עיצוב ישראלי |רשימת מקורות לקריאה והרחבה להלן אוסף נרחב מקורות מידע ואתרי תוכן מומלצים, בהם מידע על עיצוב ישראלי: מעצבים, סגנונות, פרויקטים, תערוכות, תופעות, חידושים, רשמים, נקודות מבט, מחקרים בתחום העיצוב ועוד…

הערות:

1. הלקסיקון אינו מתיימר להקיף את רשימת כל המעצבים הישראלים - זוהי טעימה. מומלץ מאוד לחפש מידע רלוונטי נוסף תוך קבלת עזרה מבינה מלאכותית, מעיתונות בארץ ובעולם, מכל מקור מהימן ורלוונטי.
2. מקור אשר מוזכר בעבודה ו/או משמש מקור לציטוט - יש לבדוק את אמינותו ואת תקפותו של המידע.
3. בכל הנוגע לשימוש במקורות מידע אשר עובדו בעזר כלי בינה מלאכותית- יש לתקף כל מידע שהתקבל ולציין את הפרומט ואת מקורות המידע של כלי בינה מלאכותית.
4. חובה לציין את מקורות המידע בעבודה.
5. חובה לציין את מקור הצילום / התמונה ולתת קרדיט ליוצר.

מקורות מידע כלליים על עיצוב ישראלי
ספרות
אליעזר - ברונו הנרייטה, לחיי העם הזה: חגיגת ישראליאנה בזכוכית, תל-אביב, הוצאת מוזיאון ארץ ישראל (2018)

בליך, בן ברוך. קומיקס כתרבות פופולארית. פצעי בגרות: קומיקס עברי. עריכה: מאיה דבש. חולון: המוזיאון לקומיקס ולאנימציה, 2013, 95-75.
בליך, בן ברוך: [קומיקס איזו מן חיה זו?](https://journal.bezalel.ac.il/sites/default/files/pdf/Ben_Baruch.pdf) בצלאל, כתב עת לתרבות חזותית וחומרית

גרוסמן חיים, אישה מקומית- דמות האישה בחפצים הארצי -ישראלים, תל-אביב , מרום תרבות ישראלית (2013)

גרוסמן חיים, הי דרומה! משחקי קופסה של פעם, תל- אביב,מרום תרבות ישראלית (2012)

דוד טרטקובר, איזיקה גאון, תוצרת הארץ, ירושלים, אמנות דומינו, (1985)

כנען- קידרנורית,הנערה הכד כדימוי ישראלי אל המעיין, הנערה והכד: דימוי מקומי ורב תרבותי קטלוג תערוכה

פרקש אהרון, גרפיקה שימושית בארץ ישראל, קטלוג תערוכה, יפו, גלריה פרקש, (1996)

צרפתי רחל, כל שנה וברכותיה: 100 שנות איגרות שנה טובה, ירושלים, מוזיאון ישראל (1983)

קרוק הדס, יש שכר לעיצוב המוצר- הולדתו של מקצוע עיצוב מוצר בישראל,טכניון, הגלריה לארכיטקטורה ולאמנות ניסויית ע"ש פ.ק. הניך - הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, 2006

שילה כהן, נורית,בצלאל של שץ: 1906-1929: ירושלים, מוזיאון ישראל,(1983)

מוזיאונים וארכיונים

מכון שנקר לחקר העיצוב המכון מתעד את ההיסטוריה והתרבות של העיצוב בישראל מאז 1882 ועד היום. האתר מאפשר חיפוש לפי קטגוריות שונות (שנה, נושא, אירוע וכו') ומספק מידע על מעצבים, יצירותיהם וראיונות וידאו עם מעצבים מובילים. זהו מקור מרכזי להבנת התפתחות העיצוב הישראלי לאורך השנים.	<https://designarchive.shenkar.ac.il/>
הספרייה הלאומית - אוסף דיגיטלי של עיצוב בישראל הספרייה הלאומית מציעה אוסף דיגיטלי המתעד את התפתחות תחום העיצוב בישראל, כולל עיצוב מוצר, עיצוב טקסטיל, עיצוב אופנה ועיצוב גרפי. האוסף מכיל חומרים כמו סקיצות, תכתובות מקצועיות ותצלומים היסטוריים, והוא מספק מבט ייחודי על תהליכי העבודה של מעצבים ישראלים לאורך השנים.	<https://www.nli.org.il/he/discover/israel-culture-and-society/design>
מוזיאון הקריקטורה וקומיקס - ארכיוןהארכיון מציג מקבצי קריקטורות היסטוריות בהקשר אקטואלי, לצד עיון ביצירתם ובביוגרפיה של קריקטוריסטים מן העבר.	<https://cartoon.org.il/archive/>
מרכז המידע לאמנות ישראלית במוזיאון ישראל מרכז המידע לאמנות ישראלית מכיל את האוסף הגדול ביותר של משאבים שמתעדים את ההיסטוריה של אמנות ועיצוב בישראל. האתר כולל ביוגרפיות של מעל 5,800 יוצרים ישראלים בתחומים כמו: ציור, פיסול, איור, צילום, קרמיקה, צורפות , עיצוב תעשייתי ועוד	<https://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/>
אדריכלות ברוטליסטית בישראל אתר העוסק בזרם הברוטליזם באדריכלות הישראלית, מיסודם של הדס שדר ועומרי עוז אמר, באתר תמצאו מבנה על מבנים ברטליסטים, בתכנונם של גדולי האדריכלים בארץ.	<https://www.brutalist-architecture.org/>
האתר הבינלאומי של האדריכלות הישראליתמטרת האתר היא להציג את מיטב העשייה האדריכלית והעיצובית בישראל, כמבע מרכזי של תרבות, יצירה וזהות מקומית. האדריכלים המוצגים באתר זה הם מהבולטים בתחום האדריכלות והעיצוב בישראל. תרומתם ניכרת בחידוש, פריצת דרך והשפעה מתמשכת על המרחב הבנוי והתרבות החזותית המקומית.	[האתר הבינלאומי של האדריכלות הישראלית	Israeli Architecture](https://www.da-list.com/)

מגזינים דיגיטליים בתחום העיצוב

המגזין - מוזיאון העיצוב חולון	<https://www.dmh.org.il/magazine/>
בצלאל כתב עת לתרבות חזותית וחומרית כתב העת של בצלאל הוא פלטפורמה אקדמית מקוונת המתמקדת בחקר התרבות החזותית והחומרית. הוא מציע דיון ביקורתי וגישות מחקריות חדשניות בתחומים כמו אמנות עכשווית, צילום, קולנוע ניסיוני, דימויים דיגיטליים, עיצוב מוצר, אופנה, קרמיקה וצורפות. כתב העת עובר שיפוט עמיתים קפדני ומתפרסם פעמיים בשנה.	<https://bezaleljournal.com/11>
כולעיצוב - מגזין העיצוב של HIT מגזין "כולעיצוב" מהווה פלטפורמה דינמית ומעמיקה לסיקור ולהצגה של תחומי העיצוב, האמנות והתרבות, כפי שהם באים לידי ביטוי בפעילות הפקולטה לעיצוב ב-HIT מכון טכנולוגי חולון ומחוצה לה. המגזין כולל ראיונות עם מעצבים, אמנים, מרצים ואוצרים; סקירות תערוכות בגלריה ויטרינה וברחבי הארץ; פרויקטים נבחרים של סטודנטים מהתארים הראשון והשני; וכן שיתופי פעולה עם מוסדות תרבות, גופים אקדמיים והתעשייה.	<https://design.hit.ac.il/> <https://design.hit.ac.il/blog/category/%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%95%d7%aa-2/>
כולקומיקס - מגזין העיצוב של HIT	<https://design.hit.ac.il/blog/category/%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a1/>
מגזין פורטפוליו- מבחר ראיונות וכתבות	<https://www.prtfl.co.il/archives/135772>
מגזין אות-אות-אות [אות־אות־אות](http://ototot.co.il/) הוא מגזין אינטרנטי העוסק בטיפוגרפיה, עיצוב גרפי ומה שקורה מסביב.	<https://alefalefalef.co.il/ototot/>
D&A Magazine מגזין מגזין חדשני המתמקד בעולמות העיצוב, האדריכלות, התרבות, האמנות והווידאו, ומציע תוכן איכותי ועדכני.	[D&A	מגזין עיצוב, אדריכלות, אמנות, תרבות ווידאו](https://www.da-magazine.co.il/)

מקורות מידע נוספים

מפגשים מהסוג החזותי בעידן המודרני מפגשים מהסוג החזותי - סדרת מאמרים בין-תחומיים מאת ד"ר מלכה בן פשט.	<https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/omanut-shimushit/chativa-elyona/tarbut-hazutit/atarim-maagarim/> הערה: לגולל למטה בעמוד האינטרנט עד הכותרת מפגשים מהסוג החזותי- סדרת מאמרים בין תחומיים מאת ד"ר מלכה בן פשט
המחסן של גדעון אפרת	<https://gideonofrat.wordpress.com/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa/> הערה: האוסף המרשים של המידע דורש קצת התמצאות באתר בתוך עמוד הנחיתה לגלול למטה בעמוד - כדי להגיע לרשימת הפרסומים
הבלוג של דני קרמן	<https://dannykerman.com/>
תרבות. IL - לקסיקון לתרבות ישראלאתר תרבות.il עוסק בהיבטים שונים של התרבות היהודית-ישראלית, מתוך גישה פלורליסטית הרואה בתרבות תופעה דינאמית ומתפתחת. האתר מיועד לקהל הרחב ולצוותי חינוך, ומציע תכנים מגוונים ובהם מאמרים, טקסטים, יצירות, פרשנויות וחומרי הוראה.	<https://tarbutil.cet.ac.il/lexicon/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%AA>
פרס אדמונד דה רוטשילד לעיצוב "פרס אדמונד דה רוטשילד לעיצוב נוסד ע״י קרן אדמונד דה רוטשילד במטרה לעודד ולקדם מצוינות בעיצוב מקומי, לזהות ולתמוך במעצבות ובמעצבים בתחילת דרכם המקצועית, להביא להכרה ציבורית במעצבות ומעצבים בכירים ולהאיר את מיטב העיצוב העכשווי בשדה הבינלאומי"	<https://www.edrdesignaward.com/he/%d7%a4%d7%a8%d7%a1-%d7%90%d7%93%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%93-%d7%93%d7%94-%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%9c%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91/> דוגמא למאמר רלוונטי בנושא: "איך עיצוב נולד" על זהות והשתייכות כחלק מבסיס היצירה של מעצבים צעירים: דניאלה שריה, אהרון גניש, בתיה ואנג, ו-TRES <https://www.edrdesignaward.com/he/article/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%93/>
ויקפדיה	כלל - מומלץ להציץ במקורות המידע המוזכרים בויקפדיה בהקשר לערך.

