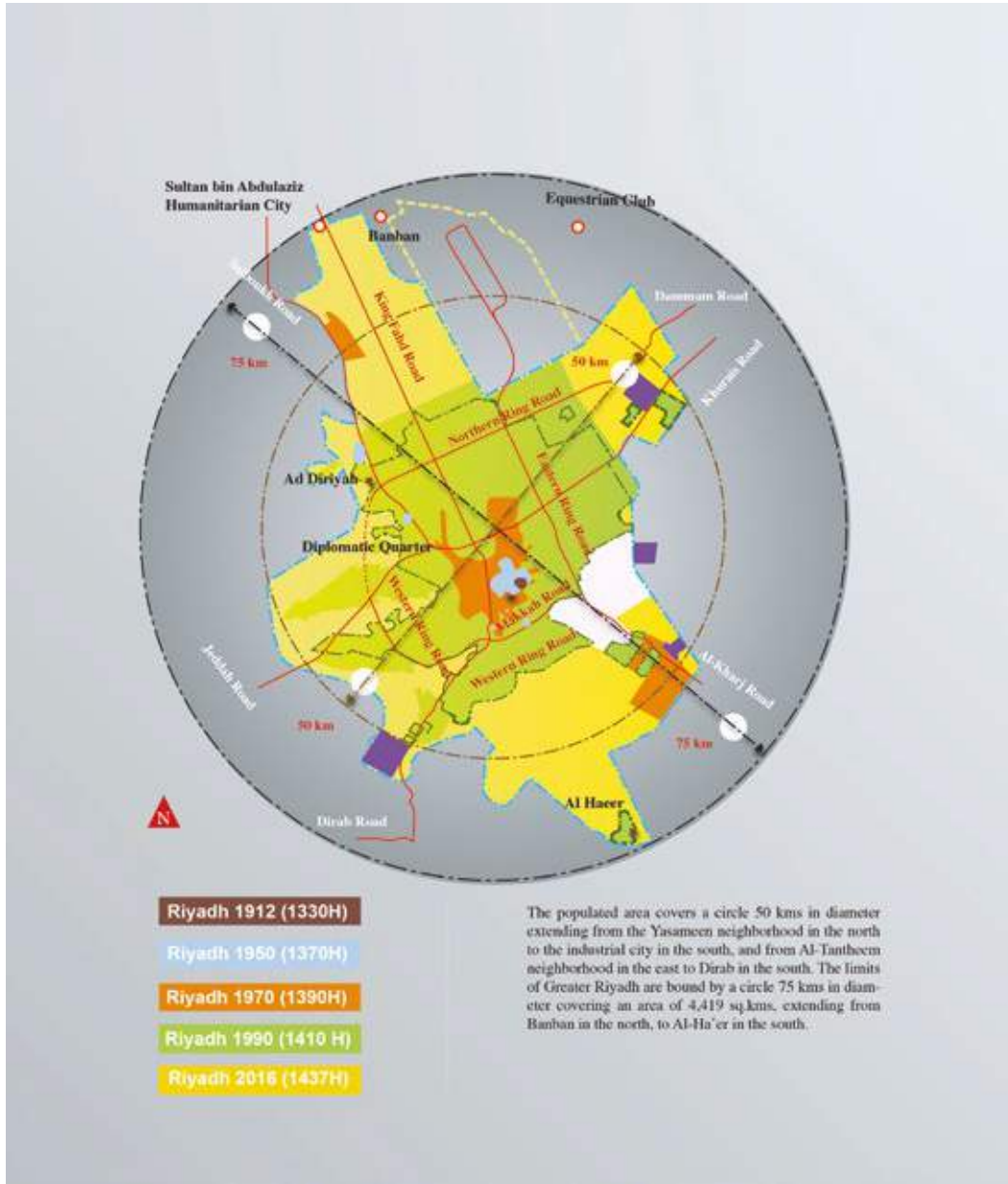
لقد وجدت أمانة منطقة الرياض نفسها في هذا الحيز غير المريح والصعب، فقامت بالتفاؤلية جريئة بوضع رؤية مستقبلية لانتقال العمل البلدي من هذه الثقافة التي غلبت عليها اللامهنية الممزوجة بالانطباعية الشخصية، إلى مجال أرحب يتسم باللامركزية والمهنية التي تمكّنها من تحديد أولوياتها وجودة إنجازاتها. وعملت الرؤية على الاستقلالية المالية والإدارية التي تمكّنها من التوجه إلى ساكن الرياض كإنسان أولاً، ولكسبه شريكاً فاعلاً في المشروعات البلدية لتكون ثقته ورضاه ومشاركته الإيجابية على رأس الأولويات. لقد كانت قناعتنا في الأمانة أنه من أجل تحقيق هذه الرؤية لا بد من وضع خطة على مستويات زمنية مختلفة.

لبست الاستقلالية المالية والإدارية لقطاع البلديات عموماً ولأمانة منطقة الرياض على وجه الخصوص موضوع هذا النص، وإن كانت تستحق أن يُفرد لها نص كتابي خاص مستقبلاً. لكن باختصار شديد: الاستقلالية المالية والإدارية وحماية إيرادات الأمانة وزيادتها كانت هي الانطلاقة الأولى. وكان للتعامل معها محاذير كثيرة، فأتربنا تجب أي عمل أو توجه يمكن أن يجهض الفكرة. وكنا دائماً نكرّر أنّ المطالبة بالاستقلالية المالية والإدارية لا تعني أن تكون مطلقاً بيد الأمانة، ولكن من خلال الاستفادة من المجلس البلدي الذي يمثل المواطن ويعزّز المتابعة والمراقبة والمساءلة والمحاسبة بطريقة أكثر تنظيماً وترتيباً. كما أنّ أيّ توجه إلى زيادة إيرادات الأمانة وحمايتها - وإن كان ذلك هدفاً تسعى له الأمانة - لن يكون على حساب المواطن والسكان مطلقاً، فمجاللات ذلك كثيرة ومتعددة، ولدى الأمانة مصادر دخل كبيرة في حاجة إلى الاستثمار الجيد. كان لأمانة منطقة الرياض وتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (أمير منطقة الرياض آنذاك) السبق في المشاركة في تأسيس شركتين هما شركة المعيقلية وشركة الرياض للتعمير، وفي

Urban Development Phases of Riyadh

مراحل النمو العمراني لمدينة الرياض

standards of its services. Unfortunately, the Ministry of Finance has yet to fully understand and appreciate the extent of the municipality's efforts and the real need to delegate decision-making.

In a different vein, the municipality chose to align with citizens in order to regain their confidence, satisfaction and positive participation in its humanization programs. The success of these programs greatly increased the credibility of the municipality. Citizens came to recognize its capability to deliver, provided it was granted proper opportunity and support. As a result, citizens became more aware of the municipality's efforts to expand its activities to other fields based on the many positive spin-offs of its various humanization programs.

It is significant that all those concerned with urban development can benefit from the municipality, working together to achieve qualitative improvements in welfare and city life. Benefits accrue from applying a disciplined and systematic approach and a modus operandi that revolves around people. New relationships are forged between the municipality and citizens, and people become inspired by the way the municipality provides services that suit the many different needs of citizens. This has been achieved while at the same time attending to new urban expansion programs and the continued upgrading of the quality of neighborhood services.

Many of the humanization programs have not been costly in terms of either finance or human resources. Yet they have positively impacted the lives of citizens in ways that far exceed their actual investment. We can therefore assume that whenever the municipal sector adopts humanization programs, whether independent from or inherent within its projects, it raises the level of satisfaction and appreciation of the residents at little cost. What appears more important for success is careful foresight and planning, enthusiasm, teamwork and citizen participation at all stages in the humanization programs and projects.

The positive interaction with municipal initiatives is unprecedented, especially given their spread beyond the city of Riyadh. Many of the particulars of the projects and programs have been replicated all over the kingdom, as the municipality projects became a source of inspiration for launching new initiatives and ideas. In fact, some of its programs have been emulated and officially enforced in other cities. Examples include a decree issued to annually celebrate Eid and National Day. Furthermore, in one of the annual meetings of Governors, all municipalities in different regions and cities were instructed to follow Riyadh's example in constructing municipal squares to serve as entertainment and sports outlets for youth and families. Another royal edict was issued to establish units specifically for women in all government bodies, following the success of the Riyadh Municipality's initiative of establishing such entities.

كُلٌّ منهما فرص ذهبية لم تُستغل بالشكل الأمثل للمساهمة في زيادة إيرادات الأمانة، وهو ما توجّهنا إلى تحقيقه على المستويين المتوسط والطويل، بالإضافة إلى ما طرح من مقترحات لزيادة إيراداتها دون الاعتماد التام على وزارة المالية. بل ذهبنا إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو الاستعداد التام للقيام بإيجاد مصادر الدخل والإيرادات الكافية لها، وتوجيه ميزانية مدينة الرياض إلى محافظات المنطقة لدعمها وتنمية مشاريعها البلدية. وبوجود المجلس البلدي نصف المنتخب فإن الأمانة تضمن عدم الإنقال على المواطن بأي تكاليف أو رسوم، بل على العكس سيحتاج للأمانة رفع مستوى خدماتها المقدمة لجميع السكان. كان سعي الأمانة في هذا المجال حثيثاً، ولكن الطريق بقي طويلاً لتفهم من يده القرار، وخاصة وزارة المالية.

وفي محور آخر كان خيار الاصطفاف مع المواطن واستهداف استعادة ثقته ورضاه ومشاركته الإيجابية مع الأمانة التي تعمل له ومعها، كان بحق مجالاً رحباً تبيته الأمانة من خلال برامج الأنسنة ومشروعاتها، ونظراً لأهميتها وإيجابياتها العالية التي انعكست على العمل البلدي؛ زادت مصداقية البلديات لدى السكان واقتناعهم بأن الأمانة بإمكانها، إذا ما أُتيحت لها الفرصة والدعم، عمل الكثير لهم. وأصبح يُنظر -خلافاً لما كان سائداً- أنها أقرب إليهم، وأصبح يُطلب منها التوسّع في أنشطتها لتشمل أنشطة جهاتٍ أخرى، وذلك من حُسن الظن، واستناداً إلى ما لمسوه من إيجابيات برامج الأنسنة المختلفة التي قامت بها أمانة منطقة الرياض من أجلهم.

تجربة أمانة منطقة الرياض تجربة ثرية يمكن للمعتبين بالتنمية الحضريّة، الاستفادة منها في إحداث نقلة نوعية في حياة سكّان المدن، عبر تطبيق نُظُم ومناهج عمل تتمركز حول الإنسان، وترسّخ علاقة جديدة بين البلدية وساكلي المدينة، وتبيّن كيف استطاعت أمانة منطقة الرياض توفير خدمات بلدية تلبي الاحتياجات المتنوّعة لسكان العاصمة، ودورها في العناية بالامتدادات الجديدة للمدينة، والارتقاء بمستوى الخدمات في أحيائها.

لعلّ من الملفت للنظر أنّ كثيراً من برامج الأنسنة التي تفاعل معها سكّان المدينة بإيجابية لم تكن بالمكلفة مادياً ولم تحتج إلى طاقات بشرية كبيرة. ومع ذلك تركت آثاراً إيجابية في حياة السكان مع امتنان يفوق بكثير تكلفتها. ويمكننا القول أنّ القطاع البلدي حين يتبنى برامج الأنسنة - سواء المستقل منها أو تلك التي تكون ضمن مشروعاته - فإنه يرفع

The accomplishments of the municipality humanization projects and initiatives have been recognized with numerous local and international awards. In 2003 (1423H), the municipality received the Organization for Arab Cities Award for Greening the City, followed by two awards in 2004 (1424H): the Organization for Islamic Capitals and Cities Award for Authorship, Research and Translation and the Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Personal Award for Arab Management. In 2007 (1427H), the Riyadh pedestrian-friendly project received the King Abdullah II Award for Creativity, followed in 2009 (1430H) by the Global Institution for Vital Societies Award in recognition of Riyadh's human dimension projects; in 2010 (1431 H), these initiatives also received the Prince Sultan bin Salman Award for Urban Heritage.

Many of the humanization programs have not been costly in terms of either finance or human resources. Yet they have positively impacted the lives of citizens in ways that far exceed their actual investment.

من مستوى الرضا والامتنان لدى السكان بتكاليف وأعباء أقل. ولكن يبقى السؤال هنا عن مدى وجود الفكر والحماس وفرق العمل واصطحاب سكان المدينة بوصفهم فاعلين ومستخدمين في جميع مراحل برامج الأئسنة ومشروعاتها.

لقد كان التفاعل الإيجابي مع مبادرات الأمانة للأئسنة منقطع النظير، ولا أدل على ذلك من انتشارها خارج نطاق مدينة الرياض. فقد استنسخ الكثير من مفردات التجربة ومشروعاتها وبرامجها في كثير من مدن المملكة، وأصبحت مشاريع أمانة الرياض مصدر إلهام لإطلاق الكثير من المبادرات والأفكار الجديدة. بل إن بعض برامجها عُقمت وألّزمت بها بقية المدن رسمياً، فمبادرة احتفالات العيد واليوم الوطني، على سبيل المثال، صدر بها لاحقاً أمر إلى جميع مناطق المملكة بإحياء المناسبتين في كل عام. وبالمثل صدر توجيه آخر في أحد الاجتماعات السنوية لأمرء المناطق بأن تحذو جميع أمانات المناطق والمدن والمحافظات حذو أمانة منطقة الرياض في إنشائها للشاحات البلدية كي تكون متنقساً ترويحياً ورياضياً للشباب بخاصة، ولجميع أفراد الأسرة بعامه. كما صدر بناء على نجاح مبادرة الأمانة في إنشاء الإدارات النسائية الأمر السامي الكريم بتوجيه الأجهزة الحكومية إلى إنشاء فروع نسائية لها.

حصلت مشاريع ومبادرات تعزيز البعد الإنساني التي قامت بها الأمانة على عدد من الجوائز محلياً وعالمياً تقديراً لإنجازاتها في هذا المجال، ومنها - على سبيل المثال لا الحصر - جائزة منظمة المدن العربية لتخضير المدينة عام 1423هـ (2003م)، جائزة منظمة العواصم والمدن الإسلامية للتأليف والتحقيق والترجمة عام 1424هـ (2004م)، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم - الشخصية الإدارية العربية المتميزة لعام 1424هـ (2004م)، جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع عن مشروع الرياض مدينة صديقة للمشاة عام 1427هـ (2008م)، جوائز مؤسسة الجائزة العالمية للمجتمعات الحيوية عام 1430هـ (2009م) عن مشروعات أئسنة المدينة، وجائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني عام 1431هـ (2010م)، وجائزة البعد الإنساني عن برنامج تعزيز البعد الإنساني لمدينة الرياض.

إن كثيراً من برامج الأئسنة التي تفاعل معها سكان المدينة بإيجابية لم تكن بالمكلفة مادياً ولم تحتاج إلى طاقات بشرية كبيرة. ومع ذلك، تركت آثاراً إيجابية في حياة السكان مع امتنان يفوق بكثير تكلفتها.

An American originally from Pakistan, Ayesha was born and raised in Dhahran in the Eastern Province. She graduated in 2012 from Parsons The New School For Design with a BFA in Photography. Shortly after, she returned to Saudi Arabia to continue photographing. She currently divides her time between New York City and Saudi Arabia working on self-directed photo projects.

ARAMCO: Above the Oil Fields Ayesha Malik أرامكو: فوق حقول النفط عائشة مالك

ولدت وترعرعت عائشة مالك، وهي مصورة أمريكية باكستانية الأصل، في مدينة الظهران في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. تخرجت في عام 2012 من "مدرسة بارسونز الجديدة للتصميم" بدرجة بكالوريوس في الفنون الجميلة في مجال التصوير الفوتوغرافي. وعادت بعد فترة وجيزة إلى السعودية لتستمر بالتصوير وهي تقسم وقتها حالياً بين مدينة نيويورك والسعودية حيث تعمل على مشاريع تصوير ذاتية التوجيه.

A personalized account of life in the ARAMCO compound in Dhahran. Originally created as a home for American employees of the Arabian American Oil Company, now known as Saudi Aramco, the gated community is a 58 square kilometer town that is neither fully Saudi nor fully American – a home unlike any other.

قصة من وجهة نظر شخصية عن الحياة في مجمع "أرامكو" في مدينة الظهران. تأسس المجمع المُسوّر والذي تبلغ مساحته 58 كيلومتر مربع في البداية كمنطقة سكنية للموظفين الأمريكيين العاملين في "شركة النفط العربية الأمريكية" والتي تُعرف الآن باسم "شركة أرامكو السعودية"، ويتميز بتنوع سكانه، فهم ليسوا سعوديين بالكامل ولا أمريكيين بالكامل – إنه مجمع سكني لا مثيل له.

A photograph of a modern building with a complex, geometric facade. The building features a central vertical section with horizontal bands and is flanked by two wings that project outwards, creating a series of overlapping, angular volumes. The facade is primarily a light beige or tan color. The sky is a clear, bright blue. The text "Modern Saudi Architecture" is overlaid in white, with a small square icon between the words "Saudi" and "Architecture".

Modern Saudi Architecture

العمارة السعودية الحديثة

Curator of the Pavilion, Sumayah is also Dean of the College of Design at Imam Abdulrahman bin Faisal University and a member of the Municipal Council of the Dammam Metropolitan Area and a columnist. She received her PhD in Architecture from Newcastle University in the UK and her Master's from King Faisal University. Her research interests include areas of intersection between architecture and politics such as the mediation of power in space and place, ideologies and nation-building in architectural practice, and regionalism within modernism.

Saudi Arabian Architecture in Between Dr. Sumayah Al-Solaiman

العمارة السعودية: ما بين التقليدية والحدائثة د. سمية السليمان

تشغل القيمة المشرفة على الجناح، الدكتورة سمية السليمان حالياً منصب عميدة كلية التصميم في "جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل"، وهي عضو في المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، وصاحبة عمود في الصحف. حصلت السليمان على شهادة الدكتوراه في العمارة من "جامعة نيوكاسل" في المملكة المتحدة، وشهادة الماجستير من "جامعة الملك فيصل". تشمل اهتماماتها البحثية مجالات التقاطع بين فن العمارة والسياسة مثل وساطة السلطة في الفضاء والمكان؛ والأيدولوجيات وبناء الأمة في الممارسة المعمارية، والإقليمية داخل الحدائثة.

The following essay is based on excerpts from *The Architectural Discourse of Riyadh: An interpretive-historical reading of its contemporary architecture* – Sumayah's unpublished PhD thesis. Newcastle upon Tyne: Newcastle University.

The architecture of Saudi Arabia is in a perpetual state of betweenness. It is understood through contradictions and its position in relation to a set of dichotomies. Tensions between old and new, traditional and contemporary, vernacular and modern, local and imported, dominate the story of its architecture. At each end of a spectrum there are embodied values that are shaped by our understanding of our position in history.

Vernacular architecture, which at one time was a source of pride, came to signify backwardness. Later still, it represented continuity and pride through the romanticization of the past and in light of the discourse of a loss of identity. Modern architecture, on the other hand, arrived as symbolic of progress and yet was attacked as an alien importation of Western ideals and capitalism. After being considered the forefront of progress, it came to represent a betrayal of the past, before eventually signaling worldliness and progress once more.

يستند هذا المقال إلى مقتطفات من "الخطاب المعماري للرياض: قراءة تاريخية تفسيرية لعمارتها المعاصرة". أطروحة دكتوراه غير منشورة لسمية السليمان (2010). نيوكاسل أبون تاين، جامعة نيوكاسل.

تعيش العمارة في المملكة العربية السعودية حالة بينية دائمة يمكن فهمها من خلال النظر إلى تناقضاتها ومكانتها وسط مجموعة من ثنائيات متباينة؛ إذ تسيطر على قصة العمارة السعودية توترات بين القديم والجديد، والتقليدي والمعاصر، والعاقبي والحديث، والمحلي والأجنبي، وتجدس في طيف هذه الثنائيات المتناقضة قيم تتبلور من خلال فهمنا لموقعنا في التاريخ.

مع دخول الحدائثة أصبحت العمارة المحلية رمزاً للتخلف بعد أن كانت في السابق مصدراً للفخر، لكنها عادت لاحقاً لتمثل الاستمرارية والاعتزاز عبر إبراز الطابع الرومانسي للماضي في ظل الحوار الدائر حول فقدان الهوية. أمّا العمارة الحديثة المعاصرة، فبرزت كرمز للتقدم الذي تم مهاجمته كعنصر دخيل يجسد القيم الغربية والرأسمالية، لكنها أصبحت تعتبر فيما بعد رمزاً لخيانة الماضي، ثم عادت لتمثل الدنيوية والتقدم لاحقاً.

A Modern Nation

However much we think of Saudi Arabia as a young nation with a foundation in conservatism, there is no denying that Modernism has been a part of its architectural history for decades. It can be reassessed as a modern nation that, by virtue of its significant buildings, fits into global architectural history. But how did we become a modern nation and how did we arrive at the cities we know today?

The consolidation of Saudi Arabia in the 1930s marked the beginning of an era of security and optimism. The period produced what is considered to be the height of vernacular architecture, extending beyond the previous limits of the walled city and gradually leading to changes from within the society that later accelerated through oil wealth and increased contact with the outside world.

Dense vernacular towns often no bigger than one square kilometer transformed into sprawling metropolises. The change was predominantly the result of modernization efforts that were financed through the newly acquired oil wealth of the 1950s. During those early stages of development, Saudi Arabia lacked the professionals and experts necessary to undertake its modernization plans and therefore had to rely on foreign expertise. The work of these experts – mostly of Western origin – transformed Saudi Arabia through the introduction of modern architecture, which in turn disseminated Western concepts of design and entailed the use of modern materials and methods of construction previously unknown.

This signaled the first large-scale break with the traditional environment and became the subject of scrutiny for the Saudi professionals who subsequently entered the field. Some of them called for a return to heritage and a re-examination of the traditional built environment. Ever since, professionals have been divided into traditionalists and modernists, and architecture has been investigated within the limits of those two terms.

However, most architecturally significant buildings are actualized as either modern buildings inspired by some aspects of traditional architecture or traditional buildings constructed of modern materials and catering to modern standards of living, thus increasing the difficulty of positioning and understanding the architectural production within these simplistic terms.

The conflict between tradition-based and modern architecture has been described as a false conflict (Kuban 1983:54), and has even been reconciled in that traditional influences in contemporary architecture can be considered a continuation of modern architecture if we accept Regionalism as one of its branches (Özkan 2002:89-94).

بالرغم من نظرنا إلى المملكة العربية السعودية كدولة محافظة وفتية، لا يمكننا أن ننكر أن الحدائث شكلت جزءاً من تاريخها المعماري لعشرات السنين. فهي دولة حديثة تحتضن عناصر معمارية توأمت تاريخ العمارة العالمي، وهو ما يتجسد في مبانيها المهمة. ولكن كيف أصبحت دولة حديثة وكيف توصلنا إلى المدن التي نعرفها اليوم؟

التاريخ، الرياض، المتحف الوطني، مركز الملك عبدالعزيز

National Museum, King Abdulaziz Historical Center, Riyadh

مثل توحيد المملكة في ثلاثينات القرن الماضي بداية حقبة من الأمان والتفاؤل. وعلت الصعيد المعماري، فدمت المملكة ما يعتبر أفضل عناصر العمارة العامية والتي تخطت حدود المدينة المسورة؛ وأدى ذلك إلى بروز تغييرات تدريجية داخل المجتمع، والتي تسارعت وتيرتها لاحقاً بفضل الثروة النفطية والانفتاح المتزايد على العالم الخارجي.

وتحولت البلديات المحلية المزدهمة التي لا تتعدى مساحتها 1 كيلومتراً مربعاً إلى مدن مترامية الأطراف، وذلك نتيجة لجهود التحديث التي تم تمويلها من الثروة النفطية التي تم استغلالها في خمسينات القرن الماضي. وفي تلك المراحل المبكرة من التطور، افتقرت المملكة إلى المهنيين والخبراء اللازمين لتنفيذ خطط التطوير، مما حتم عليها الاستعانة بالخبرات الأجنبية. وساهم هؤلاء الخبراء الأجانب – الذين كان أغلبهم من أصول غربية – في إحداث تحول في المملكة عبر إدخال العمارة الحديثة التي بدورها قدمت مفاهيم العمارة الغربية - والتي تميزت باستخدام مواد وأساليب البناء الحديثة التي لم تكن معروفة في المملكة من قبل.

