

STUDIO BIKIN

FOR KL-BASED STUDIO BIKIN, SPEAKING THE LOCAL DISCOURSE IN TERMS OF CONTEXT, MATERIAL AND TECHNIQUE ALLOWS FOR REAL LIFE DYNAMICS TO SET IT

“Bikin แปลว่า สร้าง” Adela Askandar เล่าถึงที่มาของชื่อดีไซน์สตูดิโอจาก กัวลาลัมเปอร์ที่เธอและ Farah Azizan ได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้น ซึ่ง Azizan ก็เสริมว่า “มันเป็นภาษาท้องถิ่นมากๆ หรือจะเรียกว่าเป็นสแลงก็ได้ คล้ายๆ ภาษาที่ คนงานใช้กัน”

ชื่อที่นำมาจากสแลงที่เข้าเหมาะกับคอนเซ็ปต์ของ Studio Bikin อย่างลงตัว เพราะนอกจากการทำงานของพวกเขาจะครอบคลุมตั้งแต่ สถาปัตยกรรม งานออกแบบตกแต่งภายใน ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นงานฝีมือแล้ว งานแต่ละชิ้นยังมีบริบท เทคนิค และวัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

“ก่อนหน้านี้ ฉันเคยทำงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม ส่วน Adela เป็นอินทีเรีย-ดิไซเนอร์ แต่เราไม่เคยจำกัดหรือนิยามว่าตัวเองเป็นอะไร เพราะไม่ว่าจะ ออกแบบบ้าน ออกแบบสวน หรือว่าเก้าอี้ เราก็ใช้หลักการออกแบบแบบ เดียวกัน” Azizan กล่าว “เราเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เราสร้างขึ้น ไม่ได้เปลี่ยนแปลง พลวัตหรือลักษณะทางกายภาพของเมืองเพียงอย่างเดียว แต่มันมีผลต่อผู้คน

“Bikin’ actually means make” described Adela Askandar of the name behind the Kuala Lumpur-based design studio’s practice. “It is a very local language and a type of slang if you will, something of a workmens’ language,” furthered co-founder Farah Azizan.

A fitting dialect for the character of designs Studio Bikin has been producing that, while ranging in scale from architecture and interiors to hand-crafted works of furniture, are all in close conversation with the local discourse in terms of context, material and technique.

“My background is in landscape design and Adela’s is in interior design, but we are never strict about setting ourselves within a category. Regardless of whether we are designing a house, a garden or a chair, we apply the same overriding conceptual principles,” explained Azizan. “Whatever construct you build

PEOPLE

ในเมืองนั้นด้วย ดังนั้นแล้ว สำหรับเรามันเป็นมากกว่าสิ่งก่อสร้างที่เห็นกันในภายนอก แต่เป็นที่ที่ตอบสนองชุมชน และก็พลวัตของชุมชนต่างหากที่เป็นผู้กำหนดสิ่งก่อสร้างนั้นๆ”

โครงการล่าสุดของ Studio Bikin ที่เข้าไปปรับปรุงห้องแถวเก่าจากทศวรรษ 1950 ปรับตัวเข้ากับชุมชนด้วยการเปิดลานกว้างให้เป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่สาธารณะและตัวอาคารเข้าด้วยกัน ความต่อเนื่องทางการมองเห็นยังช่วยให้พื้นที่ดูกว้างขวางและเป็นมิตรกับสาธารณะมากขึ้นอีกด้วย “เรามองว่าโปรเจกต์นี้นำดินแดนตรงโอกาสในการนำเอาสาธารณูปโภคพื้นฐานมารวมเข้ากับทางเท้า ซึ่งในขณะเดียวกันก็เชิญชวนให้คนเดินเท้ามาสนุกกับประสบการณ์การช้อปปิ้งด้วย” Askandar กล่าว “ในการทำงานครั้งนี้ เรานำเอาสิ่งที่เราเรียนรู้จากโครงการรีโนเวทสเกลใหญ่ๆ รวมทั้งโครงการที่พักอาศัยมาปรับใช้ให้เข้ากับโครงการเชิงพาณิชย์ และนำเสนอความต่อเนื่องทั้งด้านกายภาพและการมองเห็น”

กระบวนการทำงานของ Studio Bikin มักประยุกต์สิ่งหนึ่งเพื่อพัฒนาเป็นอีกสิ่งหนึ่งเสมอ เช่นเดียวกับการเกิดขึ้นของ Kedai Bikin แบนด์เฟอร์นิเจอร์งานฝีมือเชิงช่างมาเลเซียที่มีที่มาจากการศึกษาที่ Askandar และ Azizan ต้องการเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งงานออกแบบภายในของพวกเขา “รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์และงานออกแบบภายในของเรามีความสัมพันธ์กัน เพราะโดยปกติแล้ว เรามักต้องการเฟอร์นิเจอร์มาใช้ในพื้นที่นั้นๆ มันบังคับให้เราต้องออกแบบโต๊ะ