טעימות | לקסיקון מעצבים ישראלים לפי תחומי העיצוב

עיצוב גרפי

אוטה וליש	אוטה (אוטו) וליש (1906–1977) היה מעצב גרפי ופרסומאי בולט, שנחשב לאחד ממייסדי השפה הגרפית הישראלית. הוא נולד בחבל הסודטים שבאוסטרו-הונגריה (כיום בצ'כיה), למד תולדות האמנות באוניברסיטת וינה, ועבד כגרפיקאי בפראג לפני עלייתו לארץ ישראל בשנת 1934 במסגרת העלייה החמישית. בין עבודותיו הבולטות ניתן למנות את הכתיבה הקליגרפית של מגילת העצמאות, עיצוב סדרת הבולים הראשונה של מדינת ישראל ("דאר עברי"), מטבעות ושטרות, וכן כרזות וסמלילים עבור גופים ציוניים ומסחריים כמו קרן קיימת לישראל, תנובה ואסם. יצירותיו שילבו סמלים יהודיים, דימויים תנ"כיים ומוטיבים ארץ-ישראליים, תוך שימוש בשפה חזותית שהדגישה את הריבונות והזהות הלאומית המתחדשת. וליש פתח סטודיו לגרפיקה בתל אביב בשנת 1936, ששימש גם כמרכז עבור שירות הידיעות של "ההגנה". בנוסף, הוא היה מעורב בארגון תערוכות רשמיות וממלכתיות בארץ ובעולם. יצירותיו שיקפו את רוח התקופה ואת המאבק להקמת המדינה, והשפעתו ניכרת עד היום במרחב החזותי הישראלי. <https://designarchive.shenkar.ac.il/designer/806> <https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%98%D7%94_%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A9> <https://www.israelhayom.co.il/article/284027> <https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4663577,00.html>
אפריים משה ליליין	אפרים משה ליליין (1874–1925) היה צייר, צלם וגרפיקאי יהודי יליד גליציה, ליליין למד אמנות באקדמיה בקרקוב ובווינה, שם פיתח את סגנונו הייחודי, המשלב השפעות אירופאיות כמו האר-נובו עם מוטיבים יהודיים ותנ"כיים. ליליין היה פעיל בתנועה הציונית והשתתף בקונגרס הציוני החמישי בשנת 1901, שבו הציג תערוכה של אמנים יהודים ועיצב כרזה עם הכיתוב "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים". יצר את התצלום האיקוני של הרצל על מרפסת המלון בבזל, שהפך לסמל ציוני מרכזי. ב-1906 עלה ליליין לארץ ישראל והיה בין מייסדי בית הספר לאמנות "בצלאל" יחד עם בוריס שץ. יצירתו שילבה דימויים תנ"כיים עם תפיסות ציוניות ונופים מקומיים, תוך שימוש באלגוריות חזותיות ובשפה צורנית חדשה. בין עבודותיו הבולטות ניתן למנות את "חתונה אלגורית" (1906), מתווה לשטיח עבור בצלאל, ואת סדרת איוריו לסיפורי התנ"ך בגרמנית. <https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F> <https://tarbutil.cet.ac.il/lexicon/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F>/
גבריאל ומקס שמיר	האחים שמיר, גבריאל (1909–1992) ומקסים (1910–1990), היו מעצבים גרפיים ילידי לטביה שנחשבים לחלוצי העיצוב הגרפי במדינת ישראל. הם למדו עיצוב גרפי בבית הספר לאמנויות בשרלוטנבורג, ברלין, ובשנת 1933 פתחו סטודיו לעיצוב בריגה. בשנת 1935 עלו לארץ ישראל והקימו בתל אביב את "סטודיו האחים שמיר", שפעל עד שנת 1974. עבודתם הידועה ביותר היא עיצוב סמל המדינה בשנת 1949, הכולל את המנורה וענפי הזית, שהפך לסמל מרכזי של הריבונות הישראלית. בנוסף, הם עיצבו שטרות כסף, מדליות, בולים וסמלים רשמיים נוספים, לצד כרזות למטרות לאומיות כמו גיוס לצה"ל, חגיגות יום העצמאות וגיוס כספים לקרנות ציוניות. עבודותיהם שילבו סמלים ציוניים ונופים ארץ-ישראליים עם שפה גרפית מודרנית ומדויקת. הם היו בין מייסדי אגודת המעצבים הגרפיים בארץ ישראל ושימשו כמעצבים מרכזיים בתקופה שבה נדרשה יצירת זהות חזותית למדינה החדשה. גם לאחר סגירת הסטודיו המשותף, המשיכו האחים לפעול בנפרד: מקסים התמקד בעיצוב בולים למדינות באפריקה ובאסיה, וגבריאל פעל בהתנדבות בעיצוב עבור מוסדות ציבוריים. <https://shamir-brothers.com/Index.asp?id=2.1.0.html> <https://blog.nli.org.il/en/emblem_of_israel/>
דוד טרטקובר	דוד טרטקובר (נולד ב-1944) הוא מעצב גרפי, אמן, חוקר ואקטיביסט פוליטי, שנחשב לאחת הדמויות המשפיעות ביותר על העיצוב הגרפי בישראל. הוא למד ב"בצלאל" בירושלים והמשיך ללימודי עיצוב בלונדון קולג' אוף פרינטינג, שם סיים את לימודיו בשנת 1968. מאז 1976, טרטקובר שימש כמרצה בכיר במחלקה לתקשורת חזותית ב"בצלאל", והשפעתו על דור שלם של מעצבים ישראלים היא משמעותית ועמוקה. כטיפוגרף ומעצב, טרטקובר פיתח שפה חזותית ייחודית שמערבת דימויים מקומיים וטקסטים עבריים. הוא רואה בעיצוב כלי לשינוי חברתי ולביטוי אישי, ומגדיר את עבודתו כ"סייסמוגרף" המגיב למציאות סביבו. מעבר לעבודתו האישית, הוא פועל גם כאוצר תערוכות ומחקר היסטורי של עיצוב ישראלי, כולל פרסום ספרים כמו "איפה היינו ומה עשינו", המתאר את התרבות החזותית של שנות ה-50 בישראל. טקסי ההוקרה על תרומתו כוללים את פרס ישראל לעיצוב בשנת 2002, שבו הוכרה השפעתו על השפה החזותית המקומית ועל הקשר בין תרבות גבוהה לתרבות פופולרית. יצירותיו מוצגות באוספים קבועים במוזיאונים מובילים בעולם, ביניהם מוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק (MoMA) והמוזיאון הלאומי בפריז. <https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:David_Tartakover> <https://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/?artist=%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A8,%20%D7%93%D7%95%D7%93,%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99,%20%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%93%20%D7%91-1944> <https://israel-prize.education.gov.il/israel-prize-recipients/pras-israel-catalog/david-tratkov>
דן רייזינגר	דן רייזינגר (1934–2019) היה מעצב גרפי ואמן רב-תחומי יליד קניז'ה, סרביה, שנחשב לאחד המעצבים המשפיעים ביותר בתולדות העיצוב בישראל. רייזינגר הוא ניצול שואה, בשנת 1949 עלה לישראל, למד ב"בצלאל" בירושלים, שם היה התלמיד הצעיר ביותר בזמנו, וזכה בפרס שטרוק בשנת 1953. לאחר מכן המשיך ללימודי עיצוב בלונדון. עבודותיו התאפיינו בשימוש בצבעים חיים ובמינימליזם צורני, תוך שילוב חדשני של אותיות עבריות בעיצובים. רייזינגר היה גם פעיל בזירה הבינלאומית, השתתף בתערוכות רבות וזכה בפרסים יוקרתיים, כולל פרס ישראל לעיצוב בשנת 1998 על תרומתו לשפה החזותית של המדינה. בין עבודותיו הבולטות ניתן למנות את עיצוב הלוגו של "אל על" (1972), מדליות צה"ל (עיטור הגבורה, עיטור האומץ ועיטור המופת), וסמל ותדמית חזותית למשחקי המכביה (1969–2001). בנוסף, הוא עיצב את קיר האלומיניום ב"יד ושם" (1978) ואת חלל התערוכה המרכזי של הביתן הישראלי באקספו 67 במונטריאול. <https://benuri.org/artists/217-dan-reisinger/biography/> <https://danreisinger.com/posters/>
יוסי למל	יוסי למל (נולד ב-1957 בירושלים) הוא מעצב גרפי, הנחשב לאחד המעצבים המשפיעים בישראל בתחום הכרזות הפוליטיות והחברתיות. למל הוא בוגר האקדמיה לאמנות ולעיצוב "בצלאל" בירושלים, שם גם לימד במשך שנים. בנוסף, הוא העביר סדנאות מקצועיות במקומות שונים בעולם, כולל מקסיקו, ארצות הברית, טורקיה, שוודיה ואיטליה. עבודתו של למל מתאפיינת בשפה חזותית חדה ובעלת מסר חברתי ופוליטי ברור. הוא יצר כרזות עבור ארגונים בינלאומיים כמו אמנסטי אינטרנשיונל, גרינפיס והאגודה לזכויות האזרח בישראל. למל זכה להכרה בינלאומית רחבה וקיבל פרסים רבים, בהם מדליית הזהב בביאנלה הבינלאומית לעיצוב גרפי במוסקבה (2008), פרס גדול בביאנלה הבינלאומית לפוסטרים בקוריאה (2002), ומדליית זהב בביאנלה הבינלאומית במקסיקו (2002). יצירותיו הוצגו בתערוכות יחיד בגרמניה, איטליה, פולין, שוודיה וישראל. השפעתו על העיצוב הגרפי בישראל היא משמעותית: למל משתמש בעיצוב ככלי לשינוי חברתי ומדגיש את כוחן של כרזות להעביר מסרים חזקים וליצור דיאלוג ציבורי. עבודתו ממשיכה להשפיע על מעצבים צעירים ועל השיח החזותי המקומי והבינלאומי.
ירום ורדימון	ירום ורדימון (נולד ב-1941) הוא מעצב גרפי, אמן ומחנך מהבולטים בישראל, שתרם תרומה משמעותית לעיצוב הגרפי המקומי ולחינוך בתחום זה. הוא למד אמנות ועיצוב בלונדון, והחל את דרכו כמעצב בתחומי המיתוג והזהות התאגידית. ורדימון ידוע ביכולתו ליצור תדמית כוללת, הכוללת לוגואים, כרזות, אריזות ועיצוב בסביבה אדריכלית. בין עבודותיו הבולטות ניתן למנות את עיצוב סמל האוניברסיטה הפתוחה (1974), כרזת 50 שנה לאגודת המעצבים הגרפיים (1985), ועיצוב תדמית כולל למרכז האם והילד בבית החולים הדסה עין כרם (1996). ורדימון שימש כמרצה וכראש המחלקה לעיצוב גרפי ב"בצלאל" במשך כ-12 שנים, שם תרם רבות לתהליך האקדמיזציה של תחום העיצוב בישראל. בין השנים 2005–2018 כיהן כדיקן הפקולטה לעיצוב ע"ש עזריאלי במכללת שנקר. ורדימון זכה בפרס ישראל לעיצוב בשנת 2007, כהוקרה על תרומתו המקיפה לנוף העיצוב בישראל. עבודותיו, שהוצגו במוזיאונים בינלאומיים, מתאפיינות באיכות חזותית גבוהה ובפתרונות מקוריים וחדשניים. <https://www.nli.org.il/he/archives/NNL_ARCHIVE_AL990049146110205171/NLI>
נואל ערפאת	נואל ערפאת היא מעצבת גרפית רב-תחומית, בוגרת מכללת שנקר שסיימה את לימודיה בשנת 2015 וכיום מלמדת באותו מוסד. נואל ערפאת תרמה תרומה משמעותית לעיצוב הגרפי הטרילינגואלי בישראל, תוך התמקדות בגישור בין תרבויות ושפות שונות. להלן הפרויקטים המרכזיים שלה בתחום זה: 1. עיצוב גראפי טרילינגואלי: **קידום עיצוב תלת-לשוני:** עבודותיה משלבות עברית, ערבית ואנגלית, מתוך מטרה לגשר בין קהילות שונות ולעודד דיאלוג על נושאים פוליטיים ותרבותיים. היא חוקרת את נוכחות השפה הערבית במרחב הציבורי בישראל ומפתחת שפות גרפיות המשלבות זהויות מגוונות. 2. עיצוב עבור מרכזים קהילתיים, תוך שילוב בין עיצוב דו-ממדי ותלת-ממדי שמשרת את הקהילה המקומית. 3. נואל ערפאת השתתפה בפרויקט Designers in the Middle, יוזמה שמטרתה ליצור גשר תרבותי בין מעצבים ממדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה (MENA). הפרויקט, שהוקם על ידי רונה מאיוכס קובלנץ וסוזן טרוכמה, מקדם שיתופי פעולה וחילופי ידע בין מעצבים מתחומים שונים, תוך שימוש בעיצוב ובמלאכה כשפה משותפת לחיזוק התרבות והגיוון באזור. כחלק מהפרויקט נואל: 1. השתתפוה בביאנלה לעיצוב בלונדון (2021): במסגרת הביאנלה, ערפאת יצרה כרזה גרפית בהשראת נושא ה"קסבה" – עיר מוקפת חומה שבה מתקיימים מפגשים מסחריים ותרבותיים. הקסבה שימשה כמטאפורה למקום שבו סיפורים נודדים נפגשים, והיא ביטאה את רעיון השכבות התרבותיות והחברתיות. 2. ערפאת עבדה לצד מעצבים ממדינות כמו איראן, כווית, לבנון וקטר. עבור ערפאת, שהוגבלה ביכולת לנסוע למדינות אלו בשל מגבלות פוליטיות, הפרויקט היווה הזדמנות נדירה לחקור את עבודותיהם ותהליכי היצירה שלהם. 3. קידום עיצוב טרילינגואלי: בעבודתה היא שילבה עברית, ערבית ואנגלית כדי ליצור שפה חזותית שמקדמת דיאלוג בין תרבויות שונות ומעודדת דיון נושאים פוליטיים וחברתיים. עבודתה של נואל ערפאת מתאפיינת בשימוש בטיפוגרפיה ובצורות גרפיות כדי לספר סיפורים וליצור גשרים בין תרבויות וזהויות שונות. היא ממשיכה לפעול לקידום שינוי חברתי באמצעות עיצוב ולחיזוק השיח על מקומו של העיצוב ככלי לשינוי משמעותי.
פרנץ קראוס	פרנץ קראוס (1905–1998) היה גרפיקאי יהודי יליד אוסטריה, שנחשב לאחד מחלוצי העיצוב הגרפי בישראל. הוא למד בבית הספר ריימן בברלין ועבד כמעצב גרפי באירופה עד עלייתו לארץ ישראל בשנת 1934, לאחר שברח מגרמניה הנאצית. קראוס התיישב בתל אביב והפך לדמות מרכזית בעיצוב החזותי המקומי. קראוס היה חלוץ בתחום הפרסום בארץ ישראל, ושילב ביצירותיו טכניקות גרפיות מתקדמות עם מסרים ציוניים. עבודתו הידועה ביותר היא הכרזה "Visit Palestine" משנת 1936, שעוצבה עבור אגודת התיירות הציונית. הכרזה מציגה נוף אידילי של ירושלים, תוך שימוש במוטיבים חזותיים שנועדו לעודד תיירות ועלייה לארץ ישראל. בנוסף, קראוס עיצב כרזות ומותגים עבור חברות מובילות כמו "דובק" ו"עלית", כולל עיצוב המותג האייקוני "שוקולד פרה". ב-1935 היה ממייסדי אגודת המעצבים הגרפיים בארץ ישראל, והמשיך לפתח את ענף העיצוב במשך ארבעה עשורים. יצירתו התאפיינה בשימוש בצבעים עזים, קומפוזיציות דינמיות וטכניקות ידניות כמו צבעי גואש. בשנת 1981 נערכה במוזיאון תל אביב תערוכה רטרוספקטיבית לכבודו, שאצר דוד טרטקובר, אשר קיבעה את מעמדו כאחד מאבות העיצוב הגרפי בישראל.

