Q & A ON DESIGN
SAMI AMIN

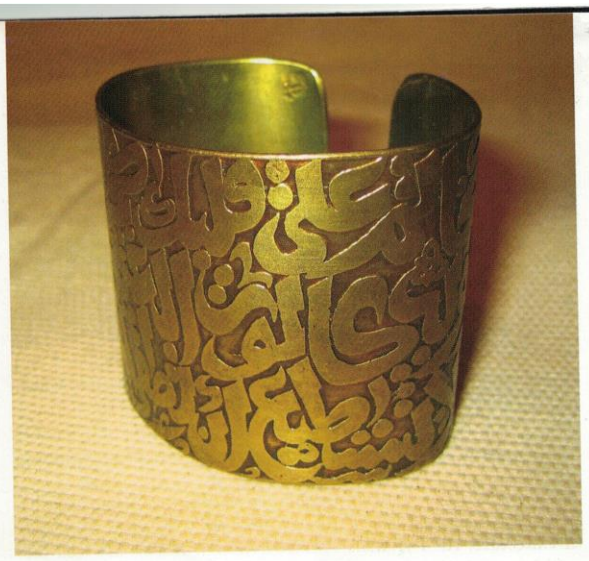
Interview by *Hoda El Naggar*

سؤال و جواب حول التصميم
مع سامي أمين

Q: How and why did you become a designer?
A: When I was still at school I realised that I had a talent and passion for drawing. It has been a self-motivated journey of self-discovery since then.
I went to the School of Fine Arts and studied Architecture. As a student I started making objects, which gave me the opportunity to develop my creativity and a great deal of satisfaction. I am obsessed with details and how things work and fit together; this, along with motivation, perseverance and a love of my work led me to who I am now.

Q: What is your background? How did it develop?
A: My father was an electronic engineer and repaired radios, amplifiers etc. This exposure as a child partly influenced me as a designer. I was always drawing and would observe and help my father while he worked. When I first started making jewellery I used electronic components in my designs, using similar tools to those my father used for repairs. My parents were always supportive, allowing me to choose what I wanted to do but emphasising that my studies came first.
As a student I used recycled materials to make jewellery, adorned it with brass and copper and sold it to shops and galleries.
I only worked as an architect for a couple of years. There was very little work available in the late 80's for architects. As a result, I started my own business making jewellery and working in leather.

Q: What does design represent to you?
A: Design represents a combination of distinct elements combined together to create an object that is wearable and functional. Designs and drawings express one's ideas and creativity. A fashion accessory ultimately has to be comfortable, alluring and contemporary. There is no point making something beautiful but not functional; it is the constant use of an object and the wear and tear of a handbag or piece of jewellery that reveals the beauty of the product. My work is a relationship between love and beauty; the desired result is perfection, achieved through constant improvement.



س. كيف ولماذا أصبحت مصممًا فنيًا؟

ج. عندما كنت تلميذًا في المدرسة، أدركت أن لدي موهبة الرسم، وكنت شديد الولع بما كنت أفعله، وكان لدي حافز، ودافع ذاتي يحثني، ويشجعني ومنذ ذلك الحين أصبحت المسألة عبارة عن رحلة لاستكشاف الذات.

بعدها دخلت كلية الفنون الجميلة، ودرست فيها الهندسة المعمارية، وبدأت في صنع الأشياء عندما كنت طالبًا، الأمر الذي أعطاني الفرصة لتنمية قدراتي الإبداعية، وبدرجة كبيرة من الإشباع، والرضاء أنا شخص ينشغل باله، ويوسوس بالتفاصيل، وكيف تعمل الأشياء، وتتراكب مع بعضها البعض؛ وقد قادني ذلك، إلى جانب الدافع المحفز، والمثابرة، وحبي لعملي، إلى كوني من أنا الآن.

