

daily canvas

DESERT X ALULA SPECIAL ISSUE 2022

Different Dimensions
Jim Denevan & Neville Wakefield

READ ON [PAGE 3](#)

Next Generation
AIUla Art Residency

READ ON [PAGE 4](#)

Legacy Revival
Dana Awartani & Nora Aldabal

READ ON [PAGE 7](#)

Community Exchange
Public initiatives

READ ON [PAGE 8](#)

CULTIVATING FERTILE GROUND

Art and culture are embedded in the fabric of AlUla, an extensive region in northwest Saudi Arabia and with traces of humanity dating back to 200,000 BCE. Numerous civilisations have engaged in cultural exchange there and today its story continues as art, culture and heritage combine at a site with unprecedented historical significance.

Hegra, Saudi Arabia's first UNESCO World Heritage Site.
Image courtesy of RCU

There is a misconception that AlUla has been an isolated location forgotten by history. It is a place that has, for over 7000 years, always been in dialogue, a desert landscape where people have lived and worked or travelled through. A strategically located territory historically in control of vital and lucrative channels of trade and an important site for farming and pilgrimage. The ancient routes through AlUla's valleys, sandy deserts, rock formations (both manmade and natural), verdant oases and volcanic plateaux proved a cultural melting pot and early economic powerhouse. From Paleolithic evidence through to the legacies of Dadanite, Lihyanite, Nabataean, Roman, Islamic, Ottoman and present-day societies, each layer of human activity has left its mark through an estimated 23,000 archaeological sites discovered so far. The 22,500-square-kilometre expanse holds a wealth of ancient art – from carved sandstone tombs and statues to inscriptions – which reveal history-altering knowledge. It was also visited by famous travellers and explorers, including the iconic traveller Ibn Battuta who passed through in the

14th century and wrote of its unique atmosphere.

"We don't know all there is to know about AlUla – its history, connectivity and what it has to tell us," says Leila Chapman, Interpretation Manager at the Royal Commission for AlUla (RCU). "We haven't discovered it all yet, and for what we have discovered, we don't have all the pieces of the puzzle." Since 2018, RCU has had a dedicated archaeology team thoroughly surveying the region to uncover its still largely hidden treasures. What they have discovered reframes understandings of the relationships within northern Arabia, the Arabian Peninsula and the wider ancient world. "We're only just scratching the surface," notes Chapman. "It's more than AlUla's history, as it's shaping and recalibrating a global geographic narrative."

An important element is the rock art and inscriptions which, according to RCU rock art and traditional arts specialist Tahani Almahmoud, are on practically every surface, with the highest concentration at Jabal Ikmah. "Ancient peoples used art to communicate with the world, with each other, and with the future,"

says Almahmoud. With thousands of inscriptions in nine identified languages, each captures the zeitgeist of dances, religions, names, travels and tales. "Even hearing stories from locals now, some have deep roots from long ago," says Almahmoud.

More broadly, she also emphasises the artistic energy of the area and its setting. "Artists are always looking for inspiration, a quiet, calm, beautiful place with fresh air. This is what AlUla offers," she notes. The opportunity for respite and contemplation allows creative ideas to bloom, a realisation built upon by the cultural initiatives now taking place in AlUla. Referencing both the 2020 and 2022 editions of Desert X AlUla – a large-scale site-specific land art-focused contemporary art exhibition that dialogues with arid landscapes to foster global discourse – Almahmoud observes a key similarity: "At Desert X AlUla the canvas and tools are different, but the ways in which people have passion to share their stories remains the same."

It is not a one-way relationship, however. AlUla was – and still is – at a crossroads where people come together and exchange knowledge, culture and ideas. As much as peoples from far and wide have left their mark there – Nabataean tombs show influences from Egypt and Mesopotamia, while deities are composites from the Hellenistic world, ancient Romans, Assyria and Babylon – there are also traces of the Arabian Peninsula in Egypt or Syria. Similarly, the statuary of Dadan, with its colossal anthropomorphic sculptures, including intricate lion statues and royal figures, indicates the prosperity of the advanced Dadanite and Lihyanite kingdoms. Scholars remain unsure on whether these were separate peoples, and also raise questions as to how such sculptural accuracy in anatomy, proportions, volume and perspective was acquired. It may well represent skill transfer from the Levant, Mesopotamia or Egypt, or is perhaps an underestimation of a strong local artistic tradition that had developed from the Neolithic period, with sites in Jubbah or Shuwaymis depicting motifs, pastoral and hunting scenes that employ compositional accuracy and anatomical detail. It is now believed that a local school of sculpture perpetuated the appropriated expertise in sandstone and statuary to depict unique indigenous cultural motifs. "There's a lot of evidence and art in AlUla that tells a story about

cultural connectivity," says Dr Helen McGauran, curation and interpretation manager, RCU.

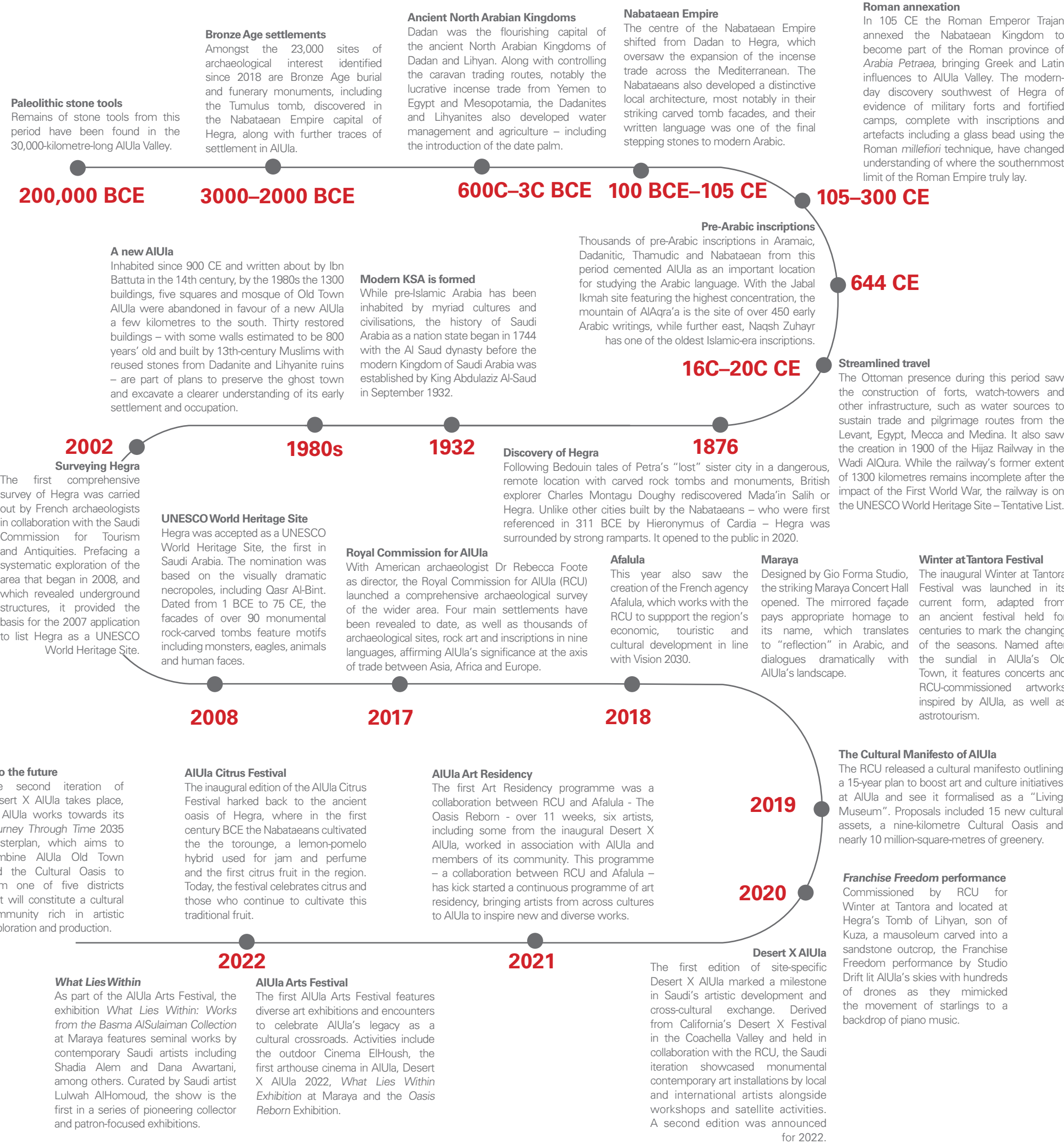
It is impossible to separate history, landscape and art, perhaps most evidently at Hegra, the Nabataean Kingdom's capital and which in 2008 was listed as Saudi Arabia's first UNESCO World Heritage Site. Celebrated as the sister city to Petra, the rediscovery in 1876 by British explorer Charles Doughty of the 1st-century settlement and its striking necropolises set about a slow-burning investigation into cultural exchange, crossovers and the inherently human inclination towards creative expression. Today, with the RCU's Cultural Manifesto for AlUla, Journey Through Time Masterplan, in line with the Kingdom's Vision 2030 plan, and the aid of Afalula – a collaborative French-Saudi organisation committed to supporting Alula and its 200,000 years of heritage – the goal is not simply to reintroduce AlUla to the international stage but also to revitalise its cultural ecosystem and economy on a responsible and sustainable basis.

Initiatives such as Desert X AlUla, along with the myriad arts programming that simultaneously dialogues with history, bridges the past and advances ancient legacy into the future, underline AlUla as a living, open-air museum and cultural destination. However, it is not solely a matter of the outside world coming in but a testament to AlUla and those who have inhabited and guarded it for millennia that it has endured the test of time and maintained its integrity – and its relics – in spite of the massive changes that have taken place in the world around it.

The mission is to give back through the empowerment of the residents and local resources and securing AlUla's position as a cultural oasis into the future. "AlUla is one of those places that really strikes you," says McGauran. "You see beautiful photographs that capture the majesty and monumentality, yet once you're there, it's a whole other level of experience." An experienced archaeologist, she recounts her first visit. "I knew of Hegra and the Nabataeans, but when I stood in the middle of Hegra, I was completely speechless. You're hit with a sense of being in the middle of nowhere, yet you are somewhere that's been seen by hundreds of eyes before you over many thousands of years."

AN ENDURING LEGACY

Remains of stone tools from this period have been found in the 22,500-kilometre-square AIUla Valley until the story began to unfold in 2018. With unprecedented historical and cultural significance spanning millennia, the area is a living museum of heritage, arts and nature.

IN CONVERSATION

JIM DENEVAN

Neville Wakefield, Desert X AlUla's Artistic Director, speaks to American land artist **Jim Denevan** about existing between precision and imprecision, the emotional qualities of space, and his move towards three-dimensional work for Desert X AlUla.

Neville Wakefield: This is a pretty extraordinary moment for you given that your amazing documentary, *Man in the Field*, has just come out and received awards and acclaim. You also have a monograph that will be published later this year. And, of course, the piece that we've been working on together in AlUla. Before we get into that, can we go back to the beginning? I wanted to ask you about how your two practices, one that is culinary and related to standing in the field, and one more related to the traditions of land art. Both are ephemeral. How did they come to develop in parallel?

