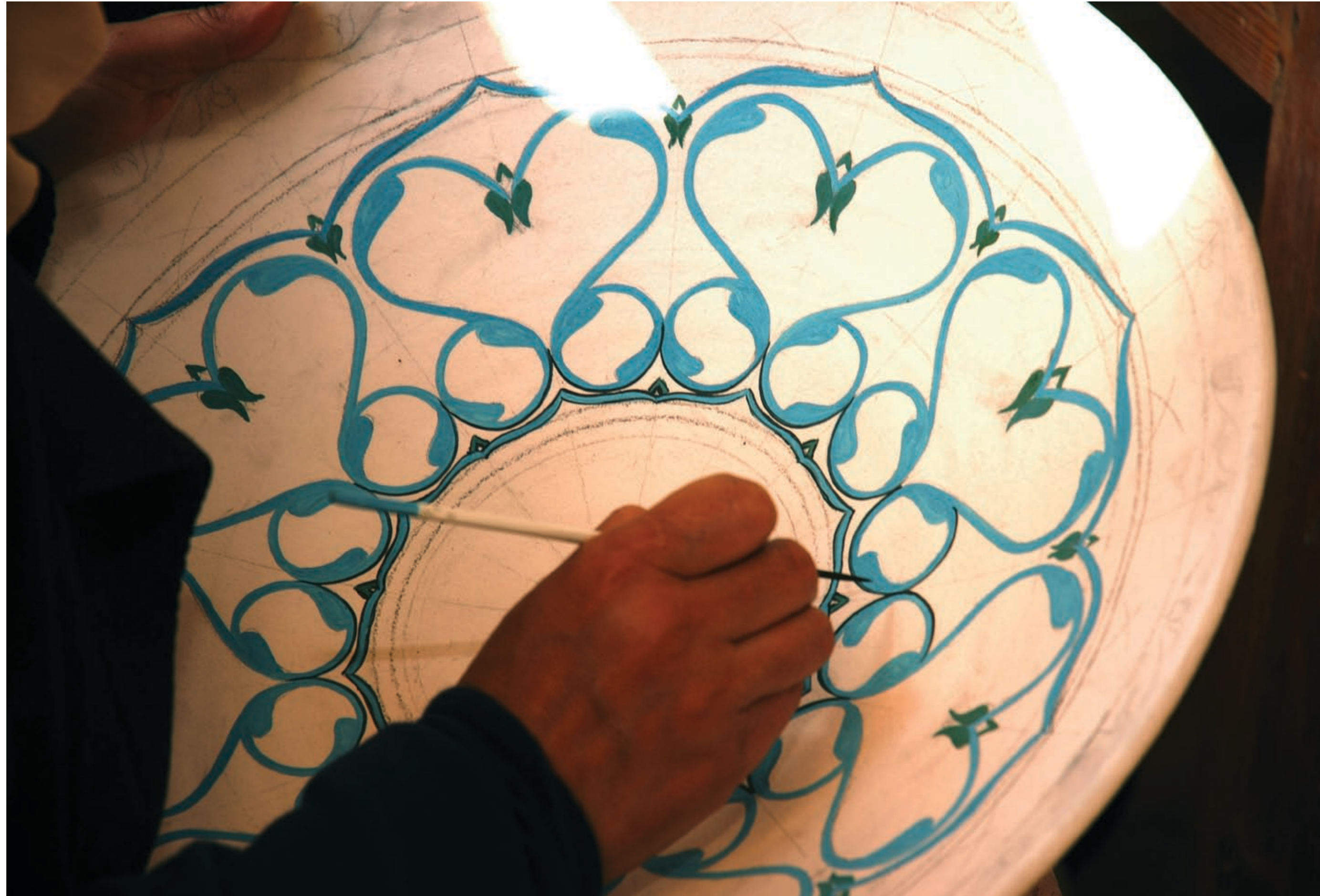