איור קומיקס ואנימציה

אבנר כ"ץ	אבנר כץ (1939–2020) היה מאייר, צייר, סופר ומורה ישראלי, הוא נולד בקיבוץ רמת רחל ולמד אמנות ב"בצלאל" בירושלים (1955–1959) ובבית הספר לאמנויות בלונדון (1964–1966). כץ שימש כמרצה בבצלאל, במדרשה לאמנות ברמת השרון ובאוניברסיטת חיפה, שם היה ראש המחלקה לאמנות בשנים 1988–1991. כץ היה אמן רב תחומי. כמאייר, כץ התמקד באיור ספרי ילדים וספרות עברית קלאסית. בין עבודותיו הבולטות ניתן למנות את איוריו לספרי נתן אלתרמן ואת סדרת האיורים ל"דון קישוט" מאת מיגל דה סרוואנטס, איורים ליהודה אטלס, לאה גולדברג ועוד. כץ עיצב עטיפות תקליטים רבות למשל " מזל גדי " "אישה באבטיח" ועוד. כץ עיצב תלבושות . הדמות הידועה ביותר היא כנראה דמותו של קיפי קפוד עבור סדרת הילדים של הטלוויזיה הישראלית "רחוב סומסום" . כץ זכה בפרסים רבים על איוריו, בהם פרס בן-יצחק של מוזיאון ישראל (1980, 1984, 1986, 1988) ופרס נחום גוטמן לאיור ספרי ילדים (1985). איוריו שילבו בין הומור, אירוניה ודימויים חזותיים מורכבים. כץ עיצב את דמותו של קיפי קפוד עבור סדרת הילדים בעברית "רחוב סומסום". <https://www.gordongallery.co.il/artist/avner-katz> <https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%A8_%D7%9B%D7%A5>
אסף ותומר חנוכה	אסף חנוכה (נולד ב-1974) ותומר הנוקה (נולד ב-1974) הם תאומים זהים, מאיירים ואמני קומיקס ישראלים בעלי שם בינלאומי, הידועים בזכות יצירותיהם הייחודיות המשלבות סגנונות חזותיים חדשניים עם נרטיבים עמוקים. שניהם למדו אמנות ועיצוב בבצלאל והמשיכו לפתח קריירות עצמאיות ומצליחות בזירה המקומית והבינלאומית. **אסף חנוכה** אסף הנוקה מתמחה בקומיקס אוטוביוגרפי ואיור מערכתי. הוא ידוע בעיקר בזכות סדרת הקומיקס *הריאליסט*, שפורסמה בעיתון *כלכליסט* החל משנת 2010. הסדרה מציגה את חייו האישיים תוך שילוב של הומור, ביקורת חברתית ורגש עמוק. איוריו מתאפיינים בצבעוניות עזה, קומפוזיציות דינמיות ושילוב בין מציאות לפנטזיה. אסף גם שימש כבמאי אמנותי בסרט האנימציה *ואלס עם באשיר* וזכה בפרסים רבים, כולל פרס אייזנר ופרס המאנגה הבינלאומי. **תומר חנוכה** תומר הנוקה מתמחה באיור ספרים, עטיפות אלבומים וקומיקס פנטסטי. עבודותיו מתאפיינות בסגנון חזותי ייחודי השואב השראה מז'אנרים כמו ניאו-נואר וסייברפאנק, תוך שימוש בקווים מדויקים וצבעים מנוגדים ליצירת אווירה מסתורית. תומר זכה להכרה רחבה על עבודותיו עבור הוצאות ספרים כמו פינגווין ורנדום האוס ועל איור עטיפות מגזינים כמו *The New Yorker* ו-*Rolling Stone*. שיתופי פעולה מרכזיים: 1. Bipolar: סדרת קומיקס ניסיונית שיצרו יחד בשנת 2000. 2. The Divine, 2015: רומן גרפי מצליח בשיתוף עם בועז לביא, שזכה בפרס הוגו ובמדליית זהב בתחרות המאנגה הבינלאומית. 3. פרויקטים קולנועיים: אסף שימש כבמאי אמנותי ותומר כמאייר בפרויקטים כמו *ואלס עם באשיר*. <https://www.prtfl.co.il/archives/72772> <https://en.shenkar.ac.il/people/asaf-hanuka> <https://www.creativebloq.com/computer-arts/tomer-hanuka-8108799> <https://en.wikipedia.org/wiki/The_Divine_(graphic_novel)>
בתיה קולטון	בתיה קולטון היא מאיירת ישראלית בולטת, המתמחה באיור ספרי ילדים וספרות למבוגרים. היא בוגרת המחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל, שם פיתחה את סגנונה הייחודי המשלב בין רגישות חזותית לדמיון עשיר. עבודותיה מתאפיינות בקווים עדינים, צבעוניות רכה ושימוש באלמנטים חזותיים שמעשירים את הטקסט הספרותי. קולטון זכתה להכרה רחבה על איוריה, כולל ציון לשבח בפרס מוזיאון ישראל לאיור ספרי ילדים על-שם בן-יצחק (2018) עבור איוריה לספר *דוקטור איכואב* מאת קורניי צ'וקובסקי. איוריה לספר זה משלבים דמויות חיות עם פרטים פרשניים ודמיוניים, תוך שימוש בטכניקת עיפרון וצבע ידנית. בנוסף, היא שיתפה פעולה עם סופרים ישראלים מובילים כמו דוד גרוסמן וגלעד סליקטר, ואיירה ספרים כמו *בובה תותי* ו-*הנסיכה תבוא בארבע*. <https://www.imj.org.il/en/exhibitions/illustration-0> <https://museum.imj.org.il/pdf/illustration-award-leaflet-2018.pdf>
דודו גבע	דודו גבע (1950–2005) היה קומיקסאי, קריקטוריסט, מאייר והומוריסטן ישראלי, שנחשב לאחת הדמויות המשפיעות ביותר על תרבות הקומיקס והאיור בישראל. גבע נולד בירושלים ולמד אמנות בבצלאל. הוא החל את דרכו המקצועית כמאייר בשבועון "הארץ שלנו" ובשבועון הצבאי "במחנה". במהלך הקריירה שלו פרסם אלפי רצועות קומיקס סאטיריות ומדורים הומוריסטיים בעיתונים כמו *העולם הזה*, *חדשות*, *מעריב*, *הארץ* ו*העיר*. גבע יצר דמויות איקוניות כמו "יוסף" ו"הברווז", שהפכו לסמלים של ההומור הישראלי. דמות הברווז, שהופיעה במדורו "שירת הברווז", שימשה אותו לביקורת חברתית ופוליטית תוך שימוש בהומור שחור וסאטירה. בנוסף, הוא פרסם עשרות ספרים, בהם *זו ארץ זו* (1975), *ספר מגוחך* (1981) ו*הברווז* (1986). יצירותיו התאפיינו בקו פשוט לכאורה אך מדויק, וביכולת לתאר מצבים אנושיים מורכבים דרך הומור וסאטירה. בשנותיו האחרונות פעל גבע בזירת הקומיקס האלטרנטיבית בישראל והתרחק מהממסד. הוא הפך לדמות מובילה בקהילת הקומיקס המחתרתית, תוך יצירת עבודות חדשניות ושונות. לאחר מותו, זכה להכרה רחבה כאמן פורץ דרך, כולל הצבת דמות ענק של הברווז על גג עיריית תל אביב במסגרת חגיגות המאה לעיר. גבע שינה את פני תרבות הקומיקס בישראל באמצעות יצירת שפה חזותית ייחודית ושילוב בין הומור, ביקורת חברתית ואמנות. הוא השפיע על דורות של יוצרים ישראלים והותיר אחריו מורשת עשירה של יצירות שנשמרות במוזיאונים ובספריות. <https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93%D7%95_%D7%92%D7%91%D7%A2> <https://museumeinharod.org.il/%D7%90%D7%92%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%93%D7%95%D7%93%D7%95-%D7%92%D7%91%D7%A2/> <https://www.youtube.com/watch?v=HBI-MHOGp3k&t=1s> <https://blog.nli.org.il/geva/>
דויד פולונסקי	דוד פולונסקי (נולד ב-1973 בקייב, אוקראינה) הוא מאייר, במאי אמנותי ומרצה ישראלי, הנחשב לאחד האמנים המשפיעים ביותר בתחום האיור והאנימציה בישראל. פולונסקי עלה לישראל בגיל 8 ולמד במחלקה לאמנות בבצלאל, שם סיים את לימודיו בהצטיינות. מאז 1999 הוא מלמד איור ואנימציה בבצלאל ומשמש כמרצה בכיר. דוד פולונסקי ידוע ביכולתו להתאים סגנון איור ייחודי לכל פרויקט, תוך שימוש במגוון רחב של השפעות אמנותיות והיסטוריות. להלן עיקרי הסגנונות בהם השתמש: 1. ריאליזם רגשי ודינמי: השפעות אמנות היסטורית: הוא שואב השראה מאמנים כמו הירונימוס בוש ומאסתטיקה של אנימציה מוקדמת משנות ה-30 בארצות הברית. קומיקס ואיור פנטסטי: בעיבודים גרפיים כמו *Legend of Destruction*, פולונסקי משתמש באסתטיקה פנטסטית עם צבעים עזים ותנועה דינמית כדי להעצים את הדרמה והרגש. 2. שילוב מקומי ובינלאומי: עבודותיו משלבות בין נופי ישראל, כמו תריסים ודודי שמש, לבין השפעות זרות כגון איור יפני ואנימציה אמריקאית מוקדמת. יצירות מרכזיות: 1. *ואלס עם באשיר(2008)*: פולונסקי שימש כבמאי האמנותי והמאייר הראשי בסרט האנימציה הדוקומנטרי *ואלס עם באשיר*, בבימויו של ארי פולמן. הסרט זכה בפרס גלובוס הזהב, היה מועמד לאוסקר וזכה להכרה בינלאומית בזכות השפה החזותית החדשנית שפולונסקי יצר. 2. *אנה פרנק יומן גרפי (2017)* : פולונסקי אייר את הרומן הגרפי המבוסס על יומנה של אנה פרנק, בשיתוף פעולה עם ארי פולמן. 3. Legend of Destruction, 2013 <https://etgarkeret.substack.com/p/the-illustrious-illustrator> <https://en.wikipedia.org/wiki/David_Polonsky> <https://www.tamuseum.org.il/en/exhibition/david-polonsky-illustrations/> <https://www.jpost.com/must/article-721939>