Jim Denevan: I think to simplify it, one is more individual land art and one is community, which is associated with food. But that doesn't cover it, that's much too simple to describe exactly what's going on. With land art, people are able to visit and experience the space and contemplate it. So, maybe the food-related work is a conversation, and the land art is a contemplative environment, whether for me or for the people that might come upon it. Ever since I've done very large compositions, it's alienating because there aren't other people running around making very large things. There's an oddness of, "Who are my people?" The history of land art and the various characters in the 1970s who did beautiful, wonderful work are generally not around. Michael Heizer is hard to visit! So maybe the food-related work is a way to bring me closer to people, and I get to do similar compositional things, realising things out in nature that are significant in size and in relation to people. But there's definitely a fear of hubris with making compositions which are as large as cities. The fact that the very large compositions are ephemeral evens it out.

Presuming the ephemerality is a bulwark against that hubris. I remember the first time we worked together we showed those pictures that Ari Marcopoulos had taken in 2007 at PS1 of a drawing in Northern California that you made, which was on a massive scale but done at low tide. The tide comes in and wet-washes it out. Is that act of disappearance, obliteration, what allows you to not just be hubristic about the scale, but also to revisit these things constantly?

I think so. It allows for an environment of exploration, which is ongoing and lifelong and always fascinating. Also, I do a lot of just taking it slow. I sometimes I feel like I'm going from caveman to technical person, and I'm content to be in the caveman stage with a stick. There's simple geometry: straight lines, triangles, circles. I do some elaboration, but I could go into a vast fractal elaboration of every initial mark. I felt since there are not a lot of people running around out there doing ephemeral compositions that are very large, then I can just relaxedly head out there and do whatever I feel like. But interestingly, after many years as perhaps the sole artist drawing in sand as a primary practice, the emergence of drone photography has inspired recognition of the ground as a compositional space in the past 10 years and is provoking artists around the world to invest time and energy into realising the possibilities of composing for the aerial view.

What amazes people about these works is the virtuosity of the geometric forms. People always ask me, "How's it done?" So, I'm going to ask you that question. Is it parallax vision? How do you create a perfectly straight line?

I went out to a dry lake in California many years ago and did a circle that was all the way across the lake and back. It was

© Jim Denevan

almost a half-mile walk. I'm sure people would perceive it as being somewhat perfect, from an oblique angle, but you could analyse it and see that it's not "perfect" perfect. It's a little bit like tightrope walkers. To walk a tightrope in your mind as you're walking with precision, there's potential that you'll fail. I really like that part of it.

With the compositions of ever-increasing circles, the idea is that every circle is the smallest that I can perceive it as being larger than the previous circle. And so, the circles are spiralling out. If you analyse it from above, for probably 70 or 80 per cent of the time each circle is actually larger than the one before. But all of the circles that are a little bit bigger or the same size argue for all of the circles being slightly bigger than the last circle. I see it as somewhat of an athletic event or a mental puzzle of how to reach that point between, "Is it? Is it bigger? Is it me? Is it the same? Or is it slightly smaller?" There's meditative physicalness. I'm in a state of extreme concentration over a very long period, I feel Zen, which connotes a place where the task is the only good and nothing else arrives into my head.

The composition is such that, and my movements are chosen so that, I'll finish very close to the time when the drawing would begin to be washed away. I like to be in the smallest amount of space that is complete before it washes away. I'm working with the phenomena of nature and waves and tide.

The tides enforce my period of composition.

One of the things that interests me is the way that your world view is so aerial. You've talked about the way that, for instance, agriculture imposes geometries on landscape. You're incredibly attuned to that.

I became very fascinated with highways, roadways, how cities are designed, how all the various incidental marks on the land come about from how people realise cities. I've spent so much time considering it that when I'm going down the highway, I feel a curve a little differently than the curves that other people feel on highways, which is funny to think. I read somewhere that there's maybe 26 things going on when you navigate through space. If you're a football player, on a hike or lost in the woods, there's parallax, binocular vision and different kinds of things. But, going back to a straight line, I perceive the line, but it attaches the ocean to the land, it points to the skies above. The beach is in front of the line, and then the other side has all the rest. So just in that one line is everything. A straight line, which exists for a profoundly small period of time. It's intensely emotional for me to arrive at a balanced point between the land, the sea, the point, the clouds that day, the weather, the path of the sun...

When I make an association of circles that started out the size of what I can hold in my hand, maybe a foot across, but then make circles larger and larger – not necessarily something that's fractal – that extend in a pattern, emotionally, it goes beyond the actual mark space, both bigger and smaller. I can feel the part that I haven't drawn, I feel the tangible and intangible aspects.

Most of your work takes place in conditions of extreme aridity. Is the appeal of the desert its phenomenological aspect or is it that there are these two registers of time, one biological and one geological, and you somehow operate in a space between the two?

I do register time and space. At one point I wanted to be a geologist. I'm very, very interested in the processes of the Earth, beyond whether I scraped the ground that day or not. It could be in a space like AlUla that I'm seeing the height of the cliffs and how sand comes from sandstone, and yet, sand becomes stone and then later it becomes sand and how many times the sand has actually been stone over millions of years. It's incredibly fascinating. Our lifespans are not nearly geologic. People's ideas of what space and time might be are simultaneously vastly incorrect, but also perfectly correct for the considerations of the human lifespan, and what you can touch and see.

Can you tell me about your intentions for AlUla? It's a three-dimensional piece, right? Which is unusual.

It'll be my first. I've done some minor versions of something like this. I've been wanting to do it for about four or five years. It's an extraordinary amount of physical labour. It's quite similar to what I typically do – I basically get a drawing in the sand to become a sculpture. I'm feeling inarticulate because I'm very excited about it. It has so much of what I'm interested in, how it is physically, what it means to walk between forms that are simultaneously too close, too far away, or the right fit related to the size of a person that's in the space, whether they're close to the middle or outside or walking through. It has an aspect of contemplative quality. That's something I'm excited about. **nd**

FRESH EYES ON ANCIENT LEGACIES

***Oasis Reborn* was the first AIUla Art Residency (November 2021–January 2022). As a collaboration between the Royal Commission for AIUla and Afalula, six artists were hosted at Mabiti AIUla – their base for exploring the development and regeneration of the oasis in direct dialogue with the local and scientific communities, helping to continue AIUla’s legacy as a “destination built by artists”**

Under the theme *Oasis Reborn*, six artists were invited to spend 11 weeks immersed in a programme of exchange between the artistic and scientific worlds in dialogue with the AIUla community. Contributing to the ambition of the RCU to transform AIUla into a new global home for culture and a hub for creativity in the region, the residency breaks new ground. “Nothing is proposed like AIUla’s residencies,” highlights Nora Aldabal, RCU arts & creative planning director, with Jean-François Charnier, Afalula scientific director, adding how the programme aims to “connect artists with researchers and the local population in the context of an oasis that is being developed as an international destination ‘built by artists’. The RCU’s desire to associate the creative thinking of artists to the development of the region is an extraordinary commitment which gives the project a unique dimension.”

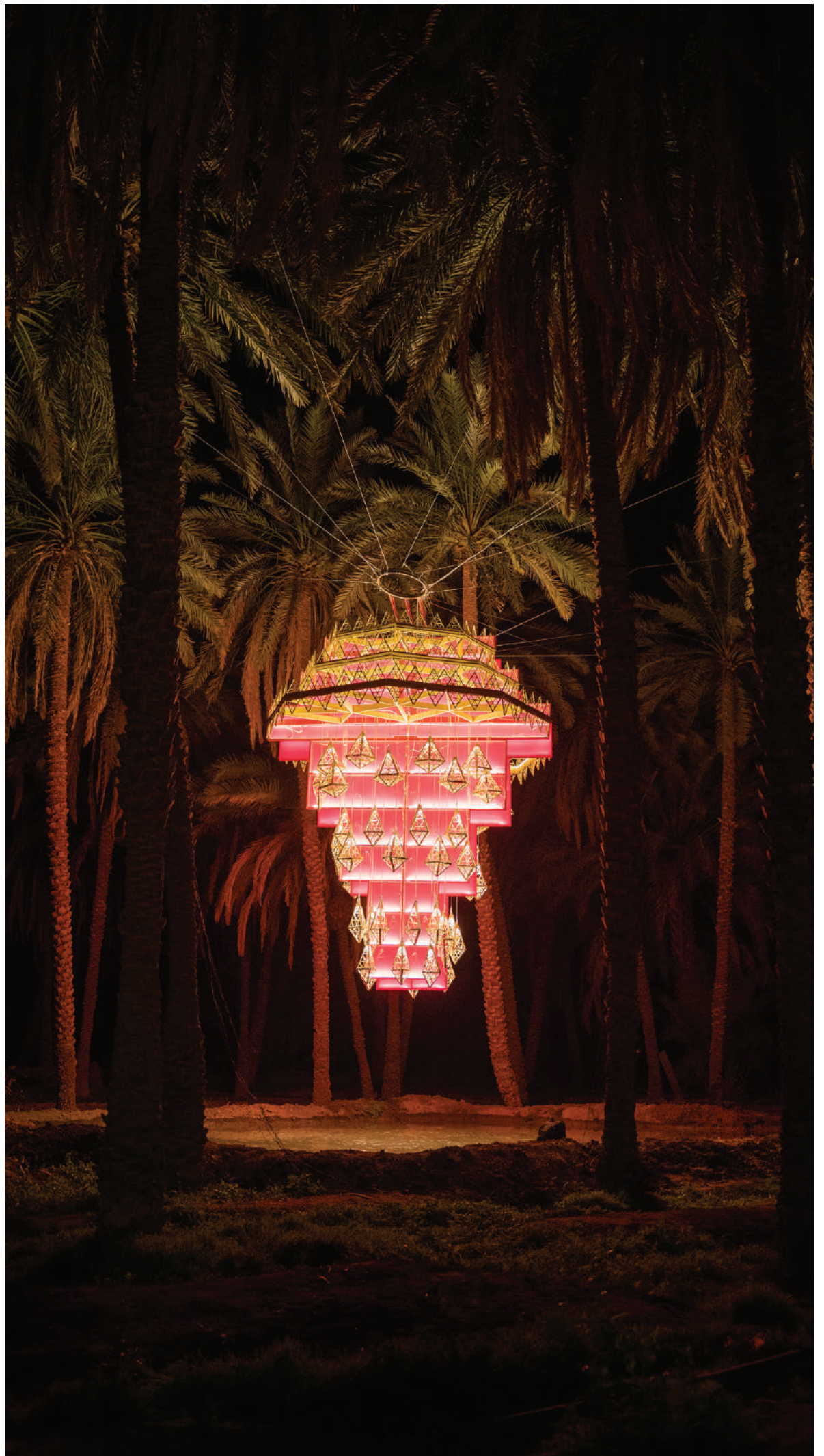
Carefully considering what an artist could bring to AIUla, and whether they could learn as much as they contribute, six out of 50 creatives were shortlisted. “The main challenge is to overcome the first impression, not to be stuck at a superficial level,” says Laure Confavreux-Colliex, executive director of Manifesto, the French cultural engineering firm operating the residency. It takes time to dive into AIUla’s stories, rituals and biological resources. “AIUla’s richness of creative depth and natural spectacle sits within an extraordinary modern-day context – a Kingdom that is developing rapidly, turned towards its future,” she explains. “By bringing artists from different nationalities, backgrounds and practices, we aim not only to push the boundaries of artistic creation through the contemporary co-existing with the ancient, but also to build local capacity and advocacy for this new layer in the region’s creative continuum.”