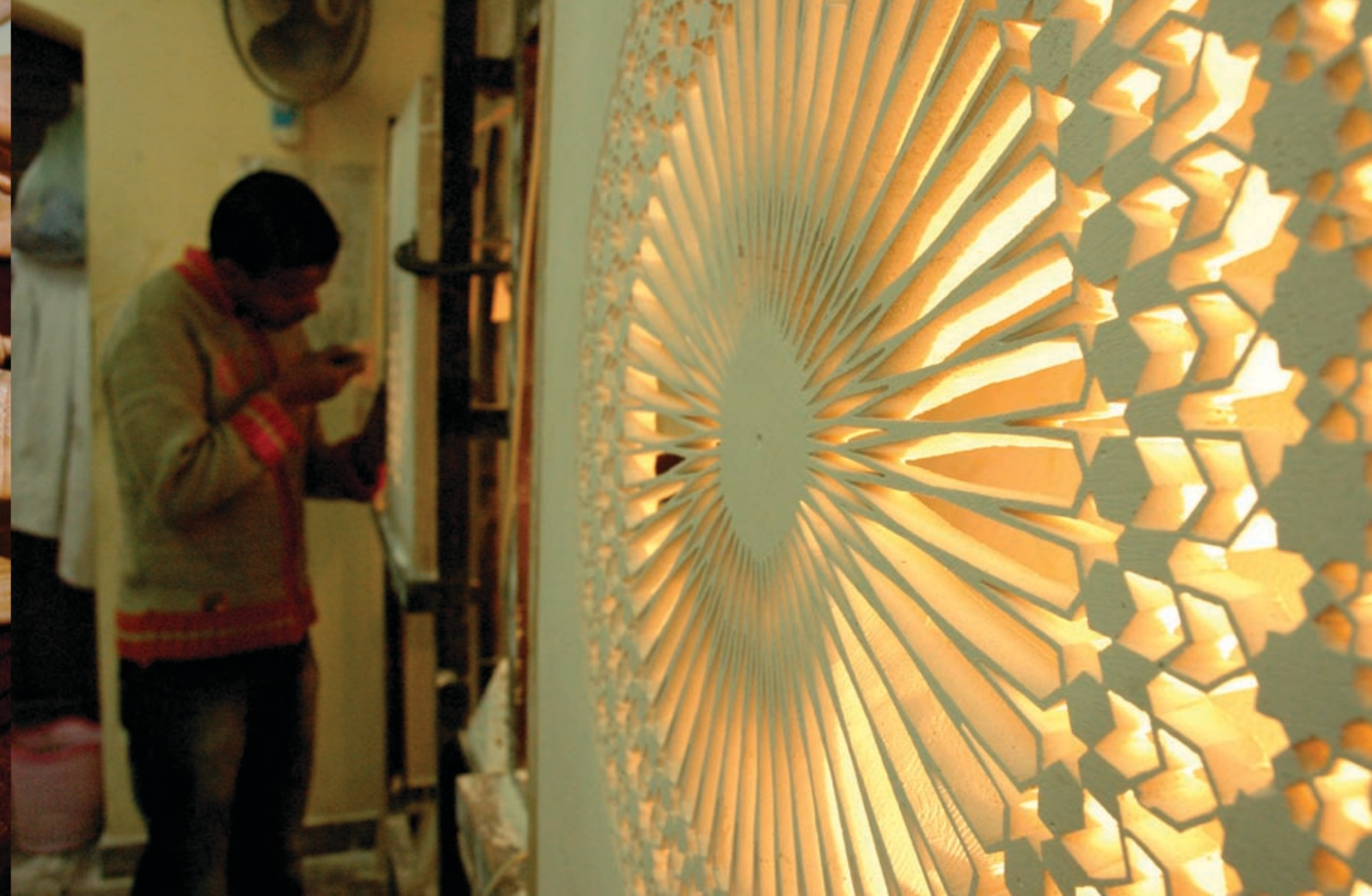