ومثل ذلك أول تعدي كبير على البيئة التقليدية، وأصبح موضع تدقيق من المهنيين السعوديين الذين دخلوا هذا المجال لاحقاً. وقد طالب بعضهم بالعودة إلى التقاليد وإعادة النظر في

The basic understanding of architecture has thus far been in relation to value judgements which see modern or traditional architecture as either good or bad depending on the period of history examined. During the early days of modernization, traditional architecture was seen as evidence of regression and therefore modern architecture was indiscriminately embraced as a reflection of a newly modernized state. With the appearance of Saudi professionals on the architectural scene and the perceived socio-cultural disparity between society and its buildings, this attitude changed.

The basic problem for architects designing public buildings in Saudi Arabia can be summarized by “the burden of representation” (Isenstadt and Rizvi 2008:20). How does one adequately represent a nation that is rooted in a history isolated from the world that produced contemporary architectural norms? How does this nation find its place and how is that place physically represented?

Architects’ responses to this problem varied considerably, from simplistic pastiche to thoughtful and culturally-sensitive solutions. Compounding the dilemma was the lack of built precedents from which architects could draw inspiration. Designers therefore freely allowed themselves to borrow from the wider Arab/Islamic region – finding inspiration in the tent, the courtyard, urban density, thick walls, light roofs, the minaret and the mashrabiya. Saudi Arabia essentially became a blank canvas for architects, given the limited exemplars to guide them.

The Discourse

Much of the discourse was dedicated to finding the ideal design solutions for a modernizing nation. One dominant strand was that of Traditionalism. Its pioneer, the Egyptian architect Hassan Fathy, was influential in the dissemination of ideas that looked to traditions in order to extract valid elements relevant to today’s society. Although he had many critics, his ideas influenced architects such as Abdel-Wahed El-Wakil and Rasem Badran (Steele 1989:15–16).

Traditionalism was not a defined movement, but an overarching term for any building that was strongly informed by history and moreover had direct formal and visual connections with the architectural heritage of its locale. According to this logic, any building that strongly resembles its vernacular predecessor is categorized as traditionalist.

The basic problem for architects designing public buildings in Saudi Arabia can be summarized by “the burden of representation”

ويمكن تلخيص المشكلة الأساسية التي تواجه المهندسين المعماريين الذين يصممون المباني العامة في المملكة العربية السعودية بما يمكن تسميته “عبء التجسيد”

بيئة العمارة التقليدية، وأدى ذلك إلى انقسامهم إلى فريق مناصر للعمارة التقليدية وآخر للعمارة الحديثة، وبدأ يُنظر إلى العمارة من هاتين الزاويتين.

ومع ذلك، تصنف معظم المباني ذات الأهمية المعمارية إما على أنها مباني حديثة مستوحاة من العمارة التقليدية، أو مباني تقليدية تم تشييدها باستخدام مواد حديثة لتلبية المعايير المطلوبة للعيش الحديث. ويزيد هذا التصنيف من صعوبة فهم وتحديد ماهية النتاج المعماري ضمن إطار هذه التعابير المبسطة.

وقد تم وصف الصراع بين العمارة التقليدية والعمارة الحديثة بأنه صراع زائف (كوبان 1983: 54)، حتى أنه تم الاتفاق على إمكانية اعتبار العناصر التقليدية المؤثرة في العمارة المعاصرة استكمالاً للعمارة الحديثة، هذا إذا اعتبرنا أن العمارة الإقليمية هي إحدى الفروع التي نتجت عنها (أوركان 2002: 89-94).

وارتبط الفهم المبدئي للعمارة حتى الآن بالأحكام القيمة التي تصنف العمارة الحديثة أو التقليدية بأنها إما جيدة أو سيئة استناداً إلى الفترة التاريخية التي تمت دراستها. ففي مطلع حقبة التطور التي شهدتها المملكة، كانت تعتبر العمارة التقليدية دليلاً على التخلف، لذا تم تبني العمارة الحديثة بشكل واسع لكونها ترمز للدولة الحديثة المتطورة. ولكن سرعان ما تغير ذلك المنظور مع ظهور المهنيين السعوديين على المشهد المعماري، وبروز الفوارق الاجتماعية والثقافية المزعومة بين المجتمع وبيئته المعمارية.

ويمكن تلخيص المشكلة الأساسية التي تواجه المهندسين المعماريين الذين يصممون المباني العامة في المملكة العربية السعودية بما يمكن تسميته “عبء التجسيد” (إيزنشتاد وريزفي 2008: 28). ولكن، ما هي الطريقة المناسبة لتجسيد بلد متجدد في تاريخ كان معزولاً عن هذا العالم الذي أرسى معايير معمارية معاصرة؟ وكيف يمكن لهذا البلد أن يجد لنفسه مكاناً، وكيف يمكن تجسيد هذا المكان بصورة مادية ملموسة؟

تباينت طرق استجابة المهندسين المعماريين لهذه المشكلة إلى حد كبير؛ فبعضهم لجأ إلى حلول بسيطة بينما تطرق بعضهم الآخر إلى حلول مدروسة تراعي الاعتبارات الثقافية. ومما زاد المشكلة تعقيداً هو الافتقار لوجود أنماط عامة سابقة من البيئة التقليدية يمكن للمهندسين المعماريين أن يستلهموا حلولاً منها. ونتيجة لذلك، لجأ هؤلاء المهندسون إلى استعارة تصاميم من المنطقة العربية / الإسلامية الأوسع نطاقاً، حيث استمدوا إلهامهم من الخيمة والفناء والكثافة الحضرية والجدران السمكية والمأذنة والمشربية. وغدت المملكة أشبه بلوحة قماشية بيضاء بالنسبة للمهندسين المعماريين نظراً لمحدودية ما تنطوي عليه من أنماط سابقة يمكن الاستناد إليها.

الحوار المعماري

تم تكريس جزء كبير من الحوار المعماري في سبيل إيجاد حلول التصميم المثالي لبلد يمضي قدماً في مسيرة الحداثة. وكان للحركة التقليدية حصّة وافرة من هذا الحوار، حيث ترك أبرز أعلام هذه الحركة، المهندس المعماري المصري حسن فتحي، تأثيراً واضحاً على نشر

Fathy's traditionalism had its origins in the clash of civilizations that ensued from colonialism and was therefore compatible with a cultural resistance movement (Elsheshtawy 2005:27). Consequently, it found resonance in the wider Arab world which shared a history of colonialism. Saudi Arabia, however, was never colonized. Its adoption of modern Western standards was based on a conscious and deliberate decision, rather than emerged from an internal struggle with an imperialist power. Nevertheless, when the failure of modern architecture in the West was broadly accepted and the discourse calling for conservation as an active part of architectural practice gained strength, messages calling for the "saving" of the Middle East started to appear:

For four centuries, Islam resisted every sort of Western bullying and Western blandishment. Now suddenly, with OPEC oil she seems ready to put it all at risk: to exchange the mosques, the souks, the madrassas and the caravanserais for a few shopping centers, multi-storey car parks and Hiltons. We watch breathless to see if these innovations which have so nearly destroyed us will destroy them also.
(Cantacuzino 1976:195)

الأفكار التي تميل إلى التقاليد لاستخلاص عناصر فاعلة تلائم المجتمع الراهن. وبالرغم من كثرة نقاده، إلا أن أفكاره أثرت في الكثير من المهندسين المعماريين أمثال عبد الواحد الوكيل ورأسم بدران (ستيل 1989: 16-15).

ولم تكن التقليدية حركة محددة بقدر ما كانت مصطلحاً يشمل أي مبنى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتقاليد، والأهم من ذلك يرتبط ارتباطاً رسمياً وبصرياً بالتقاليد المعمارية المحلية. وقد تم تصنيف أي مبنى يشبه سابقه إلى حد كبير على أنه تقليدي.

قاومت البلدان الإسلامية على مدى أربعة قرون جميع أشكال الهيمنة والخديعة الغربية. إلا أن هذه البلدان وبشكل مفاجئ الآن، مع انضمامها لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أصبحت مستعدة لوضع كل تقاليدھا في دائرة الخطر: من خلال استبدال الجوامع والأسواق والمدارس ونزل القوافل بمجموعة من مراكز التسوق وفنادق هيلتون ومواقف السيارات متعددة الطوابق. ونحن نترقب بتخوف لنرى فيما إذا كانت هذه الابتكارات التي كادت أن تدمرنا ستدمر هذه البلدان أيضاً.
(كانتاكوزينو 1976: 195).

Even when tradition-based
design approaches were
introduced, they had little
effect on the built environment

أنه حتى عند طرح
توجهات تصميمية
قائمة على التقاليد،
كان تأثيرها ضئيلاً على
البيئة العمرانية عموماً

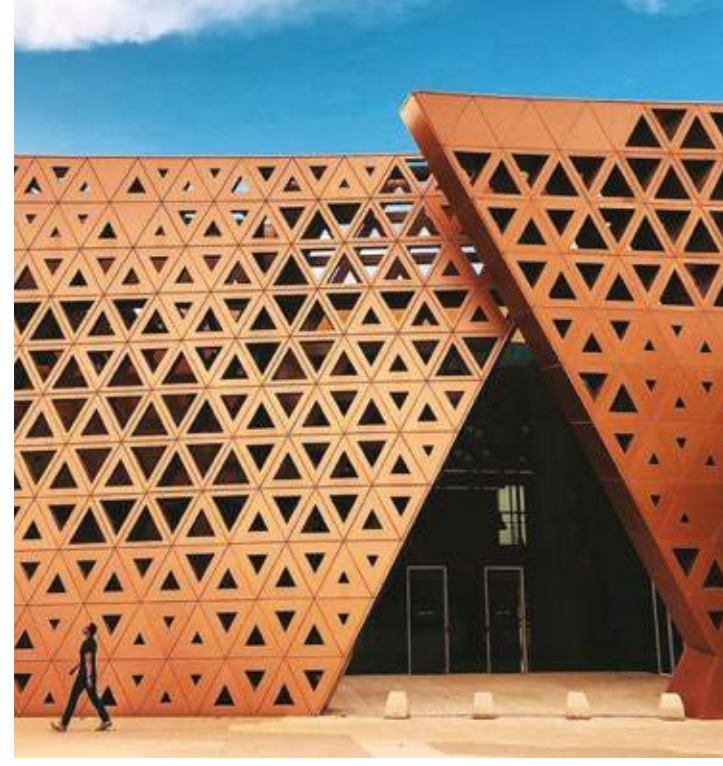

Image by Abdullah Al Hasawi
Phonart Saudi

تصوير عبدالله الحساوي
فون آرت سعودي

Such ominous portrayals did much to feed the new “concern” that foreign architects expressed through designs that to some extent resonated with the traditionalists’ work (Antoniou 1983b:14). However, Saudi architects were influenced by these ideas through the Pan-Islamic and Pan-Arab initiatives as they fueled much of the literature of the neighboring countries and therefore created a fertile ground for such ideas to take hold. Such a view also agrees with the strict Islamic conventions of Riyadh, which generated suspicions of western influences based on different reasons. Therefore, the Saudi “realization” that it was losing its tradition and needed to act to retain it was the result of the combined mood in the wider region and pressure from outside, rather than what is perceived as an internal mechanism of cultural resistance. Even when tradition-based design approaches were introduced, they had little effect on the built environment as a whole and were applied to a limited number of buildings, most of which were commissioned by the public sector and partly influenced by a wider socio-political program that united the cause of Arab countries in treasuring heritage and continuing a legacy.

Intellectually, though, tradition took hold strongly and became ubiquitous in architectural discourse, particularly in academic circles. It was also present in the upper echelons of government as part of a socio-political initiative that agreed with the wider Arab World and underlined the right to claim power. Curtis wrote:

The international resurgence in the cultural power and confidence of Islam was another major force to influence relationships between industrialized and less industrialized nations in the mid-1970s. It coincided with a period of soul-searching in the West, well reflected in a sort of architectural introversion and mannerism which sometimes replaced any serious attempt at expressing human values. “Islamic revival” took many forms and was driven by many forces, among them a revulsion against materialism which (it was held) could be traced to “Western modernizing influences.” Architecture could not remain immune for long; the images of the debased International Style could easily be condemned as emblems of demonic secularism. (Curtis 1996:584)

Meanwhile, foreign architects of Modernist convictions found their own unique ways of dealing with the dilemma of how to design appropriately in a different culture.

Some of the designers started to translate their stereotypical understanding of Islamic/Arab architecture into every building, regardless of function. In one such example, Minoru Yamasaki designed the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) around a vast enclosed courtyard. For its entrance, he borrowed the form of a mihrab from the mosque, and he covered the windows with mashrabbiyas (Yamasaki 1979:175).

وجاءت الحركة التقليدية لفتحها لتأجلاً لصراع الحضارات التي تلت الاستعمار، وبذلك كان جزءاً من حركة مقاومة ثقافية (الششتاوي 2005: 27). وعليه، وجد هذا التوجه صدىً له في العالم العربي عموماً والذي عانى أيضاً من تاريخ طويل مع الاستعمار، وبما أن المملكة العربية السعودية لم يتم استعمارها أبداً، فقد كان تبنّيها للمعايير الغربية الحديثة مبنياً على قرار واع ومدروس، وليس نتيجةً لصراع داخلي مع سلطة إمبريالية. ولكن عندما تم الاعتراف بفشل العمارة الحديثة في الغرب وعلا صوت الخطاب الداعي إلى تشييط دور الفن المعماري المحافظ في الممارسات المعمارية، بدأت الرسائل التي تدعو إلى إنقاذ الشرق الأوسط بالظهور:

وساهمت مثل هذه التصورات المشؤومة إلى حد كبير بتغذية “التوجه” الذي عبر عنه المهندسون المعماريون الأجانب من خلال تصاميمهم التي تماشت إلى حد ما مع أعمال التقليديين (أنطونيو 14: 1982b). إلا أن المهندسين السعوديين تأثروا بهذه الأفكار من خلال المبادرات العربية والإسلامية التي كان لها تأثير قوي، حيث أنها غدت الكثير من أديبات الدول المجاورة، وبالتالي أوجدت أرضية خصبة لتطور مثل هذه الأفكار. ويتفق هذا التوجه أيضاً مع التقاليد الإسلامية المتشددة للرياض والتي شككت بالتأثيرات الغربية لسبب مختلف. وبالتالي، فإن إدراك المجتمع السعودي بأنه يكاد يفقد تقاليده وأنه من الضروري أن يتحرك للحفاظ عليها، تولّد نتيجة الجو السائد في المنطقة والتعزيز الخارجي أكثر من كونه آلية داخلية للمقاومة الثقافية. ولعل ما يدعم ذلك أنه حتى عند طرح توجهات تصميمية قائمة على التقاليد، كان تأثيرها ضئيلاً على البيئة العمرانية عموماً، وتم تطبيقها على عدد محدود من المباني التي تم معظمها بتكليف من القطاع العام وتأثرت جزئياً ببرنامج اجتماعي سياسي أوسع نطاقاً وحد مساعي البلدان العربية للحفاظ على تراثها وصون موروثها العريق.

لكن من الناحية الفكرية، فقد استحوذ التقليد وأصبح واسع الانتشار وحاضراً بقوة في الحوار المعماري، ولا سيما في الأوساط الأكاديمية. كما حضر أيضاً في الدوائر الحكومية كجزء من مبادرة اجتماعية-سياسية اتفقت عليها جميع الدول العربية والتي تؤكد على الحق في السعي لامتلاك القوة. وكتب كورتيس:

شكّلت الطفرة العالمية الجديدة المتمثلة في الحضور القوي للثقافة الإسلامية، قوة أساسية أخرى للتأثير على العلاقات بين الدول المتقدمة والناشئة صناعياً في منتصف سبعينات القرن الماضي. وقد تزامن ذلك مع فترة البحث عن الذات في الغرب، وهو ما تجلّى في شكل من الانطواء والتصنع المعماري الذي حلّ أحياناً مكان أي محاولة جادة للتعبير عن القيم الإنسانية. واتخذت “النهضة الإسلامية” أشكالاً عديدة مدعومة بعدة قوى من بينها النفور من المادية (التي كانت سائدة) والتي تُعزى إلى “تأثيرات الحداثة الغربية”. لكن لا يمكن للعمارة أن تبقى مُحضنة لفترة طويلة، إذ يمكن بسهولة إدانة صور النمط العالمي المُتردي بوصفها ترمز للعلمانية الشيطانية”. (كورتيس 1996: 584).

وفي الوقت نفسه، وجد المعماريون الأجانب المناصرون للحداثة والذين لم يتبعوا التقليدية مطلقاً، أساليبهم الخاصة في التعامل مع معضلة ابتكار تصميم يلائم ثقافة مختلفة.

وبدأ بعض المصممين يترجمون مفاهيمهم النمطية للعمارة الإسلامية/ العربية في كل مبنى، وذلك بغض النظر عن الوظيفة التي شُيّد من أجلها. وخير مثال على ذلك، هو الرؤية الهندسية للمعماري الياباني مينورو ياماساكي في تصميم الفناء المغلق الفسيح لـ “مؤسسة النقد العربي السعودي”، حيث اقتبس شكل محراب المسجد لتصميم مدخله وغطى النوافذ بمشربيات (ياماساكي 1979: 175).

لجأ العديد من المصممين إلى توظيف تأثير المصطلحات المتعلقة بالعمارة الإسلامية/ العربية. وفي أكثر الأحيان وظفوا المزاج المعمارية المستخدمة في أماكن مختلفة لأغراض

Many designers resorted to exploiting the power of terminology related to Islamic/Arab architecture. More often than not they are simulations of architectural features used in various settings for specific purposes. In Modernist designs they are reduced to formal decoration and are not related to the functions that gave rise to their developments. This use of idiom therefore reassured the clients of the architects' sensitive approach and yielded formal evidence in the buildings.

Such uses of vernacular are still evident today – even if not as much as before. Even if the clients do not ask for or engage with such stipulations, designers will still highlight their references to traditional stereotypes of Islamic/Arabic architectural forms or even narrative fiction, regardless of how abstracted the resulting form is. A recent case is the King Salman Science Oasis, designed by Gerber Architekten, who described the vast roof structure as a hovering “flying carpet” (Gerber Architekten 2009).

Architectural Responses

Examination of architecture in Saudi Arabia shows that even though a group of buildings may seem to visually belong to one type, they can result from varied design approaches. Buildings such as the Ministry of Foreign Affairs, Al-Kindi Plaza, the Great Mosque and Justice Palace and the King Abdulaziz Historical Centre might all be considered to belong to tradition-based practice. The differences between them, however, lie not just in their formal attributes but in the mechanisms that generated their forms. Design methodologies, precedents referenced and interpretation all play an important role in their conceptual development. Geographically, some were inspired by local Najdi architecture, while others made use of the wider Islamic legacy. Furthermore, these sources and precedents were either used directly to arrive at forms and massing configurations, or in an indirect approach that replicates patterns of use or manifestations of values in the built environment, and are therefore of a structural nature. Many more examples used the traditional courtyard house, regardless of its functional applicability, as a formal precedent.

In most cases, buildings that were inspired by traditional aspects, regardless of the kind of inspiration and level of analytical depth, reflected the design choices in a formal and visual manner that articulated intention and ensured that users and onlookers recognized the sources they alluded to. However, looks are deceiving. The visual qualities of any building may be the deciding factor in relegating it to the modernist or traditionalist camp, or allowing it to straddle both. This is not even necessarily in terms of the form of the building, but can simply be achieved through cladding. Perhaps the clearest example of this would be the National

Darat al-Malik Abdulaziz, King Abdulaziz
Historical Center, Riyadh

دائرة الملك عبدالعزيز، مركز الملك عبدالعزيز
التاريخي، الرياض

خاصة. وقد تم اختزال هذه المزايا في التصاميم الحديثة إلى زخارف ذات طابع رسمي لا صلة لها بوظيفة المبنى. وعليه، فإن استخدام المصطلحات لهذا الغرض طمأن العملاء بحساسية الممارسين الثقافية مستبدلين على ذلك من خلال العناصر المعمارية المتوافقة مع المصطلحات المستخدمة.

ولا يزال استخدام مثل هذه المصطلحات واضحاً اليوم، وإن لم يكن بنفس القدر الذي كان عليه سابقاً. وحتى لو لم يطلب العملاء أو يشاركوا في مثل هذه الممارسات، سيواصل المصممون العودة إلى مراجعهم من الأنماط التقليدية لأشكال العمارة الإسلامية/العربية أو حتى إلى الخيال، بغض النظر عن مدى تجرد النموذج الناتج. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك، وحدة الملك سلمان للعلوم التي صممها شركة “غرير أركيكتين”، والتي تم وصف هيكل سقفها الواسع بأنه “بساط الريح”. (“غرير أركيكتين” 2009).

التجليات المعمارية

يظهر التدقيق في الهندسة المعمارية للمملكة العربية السعودية أنه بالرغم من أن مجموعة المباني تبدو للوهلة الأولى منتمية إلى نمط بصري واحد، إلا أنه سرعان ما يتضح أنها ثمرة توجهات تصميمية متنوعة، وهناك العديد من المباني - مثل مبنى وزارة الخارجية، وساحة الكندي، والمسجد الكبير، وقصر الحكم، و مركز الملك عبد العزيز التاريخي - التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الممارسات المعمارية التقليدية. ولا يقتصر الاختلاف بين هذه المباني على المزايا الشكلية فحسب، وإنما يتعداها إلى الآليات التي أفضت إلى أشكالها. وتلعب كل من منهجيات التصميم، والأنماط المستخدمة سابقاً، والأساليب المتبعة؛ دوراً بالغ الأهمية في تطور المفاهيم التصميمية الخاصة بها. ومن الناحية الجغرافية، فقد استمد بعضها إلهامه من العمارة النجدية المحلية، بينما اعتمد بعضها الآخر على توظيف التراث الإسلامي بشكل عام. كما تم استخدام هذه المصادر والأنماط السابقة إما بأسلوب مباشر بلوغ

Museum and the Darat Al-Malik Abdulaziz. While the Museum is essentially an adorned box that employs basic, subtle forms which could be interpreted in many ways, it is considered to be a contemporary interpretation of traditionalism, whereas the Darat is much more explicit in underlining its intended image. Through the use of Riyadh's limestone, they become unified and part of the same family; the museum may be like a contemporary teenager, the Darat an eccentric older relative trying to be hip.

Similarly, the visually disparate Al-Kindi Plaza and Al-Khairiyah are more alike than different, however much of their differences are enforced by visual attributes. Both of them accommodate a number of functions opening onto a plaza, both have underground parking that provides access directly into the heart of those facilities, and both provide uninterrupted pedestrian access across their spaces. The differences between them are the varying climatic treatments and the orientation of their functions. Whereas the Al-Khairiyah partly sacrifices environmental considerations to accommodate artistic pursuits, the Al-Kindi Plaza is more responsive; the Al-Khairiyah has a dual orientation, while Al-Kindi Plaza is directed inwards.

What these examples demonstrate is that visual qualities have often largely been the determining factor in initially comprehending the concepts behind such buildings, and retain a strong influence on the subsequent value judgements attached to them.

Western architects who worked in Saudi Arabia did so within the limits of what they were taught – in other words, within the dictates of Modernism. When they ventured beyond these boundaries, they did so with their good intentions. Some Western architects would attempt to reference the place from what little they were able to research, as in the case of Trevor Dannatt. But the limits of that place were also open to interpretation. Henning Larsen, for instance, transcended local conditions and context to include the wider Islamic world, thus creating a rich source from which to assimilate and conceptualize the Ministry of Foreign Affairs. All of these schemes are valid because they see the architects engaging with the challenge in a serious manner, trying to establish what architecture, beyond form, should be in the here and now.

What these buildings do is pose questions. With each newcomer on the skyline the dialogue advances through the celebration of a successful building or the reactions provoked by those deemed less successful. It is in the dialogue between them, and the spaces between them, that architecture in Saudi Arabia advances.

أشكال وتكوينات محددة الأبعاد، أو غير مباشر يكرر أنماط الاستخدام أو مؤشرات القيم التي تعكسها البيئة العمرانية، لذا فهي تعتبر ذات طبيعة هيكلية. وقد استخدم العديد من المعماريين الآخرين المنازل التقليدية ذات الفناء بغض النظر عن قابلية تطبيقه العملي، كنمط شكلي سابق.