The group included existential Saudi conceptual artist and educator Rashed AlShashai; French interdisciplinary artist Sara Favriau and her notions of permanence; Syrian architect and artist Talin Hazbar, who explores crossovers in nature, history and ecology; French multimedia artist Laura Sellies, tackling new networks between the body and art and sound; French Sofiane Si Merabet and his interrogations of memory, identity and migration; and Saudi Muhannad Shono, who unpacks human experience. While AlShashai and Shono participated in the inaugural Desert X AIUla and were familiar with the site, the residency forged fresh exploration of a desertscape charged with tangible and intangible heritage. Probing disciplines ranging from archaeology and botany to architecture and geology, the Land Art of the 1960s and 70s inevitably played a core role. While historical and scientific allusions are inescapable, Confavreux-Colliex believes that there is still much contemporary creation to be done, an impression shared by locals eager for international interaction and by the artists themselves. “We explore such territory while being impregnated by it,” says Favriau. “This sensation can be overwhelming; it is a truly immersive experience.”

The experimental residency disregarded pre-determined formats and outcomes, an approach which required an extensive range of talks, workshops and training programmes to support the residency’s anchor in the human and natural landscapes of AIUla. “The oasis is not just an ecosystem, it is a multi-millenary garden where human communities have learnt how to live in an area that was slowly becoming a desert because of global warming,” says Charnier. “AIUla speaks of the resilience of both humanity and nature.”

Within the context of a regeneration programme, the residency tackles global themes with pioneering structural proactivity. “AIUla has a magical presence that makes us feel connected to it,” says Hazbar. “With the rich history, landscapes, materials and shared knowledge, we felt a responsibility to give back and to work with something that is tangible and could be experienced and felt.” With all resources contributing to a culture- and sustainability-driven transformation, the artists were prompted to reconsider “respectful” methods and reflect on humanity’s relationship to nature. “AIUla is a vast open-air tomb, with limitless power, in which one walks, lives, and moves in a modern way,” explains Favriau. “AIUla has always been, past or present, a place of crossroads, of encounters, full of life. The notion of loss and disappearance is strong and striking. AIUla bears the scars of its past, but it is a palimpsest which we, as contemporaries and artists, continue to write. A legacy to be created.”

AIUla tells a complex story of civilisation, which drives the impetus to nurture a cultural ecosystem centred on its community. Future residencies will “continue to explore different topics, dimensions and media of AIUla’s past, present and future,” shares Aldabal, with further plans to move within Madrasat Addeera in a formalised Arts District. But with or without artistic activations, AIUla endures. Its vast expanse has been, and will continue to be, a powerful Archimedean-like circle of inspiration, creation and respect.

Opposite page: Rashed AlShashai. *Thuraya*. 2022. Installation view at Mabiti AlUla, Saudi Arabia. Palm stems, metal, epoxy glass, LED light. L6 x W5 x H8 m. The Oasis Reborn, first edition of AlUla Art Residency.

This page (clockwise from top left): Talin Hazbar. *Earth Readings*. 2022 Installation view at Mabiti AlUla, Saudi Arabia. Soil, metal structure, sound. L3 x W0.7 x H2.3 m. The Oasis Reborn, First edition of AlUla Art Residency; Muhannad Shono. *On This Sacred Day*. 2022 Installation view at Mabiti AlUla, Saudi Arabia. Sand bricks. L4 x W0.6 x H0.9 m. The Oasis Reborn, first edition of AlUla Art Residency. Photography by Artur Weber; Sofiane Si Merabet. *It's Not Early Anymore*. 2022. Installation view at Mabiti AlUla, Saudi Arabia.

Multimedia installation. The Oasis Reborn, first edition of AlUla Art Residency; Sara Favriau. Installation view at Mabiti AlUla, Saudi Arabia. *Ruban de Möbius ("Möbius Strip")*. 2022. Palm leaves. The Oasis Reborn, first edition of AlUla Art Residency; Laura Sellies. *Peuplé de feuilles qui bougent ("Populated by Moving Leaves")*. 2022. Installation view at Mabiti AlUla, Saudi Arabia. Multimedia installation. L1 x H1.7 m. The Oasis Reborn, first edition of AlUla Art Residency. All images courtesy of the artists and the Royal Commission for AlUla (RCU)

ما يخبئ
Within
الأعمق
What Lies

MANAL ALDOWAYAN
SHADIA ALEM
MOHAMMED ALGHAMDI
ZAHRAH ALGHAMDI
LULWAH ALHOMOD
MUSAED ALHULIS
HUSSEIN ALMOHSEN
ADEL ALQURAISHI
RASHED ALSHASHAI
NOHA ALSHARIF
DANA AWARTANI
ABDULNASSER GHAREM
MAHA MALLUH
AHMED MATER
FILWA NAZER
SADDEK WASIL
AYMAN YOSSRI DAYDBAN

WHAT LIES WITHIN
Contemporary Art from the Collection of Basma AlSulaiman
Maraya, AlUla 11 February - 20 March 2022

IN CONVERSATION

DANA AWARTANI

Artist **Dana Awartani** is known for her contemporary revival of Islamic art canons. In discussion with **Nora Aldabal**, RCU Arts and Creative Planning Director, she speaks about tackling dying traditions, revamping art education and honouring one's roots.

Portrait of Dana Awartani in AIUla. Image courtesy of Desert X AIUla

Nora Aldabal: It's been a busy time for you with works in two shows in AIUla and the Diriyah Contemporary Art Biennale – you're very much part of a generation of Saudi artists pioneering this giant wave of cultural development, adding new layers to this cultural legacy. Let's talk about how your multicultural background – you have Saudi, Palestinian, Jordanian and Syrian roots – plays into that.

Dana Awartani: My cultural identity is a huge personal advantage because it makes me look at the world, and the Middle East, with a much more nuanced perspective. My work is varied, it's not about one place or one location. The connection or theme throughout my work is Islamic art, Islamic design, culture and identity. So, coming from that background allows me to understand the cross-cultural dialogues of how these civilisations were formed and influenced each other.

AIUla has many historical locations, such as Hegra, as well as ancient inscriptions and artefacts revealing evidence of vibrant cultural exchange. For Desert X AIUla, you were inspired by the site's history, culture, geography and the local community. As an artist, you are responding to the evolving human experience, with the vernacular architecture in particular resonating through the work you've created.

The first time I came to AIUla I was in awe because I thought it was one of the most beautiful places I've seen. To create an artwork in this space can be scary and daunting, but it is also humbling. I was very conscious that I didn't want to make an artwork that would compete with the environment or try to stand out. That would be impossible. So I wanted to create something that blends in and pays homage to AIUla and the landscape, appearing to belong there.

My work also looks at the architecture, because there were so many things in AIUla that inspired me. First of all, it was the natural landscape and the stone. Secondly, I looked at the old tombs in Mada'in Salih and the previous civilisations that used to bury their dead in tombs in caves, noticing the designs and how many of the tombs had a stepwell motif at the top. Thirdly, this idea of living in caves I found really beautiful. These three things came together for me to create this artwork.

The artwork is made from local material in AIUla and it is supposed to be a pavilion, structure or a place of rest that people can go into and sit inside and feel like they're shielded from the sun. So in that way it pays homage to the vernacular architecture of AIUla, but equally the beautiful thing is that when you look at the landscape, it's completely organic, the rocks are quite curved. The sculpture I'm making is the complete opposite. It's pixelated, it's geometrical. Even from a distance, you would see this rock formation that sort of looks out of place but is still of the same material.

AIUla has thousands of years of creative history, yet we have only recently started to showcase this incredible site – and the work going on here – internationally. You've rightly touched on how humbling and daunting it can be. Has that factored into how you scaled your work?

Although the scale was relatively small in comparison to a lot of public artworks, it is still bigger than other works I've produced. It's around three metres tall because I don't believe in the saying "the bigger, the better". As I was saying earlier, it's hard to compete with the background. I wanted to create something that's still on a human scale, somewhat like the historical caves that are here. The location of where it would be placed was also very important in terms of thinking

about what you see when you're in the space and how you view the artwork when you walk around it.

Something we've all often spoken about here, including across RCU, is how we share a genuine belief in the transformative power of art. It is extremely important to remember that artists are also impacting elements of the local community and creating a contemporary art scene that connects AIUla with the global art world. One of the incredible things about AIUla's projects is that you get to see that in practice. I know you also have experience working with communities, education and national outreach in the UK, as well as Saudi Arabia.

I started my practice by looking at the intersection between contemporary and traditional, because I have a background in training and traditional crafts. The sad thing about it is that it's a dying art form, not only in the Middle East, but right across the world. When I was growing up and going to school here, I wasn't taught about Islamic art or art that was indigenous to the Middle East, I was taught Western art. I took issue with the fact that we were not being taught geometry, calligraphy or illumination, or even traditional architecture. Thankfully, it's changed a lot over the past few years and I'm seeing these subjects being introduced in universities here, with modules teaching Islamic heritage. The school that opened in AIUla that teaches traditional craft, that's the school I studied at. I did my master's degree in London at the Prince's School of Traditional Arts, which really embodies this ethos of respecting traditional crafts and continuing them. At Madrasat Addeera, AIUla Arts & Design Centre, community centred programming centred on the traditional arts in partnership with Princes School of Traditional Arts and Turquoise Mountain has been running since 2019 which was wonderful to see when I was in AIUla.

That really fits into AIUla's wider arts intention and the notion of bridging history with the contemporary, creating a flatter structure across art forms and disciplines. With hierarchies somewhat ingrained in some Western societies, we are trying to move on from that here.

It's a revival as well. For me, I look at reviving something that's dying. It's a huge part of our heritage and our collective identities, and it would be a shame to lose it. I'm glad that it's coming back and people are appreciating it more. In the art world and the contemporary art space, usually crafts are frowned upon. It's seen as something that's purely aesthetic, which I don't believe. When you study Islamic art or geometry, there's a lot of symbolism, philosophy and theory behind it. It's a language of its own.

I believe this holds true to both of us, that our work in AIUla continues a legacy of dialogue and exchange and that our role is to show the authentic everyday life that people have and have had.

The greatest thing I see from international artists when they come to Saudi and AIUla is their shock. They're like, "Oh, this is not the Saudi we know or we hear about from the international press!" Just seeing their ideas about this country shift in a positive way is something that makes me really happy. Also, seeing the diversity of the country and people getting to know more about the culture. I think that is crucial, because I always believe that the best way to understand a country and its people is through the culture and its arts. In a way, I feel we are the messengers of who we are.

REFRAMING HISTORY, REINFORCING THE FUTURE

The RCU – in collaboration with a network of collaborators and partners – has been working to celebrate AIUla’s fertile sources of creativity on a global platform, initiating a public programme that boosts local communities and sees the region’s pivotal role as a place of cultural and economic exchange continue confidently into the future.

Located 1100 kilometres north of Riyadh, AIUla’s verdant oasis and sandstone mountains hold a veritable wealth of cultural heritage. The institutions established to support it intend to maintain its identity and soul through a foundation of economic regeneration. With specialised staff – including the 30-strong UAE-, USA- and France-trained AlRowah storytellers-cum-guides who will work to weave ancient art and heritage into contemporary experiences – one goal is to bring people to AIUla to be inspired, in much the same way as past travellers were, and to recreate that dialogue, reflecting the culture and art of the time. Sumantro Ghose, RCU artistic programming director, outlines the philosophy. “One of the big questions I always ask myself is, ‘Could this exist anywhere else? Could it have been developed anywhere else?’” he explains. “With the contemporary dance programme we’re doing, yes, you can put a great dancer anywhere – AIUla, Dubai, London – but before we even develop a piece, the creator comes to AIUla to really understand the place. Hopefully the site-specific piece they’re working on will then be born in AIUla,” says Ghose. “That’s what we often say: ‘Born in AIUla’.”

