

ชุมนุมทางความคิดครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี
สร้างธุรกิจ เชื่อมความคิด โยงวัฒนธรรม

CREATIVITIES UNFOLD.
BANGKOK 2008

CONNECTING DOTS
BUSINESS : PEOPLE : CULTURE

ศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2551 Culture สัมภาษณ์สร้างค่า

ชาร์ลส์ แลนเดรีย / Comedia Company

ชาร์ลส์ แลนเดรีย เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1948 เคยศึกษาทั้งในประเทศอังกฤษ อิตาลี และเยอรมนี ต่อมาเขาได้ก่อตั้งบริษัทรับปรึกษาด้านการวางแผน
วัฒนธรรมที่ชื่อว่า Comedia ขึ้นในปี ค.ศ. 1978 ในทวีปยุโรป โดยมีสาขาอยู่ในประเทศต่างๆ มากกว่า 35 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น
บราซิล เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สเปน อิตาลี และรัสเซีย เป็นต้น นอกจากนี้ ชาร์ลส์ ยังเข้าร่วมโครงการต่างๆ นับร้อยโครงการที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู
ชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมโดยรวมผ่านการสร้างสรรคกิจกรรมร่วมกัน การศึกษาวิธีการยกระดับชีวิตประชากร
โครงการพัฒนารัฐกิจในเชิงวัฒนธรรม และการวางแผนกลยุทธ์สำหรับเมืองและภูมิภาค

ชาร์ลส์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นแกนนำสำคัญในการผลักดันอนาคตของเมืองและการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมเพื่อการฟื้นฟูเมืองให้สดใส รวมทั้งการวางแผนทางวัฒนธรรมและมรดก
ของชุมชนก่อน การสร้างนโยบายทางวัฒนธรรม ตลอดจนการทำธุรกิจที่ส่งเสริมวัฒนธรรมให้ยั่งยืน โดยผลงานเขียนล่าสุดของชาร์ลส์ คือหนังสือ The Art of City Making (2006)
ซึ่งถือเป็นผลงานที่กระตุ้นความคิดของผู้อ่านและผู้สนใจมากที่สุดเล่มหนึ่ง หลังจากที่ได้ตีพิมพ์เล่มหนึ่งก่อนหน้านี้ที่ชื่อว่า The Creative City: A toolkit for urban innovators
(2000) ซึ่งได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศทางความคิดมาแล้ว นอกจากนี้ ชาร์ลส์ยังเดินทางไปบรรยายในสถานที่ต่างๆ ทั่วทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และแอฟริกา ตลอดจน
เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์สำคัญมากกว่า 150 ครั้งในวาระต่างๆ ที่ตนถนัดเป็นพิเศษ

ล่าสุด ชาร์ลส์ แลนเดรียยังคงเติมไฟให้ชีวิตด้วยการเข้าร่วมในโครงการสำคัญๆ เช่น การออกเดินทางไปกับช่างเขียนงาน The Art of City Making ทั่วอเมริกาเหนือในปี ค.ศ. 2006
หรือการได้รับเลือกเป็น Thinker in residence สำหรับเมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อทำหน้าที่ประเมินอนาคตการวางแผนและผังเมืองในปีเดียวกัน นอกจากนี้ ชาร์ลส์ยังเข้าร่วม
โครงการ Universities and the city ในฤดูใบไม้ร่วงปี ค.ศ. 2006 ซึ่งเป็นโครงการสำรวจและศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้กำหนดความรู้ต่างๆ ของเมือง รวมทั้ง Do artists
help make great cities โครงการประเมินที่ได้รับมอบหมายจาก Commission on Architecture and the Built Environment (CABE) และ The Arts & Business Organization
เพื่อประเมินว่าการคิดเชิงสร้างสรรค์นั้นสามารถช่วยพัฒนาเมืองได้อย่างไร รวมทั้งงาน The power and potential of culture ซึ่งเป็นการศึกษาและยื่นรายงานการวิจัยให้แก่องค์กร
ย่อยของสหภาพยุโรปที่ชื่อว่า URBACT ซึ่งดูแลเครือข่ายเมืองใหญ่อยู่ถึง 16 เมือง ได้แก่ อัมสเตอร์ดัม เฮลซิงกิ เบอร์ลินแฮมแมน เม็กซิโก นาโปลี ฮืออน และลียง เป็นต้น