ירמי פינקוס	ירמי פינקוס (נולד ב-1966) הוא מאייר, קריקטוריסט, סופר ומרצה בכיר, הנחשב לדמות מרכזית בתחום האיור והספרות הגרפית בישראל. הוא בוגר המחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל בהצטיינות יתרה ומשמש כמרצה בכיר במחלקה לתקשורת חזותית בשנקר, שם הוא גם ייסד את מסלול האיור בשנת 2000. פינקוס ידוע בזכות יצירותיו המשלבות איור, גרפיקה וסיפורת, לצד תרומתו לקידום תחום הקומיקס והאיור בישראל. יצירות מרכזיות ושיתופי פעולה: 1. פינקוס היה אחד ממייסדי קבוצת הקומיקס הישראלית ״קבוצת אקטוס טרגיקוס״ "Actus Tragicus", שזכתה להכרה בינלאומית על יצירותיה החדשניות. במסגרת הקבוצה פרסם ספרי קומיקס כמו *Cargo*, שבו שילב איורים עם שירה ונרטיבים אישיים. 2. ספרים מאוירים: ספרו הראשון, *הקאברט ההיסטורי של פרופסור פבריקנט*, המבוסס על טורי קומיקס ואיורים מקוריים, זכה בפרס ספיר לספר ביכורים בשנת 2009. בנוסף, אייר את הספר *מר פיבר* מאת לאה גולדברג, שזיכה אותו בפרס בן-צבי של מוזיאון ישראל בשנת 2014. 3. הוצאה לאור Noah Library: בשנת 2013 ייסד יחד עם רותו מודן את "ספריית נח", שמטרתה לקדם קומיקס ואיור איכותיים בישראל ולפרסם ספרי קומיקס לילדים. <https://en.shenkar.ac.il/people/yirmi-pinkus>
נעמה בניזמן	נעמה בנזימן (נולדה ב-1968) היא מאיירת, סופרת, עורכת ואוצרת ישראלית, הנחשבת לאחת הדמויות המשפיעות בתחום האיור והספרות לילדים בישראל. היא בוגרת המחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל ומרצה בכירה לאיור ואוריינות חזותית באקדמיות מובילות בישראל. עבודותיה הוצגו בתערוכות בינלאומיות והיא זכתה בפרסים רבים, בהם ציון לשבח מטעם IBBY (International Board on Books for Young People) ומדליית כסף לאיור מטעם מוזיאון ישראל. בנזימן מתמחה באיור ספרי ילדים וספרות עיונית. בין ספריה הבולטים ניתן למנות את *אמיליה*, *הכובע הגבוה של אלברט* ואת *לני ובני* (*Lenny and Benny*), ספר בהשראת הסיפור המדרשי על קמצא ובר קמצא. איוריה מתאפיינים בקווים עדינים, צבעוניות מינימליסטית ושימוש בטכניקות מסורתיות ודיגיטליות כאחד. היא משלבת בין דימויים חזותיים לסיפורים בעלי עומק רגשי ומסר חינוכי. בנוסף ליצירתה הספרותית, בנזימן פועלת כאוצרת תערוכות איור וכעורכת ספרים. היא מקדמת את תחום האיור בישראל ומרצה על איור ואוריינות חזותית באקדמיות כמו בצלאל ושנקר. עבודתה נחשבת לפורצת דרך בזכות השילוב בין מסורת לחדשנות והיכולת להעביר מסרים מורכבים דרך דימויים פשוטים. <https://greenbeanbooks.com/lenny-and-benny/> <https://www.jewishbookcouncil.org/book/lenny-and-benny> <https://jewishbooksforkids.com/2021/04/18/interview-with-naama-benziman-author-and-illustrator-of-lenny-and-benny/>
נחום גוטמן	נחום גוטמן (1898–1980) היה צייר, פסל, מאייר וסופר ישראלי, הנחשב לאחת הדמויות המרכזיות באמנות הישראלית המודרנית. גוטמן נולד בכפר טלנשטי בבסרביה (כיום במולדובה) ועלה לארץ ישראל עם משפחתו בשנת 1905. הוא למד אמנות ב"בצלאל" בירושלים ובבתי ספר לאמנות בווינה, ברלין ופריז. סגנונו האמנותי היה אקלקטי, נע בין פיגורטיבי למופשט, ושילב השפעות אירופאיות עם נרטיבים מקומיים. גוטמן היה חלוץ ביצירת סגנון אמנותי ישראלי ייחודי שהתמקד בנופי הארץ, דמויות מקומיות וצבעים ים-תיכוניים. עבודותיו כוללות ציורים, פסלים, איורים וסדרות מוזאיקה המוצגות במקומות ציבוריים בתל אביב, כמו מגדל שלום וכיכר ביאליק. בנוסף, גוטמן היה מאייר וסופר ילדים פורה; הוא כתב ואייר ספרים רבים וזכה בפרסים חשובים על תרומתו לתרבות הילדים, בהם פרס ישראל לספרות ילדים (1978) ופרס אנדרסן לספרות ילדים (1962). מוזיאון נחום גוטמן לאמנות בנוה צדק מציג את יצירותיו לצד אמנות עכשווית, וממשיך להנציח את מורשתו. <https://www.gutmanmuseum.co.il/> <https://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/en/?artist=Gutman,%20Nachum,%20Israeli,%20born%20Bessarabia,%201898-1980>
פרידל שטרן	"איני מחפשת משהו מסוים. אני פשוט סקרנית ועיני תמיד פקוחות לסביבה. לכן ההסתכלות מפתיעה אותי כל פעם מחדש ואני רואה הרבה דברים שאחרים לא רואים" פרידל שטרן פרידל שטרן (1917–2006) הייתה מאיירת, קריקטוריסטית ומעצבת גרפית ילידת לייפציג, גרמניה, שנחשבת לחלוצה בתחום הקריקטורה והאיור בישראל. שטרן עלתה לארץ ישראל בשנת 1936, למדה אמנות ב"בצלאל" בירושלים, ושירתה בצבא הבריטי במהלך מלחמת העולם השנייה, שם החלה לתעד את חיי היומיום של החיילים באיורים. לאחר המלחמה עבדה כמעצבת מפות במחלקת המדידות של פלשתינה. שטרן הייתה הקריקטוריסטית האישה הראשונה בישראל ופרסמה איורים וקריקטורות בעיתונים מרכזיים כמו *דבר*, *דבר השבוע* ו-*במחנה*. עבודותיה התמקדו בחיי היומיום ובחברה הישראלית, תוך חשיפת ההיבטים האבסורדיים והגרוטסקיים של המציאות המקומית. היא נמנעה מעיסוק ישיר בנושאים פוליטיים או צבאיים, והתמקדה בהיבטים חברתיים ואנושיים. סגנונה התאפיין בקו גיאומטרי מינימליסטי ובשימוש מועט בצבע. במקביל לעבודתה כקריקטוריסטית, שטרן עסקה גם בעיצוב גרפי, כולל עיצוב בולים ושלטים עבור דואר ישראל. בין עבודותיה הבולטות ניתן למנות את סדרת בולי "נופי אוויר" (1960) ועיצוב מפות מאוירות של ישראל. בנוסף, היא כתבה ואיירה ספרים כמו *In Short: Israel* (1958), שתיאר את חוויותיה כתיירת בארץ. שטרן לימדה במחלקה לרישום ב"בצלאל" במשך שלושה עשורים (1962–1992) וזכתה בפרסים רבים, בהם פרס הנשיא להתנדבות (1999) ופרס דוש לקריקטורה (2004). מורשתה נשמרת במוזיאון הישראלי לקריקטורה וקומיקס בחולון, שבו מתקיימת תחרות שנתית לזכרה. <https://cartoon.org.il/exhibitions/%d7%a2%d7%9c%d7%99-%d7%aa%d7%90%d7%a0%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%9c-%d7%a9%d7%98%d7%a8%d7%9f/>
רותו מודן	רותו מודן (נולדה ב-1966 בתל אביב) היא מאיירת, אמנית קומיקס ומרצה בכירה, הנחשבת לאחת היוצרות המשפיעות ביותר בתחום הקומיקס והאיור בישראל ובעולם. היא בוגרת המחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל (1992) בהצטיינות, ולאחר מכן החלה לפרסם רצועות קומיקס ואיורים בעיתונים מובילים בישראל, כמו *ידיעות אחרונות* ו-*הארץ*. מודן הייתה שותפה להקמת קבוצת הקומיקס הישראלית "Actus Tragicus" בשנת 1995, אשר זכתה להכרה בינלאומית. יצירות מרכזיות: 1. Exit Wounds, 2006: הרומן הגרפי הראשון שלה באנגלית, המספר סיפור חיפוש אישי על רקע פיגוע טרור בתל אביב. הספר זכה בפרס אייזנר היוקרתי לרומן הגרפי הטוב ביותר (2008) ותורגם ל-12 שפות. 2. הנכס, 2013: רומן גרפי העוסק במסע של סבתא ונכדתה לוורשה בעקבות רכוש משפחתי שאבד בשואה. הספר זכה בפרסים רבים, בהם פרס מיוחד בפסטיבל הקומיקס באנגולם ופרס ספר השנה בפסטיבל לוקה באיטליה. 3. מנהרות, 2020: רומן גרפי המשלב סיפור הרפתקאות עם ביקורת פוליטית וחברתית, העוסק בחיפוש אחר ארון הברית באזור יהודה ושומרון. מודן גם כתבה ואיירה ספרי ילדים מצליחים, בהם *Maya Makes a Mess*, 2012, שזכה להצלחה בינלאומית ותורגם לשפות רבות. בנוסף, היא איירה ספרים מאת סופרים ישראלים כמו אתגר קרת (*אבא בורח עם הקרקס*). <http://paulgravett.com/profiles/creator/rutu_modan> <https://en.wikipedia.org/wiki/Rutu_Modan>