س. ما هي خلفيتك وكيف تطورت؟

ج. إن والدي كان يعمل مهندس إليكترونيات، وكان يقوم بتصليح أجهزة الراديو، ومكبرات الصوت، وما شابه ذلك من أشياء، وقد أثر تعرضي لهذا الجو -وأنا صغير في السن- على عملي كمصمم، كنت أرسم بشكل دائم، وأراقب، وأساعد والدي أثناء عمله، وعندما بدأت في صنع الحلي، استخدمت أجزاءً، ومكونات إليكترونية في تصاميمي، واستخدمت أدوات تشبه تلك التي كان يستخدمها والدي في عمليات التصليح، وكان والداي يشجعاني بصورة دائمة، وكنت دائمًا أختار ما أود القيام به، ولكن والدي أصر على أن تأتي دراستي في المرتبة الأولى، وعندما كنت طالبًا، كنت أستخدم المواد المعاد تدويرها لصنع الحلي، وأقوم بتزيينها بقطع من النحاس الأحمر، والأصفر، وكنت أقوم ببيع ما أصنعه للمتاجر والمعارض وعملت لمدة قصيرة للغاية كمهندس معماري؛ لمدة سنتين فقط، حيثُ كانت هناك فرص عمل قليلة للغاية في أواخر عقد الثمانينيات متوافرة للمهندسين المعماريين، ونتيجة لذلك بدأت عملي التجاري الخاص، وقمت بصناعة الحلي، والمنتجات الجلدية.

س. ما الذي يمثله التصميم بالنسبة لك؟

ج. إن التصميم يمثل توليفة من العناصر المتميزة التي تجتمع معًا لتخلق شيئًا قابلاً للاستخدام له وظيفة، إن التصاميم، والرسومات تعبر عن أفكار المصمم، وقدرته على الخلق، والإبداع.. ولكي يتم صنع شيء مثل "الإكسسوار" من اللوازم المكملة للموضة، يجب أن يكون ذلك الشيء في نهاية الأمر مربحًا، وجذابًا، وعصريًا، فليس هناك أي فائدة من صنع شيء جميل ولكن ليس له وظيفة، إن الاستخدام الدائم والمستمر للشيء، كحقيبة يد مثلا أو قطعة من الحلي هو الذي يظهر جمال المنتج، إن عملي هو عبارة عن علاقة تدور بين الحب، والجمال، والنتيجة المطلوبة هي الكمال الذي يتم التوصل إليه بالتحسين المستمر لجودة المنتج.

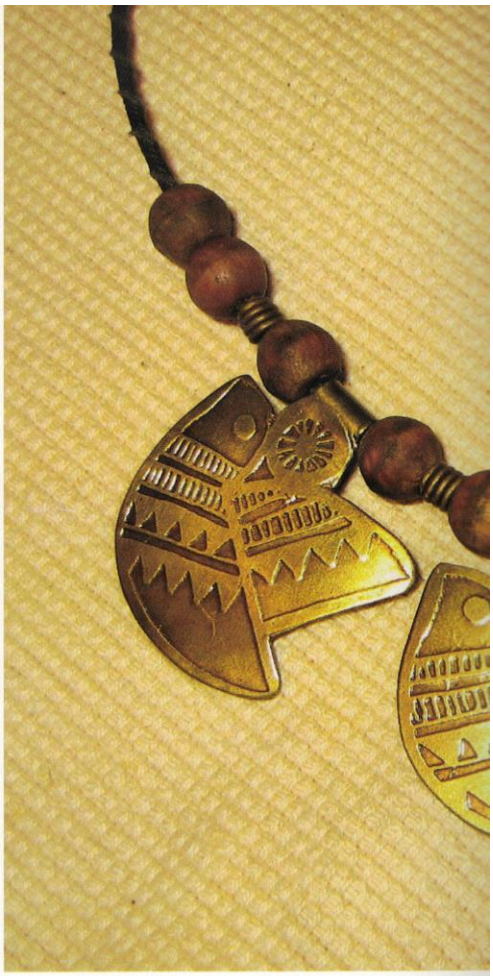
Q: How do you see the issue of identity and its relationship to design?
A: I am very Egyptian. I was born in Cairo and my work reflects my cultural heritage and traditions. My roots are here and I am inspired by the richness that is present in my surroundings: the history, art and architecture. I have an abundance of sources to choose from and my inspiration originates from local and traditional crafts such as Nubian, Coptic and Islamic art. That is why my work is varied, original and reflects different qualities. My designs are made unique by the varied motifs, symbols, patterns that have I assimilated and exploited. It is all-Egyptian, but I add a personal perspective which makes the work recognisably mine.

