

art4d

ARCHITECTURE / DESIGN & ARTS

NUMBER 150
JULY 08
50 BAHT

**PORNCHAI BOONSOM'S SIGNATURE AT "MEDIO"
EAST BEACH CAFE; THOMAS HEATHERWICK'S FIRST COMPLETED BUILDING
BACK TO THE GOOD OLD DAYS WITH MITI DESIGN STUDIO
"ALL THE TIME PEOPLE THINK I AM A PRIEST." MASSIMO VIGNELLI
SMART SOLUTION FOR SMALL SPACE APARTMENT BY IM AND DAVID SCHAFFER**

photograph by Pirak Anuradyawachon

Two designers from different backgrounds share a common aesthetic interest with their practice.

Small people

จากความชอบในการออกแบบที่ถูกปลูกฝังผ่านแม่ไม่ใหญ่อ่าง อาจารย์อำนวยและอาจารย์พิศประไพ สารสาสน์ คนบดและรองคนบด คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเคยผ่านชีวิตทำงานร่วมกับ Hallmark ในสหรัฐอเมริกาว่า 15 ปี ก่อนผันตัวเข้ามาในแวดวงการศึกษาด้านการออกแบบ กลายเป็นสิ่งคุ้นตาที่หล่อหลอมให้บุตรสาวคนเดียวผลิดอกออกผลกลายเป็นกล้าไม้ใหม่ที่กำลังเจริญเติบโต

อพรพรรณ (Im) Schafer เริ่มเรียนสถาปัตยกรรมที่ University of Arizona เมืองแห่งทะเลทรายที่ต่อมากลายเป็นโรงบ่มเพาะทางความคิดให้เธอได้ค้นหาโลกสถาปัตยกรรมในแง่มุมที่สนใจ การค้นหาแรงบันดาลใจในการออกแบบผ่านแนวคิดบริบทนิยมอย่าง contextualism อันเป็นแนวทางหลักของการเรียนการสอน กลายเป็นปฏิกิริยาที่ให้เกิดการตั้งคำถามถึงสภาวะแวดล้อมอันมีผลต่อรูปแบบสถาปัตยกรรม "อาจเพราะอริโซนาเป็นเมืองทะเลทราย ดังนั้นบริบทแวดล้อมของที่ตั้งจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากในการพิจารณาในการออกแบบ" โรงเพาะชำนี้ทำให้เธอพบกับเพื่อนใหม่มากมายจากหลากหลายวัฒนธรรม รวมถึง David Schafer รุ่นพี่สถาปัตย์ที่หัวหน้าที่ click ด้านการทำงานร่วมกันและกลายมาเป็น partnership ในการออกแบบ (เป็นเหตุปัจจัยหลักที่ทำให้ปัจจุบันเธอไม่ได้ใช้นามสกุลพ่อแม่)

หลังจบการศึกษา Im เข้าสู่โลกกว้างทางวิชาชีพด้วยการทำงานร่วมกับบริษัทออกแบบที่มีชื่อเสียงฝั่งตะวันตกของอเมริกา ส่วน David ทำงานเกี่ยวกับสถาปนิกเพื่อชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ทั้งคู่สังสรรค์ประสบการณ์ทำงานทางสถาปัตยกรรมร่วม 7 ปี ควบคู่ไปกับการเป็นอาจารย์สอนสถาปัตย์ที่ Woodbury University ในรัฐ California และผ่านการสอบขอใบอนุญาตวิชาชีพ (AIA) ที่ว่าห็นักห็นหนาในอเมริกาได้สำเร็จก่อนจะรู้ว่าความสนใจในการออกแบบของตนเริ่มเปลี่ยนไปในสเกลเล็กลงเรื่อยๆ Im จึงตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขาเซรามิกที่ Cranbrook Academy of Art ซึ่งก่อตั้งโดยบิดาแห่งสถาปัตยกรรม Eliel Saarinen ที่นี่เป็นเหมือนโรงบ่มเพาะทางความคิดที่ผลิตนักออกแบบผู้มีชื่อเสียงมาแล้วหลายต่อหลายรุ่น อาทิ Charles และ Ray Eames ในขณะที่ David เลือกเรียนเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ในสถาบันเดียวกัน ดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นโรงเพาะชำอีกแห่งซึ่งมุ่งเน้นการทดลองควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง ทำให้ความคิดหรือมุมมองทางการออกแบบของทั้งสองเติบโตแข็งแรงและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ

Im และ David กล่าวว่า "ถึงแม้ว่าความสนใจของเราจะ down size scale ลงมา แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามุมมองที่มีต่อเซรามิกหรือการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นวิถีคิดเดียวกับที่เรามองการออกแบบ

space" ก็ไม่น่าแปลกใจที่ผลพวงเหล่านั้นจะส่งผลให้ทั้งงานเรียนและงานจริงที่แตกกิ่งก้านสาขาสู่ผลผลิตในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นอายทางสถาปัตยกรรมอันเกิดจาก DNA ของแนวคิดเชิงตรรกะเหตุผล หรือมองความงามในรูปแบบบริสุทธิ์อันมีรากฐานมาจากแนวคิดทางสถาปัตยกรรม "เหมือนกับว่าเรากำลังทำความเข้าใจ space ในอีกสเกลที่เล็กกว่า บางทีก็ดูคล้ายกับว่าเราสร้างสถาปัตยกรรมผ่านกระบวนการทำเซรามิก" นอกจากนี้สิ่งที่เธอกับเขารู้สึกสนใจมากเป็นพิเศษก็คือการเป็นนักออกแบบที่ต้องลงมือทำและทดลองด้วยมือตนเอง ดังนั้นทฤษฎีของทั้งสองจึงเติบโตขึ้นมาจากหลักการดังกล่าว