טיפוגרפיה

עדי שטרן	עדי שטרן (נולד ב-1966) הוא מעצב גרפי, טיפוגרף וחוקר ישראלי, המשמש כנשיא האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל בירושלים מאז 2015. שטרן הוא בוגר המחלקה לעיצוב גרפי בבצלאל (1992) ובעל תואר שני בעיצוב גופנים וטיפוגרפיה מאוניברסיטת רדינג באנגליה, אותו סיים בהצטיינות. שטרן נחשב לאחת הדמויות המרכזיות בתחום העיצוב הגרפי והטיפוגרפיה בישראל. הוא עיצב פרויקטים משמעותיים כמו הלוגואים של מוזיאון העיצוב חולון, המרכז הבינתחומי הרצליה ופסטיבל ישראל, וכן היה אחראי על עיצוב מערכת השילוט במוזיאון העיצוב חולון, שזכתה בפרס היוקרתי של מועדון המעצבים הטיפוגרפיים בטוקיו (TDC). בנוסף, הוא עיצב את "ספר השמות" עבור יד ושם – אנדרטה הכוללת 14,000 עמודים עם שמות קורבנות השואה. תרומתו של שטרן לעיצוב בישראל מתבטאת גם בפיתוח גופנים עבריים חדשניים, בהם גופן "נועם טקסט", ובמחקריו על ההיסטוריה והעיצוב של הכתב העברי. שטרן זכה בפרסים רבים, בהם פרס משרד החינוך והתרבות לעיצוב (1999), פרס TDC בטוקיו (2010), ופרסי כסף וארד ממועדון מנהלי האמנות בניו יורק (ADC). עבודותיו הוצגו בתערוכות בינלאומיות יוקרתיות כמו הביאנלה הבינלאומית לעיצוב גרפי במוסקבה והביאנלה לפוסטרים בלחטי, פינלנד. <https://www.dmh.org.il/en/articles/international-award-for-the-design-of-the-signage-at-the-museum/> <https://en.wikipedia.org/wiki/Adi_Stern>
עודד עזר	עודד עזר (נולד ב-1972) הוא מעצב גרפי, טיפוגרף ואמן ישראל. עזר הוא בוגר המחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל ובעל תואר שני בעיצוב גופנים מאוניברסיטת רדינג באנגליה. הקים את סטודיו "עודד עזר טיפוגרפיה" בשנת 2004, המתמחה בעיצוב גופנים, מיתוג חזותי ועיצוב גרפי ניסיוני. עבודותיו של עזר כוללות פיתוח גופנים עבריים חדשניים כמו "אלמוני", "פונט דויד" ו"גופן נרקיס חדש", לצד פרויקטים ניסיוניים כמו סדרת "טיפוגרפיה מולקולרית", שבה חקר את הקשר בין טיפוגרפיה לאמנות פלסטית. בין הפרויקטים הבולטים שלו ניתן למנות את עיצוב הגופן הרשמי של בנק ישראל ועבודות עבור מותגים בינלאומיים כמו קוקה-קולה. יצירותיו הוצגו בתערוכות יוקרתיות, כולל במוזיאון ויקטוריה ואלברט בלונדון ובביאנלה לעיצוב גרפי בקוריאה.. תרומתו של עזר לעיצוב הגרפי בישראל מתבטאת בפיתוח שפה חזותית חדשנית ובקידום העיצוב הטיפוגרפי כתחום אמנותי בפני עצמו. הוא זכה בפרסים רבים, בהם פרס העיצוב של מועדון המעצבים הטיפוגרפיים בניו יורק (TDC), והוזכר בספרים מקצועיים מובילים בתחום הטיפוגרפיה והעיצוב. <https://a-g-i.org/user/odedezer/> <https://www.printmag.com/podcasts/2013/oded-ezer/> <https://www.designboom.com/design/interview-with-typographer-oded-ezer-02-25-2014/>
קובי פרנקו	קובי פרנקו (נולד ב-1972) הוא מעצב גרפי, טיפוגרף, חוקר ואוצר ישראלי.הוא בוגר המחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל (1998), בהמשך השלים תואר שני בהצטיינות בשנקר, וכיום עומד בראש התוכנית לתואר שני בעיצוב (M.Des) במכללת שנקר בתל אביב. פרנקו מתמחה בעיצוב תרבותי ואמנותי, ומוביל סטודיו עצמאי המתמקד בפרויקטים בתחומים אלו. בין עבודותיו הבולטות ניתן למנות את עיצוב גופן "ועד" המבוסס על שלטי רחוב של זאב רבן (1925), ואת ספרו החדש *The Laboratory of Molecular Typography* (2025), המשלב מחקר ניסיוני בטיפוגרפיה ומשחק צורני בין אותיות עבריות ולטיניות. עבודותיו הוצגו בתערוכות בינלאומיות יוקרתיות, כולל הביאנלה לטיפוגרפיה ביפן והטריאנלה לעיצוב גרפי בקוריאה, וזכו בפרסים כמו Typographic Excellence של Type Directors Club בניו יורק ובפרס העיצוב הגרמני. פרנקו נחשב למוביל בתחום הטיפוגרפיה הניסיונית בישראל ומשמש השראה לדור חדש של מעצבים. <https://www.kfdesign.co.il/?action=studio> <https://www.classic.shenkar.ac.il/he/people/franco-kobi> מגזין Slanted Publishers: סקירה מקיפה על עבודתו המחקרית והספר החדש. <https://www.slanted.de/product/molecular-typography-laboratory/> *The Laboratory of Molecular Typography* מאת קובי פרנקו (2025): ספר מחקר פורץ דרך בתחום הטיפוגרפיה הניסיונית.
מיכל סהר	מיכל סהר (נולדה ב-1970) היא מעצבת גרפית, טיפוגרפית ומרצה בכירה, בוגרת המחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל, שם היא גם משמשת כראש תחום העיצוב הגרפי והטיפוגרפי מאז 2018. סהר מתמחה בעיצוב ספרי אמן, קטלוגים, מיתוג מוסדות תרבות ועיצוב מערכות שילוט למוזיאונים. סהר ייסדה את "הגילדה", קואופרטיב לעיצוב גופנים עבריים, ופיתחה גופנים בקוד פתוח כמו "אלף" (2012), "סואץ" (2015) ו"סקולר" (2016), שהפכו לנפוצים בשימוש דיגיטלי ובפרויקטים תרבותיים. בין עבודותיה הבולטות ניתן למנות את חידוש סמל ומיתוג מוזיאון תל אביב לאמנות (2012 ואילך), עיצוב תערוכת "קיצור תולדות האנושות" במוזיאון ישראל (2015), ועיצוב "הגדת היובל" עבור עיתון הארץ (2017). היא זכתה בפרס אדמונד דה רוטשילד לעיצוב לשנת 2024 על השפעתה בתחום הטיפוגרפיה הרב-לשונית. עבודותיה הוצגו בתערוכות בינלאומיות ונחשבות לאבני דרך בעיצוב התרבות החזותית המקומית. <https://www.edrdesignaward.com/he/winner-he/%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%9c-%d7%a1%d7%94%d7%a8-3/> <https://www.bezalel.ac.il/en/news/661952> <https://designarchive.shenkar.ac.il/designer/1093> <https://www.prtfl.co.il/archives/215393> <https://www.edrdesignaward.com/winner/michal-sahar-2/>
פרנציסקה ברוך	פרנציסקה ברוך (1901–1989) הייתה מעצבת גרפית וטיפוגרפית יהודייה-גרמנייה, שנחשבת לאחת מחלוצות העיצוב הגרפי והטיפוגרפיה העברית בישראל. היא נולדה בהמבורג, גרמניה, ולמדה עיצוב גרפי, קליגרפיה ואיור בברלין. בתחילת דרכה עבדה על פרויקטים בולטים בגרמניה, בהם עיצוב אותיות להגדה של פסח (1921) ועיצוב גופן "סת"ם" המבוסס על כתבי יד עבריים מימי הביניים. ברוך עלתה לארץ ישראל בשנת 1933 בעקבות עליית הנאצים לשלטון. היא התיישבה בירושלים והייתה מעורבת בעיצוב סמלים ומוצרים חזותיים מרכזיים של המדינה שבדרך ושל מדינת ישראל הצעירה. בין עבודותיה הבולטות ניתן למנות את עיצוב סמל העיר ירושלים, הלוגו של עיתון *הארץ*, עיצוב שער הדרכון הישראלי הראשון ועבודות טיפוגרפיות עבור בנק ישראל. בנוסף, היא פיתחה את גופן "שוקן-ברוך" עבור משפחת שוקן, ששימש להדפסת ספרים חשובים כמו האוטוביוגרפיה של חיים ויצמן. תרומתה של ברוך לעיצוב הגרפי בישראל מתבטאת בפיתוח שפה חזותית עברית מודרנית ובשילוב בין מסורות קליגרפיות יהודיות לעקרונות עיצוב מודרניים. עבודותיה הוצגו בתערוכות בינלאומיות והיא נחשבת ל"אשת הטיפוגרפיה העברית הראשונה". מורשתה ממשיכה להשפיע על עיצוב גרפי וטיפוגרפי בישראל. <https://alefalefalef.co.il/franziska-baruch/> [hthttps://en.wikipedia.org/wiki/Franzisca_Baruch](https://yaronimus.wordpress.com/2012/12/09/%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%a7%d7%98%d7%9c%d7%95%d7%92-%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%94-%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%94-%d7%95%d7%90%d7%97%d7%a8/) [tps://yaronimus.wordpress.com/2012/12/09/%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%a7%d7%98%d7%9c%d7%95%d7%92-%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%94-%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%94-%d7%95%d7%90%d7%97%d7%a8/](https://yaronimus.wordpress.com/2012/12/09/%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%a7%d7%98%d7%9c%d7%95%d7%92-%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%94-%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%94-%d7%95%d7%90%d7%97%d7%a8/)
צבי נרקיס	צבי נרקיס היה מעצב גרפי וטיפוגרף ישראלי חשוב, שנחשב לאחד המעצבים המשפיעים ביותר על הטיפוגרפיה העברית במאה ה-20. הוא נולד ב-1921 ברומניה ועלה לארץ ישראל ב-1944. נרקיס למד ציור וגרפיקה בירושלים, ובהמשך הקים סטודיו פרטי לעיצוב גרפי. נרקיס עיצב משפחה רבת-גופנים עבריים, כולל נרקיס בלוק, נרקיס תם, נרקיסים, נרקיס חדש ונרקיס חן. גופנים אלו היו פורצי דרך בזכות הקריאות הגבוהה שלהם והשימוש הנרחב בהם בטפסים ממשלתיים, פרסומות וספרים. נרקיס זכה בפרסים רבים, כולל פרס א.מ.ת ב-2006, והיה פעיל בתחום העיצוב גם כיו"ר אגודת המעצבים וכמרצה לעיצוב גרפי וטיפוגרפיה. הוא נפטר ב-2010 והותיר אחריו ארכיון עשיר של עבודות טיפוגרפיות וגרפיות. <https://designarchive.shenkar.ac.il/articles/44> <https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%A1_(%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%9F)> <https://fontim.co.il/%D7%A6%D7%91%D7%99-%D7%A0%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%A1/> <https://timeout.co.il/%D7%A0%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%96%D7%9D/>
דור הצעיר של טיפוגרפים שמומלץ להכיר	<https://alefalefalef.co.il/en/israeli-font-designers3/>
מומלץ לעיון והרחבה	<https://alefalefalef.co.il/israeli-font-designers3/> <https://alefalefalef.co.il/author/yaronimus/> <https://yaronimus.wordpress.com/2012/12/09/%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%a7%d7%98%d7%9c%d7%95%d7%92-%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%94-%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%94-%d7%95%d7%90%d7%97%d7%a8/>