นพพล (จิม) ทอมป์สัน / Jim Thompson

นพพล (จิม) ทอมป์สัน เป็นนักออกแบบชาวไทยที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยได้ศึกษาทางด้านการออกแบบเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์จาก
Kingston University แต่ด้วยความที่เป็นคนชอบเดินทาง เขาจึงออกเดินทางไปเรื่อยๆ และได้ตัดสินใจศึกษาต่อทางด้านสถาปัตยกรรมที่ Bartlett School of
Architecture และด้านรัฐศาสตร์ที่ London School of Economics รวมทั้งยังได้ศึกษาวิชาศิลปะการอาหารที่เมืองฟลอเรนซ์ และการออกแบบอุตสาหกรรมที่
เมืองปารีส ปัจจุบันนพพลมีสตูดิโออยู่ในลอนดอนและทำงานในฐานะนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นอาชีพที่เขาเริ่มต้นทำมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 เป็นต้นมา

ตลอดการทำงานของเขา นพพลได้จัดงานนิทรรศการหลายครั้งและยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเพื่อการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ทั่วโลก เช่นที่ Axis Gallery เมืองโตเกียว Design Course
ที่ Ecole des Beaux Arts ในเมืองเซนต์ เอเตียน และ British Council ในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ เขายังเป็นสมาชิกของ Berlin Trendtable for Messe Frankfurt ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่
Tendence and Ambiente Fairs ด้วย

นิตยสารด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Wallpaper, World of Interiors และ Elle Decoration รวมทั้งนิตยสารแนวไลฟ์สไตล์และแฟชั่นอื่นๆ ล้วนเคยตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับนพพล
และผลงานการออกแบบของเขามีสลักษณะอบอุ่น มีความลุ่มลึกทางอารมณ์และมีกลิ่นอายของความแปลกใหม่ที่หาไม่ได้ในท้องถื่นทั่วไปอยู่เสมอ

Adobe, Alma Home, Elle Decoration, Karl Lagerfeld Gallery, Sony Music, The Great Eastern Hotel หรือแม้แต่ Trocadero และอื่นๆ อีกมากมาย ล้วนเคยเป็นลูกค้าค
นสำคัญของนพพล จึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่กำลังเผยแพร่วิสัยทัศน์ของตนเองไปสู่องค์กรต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ นพพลยังเป็นเจ้าของโครงการสำคัญที่ชื่อ
ว่า “Furniture and product design” ซึ่งประกอบด้วยคอลเลคชันต่างๆ ในชุดของอุปกรณ์ตกแต่ง พื้นผ้า เซรามิก และเฟอร์นิเจอร์ให้แก่ผู้ผลิตจำนวนมาก อาทิ The Conran
Shop, Habitat, Colette-Paris, Troy-New York รวมทั้งการออกแบบร้านอาหารและโรงแรมอย่างเช่น Le Manoir aux Quatre Saisons, Bardo, Che, No. 5 Maddox
Street และ The Great Eastern Hotel โดยล่าสุดนพพลได้ออกแบบเครื่องสุกกันที่ให้แก่บริษัท Nahm ในปี ค.ศ. 2002 และคอลเลคชันใหม่ของ Ocean Glass ชุด “TIME”
ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2003 ประกอบกับการรับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ให้กับ Jim Thompson ในปัจจุบัน

ชุมนุมทางความคิดครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี
สร้างธุรกิจ เชื่อมความคิด โยงวัฒนธรรม

CREATIVITIES UNFOLD.
BANGKOK 2008

CONNECTING DOTS
BUSINESS : PEOPLE : CULTURE

อีเวน รอส / Graffiti Research Lab

อีเวน รอส นักพัฒนาสื่อชื่อดังเจ้าของผลงานเด่น อาทิ การสร้างสรรค์เครื่องมือพัฒนาศักยภาพบุคคล การสร้างสื่อแบบ Open Source และผลงานการสร้างสรรคที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) โดยรอสมักนำเสนอผลงานผ่านนามแฝงที่รู้จักกันในนามของ "f5e" ในฐานะนักสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ที่สาธารณะซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