The place itself is its greatest asset. “Objects from AIUla are in national museums, which have their own value, but the experience of being in AIUla itself and seeing the relationship between nature, heritage and art is completely immersive,” says Leila Chapman, RCU interpretation manager. “The scale of the landscape is the most incredible gallery you could ever have.”

With an array of knowledge located in what is touted as an open-air, living museum, it becomes of great importance to ensure the survival of what has existed for millennia. An integral element is the community, who are the heart of AIUla and also its permanent custodians. An active engagement with the local people is underway without romanticising AIUla, as well as an avoidance of the imposition of external ideals on existing infrastructures. “Through our diverse programme of activities and capital projects, AIUla is presenting the art of our time and interpreting its creative inheritance,” explains Kate Hall-Tipping, Culture Advisor at RCU. “There are outsiders shaping the arts here, but wherever possible, we’re working with AIUla,” Ghose adds. “That means if we’re creating new commissions, they also resonate with the place, which means they connect with the local people.” This includes encouraging the local community in the conception and production of artworks – such as with a pigment workshop, where artisans were shown how different rocks create different colours when ground up – and nurturing arts education. RCU is training 60 art teachers across 100 schools to help provide skills to incorporate ideas around contemporary art into their lessons. The Hammayah programme, meanwhile, consists of up to 2500 AIUla citizens across diverse socio-economic levels appointed to raise awareness within their communities. They also must be equipped with the tools to navigate and operate plans for an experience-economy. “A large part of this will be from Desert X AIUla,” says Chapman. “We have a full calendar of art activities and cultural practices that continue this growth and help change mindsets about entire eras of history and what they mean.”

AIUla has always experienced heavy footfall, but the future may see it thrust further into the spotlight. “Many cultural destinations are challenged by how to protect themselves,” says Chapman. “We’ve been entrusted with these incredible sites that have been with us for many thousands of years. There’s an explosion of creativity and cultural memory all through the country right now and we’re continuing, reviving, and reinterpreting it.” It is the RCU’s role to facilitate both hard and soft infrastructure – the construction of new cultural assets alongside education and social development, which includes, for example, ensuring that material on Desert X AIUla is in line with the renewed school cultural curricula. Additionally, the Kingdoms Institute has become a centre of archaeological research, conservation and site management, and dedicated teams have been formed to ensure that visitor journeys are compelling and well-structured, creating experiences tempered by responsibility. “We’re looking to expand the cultural sector and build skills with the local community and Saudi people more widely,” says Ghose. “Those who come here, they not only deliver but they learn too. That’s the measure of a good programme: does the creator that you brought learn about the place and people? Did the people learn from them? It should be a genuine knowledge exchange.” The efforts across the local, scientific and artistic communities are joined by another common goal, that of preservation into the future. As Hall-Tipping says, “Our mandate is to craft the next chapter in AIUla’s legacy as a cradle of artistic inspiration, transfer and expression.”

DESERT X ALULA 2022 PUBLIC PROGRAMME

Contemporary dance

A key part of the programming, site-specific dance performances produced by Farooq Chaudhry OBE, executive producer and co-founder of Akram Khan Company, will be performed by award-winning contemporary dance artist Dickson Mbi to music by Armand Amar. Mbi will provide lessons to young people as well as learning Saudi dances from local practitioners.

Rock art tours

With rock art scholars asserting that almost every rock surface bears inscriptions, Desert X AIUla’s location features important examples of Lihyanite rock art. Tours will spotlight the history of these ancient tools of communication from diverse civilisations as they express the lives, environments, activities, dances and religions that defined their times.

Art mediators

Engaging a generation of young Saudi’s, a training programme to provide skills and knowledge will be introduced, allowing a new cohort of art mediators to connect visitors to Desert X AIUla with the works, and continue and build upon AIUla’s legacy. This team is called Hukat AlFann (Art Speakers). They will also be running daily highlight tours.

Sustainable art workshop

The global Land Art Generator Initiative will offer workshops on sustainable art installation, designed to provide participants with the knowledge and possibility of considering solar technology as an art medium, underlining AIUla’s use of technology for sustainable development in the arts and rendering it a pioneer of environmental design.

Madrasat Addeera

Desert X AIUla, in collaboration with Madrasat Addeera, The Prince’s Foundation School for Traditional Artists, will host a residency for UK-born artist Desmond Lazaro. Witnessing a practice that revisits traditions such as Rajasthani miniatures, astrology and cosmology, visitors will have the opportunity to interact with the artist as he paints the landscape in situ.

Family activities

Striving to engage all generations, Fushah Faniyah – family-friendly weekend morning sessions – will provide an Explorer Handbook, which will map out artworks, outline activity ideas and provide drawing or note-taking pages. Additionally, ‘Art Breaks’ will see locally-decorated trunks positioned beneath key artworks, containing props and activity suggestions to encourage imaginative exploration of the artwork’s theme.

Masterclasses

With support from Turner Contemporary (Margate), AIUla-based art teachers can participate in workshops designed to foster their role as supporters and advocates, explore contemporary art in relation to the region’s history, as well as encourage Desert X AIUla to be used as a resource for implementing contemporary art into school curriculums.

Screenings

The documentary and filmic catalogue *Desert X 2021* will be screened at Mabiti. The production, along with a talk, will contextualise Desert X AIUla’s partnership with the local community as well as offer insight into the original Desert X event in Coachella Valley, from which the AIUla version was inspired.

Music

Musicians based in Saudi Arabia and the wider region, including DesertF!sh, ZIRYAB, Majaz and Arabstrack, among others, will perform at the weekends as part of a series of curated live performance-cum-activations.

Treks

Masarat Adventure Club will guide treks through AIUla’s majestic desertscapes and underline the harmonious dialogue between nature and art.

DESERT X ALULA

11 February –
30 March 2022

Tuesday – Saturday
10am – 6pm

Free and open to all, Desert X AIUla is a recurring, site-responsive, international art exhibition under the curatorial vision of Reem Fadda, Raneem Farsi and Neville Wakefield, featuring newly commissioned works by 15 artists:

Shadia Alem
شادية عالم

Dana Awartani
دانة عورتاني

Serge Attukwei Clottey
سيرج أتوكاي كلوتي

Claudia Comte
كلاوديا كومتي

Shezad Dawood
شزاد داود

Jim Denevan
جيم دينيفان

Stephanie Deumer
ستيافاني ديومر

Sultan Bin Fahad
سلطان بن فهد

Zeinab AlHashemi
زينب الهاشمي

Alicja Kwade
أليجا كوادي

Shaikha AlMazrou
شيخة المزروع

Abdullah AlOthman
عبدالله العثمان

Khalil Rabah
خليل رباح

Monika Sosnowska
مونیکا سوسنوفسكا

Ayman Zedani
أيمن زيداني

DESERT X ALULA 2022

From the Series «Shroud» | @Simon Norfolk

C o r t o n a O n T h e M o v e A l U l a

Past Forward

Time > Life > Longing

An exhibition of photography by artists from around the world, Saudi Arabia and the MENA region curated by Arianna Rinaldo and Kholood AlBakr. A special site-responsive experience presented in AlJadidah Village, AlUla, in collaboration with Cortona On The Move - international festival of photography.

C ● R T
● N A ●
N T H E
M ● V E

Exhibition Open
9 February - 31 March 2022

Gala Photography Weekend
17-19 February 2022

العلا... جوهرة تاريخ عريق

الثقافة والفن جزء لا يتجزأ من نسيج محافظة العلا الشاسعة في شمال غرب المملكة العربية السعودية، هذه المنطقة التي تزخر بإرث بشري يعود إلى ٢٠٠ ألف عام كانت شاهدة على حضارات متعاقبة شكلت عملية تواصل ثقافي، وتستمر قصتها اليوم في المجال الفني والثقافي والتراثي في موقع يتمتع بأهمية تاريخية لا مثيل لها.

هناك اعتقاد خاطئ أنّ العلا كانت موقعاً معزولاً وقد نسبته التاريخ وهذا أمر خاطئ، فالعلا كانت مكاناً منخرطاً في حوار فني ثقافي دائم على مدى أكثر من ٧٠٠٠ عام، فهي واحة صحراوية سكنتها أو عملت فيها أو سافرت عبرها أمم عدة.

حيث تمتلك موقعاً استراتيجياً تاريخياً عبرت من خلاله رحلات تجارية حيوية ومثرية اقتصادياً، حيث كانت العلا تشكل مكانة ثقافية وقوة اقتصادية، وتظهر تلك المكانة عبر الطرق القديمة والتضاريس والوديان والصحاري والتكوينات الصخرية (سواء كانت طبيعية أم من صنع الانسان) والواحات الخضراء والهضاب البركانية.

بداية من العصر الحجري، ومبروراً بإرث دادان ولحيان والأنباط والحضارات الرومانية والإسلامية وصولاً إلى المجتمعات الحالية، تركت كل حقبة زمانية بصمتها على المكان، من خلال حوالي ٢٣ ألف موقع أثري اكتشفت لغاية اليوم، هذه المساحة الممتدة على ما يزيد عن ٢٢,٥٠٠ كلم٢، والتي تكتنز ثروة من الفن القديم، بدءاً من المدافن والتماثيل المنحوتة من الحجر الرملي وصولاً إلى النقوش المليئة بالدلالات الكفيلة بتغيير النظرة لتاريخ المنطقة، رحالة ومستكشفون كثر زاروها، ومنهم الرحالة الشهير ابن بطوطة الذي مرّ بها في القرن الرابع عشر وكتب عن معالمها الثقافية الاستثنائية. تقول ليلى تشابمان مديرة المبادرات الفنية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لا نعرف كل الحقائق عن العلا وتاريخها وتواصل المجتمعات فيما بينها، ولم نكتشف كل شيء بعد، وما اكتشفناه لا يكفي لإكمال الأحجية. وانطلاقاً من الأهمية التاريخية للعلا وجهت الهيئة الملكية لمحافظة العلا منذ عام ٢٠١٨م فريقاً من علماء الآثار لإجراء مسح مكثف للمنطقة بهدف الكشف عن كنوزها المدفونة، وما اكتشفه العلماء يعيد صياغة فهم العلاقات بين الحضارات في شمال الجزيرة العربية، وشبه الجزيرة العربية والتاريخ القديم، وتضيف تشابمان: نحن بالكاد نكشف رأس جبل الجليد، فالأمر يتخطى تاريخ العلا، إذ إنه يشكل ويعيد صياغة سردية عالمية عن المنطقة أجمع.

وتعد الفنون الصخرية والنقوش من العناصر المهمة الموجود في المحافظة تقريباً على كل سطح وفقاً لحدث الدكتور تهاني المحمود المتخصصة في علم الآثار والفنون التقليدية والفن الصخري في الهيئة الملكية لمحافظة العلا التي قالت: لجأت الشعوب القديمة إلى الفن من أجل التواصل مع العالم ومع بعضها البعض وللخلود في المستقبل، حيث توجد آلاف النقوش بتسع لغات مختلفة، كل لغة تجسد روح ذلك الزمن والثقافات المرتبطة به مثل الرقص والأسماء والرحلات والقصص، حتى حينما تستمع إلى قصص سكان المنطقة الآن، ستجد بعضها تعود جذورها العميقة إلى حقب زمنية قديمة، وتضيف المحمود عن الطاقة الفنية التي تبعثها المنطقة ومعالمها: يبحث الفنانون عن مكان هادئ، وجميل وسط هواء منعش يبعث فيهم الإلهام، وهذا ما تقدّمه العلا.