وفي أغلب الحالات أنفة الذكر، فإن المباني المستوحاة من العمارة التقليدية - بغض النظر عن ماهية الإلهام ومستوى عمقه التحليلي - تعكس الطابع الرسمي والبصري لاختيارات المعماريين والذي عزز إيصال هدف كل مبنى منها وضمن معرفة المستخدمين والمتفرجين بالمصادر التي يلجأ إليها، لكن مع ذلك فإن المظاهر خادعة. وقد تكون الملامح البصرية لأي مبنى العامل الفصل في نسبة إلى الحركة الحديثة أو التقليدية أو ربما الاثنتين معاً. وليس من الضروري أن يتجلى ذلك في شكل المبنى فقط، وإنما قد يظهر ببساطة من خلال كسوته. ولعل أوضح مثالين على ذلك، هما المتحف الوطني ودارة الملك عبد العزيز. فقد تم تصميم المتحف على شكل صندوق مزخرف واستخدام أشكال أساسية في تصميمه يمكن ترجمتها بطرق مختلفة، وهي تعتبر تفسيراً عصبياً للعمارة التقليدية. في حين أن تصميم الدارة تعتمد أكثر إبراز الصورة المقصودة. ومن خلال استخدام الحجر الجيري من الرياض، توحد هذان المبانين وأصبحتا يتبعان إلى العائلة نفسها؛ وإن اختلفت أساليب التصميم و الشكل.

وعلى نحو مماثل، فإن ساحتي الكندي والخيرية تشابهان إلى حد يتجاوز الاختلافات التي تركزها الخصائص البصرية لكل منهما؛ فكلتاهما تضم مساحات وظيفية تفتح على ميدان عام، وكلتاهما تحتويان أيضاً على موقف للسيارات تحت الأرض مع إمكانية الوصول مباشرة من هذا الموقف إلى قلب المساحات الوظيفية، كما تتيح كلتاهما إمكانية انتقال المشاة عبر هذه المساحات دون انقطاع. أما عن الاختلافات بينهما، فتتمثل في تباين أساليب التحكم بعوامل الطقس واتجاه المساحات الوظيفية. وفي حين تضحى ساحة الخيرية بالعديد من الاعتبارات البيئية في سبيل المظاهر الفنية، تبدو ساحة الكندي أكثر استجابة لهذه الاعتبارات؛ أما من حيث الاتجاه، فنجد أن الخيرية تحظى باتجاهين مختلفين بينما يركز تصميم ساحة الكندي على التوجه نحو الداخل فقط.

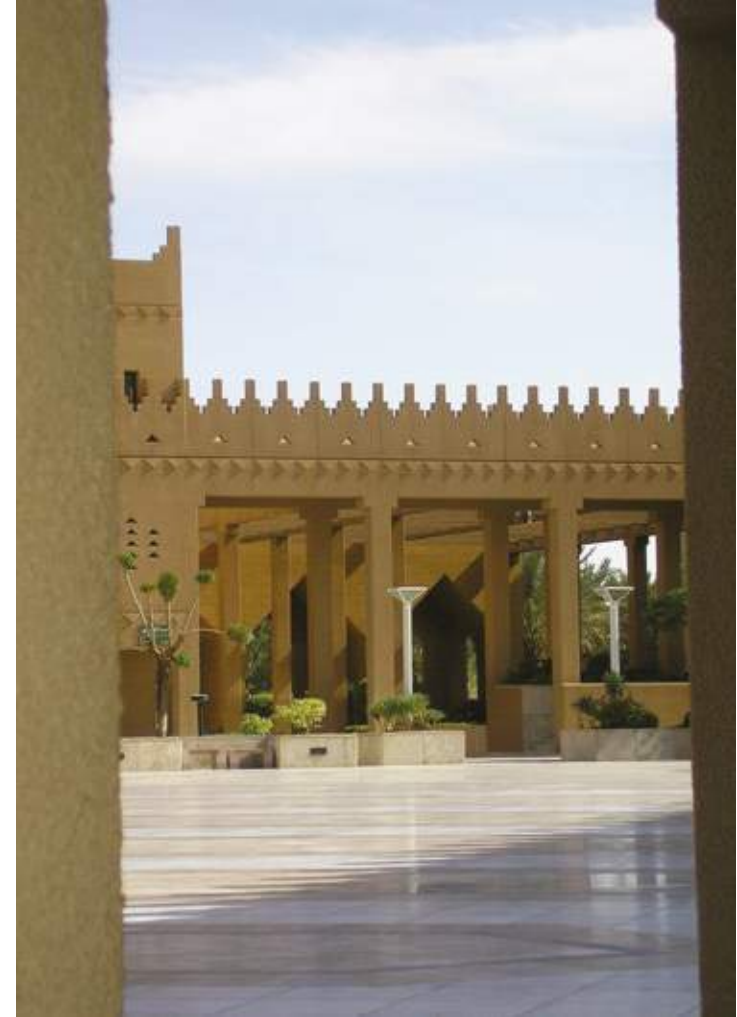
وتكشف الأمثلة السابقة أن النوعيات البصرية غالباً ما كانت العامل الحاسم في فهم أصول الأفكار التي تقف وراء تصميم المباني، وقد كان لها تأثير قوي على أحكام القيمة التي ارتبطت بها لاحقاً.

وكان المعماريون الغربيون الذين عملوا في المملكة العربية السعودية قد شيدوا تلك البنى المعمارية في حدود ما تعلموه - أو بعبارة أخرى: ضمن حدود الحداثة، فكانت نتاج نواياهم الحسنة الشخصية. واستند بعض هؤلاء المعماريين في تصاميمهم إلى المعلومات القليلة التي استطاعوا الوصول إليها كما هو الحال بالنسبة لتريفور دانات، ولكن حدود المكان كانت هي الأخرى أيضاً عرضة للتفسير. وعلى سبيل المثال، تخطى هينينغ لارسن الظروف والسياق المحلي ليشمل العالم الإسلامي الأوسع، وبذلك أوجد مصدراً غنياً انطلق منه في بلورة المفهوم التصميمي لمبنى وزارة الخارجية. وتبدو جميع هذه المنهجيات التصميمية صالحة لأن المعماريين كانوا جديين في محاولة إيجاد الحلول المعمارية الأمثل التي تتواءم مع مقتضيات المكان والزمان دون التركيز على الشكليات فقط.

إن ما تفعله هذه المباني هو طرح التساؤلات؛ فمع كل وافد عصري جديد في الأفق العمراني للمملكة، ينطلق الحوار عبر الاحتفال ببناء ناجح أو ردود الفعل التي تستحضرها البنى المعمارية الأقل نجاحاً. ومع هذا الحوار وبين هذه المساحات، يتطور مشهد العمارة في المملكة العربية السعودية.

References

- Al-Solaiman, Sumayah (2010). The Architectural Discourse of Riyadh: An interpretive-historical reading of its contemporary architecture. Unpublished PhD thesis. Newcastle upon Tyne: Newcastle University.
- Cantacuzino, Sherban (1976). 'More Light'. The Architectural Review. April, vol. 159, no. 950, p. 195.
- Curtis, William J. R. (1996). Modern Architecture Since 1900. London and New York: Phaidon.
- Elsheshtawy, Yasser (2005). 'The Mythical East: Architectural metaphors in Tayeb Saleh's Season of Migration to the North'. Built Environment. Vol. 31, no. 1, pp. 21-30.
- Gerber Architekten. Prince Salman Science Oasis. [online]. Available at: <www.gerberarchitekten.de/index.php?id=33&L=1&stp_context_navigation [parent]> [accessed 30 Nov 09].
- Isenstadt, Sandy and Rizvi, Kishwar (2008). 'Modern Architecture and the Middle East: The burden of representation'. In: Isenstadt, Sandy and Rizvi, Kishwar (eds.). Modernism and the Middle East: Architecture and politics in the twentieth century. Seattle: University of Washington Press, pp. 3-36.
- Kuban, Dogan (1983). 'Modern versus Traditional: A false conflict?'. Mimar. No. 9, pp. 54-8.
- Özkan, Suha (2002). 'Modernity and Tradition: Problem or potential.' In: Petruccioli, Attilio and Pirani, Khalil (eds.). Understanding Islamic Architecture. London: RoutledgeCurzon, pp. 85-97.
- Steele, James (1989). 'Hassan Fathy: The new traditionalists'. Architectural Design. Vol. 59, pp. 11-7.
- Yamasaki, Minoru (1979). A Life in Architecture. New York and Tokyo: Weatherhill.

المراجع

- سمية السليمان (2010). "الخطاب المعماري للرياض: قراءة تاريخية تفسيرية لعمارتها المعاصرة". أطروحة دكتوراه غير منشورة. نيوكاسل أبون تاين: جامعة نيوكاسل.
- شيربان كاتاكورينو (1976). "مزيد من الضوء". "ذا أركيكتشرال ريفيو". أبريل، المجلد 159، رقم 950، صفحة 195.
- ويليام جيب آر كورتيس (1996). العمارة الحديثة منذ عام 1900. لندن ونيويورك: فيدن.
- ياسر الششتاوي (2005). "الشرق الأسطوري: استعارات معمارية في رواية 'موسم الهجرة إلى الشمال' للطيب صالح". بيلت إنفايرنمنت. المجلد 31، الرقم 1، الصفحة 21-30.
- غيرر أركيكتين. واحة الأمير سلمان للعلوم. [عبر الانترنت]. متاح عبر الرابط:
- <www.gerberarchitekten.de/index.php?id=33&L=1&stp_context_navigation [parent]> [تم الدخول يوم 30 نوفمبر 2009]
- ساندي إيرنشتاد وكيشوار ريزفي (2008). "العمارة الحديثة والشرق الأوسط: عبء التمثيل". في: ساندي إيرنشتاد وكيشوار ريزفي (محرر). الحدائة والشرق الأوسط: العمارة والسياسة في القرن العشرين. سياتل: مطبعة جامعة واشنطن، الصفحة 3-36.
- دوغان كوبان (1983). "الحديث مقابل التقليدي: صراع مزيف؟". معمار، رقم 9، صفحة 8-54.
- سهبي أوزكان (2002). "الحدائة والتقليد: مشكلة أو فرصة". في: أتيليو بروتشولني و خليل بيراني (محرر). فهم العمارة الإسلامية. لندن: روتليدجكورزن، الصفحة 85-97.
- جيمس ستيل (1989). "حسن فتحي: التقليديون الجدد". أركيكتشرال ديرباين. المجلد 59، الصفحة 11-7.
- ميوروي ياماسكي (1979). حياة في العمارة. نيويورك وطوكيو: ويذرهيل.

Dr. AlNaim is a Professor of architectural criticism at the faculty of architecture at Al Imam Abdulrahman Ben Faisal University, Saudi Arabia, and was the former Director General of the National Built Heritage Center at The Saudi Commission for Tourism and National Heritage. He is also a member of the executive committee of Abdullatif AlFozan for Mosque Architecture, and has a PhD in Architecture from the University of Newcastle Upon Tyne. He has served on numerous architectural and design juries, think tanks and has consulted on design projects in the Middle East, Gulf region and beyond. Dr. AlNaim also writes a weekly article in 'Al Riyadh,' one of Saudi Arabia's leading newspapers.

The Story of the Saudi City

Dr. Mashary A. AlNaim

قصة المدينة السعودية د. مشاري عبدالله النعيم

أستاذ النقد المعماري في كلية الهندسة المعمارية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ، في المملكة العربية السعودية ، وكان المدير العام السابق لمركز التراث العمراني الوطني في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. وهو عضو في اللجنة التنفيذية لعبد اللطيف الفوزان العمارة المساجد. حصل الدكتور النعيم على دكتوراه في الهندسة المعمارية من جامعة نيوكاسل أبون تاين. وقد خدم في العديد من هيئات المحلفين المعمارية والتصميمية والمراكز البحثية واستشار في مشاريع التصميم في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وغيرها. كما كتب النعيم مقالاً أسبوعياً في جريدة الرياض إحدى الصحف الرائدة في المملكة العربية السعودية.

Emergence of Contemporary Spaces and Architectural Forms

In the early 1930s, a new concept of 'the city' was formed in Saudi Arabia through several major transformations and events. At that time, its settlements were no more than small towns scattered across vast deserts, extending from the Al-Sarra mountains in the northwest of the kingdom to the south. The world's image of the kingdom was not one of 'modernism,' and no one imagined that these cities, inhabited by just a handful of people would within a few decades, become metropolises with populations of millions.

In 1932 the Kingdom of Saudi Arabia was established – asserting itself as a state with international recognition, its own identity and political status, becoming a founding member of all international organizations that have emerged since its establishment, including the United Nations and UNESCO, among others. Here we consider the architectural decisions taken by its founder, King Abdulaziz, during that period.

One of the most significant was his decision to build the seat of government outside the historical city of Riyadh in an area called Al Murabba. Construction began immediately after the establishment of the state and was completed in 1936; that is, two years before the discovery of oil in commercial quantities.

نشأة الأمكنة والأشكال المعمارية المعاصرة

في مطلع ثلاثينات القرن العشرين، حدثت عدة تحولات وأحداث شكلت مفصلات أساسية في صياغة مفهوم جديد عن المدينة السعودية، التي كانت في ذلك الوقت عبارة عن بلدات صغيرة متناثرة في الصحاري الشاسعة أو بين جبال السراة الممتدة من شمال غرب المملكة إلى جنوبها. لم تكن الصورة التي يحملها العالم عن المملكة تعبر عن أي حضور "للحركة الحديثة" ولم يكن لأحد أن يتصور أن تتحول تلك المدن التي يسكنها عدد قليل من البشر إلى مدن "مليونية" خلال عقود قليلة. في عام 1932، أعلنت المملكة العربية السعودية نفسها كدولة لها هويتها وشكلها السياسي المعترف به دولياً وأصبحت هذه الدولة مؤسساً وعضواً في كل المنظمات الدولية التي نشأت بعد تأسيسها مثل منظمة الأمم المتحدة واليونسكو وغيرها من منظمات. لكن ما يهمنا هنا هو القرارات العمرانية التي اتخذها مؤسس المملكة الملك عبد العزيز في تلك الفترة فقد قرر بناء قاعدة للحكم خارج مدينة الرياض التاريخية وفي منطقة المربع على وجه الخصوص وبدأ البناء فيه بعد تأسيس الدولة مباشرة وتم الانتهاء منه عام 1936، أي قبل اكتشاف النفط بكميات تجارية بستين، فما هو الأثر الذي تركه "المربع" على نشأة الفضاء والشكل المعماري في مدينة الرياض وباقي المدن السعودية؟

المربع يشكل حالة امتداد واكتشاف وإحياء للشكل المعماري التاريخي في المملكة العربية السعودية، ونستطيع أن نقول أنه يمثل حالة غير مسبوقه في التعامل مع العمارة التقليدية السائدة في مدينة الرياض من حيث المقياس والعناصر البصرية. لقد أثبتت هذه التجربة أن العمارة التاريخية قابلة للتهدجين وتقبل العناصر الجديدة بسهولة، وكان هذا هو الدرس الأول الذي دفع بالمدينة السعودية بشكل عام للاستكشاف وكون لديها الجرأة للخروج من الصورة التقليدية التي كانت عليها. في تلك الفترة وقبلها كانت تبنى قصور الملك عبد العزيز في أغلب مناطق المملكة وبعضها كان يسمى "قصر الإمارة" مثل قصر

وكانت هذه القصور تبعث برسائل عميقة تجاه ”الوحدة الوطنية“ حديثة العهد، فقد وظّف الشكل المعماري المهجّن الذي يحمل عناصر متعددة من مناطق المملكة لتأكيد هذه الوحدة.

مشرف في الخرج وخزام في جدة وقصر الإمارة في نجران وغيرها، وكانت هذه القصور تبعث برسائل عميقة تجاه ”الوحدة الوطنية“ حديثة العهد، فقد وظّف الشكل المعماري المهجّن الذي يحمل عناصر متعددة من مناطق المملكة لتأكيد هذه الوحدة.

التحول العمراني الذي حدث بعد قصر المربع كان على مستوى الفضاءات وعلى مستوى الأشكال، فقد تم ابتكار فضاءات جديدة تختلف من حيث الشكل والحجم وأصبحت المباني لا تخضع للتقنيات المحلية المحدودة خصوصاً مع الاندماج المتلاحق للمملكة في المجتمع الدولي. واختفت تدريجياً الحدود القديمة (كثير من أسوار المدن التاريخية) التي كانت تحدد البلدات التاريخية وتحصرها فراغياً. كان التحول كبيراً في ذلك الوقت، لكن كانت هناك مقاومة ثقافية عفوية تتجه إلى الإبقاء على الصورة التقليدية التي كانت عليها المملكة في ذلك الوقت. بعد اكتشاف النفط، تم بناء مطار جديد في مدينة الهفوف شرق المملكة وقام ببناء هذا المبنى أحد أساتذة البناء التقليديين (عبد اللطيف العرادي). يمثل المبنى وظيفة جديدة بالنسبة للعمارة التقليدية السائدة في ذلك الوقت، ولم يتم اختبارها وتجربتها من قبل، لكن هذه الجرأة في التعامل مع عناصر العمارة التقليدية لم تكن لتحدث لولا تجربة قصر المربع التي فتحت مجالاً واسعاً لتبني فضاءات وأشكال جديدة ونقل الأشكال التاريخية نقلة جديدة لم تكن متاحة قبل ذلك، فخرج مبنى المطار بتشكيل تاريخي بصري وقاعات عملاقة لم يسبق أن تم بنائها بهذا الحجم وبذلك الهيئة.

يجب أن نؤكد هنا أن المجتمع السعودي في ذلك الوقت كان تقليدياً ومحافظاً بدرجة كبيرة، ولم يكن من السهل تقبله لأفكار جديدة، فبينما كان العالم في الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين يعيش فورة الحدّثة المعمارية، كانت المدن السعودية تخطو خطوات حذرة وتجرب الحديد المناسب لخصائصها وهويتها الاجتماعية/ الثقافية. لم تكن الفضاءات والأشكال المعمارية الجديدة التي نشأت في تلك الفترة صادمةً للمجتمع، بل عملت على تعزيز اللحمة الوطنية والاندماج بين الثقافات المتعددة التي تتكون منها مجتمعات المملكة. واستمر ذلك لغاية الفترة التي تلت تصدير النفط ووفاة الملك المؤسس (-1938 1953)، والتي تامت فيها القدرة المالية للحكومة السعودية، إلا أن الحذر في الدخول في تجارب عمرانية جريئة كان يشكل التوجه العمراني العام للمجتمع السعودي.

يبدو أن فترة آخر عقدين في حياة الملك عبد العزيز (بدءاً من تأسيس الدولة وحتى وفاته) كانت مرحلة تمهيدية وتجريبية متأنية جداً وفيها الكثير من محاولة اكتشاف إمكانيات العمارة التاريخية التي تنكظ بها المملكة، فخرجت نماذج معمارية مهمة ساعدتنا كثيراً على فهم الإمكانيات الكبيرة التي يملكها الشكل العمراني التاريخي. هذه التجربة التأسيسية المهمة تعد منطلقاً مهماً لفهم العمارة المعاصرة في المملكة لأنها تكشف عن التوجهات الحذرة التي لازمت تطوّر المدن السعودية منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين وحتى يومنا هذا. وبالرغم من تغيير الوضع كلياً في بداية حكم الملك سعود، إلا أن الحذر والمقاومة الثقافية العفوية استمرت وشكلت مرآة للتحوّلات العمرانية المتسارعة التي حدثت في عقد الخمسينيات خصوصاً في مدينة الرياض.

What is the legacy of Al Murabba in terms of the creation of space and architectural forms in the city of Riyadh, as well as on other Saudi cities? As an extension and re-enactment of the historical forms of Saudi Arabia, it represents, in size and vernacular, an unprecedented consolidation of traditional architecture prevalent in the city of Riyadh.

This experiment proved that historical architecture can be hybrid, and this became the first lesson to grant Saudi Arabia courage to emerge from its traditional image. During this period and the one preceding it, King Abdul Aziz had palaces in most regions of the kingdom. Some were regarded as a 'Palace of the Emirate,' such as the Mushrif Palace in Al-Kharj, the Khuzam in Jeddah, as well as the palace in Najran and others. These palaces conveyed deep messages of "unity" for the emerging nation, employing hybrid architectural forms with diverse regional elements that emphasize this sense of collectivity.

The urban transformation that took place after the Murabba Palace related to both space and form. New structures were created in different shapes and sizes, and buildings were not reliant on limited local techniques, especially with the kingdom's subsequent integration into the international community. Gradually, the old boundaries confining and defining historical towns disappeared. At the time, this was a significant transformation and was met with some resistance – there was a desire to preserve the traditional image of the kingdom during a period of change.

After the discovery of oil, a new airport was built in the city of Hofuf in the east of the kingdom. Designed by one of the traditional building masters, Abdul Latif Al-Arabi, the building represented a new, hitherto unexplored function for the period's traditional architecture. The bold application of traditional architecture would not have been possible had it not been for the precedent set by the Murabba Palace. The palace paved the way for the adoption of new forms, as well as the translation of historical elements that had not been previously available. The airport did away with historical form, structure and details, with giant halls that had never been attempted in the same dimensions before.

These palaces conveyed deep messages of “unity” for the emerging nation, employing hybrid architectural forms with diverse regional elements that emphasize this sense of collectivity.

It should be emphasized here that, at the time, Saudi was highly traditional and conservative, resistant to new ideas. While the rest of the world was living through the architectural revolution of the 1930s and 1940s, Saudi cities were taking tentative steps, experimenting with the new only in accordance with its own cautious and private socio-cultural identity. The new spaces and architectural forms that emerged during that period were not shocking to society but rather served to strengthen national cohesion, further integrating the diverse cultures that make up the kingdom's communities. The period between the first export of oil in 1938 and the death of the founding King in 1953 saw the growth in the government's financial capacity, as well as cautious steps into bold experiments in construction, driving the urbanization of Saudi society.

It is apparent that the last two decades of King Abdulaziz's life (starting with the establishment of the state) was a period of very careful preparation and experimentation, in which many attempts were made to tap the potential of the kingdom's abundant historical architecture. The examples set by this period have helped us to understand the great potential of historical architectural form. This significant foundation marks an important starting point for understanding contemporary architecture in the kingdom, as it reveals the subtle trends that have characterized the development of Saudi cities since the beginning of the second half of the twentieth century until today. Although the situation changed completely at the beginning of King Saud's reign in 1953, caution and cultural resistance continued, forming the backdrop for the rapid urban transformations of the 1950s, especially in Riyadh.

In 1951, before the death of the founder, King Saud began the construction, in concrete, of Nasiriyah. In 1957 he established the University of King Saud and the neighborhood of Malaz. Ministries were transferred to Riyadh, where their headquarters were built. Before that, the first railway had been launched, linking Riyadh to Dammam. With the removal of the old city wall, the concept of the city and its relationship to the surrounding desert was utterly transformed – and with it the mental map of the city dweller. A new kind of urban perception was formed. A new conception of a city's boundaries emerged, as these expanding urban spaces began to create a new feeling of a city beyond the prevailing traditional image. New neighborhoods in Riyadh were called 'New Riyadh,' characterized by the arrival of electricity, their modernization marked by streetlights at night.

Here we are faced with a profound cultural problem – the concept of 'modern' or 'new' became preferable to 'old,' leading to a significant shift in the criteria of social evaluation. Staying in the old city meant dependence on the past, while moving to the new concrete neighborhoods represented progress and development. All this happened in just 10 years, leading to the emergence of a new concept of the neighborhood, such as those of Malaz and north of Murabba.

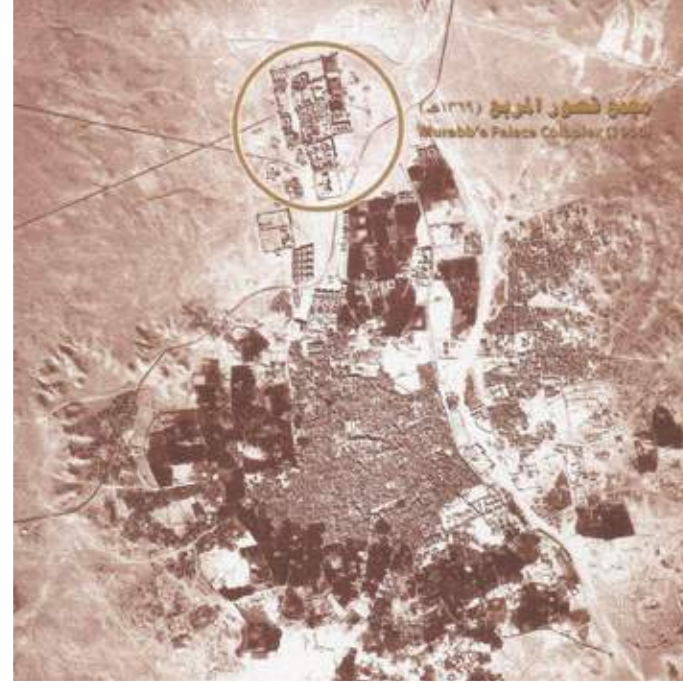
قبل وفاة المؤسس وبالتحديد عام 1951 بدأ الملك سعود ببناء الناصرية بمادة الخرسانة، وفي العام 1957 أسس جامعة الملك سعود وحي الملز وتم نقل الوزارات إلى الرياض وبناء مقرات لها، وقبل ذلك أطلقت سكة الحديد لأول مرة بين الرياض والدمام. إن مفهوم المدينة والعلاقة مع الصحراء المحيطة، مع إزالة أسوار المدينة القديمة، تغير بشكل كامل وتغيرت معه الخارطة الذهنية لسكان المدينة. يمكننا القول أنه تشكلت حالة من التصور الجديد لحدود المدينة التي لم تكن موجودة من قبل، فتغير بذلك مفهوم الفضاء العمراني وبدأ يظهر شعورٌ جديداً بالمدينة خارج الصورة التقليدية السائدة. سُميت الأحياء الجديدة في الرياض "الرياض الجديدة"، خصوصاً مع وصول الكهرباء والإضاءة الليلية التي لم تكن معتادة في ذلك الوقت.