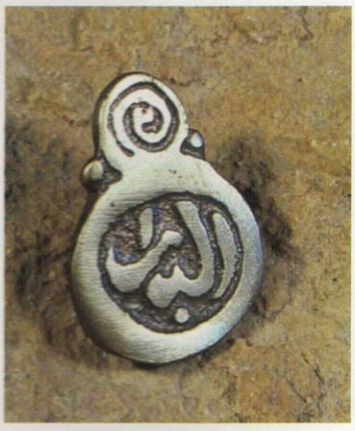
Q. How does being a designer working in Egypt affect your work?
A: The times we live in today are characterised by prevailing negative pressures that limit our ability to produce with high standards and excellent quality. The working environment does not facilitate perfect results. For example, craftsmen working in leather do not pay attention to the quality of the finished product and suppliers are not interested in the final outcome either. The concept of time is non-existent. Constant delays hold up production, affecting everyone working in the business. Day to day problems impact on what one aims to achieve. Production is slow, unreliable and there is no follow-up; there are always factors out of your control in this country.

Q: Who and what inspires you?
A: I do not have a favourite designer as such, but I am interested in European designers such as Louis Vuitton. I always like to keep up to date with contemporary and innovative designs from all over the world and the latest trends in leather. Emotionally, I am most moved by Egyptian artists and designers such as Susie el Masri, Omar el Fayoum Ali, Bahgouri, and of course Wissa Wassef.
As to what inspires me: recycling, stamped leather, batik and metals such as copper and aluminum.

Q: Why do you think few designers reach recognition?
A: The problem with new designers, although they might be talented, is that they do not have the essential skills that are necessary to break into the commercial market, especially nowadays with economic recession and a great deal of competition. One needs good managerial and presentation skills to succeed.

Q: Many Designers are inclined to design only for the commercial market, without thinking of theory or philosophy. What is your opinion?
A: There are very few designers in the Egyptian scene who have preserved their ideology whilst remaining economically viable. Azza and Randa Fahmy are designers who have managed to maintain their philosophy, identity and run a successful business. On the other hand, other designers are out there without creating an identity for themselves; their products lack spirit and have no character or roots in tradition. The objects they produce are not handmade, have no sculptural forms and they are certainly not unique. My work is varied, because it is all made by hand and represents different shapes and forms. It has character because I apply different concepts that are rooted in my identity, an identity which I have preserved all these years. I have succeeded as a designer because I am different.





س. كيف تنظر إلى مسألة الهوية وعلاقتها بالتصميم؟

ج. أنا مصري للغاية. ولدت في القاهرة. وعملي يعكس تراثي. وتقاليدي الثقافية. إن جذوري موجودة هنا. ويأتيني الإلهام من الثراء الموجود في كل ما يحيط بي من تاريخ وفن وعمارة فلدي موارد وفيرة لكي أختار منها ما أشاء. ويأتي مصدر إلهامي من الحرف المحلية والتقليدية. مثل ما نراه في الفن النوبي. والقبطي. والإسلامي وهذا هو سبب تنوع عملي. وتميزه. وتمكنه من عكس صفات مختلفة. إن تصاميمي تتميز بموتيفات متنوعة. وأنماط استوعبتها. وقمت باستغلالها. إنها مصرية خالصة. ولكنني قمت بإضافة مميزات لها تأتي من منظور شخصي. تعكس قدراتي الإبداعية مما يجعلها تعرف على أنها من أعمالي.