وتساعد أجواء الراحة والتأمل التي توفرها المحافظة إلى ازدهار الأفكار الإبداعية، وتعزيز المبادرات الفردية التي تقام حالياً في العلا، وتستشهد المحمود بدورتي ٢٠٢٠ و٢٠٢٢ من صحراء x العلا، والذي يعتبر معرضاً فنياً معاصراً يشمل أعمالاً خارجية ضخمة تنتمي إلى فن الأرض، مبنية على الحوار مع المحيط الطبيعي لتعزيز التواصل العالمي، حيث تعلق المحمود على نقطة تشابه أساسية: في صحراء x العلا، تختلف أدوات التعبير الفني، لكن الشغف الذي يتحلى به الأشخاص لمشاركة قصصهم يبقى نفسه.

إلا أنّ العلاقة ليست محصورة في نقل ثقافة ومعرفة الشعوب لسكان العلا، لأنها كانت وما زالت مقراً لتجمع الناس وتبادل المعرفة والثقافة والأفكار، وبقدرة ما جاءت شعوب من أماكن بعيدة وتركت بصمتها هنا (تظهر المقابر النبطية لمحات من حضارات مصر وبلاد ما بين النهرين، في حين أن آلهتهم كانت خليط من العالم الهلنستي والروماني القديم

"جبل الفيل" في صحراء "العلا"،
يأذن من الهيئة الملكية لمحافظة العلا

البشري المتأصل إلى التعبير الإبداعي. واليوم في المخطط الرئيسي "رحلة عبر الزمن" الذي يستهدف المنطقة التراثية الرئيسية، وتماشياً مع "رؤية المملكة ٢٠٣٠" وبالتعاون مع الوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا "وهي منظمة حكومية فرنسية ملتزمة بدعم العلا والمحافظة على إرث يمتد لأكثر من ٢٠٠ ألف سنة"، لا نهدف فقط إلى إعادة تعريف العالم بالعلا، بل إعادة تنشيط منظومتها الاقتصادية والثقافية على أسس مسؤولة ومستدامة.

وتعتبر مبادرات مثل صحراء x العلا، إلى جانب مجموعة كبيرة من البرامج الفنية التي تتحاور مع التاريخ وتمدّ جسوراً مع الماضي وتضع الإرث القديم في قلب المستقبل، مسهما في تحقيق رؤية العلا كأكبر متحف مفتوح ووجهة ثقافية حيّة، ولا يتعلق الأمر بجذب الزوار للوجهة فقط، بل إنها شهادة للعلا ولهؤلاء الذين سكنوها وحرسوها لآلاف السنين على أنها اجتازت اختبار الزمن وحافظت على سلامة أراضيها وآثارها على الرغم من التغييرات الهائلة التي حدثت في العالم من حولها.

تتمثل المهمة في الإمتنان عبر تمكين أهالي وسكان المحافظة وسلامة الموارد المحلية، وتأمين مكانة العلا كواحة ثقافية في المستقبل، وتقول ماكغوران: العلا من الأماكن التي تدهشك فعلاً، قد تشاهد صوراً فوتوغرافية تلتقط عظمة وضخامة المكان، لكن التجربة تختلف تماماً حين تطأ قدمك المكان، لقد كنت مطلعة على الحجر ومملكة الأنباط، لكن حين وقفت وسط الحجر، ذهلت فعلاً لوجود إحساس يشعرك بأنك وسط مكان خيالي، وفي الوقت نفسه أنك في مكان زاره العديد من الأفراد والشعوب على مدى آلاف السنين. [📖](#)

والأشوري والبابلي)، هناك أيضاً آثار لشبه الجزيرة العربية في مصر أو سوريا، وكذلك تشير تماثيل دادان ومجسماتها الضخمة بما فيها تماثيل الأسد والشخصيات الملكية إلى ازدهار ممالك دادان ولحيان. ويبقى العلماء غير متأكدين مما إذا كانت هذه الشعوب غير مترابطة، فيما يتساءلون حول كيفية اكتسابها تلك الدقة في النحت عبر التركيب البنيوي والنسب والحجم والمنظور، وقد يعود ذلك إلى نقل المهارات من المشرق، وبلاد ما بين النهرين أو مصر، لكنه أيضاً قد يدل على انتقال للمعرفة وتطورها منذ العصر الحجري الحديث، مع وجود مواقع في جبة والشويمس تظهر أنماطاً ومشاهد رعوية ومشاهد صيد ذات دقة في التكوين وفي تفاصيل التركيب البنيوي.

ويعتقد اليوم أنّ مدرسة محلية للنحت كرّست الخبرة المكتسبة في الحجر الرملي وصناعة التماثيل لتجسيد أنماط ثقافية فريدة، وتعلق الدكتورة هيلين ماكغوران مديرة التحليل والتنظيم الفني في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: هناك الكثير من الأدلة والفنون في العلا التي تحكي قصة الترابط الثقافي.

ويستحيل فصل التاريخ عن الموقع الطبيعي والفن، ولعلّ ذلك واضحاً في الجعر عاصمة المملكة النبطية، حيث تم إدراجها على قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام ٢٠٠٨، لتغدو أول موقع سعودي يُدرج عليها، وتعتبر هذه المنطقة التي يُحتفى بها شقيقة البتراء في الأردن التي برزت إلى الضوء على يد المستكشف البريطاني تشارلز داوتي عام ١٨٧٦، حين أعاد اكتشافها كمستوطنة من القرن الأول والمميزة بمقابرها المذهلة، ما أدى إلى إجراء تحقيق طويل المدى حول التبادل الثقافي والتقاطعات والميل

إرث لا يفنى

الآثار الإنسانية كانت لغزًا في محافظة العلا والتي تبلغ مساحتها أكثر من ٢٢,٥٠٠ كيلومتر مربع حتى بدأت القصة تُكشف في عام ٢٠١٨، وتعتبر المنطقة متحفًا حيًا للتراث والفنون والطبيعة مع أهمية تاريخية وثقافية تمتد لآلاف السنين.

حوار جيم دينيفين

يتحدث نيفيل ويكفيلد المدير الفني لصحراء X العلا إلى الفنان المتخصص بفنون الأرض الأمريكي جيم دينيفن حول التواجد بين الدقة وعدم الدقة، والصفات العاطفية لأي مكان، وتوجهه نحو عمل ثلاثي الأبعاد لصحراء X العلا.

عندما أقوم بربط الدوائر التي بدأت بحجم ما يمكنني حمله في يدي، ربما بطول قدم، لكن بعد ذلك أجعل الدوائر أكبر وأكبر - ليس بالضرورة شيء قابل لأن يتجزأ - والتي تمتد في نمط ما وبشكل عاطفي، تتجاوز مساحة العلامة الفعلية التي تخيلتها، سواء كانت أكبر أو أصغر. أستطيع أن أشعر بالجزء الذي لم أرسمه، أشعر بالجوانب الملموسة وغير الملموسة.

هل جاذبية الصحراء مظهر ظاهري؟ تتم معظم أعمالك في ظروف شديدة الجفاف. أتساءل عما إذا كان هذا هو الواقع، أم أن هناك سجلين للوقت، أحدهما بيولوجي والآخر جيولوجي، ونحن نتأرجح بين الظواهر والوقت.

أنا أسجل الوقت والمكان. في مرحلة ما أردت أن أصبح جيولوجيًا. أنا مهتم جدًا بعملات الفن على الأرض، بخلاف ما إذا كنت قد مسحت الأرض في ذلك اليوم أم لا. يمكن أن يكون في مساحة مثل العلا حيث أرى ارتفاع المنحدرات وكيف تأتي الرمال من الحجر الرملي، ومع ذلك، يتحول الرمل إلى حجر ثم يتحول فيما بعد إلى رمال وكمر مرة كانت الرمال عبارة عن صخور بالفعل منذ ملايين السنين، أعمارنا لا تقاس بشكل جيولوجي، ومفاهيم الناس حول المكان والزمان قد تكون غير صحيحة إلى حد كبير في نفس الوقت، ولكنها أيضًا صحيحة تمامًا لاعتبارات عمر الإنسان، وما يمكنك لمسه ورؤيته.

هل يمكن أن تخبرني عن نوابك في العلا؟ انت تفكر في عمل قطعة ثلاثية الأبعاد، أليس كذلك؟ إنه أمر غير معتاد.

سيكون الأول لي. لقد قمت بعمل بعض الأعمال البسيطة لشيء كهذا. كنت أرغب في القيام بذلك منذ حوالي أربع أو خمس سنوات. إنه كم غير عادي من العمل البدني، إنه مشابه تمامًا لما أفعله عادةً - فأنا في الأساس أقوم بالرسم على الرمال لأعمل من هذا الرسم منحوتة، أعجز عن التعبير بوضوح لأنني متحمس جدًا حيال ذلك، سيحوي العمل على الكثير مما أهتم به، وكيف سيكون بعد أن أجسده، وما يعنيه السير بين الأشكال القريبة جدًا، أو البعيدة جدًا في نفس الوقت، أو ملائمتها تمامًا مقارنة بحجم الشخص الموجود في ذاك المكان، سواء كانوا قريبين من وسط المكان أو خارجه أو عابرون له. الفكرة لها جانب من جوانب الجودة التأملية. هذا شيء أنا متحمس له.

يأذن من جيم دينيفان

أكبر؟ هل هذا أنا؟ هل هو نفسه؟ أم أنها أصغر قليلاً؟.

أنا في حالة من التركيز الشديد منذ فترة طويلة جدًا، وأشعر بحالة من التأمل العميق، مما يدل على أن المكان الذي تكون فيه المهمة هي الشيء الوحيد داخل رأسي دون دخول أفكار أخرى.

أنشئ عملي الفني وأختار تحركاتي بحيث أُنهي قريبًا من الوقت الذي ستبدأ فيه الأمواج من جرف الرسم. أحب أن أكون في أصغر مساحة مكتملة قبل أن تُجرف. أنا أعمل مع الظواهر الطبيعية المتمثلة في الجزر والمد اللذان يفرضان فترة إنشاء العمل.

أحد الأشياء التي تثير اهتمامي هي الطريقة التي تنظر بها حتى الآن إلى العالم. لقد تحدثت عن الطريقة التي تفرض بها الزراعة، على سبيل المثال، الأشكال الهندسية على المناظر الطبيعية. أنت تتفاعل مع ذلك بشكل لا يصدق.