Flawed ผลงานงานแจกันที่นำความบกพร่องไม่สมบูรณ์จากการผลิตมาเผยให้เห็นในมุมมองที่แตกต่างออกไป Mutant Twins สองแจกันผ่าแฉกคล้ายพันธุ์ที่หุบให้แตกรวมกันและถูกสร้างกลับขึ้นมาใหม่ หรือโปรเจกต์ My other half มุมมองในการค้นหาความสัมพันธ์ของวัตถุที่แยกออกเป็น 2 ส่วนว่า สามารถมีความเกี่ยวพันอย่างไรกันได้นั้น นำไปสู่ผลผลิตทางเฟอร์นิเจอร์และเซรามิกแนวใหม่ เป็นตัวอย่างผลงานที่ทั้งสองร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันทดลอง และนำไปสู่การค้นหาแนวทางออกแบบใหม่ๆ ที่ทั้งคู่เรียกว่า Ambiguous คือการปล่อยให้ผู้ใช้ได้มีโอกาสตีความคุณค่าการใช้งาน หรือคุณค่าทางความงามของผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นๆเอง ผลงานหลายชิ้นของทั้งคู่จึงไม่ได้บัญญัติว่าต้องเป็นอย่างไร บางครั้งอาจดูเหมือนโต๊ะ ในขณะที่เดียวกันก็ชิ้นนี้ได้เหมือนเก้าอี้ หรือเก็บหนังสือได้เหมือนชั้นเก็บของ หรือบางทีก็ดูเหมือน sculpture กลางบ้าน (ตัวอย่างหนึ่งที่ดูจะบอกตัวตนทั้งสองได้เป็นอย่างดีคือบ้านพักของทั้งสองในอเมริกาที่ได้รางวัลชนะเลิศประกวดแบบในหัวข้อ Small Space ที่อยู่อาศัยขนาดเล็กในคอนโดมินตัมไปนี้)

หลังผ่านร้อนผ่านฝนและหนาวทางงานออกแบบที่หลากหลายมาเป็นเวลาพอสมควร ทั้งคู่จึงตัดสินใจปลูกออฟฟิศร่วมกันโดยใช้ชื่อว่า studiomake สตูดิโอออกแบบที่สามารถตอบโจทย์หลากหลายในด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ กราฟิกดีไซน์ รวมถึงการออกแบบเซรามิก โดยผ่านทีมเวิร์กของทั้งสอง ปัจจุบันมีผลงานของทั้งคู่จะมีไม่มากนักและส่วนใหญ่จะเป็นงานในอเมริกา แต่หลังจากมีโอกาสพูดคุยถึงแนวคิดและเห็นผลงานในด้านต่างๆ ก็ต้องบอกว่า studiomake น่าจะเป็นต้นกล้าพันธุ์ที่เติบโตในโลกออกแบบและสร้างผลผลิตทางการออกแบบที่น่าสนใจต่อไปในอนาคต ได้ยินมาว่าปีที่หน้า Im และ David จะย้ายกระถางมาอยู่เมืองไทยอย่างถาวรและไปรีเจ็คท์แรกในกรุงเทพฯ น่าจะเป็นบ้านและออฟฟิศของทั้งสองเอง

After 15 years working at Hallmark in the U.S. and now currently serving as Dean and Associate Dean of the Arts and Design School at Rangsit University, Amnuaywut and Pisrapai Sarasalin now have shaped and molded her only daughter, Im, into a seedling, growing with potential.

Im Schafer began her architecture studies at the University of Arizona, in the dry, barren desert land that soon turned into a creative cultivation field for her thoughts and ideas in architecture. Inspired by contextualism, which proved to be a most fruitful base to build upon, she began asking questions on how the environment influenced the resulting form of architectural works. "Perhaps it's because Arizona is a desert and that's why the setting of an architecture is a critical factor in determining a design." The university gave her an opportunity to meet people from all walks of life, including that of David Schafer, a senior architecture student who she clicked with professionally and soon found themselves forming a design partnership (this is why she decided not to use her parent's surname).

Upon finishing her studies, Im worked for a well-known design firm from the East in the U.S. and David went to work on architectural projects for the community and slums. Both acquired 7 years of experience in the field and then received the American Institute of Architects (AIA) license. Not long after, she realized that the dimensions of her design interests had become smaller. Because of this, Im decided to continue her studies in Ceramics at Cranbrook University. Meanwhile, David chose to study furniture design at the same institute. Enrolling in Cranbrook proved to be a fruitful investment, as both were able to strengthen and improve their design skills.

Im and David say, "Although our interests were down sizing in scale, we can't say that we drew from the same perspective for our ceramic or furniture designs, as that of designing space." It isn't at all surprising that the results of their school and professional designs are interspersed with architectural touches, born from logic and reason. Rooted in architectural concepts, the beauty of their work is thus, pure in form. "It's as if we've come to understand space in a smaller scale. Sometimes it seems as if we're creating works of architecture through ceramic processes." Apart from this, what Im and David have become especially engrossed in are details, or the finer details that completes a design and answer to the criteria and aims at hand.

Flawed is a vase that reveals its imperfections and defects. Mutant Twins is a pair of vases that were smashed to pieces and re-assembled. The My other half project explores what the other half is and how the two are related and connected. This collaborative project has resulted in new and innovative furniture and ceramic works. After a significant period of work, the two decided to start a design studio together, calling it Studiomake, which deals with all kinds of projects, ranging from architecture, interior design, furniture design, to that of ceramic design. A great, many exceptional designs are expected to come from these two in the near future. It's been said that Im and David plan to move their design studio to Thailand permanently and that their first project in Bangkok is none other than their home and office.