نحن هنا أمام إشكالية ثقافية عميقة فقد أصبح مفهوم "الحديث" أو "الجديد" مفضلاً عن "القديم"، وأدى ذلك إلى تحول في معايير التقييم الاجتماعي بشكل ملحوظ، فالبقاء في المدينة القديمة يعني تبعية للماضي بينما الانتقال إلى الأحياء الخرسانية الجديدة كان يمثل تقدماً وتطوراً. كل ذلك حدث في عشر سنوات فقط، وأدى إلى ظهور مفهوم جديد للحي السكني، كحي الملز وشمال المربع في الرياض، لكنه بدأ مبكراً في المنطقة الشرقية حيث طلبت الحكومة السعودية من شركة "أرامكو" تخطيط مدينتي الخبر والدمام عام 1948 (الخبر الشمالية ومدينة العمال)، وتبنت الشركة مبدأ تخطيط عمراني يشبه إلى حد كبير أسلوب تخطيط مناهاتن في نيويورك، وهو على شكل أحياء (بلوكات) تشبه أحجار "الدومينو" لكن النسب التخطيطية والمعمارية بين مناهاتن والخبر والدمام مختلفة إلى حد بعيد. اتبع حي الملز في الرياض نفس الأسلوب في التخطيط وهو ما أدى إلى ظهور ثقافة "مدنية" جديدة شكلت المفصل الأساسي الذي انطلقت منه المدينة السعودية المعاصرة.

كانت الرغبة في تحديث المدينة السعودية في تلك الفترة وجعلها تهاهي المدن العربية الكبرى في ذلك الوقت حلم الملك سعود، خصوصاً مع المد القومي الذي كان يستدعي الحضور الثقافي والسياسي، فالرياض كانت إحدى العواصم العربية الكبرى وكان من الضروري أن تصبح مدينة منافسة لمثيلاتها العربية في ذلك الوقت خصوصاً القاهرة وبيروت وبغداد ودمشق. سعى الملك سعود إلى تبني أفكار معمارية جديدة وجرئة وحديثة، لكنها تأثرت كذلك بالمعمارية العربية التاريخية كما يظهر تأثير العمارة الهندية الإسلامية في بوابات قصر الناصرية على سبيل المثال التي شاهد مثل لها خلال زيارته للهند عام 1955. وظفت العناصر المعمارية العربية في عمارة الخمسينات والستينيات كتوجه قومي لإحياء الحضارة العربية من جديد ويمكن ملاحظة ذلك في العديد من الأمثلة التي بنيت في تلك الفترة خصوصاً في المعهد الملكي الصناعي في الرياض. ورغم طغيان مد الحركة الحديثة وانفتاح المدينة السعودية على أفكار تخطيطية ومعمارية جديدة، إلا أن بعض الحذر كان عاملاً مهماً لإدارة هذا الانفتاح غير المسبوق التي خاضته جميع المدن السعودية في تلك الفترة.

في عام 1958، تم تأسيس مكتب التخطيط في مدينة الرياض بإشراف الأمم المتحدة، ووضع أحد المشرفين على المكتب، المهندس المصري الدكتور عبد الرحمن مخلوف أول

موقع قصر المربع، 1950

Location of the Al Murraba Palace complex, 1950

مخطط عمراني لمدينة جدة. بلا شك، شهدت تلك الفترة حواراً داخلياً عميقاً داخل المجتمع السعودي، لكنه كان حواراً صامتاً. فبدأت المدن تتخلى عن أسوارها التاريخية وتتوسع بشكل مضطرب من جهة، ومن جهة أخرى ظهرت طبقة من المهنيين (المعماريين والمهندسين ومقاولي البناء) غير السعوديين سواء من الدول العربية أو من الأوروبيين خصوصاً الإيطاليين الذين انتقل كثير منهم بعد الحرب العالمية الثانية من أثيوبيا إلى المملكة خصوصاً المنطقة الشرقية. كان الحوار الداخلي حول تبنى الفضاءات والأشكال العمرانية الجديدة التي صارت مقننة الآن بفعل التخطيط العمراني الحكومي وحول التأثير الثقافي الذي أحدثه المهنيون غير السعوديين على مخيلة الأسرة السعودية ونظرتهم لمسكن ومدينة المستقبل.

كانت التحولات المعمارية تسير بشكل متسارع والمجتمع السعودي في حالة تحول نحو التحديث حتى عام 1968. ففي هذا العام تم البدء بتخطيط الرياض واختيار المخطط اليوناني "دوكسيادس" للقيام بهذا العمل (بعد إجراء مسابقة دولية) حيث تم اعتماد المخطط عام 1972. شكل المخطط محاور الرياض المركزية حتى يومنا هذا وتبني مبدأ "المفروكة" لتخطيط الحي السكني الذي أوجد قلباً لكل حي مركزه مسجد وحديقة. ويبدو أنه نتيجة لتوسع الرياض غير المسبوق، فقد تبني "دوكسيادس" فكرة إعادة إنتاج المدن التقليدية الصغيرة التي كانت سائدة قبل عقدين أو ثلاثة داخل الأحياء السكنية الجديدة. في تلك الفترة، خصوصاً بعد تولي الملك فيصل الحكم عام 1964، تامت الرغبة في إعادة بناء وسط مدينة الرياض من جديد باعتبارها قاعدة الحكم، فقد تم إزالة المباني الطينية القديمة في الخمسينات في عهد الملك سعود وبني مكانها عدة مبانٍ بما في ذلك جامع الإمام تركي بن عبد الله بطراز عمراي "انتقائي" يحمل عناصراً تاريخية ومعاصرة. وشجعت الطفرة النفطية عام 1973 كثيراً تبني مقترحات جديدة لتحديث مدينة الرياض من جديد ولكن كيف سيكون التحديث هذه المرة وما هي التوجهات الجديدة التي ستبناها الرياض؟

لقد تم إسناد تطوير منطقة قصر الحكم إلى المعماري الإيطالي ماركو ألبيني قبيل عام 1974، لكن أمير الرياض آنذاك (خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله) أوقف المقترح كونه لا يعبر عن هوية الرياض العمرانية. لابد أن نقول أن هذا القرار المهم أحدث توجهاً فكرياً ومهنياً جديداً خاص بالمدينة والعمرارة السعودية، فقد أصبح مفهوم التحديث أقل بريقاً من السابق وأظهر للجميع مدى الخسائر الفادحة التي تخسرهما المدن السعودية نتيجة لفقدانها السريع لتراثها العمراني، وبالتالي فإن رجل

مثل الملك سلمان بنظرته التاريخية العميقة واستشراؤه البعيد للمستقبل تدخل في الوقت المناسب بعد أن تم البدء في مقترح "ألبيني" في مبنى الإمارة والأمانة الشرطة. أحدث التوجه الجديد ما كا يسمى بـ"لجنة تطوير الرياض"، التي تحولت فيما بعد إلى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وتأسس مكتب المشاريع فيها عام 1982. في نفس الوقت كان التوجه نحو عمارة ما بعد الحداثة وتنامي الأفكار حول "العمرارة الإقليمية" التي كان يقودها الناقد كينيث فرامبش في أوجها، لكن الرياض أوجدت لنفسها مكاناً خاصاً بتركيزها على مخزونها المعماري المحلي وتنامي ملامح عمارة يمكن أن نسميها "العمرارة السلمانية" نسبة لأمير الرياض الذي كان حاضراً في تفاصيل تطور هذا التوجه الفكري الذي امتد إلى يومنا هذا.

إن إعادة تطوير منطقة قصر الحكم وبناء مركز الملك عبد العزيز التاريخي وتطوير الدرعية والعديد من المساجد الكبرى في منطقة الرياض كلها تبنت توجهاً استكشافياً ارتكز على إعادة إحياء العناصر التاريخية بأسلوب معاصر يتعد عن النقل والتقليد. تركت القرارات الجريئة لأمير الرياض في منتصف السبعينات، التي أحدثتها على ما يمكن أن نسقيه "التقليدية الجديدة"، أثراً عميقاً على روابط المدينة والعمرارة السعودية في مطلع الثمانينات وخصوصاً

It began early in the eastern region when the Saudi government asked Aramco to plan the cities of Khobar and Dammam in 1948. The company adopted architectural planning principles similar to the grid of Manhattan, a city shaped like domino blocks. However, the proportions of Manhattan, Khobar and Dammam are starkly different. The Malaz neighborhood in Riyadh followed the same style of planning. A new urban culture emerged, forming a cornerstone from which the modern Saudi city was launched.

It was King Saud's dream to modernize the Saudi city, aligning it with other major Arab centers. This desire was heightened by national currents which required cultural and political consolidation to assert Riyadh as one of the major Arab capitals. It was essential for the city to compete with its Arab counterparts – especially Cairo, Beirut, Baghdad and Damascus. King Saud sought to adopt new, bold and modern architectural ideas, but he was also influenced by historical Arab architecture. Indian-Islamic accents, acquired from his trip to India in 1955, can also be seen, as evidenced in the gates of Al-Nasiriyah Palace. Arab architectural elements were employed in the architecture of the 1950s and 1960s, part of a concerted national effort which sought to envisage a new Arab civilization from scratch – an ambition that can be seen in many examples from that period, especially the Royal Industrial Institute in Riyadh. Despite the prevalence of the Modernist tide and the openness of the Saudi municipalities to new planning and architectural ideas, caution was an important factor when managing the unprecedented progress of Saudi cities in that period.

In 1958, the Planning Office was established in Riyadh under the supervision of the United Nations. The Egyptian Dr. Abdul Rahman Makhlouf, who developed the first urban plan for the city of Jeddah, was one of the institution's supervisors. There is no doubt that this period was marked by deep reflection and serious internal dialogue within Saudi society, but it remained an unarticulated dialogue. On the one hand, cities began to abandon their historical walls and expand steadily. On the other, a class of non-Saudi architects, engineers and building contractors appeared, from both Arab and European states, especially from Italy, many of whom had moved after the Second World War via Ethiopia to the kingdom, particularly to the eastern regions. The internal dialogue centered on the adoption of spaces and new architectural forms – elements that have now become codified by governmental urban planning. Non-Saudi professionals have had a major cultural

There is no doubt that this period was marked by deep reflection and serious internal dialogue within Saudi society; however, it remained an unarticulated dialogue.

بلا شك، شهدت تلك الفترة حواراً داخلياً عميقاً داخل المجتمع السعودي، لكنه كان حواراً صامتاً

impact on the Saudi imagination, shaping its residential landscapes and the cities of the future.

Until 1968, transformations were progressing rapidly and Saudi society remained in a perpetual state of modernization. In 1968, Greek planner C. A. Doxiadis was selected after an international competition and began to carry out urban strategies. In 1972, a plan – the major driving motor of Riyadh’s development until this day – was adopted. The vision adopted the principle of ‘expropriation’ in the planning of residential neighborhoods, creating the heart of each neighborhood with a mosque and park. Apparently as a result of the unprecedented expansion of Riyadh, Doxiadis chose to center the plan for new residential neighborhoods on the emulation of small, traditional towns that had prevailed two or three decades prior. During this period, especially after the accession of King Faisal in 1964, the desire to rebuild the center of Riyadh grew again to reflect the rule of government. The old mud buildings had been removed in the 1950s during the reign of King Saud, and several buildings were constructed, including Imam Turki bin Abdullah Mosque, which had an eclectic style that fused historical and contemporary elements. The oil boom of 1973 encouraged the further adoption of modernizing proposals, but this time what direction would the modernization take, and which new trends would Riyadh adopt?

Prior to 1974, the development of the Governmental Palace was awarded to the Italian architect Marco Albini, but the current Prince of Riyadh (today’s ruler and Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman) suspended development because it was not in keeping with the architectural identity of Riyadh. This major decision was a watershed moment, creating a new intellectual and professional orientation for the city and Saudi architecture more broadly. The concept of modernization became less alluring, and the extent of the significant damage to Saudi cities, attributed to the loss of urban heritage, were acknowledged. King Salman’s deep historical vision and his long-term future-facing outlook arrived at an opportune moment, after the start of Albini’s proposal for the Government building and the police secretariat. The shift in direction led to the establishment, in 1982, of the ‘Riyadh Development Committee,’ later the Supreme Commission for the Development of Riyadh City, and an associated project office. At the same time, the trend towards postmodern architecture and ideas growing around ‘regional architecture,’ led by critic Kenneth Frampton, were reaching their height. Riyadh found its own niche, focusing on its own local architectural stock and developing design features which would come to be known as ‘Salman Architecture’ after the Prince of Riyadh who helped usher in an intellectual evolution that continues to this day.

قصر المربع، 1980

Al Murraba Palace, 1980

في الفترة ما بين 1980 إلى 1985، حيث ظهر توجه التقليدية الجديدة واضحاً وأحدث حواراً عميقاً على المستوى الأكاديمي وأثار مجموعة من الأسئلة حول جذور وأصول الأشكال التي يجب أن تستمد منها العمارة السعودية وجودها، وظهرت مجموعة مبانٍ ساهمت بشكل واضح في رسم ملامح العمارة الإقليمية على المستوى العالمي مثل مبنى وزارة الخارجية في الرياض ومبنى البنك الأهلي ومطار الحُجَاج في جدة.

إنّ التحولات العمرانية والمعمارية التي عاشتها المدن السعودية في الربع الأخير من القرن العشرين لا يمكن حصرها، لكنها بشكل عام أحدثت نقلة في التفكير في معنى المدينة لدى المواطن السعودي، وإذا كان توسع العمارة الإقليمية والتقليدية جارفاً في الثمانينات والتسعينات بعد ثلاثة عقود من تجربة الحداثة التي امتدت من مطلع الخمسينات إلى نهاية السبعينات، إلا أن المدينة والعمارة السعودية في مطلع الألفية الثالثة أصابها نوع من “التردد”، فهل تمضي في استكشاف التراث العمراني والبحث عن جذور الأشكال الفراغية والبصرية وتعيد بناء هويتها من جديد على أساس محلي عميق أم أنها تتواصل مع الكونية الطاغية التي أصبحت هوية الإنسان المعاصر؟ باتت توجهات مثل “فكر عالمياً واعمل محلياً” و “المشاكل المحلية تحتاج حلولاً محلية” تتراجع وأصبح التركيز على النواة الإبداعية المحلية التي فدرتها “العمارة السلمانية” منذ منتصف السبعينات محل تساؤل في ظل هذا التدافع غير الخجول للأشكال التقنية التي تقدمها العمارة التفكيكية.

عندما تتأمل في الوقت الراهن مبنى مركز الملك عبد الله للدراسات النفطية في الرياض الذي صمّمته المعمارية الراحلة زها حديد أو مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران أو حتى محطة المترو في مركز الملك عبد الله المالي ومركز التراث العمراني في الدرعية (لم يتم بناؤهما بعد) وهما من تصميم زها حديد أيضاً، نلاحظ التردد الواضح في معنى الهوية العمرانية التي تريدها المدينة السعودية. فالإندفاع نحو مبانٍ متعددة الطوابق والتوسع الأفقي للمدينة كلها مظاهر عمرانية كونية يجب أن تؤخذ في الحسبان عند محاولة قراءة قصة المدينة السعودية والفضاءات والأشكال التي صنعتها خلال العقود التسع الأخيرة.

Photo courtesy Minhaj by Fahad N Alsaud, Jowaher A Alsaud and Noura A Alsaud

الصورة: منهاج من تصوير فهد آل سعود، جواهر آل سعود و نورة آل سعود

The redevelopment of the Ruling Palace, the construction of the King Abdulaziz Historical Centre and the development of Al-Diriya and many of the major mosques in the Riyadh region have adopted an exploratory approach that focuses on the revival of historical elements in a contemporary style, while avoiding the wholesale transfer of tradition. What we can call the 'new traditional,' created by the bold decisions of the Prince of Riyadh in the mid-1970s, left a profound impact on the infrastructure of the city as well as the architecture of Saudi Arabia in the early 1980s, especially from 1980–1985, when the clear emergence of the 'new traditional' instigated a profound academic dialogue, raising a number of questions about the roots and origins of the forms from which Saudi architecture should be derived. A number of buildings clearly contributed to the design of regional architecture at the global level, such as the Ministry of Foreign Affairs in Riyadh, the National Bank building and the Hajj terminal at King Abdulaziz International Airport in Jeddah.

The urban and architectural transformations experienced by Saudi cities in the last quarter of the twentieth century cannot be expressed in such limited examples, though they demonstrate the significant shift in the way the Saudi citizens think about the meaning of a city.

If the return to regional and traditional architecture was sweeping in the 1980s and 1990s, after three decades of modernity which stretched from the early 1950s to the end of the 1970s, the cities and architecture of Saudi Arabia at the beginning of the third millennium was stunted by a kind of 'hesitation.' Do you continue to explore urban heritage and search for the roots of visual forms, rebuilding identity on a local basis, or do you continue with the tyrannical cosmopolitan globalism that has become the identity of contemporary man? Trends such as 'think global, act local' and 'local problems demand local solutions' are declining, with focus placed instead on the local creative nucleus as triggered, since the mid-1970s, by 'Salman architecture.' In light of the endless scramble for technical forms offered by Deconstructivism, architecture has become a place to question.

When we contemplate the King Abdullah Center for Petroleum Studies in Riyadh, designed by Zaha Hadid, or the King Abdulaziz Center for World Culture in Dhahran, or even the metro station at King Abdullah Financial Centre, as well as the Architectural Heritage Centre in Diriyah, not yet built, designed by Zaha Hadid, we note the obvious reluctance of locating meaningful urban identities as desired by the Saudi Arabian populace. The rush towards high-rise buildings and the horizontal sprawl of the city are all of cosmopolitan architecture that must be taken into account as we attempt to read the story of the Saudi city through the spaces and shapes it has created over the last nine decades.

Al Murraba Palace

قصر المربع

Photo courtesy Minhaj by Fahad N Alsaud, Jowaher A Alsaud and Noura A Alsaud

الصورة: منتهاج من تصوير فهد آل سعود، جواهر آل سعود و نورة آل سعود

Omaima Al-Khamis is a celebrated Saudi novelist, poet, critic and journalist. This excerpt, from her novel Sailors, paints an evocative picture of Riyadh in the 60s – a city in the midst of rapid change, where traditional, hitherto isolated ways of life encountered modern incursions.

Sailors

Omaima Al-Khamis

البحريات أميمة الخميس

أميمة الخميس، روائية وشاعرة وناقدة و صحفية سعودية بارزة. يرسم هذا المقتطف من روايتها الشهيرة "البحريات" صورة لمدينة الرياض في فترة الستينات - مدينة في مخاض التغيير، حيث لا زالت الحياة التقليدية تصطدم بتدخلات الحداثة إلى هذا اليوم.

In Najd, in the Arabian Peninsula, they have dropped one of the four cardinal directions and instead called it the Qiblah. There was north, south, east and... the Qiblah. A direction faced ritually five times a day in disciplined prayer, under the supervision of a strict community. Those who did not maintain the habit of prayer at the mosque are refused for marriage.

Usually, the imam has a list of the neighborhood residents, a list he recites each dawn – everyone is required to attend. Missing the morning prayer caused fear of a sinking ship; to miss it would make you no more than the rat that gnaws the belly of the ship until it goes down.

Rihab, a Palestinian with latent desires, cast herself here – far from Beirut and the Corniche. Far from days where mundane mornings made coffee a bitter pill. When she learned that the Saudi Embassy was looking for teachers, she prepared her papers in her elegant handwriting, carefully dotting her i's and crossing her t's. She feared disorder, and sensed the world would fall apart at any moment. She was always careful to keep her possessions close, placing them in a precise order to weave the narrative that constructed her sense of identity. She feared displacement, ambiguity and disorder. She was a Palestinian who lived in Beirut, missing her identity and her homeland. She lined up in front of the Saudi embassy. She was thirty-three years old, yearning for a relationship that lingered in her

وفي هذا المكان من الجزيرة العربية (نجد) أسقطوا إحدى الجهات الأربع وأسموها قبلة. كان هناك شمال، وجنوب، وشرق، و... قبلة، جهة يتجهون إليها في اليوم خمس مرات في صلوات طقوسية منضبطة وصارمة تخضع لرقابة مجتمعية مهيمنة، فالذي لا ينتظم في الذهاب إلى المسجد ترفض العوائل أن تصاهره.

وعادة لدى إمام المسجد قائمة بسكان الحي يقوم بتسميعها كل فجر، ويجب أن ينضبط الجميع بالحضور. كانوا يخشون غرق السفينة والذي سيتغيب عن صلاة الفجر سيتحول إلى جرد يقرض قاع السفينة حتى تعرق.

(رحاب) الفلسطينية ذات حشا مترمد، كذفت نفسها هنا بعيداً عن بيروت وعن كورنيش المزرعة، وعن تشققات في أيامها جعلت صباحاتها بلا نبض وجعلت قهوتها كالعلمق، وحينما علمت أن السفارة السعودية تطلب معلمات، أعدت أوراقها، كتبتها بخطها الجميل الأنيق، وحرصت على الفواصل والنقاط، كانت تخشى العالم المبعثر، تشعر بأنه سينهاوي عليها في أي لحظة لذا كانت تحرص على تنظيم الموجودات من حولها تحرص على وضعها في سياق منتظم يمنحها هوية، كانت تخشى الشتات والغموض، والتبعثر، وهي الفلسطينية التي تفتقد الهوية والوطن في بيروت.

وانتظمت في الصف أمام السفارة السعودية، لها ثلاثة وثلاثون عاماً، وعلاقة تابوتية بقيت بداخلها تنتظر تذكرة سفر تُبعث لها للذهاب إلى الولايات المتحدة؛ ولكنها لم تصل.

رحاب المرأة التفاحة صدرها وظهرا ممثلتان مكتنزان، دون ملامح واضحة للخصر؛ إنما ردفان ذابلتان قائمتان فوق ساقين رفيعتين، إنها تفاعلة بلا نظارة... بلا رائحة، وإن تلبس امرأة نظارة في بيروت عام 1968، فهذا يعني أن يسحب منها عشر درجات من مقياس جمالها، على الرغم من عيني رحاب الجميلتين، وحاجبيها المقوسين باتجاه منابت شعرها.

memory. A relationship of longing, that left her waiting for a ticket to the United States – a ticket that never came.

Rihab was a woman with an apple shaped figure; her chest and back were full and round, with no definition in her waist and a withered behind that perched on two thin legs. She was like an overripe apple, lacking fragrance. Despite her beautiful eyes below her perfectly arched eyebrows, to wear glasses in Beirut in 1968 stripped any women of beauty.

Even her elegant style could not spare her the rumours surrounding her relationship with Ali, who had asked her father for her hand before leaving for the United States. So she waited for Ali, and she waited for the ticket to be with him in New Jersey.

Rihab carried the remnants of that life and left for Riyadh, where the women fought a different type of battle.

Rihab could not enter Saudi Arabia without a male relative to act as her guardian, a man to provide protection and grant a formal status, sign a lease on an apartment in his name, or perhaps to follow up on the papers at government departments. That was the most important stipulation she faced at the embassy as she signed her papers. Her father accompanied her while her mother nursed a broken heart,

Concrete buildings sprung from its banks, with neon lights and shops lacking in character, from the pharmacy and shawarma vendor to a shop selling household goods and a grocery store

going to the shop each morning instead of her husband.

They settled in Al-Khazan Street, in a small two-bedroom apartment. Al-Khazan Street, perhaps named for the big water tank that sat in the neighborhood, supplying all of Riyadh through its new water network, was one of the first streets to take on the features of the modern city. Concrete buildings sprung from its banks, with neon lights and shops lacking in character, from the pharmacy and shawarma vendor to a shop selling household goods and a grocery store. From there, she could walk to the school without transportation. But this was Riyadh, and she could not move without a man, and certainly could not drive a car.

أضف إلى ذلك ذوقها الرفيع في اختيار ملابسها، إلا أن هذا لم يجعلها بمنجى من الإشاعة التي كانت تخوب وتضمحل فترة.. ولا تلبث أن تعود، حول (علي)، الذي قرأ فاتحتها مع أيها، ومن ثم سافر إلى الولايات المتحدة، فقد ظلت بانتظار (علي) وتذكرة ذهاب إليه في نيويورك.