أصبحت مفتونًا جدًا بالطرق السريعة والطرق الجانبية وكيف يتم تصميم المدن وكيف تأتي جميع العلامات العرضية المختلفة على الأرض وكيفية إدراك الناس للمدن. لقد أمضيت الكثير من الوقت في التفكير في أنه عندما أسير على الطريق السريع، أشعر بمنحنى مختلف قليلًا عن المنحنيات التي يشعر بها الآخرون على الطرق السريعة، وهو أمر مضحك أن تفكر فيه. قرأت في مكان ما أنه ربما يكون هناك ٢٦ شيئًا يحدث عندما تنتقل عبر الفضاء. إذا كنت لاعب كرة قدم، أو في نزهة أو تائه في الغابة، فهناك المنظر الذي أمامك، وأشياء ترى تفاصيلها وأنواع مختلفة من الأشياء. لكن بالعودة إلى الخط المستقيم، أدرك الخط الذي أنا عليه، وهو خط يربط المحيط بالأرض، ويشير إلى السماء في الأعلى. الشاطئ أمام الخط ثم الجانب الآخر به كل الباقي، لذلك فقط في هذا الخط الواحد يوجد كل شيء، خط مستقيم موجود لفترة زمنية قصيرة للغاية. من المؤثر للغاية أن أصل إلى نقطة متوازنة بين الأرض والبحر والنقطة، والغيوم في ذلك اليوم والطقس ومسار الشمس ...

نيفيل ويكفيلد: هذه اللحظة غير عادية بالنسبة لك بالنظر إلى أن فيلمك الوثائقي المذهل، "رجل في الميدان" الذي حصل على جوائز وإشادات، لديك أيضًا دراسة سيتم نشرها في وقت لاحق من هذا العام، بالإضافة طبعًا إلى القطعة التي كنا نعمل عليها معًا في العلا. قبل أن ندخل في ذلك، هل يمكننا العودة إلى البداية؟ أريد أن أسألك عن اثنتين من ممارساتك، إحداها تتعلق بالطهي والوقوف في الميدان، والآخرى تتعلق بتقاليد فن الأرض، وكلاهما سريع الزوال. كيف جاءوا ليتطوروا بالتوازي؟

جيم دينيفن: لتبسيط الأمر أعتقد أولاً أن فن الأرض يعتبر فرديًا، والآخر يرتبط بالمجتمع، وهو مرتبط بالطعام، هذا شرح مختصر، لأنه ليس من السهل وصف ما يحدث تحديدًا. مع فن الأرض يمكن للناس زيارة وتجربة المكان والتفكير به، لذا قد يكون العمل المتعلق بالطعام عبارة عن محادثة، بينما فن الأرض هو بيئة تأملية، سواء بالنسبة لي أو للأشخاص الذين قد يصادفونه. منذ أن أنشأت أعمال كبيرة جدًا، أصبحت كأني معزول، لا يوجد أشخاص آخرون يعملون في نفس المستوى ويصنعون أشياء كبيرة جدًا. هناك غرابة في "من هم الناس الذين بإمكانهم فهمي؟" تاريخ فن الأرض والعديد من الفنانين في السبعينيات الذين قاموا بعمل جميل ورائع ليسوا موجودين الآن بشكل عام. من الصعب زيارة الفنان مايكل هايزر! لذلك ربما يكون العمل المتعلق بالطعام وسيلة لتقربني من الناس، ويمكنني القيام بأشياء تركيبية مماثلة، وإدراك أشياء في الطبيعة ذات أهمية كبيرة في الحجم وفيما يتعلق بالناس. ولكن هناك بالتأكيد خوف من الغطرسة في صناعة الأعمال الفنية التي تجعل المدن الكبرى أفضل. حقيقة أن الأعمال الفنية الكبيرة جدًا تتلاشى بسرعة.

إن الإيمان بحتمية الزوال هو حصن ضد الغطرسة، أتذكر المرة الأولى التي عملنا فيها معًا حيث عرضنا صوراً التقطها آري ماركوبولوس في عام ٢٠٠٧ في مركز الفن المعاصر PS1 لرسم قمت به أنت في شمال كاليفورنيا، والذي أجريته على منطقة كبيرة ولكن تم تنفيذه عند انخفاض المد، ثم يأتي المد والجزر ويفغسله، هل هذا الاختفاء والطمس هو ما يسمح لك ليس فقط أن تكون واثقا جداً بشأن الحجم، ولكن أيضًا لإعادة النظر في هذه الأشياء باستمرار؟

اعتقد ذلك لأنه يسمح بيئة استكشاف مستمرة وطويلة الأمد، إنه أمر رائع دائمًا وأنا أقوم بالكثير من العمل ببطء، أشعر أحيانًا وكأنني ذاهب من شخصية رجل كهف إلى شخص تقني، وأنا راضٍ أن أكون في مرحلة رجل الكهف بعضًا. هناك هندسة بسيطة تتمثل خطوط مستقيمة ومثلثات ودوائر، أقوم ببعض التفصيل، لكن يمكنني الخوض في شرح التفاصيل الدقيقة لكل أثر. وبعدما شعرت بأنه لا يوجد الكثير من الأشخاص ينشطون بالقيام بأعمال فنية كبيرة جدًا وسريعة الزوال، يمكنني التوجه بهدوء إلى هناك والقيام بكل ما أشعر به. ومن المثير للاهتمام بعد ٢٥ عامًا أصبح هناك أناس بالفعل! هناك عدد كبير من الأشخاص الذين استفادوا من تكنولوجيا الطائرات بدون طيار.

ما يذهل الناس في هذه الأعمال هو براعة الأشكال الهندسية. يسألني الناس دائمًا، "كيف يتم ذلك؟" لذا، سأطرح عليك هذا السؤال. هل هي رؤية المنظر؟ كيف تنشئ خطًا مستقيمًا تمامًا؟

ذهبت إلى بحيرة جافة في كاليفورنيا منذ سنوات عديدة وقمت بدائرة كانت على طول الطريق عبر البحيرة، مشيت لمسافة نصف ميل تقريبًا، كنت متأكد من أن الناس سوف يرون أنها مثالية إلى حد ما من زاوية مائلة، ولكن يمكنك تحليلها ورؤية أنها ليست مثالية. إنها كمن يمشي على الحبل المشدود، تمشي على حبل مشدود في عقلك وأنت تمشي بدقة وهناك احتمال بأنك ستفشل وهذا ما يعجبني.

مع تكوينات الدوائر المتزايدة تكمن الفكرة في أن كل دائرة تكون أصغر دائرة يمكنني إدراكها على أنها أكبر من الدائرة السابقة، وهكذا فإن الدوائر تتصاعد، وإذا قمت بتحليلها من الأعلى فمن المحتمل أن تكون كل دائرة على الأرجح ٧٠ أو ٨٠ في المائة من الوقت أكبر من سابقتها. لقد رأيت أنه حدث رياضي أول لغز عقلي حول كيفية الوصول إلى هذه النقطة بين، "هل هو كذلك؟ هل هو

daily
canvas

Publisher and Editor-in-Chief
Ali Khadra

Consultant Editor
James Parry

Assistant Editor
Katherine Volk

Contributing Editor
Katrina Kufer

Editorial Interns
Afraa Al Hassan
Jo'el Padayachee

Art Director
Rana Chehade

Finance & Administration
Ehsan ul Haq

Commercial Director
Ammar Riyal

daily
canvas
بالعربية

الناشر ورئيس التحرير
علي خضرة

ترجمة

أمل الإندري
عبد المجيد عثمان

مديرة فنية
رنا شحادة

نظرة جديدة على إرث قديم

تعتبر (إعادة إحياء الواحة) أول إقامة فنية في العلا والتي انطلقت في نوفمبر ٢٠٢١ حتى يناير ٢٠٢٢، وأتت نتيجة تعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا، استضافت ستة فنانين في فندق مبيتي العلا، والتي كانت قاعدتهم لاستكشاف عملية تطوير وتجديد الواحة، في حوار مباشر مع المجتمع العلمي وأهالي العلا من أجل تشكيل مكانة العلا بصفتها "وجهة تبنى بأيدي الفنانين".

عن تخصصات تنوعت من علم الآثار والنبات إلى الهندسة والجيولوجيا، لعب فنّ الأرض العائد إلى حقبة السنين والسبعينات دوراً أساسياً.

وفي حين أنّ الإشارات التاريخية والعلمية تعتبر دليلاً هاماً، تؤمن كونفافرو كوليكس بأنّ هناك الكثير مما يمكن استخراجه في مجال الإبداع المعاصر. هذا الانطباع متشارك مع أهالي العلا المتحمسين للتفاعل مع العالم كما الفنانين أنفسهم، و تستكمل فافريو كلامها: نستكشف أرضاً متشربة فينا بإحساس قد يكون غامر، لتغمس في تفاصيل التجربة.

في تجربة الإقامة الفنية تم تجاهل كافة الأشكال والنتائج المحددة مسبقاً، وتم صياغة نهج تفاعلي قائم على تبادل الحوار وورش العمل وبرامج التدريب لتعزيز مفهوم الإقامة للمشاركين في وسط المشاهد الطبيعية والانسانية في العلا.

وذكر شارنييه المدير العلمي للوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا، أن الواحة ليست فقط منظومة بل حديقة مستمرة منذ آلاف الأعوام، حيث المجتمعات البشرية تعلّمت العيش في منطقة تحولت ببطء إلى صحراء نتيجة الاحتباس الحراري وتعتبر العلا شاهدة على قدرة الانسان على التكيف في الطبيعة المتغيرة.

وفي سياق برنامج تجديد الواحة ذكرت تالين هزبر أن العلا تتمتع بحضور تجعلنا نشعر بالاتصال بها من خلال التاريخ الغني والمناظر الطبيعية والموارد والمعرفة المشتركة، لذلك شعرنا بمسؤولية ردّ الجميل، والعمل على شيء ملموس يمكن اختباره والإحساس به.

ومع تضافر الموارد المساهمة في التحول المبني على ثقافة الاستدامة، طُلب من الفنانين إعادة النظر في الأساليب المعتمدة والتفكير في علاقة الانسان بالطبيعة، وتحكي العلا قصة حضارة محفزة لتطوير منظومة ثقافية تتركز على مجتمعها، وذكرت نورا الدبل المديرية التنفيذية للإدارة العامة للفنون والصناعات الإبداعية، بأنّ الإقامة الفنية ستواصل استكشاف المواضيع والأبعاد والوسائط المختلفة في ماضي العلا، وحاضرها ومستقبلها، وأشارت إلى وجود خطط إضافية للانتقال مستقبلا لمدرسة الديرة في منطقة الفنون، لكن مع الأنشطة الفنية أو بدونها ستستمرّ العلا كمصدر للإلهام والإبداع. ^١

تحت عنوان (إعادة إحياء الواحة) تمت دعوة ستة فنانين لقضاء ١١ أسبوعاً ضمن برنامج تبادل بين العالم العلمي والفني في حوار مع مجتمع العلا، وذلك تماشياً مع طموح الهيئة الملكية لمحافظة العلا بتحويل المحافظة إلى موطن عالمي للثقافة وعاصمة للإبداع في المنطقة، وذكر جان فرنسوا شارنييه المدير العلمي للوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا بأنّ البرنامج يرمي إلى ربط الفنانين بالباحثين والمجتمع المحلي لتكون العلا واحة تم تطويرها كوجهة عالمية بناها الفنانون، وتتمثل رغبة الهيئة الملكية لمحافظة العلا بربط التفكير الإبداعي للفنانين بأعمال تطوير المحافظة، الأمر الذي يمنح المشروع بعداً استثنائياً. وبعد تقييم ما يمكن للفنان أن يقدمه للعلا، ومدى استعدادهم للتعلّم من التجربة والإسهامات التي سيقدموها، تم اختيار ٦ فنانين من أصل ٥٠ تقدّموا للبرنامج، وذكرت لور كونفافرو كوليكس المديرية التنفيذية لشركة "مانيفيستو" الفرنسية للهندسة الثقافية التي تدير برنامج الإقامة، أن التحديّ يكمن تخطي الانطباع الأول، وعدم الاكتفاء بالبقاء عند المستوى السطحي، وذكرت أن ثراء العلا بعمقها الإبداعي ومشاهدها الطبيعية، يندرج في سياق معاصر مذهل، حيث أنها مكاناً يشهد تطوراً متسارعاً، يوجه أنظاره نحو المستقبل عبر جمع فنانين من جنسيات وخلفيات وممارسات متنوّعة، ولا يتمثل هدفنا فقط بدفع الحدود العملية، بل أيضاً إلى بناء القدرات المحليّة والدفاع عن هذه الطبقة الجديدة في السلسلة الإبداعية للمنطقة.