**CREATE** words by  
*Ramzi Makram Ebeid*  
**WORKSHOP**  
التصميم والحرف  
التقليدية





The location is Fustat Traditional Crafts Centre, the time is late November 2009, the participants: a group of 35 crafts companies and NGOs, six international designers, a group of senior and young Egyptian designers brought together by the IMC (Industrial Modernization Center) (مركز تحديث الصناعة) for a design and crafts workshop as part of its recently inaugurated DEEP program (Development of Ethnic Egyptian Products) workshop. DEEP aims to foster “inventive and creative use of material, design and production processes to achieve a range of products that originate from an ‘ethnic’ Egyptian background, adapted to modern uses and marketable internationally.” The workshop was structured around various craft sub-sectors: wood, leather, jewellery, ceramics, textiles and lighting (some groups were further divided internally as well). The companies and craftspeople in each sub-sector were guided by a design team headed by an international designer, a senior Egyptian designer and were assisted by a number of Egyptian junior designers.

This is not a descriptive account of the event, but rather an introspection by a group of us who have participated in the event. It is a self-reflexive account of our experiences and where this meeting of design and crafts can go in the future.

Design students in the West are taught to free their minds and let creativity flow, at least in the beginning stages of the design process. As students in Egypt, however, that is not necessarily the case, even in the design world. Nevertheless, we were surprised to hear a couple of workshop participants explain how the workshop taught participants to use “new materials” (as opposed to the traditional materials they use for their crafts). It is great that minds are expanding, but is this really a “new” idea? In fact, a good number of participants were taught things by foreigners that most western design students see as basic design principles.

Participants’ expectations going into the workshop highlighted another problem the workshop faced. While some participants felt that they were going to be taught by the

international designers, the designers with more experience and design education came into the workshop believing that they would collaborate with the internationals to create a team-made design. This idea led the majority of those same participants to feel that the international designers were simply coming to share their ideas, rather than helping them learn how to create unique ideas of their own. (A couple of participants even replied that “of course the foreigner” came up with the idea for their respective products.) Not surprisingly, those expecting to be taught were much more satisfied with the outcome than those expecting collaboration. Though in part disheartening, it was phenomenal to see how thrilled the participants were with what they learned.

The workshop was definitely successful and an important advance for Egyptian design and crafts. More importantly it paved the way for future workshops and exchanges. Through discussions between us and the other participants, the following ideas and perceptions emerged for the route ahead:

الأجانب المتقدمين. ولكنهم سرعان ما أحسوا أن المصممين العالميين أتوا فقط لإعطائهم بعض الأفكار. وليس لتعليمهم فن ابتكار الأفكار الجديدة. وعلى حد قول بعض المشاركين “إن المصممين الأجانب جاءوا بأفكار تتناسب مع المنتجات شائعة الاستخدام في بلادهم”.

وبالطبع كان المشاركون الراغبون في التعلم أكثر سعادة. وما إليهم الشعور بالرضا عن النتائج التي تم التوصل إليها عن غيرهم من الذين أرادوا المشاركة فقط. ولكن بشكل عام أحس كل من شارك في هذا البرنامج بالسعادة الغامرة نظراً لما تعلموه من أساليب وأفكار جديدة في مجال التصميمات.

ولاشك أن الورشة في -حد ذاتها- تعد إضافة كبيرة للتصميمات. والحرف المصرية. والأهم من ذلك أنها مهدت الطريق لمستقبل هذه الصناعات.

و من خلال المناقشات التي دارت بيننا. وبين المشاركين في الورشة تم التوصل إلى عدة أفكار ومفاهيم. ومنها:

كان يتوجب علينا إطلاع المصممين. والخبراء الأجانب على مجال التصميم في مصر لحظة وصولهم. وقبل الشروع في أي مشاركات. ويتضمن ذلك التعريف بالمصممين المصريين. والحرف التقليدية التي يتم تصنيعها. ومن يقوم بتصنيعها. وكل هذه التفاصيل الهامة. فعلى سبيل المثال لوحظ أن أغلبية المصممين القادمين من الخارج كانوا يشكون طوال الوقت من المصنعين المشتركين في فرق العمل بزعم أنهم ليسوا مؤهلين بشكل كافٍ للعمل معهم.