رحاب المنفرطة تحمل ركابها ووعاءها وتجه إلى الرياض، حيث الصبايا هناك يخضن أجندة معارك من نوع مختلف.

رحاب لم تكن تستطيع دخول السعودية دون محرم، أي ذكر يوفر لها الحماية ويعطيها الصيغة الرسمية ويكتب عقد إيجار الشقة باسمه، أو لربما يتابع أوراقها عند دورانها في الدوائر الحكومية، كان ذلك هو الشرط الأهم الذي واجهها في السفارة؛ وهي توقع أوراقها. وصحبها أوبوها بينما قهرت أمها الصمامين المعطويين، وأشرعت كل صباح (الدكان) بدلاً من أيها.

استقر بهم الحال في شارع الخزان، شقة صغيرة بغرفتي نوم، شارع الخزان لربما سمي بذلك إشارة إلى (خزان الماء الكبير الذي بني في ذلك الحي وأصبح يغذي جميع الرياض من

نبتت على ضفافه العمائر الإسمنتية، وبطلت أسفلها أضواء النيون والمحلات التي لا تمتلك هوية خاصة من صيدلية ومحل شاورما إلى دكان لبيع الأواني المنزلية وبقالة

خلال شبكة المياه الجديدة) وهو من أول الشوارع الذي أخذ ملامح المدينة الحديثة نبتت على ضفافه العمائر الإسمنتية، وبطلت أسفلها أضواء النيون والمحلات التي لا تمتلك هوية خاصة من صيدلية ومحل شاورما إلى دكان لبيع الأواني المنزلية وبقالة، من هناك تستطيع أن تذهب متجولة إلى المدرسة دون الاستعانة بوسيلة مواصلات، على كل حال لم يكن سيتسنى لها في الرياض التحرك دون رجل يرافقها، أو يقود السيارة.

المدارس افتتحت على الصفوف الابتدائية فقط، وكان كل فصل جديد يُفتح برفقة الطالبات الناجحات إليه، تشعر (رحاب) أنها لابد أن تدق الحروف وتخففها بالماء وتصنع منها سائلا قابلا للدخول في أذهان الطالبات، طالبات يكتشفن مغارة العلم بالصمت، وبعانين تباريح الخجل والقلق وإحساساً قارصاً بالخطيئة، فالعالم من حولهن لم يحسم أمره بخصوصهن بعد، هل هن خاطئات مبتدعات لبدعة سيحملن وزرها إلى يوم القيامة...؟ أم هن حفيدات أمهات المؤمنين؟

كان الانضباط المدرسي بالنسبة لهن كالقبض على الماء، وكأن المدرسة فرجة من الوقت الضائع المختل. كانت قضية الجلوس خلف مقعد والانضباط والاستماع إلى ما تقوله هذه الغربية (أم أربع عيون) تجربة تبعثرهن بين التقدم والنكوص، بين الإذعان إلى شروط الوقت الجديد الطامم المقسم إلى حصص وجرس يلعلع بينها، وبين أوقات الظهيرة الممتدة المثالة بين البيوت الطينية والتي لا يكفكفها سوى أذان الظهيرة.

كان الفصل الواحد يزحم بالأعمار من السابعة إلى السابعة عشرة، تجلس الصغيرات في المقدمة، وتلملم الكيبرات بخجل أجسادهن الكبيرة وصدرهن الناهدة في الصفوف الخلفية.

When the girls' schools first opened, they only offered primary education, higher grades added in succession as students advanced from the year previous. Rihab felt the letters she forced into her students were hard – that she first had to soften them with water and turn them into liquid so they could more easily penetrate their minds. The students explored the cave of knowledge in silence, suffering anxiety and a constant unease they were doing something wrong. The world around them had yet to judge their status, were they in error and guilty of heresy, a crime they would pay for on Judgement Day? Or were they the granddaughters of the mothers of the believers – the blessed wives and daughters of the Prophets?

Discipline for the girls was like trying to hold on to water. To them, school was an escape, a way to kill free time. Sitting at a chair behind a desk, listening to this stranger with four eyes was an experience that divided them between progress and decline. They were caught between obedience to the new, strict regimen of time segmented by the ringing bells of separate classes, and long, languid afternoons lazing between mud houses, interrupted by nothing but the midday call to prayer.

Each class was packed with students aged seven to seventeen. The little girls sat at the front, with the older girls gathered at the back, timidly hiding their large bodies and swelling chests.

While everyone wondered why things had to change, the daughters of Al-Me'bal refrained from going to school.

What need did they have for those intermittently beaten drums, and the overzealous public statements calling for women's education on the radio? Add to that the vociferous voices clamoring in Hejazi newspapers, and the more timid ones that sounded in the newspapers of Najd demanding women's education. Do they not know that a woman leaving her house is the first sign of her corruption?

How did Rihab arrive at the house of Al-Me'bal?

Through Qimasha, the daughter of Al-Mubti and the niece of Umm Saleh – the lady of Al-Me'bal.

Umm Saleh's relationship with her sister-in-law was not entirely amicable. It had been that way for some time. Long battles, interrupted by periods of silence, meddling and provocations from different sides would pit them against each other. When things returned to normal, their relationship still remained tense and strained, quelled by acts of insincere flattery. One instance of such flattery saw the selection of the teacher recommended by Qimasha, the niece, a means to assert her status, sending an indirect message to her sister-in-law that all the daughters of Al-Me'bal would be

بنات آل معبل لم يذهبن إلى المدارس، بينما كان الجميع يسأل ماذا هناك بحاجة إلى التغيير؟

لماذا تلك الطبول التي تفرق بين الفينة والأخرى أو البيانات الحماسية التي تدعو إلى تعليم المرأة في الإذاعات العربية؛ إضافة إلى الأصوات التي تهدر في صف الحجاز بجسارة، على استحياء في صف نجد تطالب بتعليم المرأة... وكيف لا يعلمون بأن خروج المرأة هو أول بوادر فسادها،

كيف وصلت (رحاب) لبيت (آل معبل)؟

عن طريق (قماشة بنت آل مبطي) وابنة أخت (أم صالح) .

لم تكن علاقة (أم صالح) طيبة تماماً مع زوجة أخيها، دام الحال على ذلك فترة، معارك طويلة تخللتها قطيعة وتآليب ووشايات من أطراف متعددة وعندما عادت المياه إلى مجاريها ظلت العلاقة بينهما متوترة ومشدودة بتخللها كثير من المجاملات المبالغ بها، ومن ضمن تلك المجاملات اختيار المعلمة التي رشحتها (قماشة) ابنة الأخت كنوع من التعزيز والتمييز لمكانتها، وكأنها ترسل رسالة غير مباشرة لزوجة أخيها بأن جميع بنات (آل المعبل) سيدرسن على يد مدرسة اختارتها (قماشة).

حضر السائق الذي سينقل (رحاب) إلى نخل آل معبل، رن الجرس ووقف بجانب الباب حياً دمهناً خجولاً.

أطلت رحاب فرأته واقفاً هناك، منكساً وعلى استعداد لتلقي الأوامر، وعندما ركبا سوياً في المصعد وكان المصعد ضيقاً ومن خلال رأسه المنكس وحقيبتها الضخمة، أحسسته قريباً منها للغاية ووجدت أنه من الخطأ أن تستقل المصعد الضيق وإياه.

كان من الواجب أن يهرول على الدرج حاملاً حقيبتها المحشوة بالكتب التي ستزلزل الجهل عن أدمغة (بنات آل معبل) كما ترى منظر السائقين في الأفلام المصرية.

دخلت (رحاب) إلى نخل (آل معبل) عام 1969 وقد اكتمل هذا المشهد، كان المطر قد بدأ يخفت في الخارج، ولا يسمع سوى صوت انسراباته في الأزقة، قاد أحد الصبية رحاب حيث مجلس الحریم بالداخل وهو يصيح:-
جت الدختورة...جت الدختورة.

وفي منتصف الستينات ما برح بيت (آل معبل) طينياً كبيراً وسط نخيل الباطن برزت حوله بعض البيوتات الصغيرة، إما لزوجة جديدة أو لامرأة ابن، مع ملاحق شرقية للخدم.

تصنع البيوت الكبيرة عادة مجدها ودستورها الخاص، طقوس و تفاصيل مطمئنة لحقيقتها، وانتماءات وشروط تقوم مقام العقيدة في البيت الكبير، أوقات قهوة (أبو صالح)، وأماكن الجلوس، توزيع الهدايا بعد السفر، يصبح البيت كتلة كبيرة ثقيلة تتحرك سوياً؛ كتلة تسحب نفسها ببطء على مسارات الأيام، خشية أن ينفرط أي من طقوسها العقدية المبددة.

فرّت أم عبيد لاستقبال رحاب، وقادتها باتجاه مجلس الحریم، على الرغم من أن العائلة تشتت وتبعثرت في المباني الجديدة إلا أن الجميع كن يشتركن في مجلس النساء في حضرة السلطان الجديد (التلفاز).

given an education by a teacher she had chosen.
The driver who would take Rihab to Al-Me'bal arrived, rang the bell and stood beside the door with a shy smile.

Rihab looked up and saw him standing there, ready to receive orders. They entered the cramped lift together with her huge bag and his head bowed. She felt he was standing too close to her, and regretted taking the narrow elevator with him.

He should have run down the stairs carrying her bag stuffed with books, as drivers did in Egyptian films, books that would shake the ignorance out of Al-Me'bal's daughters.

Rihab first entered the clearing between the palms trees at Al-Me'bal in 1969. Outside, the rain was beginning to ease, heard now only in the alleys. One of the children, shouting, led Rihab to where the women sat inside:

"The Miss came, the Miss came."

In the mid-1960s, the house of Al-Me'bal was a large mud structure set among palm trees, with a few smaller buildings surrounding it – homes for a new wife or the wife of a son, with others for the servants.

A large house constructs its own rules and status, rituals and details are self-affirmations of significance. Alliances and rules replace creed; Abu Saleh's coffee time, seating arrangements, the distribution of gifts when returning from travels. A house becomes one, dragging itself ponderously and carefully through the days so as not to disturb its rituals and traditions.

Umm Obaid, the help, received Rihab and led her towards the women's sitting area. Although the family had been dispersed and scattered into the new areas of the house, everyone would still come together in the women's sitting area to join the court of their new 'Sultan' – the television.

In this warm room to the side of the courtyard, the women sat side by side, leaning against backrests, their faces lit by a dim electric bulb. In the corner facing the door were shelves stacked with coffee and tea pots, underneath lay a burning hearth where a pot of coffee sat. Umm Obaid fed the pot a few spoons of cardamom whilst singing a song:

*Our neighbors turned on their light bulbs... and our lamp has no oil
I appeal to our Mistress...for electricity to end this destitution*

Those days, the electricity genie was roaming through cities and villages, breaking darkness with bright lights that outshone candles, eclipsing the stars, silencing the nighttime jinn eating its drums.

كن قد دخلن غرفة جانبية من الساحة الداخلية تلمساً للدفع، يضيئها مصباح كهربائي هزيل، اصطفت ظهور النساء على المساند، وفي الركن الذي يواجه الباب أرفف رصت فوقها أدوات القهوة والشاي وأسفلها موقد متجمد تزيد فوقه دله قهوة أقمتهما (أم عبيد) بعض ملاعق صغيرة من الهيل وهي تترنم :

جيرانا ولعوا لمبات... وسراجنا قاضي قازه اشكي على شيخة العمات... بكهرب يقضي العازة.

كان مارد الكهرباء يجول تلك الأيام بين المدن والقرى، ويحيل ظلماتها إلى أضواء ساطعة تتحدى القناديل وتتحدى ومض النجوم وخفق طبول الجن كل ليلة، اضيئت واجهات المنازل وبعض الشوارع، وأصبحت الكهرباء هي تتسلق الجدران الطينية ويوضع عازل خشبي بين أسلاك الكهرباء والجدار الطيني خوفاً من أن يتأثر بالأمطار ومن ثم يفرقع المارد قارورته في أنحاء المنزل.

مع دخول (رحاب) على ذلك المجلس الشتوي فارت الدلة وانسكب بعضها على الجمر، عندها عيقت الغرفة رائحة القهوة والهيل التي تخالطها نسمات ما عقب المطر وعطور شرقية عالقة في ثياب النساء.

التقطت الدلة (اللولو) بنت (مريما) عبدة آل معيل بيدها اليسرى على خجل وصبتها في الفناجين التي كانت في اليمنى ويدها ترتجف خشية أن تخطئ في القوانين؛ فهي يجب أن تصب القهوة أولاً لعمتها (أم صالح) ومن ثم تدور على الضيوف وبقية المجلس، بينما عينا (مريما) تنتقلان بينها وبين الجلوس بوله وترقب، لتلمح بريقها في أعينهن لاسيما وأن (أم صالح) كانت تسخر من رقتها ونحوها وتسميها (عصارة الشاي) إشارة إلى كونها آخر ما أنجب (أبو صالح) من نساته.

شربنها مع التمر بصمت وهدوء متحفز، وأنظرهن تتقدم بهدوء وخفر كمخلوقات حية تدب باتجاه (رحاب) لتلمسها واكتشافها.

بدت جميع النسوة متشابهات في ذلك المجلس لعيني (رحاب) ومع غمامة المساء المقبل والمصباح الكهربائي المتهالك لم تفتن للأعراق الفارسية والشامية والحبشية والنجدية التي تنسج في تلك الغرفة، كان هناك رائحة بخور وطعام لذيذ يطبخ قادمًا من الخارج، وعلى الأرض اصطفت صحن صغيرة بها تمر الشتاء المكنوز المدبق وبذور للتسلية (واقط) غنم جلبه محمد مؤخرًا من البر الشمالي.

على حين كانت الفارسية ومريما الحبشية متواريتين خلف معتقل اللغة، وبقية النسوة معتقلات خلف معتقل الكتيان المظلمة التي تختطف ألسنتهن في حضرة الغرباء.

قالت لها (بهيجة) السورية زوجة صالح - التي تشعر بمسؤوليتها دومًا عن قلب الهواء وتحريكه في الغرف النسوية الراكدة كالعادة - وهي تضم أحد صغارها إلى صدرها : - أهلا وسهلا، والله نورت يا أبلة.

لكن ليبتها الأولى لحدى (آل معيل) لم تحدد الفتيات اللواتي ستعلمهن، كن متلاصقات متواريات بخجل في طرف المجلس، وضع العشاء على سماط طويل على الأرض، ووضعت صحن كبيرة عليها (سليق) وقطع من اللحم وصحن صغيرة من السلطة الحارة، وصحن عليها برتقال وموز وتفاح، وكان وضع الملاعق على مائدة الطعام اختارياً فمن شاء تناول طعامه بالمعلقة، والتي ترغب بإمكانها تناول السليق اللذيذ والسمن الحار على وجهه بيدها، السليق على الغالب هي أكلة طارئة على نجد قادمة من الحجاز، وليسهولة تحضيره أصبح وجبة عشاء شتوية فاخرة تناولتها (رحاب) باستلذاذ وتمنت أن تأخذ بعضها إلى أيها الذي يتهدل الآن في مقعده أمام التلفاز وسيطلب منها تحضير وجبة عشاء حتماً حال وصولها.

Gradually, houses and streets were ignited. As electricity climbed mud walls, wooden insulators were installed between the power cords and the facade, protecting them from the rain, lest the jinn's lamp explode all over the house.

As Rihab entered the winter sitting room, the pot began to boil, and coffee poured onto the burning coal. The smell filled the room, the scent of cardamom mingling with a breeze of rain and the perfumes that clung to the women's dresses.

Al-Lulu, daughter of Marima, Al-Me'bal's slave girl, shyly picked up the coffee pot with her left hand, pouring it into the cups in her right. Her hands trembled, afraid she would compromise the ritual; first, she should pour the coffee to the mistress, Umm Saleh before turning to the guests and the other women of the house. Marima's eyes moved between Al-Lulu and the group, watching mournfully, catching Al-Lulu's reflection in their eyes. She focuses her attention on Umm Saleh, who makes fun of Al-Lulu's gaunt figure, calling her 'the old man's leftovers' – disparaging her as the last child born to Abu Saleh's women.

The women take the coffee and dates silently, their eyes moving quietly towards Rihab, their gaze like a curious little creature wanting to encounter and know her.

All the women in the sitting room looked alike to Rihab. With the cloak of evening and the dim light, she could not discern the Persian, Levantine, Ethiopian and Najdi origins woven into the room. The smell of incense and enticing cooking came from outside. On the floor, small dishes with pressed dates and seeds to snack on, as well as a cheese from the north, made from dried sheep's milk bought recently by Muhammad, the second son.

While the Persian and Marima, the Ethiopian, were blocked by a language barrier, the rest of the women, conscious of their desert descent, held their tongues in the presence of strangers.

Bahija, Saleh's Syrian wife – who always felt responsible for breaking the ice, brought life to the women's majlis, said to Rihab, "Welcome, I swear, you have brightened up the place."

The girls she would teach were not introduced on that first night at Al-Me'bal's house, though they were there – awkwardly clustered together at the edge of the sitting room. The dinner was set on the floor, on a long piece of cloth, large plates of *saleeg* (a rice dish) next to pieces of meat and small offerings of fried tomatoes. There were also plates of oranges, bananas and apples. The spoons rested on the cloth – ready for whoever wanted to use them, or else they could eat the delicious *saleeg* and warm ghee with their hands. This was a recent dish for Najd, which originated from the Hejaz. Easy to

بعد العشاء غسلن أيديهن بسرعة، وتقاطرن إلى غرفة يوجد بها تلفاز أسود وأبيض بداخل صندوق يفتح ويغلق كالستار المسرحي الخشبي، والتفغن حوله بتبل وصمت كجوار في حضرة سلطان عظيم، وكل يحاول الفوز بمكان أقرب ولكن اجتمع الصغيرات والأطفال في المقدمة ومن خلفهم النساء والجميع يشاهد تمثيلية لبنانية بطولة محمود سعيد ومارسيل مارينا، وعلى الرغم من أن الحوار كان يدور جميعه باللغة الفصحى التي تبدو عسيرة عليهن نوعا ما؛ إلا أن الرؤوس تخشيت أمام الشاشة، يشاهدن النساء اللواتي يتلهن بالرجال، ويصفعن الرجال على وجوههم، وقد يأمرنهم بمغادرة المنزل والرجال الذين يعشقون النساء ويتظرونهن سنين طويلة، وبين هذا وذاك أطفال وخدم وممثلو كومبارس، وحلقة تنقطع عند مشهد مشوق ينتظره إلى الأسبوع القادم.

لم تشأ (رباب) أن تقطع وقتهن الطقوسي المقدس أمام التلفاز اضمحل حضورها، فالجميع لم يعد يبالي بها أو يتفخر عليها، الجميع غرس رأسه في تلك الشاشة وأسلمه إلى الهدير الذي تبث التمثيلية اللبنانية، حتى (بهيجة) التي كانت أكثرهن لطفا أصبحت ترد على أسئلتها بصورة مقتضة وعيناها مسمرتان على الشاشة.

التلفاز لم يدخل بيت (أل معبل) إلا مؤخراً، وفي البداية وضع في مجالس الرجال الأمامية خوفاً من أن تراه النساء أو الفتيات فتفسد أخلاقهن، أو يعشقن الرجال بداخله، وكانت (هيا وسارة) بنات محمد آل معبل تتسللان إليه في الصباح وتضيئانه خلسة، لكن لم يكن هناك من إرسال، كانت فترات البث محدودة من الساعة الخامسة عصراً إلى منتصف الليل حيث الختام بآيات من الذكر الحكيم، وكانت تطرقان الصندوق المصمت وتلفتان حوله بحثاً عن الجن الذين يختبؤون بداخله وحينما تكتشفهما (أم صالح وهما في محاولتهما الفاشلة تنهرهما، فقد يدخل رجل فجأة فيشاهد بنات (أل معبل) بجوار هذا الشيطان، ومن ثم تطفلق بشفتيها وتذهب لتقول: -
"لقد اقترب قيام الساعة فقد نطق الحديد".

وكانت تصر على تغطية وجهها عندما يظهر المذبح فقد كانت على يقين بأنه يراها مثلما تراه، ولا تبالي بسخريتهن بها بل تجدها فرصة طيبة لتوبيخهن وتذكيرهن بنيران جهنم.

وكان هناك بجواره غطاء كبير يغطي ويجلل به التلفاز إذا ما زارهم أحد الشيوخ الأفاضل من كبار أهل الرياض فإنه من الزبي أن يتصدر مجلس (أبو صالح) هذا الشيطان لاسيما وأن أول محطة للتلفاز كانت قد أحرقت بعد هجوم بعض المتعصبين عليها عام 1965، لذا لم يدخل إلى مجلس النساء إلا بعد إلحاح من (بهيجة) على (صالح) وصل إلى حد البكاء والعيول، شاركها في ذلك أبنائها الخمسة آنذاك، وهم يسمعون رفاقهم في المدرسة يتحدثون عن أفلام الكارتون.

حينما كانت رباب تغادر بيت (أل معبل) لم تكن تغطي وجهها أو تضع عليه الغطاء الموسلين الأسود؛ كانت تكتفي بلف رأسها والخروج على عجل وركوب السيارة أمام باب الحريم حيث ينتظرها (عمر الحضرمي) داخل السيارة.

(أم صالح) تذمر من عدم غطاها وجهها تخشى أن يلمحها أحد الجيرة فيظنها أحد نسوة (أل معبل) أو ربما قد يفتن بها أحد الرجال وهي في الحقيقة تخشى أن يلمحها (أبو صالح)، ولاسيما وأنها عزباء؛ وعلى الرغم من أن قسمات وجه (رباب) غليظة لا تحتوي كثيراً من الوسامة ولكنها بيضاء ساطعة ذلك البياض الذي من شأنه أن يغفر كثيراً من العيوب وينقل صاحبته إلى مصاف الجميلات في الرياض!

نقلت (أم صالح) تدمرها إلى (صالح) حول كشفها وجهها وركوبها وحيدة مع السائق جيئةً وذهاباً...

(صالح) كان يجيب أمه متذمراً: - (يايمه... ناظر وجه العنز واحلب لبن، من سينظر لها ؟)

ولكن أمه تجيب (الشيطان ما مات وهي بنية ما بعد اعرست).

prepare, it became a popular dish to eat in the winter. Rihab relished the dish and wished she could take some to her father who would now be rocking in his chair in front of the television, waiting for her return when he would ask her to prepare his dinner.

After dinner, they quickly washed their hands before moving into another room where a black and white television sat inside a cabinet that opened and closed like a wooden theatre. The women sat silently, gathered in a circle like attendant maids in the presence of a great Sultan. They vied to be closest to the television, with the youngest at the front and the women behind, all watching a Lebanese show starring Mahmoud Said and Marcel Marina. Though the dialogue was in standard Arabic, which made it tricky for them to follow, their eyes were fixed on the screen, watching women infatuated by men, women who struck men's faces and told them to leave the house, and men who loved women, who waited years on end for them. Between these scenes there were children, servants and extras. The episodes would end on cliffhangers, leaving the women waiting until the following week for more.

Rihab did not want to interrupt their sacred time in front of the television. They no longer paid attention to her, none of them watched her anymore. Everyone had their heads buried in the screen, giving themselves up to the roar of the Lebanese show. Even Bahija, the warmest of the group, only offered brief answers to Rihab's questions, her eyes stuck to the screen.

The television only recently entered the house of Al-Me'bal, and was first placed in the men's sitting room for fear it would spoil the morals of the women or girls if they saw it, or else that they would fall in love with the men that appeared there. Haya and Sara, Muhammad Al-Me'bal's daughters snuck into the men's sitting area in the morning, secretly switching it on, only to find that there was nothing on at that hour – the broadcasts were limited from 5 pm until midnight, and they ended with verses from the Holy Quran. The two girls switched on the solid box, searching behind it for the hiding jinn. When they were discovered by Umm Saleh, she would shout at them. What if a man suddenly entered and saw Al-Me'bal's daughters next to the devil? She pursed her lips continuing, "the day of judgement is coming."

She insisted on covering her face when the presenter appeared. She was certain he could see her just as she saw him. She didn't care that they made fun of her, instead finding in it a good opportunity to reprimand, reminding them of the hell fire.

A large cover was placed over the television whenever they received a distinguished sheikh from the large families of Riyadh. It was a matter of shame that this devil presided in Abu Saleh's sitting room, especially after the first television station was burned to the ground

وعلى الرغم من هذا ظلت (رحاب) تذهب وتحضر كل يوم وكان (عمر الحضرمي) يزداد تورطاً.