WE FELT THAT IT WAS OUR RESPONSIBILITY TO DESIGN PRODUCTS THAT INVOLVE WORKING WITH CRAFTSMEN AND THE DYING TRADES

ซ้าย
Farah Azizan และ Adela Askandar สองผู้ก่อตั้งสำนักงานออกแบบ Studio Bikin ในกัวลาลัมเปอร์

LEFT
FARAH AZIZAN AND ADELA ASKANDAR, CO-DIRECTORS OF STUDIO BIKIN, A MULTI-DISCIPLINARY DESIGN STUDIO BASED IN KUALA LUMPUR

ล่าง
โครงการรีโนเวทตึกแถวชื่อ The Row บนถนน Doraisamy

BOTTOM
STUDIO BIKIN'S RECENT ALTERATION AND ADDITION FOR A MIXED-USE DEVELOPMENT KNOWN AS 'THE ROW' ON JALAN DORAISAMY ST

changes the dynamics of the city and the physical landscape but it also affects the people who use the city, so for us, it goes beyond the physical construct to what the real localized world is living – then the real life dynamics set it.”

Bikin's recent renovation of a row of 1950's shophouses welcomes those dynamics in through design, with the introduction of an open plaza environment mediating directly between the public and the building itself, as well as the programming, the newly achieved sense of visual connectivity giving both a bit more space and say to the public. “I think that what was exciting about the project was the opportunity to bring together a kind of public infrastructure facility and pedestrian pathway while also in a way inviting the public to enjoy a kind of pedestrian shopping experience,” furthered Askandar. “Applying what we'd learned from some of our heavy renovation and residential projects to a commercial project, introducing both visual and physical connectivity.”

The studio's practice applies one thing to another in terms of the scope of projects it takes on as well, the need to furnish the interiors of the spaces they design leading to what has become Kedai Bikin, a Malaysian-crafted furniture line and something of the retail arm of the practice. “Our furniture designs and our consultancy

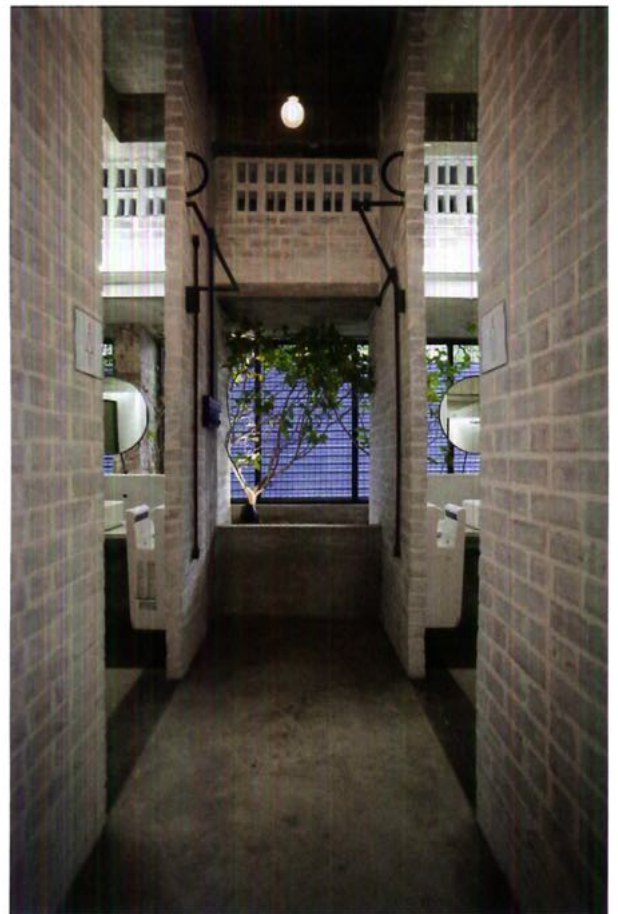

บน
event space ภายในอาคาร
The Row ที่ถูกปรับปรุงโดย
การเพิ่มระเบียง ชั้นลอย
และ ขยับทางสัญจร

TOP
THE RENOVATION OF THE
INTERIOR EVENT SPACE
ADDED A NEW MEZZANINE
AND BALCONY WHILE RE-
WORKING THE CIRCULATION

ซ้าย-ขวา
The Row เป็นโครงการที่ให้
ความหมายใหม่กับตึกแถว
จากยุค 50s แบบเดิมๆ
จนกลายเป็นพื้นที่สำนักงาน
คาเฟ่ ร้านค้า และ event
space

LEFT-RIGHT
ONCE TYPICAL RESIDEN-
TIAL UNITS, THE ROW
REINTERPRETS 22 1950'S
SHOPHOUSES INTO INDE-
PENDENT OFFICES, CAFÉS,
SHOPS AND AN EVENT
SPACE

เก้าอี้ ขึ้นมาเอง ในตอนแรกเราพัฒนามันเป็นแค่ตัวต้นแบบ แต่หลังจากนั้น เราก็อ่อยๆ ปรับแก้จนผลิตออกมาขายด้วย” Azizan กล่าว