עיצוב מוצר

איזיקה גאון	איזיקה גאון (1938–1997) היה מעצב, אוצר וחוקר עיצוב ישראלי, שנחשב לאחת הדמויות המרכזיות בעיצוב ובאוצרות בישראל. הוא שימש כאוצר ראשי של המחלקה לעיצוב ואדריכלות במוזיאון ישראל בין השנים 1973–1997, שם יזם תערוכות חדשניות שהשפיעו על תחום העיצוב המקומי והבינלאומי.תרומתו לעיצוב ואוצרות גאון היה חלוץ בגישתו האוצרותית, שהתמקדה בקידום דיאלוג בין עיצוב לאמנות. הוא יזם תערוכות פורצות דרך כמו *Metaphors and Allegories: Superstudio, Firenze* (1982), שבה הציג את עבודותיהם של קבוצת האדריכלות האיטלקית סופרסטודיו, ותערוכת LEGO (1977), שבה הזמין את הקהל להשתתף באופן פעיל עם יותר מ-150,000 קוביות לגו. תערוכותיו שילבו בין עיצוב תעשייתי, אדריכלות ואמנות חזותית, והדגישו את הקשר בין תרבות חומרית למחשבה עיצובית. השפעתו על העיצוב הישראלי גאון פעל לקידום מעצבים ישראלים בזירה הבינלאומית ושימש השראה לדור חדש של יוצרים. הוא הדגיש את החשיבות של עיצוב כתחום מחקרי ותרבותי, ושילב בין מסורות מקומיות לבין מגמות גלובליות. לאחר פטירתו נערכה תערוכה לזכרו בשם *Seventy Designers in Tribute to Izzika Gaon* (1999), שבה השתתפו מעצבים מובילים כמו פרנק גרי ואיסיי מיאקה. תערוכות נבחרות 1. Metaphors and Allegories: Superstudio, Firenze, 1982: תערוכה שהציגה את עבודות סופרסטודיו ועסקה באדריכלות רדיקלית. 2. LEGO Exhibition, 1977: תערוכה אינטראקטיבית במוזיאון ישראל שהזמינה את הקהל להשתתף ביצירה. 3. Seventy Designers in Tribute to Izzika Gaon, 1999: תערוכה לזכרו שהציגה עבודות של 70 מעצבים מהארץ ומהעולם
חנן דה לנגה	חנן דה לנגה (נולד ב-1955) הוא מעצב תעשייתי ואמן ישראלי, המוכר בזכות עבודותיו בתחום עיצוב תערוכות מוזיאליות, מרכזי מבקרים ועיצוב סביבתי. יחד עם אשתו, האדריכלית טל דה לנגה, הוא מנהל את סטודיו "דה לנגה", סטודיו רב-תחומי המתמחה בפרויקטים בעלי משמעות חינוכית, תרבותית וסביבתית. דה לנגה משלב בין עיצוב תעשייתי, אדריכלות ותכנון חללים, תוך יצירת פתרונות חדשניים המותאמים לצרכים מגוונים.בין הפרויקטים הבולטים:מוזיאון יד ושם בירושלים: עיצוב חללים ותערוכות קבועות במוזיאון.הבית הלבן בתל אביב: תכנון ועיצוב פנים של מרכז מורשת בינלאומי במסגרת אונסק"ו.פארק המדע במכון ויצמן: עיצוב חללים ותערוכות אינטראקטיביות.פרויקטים במוזיאון ישראלעיצוב הביאנלה לאמניות ולעיצוב בתל אביבדה לנגה ידוע בגישתו הייחודית לחומר :״יש כל כך הרבה יופי. שערותי סומרות בכל פעם שאני מגלה איזשהו גילוי חומרי. 99.9% מהגילוים האלו הם מחומרים שהיו להם חיים״דה לנגה מתעסק בחומרים שהיו ושומשו. מבחינתו, היופי בחומרים אלו הוא בחיים שעברו וימשיכו לעבור גם כחלק מעבודה גמורה. ״החיים שלהם הם שמושכים אותי לקחת אותם, לא להשאיר אותם במקום שבו הם נמצאים״, הוא אומר. ״בדרך כלל אלה חומרים שסיימו את תפקידם בסיבוב הראשון, השני או השלישי שלהם. לפעמים אלה חומרים בני 100 שנה שהיו להם חיים ארוכים יותר, או חומרים שפשוט נזרקו כלאחר יד״.<https://delangedesign.com/about-us/> <https://www.prtfl.co.il/archives/85783> [ttps://www.eretzmuseum.org.il/en/exhibitions/the-tel-aviv-biennale-of-crafts-design-2020/](https://www.eretzmuseum.org.il/en/exhibitions/the-tel-aviv-biennale-of-crafts-design-2020/)
יעקב קאופמן	יעקב קאופמן (נולד ב-1945) הוא מעצב תעשייתי, אמן ומרצה ישראלי, מבכירי המעצבים בישראל . סלל את הדרך לשיח עצוב – תרבות אמנות. סיים את לימודיו במחלקה לעיצוב תעשייתי ב"בצלאל" והצטרף לסגל האקדמיה, שם לימד במשך למעלה מ-40 שנה והכשיר דורות של מעצבים ישראלים. את יצירתו ניתן לחלק בין "פרוייקטים של עיצוב תעשייתי בשיתוף פעולה עם חברות מובילות באירופה, לעשייה קונספטואלית – מחקרים מורפולוגים וסוגיות אישיות-תרבותיות המקבלות ביטוי באובייקטים יחידניים אותם ניתן לשייך לקטגוריה שקיבלה את השם "עיצוב-אמנות". הוא משתמש בחומרים פשוטים כמו עץ, מתכת ופלסטיק כדי ליצור מוצרים שמאזנים בין פונקציונליות לבין ערך אסתטי. קאופמן ידוע ביכולתו לייצר סדרות של מוצרים המבוססות על חקירה צורנית של רעיון מרכזי. בפרויקט "1001 דמויות", לדוגמה, הוא יצר סדרת פסלים פיסוליים מחומרים יומיומיים, תוך בחינת וריאציות צורניות של דמות אנושית. בתחום התעשייתי, קאופמן שיתף פעולה עם חברות בינלאומיות מובילות כמו Lumina Italia ו-Arflex, והתמחה בעיצוב רהיטים וגופי תאורה פונקציונליים. בין עבודותיו הבולטות ניתן למנות את מסחטת הלימונים "Bruce" עבור חברת Monkey Business, שבה שילב הומור עם עיצוב פונקציונלי. תערוכות נבחרות 1. "1001 דמויות" (מוזיאון ישראל, 2020–2022): תערוכה שבה הציג סדרת פסלים המבוססים על חומרים יומיומיים. 2. "Designing Light" (מוזיאון העיצוב חולון): תערוכה שהוקדשה לעיצוב גופי תאורה חדשניים. 3. תערוכה רטרוספקטיבית במוזיאון תל אביב: הצגת מגוון רחב של עבודותיו התעשייתיות והאמנותיות. <https://www.nli.org.il/he/archives/NNL_ARCHIVE_AL990052975980205171/NLI> <https://meravrahat.wordpress.com/2021/05/20/6273/> https://www.designboom.com/design/yaakov-kaufman-bruce-squeezer-monkey-business-02-14-2016 <https://en.wikipedia.org/wiki/Yaacov_Kaufman> <https://www.stylepark.com/en/designer/yaacov-kaufman>
ליאורה רוזין	ליאורה רוזין היא מעצבת תעשייתית ואוצרת ישראלית, בוגרת האקדמיה לעיצוב איינדהובן בהולנד ובעלת תואר שני בעיצוב תעשייתי מבצלאל. רוזין פועלת בזירה המקומית והבינלאומית כאוצרת תערוכות חדשניות וכמעצבת שמדגישה את השפעת העיצוב על תרבות, חברה וזהות. ליאורה שותפה בסטודיו בתה עם ניצן. בשנים האחרונות, רוזין מתמקדת בחקר האינטראקציה בין אוכל לעיצוב, תוך הדגשת ההשפעה של עיצוב על חוויות אכילה, תרבות קולינרית ודימויים חזותיים הקשורים למזון. עבודתה מתמקדת בשאלות כמו: כיצד עיצוב משפיע על הדרך שבה אנו חווים אוכל? כיצד ניתן להשתמש באוכל ככלי להעברת מסרים חברתיים ותרבותיים? 1. Food" , 2023" - תערוכה במוזיאון העיצוב חולון, שאצרה יחד עם דנה בן שלום. התערוכה בחנה את הקשר בין אוכל לפיתוי, תוך שימוש במיצבים אינטראקטיביים, וידאו ותוצרים עיצוביים. התערוכה התמקדה בשלושה נושאים מרכזיים: צרכים ותשוקות, משיכה ודחייה, ושימור ושחרור. 2. "Home Away From Home" , 2023 - תערוכה באסיף בתל אביב, שחקרה את המסורת של מסעדות פועלים בישראל והשינויים החברתיים והתרבותיים שהן עברו לאורך השנים. התערוכה שילבה עבודות של מעצבים מתחומים שונים והדגישה את הקשר בין אוכל לזהות מקומית. 3. How To…, 2012 - תערוכה בשבוע העיצוב בבייג'ינג, שבה חקרה כיצד פלטפורמות דיגיטליות כמו YouTube משמשות להעברת ידע קולינרי ועיצובי. רוזין השתתפה בתערוכות בינלאומיות רבות, כולל שבוע העיצוב במילאנו ובייג'ינג, מוזיאון ישראל ומוזיאון העיצוב חולון. היא זכתה בפרסים על עבודתה החדשנית, בהם פרס אות העיצוב הישראלי. [Design Museum Holon - Food Exhibition](https://www.dmh.org.il/en/exhibitions/food/) מידע על התערוכה "Food" במוזיאון העיצוב חולון. [Asif - Home Away From Home](https://asif.org/en/home-away-from-home-away-from-home/)[ISRAEL21c - Industrial Design Duo](https://www.israel21c.org/industrial-design-is-work-and-play-for-young-duo/) מידע על שיתוף הפעולה של רוזין עם ניצן דבי ועל פרויקטים בינלאומיים נוספים. <https://www.youtube.com/watch?v=Ng-thFQqjmk> <https://www.prtfl.co.il/archives/podcast/%d7%a4%d7%a8%d7%a7-134-%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%a8%d7%95%d7%96%d7%99%d7%9f> <https://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5259085,00.html> <https://kib.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C-food-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95/> <https://www.feincook.co.il/blog/%D7%91%D7%A9%D7%9C-%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%97/>
עזרי טרזי	עזרי טרזי (נולד ב-1962 בירושלים) הוא מעצב תעשייתי, אוצר, תאורטיקן ויזם בעל שם בינלאומי. הוא בוגר המחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל (1990) והחל ללמד שם בשנת 1992. בין השנים 1996–2004 כיהן כראש המחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל, ובשנת 2003 ייסד את תוכנית התואר השני בעיצוב תעשייתי במוסד. כיום הוא עומד בראש התוכנית לתארים מתקדמים בעיצוב תעשייתי בטכניון ומנהל מרכז היזמות והחדשנות T-Hub. טרזי מדגיש את הקשר בין עיצוב למדע וטכנולוגיה, תוך יצירת מוצרים ותהליכים שמשנים את פני העיצוב התעשייתי. טרזי רואה בעיצוב כלי לפתרון בעיות חברתיות וסביבתיות, ומשלב גישות מחקריות ואמנותיות בפרויקטים שלו. 1. תוכנית D-Vision: תוכנית התמחות פוסט-אקדמית שהקים בשיתוף עם קבוצת כתר (2005–2012). התוכנית שילבה בין עיצוב לתעשייה ויצרה עשרות מוצרים חדשניים, כולל פיתוחים טכנולוגיים פורצי דרך. 2. מחקר בתחום האלמוגים: בשנת 2022 השתתף בכנס באיי גלאפגוס, שבו הציע דרכים לשקם אלמוגים שנהרסו באמצעות טכנולוגיות הדפסה בתלת-ממד. המחקר מדגים את גישתו לשילוב בין עיצוב לשימור סביבתי. 3. סטודיו טרזי: סטודיו עצמאי שהקים בשנת 1996, המתמחה בעיצוב מוצר, אסטרטגיה וניהול עיצוב עבור חברות מובילות כמו טבע, בזק ואלקטרה. 4. מחבר הספר אודות חדשנות דרך חשיבה עיצובית כחלק מפנז מעבדה תפיסתית ֿ טרזי הציג עבודותיו בתערוכות רבות בישראל ובעולם, כולל: * מוזיאון MoMA בניו יורק. * מוזיאון קופר יואיט לעיצוב בניו יורק. * טריאנלה במילאנו. * אירועי Art Basel במיאמי ובזל. טרזי זכה בפרסים רבים על עבודתו: * פרס משרד המדע, התרבות והספורט (2002). * חמישה פרסי Red Dot על עיצוב מוצר. * פרס המילניום של *New York Times Magazine* (2000). [ויקיפדיה - עזרי טרזי](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%99_%D7%98%D7%A8%D7%96%D7%99) מידע מקיף על חייו ופועלו המקצועי. <https://www.youtube.com/watch?v=gw4-OZ2ELiA> <https://www.dezeen.com/2015/08/03/ezri-tarazi-jerusalem-tables-highlight-city-demographics-objective-exhibition/> [Dezeen - Coral Restoration Research](https://www.dezeen.com/2022/08/19/coral-restoration-research-by-ezri-tarazi/)[ttps://www.haaretz.co.il/gallery/art/design/2013-05-12/ty-article/.premium/0000017f-f136-d487-abff-f3feb8cb0000](https://www.haaretz.co.il/gallery/art/design/2013-05-12/ty-article/.premium/0000017f-f136-d487-abff-f3feb8cb0000)
עמי דרך ודב גרנשואה	עמי דרך ז"ל (1963–2012) ודב גרנשואה (נולד ב-1970) הם מעצבים תעשייתיים ואמנים בולטים בזירה המקומית והבינלאומית. שניהם בוגרי המחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל, כאשר דב סיים את לימודיו בהצטיינות בשנת 1993. בשנת 1996 הקימו יחד את סטודיו "עמידוב" בתל אביב, שהתמקד בעיצוב מוצר, פיתוח טכנולוגיות חדשניות, עיצוב תערוכות מוזיאליות ועבודות ניסיוניות. * עמי דרך: נודע בגישתו ההומוריסטית לעיצוב, תוך שילוב בין פונקציונליות וקלילות. הוא הפך אובייקטים יומיומיים למוצרים מעוררי חיוך, כמו פרויקט "Parkenlicht", שבו השתמש בפנסים של מכוניות ליצירת גופי תאורה. * דב גרנשואה: מתמחה בעיצוב מחקרי וטכנולוגי, תוך שילוב בין מסורות עתיקות לטכנולוגיות מתקדמות. דב ממשיך לפעול כמעצב עצמאי ומרצה בכיר במחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל. פרויקטים נבחרים: 1. Man Made: פרויקט שבו חיברו בין כלי אבן פרהיסטוריים לידיות מודפסות בתלת-ממד, תוך חקירה של הקשר בין מסורת לטכנולוגיה. הפרויקט הוצג בשבוע העיצוב במילאנו וזכה לשבחים בינלאומיים. 2. Parkenlicht: תערוכה שבה השתמשו בפנסים של מכוניות ליצירת גופי תאורה חדשניים. 3. Gotcha Cap: כובע להגנה עצמית שפותח בשיתוף פעולה עם מומחים לקרב מגע, המשלב עיצוב עם פונקציונליות. עבודותיהם הוצגו במוזיאונים מובילים בעולם, כולל מוזיאון ישראל בירושלים, מוזיאון העיצוב חולון, מרכז פומפידו בפריז ומוזיאון MOMA בניו יורק. הם זכו בפרסים רבים, בהם פרס Red Dot היוקרתי על עיצוב מוצר. [Bezalel Academy - Dov Ganchrow](https://www.bezalel.ac.il/en/node/4595) מידע על דב גרנשואה ופועלו כמרצה וכמעצב עצמאי. [Dezeen - Man Made Project](https://www.dezeen.com/2014/06/08/ami-drach-dov-ganchrow-stone-age-tools-3d-printed-handles/) סקירה על פרויקט כלי האבן המודרניים ושימוש בטכנולוגיית תלת-ממד. <http://dov-ganchrow.com/> [tps://www.designboom.com/design/ami-drach-dov-ganchrow-bc-ad-project/](https://www.designboom.com/design/ami-drach-dov-ganchrow-bc-ad-project/) [ttps://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%99_%D7%93%D7%A8%D7%9A](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%99_%D7%93%D7%A8%D7%9A) <https://www.imj.org.il/node/5148896>
רמי טריף	רמי טריף -נולד ב-1980 בג'וליס, הוא מעצב תעשייתי, אמן, אוצר ומרצה יצירותיו משלבות בין עיצוב עכשווי לשימור התרבות החומרית של החברה הדרוזית והערבית בישראל. טריף הוא בוגר המחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל (2011) ובעל תואר שני בעיצוב תעשייתי מהאקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל (2014). בנוסף, הוא השתתף בתוכנית d-vision היוקרתית של חברת כתר פלסטיק. עבודתו של טריף מתמקדת בחקר הקשר בין מסורת לעיצוב עכשווי. הוא פיתח את תפיסת "שימור דרך שינוי", שבה עיצוב משמש ככלי לעדכון מסורות חומריות ולהפיכתן לרלוונטיות לדור הצעיר. יצירותיו משלבות מלאכות יד מסורתיות עם טכנולוגיות מודרניות, תוך שימת דגש על זהות אישית וקולקטיבית. פרויקטים ייחודיים: 1. Craft Oriented Design (2011): פרויקט הגמר שלו בבצלאל, שבו חקר את השילוב בין מלאכות יד מסורתיות לעיצוב מודרני. הפרויקט זכה בפרס פנחס ספיר לפרויקט גמר מצטיין. 2. שורשים של זהב (2019): סדרת סיכות דש עשויות גלעיני זית מצופים זהב, שהוצגו בתערוכה "שפת התכשיט" במוזיאון לאמנות האסלאם בירושלים. 3. מעצבים בערבית (2023): תערוכה שאצר במוזיאון ישראל, המציגה עבודות של מעצבים מהחברה הערבית בישראל תוך בחינת סוגיות של זהות חברתית ותרבותית. פרסים ותערוכות: * פרס אות העיצוב (2013). * פרס שרת התרבות והספורט לעיצוב מוצר (2017) <https://www.prtfl.co.il/archives/107350> <https://www.prtfl.co.il/archives/123563> <https://www.prtfl.co.il/archives/112273> <https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%99_%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A3>