تفتح باب شقتها كل يوم في تمام الرابعة فتجد عمر هناك واقفاً مطأطئ الرأس وعلى وجهه ابتسامة ود حية، ثوبه أبيض نظيف، وغترته البيضاء مكوية بعناية، كانت عندما تفتح الباب... يهب عليه تيار هواء من داخل الشقة ويسري حتى أطرافه محملاً برائحة شيء نظيف شيء يشبه اليانسون والكروية والزهورات؛ المكيف الصراوي ينثرها في وجهه مع رائحة شقة طافحة بالصابون، ويرتعش قلبه عندما تقدم له حقيبتها ليحملها، يداها يضاوان بضان مظلتيان بصبغ زهري لامع وأظافر طويلة صقيلة لم ينل منها وعشاء الطباشير وجلبى المواعين.

لم تفتن (رحاب) إلى أن هناك بركاناً يتراكم ويجيش.... فقط بدأت تحس مؤذراً برسالة قوية كان يبعثها لها بصمت؛ رسالة من القوة بحيث كان جوها الأثيري ينهك جسدها في تلك اللحظات القليلة التي كانت تشارك وإياه المصعد نزولاً إلى السيارة.

After dinner, they quickly washed their hands before moving into another room where a black and white television sat inside a cabinet that opened and closed like a wooden theatre. The women sat silently, gathered in a circle like attendant maids in the presence of a great Sultan.

بعد العشاء غسلن أيديهن بسرعة، وتقاطرن إلى غرفة يوجد بها تلفاز أسود وأبيض بداخل صندوق يفتح ويغلق كالستار المسرحي الخشبي، والتدفن حوله بتبتل وصمت كجوار في حضرة سلطان عظيم، وكل يحاول الفوز بمكان أقرب

by fanatics in 1965. The television only entered the women's sitting room when Bahija's pestering of Saleh became crying and wailing, an appeal joined by their five children, who heard others at school talking about cartoons.

When Rihab left the house of Al-Me'bal, she did not cover her face or put on the black cloak; she simply wrapped her head, hurrying out from the women's door and into the car, where the driver, Omar AL-Hadrami, waited inside.

Umm Saleh complained that Rihab did not cover her face. She said she was afraid that their neighbours would think she was one of Al-Me'bal's women, or perhaps one of the men would be mesmerised by her. In reality, she feared Abu Saleh would notice her, a fear heightened by the fact Rihab was single.

Although Rihab was heavy set without any real looks, she was pale – a very forgiving quality that ranked her as one of Riyadh's beauties.

Umm Saleh complained to Saleh about Rihab exposing her face, sitting alone with the driver in the car as he shuttled her back and forth.

Saleh answered his mother grumpily, "Oh mother... Look at her face, she's a goat, who will look at her?"

But his mother answered: "The devil is still alive, and she's a young single girl."

Despite this, Rihab continued to go and come every day, and Omar AL-Hadhrami became more attached.

Every day at four o'clock, she opened the door of her apartment to find Omar standing there, his head bowed but with a lively smile on his face. His clothes were bright white, and his headdress carefully ironed. When she opened the door, the air from the apartment rushed out, exhaling a clean smell, redolent of aniseed, caraway and flowers. The desert air conditioner blew it in his face, infused with the scent of the soapy apartment. His heart trembled when she presented her bag to him to carry, her smooth white hands and long manicured nails, untouched by chalk-writing or the dishwashing

Rihab did not understand that a volcano was simmering... Only recently had she begun to sense that a message was being sent to her silently; a message so strong that its urgency would exhaust her body in those few moments they shared the lift as they traveled down to the car.

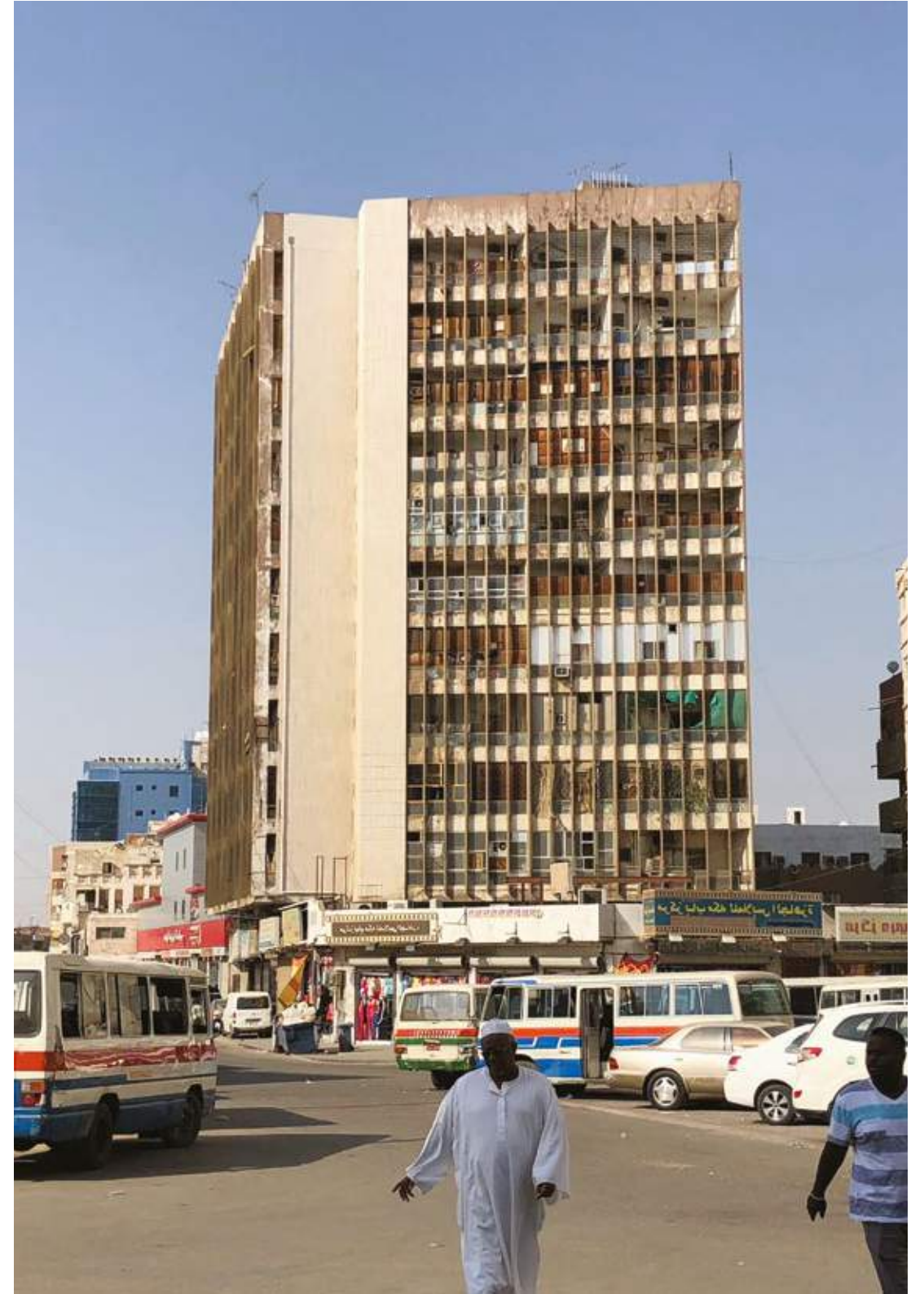

Focusing on Gulf cities from historical and contemporary perspectives, Todd is an architect, writer and academic. He is the editor of *Al Manakh 2: Gulf Continued*, which analyzes the recent developments of the region. He is currently a lecturer at Harvard Graduate School of Design and served as a visiting faculty member at Yale School of Architecture for five years.

Al-Balad on my iPhone Todd Reisz

”البلد“ بعدسة هاتفني الآيفون تود ريسز

يركز المهندس المعماري والكاتب والأكاديمي تود ريسز في أبحاثه على المدن الخليجية من النواحي التاريخية والمعاصرة. وهو محرر كتاب ”المناخ 2: الخليج متواصل“، والذي حلل فيه التطورات الأخيرة في المنطقة. ويحاضر حالياً في كلية الدراسات العليا للتصميم في جامعة هارفارد كما عمل كأستاذ زائر في هيئة التدريس في جامعة ييل لمدة خمس سنوات.

A decade ago, "photography was considered controversial." Before my first visit to Saudi Arabia, word traveled that customs officers used ballpoint pens to puncture the lenses of visitors' cell phone cameras. Things have changed. Cameras are allowed. Today my phone captures an image with ten million more pixels than it did then.

Al-Balad is the name given to the old center of Jeddah. Its buildings shelter stories in a thick cloak of decay. When I visit again, a decade since that first time, Al-Balad hunkers closer to the ground, the way sediment compresses into the earth's layers. When a building is abandoned, its atoms start to ache for a previous – some call it natural – state. If humans don't find a use for these structures, other forces will.

منذ عقد من الزمن، كان التصوير الفوتوغرافي مثيراً للجدل. وقبل زيارتي الأولى إلى المملكة العربية السعودية، انتشر خبر أن موظفي الجمارك كانوا يتقنون بأقلامهم عدسات كاميرات الهواتف المحمولة للزوار. ولكن الأمر الآن تغير. فقد بات من المسموح استخدام الكاميرات. فهاتفني المحمول يلتقط صورة أكثر دقة بمقدار 10 ملايين بكسل مقارنة بصورة من تلك الفترة.

"البلد"، هو الاسم الذي يُطلق على وسط مدينة جدة القديمة. مبانیه تأوي قصصاً تختبئ تحت ستر عباءة سميكة متداعية. وفي زيارتي لها للمرة الثانية، بعد مرور عشر سنوات على زيارتي الأولى، أرى أبنية "البلد" المتهاكلة وقد أصبحت أقرب إلى الأرض، بالطريقة ذاتها التي تغوص بها الرواسب في طبقاتها. فعندما يهجر مينئ ما، تشنق ذراته للعودة إلى حالتها السابقة، أو "الطبيعية" كما يروق للبعض تسميتها. فإن لم يجد البشر لهذه الصروح وظيفة وهدفاً تحيا من أجله، ستتولى قوى أخرى القيام بذلك.

When I first took snapshots of Jeddah in 2008, a police officer stopped me and asked, *What for?* Without getting out of his car, he swiped through the images. *Muhandis*, I said, the closest I could get to saying architect. The architect is deemed by most people anywhere as hapless, harmless and with a head stuck in the details, not the larger picture. He gave me back my phone with a look of boredom.

Today, Al-Balad reacts with indifference to my phone camera and to me. Tourists, whether or not they are architects, are attracted to ruins: Rome, Naples, Tripoli (both of them), Detroit. Al-Balad fits this bill. Gazers come for the decay. I feel dubious taking snapshots. It's the details, I tell myself, not the larger picture.

بينما كنت ألتقط صوراً لمدينة جدة أول مرة في عام 2008، أوقفني شرطي وسألني "ما حاجتك لهذه الصور؟"، وبدون أن يترجل من سيارته، ألقى نظرة سريعة على الصور الملتقطة بكاميرتي. وسرعان ما بادرت به بالقول: "مهندس"، وكانت هذه أول كلمة عربية خطرت ببالني تعبيراً عن الكلمة الإنجليزية Architect والتي عادةً ما تدل على شخص لطيف، مسالم، يُعنى بالتفاصيل الدقيقة وليس بالصورة الكلية. فما كان من الشرطي إلا أن أعادها إليّ مع نظرة متململة.

واليوم، تبدو "البلد" غير مكترثة بي وبكاميرا هاتفني. ومن المعروف أن السياح، سواء كانوا مهندسين معماريين أم لا، يتجذبون للآثار القديمة: روما، ونابولي، وطرابلس (كلتا المدينتين)، وديترويت. وتشكل "البلد" الوجهة المثلى لهؤلاء السياح الذين يقصدونها بهدف الاطلاع على ما تبقى منها، ولا زال شعور التردد والقلق يرافقتني حتى اليوم عندما أهتم بالتقاط الصور هناك، ولكنني أقول لنفسني دائماً، إنها مجرد تفاصيل وليست الصورة الكلية.

In Al-Balad it can be difficult to discern empty shells from inhabited buildings. One might seem abandoned and threateningly slanted, only to have its stature resuscitated by a man who enters it with bags of groceries. He has enough potatoes to last a family a week.

وفي "البلد"، يكاد يكون من الصعب التمييز بين الهياكل الخاوية والمباني المأهولة، فقد يبدو المبنى مهجوراً تماماً ويكاد يتداعى، لثفاًجاً بدخول رجل إليه يحمل كيساً مليئاً بالسلع الغذائية، وكمية من البطاطا تكفي حاجة أسرة ما لأسبوع كامل.

The architect Suad Amiry, whose life work reveals the power that preservation can wield, once told me that the lack of development makes it easier to preserve buildings. Development offers too many more lucrative options. Of course, there is no such thing as an absolute lack of development. Even when there is no apparent campaign of transformation, there can still be much movement going on. We just don't label it progress. In Al-Balad, every disintegrating building has a frustrated economic plan behind it, the hopes of a regenerated property market before it.

أخبرتني المهندسة المعمارية سعاد العامري ذات مرة، والتي تكشف أعمالها عن أهمية حماية هذه الآثار العمرانية، أن انعدام التطور يسهل من عملية الحفاظ على المباني، فالتطور يوفر الكثير من الخيارات المربحة. ولكن بالطبع، لا يوجد شيء اسمه الانعدام المطلق للتطور. فبالرغم من غياب حملات الترميم الجلية، فإن الحركة لا تزال مستمرة، لكن لا يمكننا أن نطلق عليها مصطلح "التقدم". وفي "البلد"، يوجد وراء كل مبنى متداعٍ مشروع اقتصادي تم إحباطه، وتقف أمامه آمال مستقبلية بسوق عقارية متجددة.

If no one brings change to Al-Balad, then time will. Time does not stand still in Al-Balad. Time is a powerful and cruel force. It is insidious. But its long-game doesn't just round edges and inscribe cracks into architectural carcasses; it can leave a building physically assaulted. It can wield the force of a hurricane or a tank, just over a longer duration. Time makes a building cast off its walls so that they cascade down like a mudslide.

وإذا لم يُقدِّم أحد على إحداث تغيير في "البلد"، سيتولى الزمن ذلك بلا شك. فالزمن غدار، لا يتوقف في "البلد"، فهو عامل فاعل يفرض نفسه بقوة وقسوة. ولكن لعبته طويلة الأمد لا تقتصر على تغيير شكل حواف المباني وحفر الشقوق في البقايا المعمارية، وإنما يمكن أن تشكل انتهاكاً جسدياً بكل معنى الكلمة. فتأثيره على مبنى ما أشبه بالدمار الذي يخلفه إعصار أو مدفع، ولكن بفترة زمنية أطول، فتأخذ جدرانها بالتداعي تدريجياً كما لو كانت سيلاً طينياً.

Al-Balad's decay happens in isolation. Encapsulated here is the story of Jeddah's cosmopolitanism. A story so rich, so incomparable to any other city's. Al-Balad's cordoned-off decay is proof that cosmopolitanism was redefined and displaced to somewhere else; to new neighborhoods, even to new cities. There are Jeddawis who want a return to Al-Balad. Most residents I have met claim a deep history that connects them to the city and then to other places far beyond. Like Jeddah, Al-Balad claims resplendent provenances.

Al-Balad seems inhabited mostly by South Asians. Historically they had come for the Hajj and never left, but that story has faded to other ones of migration. A preservation campaign would render the death of the district that they today inhabit. For now a tourniquet of slow-moving traffic on ring roads separates Al-Balad from the rest of the city. Al-Balad is for the people with no or fewer options. Isolation is another means of preservation. The traveler interlopes, encased in the residents' indifference.

ولعل تداعي "البلد" يحدث بصورة مستقلة ومنفصلة. تروي قصة ترسخ مكانة جدة كمدينة عالمية. قصة غنية جداً لا تشبه قصة أي مدينة أخرى. إن الانحلال المطوق لـ"البلد" هو خير دليل على أن مفهوم العالمية قد أعيد تعريفه وتم تهجيرها إلى مكان آخر. إلى أحياء جديدة.. إلى مدن جديدة. هناك الكثير من الجداويين الذين يتوقون للعودة إلى "البلد"، ويرى معظم سكان المنطقة الذين التقيتهم بأن هناك تاريخاً عميقاً يربطهم بالمدينة والأماكن الأخرى المحيطة بها، وعلى غرار جدة، يعود منشأ "البلد" إلى أصول عريقة. يبدو للعيان أن غالبية سكان "البلد" هم الجنوب آسيويون. قدّموا عبر التاريخ إلى المملكة للحج ولم يغادروها قط. ولكن ما لبثت هذه الرواية أن اختفت لتحل محلها روايات أخرى تتعلق بموضوع الهجرة. ولعل البدء بحملة ترميم ستودي بحياة المدينة التي يفتنّها هؤلاء الناس اليوم. وفي الوقت الحالي، تساهم حركة المرور البطيئة على الطرقات الدوارة في فصل "البلد" عن سائر المدينة، فهي تشكل بالنسبة للناس مركزاً منعزلاً أو قليل الخيارات. وتشكل العزلة وسيلة أخرى لحماية "البلد"، فتطفل المسافرين يغطيه لامتلاء سكانه.

Preservation breathes death because it takes away time. There is no future, no past, just one arbitrarily chosen moment that never existed anyway. It brings another kind of death – architectural formaldehyde. Preservation's surfaces are swollen by everything they have to hide inside them.

In Al-Balad, rubble and rough edges can be blanketed over with unassuming layers. Dust isn't swept under the carpet; the rug is swept over the dust. There is evidence that people find a way, not to make Al-Balad beautiful but to make it work: human-scale, liveable, sustainable. It is never the 'celebration of the mashrabiya,' but the effort to determine how space encounters time.

يتنفس الترميم الموت، لأنه يحدو الزمن. فلا يبقى مستقبل ولا ماضٍ؛ إنما لحظةً اختيرت بشكل عشوائي لم تكن يوماً موجودة. وهو يفضي إلى نوع آخر من الموت، نوع أشبه بتحنيط معماري، تنتفخ الأسطح المرممة بفعل كل الأشياء المختبئة بداخلها.

وفي "البلد"، يمكن للركام والحواف الخشنة أن تُغطى بطبقات متواضعة، فبدلاً من التغاضي عن الواقع ونسيانه، تُقلب الأدوار ليصبح التجاهل جوهر الموضوع برقته. وهناك دليل أن الناس يحاولون إيجاد حل ما، ليس لتجميل "البلد" وإنما لجعلها منطقة مجدية: ملائمة للسكن البشري، والعيش، ومستدامة. فالأمر ليس "احتفاءً بمنظر مشرّية" مثلاً، وإنما بالجهود الرامية لبرهنة قدرة المكان على مقاومة الزمن.

A sign in front of one old mansion promises that the structure is being restored. The sign features a photograph of the building in its current state, not unlike what can be observed behind. That image is paired with another, labeled *original*. The latter is a reproduction of a painting, one that employs a color palette, composition and lighting that betray it as Orientalist. Such Orientalist paintings embraced the picturesque. The picturesque is a proclamation of timelessness. Timelessness is death. How appropriate, then, that the picturesque guides this effort of preservation. The painting was a reconstruction from what the artist saw, and now the building is a reconstruction from a past that never existed, that never reckoned with time.

توجد لافتة أمام أحد القصور القديمة تشير إلى إعادة ترميم مبنى القصر. وتتضمن هذه اللافتة صورة للمبنى في وضعه الحالي، لا تختلف عما يمكنك مشاهدته خلف تلك اللافتة. وتقترب تلك الصورة بأخرى مكتوب عليها *original* أي الأصلية. تبدو هذه الأخيرة بمثابة إعادة رسم للوحة فنية تستخدم لوح ألوان وإطاراً، وتأثيراتٍ ضوئية خادعة أشبه بلوحة استشرافية. اللوحات الاستشرافية بطبيعتها تعتق المذهب التصويري. المذهب التصويري يفضي إلى الخلود. والخلود هو الموت. يا له من مذهب ملائم لترشيده هذه الجهود الترميمية. كانت اللوحة عبارة عن إعادة إعمار لما رآه الفنان، ويمثل المبنى بدوره اليوم إعادة إعمارٍ لماضٍ لم يكن يوماً موجوداً ولم يتأثر بعامل الزمن.

Often Al-Balad seems like a stage set of itself. The brittle buildings are backdrops. People perform in cadences that contrast with the buildings' tragic endurance. Illuminated by a street lamp, people's movements seem deliberate yet also spontaneous. Vigorous rituals are performed against tenuous surfaces, but these are rituals that weren't practiced yesterday and may not be tomorrow.

و غالباً ما تبدو "البلد" أشبه بخشبة مسرح قائمة بذاتها. ستائرنا الخلفية هي مبانينا الهشة. ويتحرك الناس فيها بوتيرة يختلف إيقاعها تماماً عن حالة المباني التي يرثى لها. وتحت أضواء أعمدة الإنارة التي تثير الشوارع، تبدو حركة الناس متوازنة وعفوية أيضاً. شعائر دينية قوية تُمارس على أسطح ضعيفة، هذه الطقوس التي لم تُمارس بالأمس وربما لن تُمارس غداً.

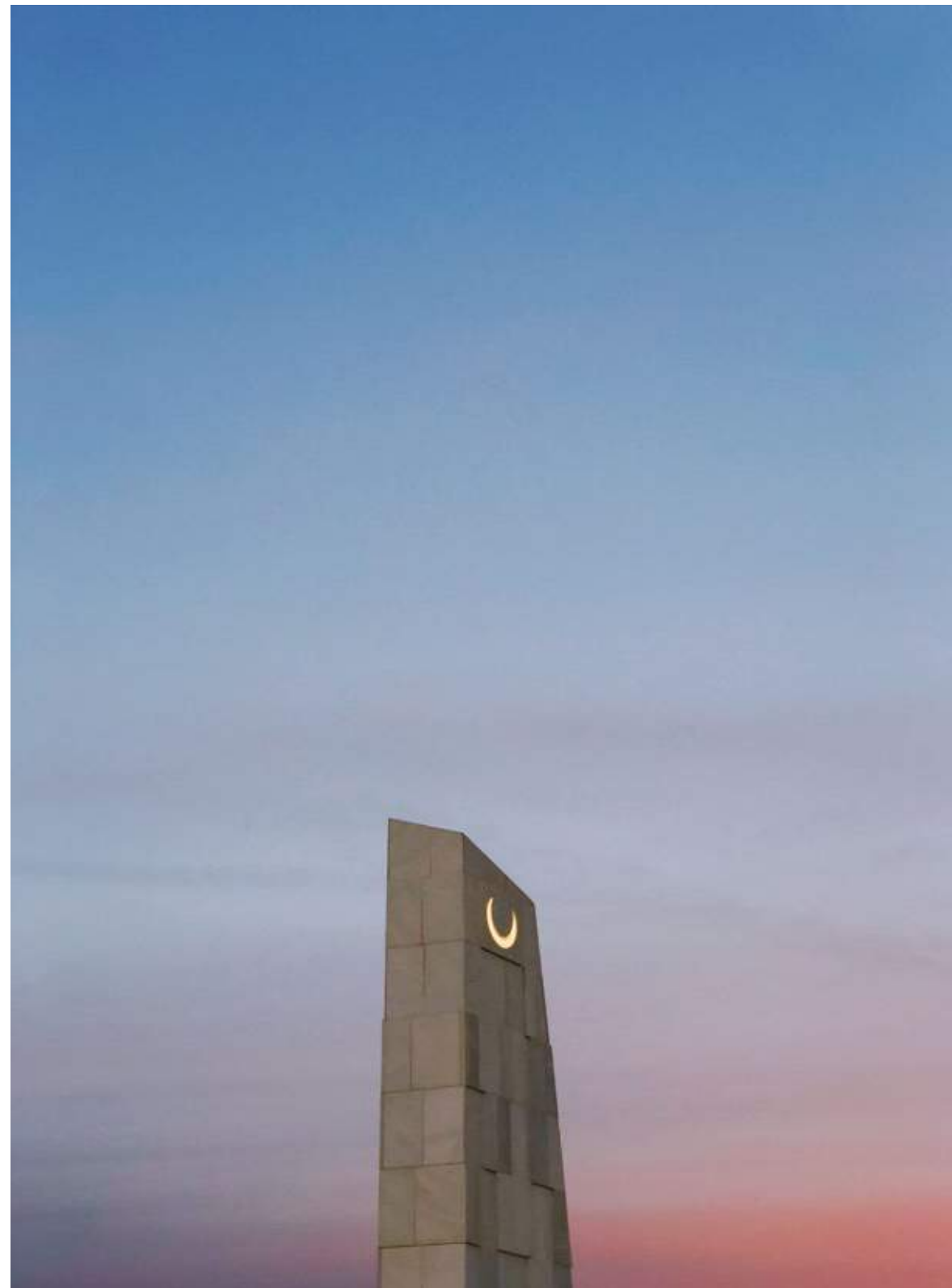

Founded as an Instagram account in 2013 by Hythem Al Daham, Kholood Al Baker and Abdulsalam Al Amri, Phonart is a community of photographers who document life in its raw form – streets, buildings and human interactions. Through Phonart walks, the collective aim to show that quotidian environments have great and neglected value, aiming to transform the everyday into art through the simple devices in our pockets.