اشتملت المجموعة على الفنان المفاهيمي الوجودي وأستاذ الفن السعودي راشد الشعشعي، والفنانة الفرنسية متعدّدة التخصصات سارا فافريو بمفاهيمها عن "الاستمرار"، والمهندسة والفنانة السورية تالين هزبر، التي تستكشف التقاطعات بين الطبيعة، والتاريخ والبيئة، إلى جانب الفنانة الفرنسية متعدّدة الوسائط لورا سيليز، التي تطرح شبكات جديدة بين الجسد والفن والصوت. كما اختير الفنان الفرنسي سفيان سي مرابط الذي تطرح أعماله تساؤلات عن الذاكرة والهوية والهجرة، والسعودي مهند شونو الذي يشرّح التجربة الانسانية.

وبينما شارك الشعشعي وشونو في الدورة الأولى من "صحراء x العلا" وكانا متآلفين مع الموقع، وقّرت الإقامة عملية استكشاف مختلفة لمكان صحراوي محمّل بإرث ملموس وغير ملموس، وخلال البحث

سفيان سي مرابط. "لم يعد الأمر مكرراً بعد الآن". ٢٠٢٢. تجهيز في "مبيتي العلا"، السعودية. تجهيز متعدّد الوسائط. "إعادة إحياء الواحة". الدورة الأولى من الإقامة الفنية في العلا.

حوار دانة عورتاني

الفنانة دانة عورتاني والمعروفة بتركيزها في موضوع إعادة إحياء الفنون الإسلامية في لقاء مع نورا الدبل المديرة التنفيذية للإدارة العامة للفنون والصناعات الإبداعية، حيث تحكي عن التقاليد الفنية المهددة بالاندثار وتجديد تعليم الفن والاحتفاء بالجذور.

نورا الدبل: برنامجك كان ممتلئاً مع مشاركتك الفنية في معرضي العلا وبينالي الدرعية للفن المعاصر. أنت تنتمين إلى جيل من الفنانين السعوديين ممن يعتبرون رواد هذه الموجة من التطور الثقافي، والتي أضافت طبقات جديدة إلى هذا الإرث الثقافي، حديثنا عن خلفيتك المتعددة، خصوصاً وأنت منحدرة من أصول سعودية وفلسطينية وأردنية وسورية، كيف لعبت هذه الجذور دوراً في مسيرتك؟

دانة عورتاني: هويتي الثقافية ميزة شخصية مهمة لأنها تجعلني أنظر إلى العالم، والشرق الأوسط، نظرة مركبة وبصورة كبيرة، لا تنحصر أعمالني بمكان محدد أو موقع واحد بل تعتبر متنوعة، الصلة التي تربط أعمالني كلها هي الفن والتصميم والثقافة والهوية الإسلامية، لذا فإن إندداري من هذه الخلفية يتيح لي فهم الحوارات بين الثقافات حول كيفية تشكل هذه الحضارات، وتأثيرها في بعضها البعض.

تتمتع العلا بمواقع أثرية كثيرة، مثل "الجبر"، إلى جانب النقوش والتحف القديمة، مما يدل على وجود تبادل ثقافي حيوي وديناميكي. بالنسبة إلى معرض "صحراء x العلا"، استلهمت عملك الفني من تاريخ الموقع وثقافته وجغرافيته والمجتمع المحلي، واستجبت كفنانة إلى عملية تطور التجربة الانسانية من خلال العمارة التقليدية التي تتجلى في عملك الفني

حين زرت العلا للمرة الأولى، أصابني الدهشة لأنها كانت من أجمل الأماكن التي زرتها، قد يكون إنتاج عمل فني في هذا الفضاء محيلاً ومُرعياً، لكنه أيضاً يدفع إلى التحلي بالتواضع. كنت أعني فعلاً أنني لم أكن أريد صناعة عمل فني ينافس المكان، أو يحاول التمايز عنه فهذا مستحيل، أردتُ صناعة شيء يمتزج بالمكان ويكون تكريماً للعلا ومشاهدها الطبيعية وكأنه منتمياً إلى هذه المحافظة تماماً.

عملي يعاين الهندسة المعمارية، لأنّ هناك الكثير من الأمور التي أهتمني في العلا، أولها المناظر الطبيعية والصخرية، والثاني

معاينة المدافن القديمة في مدائن صالح والحضارات السابقة التي كانت تدفن موتاهها في الجبال متوقفة عند تصاميم المدافن، وعدد المدافن التي كانت تتمتع بسلم، وثالثاً أرى أنّ فكرة العيش في الكهوف جميلة جداً، تلك هي العناصر الثلاثة التي دفعتني إلى صناعة هذا العمل الفني.

يتكوّن الأخير من المواد المحليّة المتوافرة في العلا، وهو نوع من جناح أو مكان للاستراحة حيث يدخله الناس ويجلسون ليشعرون بأنهم محميّون من أشعة الشمس، وكأنه يوجّه تحية إلى عمارة العلا التقليدية، لكنّ الجميل أيضاً أنّه حين تنظر إلى المشهد الطبيعي، فإنّه عضوي بالكامل والصخور منحنية تماماً، لكن المنحوتة التي صنعتها على النقيض من ذلك، إنّها ذات شكل هندسي ذو أبعاد مختلفة، تنظر إلى الصخرة فتبدو كأنّها في غير محلّها، مع ذلك هي مصنوعة من المواد نفسها.

تكتنز العلا تاريخاً ثقافياً يمتدّ لآلاف السنين، ولكن مؤخراً بدأت المملكة في جعل المناطق الاثرية متاحة للزيارة، كما أن العمل الجاري هنا على المستوى العالمي، وقد ذكرت محقّة كم يمكن لهذا الأمر أن يكون مخيفاً مع دعوته للتواضع في ذات الوقت. هل لعب ذلك دوراً في حجم عملك الفني؟ على الرغم من أنّ حجم العمل كان صغيراً نسبياً مقارنة بالأعمال الفنية الأخرى الموجودة في الأماكن العامة، إلا أنّه أكبر من الأعمال الأخرى التي صنعتها وذلك لطوله الذل يصل إلى ثلاثة أمتار، وذلك لأنني لا أؤمن بمقولة: "كلما كان أكبر كلما كان أفضل". كما ذكرت آنفاً يصعب منافسة الخلفية. أردت صناعة شيء مقبول على المستوى الإنساني، شيء مثل الكهوف التاريخية هنا، ولعب موقع العرض دوراً مهماً جداً لجهة التفكير في ما تراه عندما تكون في المكان، أو كيف ترى العمل الفني حين تطوف حوله.

هناك موضوع تحدّثنا عنه دوماً وهو كيف يمكن تشارك إيماناً حقيقياً بالقدرة التغييرية للفنون؟ من المهم جداً أن نذكر بأنّ الفنانين يؤثرون على المجتمع المحلي، ويصنعون مشهداً فنياً معاصراً يربط العلا بالعالم الفني العالمي، ويعتبر أحد الأمور المدهشة في مشاريع العلا هو أنّه يمكنك رؤية ذلك مجسداً على أرض الواقع، أعرف أنّه كانت لديك تجارب في العمل مع المجتمعات والتعليم والتوعية في المملكة المتحدة إلى جانب السعودية.

بدأت ممارستي بمعاينة التقاطعات بين المعاصر والتقليدي، لأنني أتية من خلفية في مجال التدريب وصناعة الحرف التقليدية، المحزن في الأمر أنّه شكل فني في طور الاندثار ليس فقط في الشرق الأوسط بل حول العالم. حين كنت صغيرة في المدرسة، لم يخبرني أحد عن الفن الإسلامي أو الفن الذي كان السكان الأصليون يزاولونه في الشرق الأوسط وكانوا يعلموني عن الفن الغربي، اعترضتُ على واقع أنّهم لا يعلموننا عن التصميم الهندسي وفن الخط العربي والتذهيب وحتى الهندسة التقليدية، لحسن الحظّ أنّ الأمور تغيّرت في السنوات الأخيرة الماضية، وبنتُ أرى هذه المواضيع مدرجة في مناهج الجامعات هنا، مع حصص عن التراث الفني الإسلامي. في لندن حصلتُ على درجة الماجستير من "مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية" التي تجسّد فعلاً روحية احتراف الحرف التقليدية والحرص على استمرارها، وفي مدرسة الديرة، التي تعدّ مركزاً لتعلم التصميم والفنون في العلا، تعد البرمجة المركّزة على المجتمع والقائمة على تعليم الفنون التقليدية بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية ومؤسسة جبل الفيروز مستمرة منذ عام ٢٠١٩، وهذا أمر سعدتُ بمشاهدته في العلا. في كل الأعمال الفنية التي أصنعها، هناك دوماً تحية إلى الحرفة التقليدية وكيفية صناعتها عبر المواد التي أستخدمها والناس الذين أنتجها معهم، وأعتقد بأنّ السياق هو نفسه بخصوص عملي الفني في "صحراء x العلا".

هذا يناسب فعلاً التوجّه الفني الواسع للعلا، ومفهوم ربط التاريخ بالحاضر، مما يخلق بنية أحادية المستوى بين الأشكال والتخصصات الفنية المختلفة، في مقابل التسلسلات الهرمية المتجذّرة في بعض المجتمعات الغربية، نحاول هنا التخلي عن هذا الأمر. الموضوع يتعلق أيضاً بعملية إعادة الإحياء، بالنسبة لي أنشغل بإعادة إحياء شيء يحتضر لأنه جزء كبير من تراثنا وهويتنا الجمعية لا يجب خسارته، أنا سعيدة بأنّه يعود من جديد ويصبح محل تقدير من الناس.

في عالم الفن وفضاءات الفن المعاصر، غالباً ما تقابل الحرف اليدوية بنوع من الازدراء حيث يُنظر إليها على أنّها أعمال جماليّة تزيينية وهذا أمر لا أؤمن به، حين تدرسين الفن الإسلامي أو التصميم الهندسي تكتشفين أنّهما يحتويان على الكثير من الرمزية والفلسفة والنظريات وكأنّها لغة قائمة بحد ذاتها.

أعتقد أنّ هذا ينطبق على كلينا، وأنّ عملنا في العلا مستمدّ من الإرث والحوار، ودورنا هو إظهار الحياة اليومية الأصيلة التي عاشها الناس وما زالوا يعيشونها.

الجميل الذي لاحظته أنّه حين يأتي الفنانون العالميون إلى السعودية والعلا، يصابون بصدمة! لأنهم يشاهدون صورة مختلفة عن التي خلقتها لهم الصحافة العالمية، وسرعان ما تتغير أفكارهم عن البلد بطريقة إيجابية، كما أنّ مشاهدة تنوع البلد والتعرّف أكثر على الثقافة أمر جميل، أعتقد بأنّ هذا أمر أساسي، لأنني لطالما آمنت بأنّ الوسيلة الأفضل لفهم بلد ما وشعبه هي عبر الثقافة والفنون، بهذا المعنى أشعر بأننا رُسُل لهويّتنا.