كما يجب توضيح أننا لا نهدف من هذا المقال إلى الإشارة لدى أهمية. أو قيمة هذا الحدث بشكل تفصيلي. وإنما نريد أن نعرض الرؤية. والتجربة التي خاضها مجموعة من مصممينا أثناء مشاركتهم فيه.. فيمكن القول بأن هذا البرنامج استطاع تحويل الخبرات. والقدرات المصرية إلى منتجات ملموسة ناجحة من تفاعل كل من الحرف التقليدية. والأفكار الإبداعية للتصميمات. وما يمكن أن يؤول إليه الحال في المستقبل في حالة الاستمرار على هذا المنوال.

وفقاً للنظام الغربي دائماً ما تترك الحرية للدارسين في مجال التصميم لإطلاق العنان لمخيلاتهم للحصول على أفكار إبداعية جديدة. على الأقل في المراحل الأولى لعملية التصميم. ولكن على الرغم مما سبق لا يعتبر ذلك ضرورياً في كل الحالات. ولقد أدهشنا كثيراً أن نعرف من بعض المشاركين أنهم تعلموا من هذه الورشة كيفية استخدام مواد جديدة (مواد مختلفة عن المواد التقليدية التي اعتادوا استخدامها). كما نجحت الورشة -بفضل الاستعانة بالخبراء الأجانب- في تعليم المشاركين الكثير من الأساليب. والطرق الجديدة التي بالنسبة لنظرائهم الغربيين في نفس المجال تعد من المبادئ والأساسيات التي يتعلمها أي طالب في بداية دراسته.

و نظراً لأن المصممين الأجانب جاءوا معتقدين أن دورهم يتمثل في المشاركة في بعض فرق العمل من أجل عمل تصميمات جديدة. أدى ذلك إلى ظهور مشكلة نفسية بين المشاركين. حيث كانوا يتوقعون أن يتعلموا الكثير من الخبراء

المكان مركز الفسطاط للحرف التقليدية. الزمان نوفمبر لعام ٢٠٠٩. ومشاركة حوالي ٣٥ من شباب المصممين المصريين. والشركات المتخصصة في الصناعات اليدوية. والحرف التقليدية. والمنظمات غير الحكومية. بالإضافة إلى ستة من أفضل المصممين العالميين في هذا المجال. ويرجع الفضل في هذا لمركز تحديث الصناعة. وهو صاحب فكرة الورشة. أو برنامج DEEP. الذي يهدف إلى تطوير المنتجات المصرية التقليدية.

الغرض الأساسي من البرنامج هو محاولة الوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد. وأداء المراحل المختلفة لعمليات التصميم بكفاءة عالية من أجل الحصول على منتجات مصرية خالصة لديها القدرة على التعبير عن الثقافة المصرية. كما يهدف إلى تطوير هذه المنتجات بحيث تتناسب مع متطلبات السوق. واحتياجات الأفراد ليس فقط داخل الأسواق المحلية. ولكن على المستوى العالمي أيضاً.

أما عن الصناعات التي تم تناولها فتتمثل في: الصناعات الخشبية. والسيراميك. والمجوهرات. بالإضافة إلى المنسوجات بأنواعها. ومنتجات الإضاءة (حتى أن بعض مجموعات العمل المشاركة انقسمت إلى فرق فرعية داخل المجموعة الواحدة لتنوع المنتجات المقدمة).

وبعد تحديد مجموعات. وفرق العمل. تم تشكيل فرق مصغرة برئاسة أحد المصممين العالميين. وأحد كبار المصممين المصريين من أجل القيام بالدور الإرشادي. وتوجيه فرق العمل المشاركة.