Phonart Saudi

فون آرت سعودي

تأسس "فون آرت" في عام 2013 كحساب على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" من قبل هيثم الداهم، خلود البكر وعيد السلام العمري. يتألف فون آرت من مجموعة من المصورين الذين يوثقون الحياة اليومية في شكلها الخام -كالشوارع والمباني والتفاعلات البشرية بهدف إظهار القيمة العالية والمهملة التي يتمتع بها محيطنا اليومي، وتحويل مكوناته إلى فن عن طريق الأجهزة البسيطة الموجودة في جيوبنا.

Mansor Alsofi

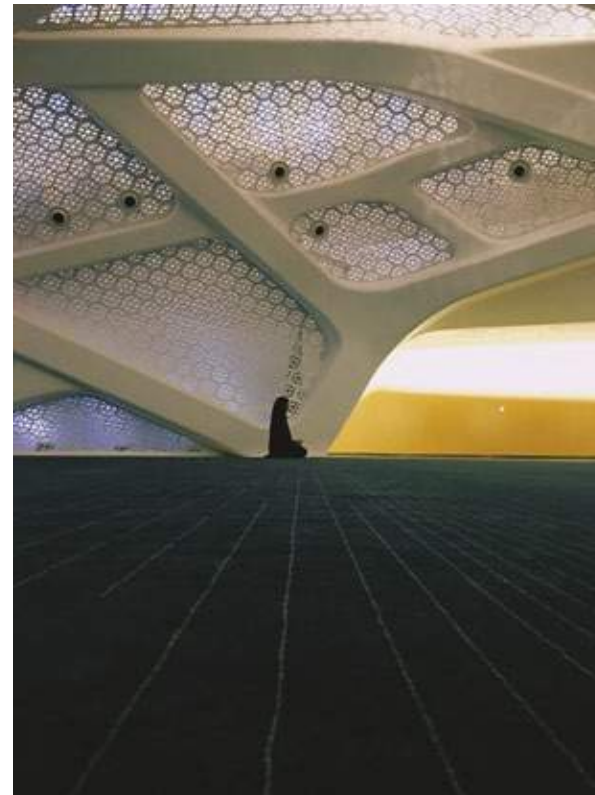
Abdulsalam Alamri
Phonart Saudi

عبدالسلام العمري
فون آرت سعودي

Naif Alghamdi
Phonart Saudi

نايف الغامدي
فون آرت سعودي

Abdulsalam Alamri
Phonart Saudi

عبدالسلام العمري
فون آرت سعودي

Mansor Alsofi
Phonart Saudi

منصور الصوفي
فون آرت سعودي

Abdulsalam Alamri
Phonart Saudi

عبدالسلام العمري
فون آرت سعودي

Abdulsalam Alamri
Phonart Saudi

عبدالسلام العمري
فون آرت سعودي

Naif Alghamdi
Phonart Saudi

نايف الغامدي
فون آرت سعودي

Naif Alghamdi
Phonart Saudi

نايف الغامدي
فون آرت سعودي

An educator, critic and deputy minister, Dr. Saleh Al Hathloul is interested in the epistemology of knowledge, structural changes in society and futurist studies. From 1984-2004, he was responsible for directing and supervising all national, regional and local spatial planning in the Kingdom as Deputy Minister at the Ministry of Municipal and Rural Affairs.

Modern Saudi Architecture

Dr. Saleh Al Hathloul

العمارة السعودية الحديثة د. صالح الهذلول

يهتم الدكتور صالح الهذلول، الأستاذ والناقد ووكيل الوزارة سابقاً، بنظريات المعرفة والتغيرات البيئية في المجتمعات والدراسات المستقبلية. شغل منصب وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن من 1984 إلى 2004 حيث كان مسؤولاً عن توجيه التنمية العمرانية على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي للمملكة.

With a land area in excess of 2.2 million square kilometers, today the Kingdom of Saudi Arabia covers most of the Arabian Peninsula. The recent history of its architectural and urban development is closely linked to its emergence as a modern nation, and to the development of a powerful economy based on the exploitation of natural resources. Saudi Arabia's opening to the international economy from the 1950s onward introduced new building technologies and styles that have today largely replaced centuries-old traditional practices. However, since the 1980s, the maturation of native Saudi institutions and the work of Saudi designers, engineers and planners have led to many successful projects which bridge modern design practices and technologies with still-valued traditional forms and lifestyles.

Climate has played a key role in urban form and architectural production in Saudi Arabia for centuries. The kingdom generally lies within one of the world's hottest and driest environments, with more than 50 percent of its land being desert. Yet within this dominant climatic milieu, local characteristics vary considerably. This relationship was long evident in the traditional approaches to the built environment in Saudi Arabia's four principal regions.

تغطّي المملكة العربية السعودية اليوم معظم أراضي شبه الجزيرة العربية، حيث تقارب مساحتها 2 مليون كيلومتر مربع. ويرتبط التاريخ الحديث لتطور المملكة العمراني والحضري ارتباطاً وثيقاً بيزوغ نجمها كأمة معاصرة، وازدهارها كالاقتصاد قوي قائم على توظيف الموارد الطبيعية. ولعل انفتاح المملكة على الاقتصاد الدولي منذ خمسينات القرن الماضي قد أدخل تقنيات وأنماط بناء جديدة طغت اليوم على جزء كبير من الممارسات المعمارية التقليدية القديمة والتي تمتد لقرون طويلة. ولكن منذ فترة الثمانينات، قاد تطور المؤسسات السعودية المحلية وأعمال المصممين والمهندسين والمخططين السعوديين، إلى إنجاز العديد من المشاريع الناجحة التي تمزج بين تقنيات وممارسات التصميم المعاصر وأنماط الحياة والأشكال التقليدية التي لا تزال تحافظ على قيمتها حتى يومنا هذا.

على امتداد عدة قرون، لعب المناخ دوراً محورياً في صياغة الشكل الحضري والتناج الهندسي المعماري في السعودية. وتقع المملكة عموماً في واحدة من المناطق الأكثر حرارة وجفافاً في العالم، مع استئثار الصحراء بأكثر من 50% من أراضيها. وبالرغم من هذه الأجواء المناخية السائدة تتفاوت الظروف المناخية المحلية بشكل كبير. ولطالما تجلت العلاقة القائمة بين المناخ والعمارة بوضوح من خلال التوجهات التقليدية للبيئة المبنية في المناطق الرئيسية الأربعة للمملكة.

The central (Najd) and northern region

In these extremely hot and arid areas, the courtyard was long the main feature of any building. Courtyards traditionally acted as climatic moderators and allowed a unique private lifestyle to develop. In desert communities, with structures built largely from adobe, open spaces generally only took the form of private courtyards and narrow, winding streets.

The western region (Hijaz)

In the hot-humid climate of Red Sea coastal communities, the basic traditional building type was the multi-story row house built of coral stone and imported wood. The refined building art of this region was also influenced by an intermixing of cultures and the import of technological skills as the result of trade and pilgrimage. One distinct vernacular form that developed here was the mashrabiya, a facade of transparent wooden screens, originally used in the houses of Jeddah to afford both ventilation and visual privacy. When this form gained popularity as a decorative element, it in turn influenced house design in the hot and dry inland cities of Makkah and Madinah as well as the upland city of Ta'if.

The Eastern Province – along the Arabian Gulf

This region includes the cities of Al-Ahsa, Qatif, Dammam and Jubail, and is characterized by a maritime inland desert climate. Here, two-story courtyard houses built of mud were the typical building type. Such dwellings often featured the traditional architectural element of badgir or malqaf – windcatchers used to control ventilation.

The southern mountainous region

This area, which includes the Asir mountains and extends from Ta'if through Baha to Abha, is characterized by a cooler climate with considerable seasonal rain. In its settlements, many located at altitudes greater than 2000 meters, buildings generally took the form of square multi-story towers. Four principal construction types developed, based on the local microclimate and available materials: mud tower houses, stone rubble houses, stone apron houses, and mud and slate tower buildings. A particularly characteristic form of the Asir region was the qasabah, a freestanding tower of mud or stone used in isolated farming villages as a lookout and defense against raiders from other tribes.

المنطقة الوسطى (نجد) والشمالية

لطالما كان الفناء العنصر الأبرز لأي مبنى في هذه المنطقة القاحلة وشديدة الحرارة، وذلك لدوره المعروف منذ القدم في تعديل المناخ، وتطور نمط حياة خاص وفريد من نوعه. وفي المجتمعات الصحراوية، المبنية في معظمها من الطوب اللبن، كانت المساحات المفتوحة تتخذ عموماً شكل فناءات خاصة وشوارع ضيقة ومتعرجة.

وثمة حركتا بناء رئيسيتان شهدتهما فترة الخمسينات ويمكن اعتبارهما اليوم البادرة الأولى لعملية التحول إلى الأنماط المعاصرة، وهما: توسيع المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، والبرنامج الضخم الذي أثمر عن نقل عاصمة البلاد من مكة إلى الرياض.

المنطقة الغربية (الحجاز)

نظراً للمناخ الحار والرطب السائد في المجتمعات الساحلية لمنطقة البحر الأحمر، فقد كان النمط العمراني التقليدي الرئيسي فيها هو متعدد الطوابق المبنى من الحجر المرجاني والخشب المستورد. كما تأثر الفن العمراني المميز لهذه المنطقة باختلاط الثقافات، واستقطاب المهارات التكنولوجية بغرض التجارة والحج. وكانت "المشربية" هي الشكل العمراني العام المميز الذي تطور هنا، وهي عبارة عن واجهة خشبية شفافة كانت تستخدم أساساً في بيوت جدة من أجل التهوية ومنح الخصوصية للسكان. وفيما حاز هذا التصميم المعماري على شعبية واسعة كعنصر تزيين، فقد أثر كذلك على تصميم المنازل في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة الواقعتين في الداخل واللتين تتسمان بمناخ حار وجاف، وكذلك في مدينة الطائف المرتفعة عن سطح البحر.

المنطقة الشرقية المطلة على الخليج العربي

تحتضن هذه المنطقة مدن الأحساء والقطيف والدمام والجبيل، وهي تتسم بمناخ صحراوي داخلي وبحري. وكان النمط العمراني السائد هنا هو المنازل الطينية المؤلفة من طابقين والتي تحتوي على فناء، وغالباً ما تضمنت مثل هذه المساكن "ملقف" هواء للتحكم بالتهوية.

المنطقة الجنوبية الجبلية

تتضمن هذه المنطقة سلسلة جبال عسير، وهي تمتد من مدينة الطائف مروراً بمنطقة الباحة ووصولاً إلى مدينة أبها. وتتسم هذه المنطقة بمناخ أبرد من غيرها، مع أمطار موسمية غزيرة. وفي مستوطنات هذه المنطقة، والتي يقع العديد منها على ارتفاع أكثر من 2000 متر، تتخذ المباني عموماً شكل أبراج مربعة متعددة الطوابق. وشهدت المنطقة تطور 4 أنماط عمرانية رئيسية بما يلائم المناخ المحلي والمواد المتوافرة، وهي: المنازل برجية الشكل المبنية من الطوب الطيني، ومنازل الأنقاض الحجرية، والمنازل ذات الساحات

Until the second half of the twentieth century, these regional urban and architectural traditions responded well to local cultural and material conditions, and allowed residents to adjust their activity cycles to climatic variations. In more recent times, however, modern forms and patterns have been introduced that have largely replaced these traditional practices.

Two major building campaigns of the '50s initiated modern forms and patterns that have largely replaced traditional practices: the expansion of the holy mosques of Makkah and Madinah, and the ambitious program involved in transferring the nation's capital from Makkah to Riyadh.

Two major building campaigns of the 1950s can today be judged as having initiated this process: the expansion of the holy mosques of Makkah and Madinah, and the ambitious program involved in transferring the nation's capital from Makkah to Riyadh. From 1951 to 1955, the government undertook a major effort to repair and expand the Prophet's Mosque in Madinah, with the result being a fourfold increase in the prayer area. A second huge project, from 1955 to 1974, expanded the Holy Mosque in Makkah, where the area available for prayer was increased from 29,127 square meters to 193,000 square meters. The building program in Riyadh likewise spanned many years. Its first phase, in the mid-1950s, included construction of both a complex of ministry buildings on the airport road and a housing project for government employees in the Malaz area. The early phase of work also involved the rebuilding and expansion of the royal palace at Nasiriyah to cover 250 hectares, the rebuilding of the main mosque and government palace in the city center and the widening of the two main streets leading into the city.

Along with the 1947 grid plans for Al-Khobar and Dammam by Saudi Aramco, the state-owned oil company, as well as the Aramco Employees Home Ownership program, launched in 1951, the government building campaigns laid a foundation for the development of contemporary building and planning practices in Saudi Arabia. However, the introduction of new processes, materials and techniques was first carried out largely through the import of

الحجرية المرصوفة، والمباني بوجبة الشكل المصنوعة من الطين والمواد الصخرية. ولعل السمة الأبرز لمنطقة عسير كانت "القصبة" والتي تعني برجاً قائماً بذاته ومصنوعاً من الطين والحجارة يستخدم في القرى الزراعية النائية لأغراض الدفاع والتحذير من غارات القبائل الأخرى. وحتى النصف الثاني من القرن العشرين، بقيت هذه التقاليد العمرانية الإقليمية متوافقة تماماً مع الظروف المادية والثقافية المحلية، كما أتاحت للأفراد تعديل دورات نشاطهم وفقاً لتقلبات المناخية. ولكن في العصور الأحدث، طغت الأشكال والأنماط المعاصرة كلياً على الممارسات التقليدية.

وثمة حركة بناء رئيسيتان شهدتهما فترة الخمسينات ويمكن اعتبارهما اليوم البادرة الأولى لعملية التحول إلى الأنماط المعاصرة، وهما: توسيع المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، والبرنامج الضخم الذي أثمر عن نقل عاصمة البلاد من مكة إلى الرياض. فبين عامي 1951 و 1955، اتخذت الحكومة خطوة مهمة لترميم وتوسيع المسجد النبوي في المدينة المنورة، مما زاد من عدد المصلين الذين يستوعبهم المسجد بمعدل 4 أضعاف. أما المشروع الحكومي الثاني الذي تم تنفيذه، فقد كان بين عامي 1955 و 1974 لتوسيع المسجد الحرام في مكة المكرمة، والذي زادت مساحته من 29.127 إلى 193 ألف متر مربع. وبالمثل، استمر برنامج البناء في الرياض عدة سنوات، واشتملت مرحلته الأولى في منتصف الخمسينات بناء مجمع من المباني الوزارية على طريق المطار ومشروع سكني للموظفين الحكوميين في منطقة المَلز. كما تضمنت أولى مشاريع البرنامج إعادة بناء وتوسيع القصر الملكي في الناصرية لتغطية 250 هكتاراً، وإعادة بناء المسجد الرئيسي والقصر الحكومي في مركز المدينة، بالإضافة إلى توسيع الشارعين الرئيسيين المؤديين إلى المدينة.

وبالتزامن مع المخططات ذات نظام الشوارع الشبكية، والتي نفذتها شركة "أرامكو" في منطقتي الخير والدمام عام 1947، وبرنامج ملكية المنازل الخاص بموظفي "أرامكو" والذي تم إطلاقه عام 1951؛ نجحت حملات البناء التي أطلقتها الحكومة السعودية في تمهيد الطريق لتطوير مجموعة من ممارسات التخطيط والبناء المعاصرة في المملكة، لكن تبنى التقنيات والمواد والعمليات الجديدة كان يعزى بالدرجة الأولى إلى استقطاب الخبرات الأجنبية إلى المملكة.

ومنذ مطلع الستينات، تحولت الشوارع الشبكية والفيلد إلى نمط مفضل يؤخذ بعين الاعتبار عند تطوير كل مدينة وبلدة تقريباً. ولعل ما دعم عمليتي التحول الحضري والتوسع هو التعويضات الممنوحة لمالك العقارات الخاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض، عقب مصادرة بيوتهم التقليدية في وسط المدينة بغية إتاحة المجال لتنفيذ المشاريع الحكومية. كما بزغ نجم المباني السكنية في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة و جدة منذ أواخر فترة الخمسينات. وأطلقت الحكومة في منتصف الخمسينات برنامجاً وطنياً لبناء المدارس، مما أدى إلى إدخال التصميم العالمي الذي يعتمد على الكتل الإسمتية والخرسانة المسلحة إلى أصغر قرى وبلدات المناطق.

وطراً تغيير إضافي على البلدات والمدن السعودية في نهاية فترة الستينات، وهو إدخال المباني الشاهقة، وكان من أبرزها مبنى الخطوط الجوية السعودية ومبنى الإذاعة السعودية في جدة. ومثلت عمارة "الملكة" في جدة (عام 1972) المؤلفة من 22 طابقاً، الخطوة الأبرز لكسر التقاليد، وبقيت لعدة سنوات أيقونة مميزة في أفق المدينة. واشتملت أشهر المشاريع الأخرى التي أقيمت في مطلع فترة السبعينات على "جامعة البترول والمعادن" ("الملك فهد" حالياً) في الظهران والتي بنتها شركة الهندسة المعمارية "سي آر إس CRS"، وراعت في تصميمها التضاريس الطبيعية للمنطقة واستخدمت مواداً متنوعة تضمن انسجامها مع المناطق المحيطة؛ بالإضافة إلى "مبنى نادي الفروسية" في الرياض (عام 1973) من تصميم فرانك بازيل، والذي أبدى انسجاماً واضحاً مع الأشكال الهندسية المعمارية الحديثة والتي تراعي مسألة التقلبات المناخية، و فندق "إنتركونتيننتال" و مركزي المؤتمرات المصاحبة في الرياض (عام 1971)، من تصميم تريفورد ذات، وفي مكة (عام 1973)، من تصميم رولف غوتبرود وفراي أوتو، والتي تم تقرير تصميمها بعد اختيار مسابقات تصميم دولية.

foreign expertise to the kingdom. From the early 1960s, the grid as a street pattern and the villa as a preferred house type assumed primacy in the development of almost every city and town. Processes of urban change and expansion were given further impetus by the compensation given to private property owners in Makkah, Madinah and Riyadh following the expropriation of their traditional city-center residences to make way for government projects. Apartment buildings also began to appear in Riyadh, Makkah, Madinah and Jeddah from the late 1950s. In the mid-1950s, the government launched a national school-building program which brought the influence of the International style via reinforced concrete and cement blocks to the smallest towns and villages.

A further change in Saudi cities and towns in the 1960s was the introduction of high-rise construction. Distinct among the earliest of these projects were the Saudi Arabian Airlines and the Saudi Radio Broadcasting buildings in Jeddah. However, the 22-story Queens Building in Jeddah (1972) represented the most radical break with tradition, and for many years it stood as a principal landmark on the city's skyline. Other notable projects in the early 1970s included the UPM Campus in Dhahran by the firm CRS, whose design considered the natural terrain and employed an exposed aggregate texture to blend with its surroundings; the Equestrian Club Building in Riyadh (1973) by Frank Basil, which responded effectively to climate with new architectural forms; and the Intercontinental Hotels and Conference Centers in Riyadh (1971), by Trevor Dannatt, and in Makkah (1973), by Rolf Gutbrod and Frei Otto, which resulted from international design competitions.

Following the oil boom of 1973, the impact of new wealth had profound, wide-reaching consequences for Saudi cities and towns. This was particularly evident in campaigns of infrastructure development and the design and construction of new universities, schools, hospitals, hotels, airports and seaports, factories, housing estates, and entire new towns. The oil boom also led to the establishment of the national Real Estate Development Fund, offering individual Saudi citizens subsidized long-term loans to build private houses, apartments and office buildings. Half the country's housing stock has been replenished through this program since its initiation. Coupled with government land grants available to every Saudi citizen aged 18 or older, it has led to a several-fold expansion of most Saudi cities and towns.

Although most early modern architecture and planning in the kingdom was carried out by foreign-trained experts from the 1980s on, local architects, engineers and planners began to assume an increasingly important role. The following is a brief account of some of the most notable of their projects.

Tuwaiq Palace,
photo © Ali Al
Mubarak / Arriyadh
Development
Authority

قصر طويق، صورة
لعلي المبارك، هيئة
تطوير منطقة الرياض

وعقب الطفرة النفطية في عام 1973، كان لتأثير مصادر الثروة الجديدة انعكاسات واسعة على المدن والبلدات السعودية، وتجلى هذا بشكل خاص من خلال حملات تنمية البنى التحتية وتصميم وبناء الجامعات والمدارس والمستشفيات والفنادق والمطارات والموانئ والمصانع والعقارات السكنية الجديدة. كما قادت تلك الطفرة النفطية إلى تأسيس صندوق التنمية العقارية والذي وفر للمواطنين السعوديين قروضاً مدعومة وطويلة الأمد لبناء المنازل والشقق والمباني المكتبية الخاصة، وقد تم تحديد نصف مساكن البلاد من خلال البرنامج منذ إنطلاقه. وإلى جانب تقديم منح الأراضي الحكومية، التي أتيحت لكل مواطن سعودي يبلغ من العمر 18 عاماً فما فوق، قاد البرنامج إلى خطة توسعية متعددة المراحل شملت معظم البلدات والمدن السعودية.

وعلى الرغم من أن معظم عمليات التخطيط والهندسة المعمارية الحديثة الأولى في المملكة تم تنفيذها من قبل خبراء أجنبي، فقد بدأ المهندسون والمخططون المحليون لعب دور متنامٍ منذ فترة الثمانينات. وفيما يلي وصف موجز لعدد من أهم مشاريعهم.

علي الشعيبي وعبد الرحمن الحسيني من "بيئة"

اهتم هذان المصممون بصورة خاصة بالقيم الاجتماعية الثقافية، ولا سيما الرغبة بمنح طرق البناء الحديثة بالإرث الإسلامي. وقد شملت مخططاتهم المميزة "خطة تطوير العقير السياحية" (1986)؛ و"خطة جيبيل على المستوى شبه الإقليمي" (1998)؛ و"الخطة الاستراتيجية الشاملة لمكة المكرمة والمناطق المقدسة" (1998)، والتي كانت مصممة لتلبية الحاجة إلى استيعاب ونقل مليوني حاج بين مكة والمناطق المقدسة المحيطة بها أثناء فترة الحج التي تستمر لخمسة أيام. واشتهرت شركة "بيئة" بأعمال التصميم الحضري، مثل الحي الدبلوماسي في الرياض (1980)؛ ومشروع قصر الحكم في الرياض (1983)؛ و"مركز الملك عبد العزيز التاريخي" في الرياض (1998). وتجلى فكرة العزل والخصوصية الحاضرة دوماً في الثقافة السعودية في تصميم ساحة الكندي، الرياض (1986)، والتي فازت بـ "جائزة آغا خان للعمارة". ومن التصاميم المهمة أيضاً "مسجد الملك سعود" في الرياض (1992)؛ والمكتب الرئيسي لشركة "ساب إيكو" في إسلام آباد (1992)؛ وبلدية مجمع المدينة المنورة (2000). وتجمع كل هذه المشاريع بين الماضي والحاضر، وهو ما يعتبر أمراً ضرورياً لتخليد الثقافة.

باسم الشهابي من شركة "عمرانية"

من أبرز المشاريع التي قدمها هذا الفريق مقر "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" في الرياض (1978)، وقصر طويق في الرياض (1985) الفائز بـ "جائزة آغا خان للعمارة"، ومبنى "مجلس التعاون الخليجي" في الرياض (1987). وتجلى أفكار الشهابي التي بلورها في سبعينات القرن الماضي في مبنى مقر "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعي" (1999)، و"مجمع المملكة" الذي يتضمن برجاً بارتفاع 330 متراً، اكتمل بناؤه في عام 2001.