س. كيف يؤثر كونك مصممًا يعمل في مصر على عملك؟

ج. إن الزمن الذي نعيشه الآن تسود فيه الضغوط السلبية التي تحيط بنا. والتي لا تسمح لنا بإنتاج منتجات تتميز بمستويات عالية من الجودة. والامتياز. فبيئة العمل لا تُسّهل التوصل إلى تحقيق نتائج تتميز بالكمال. فعلى سبيل المثال الحرفيون الذين يعملون في صناعة المنتجات الجلدية ليسوا على استعداد للاهتمام بجودة المنتج الذي انتهى تصنيعه. ولا يهتم الموردون بالنتيجة النهائية أيضًا. إن مفهوم الوقت ليس له وجود. فالتأخيرات الدائمة بالتالي تؤخر جميع خطوات الإنتاج الأخرى. مما يؤثر بشكل سلبي على كل من يعمل في تلك الصنعة. إن المشاكل اليومية تؤثر على ما يأمل المرء تحقيقه. الإنتاج بطئ الوتيرة. ولا يمكن الاعتماد عليه. وليست هناك متابعة. فهناك دائمًا عوامل خارجة عن إرادتك في هذا البلد.

س. من وماذا يلهمك؟

ج. ليس لدي مصمم مفضل بمعنى الكلمة. ولكنني مهتم بالمصممين الأوروبيين مثل "لوي فويتون". إنني أحب دائمًا المتابعة. والتعرف على التصاميم العصرية. والإبداعية الجديدة التي تأتي من جميع أنحاء العالم وآخر التوجهات والصيحات في صناعة المنتجات الجلدية ولكن من الناحية العاطفية فيثير مشاعري وإعجابي فنانون ومصممون مصريون مثل سوزي المصري. وعمر الفيومي. والبهجوري. وبالطبع ويصا واصف.. أما بالنسبة لما يثير إلهامي. فهناك أشياء مثل إعادة التدوير. والجلد المطبوع. والباتيك. والمعادن مثل النحاس الأحمر. والألومنيوم.

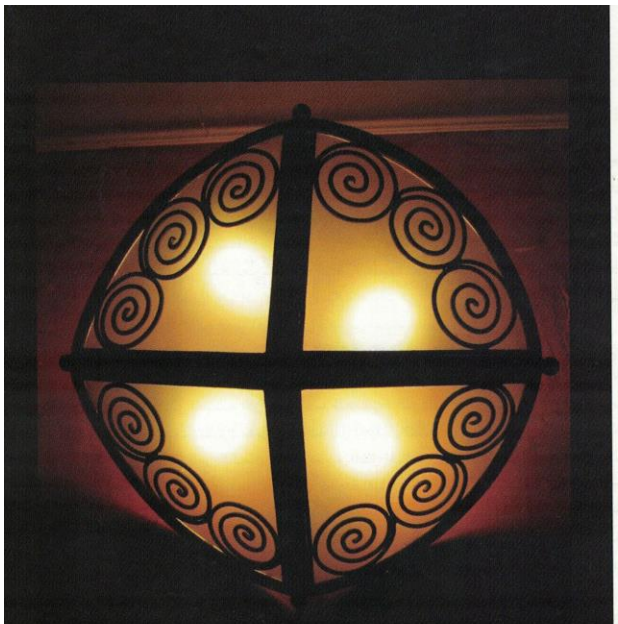
س. لماذا باعتقادك لا يرتقي الكثير من المصممين إلى مستوى يحقق لهم الاحتراف على مستوى واسع؟