อีเวน รอส จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์จาก University of Maryland และปริญญาโท (เกียรตินิยม) สาขาการสื่อสาร การออกแบบ และเทคโนโลยี จาก Parsons The New School for Design ในขณะที่ศึกษาอยู่ที่ Parsons นั้น รอสได้คิดค้นโครงการสำคัญๆ หลายโครงการ เช่น Graffiti Taxonomy, Typographic Illustration, Explicit Content Only และ Graffiti Analysis ในการทำวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้เขายังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในบัณฑิตที่น่าสนใจที่สุดของรุ่นปี ค.ศ. 2006 อีกด้วย

หลังสำเร็จการศึกษา รอสได้เข้าทำงานที่ Eyebeam OpenLab ซึ่งเป็นห้องทดลองและวิจัย Open Source Creative Technology สำหรับสาธารณะในตำแหน่ง Research and Development Fellow ระหว่างปี ค.ศ. 2005-2006 จากนั้นเขาจึงได้เลื่อนขั้นมาดำรงตำแหน่งเป็น Senior Fellow ในช่วงปีต่อมา ซึ่งในเวลานีเองที่รอสได้ร่วมกับเพื่อนๆ ของเขาก่อตั้ง Graffiti Research Lab ขึ้น โดยมีเจมส์ พาวเดอร์สีย์ เป็นเพื่อนคู่คิด ทั้งยังได้ก่อตั้ง FAT (Free Art and Technology Lab) ขึ้นที่เมืองบรูกลินเพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวม Open Source Technology นอกจากนี้ รอสยังเป็นอาจารย์สอนที่ Parsons The New School for Design ในหัวข้อที่น่าสนใจอย่างเช่น Visual Programming, Geek Graffiti และ Internet Fame โดยสามารถเข้าไปเยี่ยมชมงานของรอสได้ที่เว็บไซต์ ni9e.com ซึ่งเคยได้รับรางวัล Prix Nora Krea ในงาน Norapolis International Multimedia Festival เมื่อปี ค.ศ. 2005

ผลงานต่างๆ ของรอสล้วนได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงในงานสำคัญมากมาย อาทิ Sundance Film Festival, The Moma, และ BET ตลอดจนการร่วมงานกับนิตยสารชั้นนำอย่าง New York Times, Time magazine, Rolling Stone และ Esquire นอกจากนี้ งานของรอสยังเป็นคำค้นสำคัญที่มักปรากฏบนหน้าจอของ Google อย่างเช่นคำว่า bad ass mother fucker, graffiti, explicit content, white glove, skymall, postal labels และ 9 to 5 อีกด้วย

ประกาศ ชลสรานนท์ / บริษัท เวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศ ชลสรานนท์ เป็นที่รู้จักในฐานะนักคิด นักเขียน และนักแต่งเพลง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเมื่อครั้งที่ยังศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ประกาศได้ก่อตั้งวงดนตรีเด็ดยิ่ง ซึ่งนับเป็นกลุ่มดนตรีกลุ่มแรกๆ ที่บุกเบิกแนวเพลงใหม่ๆ ทั้งด้านเนื้อหาและท่วงทำนองให้กับวงการเพลงไทย

มีผลงานเพลงที่แต่งไว้และยังได้รับการกล่าวถึงจนถึงทุกวันนี้มากมายเนื่องด้วยมีรูปแบบและเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น เทียวละโม โหม้ขัดไฟกับดอกทานตะวัน อื่นๆ อีกมากมาย พี่ชายที่แสนดี ต้นชบากับคนตาบอด นิกานท์ห้อย เธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอ ฯลฯ โดยยังมีนามปากกาอื่นๆ ในการทำงานเพลง เช่น สารทิ, โท้ ลำลูกกา ฯลฯ

เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ปัญญา นิรันดร์กุล นิสิตกรการโทรทัศน์ที่มีความโดดเด่น เช่น อัจฉริยะข้ามคืน คุณพระช่วย แฟนพันธ์แท้ เกมกศกัณฐ์ ฯลฯ

ได้รับรางวัลด้านสื่อสารมวลชนมากมาย อาทิ รางวัลบทละครยอดเยี่ยมโทรทัศน์ทองคำ จากละครเรื่องเทวดาตกสวรรค์, รางวัลละครยอดเยี่ยม Asian Television Awards จากละครชุด พ่อ, รางวัล B.A.D. Awards จากมิวสิควิดีโอเพลง เร่งยาฟัน ตลอดจนยังได้รับรางวัลนักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2548 จากกระทรวงวัฒนธรรม และได้รับรางวัล Fat Awards Life Time Achievement ซึ่งถือเป็นรางวัลเกียรติยศของคนทำงานด้านเพลงและดนตรียุคใหม่