International designers should be given a more comprehensive idea or summary about design in Egypt well before their visit. The information package should include current Egyptian designers in along with the various local crafts and manufacturers involved in the workshop. The majority of the international designers, for instance, complained about the manufacturers they were working with, perhaps because they were not prepared to work with them.

Egyptian designers should be grouped according to design knowledge and experience. Those who are familiar with basic design principles should be grouped together, so they can take their learning experience to the next level. Those with less background need to be with the more experienced and not grouped together; supplementary preparation and training before the workshop is also a good idea.

A workshop with a true collaborative atmosphere serves our needs much better than the "foreigner knows best and will give us ideas" mindset. Regardless of background, we are all creative by nature and we need opportunities to utilize that creativity.

A comprehensive workshop manual: true to form, we did not stick to the timeline that was given. But, why was there such a stringent timeline in the first place? Why not simply give participants general knowledge regarding who is in the workshop, what the purpose of the workshop is and what is expected from the participants - including recommended paths?

It is an achievement that we held this workshop here, that we had an opportunity to work alongside very talented international and local designers and that beautiful final products came from it. However, we have to demand more from ourselves and from our fellow countrymen, not because of nationalistic pride, but because we should live in a place that fosters creativity and helps us achieve design recognition in the global sense. Now, here's what a few days achieved:

#### Glass Team

These designs may not be revolutionary or push many envelopes, but they are executed very well. The inspiration behind this group's product was the sun and the earth. Again, nothing really novel, but the end-product is rather beautiful. The idea was what this group learned; they can have inspiration from designs in other media, not just other glass products. For instance, designs found in rugs can also be used in glass products.

Again, this is not going to rock most western designers' processes, but it did ignite something here. The Egyptians in the team were able to use their vast knowledge of glass in a new way; their group leader was very impressed by the local techniques employed. It was the international designer's idea to use the sun and moon as inspiration, but it was the group's creative glass techniques that made the end-product impressive.

#### Lighting Team – Randa Fahmy

We got the chance to sit one-on-one with the Egyptian leader of the lighting team, Randa Fahmy. A few weeks after the workshop, Mrs. Fahmy invited us to her home and took us through her journey in the workshop. Overall, her feedback was rather positive; she relished the creative environment brought about by both the local and international designers, and enjoyed the wide range of skilled manufacturers available on location. She loved the latter so much that she has decided to, rather than wait, have all the manufacturers she needs gathered

together in her factory. The availability of all these people together, she believes, will build a fun work environment while speeding the design process and creating a design synergy that will help expand her and her designers' imagination, and result in higher quality design products.

#### Leather Team

One of our personal favorite pieces was the palm leaf embossed red leather. Visually it is very pleasing but the real inspiration was the team's inspiration. Their team leader had asked them to be motivated by something Egyptian, and the Egyptian team leader chose the palm tree. With our amazingly vast historical and design past, it is sometimes easy to forget the natural beauty that can be found throughout Egypt.

#### Pottery Team

Participants in this team probably had the most opportunities and information regarding their products as they had the largest manufacturing/design team on-



فاستطاع المصممون المصريون استغلال خبراتهم. ومعرفتهم الكاملة بهذه الحرفة عند التصميم. كما أن قائد الفريق أشاد بالأساليب المحلية التي اعتدنا استخدامها. وعلى الرغم من أن فكرة الاعتماد على عناصر الطبيعة مثل الشمس والقمر كمصادر للإلهام هي فكرة المصمم العالي إلا أن التقنيات والطرق التي استخدمها الفريق المصري هي التي أدت في النهاية إلى الحصول على المنتج النهائي في أفضل صورته، والذي حاز إعجاب الجميع.