יודאיקה

אבי בירן	אבי בירן הוא אמן וצורף ישראלי בולט בתחום היודאיקה העכשווית, הידוע בחדשנותו ובעיקר בשילוב נדיר של הומור וקלילות בעיצוב חפצי קודש. בירן, בוגר המחלקה לצורפות ואמנות בבצלאל, פועל בירושלים ומייצר מגוון רחב של פריטי יודאיקה – חנוכיות, פמוטים, גביעי קידוש, תיבות ספר תורה, קופסאות צדקה ועוד – תוך שמירה על דרישות ההלכה והידור מצווה, אך גם עם דגש על אסתטיקה, הרמוניה, צבעוניות ושימוש בחומרים מגוונים. חדשנות, הומור וקלילות בעבודתו. בירן פורץ דרך בכך שהוא מעניק לחפצי יודאיקה מסורתיים פרשנות עכשווית, לעיתים מפתיעה, עם קריצה הומוריסטית ושמחת חיים. הוא מדגיש שאין איסור להכניס שמחה וקלילות לאמנות יהודית: "אני לא לועג, אני מציע שמחה". יצירותיו שואבות השראה ממקורות יהודיים, אך בוחנות אותם מחדש – לעיתים עם טוויסט רעיוני, צבעוניות לא שגרתית, או שימוש בחומרים לא מסורתיים. כך, הוא מצליח לעורר עניין ומחשבה אצל הצופה, וליצור דיאלוג בין מסורת לחדשנות. שלושה מוצרים ידועים שתכנן אבי בירן: * כתר תורה עכשווי – כתר כסף בעיצוב מודרני, עם דמויות בעלי חיים מהמשנה ("הוי עז כנמר...") ואותיות עבריות חתוכות, המדגיש ערכים יהודיים. * חנוכיות מקוריות – חנוכיות בעיצוב הומוריסטי, לעיתים בצורת גפרורים, או עם אלמנטים מפתיעים, המשלבות מסורת עם קריצה עיצובית. * טרקטור לביעור חמץ – כלי בעיצוב טרקטור קטן מברזל ואלפקה, המחליף את הנוצה המסורתית, עם חריטה של נוסח תפילת ביעור חמץ – דוגמה מובהקת לשילוב הומור וחדשנות. <https://www.avi-biran.co.il/> <https://www.jewishmuseum.cz/en/program-and-education/exhibits/archive-exhibits/357/> <https://www.midnighteast.com/mag/?p=3839> <https://theaestheticsense.com/artisan/avi-biran/>
בוריס שץ	בוריס שץ היה מייסד "בצלאל" בירושלים וחלוץ עיצוב היודאיקה בארץ ישראל. תרומתו המרכזית הייתה בפיתוח שפה עיצובית " בצלאלית" ייחודית, ששילבה מוטיבים יהודיים-מסורתיים, סגנון אירופי (בעיקר אר נובו)עם השפעות מהמזרח התיכון, ובכך יצרה זהות חזותית חדשה לאמנות היהודית בארץ. שץ ראה באמנות כלי לבניית תרבות לאומית, עודד עבודת יד ושילוב אותיות עבריות ועיטורים תנ"כיים בחפצי יודאיקה – פמוטים, חנוכיות, תיבות ספר תורה ועוד. בזכות חזונו, הפכה ירושלים למרכז עולמי לעיצוב יודאיקה, והשפה שיצר ממשיכה להשפיע עד היום. אחד החומרים האופיינים לתקופה הוא עץ הזית המזוהה עם ירושלים והמזרח התיכון בכלל. המוצרים המרכזיים שתוכננו בהנהגתו בבית הספר "בצלאל" כללו: פמוטים לשבת, חנוכיות, גביעי קידוש, תיבות ספר תורה, רימונים לכתרי תורה, מזוזות, קופסאות אתרוג, קערות סדר לפסח, כלי כסף וברונזה בעבודת צורפות דקדקנית, שטיחים, אריגים ורקמות בעבודת יד, עבודות עץ מגולפות, ולוחות ותבליטים אמנותיים בנושאים תנ"כיים והיסטוריים. אהמוצרים שיוצרו בבצלאל תחת הנהגת שץ שווקו בארץ ובעולם, הוצגו בתערוכות בינלאומיות, והפכו לסמל של תחיית האמנות היהודית בארץ ישראל. <https://schatz.co.il/boris-schatz/> <https://www.jewishvirtuallibrary.org/boris-schatz> <https://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Schatz> <https://www.tabletmag.com/sections/holidays/articles/high-priest-of-handicrafts-bezalel-seder-plates>
יחיא ימיני	יחיא ימיני (1894, צנעא, תימן – 1986, ירושלים) היה מהצורפים ואמני הפיליגרן הבולטים בישראל, ונחשב לדמות מרכזית בעיצוב יודאיקה בארץ. ימיני עלה לארץ בילדותו, למד ב"בצלאל" והפך לאחד מבוגריו ומוריו המפורסמים. הוא התמחה בטכניקת הפיליגרן (עבודת חוטי כסף דקים) ויצר חפצי יודאיקה ותכשיטים שהשפיעו רבות על סגנון הצורפות התימנית-ארץ ישראלית. בנו, יעקב ימיני, המשיכו את המסורת המשפחתית. פריטים ידועים שתכנן יחיא ימיני: רימונים לכתרי תורה – מוצגים כיום במוזיאון ישראל. <https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%90_%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99> <https://gideonofrat.wordpress.com/2020/06/01/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%99%D7%A6%D7%A8%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%A6%D7%9C%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/>
לודוויג יהודה וולפרט ודויד היינץ גומבל	לודוויג יהודה וולפרט ודוד היינץ גומבל היו מעצבים פורצי דרך בתחום היודאיקה המודרנית, אשר שינו את תפיסת העיצוב של חפצים טקסיים יהודיים במאה ה-20. שניהם נולדו בגרמניה והביאו את השפעת הסגנון המודרני, בעיקר מתנועת הבאוהאוס, לעולם היודאיקה. הם שילבו פונקציונליות, עיצוב נקי ושימוש באותיות עבריות כחלק מרכזי בעבודותיהם, תוך שימת דגש על זהות יהודית וחדשנות. ייחודם כמעצבים ישראלים 1. עיצוב מודרני של יודאיקה: וולפרט וגומבל היו הראשונים להתאים סגנון מודרני לעיצוב חפצים טקסיים יהודיים. הם השתמשו בקווים נקיים, צורות גיאומטריות ופונקציונליות כדי ליצור פריטים יוקרתיים ואסתטיים. 2. שילוב אותיות עבריות: אותיות עבריות היו מוטיב מרכזי בעבודותיהם, כסמל לתחייה הלאומית ולזהות יהודית מחודשת בארץ ישראל. 3. חינוך דור חדש של מעצבים: שניהם לימדו בבצלאל והיו ממייסדי מחלקת המתכת בבית הספר החדש לאמנות בירושלים. הם השפיעו על דורות של אמנים וצורפים ושימרו את המסורת לצד חדשנות. עבודות בולטות 1. הנרתיק למגילת העצמאות (1949): גומבל עיצב נרתיק מכסף עבור מגילת העצמאות של מדינת ישראל, פריט בעל משמעות היסטורית עמוקה. 2. החנוכייה הראשונה בסגנון מודרני: וולפרט עיצב חנוכייה שהפכה לסמל של יודאיקה מודרנית, והוצגה בתערוכות בינלאומיות כמו הביתן היהודי ביריד העולמי בניו יורק (1939). <https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Yehuda_Wolpert> <https://heskaamuna.org/the-art-of-ludwig-yehuda-wolpert/> 1. ספר "Forging Ahead: Wolpert and Gumbel, Israeli Silversmiths for the Modern Age": קטלוג תערוכה במוזיאון ישראל (2012), המספק מידע מפורט על עבודותיהם והשפעתם על עיצוב יודאיקה מודרנית. 2. אתר מוזיאון ישראל: תיאור התערוכה "Forging Ahead" המציגה את יצירותיהם והשפעתם על עולם העיצוב. <https://www.imj.org.il/en/exhibitions/forging-ahead> 3. מאמר אקדמי בכתב העת בצלאל: מאמר העוסק בהתפתחות מחלקת המתכת בבצלאל תחת הנהגתם של וולפרט וגומבל והשפעתם על תחום עיצוב המוצר. <https://journal.bezalel.ac.il/en/protocol/article/3121>
ליה ברוס - עיצוב במלח	ליה ברוס היא מעצבת, אמנית ובעלת סטודיו Saltware Design, הפועלת בישראל ופורצת דרך בתחום עיצוב היודאיקה באמצעות שימוש ייחודי במלח מים המלח כחומר גלם עיקרי. ברוס, בוגרת ברוס פיתחה, בשיתוף עם פרופ' דניאל מנדלר מהאוניברסיטה העברית, טכנולוגיה ירוקה וחדשנית ההופכת שאריות מלח תעשייתי מים המלח לאובייקטים תלת-ממדיים עמידים, חזקים וידידותיים לסביבה, ללא תוספים סינתטיים ובתהליך חסכוני באנרגיה. היא שואבת השראה מהקשר הסימבולי של המלח במסורת היהודית – טהרה, ברית, נצח – ומהנוף של ים המלח, ומעניקה לכל פריט משמעות תרבותית ורוחנית עמוקה. מוצרים: * חנוכיות (מנורות חנוכה): כל חנוכיה היא יצירת אמנות חד-פעמית, עשויה מלח טהור, לעיתים עם פיגמנטים טבעיים, פרחים מיובשים או שבבי מתכת, ומדגישה את הסמליות של אור וטהרה. * פמוטים לשבת: פמוטים מינימליסטיים, שקופים למחצה, המוסיפים ייחודיות לשולחן השבת ומדגישים את החיבור לארץ ולחומר הגלם. * גביעי קידוש: גביעים בעיצוב עכשווי, שקופים, המשלבים בין מסורת יהודית לאסתטיקה מודרנית. * חמסות, מלחיות, קערות סדר פסח, לוחות עיצוב לבית, תכשיטים ועוד: כל פריט נושא עמו מסר של חיבור לארץ, לטבע ולשורשים היהודיים, תוך שמירה על עיצוב עכשווי, נקי וייחודי. כל מוצר מיוצר בעבודת יד, תוך שילוב טכנולוגיה ירוקה, עיצוב מודרני ומשמעות תרבותית. המוצרים נמכרים בחנויות מוזיאונים יהודיים ברחבי העולם, ומעוררים עניין בזכות השילוב בין עיצוב, קיימות, חדשנות ומשמעות יהודית-ישראלית <https://saltwaredesign.com/> <https://judaicainthespotlight.com/meet-the-artist-lia-bruce/> <https://saltwaredesign.com/product-category/judaica/>
סטודיו ארמדילו הדס קרוק וענת שטיין	סטודיו ארמדילו, שהוקם על ידי ענת שטיין והדס קרוק, הוא מהבולטים והמוערכים בעיצוב יודאיקה עכשווית בישראל. השתיים, בוגרות המחלקה לעיצוב תעשייתי במכון הטכנולוגי חולון (HIT), פועלות יחד מאז 1997 וממוקמות בתל אביב. הן יצרו שפה עיצובית ייחודית המשלבת מסורת יהודית עם עקרונות עיצוב מודרניים, השראה מאוריגמי, גיאומטריה, מתמטיקה, משחקים ופאזלים, תוך דגש על עבודת יד, קהילתיות וייצור מקומי. תרומתן לשפה העיצובית של יודאיקה עכשווית ענת והדס חידשו את תחום היודאיקה בכך שהפכו חפצים מסורתיים לפריטים עכשוויים, צבעוניים, מינימליסטיים ויצירתיים, המשלבים שמחה, משחקיות וקריצה עיצובית. הן שואבות השראה מהחיים העירוניים בישראל, מהתרבות היהודית, מהמשפחה ומהרחוב, ומביאות לידי ביטוי עיצוב נקי, מודולרי, לעיתים רב-שימושי, שמדבר בשפה עכשווית אך שומר על הקשר למסורת. כל מוצר עובר מחקר אתנוגרפי, פיתוח סקיצות דו-ממדיות ותלת-ממדיות, ויוצר בסדנאות בוטיק מקומיות בעבודת יד. דוגמא לשילוב בין מסורת וחדשנות * קערת סדר פסח "פאזל" – קערה מודולרית מעץ וקרמיקה, שכל חלקיה מתפרקים וניתנים לשימוש כפלייסמנטים בצורת רימונים, עם כוכב מגן דוד במרכז. דוגמה מובהקת לשילוב משחקיות, עיצוב עכשווי ומסורת. * כסה מצה וכיסוי אפיקומן בצביעת שיבורי – כיסויים מבד קטיפה צבועים בעבודת יד בטכניקת שיבורי יפנית, המשלבים מסורת יהודית עם השראה עיצובית מהמזרח הרחוק. * כיסוי שבת "Linen" – כיסוי שולחן שבת תלת-ממדי, שנרכש לאוסף המוזיאון היהודי בניו-יורק, המדמה את שולחן השבת הערוך כולו, ומעורר מחשבה על קדושה, זיכרון וטקסיות <https://studioarmadillo.com/pages/armadillo-judaica-lovers> <https://judaicainthespotlight.com/meet-the-artists-anat-stein-and-hadas-kruk-of-armadillo-judaica-lovers/> <https://judaicainthespotlight.com/meet-the-artists-anat-stein-and-hadas-kruk-of-armadillo-judaica-lovers/> <https://www.midnighteast.com/mag/?p=3839>