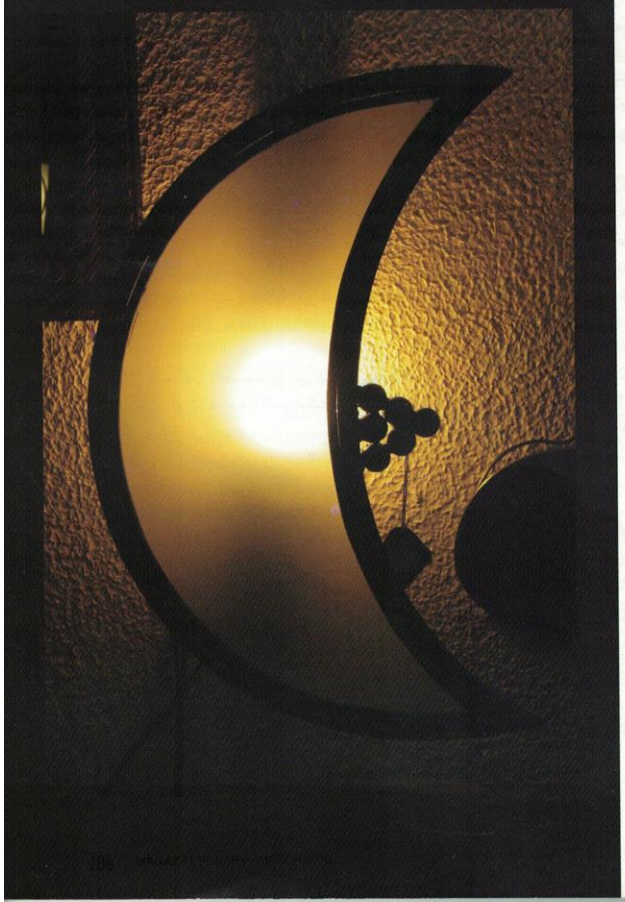
ج. إن مشكلة المصممين الجدد –على الرغم من توافر الموهبة لديهم– هي عدم توافر المهارات الكافية الضرورية لدخول السوق التجارية. خاصة في هذه الأيام التي يخيم عليها التراجع الاقتصادي. والمنافسة الشديدة. يجب أن يتحلى الشخص بمهارات جيدة في الإدارة. وطرح المنتجات كي يحقق النجاح. فعندما يكون لديك عمل تجاري ستحتاج إلى معرفة كيف تروج أعمال. ونشاط شركتك التجارية عن طريق تأسيس موقع إليكتروني مكرس للشركة على شبكة الإنترنت. وما إلى ذلك من طرق ترويجية أخرى.

س. يميل كثير من المصممين إلى التصميم للسوق التجارية فقط دون التفكير في النظرية، أو الفلسفة التي تكمن وراء ذلك. فما هو رأيك في هذه المسألة؟

ج. هناك عدد قليل للغاية من المصممين في السوق المصرية الذين حافظوا على معتقداتهم المثالية إلى جانب تحقيق النجاح من الناحية الاقتصادية. وقد تمكنت المصممتان عزة. وراندا فهمي من المحافظة على فلسفتهما. وهويتهما مع تحقيق النجاح على المستوى التجاري. وعلى الجانب الآخر هناك مصممون في السوق لا توجد لهم هوية. وتفتقر منتجاتهم إلى الروح. وليست لهم شخصية. أو جذور متأصلة في التقاليد كما أن الأشياء التي ينتجونها غير مصنوعة يدويًا. وليس لها أي قيمة من ناحية التشكيل الفني. وهي بالتأكيد منتجات غير فريدة من نوعها.

إن عملي متنوع لأنه مصّنع يدويًا بالكامل. ويمثل أشكالاً. وهيئات مختلفة.. ولمثل تلك المنتجات شخصية لأنني أطبق مفاهيم مختلفة متأصلة في هويتي التي حافظت عليها لكل هذه السنين. ولهذا السبب تمكنت من تحقيق النجاح كمصمم لأنني مختلف عن الآخرين. ويرغب الناس في اقتناء منتجاتي.





Q: How do you find the balance between staying t philosophy whilst being economically viable?
A: I am sure of my philosophy, of who I am. I guard protect my identity, my integrity as an Egyptian and heritage as a designer. I am constantly evolving, but nev where I came from and where my inspiration has its for quality in my work and am very much aware of th use. All my pieces are handmade from natural material not seasonal, it is timeless. People want my designs bec uniqueness and durability.

Q: Failure has to be part of the creative process to s Many manufacturers are very scared of failure. C a little bit about why you think failure is importa
A: Failure is how one gains experience. Making the over and over again is a way to achieve one's obje reach perfection. One always needs a specific aim whe object. If the final result is close to the desired objectiv failure. Some of the outcomes of one's trials turn out t experiences...

Q: Describe your optimal workspace.
A: My first workshop was in my bedroom, and then I w same space as my assistants and craftsmen. Now I h room in a larger workshop in Fustat, old Cairo. My wo of papers, tools, drawings, pictures and music. I have brick wall and the floor, which is paved with old tiles.