#### فريق منتجات الإضاءة – راندا فهمي:

سنحت لنا الفرصة بعمل مقابلة شخصية مع "راندا فهمي". وهي قائدة الفريق المتخصص في المنتجات المتعلقة بالإضاءة. حيث قامت راندا فهمي بدعوتنا إلى منزلها عقب انتهاء أعمال الورشة بعدة أسابيع. ودار الحديث في هذه المقابلة عن تجربة العمل في الورشة. حيث كان لديها انطباع إيجابي رائع عن العمل. وأشارت إلى استمتاعها ببيئة العمل التي جمعت بين المصممين على المستويين المحلي والعالمي. بالإضافة إلى الحرفيين ذوي المهارات من مختلف المهن. ولعل أكثر ما أحبته هو الحرفيون لدرجة أنها لم تطق الانتظار. وقررت أن تنفق مع الحرفيين للعمل بمصنعها الخاص. والذي دفعها لذلك هو إيمانها القوي بأن الاعتماد على هؤلاء الحرفيين ذوي المهارة والخبرة يؤدي إلى خلق بيئة عمل مناسبة قادرة على

بخبرات. ومواهب المصممين المحليين. والعالميين. ومع انتهاء الورشة حصلنا على منتجات نهائية غاية في الروعة. والجمال. والتي تمثل نتاج التعاون بين المشاركين. وفي نهاية هذا التحليل نشير إلى أننا نتوقع المزيد من الإبداع من قبل مصممين المصريين. وليس هذا من باب النزعة الوطنية. وحسب. وإنما لأننا نتمتع في بلدنا بثقافة تزخر بالعديد من مصادر الإلهام. والمواد الخصبه لابتكار أفكار جديدة للتصميمات في مختلف المجالات. وإليكم نتاج عمل الورشة التي دامت لأيام معدودة:

#### فريق المنتجات الزجاجية:

استلهم الفريق أفكار التصميمات من بعض عناصر الطبيعة مثل الشمس. والتربة. وعلى الرغم من أن ما تم تصميمه لا يعد طفرة في المجال إلا أن المنتجات النهائية تم تنفيذها بمنتهى الدقة. والمهم هو ما تعلمه المصممون المصريون. وهو إمكانية أخذ بعض الأفكار من المنتجات الأخرى باختلاف أنواعها. وعدم الاقتصار على أفكار التصميمات التي تتبع نفس المجال. فعلى سبيل المثال يمكن استخدام التصميمات الموجودة على السجاد -وهو منتج مختلف تمامًا- ومحاولة تطبيقها على المنتجات الزجاجية. وكما أننا من قبل أن ما تم إنتاجه لن يشكل تغييراً جذرياً. أو طفرة كبيرة في هذا المجال بالنسبة لمصممي الغرب. ولكنها تعد مؤشراً جيداً لمستقبل هذه الصناعة في مصر.

يجب عند تشكيل فرق العمل أن يراعى جميع الأفراد الذين لديهم نفس المهارات. فعلى سبيل المثال يجب جميع المصممين المصريين ذوي الخبرة. والكفاءة في مجموعة. والمصممين الآخرين الذين على دراية واسعة بأساسيات. وأصول فن التصميم في مجموعة واحدة. وهكذا..وبهذا نضمن إمكانية الانتقال بين مراحل التعلم المختلفة. كما يجب الاستعانة بمن لديهم الخبرات لمساعدة المبتدئين. أو ذوي الخبرة القليلة حتى يتسنى النهوض بهم إلى مستوى أفضل بدلاً من جميعهم في فريق واحد لا يؤدي في النهاية إلى أي نتائج إيجابية. بالإضافة إلى الإعداد المسبق. والتدريب الكافي قبل بداية العمل.

يجب التخلص من فكرة "عقدة الخواجة". والإيمان بأن الاعتماد على ورش العمل القائمة على التعاون المتبادل هي أفضل الطرق لتحقيق ما نريد. كما يجب أن نؤمن بأن الإنسان بطبيعته لديه القدرة على الإبداع. ويحتاج فقط للفرص المناسبة لإظهار قدراته بغض النظر عن مستوى الخبرات.