עיצוב אופנה

ספרים מומלצים	* רז א. חליפות העתים מאה שנות אופנה בישראל. ידיעות אחרונות . 1996 * בת יער נ. שיכרון עיצובים- אמנות האופנה בישראל 1948-2008 . רסלינג 2010 * פייסחוב ל . מקום לאופנה מסע בעקבות הבגד הישראלי, מוזיאון ישראל, 2018
אתרים / מאמרים /תערוכות	<https://www.prtfl.co.il/archives/102779> <https://pinsndls.com/2010/09/23/from-rags-to-riches-israeli-fashion-rediscovered/> <https://jfc.org.il/en/collection/israeli-fashion-in-the-60s/> <https://design.hit.ac.il/blog/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%A2-%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%93-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99/>
אילנה אפרתי	אילנה אפרתי היא מעצבת אופנה ישראלית, אמנית טקסטיל וחוקרת, מובילת הגישה האיטית בישראל אשר דוגלת במעט איכותי ועל זמני. אפרתי החלה את דרכה בשנת 1983 עם השקת מותג הנושא את שמה, ובשנת 1987 פתחה את בית המלאכה והבוטיק שלה ברחוב דיזנגוף בתל אביב. בתקופה שבה האופנה הישראליתש אבה השראתה מעצוב יפני פיסולי - אפרתי הציגה עיצוב מינימליסטי ומחויט המותאם לאקלים הים-תיכוני, תוך שימת דגש על קיימות, איכות חומרי גלם וקשר אישי עם לקוחותיה. מאפיינים ייחודיים בעבודתה 1. אופנה איטית וקיימות: אפרתי דוגלת בגישת "אופנה איטית", המעודדת צריכה מודעת ואיכותית. חומרי גלם טבעיים: אפרתי משתמשת בבדים טבעיים כמו כותנה, פשתן, קשמיר ומשי באיכות גבוהה המיובאים מאיטליה באופן בלעדי. 2. השראה מקומית: התרבות וההיסטוריה של ישראל, ובעיקר של תל אביב, משמשות מקור השראה מרכזי בעיצובים שלה. היא משלבת בין מסורות מקומיות לבין גזרות מודרניות. פרויקטים מרכזיים 1. "א.א. 100% כותנה" (1995): קו בגדים בהשראת בגדי פועלים וחלוצים בארץ ישראל, עם פלטת צבעים בסיסית של חאקי וכחול, בהשראת מפעל הבגדים "אתא". 2. קטלוגים שנתיים: אפרתי יצרה קטלוגים שהביעו עמדות חברתיות ותרבותיות, כמו דימוי גוף נשי וההשפעה של הפיתוח האורבני בתל אביב. בשנת 1996 הזמינה "נשים אמיתיות" בגילאי 30–70 להצטלם לקטלוג השנתי, מהלך פורץ דרך לקידום תפיסת יופי רחבה יותר. 3. תערוכת "Circle" (2021): תערוכה במרכז בן-ימיני לקרמיקה עכשווית שבה הציגה בדים טבעיים שעברו תהליך פירוק והתחדשות בטבע, כחלק מחקר על מחזוריות ודעיכה. [אתר אילנה אפרתי](https://www.ilanaefrati.com/about/) מידע על הקריירה שלה, גישתה העיצובית ופרויקטים מרכזיים. [Ben-Yamini Ceramics Center - Circle Exhibition](https://www.benyaminiceramics.org/en/ceramic-galleries/past-exhibitions/21577-2/19777-2/circle/) סקירה על תערוכת "Circle" והמחקר שלה בתחום הטקסטיל. [Times of Israel Blogs - Slow Fashion](https://blogs.timesofisrael.com/ilana-efratis-slow-fashion/) מאמר על גישת האופנה האיטית של אילנה אפרתי והשפעתה על התעשייה המקומית
אתא	אתא הייתה חברת טקסטיל מובילה שהלבישה את החברה הישראלית והייתה סמל ללאומיות וחלוציות. ערכיה: פשוט מקומיות ועל זמניות. לאתא היו מפעילי טקסטיל אשר נבנו צפונית לחיפה. הגישה העיצובית של אתא הדגישה את התכליתיות ונטתה להעדר קישוטיות. סממן נוסף בעיצוב הבגדים של אתא היה האחידות בין בגדי הנשים לגברים. הם אמנם ייצרו חצאיות ושמלות אך ההבדלים בין הגזרות היו מזעריים והבגדים שידרו שוויון בין המינים בשל המראה המשותף לבגדי הנשים והגברים. בשנת 2016 נפתח מחדש המותג אתא עם ערכים זהים בשפה עיצובית עכשווית והוא זוכה להצלחה גדולה. <https://www.haaretz.co.il/gallery/2010-05-18/ty-article/0000017f-f85a-d47e-a37f-f97eac2f0000> <https://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5641162,00.html> h[ttps://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%90](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%90)
גוטקס לאה גוטליב ויהודית גוטליב	<https://www.haaretz.co.il/gallery/fashion/2012-11-19/ty-article/0000017f-e0f1-d38f-a57f-e6f30bdd0000> <https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%98%D7%A7%D7%A1> <https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90%D7%94_%D7%92%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%91>
דורין פרנקפורט	דורין פרנקפורט (נולדה ב-1951) היא מעצבת אופנה, תעשיינית ואשת עסקים ישראלית, הנחשבת לאחת הדמויות המשפיעות ביותר על האופנה הישראלית. פרנקפורט פועלת בזירה המקומית והבינלאומית מזה חמישה עשורים, תוך שהיא משלבת בין עיצוב חדשני לבין ערכים של קיימות וייצור מקומי. לאחר שירותה הצבאי, עיצוב אופנה בבית הספר הפוליטכני לעיצוב, בפריז, עם שובה לישראל בשנת 1975, החלה את דרכה המקצועית בעיצוב בגדים מתוך סטודיו קטן בתל אביב. בהמשך פתחה חנות ראשונה במגדל שלום, והייתה בין הראשונות בישראל שהציעו בגדים מוכנים ללבישה (ready-to-wear). עבודתה מתאפיינת ב: * ייצור מקומי: פרנקפורט מתעקשת לייצר את כל קולקציותיה בישראל, בניגוד למגמת הייצור הזול בחו"ל. היא רואה בכך ערך תרבותי וכלכלי חשוב. * עיצוב נגיש: עיצובים המשלבים אלגנטיות נינוחה עם מחירים נגישים לקהל הרחב. * השפעה מקומית: הקולקציות שלה שואבות השראה מהאקלים הישראלי ומהתרבות המקומית, תוך שימוש בבדים קלילים ונוחים המתאימים לאורח החיים הים-תיכוני. פרויקטים ייחודיים: 1. עיצוב לתחרות האירוויזיון: פרנקפורט עיצבה את התלבושות של יזהר כהן (1978) וגלי עטרי (1979), שזכו בתחרות האירוויזיון עם השירים "אבניבי" ו"הללויה". העיצובים שיקפו את השמש הישראלית ואת רוח הקיבוץ. 2. "שמלת שלוש הדתות": שמלה שעיצבה לכבוד יובל לירושלים, עליה שולבו סמלים של יהדות, נצרות ואסלאם. הפרויקט עורר עניין רב אך גם ביקורת. 3. DF Line: קו בגדים לגברים ולנשים המשלב בין אופנה יומיומית לאלמנטים ייחודיים בעיצוב. עבודתה הפכה לסמל של יצירה ישראלית מקורית, והיא ממשיכה להוות השראה לדורות של מעצבים צעירים. <https://www.dorinfrankfurt.com/he/about/studio-space> <https://www.jpost.com/jerusalem-report/arts-and-culture/still-doing-her-own-thing-329402>
דורית בר אור	דורית בר אור היא אחת ממעצבות האופנה הישראליות הבולטות והמשפיעות בתחילת המאה ה-21, אשר הצליחה לשלב בין מסורת מזרח תיכונית לבין אופנה עכשווית בינלאומית. ייחודה טמון ביכולתה לקחת אלמנטים תרבותיים עמוקים ולהפוך אותם לפריטי אופנה יוקרתיים ומודרניים, תוך שמירה על זהות ישראלית. עיצוביה מתאפיינים בשימוש בדוגמאות כאפייה, כפתנים, רקמות יד מורכבות וצבעוניות נועזת, לצד גזרות נשיות ונינוחות שמתאימות ליום ולערב. לפני עשור היא הצליחה להביא את האופנה הישראלית לתודעה עולמית, עם עיצובים שנמכרים בבתי אופנה מובילים וסלבריטאיות בינלאומיות שמאמצות את סגנונה. בעת הזו בעקבות ה-7 לאוקטובר 2023 המוטיבים והקודים החזותיים בו השתמשה סביר להניח היו מתקבלים אחרת המותג של דורית מתמודד עם חרם צרכנים וביקורות נוקבות על ישראל במסגרת " מלחמת התודעה באינטרנט " בעקבות התקפת הטרור והתגובה הישראלית בעזה. אתר המותג Dodo Bar Or: האתר הרשמי של המותג מציג את הקולקציות האחרונות, כולל תמונות ותיאורים מפורטים של הפריטים, ומאפשר להבין את הסגנון והקו העיצובי שלה. מגזינים אופנה בינלאומיים: מגזינים כמו *Vogue*, *Harper's Bazaar* ו-*Elle* סיקרו את עבודתה של בר אור לאורך השנים וניתחו את השפעתה על האופנה הבינלאומית. שבוע האופנה תל אביב: אירועים ותצוגות במסגרת שבוע האופנה בתל אביב מהווים מקור מידע חשוב על עבודתה של בר אור ועל השפעתה על תעשיית האופנה המקומית. <https://www.ynet.co.il/fashion/article/syg6ntgmt> <https://www.atmag.co.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a6%d7%91%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-2016-%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%a8/>
משכית	משכית 1954-1994 הייתה חברה ממשלתית שהתמקדה בייצור אמנות מקומית וייחודית, כולל עיצוב אופנה ששילב מסורות עדתיות עם עיצוב מודרני. היא נחשבת ל"חלון הראווה" של העיצוב מוצריה של משכית כללו אריגים ובגדים, חפצי קודש, כלי נוי ותכשיטים. <https://tarbutil.cet.ac.il/lexicon/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%AA/> <https://www.prtfl.co.il/archives/206516>
פיני לייטרסדרוף	פיני (אדולפינה) לייטרסדורף (1906–1986) הייתה מעצבת אופנה ישראלית ממוצא הונגרי, שנחשבת לאחת מחלוצות תחום האופנה בישראל. בשנת 1937 עלתה לארץ ובהמשך פתחה סטודיו לאופנה בתל אביב . לייטרסדורף שילבה בין מסורות מקומיות לבין עיצוב עכשווי, והייתה ידועה ביכולתה ליצור חיבורים ייחודיים בין תרבויות. בין השאר עיצבה תלבושות לתיאטראות מובילים כמו *הקאמרי* ולהקת המחול *ענבל*. בשנת 1955 מונתה למעצבת הראשית של בית האופנה *משכית*, שם עיצבה קולקציות ששילבו רקמות אתניות ומסורות מקומיות עם גזרות מודרניות. עבודתה ב"משכית" הפכה לסמל של אופנה ישראלית ייחודית וזכתה להכרה בינלאומית. השפעה מקומית: לייטרסדורף שאבה השראה מהנוף הישראלי, האקלים והתרבות המקומית. היא שילבה צבעים כמו כחול של הים התיכון וחום המדבר, לצד טקסטורות רכות ונוחות המתאימות לאקלים החם. שילוב תרבויות: עבודותיה שילבו בין טכניקות רקמה מסורתיות של נשים עולות מתימן ומרוקו לבין גזרות אירופאיות מודרניות. פשטות אלגנטית: היא דגלה בעיצוב פונקציונלי ופשוט, אך עם דגש על פרטים קטנים ואיכות גבוהה. עיצוב למשכית: לייטרסדורף יצרה קולקציות שבהן שולבו אלמנטים אתניים עם אופנה מודרנית. פריטים כמו "מעיל המדבר" הפכו לסמל של אופנה ישראלית. עיצוב לתיאטרון ולמחול: תלבושות שעיצבה עבור להקת ענבל ותיאטרון הקאמרי זכו לשבחים על התאמתן לאמנות הבמה. תצוגות אופנה בינלאומיות: השתתפה בתצוגות אופנה ברחבי העולם, כולל בארצות הברית ובאירופה, במסגרת אירועי גיוס כספים עבור מדינת ישראל. <https://www.nli.org.il/en/archives/NNL_ARCHIVE_AL997012360499005171/NLI> <https://www.haaretz.co.il/gallery/2011-08-12/ty-article/0000017f-db7f-d856-a37f-ffffc05c0000> <https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A3> <https://designarchive.shenkar.ac.il/designer/1124> <https://www.timesofisrael.com/israel-museum-exhibit-puts-decades-of-israeli-fashion-on-runway/>
רות דיין	מייסדת משכית ומעמודי התווך של עיצוב אופנה מקומי ישראלי. רות דיין, הייתה דמות משפיעה בתחום האופנה והתרבות הישראלית. ב-1949, יחד עם זהרה וילבוש, היא ייסדה את פרויקט "אשת חיל", שמטרתו הייתה להפוך את מלאכת היד של נשים עולות למקור פרנסה ולשמר את המסורת התרבותית שלהן. הפרויקט זיהה את המיומנות של הנשים בתחומי רקמה, תפירה ועיטורים, וסייע להן לשווק את יצירותיהן. רות דיין עזבה את הפרויקט ב-1952 כדי ללוות את בעלה אז משה דיין לבריטניה, אך היא המשיכה לפתח את עניינה באמנות ובתרבות עם הקמת חברת האופנה "משכית" ב-1954. תרומתה של רות דיין להתפתחות התרבות בישראל הייתה משמעותית, שכן היא סייעה לשמר ולקדם את המסורות התרבותיות של עדות שונות באמצעות האופנה, והפכה את ישראל למרכז יצירתי וחדשני בתחום זה. <https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9F> <https://www.prtfl.co.il/archives/141816>
"רקמה" רוזי בן יוסף	רוז'י בן יוסף (1929–2008) הייתה מעצבת אופנה, יזמית ויצואנית מצליחה, שנחשבת לחלוצה בתחום האופנה הישראלית. יותר מכל עבור רוז'י היה חשוב להגדיר אופנה ישראלית. היא נולדה בבולגריה למשפחה שהייתה מעורבת בתחום הטקסטיל והאופנה, ועלתה לישראל בשנת 1948. הוריה פתחו מפעל קטן בשם "רקמה" לייצור הלבשה תחתונה, שבו החלה רוז'י את דרכה כמעצבת. בהמשך הפכה "רקמה" למותג אופנה מוביל בישראל ובעולם. מאפיינים ייחודיים בעבודתה: 1. שימוש בחומרים מקומיים: רוז'י זיהתה את הפוטנציאל של בדי "מולידור", בדים פשוטים וזולים שיוצרו במפעל טקסטיל בנהריה. היא הפכה אותם לבסיס לעיצוב בגדי חוף, גלביות וכאפיות, תוך יצירת סגנון אתני-ישראלי ייחודי. במפגש של רוזי עם עולם האופנה בפריז היא זיהתה כי בישראל תתקשה להתחרות באיכות האירופאיות ולכן בחרה לעצב בישראל עבור ישראל. בחרה בחדשנות הנובעת מאילוצים. רוז'י פיתחה פתרונות יצירתיים לנוכח מחסור בחומרים, תוך שימוש חכם בבדים צרים (67 ס"מ רוחב בלבד) ליצירת בגדים מקוריים. 2. עיצוב בהשראת הסביבה המקומית: עבודותיה שיקפו את הנוף והאקלים הים-תיכוני, תוך שילוב מוטיבים אתניים כמו טליתות וכאפיות. פרויקטים מרכזיים 1. שמלת חוף "סלימה" (1968) - שמלה שעוצבה מבדי מולידור וזכתה להכרה בינלאומית. בשנת 1972 נבחרה השמלה לייצג את האופנה הישראלית באגף לתולדות האופנה במוזיאון המטרופוליטן בניו יורק. 2. קולקציית הטלית (1970) - קולקציה שהשתמשה במוטיבים של טליתות יהודיות לעיצוב שמלות מודרניות, תוך יצירת חיבור בין מסורת יהודית לאופנה עכשווית. 3. קולקציית פטרודולר (1976) - קו בגדים שפותח במיוחד עבור שוק הנפט במזרח התיכון, ושילב עיצובים יוקרתיים עם אלמנטים מקומיים. <https://fashion.walla.co.il/item/2559323> <https://designarchive.shenkar.ac.il/designer/1121>
תמרה יובל ג'ונס	תמרה יובל ג'ונס (1945–2024) הייתה מעצבת אופנה, יזמית , חוקרת ואשת חינוך , המזוהה עם "סגנון הבוהו שיק " בישראל מאז שנות ה 70. השכלתה בתחום האופנה כללה קורסים מקצועיים ולימודי עיצוב תלבושות בלונדון, כבר בגיל 27 הייתה בעלת שני בוטיקים בתל אביב,ובמקביל עיצבה עבור משכית.משנת 1974 במשך עשור עבדה אצל המעצב רוברטו קוואלי באיטליה , שיתוף עולה שנמשך לסרוגין לאורך כל הקריירה שלה.לאורך השנים יובל- ג'ונס הרחיבה את פעילותה, עצבה גם גופי תאורה תוך שימוש בידע בבדים, אצרה תערוכות אודות אופנה ישראלית, עיצבה תלבושות עבור עולם הבידור ועמדה בראש המחלקה לצורפות בבצלאל. בין השאר יובל ג'ונס יזמה את תערוכת "Fashion Statements" 2018–2019 במוזיאון ישראל אשר סקרה 100 שנות אופנה בישראל, תוך התמקדות בשילוב בין אירופאיות ואוריינטליזם ובמקומה של היצירתיות הישראלית בזירה העולמית. <https://www.imj.org.il/en/exhibitions/fashion-statements> <https://pinsndls.com/2010/09/23/from-rags-to-riches-israeli-fashion-rediscovered/>