Q: Do you have initiatives for promoting younge in Egypt?
A: In Egypt young designers are under pressure; they moving forward if they want to succeed. If someone a will be willing to oblige, but they primarily need a grea motivation and initiative.

Q: Can you reveal any future plans?
A: I would like to expand my business outside Egypt. plausible option, and I have also had proposals to oper in Jordan, Saudi Arabia or the USA. I have choice, but is how to go about it, the logistics and viability of th Ultimately, I would like to create a brand name.

س. كيف توجد التوازن ما بين الالتزام الصادق بفلسفتك، وتحقيق النجاح من الناحية الاقتصادية في الوقت نفسه؟

ج. أنا على قناعة بفلسفتي، وبهويتي. إنني أحمي أفكاري من أجل حماية هويتي، وكمالي كمصري. ولحفظ تراثي كمصمم فأنا دائم التطور، ولكنني أبدًا لا أنسى من أين أتيت ومن أين يأتي إلهامي. فأنا أهدف إلى تحقيق الجودة العالية في عملي، وأنا على دراية تامة بالمواد التي استخدمها، والتي هي جميعها مواد طبيعية، وكل القطع التي أقوم بإنتاجها مصنوعة يدويًا. إن عملي ليس عملاً موسميًا، بل هو عمل لا يتقيد بزمن معين، والناس يرغبون في تصاميمي لأنها فريدة، ومتينة، وهذا هو سبب نجاحي.

س. إن الفشل إلى حد ما يجب أن يكون جزءًا من العملية الإبداعية، وكثير من المصنعين يخافون من الفشل، هل يمكن أن تتحدث قليلاً عن رأيك في أهمية الفشل؟

ج. إن الفشل هو الوسيلة التي يكسب بها الإنسان الخبرة. إن تكرار، وعمل نفس الشيء عدة مرات هو طريقة لتحقيق الهدف المنشود، والوصول إلى الكمال. فالإنسان يحتاج دائمًا إلى تحديد هدف معين، أو تحقيق نتيجة مرجوة أثناء صناعة شيء ما. وإذا كانت النتيجة النهائية قريبة من الهدف المرغوب، فلا يعتبر ذلك فشلاً. إن بعض نتائج التجارب يمكن أن تكون بمثابة تجارب إيجابية تستخدم فيها أشياء متنوعة، ومتغايرة.

س. صف لنا مكان عملك الأمثل؟

ج. لقد كانت غرفة نومي هي أول ورشة عمل لي، ثم قمت بالعمل في نفس المكان الذي يعمل فيه المساعدون، والحرفيون الذين يعملون معي، والآن انتقلت إلى ورشة عمل أكبر مساحة في الفسطاط بمصر القديمة، حيثُ أعمل في غرفة مستقلة. إن ورشة عملي مليئة بالأوراق، والأدوات والرسومات والصور والموسيقى، وقد احتفظت فيها بالحوائط المبنية بالطوب الأحمر، والأرضية المغطاة بالبلاط القديم.

س. هل لديك مبادرات لتشجيع المصممين الشبان في مصر؟

ج. في مصر، يتعرض المصممون الشبان إلى الضغط، فهم بحاجة إلى المضي قدمًا إن كانوا يرغبون في النجاح، وإن طلب أحد ما مني المساعدة، فأنا مستعد لتقديمها، ولكنهم في المقام الأول يحتاجون إلى قدر كبير من التحفيز، والدفع الذاتي، والمبادرة.

س. هل يمكنك الكشف عن أي خطط مستقبلية؟

ج. أود توسيع نطاق عملي إلى خارج مصر، ويبدو لي أن التوجه إلى لبنان هو خيار مقبول، وقد طُرحت عليَّ أيضًا مقترحات بديلة لفتح فروع في الأردن، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية. إن لديَّ خيارات متعددة، ولكن السؤال هو كيفية القيام بذلك من الناحية اللوجيستية، وتقدير مدى نجاح مثل تلك المشروعات. ففي نهاية الأمر، أود أن أخلق اسمًا، وهوية إعلامية، ولكن لتحقيق مثل ذلك المشروع هناك العديد من المتغيرات التي يجب وضعها في عين الاعتبار.