لم نستطع الالتزام بالجدول الزمني الموضوع. ولكن السؤال الأهم هو لماذا تم خديد هذا الجدول الزمني الرهق في تنفيذه من البداية ؟ كان من الأفضل أن يتم تعريف جميع المشاركين بالخبراء الكبار المشاركين. والغرض من الورشة. بالإضافة إلى المخرجات المتوقعة الحصول عليها. وأفضل الطرق لتنفيذها.

يجب الاعتراف بأن مجرد عمل هذه الورشة في مصر هو إنجاز في حد ذاته. بالإضافة إلى الاستفادة من العمل. والاحتكاك



إلهام المصممين، وتشجيعهم على إطلاق مخيلاتهم بلا حدود لا ابتكار تصميمات جديدة. وبالتالي نحصل في النهاية على منتجات جديدة. ومبتكرة. وعالية الجودة في نفس الوقت.

#### فريق المنتجات الجلدية:

و لعل أحب المنتجات الجلدية إلينا هي عبارة عن ورقة نخلة منقوشة. ومصنوعة من الجلد الأحمر. فشكلها رائع. وتعتبر عن روح الفريق الذي استلهم هذا التصميم من الأجواء المصرية على حد توجيه قائد الفريق الذي شجعهم على أخذ فكرة التصميم من أي شيء مصري الهوية. ولهذا اختار لهم "النخل" باعتباره مصدر إلهام تابع من البيئة المصرية.

#### فريق المنتجات الفخارية:

يعتبر هذا الفريق على وجه الخصوص أكثر الفرق المشاركة حظًا في الحصول على المعلومات. والتفاصيل المتعلقة بمنتجاتهم. وذلك لتوافر أفضل عناصر الخبرة في الفريق سواء أكانوا مصممين. أم حرفيين حتى أن مركز تحديث الصناعة أولى هذه الحرفة اهتمامًا خاصًا عن غيرها نظرًا لأهميتها. وذلك بهدف الحصول على منتجات فخارية عالية الجودة. (ينصح بزيارة مركز الفسفاط للحرف التقليدية لمشاهدة المنتجات).

و لقد استطاع المصممون إثبات أنه يمكن بسهولة تطبيق تصميمات النسيج على أي منتجات أخرى باختلاف أنواعها. ولكن بشرط أن تُنفذ بطريقة سليمة. وعلى الرغم من أن الأشكال الفخارية التي تم تصميمها ليست جديدة.

واعتمادنا رؤيتها إلا أنها تمثل سلعة غاية في الروعة. والجمال بالنسبة للمستهلك الأجنبي. ولهذا ساد الشعور بالسعادة من قبل المشاركين مثل "حسام حسن" مؤسس. ورئيس قسم التصميمات بشركة ( SamDzine ) نظرًا لأنهم أصبحوا الآن قادرين على رؤية منتجاتهم. وتصميماتهم تأسر قلوب. وعقول الأجانب.

#### المنتجات الخشبية:

قام الفريق بتصميم نماذج. ومنتجات كثيرة أجملها من حيث الشكل - في اعتقادنا الخاص- "الوردة". والتي استوحيت فكرتها من المشربية مثل باقي التصميمات. حيث نُحت شكل المشربية على الخشب لتصميمها. كما تم تثبيتها جزئيًا على قطعة من الحجر مع إمكانية أن تتحرك كلما يلمسها أحد. وذلك باستخدام عصا حديدية شديدة الرونة تصل بين الوردة. وقطعة الحجر المثبتة عليها. وفي النهاية حصلنا على خفة صغيرة جميلة يمكن الاحتفاظ بها في المنازل. ولعل أهم ما يميز هذه القطعة الفنية هو أنها جمع بين جمال التصميم. والعنصر الفني معًا.