นอกเหนือจากความสนใจเรื่องพื้นที่สาธารณะ Studio Bikin ยังให้ความสำคัญกับ “ผู้สร้าง” ตามชื่อของสตูดิโอตั้งที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น พวกเขาให้ความสำคัญต่อสิ่งที่มีอยู่ในบริบทพื้นที่นั้น เช่นเดียวกับความต้องการของผู้คนในสังคม “เหตุผลหนึ่งที่เรายากทำงานเฟอร์นิเจอร์ก็เพราะเรารู้สึกว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยฟื้นฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมงานฝีมือในประเทศ” Azizan บอกกับเรา “เรามองว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่จะออกแบบชิ้นงานที่ต้องการทักษะงานฝีมือของช่างของเรา ไม่ว่าจะเป็นงานหวายหรืองานฝีมือพวกยางที่กำลังจะตายลง เพราะทุกวันนี้ สิ่งที่ช่างฝีมือเหล่านั้นทำได้ก็แค่ทำเก้าอี้ไปขายถูกๆ ตามตลาดกลางคืนเท่านั้น” ส่วน Askandar เสริมว่า “เรานำเอาวัสดุเหล่านั้นมาใช้เพื่อกระตุ้นความสนใจจากผู้บริโภค หรือมุงๆ กับพยายามชี้ให้เห็นคุณค่าที่มันมีต่องานออกแบบ และแม้ว่าเราจะหยิบวัสดุเหล่านั้นมาใช้ในงานออกแบบ เราก็ไม่เคยต่อรองราคากับช่างฝีมือ เพราะเราต้องการทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่พวกเขา”

ผลงานของ Studio Bikin ที่ครอบคลุมตั้งแต่งานเชิงพาณิชย์ไปจนถึงโปรเจกต์เฉพาะทางล้วนมีภาษาท้องถิ่นแฝงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น และการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เข้าไปใช้สิ่งที่มีอยู่แต่เดิมในบริบทนั้น “เรามีกงานฝีมือที่มีความเป็นพื้นถิ่นมากมายแบบที่หลายประเทศในโลกตะวันตกไม่มี รวมทั้งงานที่มีทักษะเชิงช่างชั้นสูง” Askandar บอกกับเรา “สิ่งนี้ยังคงอยู่ และเรามองว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องหวนกลับมาพิจารณาวิธีสร้างงานตามแบบประเพณีของเราเอง” ส่วน Azizan กล่าวก่อนจะเสริมว่า “เราได้แรงบันดาลใจจากสิ่งนี้ และนำมาใช้กับวิธีการทำงานของเราว่าจะทำยังไงให้มันมีความร่วมสมัย และทำให้ผลงานของเรามีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับโลกใบนี้”

บน
The Big Bend เก้าอี้ที่ขึ้นรูปด้วยการขงอของเหล็กที่ยาวต่อเนื่อง

TOP
‘THE BIG BEND’ WAS DESIGNED WITH THE DESIRE TO CREATE A CHAIR BY BENDING A CONTINUOUS STEEL ROD

ล่าง
Kedai Bikin แปรนตร์เฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์สายงานฝีมือมาเลเซียที่มีตั้งแต่ เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวไปจนถึงอุปกรณ์ต่างๆ

BOTTOM
KEDAI BIKIN, THE STUDIO’S LINE OF MALAYSIAN-CRAFTED FURNITURE TAKES SHAPE IN PRODUCTS RANGING FROM LOOSE FURNITURE AND FITTINGS TO ACCESSORIES

practice have a symbiosis with one another in the sense that the interior projects we were doing required us to design some tables and some chairs. So, we were in the midst of developing prototypes for particular projects and then it was just a matter of extracting those objects out and further refining them for public consumption,” explained Azizan.

Public interest on one hand, Bikin has kept its makers in mind as well, staying true to the meaning of the name and paying mind to what the local context has to offer, as well as what it requires. “Part of the whole reason we wanted to make furniture was because we felt there was a need to help revive and sustain our own craft industry,” described Azizan. “We felt that it was our responsibility to design products that involve working with craftsmen and the dying trades such as rattan and the rubber string guy who used to sell cheap chairs in the night market.” “We reuse those materials to generate new interest, as well as cultivate an appreciation within the public for locally designed furniture,” furthered Askandar. “We design the pieces but we also don’t bargain with our makers, as we want to make something that is viable for them as well.”

While Bikin’s portfolio encompasses a wide range, from commercial to bespoke, there is a similar dialect of language spoken throughout, one that picks materials from its own ground and welcomes the responsibility to utilize what the local context has to offer. “We have something that a lot of western countries don’t have and that is a high-level of local handiwork and craftsmanship,” voiced Askandar. “That still exists and I think it is high time that we rediscover our own traditions,” furthered Azizan. “Get inspired by that, and take on our own references as to how we can contemporize and make ourselves relevant in the world.”

studiobikin.com