إعادة صياغة التاريخ وتعزيز المستقبل

تعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع مجموعة من الشركاء والمهتمين على الاحتفاء بمصادر العلا الممتلئة بالإبداع لإظهارها على الساحة العالمية، وذلك عبر برنامج حكومي يدعم سكان المحافظة، لتكون العلا مركزا للتبادل الثقافي والإبداعي في المستقبل.

تقع العلا على بعد ١١٠٠ كيلومتر شمال غرب الرياض، وتضم واحتها الخضراء وجبالها الحجرية الرملية كنزا كبيرا من التراث الثقافي، حيث نعمل للحفاظ على هويتها وروحها من خلال أسس اقتصادية متجددة.

من خلال فريق عمل متخصص يشمل ٣٠ فردًا من "الرواة" رواية القصص والمرشدين، سيعمل هذا الفريق على دمج الفن القديم والتراث مع التجارب المعاصرة، حيث يشكل أحد أهدافهم جلب الناس إلى العلا ليكونوا مصدر إلهام، بالطريقة نفسها التي شكلها المسافرون السابقون، إلى جانب إنشاء حوار يعكس الثقافة والفن المعاصر.

ويشرح سومانثرو غوس مدير البرامج الفنية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا قائلا، إن أحد الأسئلة الكبيرة التي أطرحها على نفسي دائمًا هو هل يمكن أن يوجد هذا في أي مكان آخر؟ هل يمكن تطويره في أي مكان آخر؟، يمكن أن يتم هذا في أي مكان آخر في بعض من البرامج التي نقوم بها، مثل برنامج الرقص المعاصر، يمكنك تنفيذ رقصة معاصرة في أي مكان العلا أو دبي أو لندن ولكن قبل أن نطور قطعة فنية، يأتي المبدع إلى العلا ليتعمق في فهم المكان، لذا نأمل أن تكون القطعة التي يعملون عليها والخاصة بالموقع قد وُلدت في العلا وهذا ما نقوله غالبًا، وُلدت في العلا.

وتقول ليلي تشابمان مديرة المبادرات الفنية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن طبيعة المكان تشكل أعظم أصول المنطقة، كما توجد قطع من العلا في المتاحف الوطنية لها قيمتها الخاصة، لكن التواجد في العلا ورؤية العلاقة بين الطبيعة والتراث والفن هي تجربة مختلفة تغمرك تمامًا، حجم المناظر الطبيعية هو أروع مشهد يمكن أن تراه على الإطلاق.

إن الغاية الأساسية من خلق رؤية تصميمية للعلا هو جعلها أكبر متحف حي مفتوح ، وهذا يستلزم الحفاظ على ما كان موجودًا على مدى آلاف السنين، حيث يشكل أهالي العلا العنصر الأهم، فهم قلب العلا النابض والمحافظون عليها، لذا تجري الآن مشاركة تفاعلية معهم.

توضح المستشارة الفنية كيت هول تيبينج، نحاول تحقيق التوازن بين أهالي المحافظة والسعوديين عمومًا والخليجيين وبقية سكان العالم.

ويضيف غوس: هناك أ جانب يشكلون ويكونون الفنون هنا ولكن نحن نعمل قدر الامكان مع أهل العلا، وهذا يعني أننا إذا كنا ننشئ أعمالًا جديدة نتأكد من وجود صدى لها في المكان ، مما يعني تواصلها مع أهالي العلا.

وتسعى الهيئة إلى تشجيع أهالي وسكان العلا على تصور وإنتاج الأعمال الفنية مثل ورشة الصبغ، حيث عرض الحرفيون كيف تظهر الصخور ألوانًا مختلفة عندما تُطحن أو تُنحت، كما تدرب ٦٠ معلمًا للفنون في ١٠٠ مدرسة، للمساعدة في توفير المهارات لدمج الأفكار حول الفن المعاصر في دروسهم، وفي الوقت نفسه يضم برنامج "حماية" مما يصل إلى ٢٥٠٠ من أبناء وبناات العلا وخبير انضموا بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي.

كذلك يجب أن يكونوا مجهزين بالأدوات اللازمة للتعامل مع الخطط الاقتصادية المبنية على التجربة. تقول تشابمان: "جزء كبير من هذا التفعيل سيكون من "صحراء x العلا"، لدينا أجندة ممتدة للأنشطة الفنية والفعاليات الثقافية التي تزيد وتيرتها وتساعد في فهم أعمق لحضارات التاريخ بأكملها وما تحمله من دلالات".

تشهد العلا إقبالاً كثيفًا من الزوار والمهتمين، ولعل للمستقبل سيدفعها بشكل أكبر إلى دائرة الضوء، تقول تشابمان: تواجه العديد من الجهات الثقافية حول العالم تحديات تتمثل في كيفية حمايتها، ولقد كلفت الهيئة بصون هذه المواقع الرائعة والتي تعود لآلاف السنين، وفي الوقت الحالي هناك زيادة كبيرة في الإبداع وإثراء الذاكرة الثقافية في جميع أنحاء المملكة، ونسعى لمواصلة هذا التوسع الثقافي وإعادة تفسيره في العلا.

ويتمثل دور الهيئة الملكية لمحافظة العلا في توفير البنية التحتية الملموسة وغير الملموسة مثل بناء أصول ثقافية جديدة جنبًا إلى جنب مع التعليم والتنمية الاجتماعية وتشمل على سبيل المثال، ضمان توافق المواد الموجودة في صحراء x العلا مع المناهج الثقافية المدرسية المحدثة، بالإضافة إلى ذلك أصبح معهد الممالك مركزًا للآثار ويُعنى بالبحوث وصيانة وإدارة المواقع الأثرية، كما تم تشكيل فرق متخصصة لضمان أن تكون رحلات الزوار مؤثرة ومنظمة، مما يخلق تجارب فريدة، يقول غوس نتطلع إلى توسيع القطاع الثقافي وبناء المهارات مع أهالي المحافظة والشعب السعودي على نطاق أوسع، إن أولئك الذين باتون إلى هنا لا يقدمون ما لديهم فقط ولكنهم يتعلمون أيضًا، هذا هو مقياس البرنامج الجيد، الشخص المبدع الذي جلبته هل يتعلم عن المكان والأشخاص؟ هل تعلم الناس منهم؟، يجب أن يكون هناك تبادل معرفي حقيقي .

وتقترن الجهود المبذولة من قبل المجتمعات العلمية والفنية بهدف مشترك آخر، ألا وهو حماية الإرث والحفاظ عليه للمستقبل، حيث تعلق كيت هول تيبينج: هدفنا الرئيسي هو تشكيل الفصل القادم في إرث العلا كمهد للوحي الفني ونقل المعرفة والتعبير.^{٨٤}

الرقص المعاصر

جزء رئيسي من البرامج عبارة عن عروض رقص صممت خصيصاً للموقع من إنتاج فاروق شودري المنتج التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أكرم خان (الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية)، وسيقدمها فنان الرقص المعاصر الحائز على جوائز عدة، ديكسون امبي، على وقع موسيقى أنتجها أرماند عمار، كذلك سيقدم امبي دروسًا بالإضافة إلى تعلم الرقصات المحلية من الراقصين السعوديين.

جولات الفن الصخري

مع تأكيد علماء الفن الصخري على أن كل سطح صخري تقريبًا يحمل نقوشًا، يعرض موقع "صحراء x العلا" أمثلة مهمة من الفن الصخري اللحياني، وستسلط الجولات الضوء على تاريخ أدوات الاتصال القديمة من الحضارات المتنوعة، إذ إنها تعبّر عن الحياة والبيئة والأنشطة والرقصات والأديان التي عُرف بها عصرها.

وسطاء الفن

لدعم الاقتصاد الثقافي سيتم تقديم برنامج تدريبي لتوفير المهارات والمعرفة، مما يسمح لمجموعة جديدة من الوسطاء الفنيين بالاستمرار في البناء والإضافة لإرث العلا، وسيشمل البرنامج أيضًا جولات فنية مرتين يوميًا عبر طرق مختلفة مقدمة من "حاك الفن".

ورش عمل فنية مستدامة

ستقدم مبادرة "لاند آرت جنريتور" العالمية ورش عمل حول المنشآت الفنية المستدامة، مصممة لتزويد المشاركين بالمعرفة وإمكانية النظر إلى تكنولوجيا الطاقة الشمسية كوسيلة فنية، مما يؤكد استخدام العلا للتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في الفنون وجعلها رائدة في مجال تصميم البيئة.

مدرسة الديرة

بالتعاون مع مدرسة مؤسسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية وبرنامجها في مدرسة الديرة في العلا، سيسضيف صحراء x العلا الفنان "ديزموند لازارو" والذي سيقدم محادثات وإرشادات حول تقنيات الرسم وسيتمكن الزوار من مشاهدته وهو يعمل على لوحاته للمناظر الطبيعية الصحراوية الفريدة في الهواء الطلق.

أنشطة عائلية

في نهاية كل أسبوع تُخصص ساعات محددة في فترات الصباح تُعرف بالفُسحة الفنية، وتمثل الدور المركزي الذي تلعبه العائلات داخل المجتمع، والفرصة التي يوفرها صحراء x العلا ٢٠٢٢ كمعرض للفن المعاصر ليكون مصدرًا للإلهام، ويسهل دليل المستكشف الاستفسار والمشاركة في الأعمال الفنية المصاحبة مثل أعمال زينب الهاشمي ودانا عورتاني وشيزاد داوود وشيخة المزروع. وتبدأ الفسحة بصندوق يحتوي على أدوات تستكشف بعض الموضوعات المستوحاة من الأعمال، حيث جرى صنع هذا الصندوق بالتعاون مع مدرسة الديرة ومركز الفن في العلا.

دروس متقدمة

بدعم من متحف تيرنر المعاصر للفنون في مدينة مارغيت البريطانية، يمكن لمعلمي الفنون في العلا المشاركة في ورش عمل مصمّمة لتعزيز دورهم كداعمين ومشجعين للفن، وفي استكشاف الفن المعاصر المتعلق بتاريخ المنطقة، وكذلك تشجيع استخدام "صحراء x العلا" كمرجع لتطبيق الفن المعاصر في المناهج المدرسية.

عروض

سيُعرض الفيلم الوثائقي "صحراء x ٢٠٢١" في عدة أماكن منها سينما الحوش بالجديّدة، وسيبيّن هذا الإنتاج شراكة صحراء x ٢٠٢١ مع سكان المحافظة، بالإضافة إلى تقديم شرح وافٍ لحدث صحراء x في وادي كواتشिला في جنوب كاليفورنيا، علماً أنّ المعرض في العلا استوحى فكرته من نظيره الأميركي.

الموسيقى

سيقدم الموسيقيون المقيمون في المملكة العربية السعودية ودول المنطقة، مثل "دزرت فاش" و"زرياب" و "مجاز" و"عرب ستراتك" وغيرهم عروضهم في عطلات نهاية الأسبوع كجزء من سلسلة من العروض الحية والأنشطة.

الرحلات

سيقوم "نادي مسارات للمغامرات" بتنظيم رحلات تجوب مواقع العلا الصحراوية المهيبة وتشرح التناعم المتبادل بين الطبيعة والفن.