و أهم ما يميز الفريق على وجه الخصوص هو تصميماته ذات الأفكار الجديدة. حيث استطاعوا تنفيذها من خلال -باستثناء الزهرة المتحركة- التقنيات التي يستخدمها الحرفيون فعلى سبيل المثال صمم الفريق بعض المنتجات التي تضمنت صينية المشربية. والتي تتطلب الاعتماد على

site. The specializes in pottery and has an extensive display of high quality ceramics. (A visit to the Fustat Traditional Crafts Centre is highly recommended). Having the most opportunities and resources also meant that expectations for this team were higher.

The end results were definitely intriguing and, like the glass team, they proved that a design for textiles can be a design for anything, if executed properly. Though we have seen the patterns and the pottery shapes before, together they created something that is beautiful and also quite marketable to foreign buyers. Team participants, like Hossam Hassan (founder and head designer at SamDzine), felt that they were now better equipped to see their designs from a foreign perspective.

#### Wood Team

The most practical and visually appealing piece, in our opinion, was "the Flower" designed by the wood team. Inspired by the mashrabyia, as were all the team's other designs, "the Flower" uses a decorative

element of the mashrabyia and a tray to create a sculptural piece for small knick-knacks. "The Flower" is not firmly fixed into the stone, rather, it uses a flexible metal rod that allows it to wobble securely when touched. Perhaps the most whimsical outcome of the event, "the Flower" is both art and design.

Most interesting about this team was that their designs were fresh and new; yet using existing manufacturing techniques (excepting the wobbly flower). For example, other products created by the team included a mashrabyia tray that uses the individual elements to hold the tray's glass in place, and a piece designed for small snacks that combines four of the flowers into a single piece that folds - like the famous mashrabyia tables - as the user wishes.

#### Jewellery

The jewellery team, also sub-divided into smaller groups, created pieces based on the team's international leader's insight on Egyptian houses and flats. He felt that most looked rather simple and small on the

outside, but once inside, one can see a much larger space full of beautiful details. Karma Sabet, an established Egyptian jewelry designer, used this as an inspiration for the pieces she worked on.

The sphere necklace that was created has a simple modern exterior composition, but once opened, one is surprised to see scarabs and stones. Whether the sphere is open or closed, the wearer has a good luck charm near her, and if she prefers that it stays private, she can simply close the sphere. This same concept also works for bookmarks, as they are only exposed when the user decides. Though not technically 'jewelry', the bookmark showcases Karma's point that the availability of different types of designers and manufacturers at DEEP highlighted the limitless opportunities offered to designers in this multidisciplinary transcultural setting.

بعض المهارات الفردية للحفاظ على زجاج الصينية في مكانه. وقطعة أخرى مصممة لاستخدامها في الوجبات الخفيفة. وهي تحتوي على 4 زهورات تم جمعها في مكان واحد كما يمكن طيها أو فردها -على غرار مائدة المشربية الشهيرة- وذلك حسب رغبة المستهلك.

#### فريق المجوهرات:

تم تقسيم الفريق إلى مجموعات صغيرة. وبقيادة المصممين العالميين الذين نفذوا التصميمات بناءً على فهمهم العميق للملامح المصرية. ومنهم المصممة المصرية "كارما ثابت" وهي متخصصة في تصميم المجوهرات. والتي قدمت عدة تصميمات منها:

العقد ذو الشكل الكروي. أو المستدير. الذي يتميز بالشكل العصري من الخارج. وبمجرد فتحه نلاحظ الخلي الجميلة الداخلة في التصميم مثل الجعران. والأحجار الكريمة.. فإذا أرادت من تضع العقد أن تظهر جماله فيمكنها أن تتركه مفتوحًا. وإذا أرادت أن تتمتع بقدر من الخصوصية فيمكنها غلق دائرة العقد.

وفي النهاية يجب الإشارة بوجهة نظر المصممة "كارما ثابت" والتي ترى أن وجود فئات مختلفة من المصممين والحرفيين في ورشة عمل "DEEP" أظهر القدرة الإبداعية لهؤلاء الأفراد. والمستقبل الذي ينتظرهم في مجالاتهم المختلفة.