محمد النعيم وفرحات طاشكندي من شركة "النعيم للاستشارات العمرانية"

شدد هذان المصممون في أعمالهما على أهمية المحافظة على التقاليد الثقافية في عالم تحكمه التغييرات. ويمكن ملاحظة هذا الفكر في مخططات الأحياء ومشاريع تقسيم الأراضي الخاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية (1993)، وفي مخططات مناطق نمار وغرير في الرياض (1994). وكانت تصاميم المنازل النموذجية المحلية تحاول إعادة

Ali Shuaibi and Abdurrahman Al-Hussaini of Beeah

These designers have given special emphasis to socio-cultural values, in particular to the desire to relate modern construction methods to the Islamic past. Their distinct planning work has included the al-Uqair Tourist Development Plan (1986); the Jubail Subregional Plan (1998); and the Strategic Comprehensive Plan for the Holy Environs and Makkah City (1998), which addressed the need to accommodate and transfer two million pilgrims between Makkah and the Holy Environs during the five-day pilgrimage.

Beeah has also been known for such urban design work as its Central Spine, DQ, Riyadh (1980); Qasr al-Hukm project, Riyadh (1983); and King Abdulaziz Historical Center, Riyadh (1998). The continued value of seclusion and privacy in Saudi culture was evident in the design of al-Kindi Plaza, Riyadh (1986), which won the Aga Khan Award for Architecture. Also important designs for the King Saud Mosque, Riyadh (1992) 1: SAPICO Headquarters, Islamabad (1992); and the Municipality of Madinah Complex (2000) – all combine past and present, a necessity in the perpetuation of culture.

Basim al-Shihabi of Omrania

Some of the most impressive projects of this design team have been the GOSI headquarters, Riyadh (1978); the Twaiq Palace, Riyadh (1985), an Aga Khan Award winner; and the Gulf Cooperation Council building, Riyadh (1987). The current direction of ideas al-Shihabi originally synthesized in the 1970s are evident in the NCCI Headquarters building (1999); and the Kingdom Complex.

Mohammad Al-Naim and Farahat Tashkandi of Al-Naim

The work of these designers has emphasized the importance of continuity in cultural traditions in a changing world. This theme can be seen in neighborhood layouts and land subdivision projects for MOMRA (1993); and in layouts for the Namar and Uraid neighborhoods in Riyadh (1994). The team's design for municipal prototype houses attempted to revitalize the traditional Arab house, not through formalistic adaptation, but by reconstituting essential values in new forms. Other work has included the School of Environmental Design building, KAUST, Jeddah (1987); and the College of Architecture

From the early 1960s, the grid as a street pattern and the villa as a preferred house type assumed primacy in the development of almost every city and town

ومنذ مطلع الستينات، تحولت الشوارع الشبكية والفيلا إلى نمط مفضل يؤخذ بعين الاعتبار عند تطوير كل مدينة وبلدة تقريباً

إحياء البيت العربي التقليدي، ليس عبر تكيفها شكلياً، وإنما بإعادة صياغة القيم الأساسية بأشكال جديدة. ومن أعمالهما أيضاً مبنى "كلية التصميم البيئي" في جامعة الملك عبدالعزيز (1987)، و"كلية العمارة والتخطيط" في جامعة الملك فيصل بالدمام (2000). وفاز الفريق بجائزة عن عمله في مسجد العباس في الرياض (1995)، حيث حوّل القيم الجمالية التقليدية إلى نهج أكثر حداثة.

زياد زيدان من "مركز الفكرة"

من أبرز أعمال هذا الفريق الخطة الرئيسية ومخططات التصميم العمراني للمدينة الصناعية في ينبع - التي تحتضن 150 ألف شخص - والتي تهدف إلى دمج التكنولوجيا مع أصول تخطيط المدن الإسلامية. واشتهر أيضاً هذا الفريق بتطوير مخطط حرم جامعة أم القرى في مكة المكرمة (1995)؛ وذلك بالتعاون مع "بيركتر أند ويل"، وهو مخطط مدروس بعناية ويهدف لابتنكار توليفة متجانسة بين القديم والحديث. ومن مشاريعه الأخرى مجمع محافظة عسير في أبها (1995)؛ والذي جمع عناصر من التقاليد المعمارية لعسير مع المواد والتكنولوجيا الحديثة، ومقر "أرامكو" في المنطقة الغربية في جدة (1989)، والذي فاز عنه بجائزة "المعهد الأمريكي للعمارة" للتميز في العمارة. كما عمل زيدان كمستشار معماري في "معهد العالم العربي" في باريس (1987)، والذي صممه جان نوفيل و"استوديو العمارة".

and Planning, KFU, Dammam (2000). The group's work on Al Abbas Mosque, Riyadh (1995), won it an award for transforming traditional aesthetic values to a more modern look.

Ziad Zaidan of Idea Center

Distinct among this design team's work has been the Master Plan and Urban Design schemes for Yanbu Industrial City; a contemporary settlement for 150,000 people aimed at combining technology with the principles of Islamic town planning. The design team is also known for its Umm al-Qura University campus, Makkah (1995), in association with Perkins and Will, a carefully considered campus plan creating a harmonious synthesis of old and new. Other projects have included the Asir Governorate Complex, Abha (1995), adapting elements of traditional Asiri architecture with modern materials and technology; and Aramco's Western Region Headquarters, Jeddah (1989), for which the team won the AIA Award for Excellence in Architecture. Zaidan also served as architectural consultant for the Institut du Monde Arabe, Paris (1987), designed by Jean Nouvel and the Architecture Studio.

Abdulla Bokhari of Archi-plan

Bokhari is a strong believer in the influence and importance of theories in design, and he sees tradition as having no authority except as a platform, ongoing experiment, and indicator. This can best be seen in his designs for the SANCST Cultural and Leisure

Several regional architects have also produced important work in Saudi Arabia. One might mention the contribution of Sami Angawi, director of the Pilgrimage Research Center for many years and a practicing architect in Amar. His strong commitment to tradition is best reflected in the renovation of the Amar Office Building in Old Jeddah; and in his design of the al-Yamani residence (1980s).

Saleh Qadah's work in Asir is also worth noting for his ability to utilize traditional architectural features as part of modern designs. This was demonstrated in Al-Miftaha Arts Village, Abha (1989); and in the Chamber of Commerce Building, Abha (1989).

In addition to these individual designers and design teams, the government-backed Arriyadh Development Authority (ADA) has also been a major player in the shaping of urban patterns and architecture styles in the kingdom. Among the most notable projects carried out by ADA in the Riyadh area have been the development of the Diplomatic Quarter, a new town within the city; the MFA Staff Housing (1983); the development of the Justice Palace District (1985–2000); and the development of the King Abdulaziz Historic Center (1998). The award-winning quality of ADA projects is often demonstrated through magnificent architecture that marries traditional and modern forms.

هيئة تطوير منطقة الرياض،
مجلس التعاون لدول الخليج،
The Gulf Cooperation Council Building,
image © Arriyadh Development Authority

عبد الله بخاري من "أركي بلان"

يؤمن بخاري بشدة بتأثير النظريات وأهميتها في التصميم، وهو يرى بأن التقاليد لا تتمتع بأي قوة سوى أنها تشكل مقياساً ومنصة وتجربة مستمرة. ويتجلى ذلك على أفضل وجه في تصاميمه الخاصة بمركز المرافق الترفيهية والثقافية في "المركز الوطني السعودي للعلوم والتقنية" في الرياض (1989)، ومقر "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" في الرياض (2000).

كذلك قدم العديد من المهندسين المعماريين في المنطقة أعمالاً قيمة في المملكة العربية السعودية، ومن بينهم سامي عنقاوي؛ مدير "مركز أبحاث الحج" لسنوات عديدة ومهندس معماري في "عمار". ويتجلى التزامه الشديد بالتقاليد في تجديد مبنى مكتب "عمار" في جدة القديمة، وفي تصميمه لمبنى اليماني السكني (في الثمانينات).

كما يستحق عمل صالح قذاح في عسير الإشادة، وذلك نظراً لقدرته على توظيف السمات المعمارية التقليدية كجزء من التصاميم الحديثة. وتجلى ذلك في قرية المفتاحة في أبها (1989)، وفي مبنى غرفة التجارة في أبها أيضاً (1989).

وإلى جانب هؤلاء المصممين وفرق التصميم، لعبت أيضاً "الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض"، المدعومة من الحكومة، دوراً رئيسياً في تشكيل أنماط المدن وأساليب الهندسة المعمارية في المملكة. ومن أبرز المشاريع التي نفذتها الهيئة في منطقة الرياض مشروع تطوير الحي الدبلوماسي؛ وهو عبارة عن مدينة جديدة داخل المدينة، ومسكن موظفي وزارة الخارجية (1983)، وتطوير "منطقة قصر الحكم" (1985 إلى 2000)، و"مركز الملك عبد العزيز التاريخي" (1998). وتبرز قيمة مشاريع الهيئة الحائزة على جوائز من خلال هندستها المعمارية المتفوّقة التي تمزج الأشكال التقليدية والحديثة.

وعلى الصعيد السياسي، لعب محمد سعيد فارسي، أمين جدة المعروف منذ أوائل السبعينات إلى منتصف الثمانينات، دوراً مؤثراً في تطوير توجهات جديدة في الهندسة المعمارية والتخطيط في المملكة. وهو مهندس ومخطط معماري بذل جهوداً كبيرة للحفاظ على المدينة القديمة وتطوير الأشكال المعمارية في جدة، والتي تركت تأثيرات واسعة النطاق على مهنة الهندسة المعمارية في المملكة.

In the political arena, Mohammad Said Farsi, the well-known mayor of Jeddah from the early 1970s to the mid-1980s, was also influential in the development of new trends in architecture and planning in the kingdom. An architect and planner, his efforts to preserve the old city and develop Jeddah's architectural tastes had wide ranging impacts on the architectural profession in Saudi Arabia.

In terms of architectural education, Ahmad Farid Moustafa was also extremely influential to the course of architecture and planning in the Kingdom. Moustafa served as the first head of the Department of Architecture at King Saud University (KSU) in the late 1960s. Later, he was a founder and dean for the School of Architecture and Planning at King Faisal University (KFU). In these positions he had a tremendous impact on the first generation of architectural students in Saudi Arabia. Adel Ismail and Mohammad Said Mousalli were others who played major roles in the development of architecture education, both through their teaching at KSU and through their involvement as advisors for government agencies.

Formal architecture education began in Saudi Arabia with the establishment of the Department of Architecture at King Saud University of Riyadh in 1967. Other schools followed: the College of Architecture and Planning at King Faisal University, Dammam, 1975; the School of Environmental Design, King Abdulaziz University, Jeddah, 1976; the College of Environmental Design, University of Petroleum and Minerals, Dhahran, 1979; and the Department of Islamic Architecture, Umm al-Qura University, Makkah, 1983. Some of the first graduates of these universities in turn began teaching careers of their own in the 1980s. These have included Saleh Al-Hathloul, Mohammad Al-Hussayn, Mohammad bin Saleh, Tarik Al-Sulaiman, and Jameel Akbar. Such educators have had a broad impact on the field through teaching, writing, and involvement as jurors, reviewers, and evaluators of major projects.

The role of national professional organizations has also increased in importance. In 1982 the Engineering Committee was formed through the Chamber of Commerce to oversee and organize design and consulting practice. The Saudi Association for Architects and Planners (al-UMRAN) was formed in 1989. Albenna magazine, covering architectural and development issues, produced its first issue in February-March 1979.

In addition to these local influences, the work of international architects in Saudi Arabia has continued, and in recent years this has also become more responsive to local conditions. Among the many excellent examples of work by international design teams in Saudi Arabia have been the Hajj Terminal, King Abdulaziz Airport, Jeddah (1982), by SOM, a twentieth-century adaptation of traditional

وعلى صعيد التعليم المعماري، كان أحمد فريد مصطفى شخصية مؤثرة جداً في مجال الهندسة المعمارية والتخطيط في المملكة العربية السعودية. وشغل مصطفى منصب أول رئيس لقسم الهندسة المعمارية في جامعة الملك سعود في أواخر فترة الستينات. وتقلد لاحقاً منصب مؤسس وعميد "كلية الهندسة المعمارية والتخطيط" في جامعة الملك فيصل. ومن خلال هذين المنصبين، كان له تأثير كبير على الرعييل الأول من طلاب الهندسة المعمارية في المملكة العربية السعودية. ومن بين الآخرين الذين لعبوا أدواراً رئيسية في الارتقاء بتعليم الهندسة المعمارية الأستاذان المهندس عادل إسماعيل ومحمد سعيد موصلي، وذلك من خلال تدريسهما في جامعة الملك سعود ومساهمتهما كمستشارين للهيئات الحكومية.

وبدأ التعليم الرسمي للهندسة المعمارية في المملكة بتأسيس "قسم الهندسة المعمارية" في جامعة الملك سعود بالرياض عام 1967. تبعه تأسيس كليات أخرى بما فيها: "كلية العمارة والتخطيط" في جامعة الملك فيصل بالدمام عام 1975، و"كلية التصميم البيئي" في جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 1976، و"كلية التصميم البيئي" في جامعة البترول والمعادن بالظهران عام 1979، وقسم الهندسة المعمارية الإسلامية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 1983. وبدورهم، بدأ بعض من أوائل خريجي هذه الجامعات شق طريقهم المهني في مجال التدريس خلال فترة الثمانينات. وكان من بينهم صالح الهدلول، ومحمد الحصين، ومحمد بن صالح، وطارق السليمان، وجميل أكبر. وكان لهؤلاء تأثير واضح في مجال الهندسة المعمارية سواء من خلال التدريس، أو التأليف، أو المشاركة كأعضاء في لجان التحكيم أو كمدققين أو كمقيمين للمشاريع الكبرى.

زادت أهمية دور المؤسسات المهنية المحلية. ففي عام 1982، تم تشكيل اللجنة الهندسية عبر غرفة التجارة للإشراف على تنظيم ممارسات التصميم والاستشارة. وتأسست "الجمعية السعودية للمهندسين المعماريين والمخططين" (العمران) عام 1989. وتم إصدار أول عدد من مجلة "البناء"، التي تغطي قضايا التطوير والهندسة المعمارية، في فبراير - مارس 1979.

وبالإضافة إلى هذه التأثيرات المحلية، استمر عمل المهندسين المعماريين العالميين في المملكة، والذي بات في السنوات الأخيرة أكثر استجابة للشروط المحلية. ومن بين النماذج الرائعة لعمل فرق التصميم العالمية في المملكة: صالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة (1982) والذي صممه شركة SOM على شكل هيكلية معمارية تقليدية تتخذ شكل الخيم في القرن الحادي والعشرين؛ والبنك الأهلي التجاري في جدة (1984)، وهو مقر مؤسسي تم دمج بنجاح في سياق تقليدي وهو من تصميم نفس الشركة السابقة أيضاً؛ ومبنى وزارة الخارجية السعودية في الرياض (1984) الذي صممه الاستشاري المعماري هينغ لارسن، ويجسد من خلال إلتزامه الكبير بالشكليات استجابة ذكية للآراء المتغيرة؛ وأستاذ الملك فهد الدولي في الرياض (1987) من تصميم "إين فريترز وشركاه"، وهو تحفة معمارية على شكل خيم.

وتشتمل النماذج الأخرى على المجمّع الحكومي المركزي في الطائف (أوائل الثمانينات) من تصميم المعماري البريطاني ليزلي مارتن، وهو ينسجم بالشكل الأمثل مع متطلبات الظروف المناخية وأسلوب العمارة المحلية؛ بالإضافة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (1988) من تصميم "كني بيريا"؛ وجامعة الملك سعود، حرم القصيم (1995) من تصميم شركة "كنزو تانغه أسوشيتيس" بتعاون مع شركتي "كيه بيتاريان وشركاه" و"سورنيت للخدمات الهندسية"، وهو حرم جامعي يتسع لحوالي 10 آلاف طالب وقائم على شكل هرمي من المساحات المفتوحة؛ و فندق "النزل" في محافظة سكاكا (1995)، وهو من تصميم المعماري المبدع جون لينغلي، ويوظف بالشكل الأمثل أنظمة التبريد السلبي وأساليب التصميم المحلية.

tent structures; the National Commercial Bank, Jeddah (1984), also by SOM, a modern corporate headquarters successfully integrated into a traditional setting; the Ministry of Foreign Affairs, Riyadh (1984), by Henning Larsen, whose monumental formalism presents an intelligent response to changing opinions; and King Fahd International Stadium, Riyadh (1987), by Ain Friezer & Partners, a masterpiece of tent architecture.

Other examples include the Central Government Complex, Taif (early 1980s), by Leslie Martin, a complex that responds well to climatic requirements and blends with local architecture; Imam Mohd Bin Saud Islamic University (1988) by Techni Beria; King Saud University, Al-Qassim Campus (1995) by Kenzo Tange Associates, K. Baytarian and Associates, and Sornait Engineering Services, a 10,000-student campus based on a hierarchy of open spaces; and the Nuzul Hotel, Skaka (1995), by John Lingly, which efficiently uses passive cooling systems and local design methods.

Many other projects from the past 25 years also deserve recognition: the Riyadh TV Tower (1981), designed by ADIT of France; the Council of Ministers Building, Jeddah (early 1980s), by Kenzo Tange; King Khalid International Airport terminal, Riyadh (1983), by HOK; and King Fahad International Airport terminal, Dammam (1993), by M. Yamasaki who was the designer for Dhahran airport terminal (1961). Also of note have been Al-Ta'meer Center I (1999), designed by Arrowstreet, Inc., in association with Dar Al-Mimar (Badran & Abdul Halim), a festival market in the heart of Riyadh incorporating sustainable-design elements; Durrat Al-Arus, Jeddah (first phase 1997), by SCRC, a resort complex on the Red Sea Coast; Al-Khaleej Village, Dammam (1990), an earlier, influential model for a seaside resort city; Sultan bin Abdulaziz City for Humanitarian Services, Riyadh (2000), by OEO /HLW partnership, a hospital and training complex; and Al-Faisaliah Center, Riyadh (2000), by Norman Foster, a 300m-high skyscraper to complement al-Khairia Center (1982), by Kenzo Tange.

Since the late 1970s urban renewal has also become an important trend in the kingdom. Such urban design schemes were first developed for downtown Riyadh by Albini (1978) and Beeah (1983), and were subsequently revised by ADA staff. The rebuilding of the Al-Murraba area in Riyadh (1998), urban design by Beeah and Badran, will also create a cultural and historic center to complement Riyadh City Center. Other major urban renewal programs have concerned recent expansions of the holy mosques in Makkah and Madinah. In Madinah, the whole area of the old city has been included in the in the Prophet's Mosque extension (1994), and the surrounding area up transformed into a grid pattern plan.

وثمة العديد من المشاريع الأخرى التي أنجزت خلال الخمس والعشرين سنة الماضية والتي تستحق التقدير، بما فيها برج تلفزيون الرياض (1981) من تصميم "إيه دي آي تي" ADIT الفرنسية؛ ومبنى مجلس الوزراء في جدة (أوائل الثمانينات) من تصميم "كنزو تانغه"؛ ومطار الملك خالد الدولي في الرياض (1983) والذي صممه شركة "إتش أو كيه" HOK العالمية للتصميم؛ ومطار الملك فهد الدولي في الدمام (1993) من تصميم مينورو ياماساكي الذي صمم مطار الظهران أيضاً (1961).

ومن المباني الشهيرة أيضاً، "مركز التعمير الأول" (1999) الذي صممه شركة "أروستريت إنك" بالتعاون مع "دار المعماري" للاستثمار العقاري (بدران وعبد الحليم)، وهو سوق عصري في قلب الرياض تدمج بين عناصر التصميم المستدام؛ والمجمع البحري على ساحل البحر الأحمر "درة العروس" في جدة (تم إنجاز المرحلة الأولى عام 1997) من تصميم شركة "إس سي آر سي" SCRC؛ و"قرية الخليج" في الدمام (1990)، وهو نموذج قديم ومؤثر للمدن الساحلية؛ و"مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية" في الرياض (2000) وتم تصميمه بالتعاون بين شركتي OEO و HLW على شكل مجمع استيطاني وتدريبية؛ و"برج الفيصلية" في الرياض (2000) للمصمم نورمان فوستر، وهو عبارة عن ناطحة سحاب بارتراف 300 متر تستكمل "مركز الخيرية" (1982) من تصميم "كنزو تانغه".

ومنذ أواخر السبعينات، أصبح التجديد الحضري توجهاً مهماً أيضاً في المملكة العربية السعودية، حيث تم تطوير مثل هذه المخططات التصميمية الحضرية للمرة الأولى في وسط الرياض من قبل شركتي "ألبيني" (1978) و"مجموعة البيئة" (1983). وتمت مراجعتها فيما بعد من قبل مركز المشاريع في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. كما ساهمت إعادة بناء حي "المرعب" في الرياض (1998)، من تصميم "مجموعة البيئة" و"بدران"، في إيجاد مركز ثقافي وتاريخي يستكمل مركز مدينة الرياض. وأفضل العديد من برامج التجديد الحضري الرئيسية الأخرى إلى العديد من عمليات التوسعة الحديثة للمساجد المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ ففي مكة المكرمة، يتخذ مخطط التصميم الحضري الذي أعدته "دار الهندسة" (1986) من الكعبة المشرفة مركزاً له، وهو يقترح مواصلة توسيع مساحة الصلاة في الطابق الأرضي لتصل إلى طريق الدائري الأول. أما في المدينة المنورة، فقد تم دمج كامل منطقة المدينة القديمة في مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف (1994)، واتخذت المنطقة المحيطة بالمسجد حتى طريق الدائري الأول شكل الشبكة.

Acknowledgements

Misk Art Institute Founding Board
H.H. Bader bin Abdullah Al Farhan Al Saud
His Excellency Mr. Bader Alasaker
Dr. Ahmed Mater
Neama Alsudairi
Hani Al Muqbil

Abdo Khal
H.H. Prince Dr. Abdul-Aziz Bin Mohammad Bin Ayyaf
Abdulelah Al Sheikh
Abdullah Alhasawi
Abdulrahman Al Sahami
Abdulrahman Gazzaz
Abdulsalam Alamri
Aga Antosz
Ali Al Shuaibi
Andrea Terzi
Archie McLeish
Ayesha Malik
Basmah Kaki
Davide de Carlo
Demetrio Donà
Elena Bongiorno
Elena Scarpa
Erth Team
Dr. Essa Assiri
Giovanni Dantomio
Hajra Waheed
Hessa Al Bader
Hussam Dukkak
Jan Bunge
Jana Yamani
Jawaher Al-Sudairy
Khaled Alsadoon
Khalid Al Sudairy
Kholod Albaker
Manal Al Dowayan
Mansor Al Sofi

Mara Sartore
Marco Terzi
Mahmoud Sami
Mashaal Alyahya
Dr. Mashary A. AlNaim
Matteo Bartoli
Mazen Bakhurki
MINHAJ
Moath Alofi
Mohamed Ali Ghomriani
Mohammad Shibli
Mohammed Alfaraj
Mohammed Hafiz
Mousa Qabaa
Nada Altuwaijri
Naif Al Ghamdi
Nojoud Alsudairi
Omaira Al-Khamis
Omnia Abdulqadir
Pierluigi Donà
Dr. Saleh Al Hathloul
Sara Al Shehri
Sophie Keyse
Soundouss Aboussekhra
Stephen Stapleton
Dr. Sumayah Al-Solaiman
Todd Reisz
Turki Gazzaz
Valeria Mariani
Zaina Alhijin
Zainab Alireza

مارا سارتوري
ماركو تيرزي
محمود سامي
مشاعل اليحيى
د. مشاري النعيم
ماتيو بارتولي
مازن بخرجي
منهاج
معاذ العوفي
محمد علي غمرياني
محمد شبلبي
محمد الفرج
محمد حافظ
موسى القبايع
ندى التويجري
نايف الغامدي
نجود السديري
أميمة الخميس
امنيه عبدالقادر
بييرلويجي دونا
د. صالح الهذلول
ساره الشهري
صوفي كيز
سندس أبو صخرة
ستيفن ستيلتون
د. سمية السليمانتود ريس
تركي قرزاز
فاليريا مارياني
زينة الهدجن
زينب علي رضا

شكر

المجلس التأسيسي لمعهد مسك للفنون
سمو الأمير بدر بن عبدالله الفرحان آل سعود
معالي الأستاذ بدر العساكر
د. أحمد ماطر
نعمة السديري
هانى المقبل

عبده خال
سمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف
عبدالإله آل الشيخ
عبدالله الحساوي
عبدالرحمن السحامي
عبدالرحمن قرزاز
عبدالسلام العمري
أجا اتوش
علي الشعيبي
أندريا تيرزي
أرتشي مكليش
عائشة مالك
بسمه كعكي
دافيدي دي كارلو
ديميتريو دونا
إيلينا بونجيورنو
إيلينا سكارا
فريق إرث
عيسى احمد
جيوفاني دانتوميو
هجرة وحيد
حصه البحر
حسام الدقاق
يان بنج
جنى يمانى
جواهر السديري
خالد السعدون
خالد السديري
خلود البكر
منال الضويان
منصور الصوفي