ขณะที่ผลงานด้านการเขียนของประกาศ ก็ได้รับการยอมรับและความนิยมอย่างกว้างขวาง โดยมีผลงานเรื่องสั้นนับสิบเรื่อง รวมไปถึงหนังสือวรรณกรรมเยาวชน และเป็นที่กล่าวขวัญมากที่สุดในด้านงานเขียนก็คือ การเขียนบทความในคอลัมน์คุยกับประกาศในหนังสือพิมพ์มติชน เพื่อแสดงทัศนคติต่อสังคมและผู้คน โดยมีมุมมองที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับคนทำงานด้านครีเอทีฟ ประกาศถูกนับได้ว่าเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจและแนวความคิดต่อคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่มากที่สุดคนหนึ่ง

ชุมนุมทางความคิดครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี
สร้างธุรกิจ เชื่อมความคิด โยงวัฒนธรรม

CREATIVITIES UNFOLD.
BANGKOK 2008

CONNECTING DOTS
BUSINESS : PEOPLE : CULTURE

เสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2551 Business บริหารอย่างสร้างสรรค์

ดวงฤทธิ์ บุนนาค / บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค อาร์คิเทค จำกัด

ดวงฤทธิ์ บุนนาคเกิดเมื่อปี พ.ศ. 2509 โดยเริ่มต้นค้นหาตัวเองในฐานะศิลปินด้วยการเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังคงหลงใหลในงานของสถาปัตยกรรมและโครงสร้างจนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขา Graduate Diploma in Design จาก Architectural Association (AA) ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2541 ดวงฤทธิ์ได้เริ่มต้นธุรกิจออกแบบและ สถาปัตยกรรมด้วยชื่อ Anyroom ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ เซ็นเตอร์ และมีแผนเตรียมที่จะนำธุรกิจออกแบบของตนสู่ตลาดสากลโดยการเปิดสาขาเพิ่มในต่างประเทศ

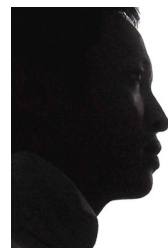

ดวงฤทธิ์สร้างชื่อเสียงมาจากผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับจากหลายภาคธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค อาร์คิเทค จำกัด กรุงเทพฯ โดยมีผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักมากมาย อาทิ โครงการ X2 Resorts, Alila Resorts และร้านอาหาร The Pier (เกาะสุมุ) เป็นต้น นอกจากนี้ ดวงฤทธิ์ยังได้รับรางวัลในสาขาการออกแบบจากหลายสถาบัน เช่น ASA, Architectural Awards 2006 (Citation, H1 in Bangkok, 2006) และ ARCASIA Gold Medals Award 2005 รวมถึง Costa Lanta Resort ในปี ค.ศ. 2005

ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรม ดวงฤทธิ์จึงมักได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรในงานต่างๆ และได้รับเกียรติให้เข้าร่วมในโครงการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น งาน Bangkok International Architectural Symposium (BIAS) Architecture in Media Society และยังได้เขียนบทความลงในนิตยสารและวารสารชั้นนำต่างๆมากมาย จึงอาจกล่าวได้ว่าดวงฤทธิ์เป็นบุคคลที่มีความสามารถหลากหลายและได้รับการยกย่องจากกลุ่มบุคคลในวงการอย่างมากที่สุดคนหนึ่ง

นิทรรศ รัชชนะ-/ KarmaKamet

นิทรรศ รัชชนะ จบการศึกษาจากวิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร และการออกแบบตกแต่งภายใน จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อศึกษาจบ นิทรรศได้เข้าทำงานในตำแหน่งนักออกแบบตกแต่งภายในให้กับบริษัท Design Scene และบริษัท Unoplus ผลงานของนิทรรศยังขยายไปยังวงการอื่นๆ อาทิ การออกแบบเครื่องแต่งกายให้กับภาพยนตร์ไทยเรื่อง “องคุลีมาล” ซึ่งเขาได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง สาขาออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม ประจำปีพ.ศ. 2546 นิทรรศยังเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มและก่อตั้งบริษัท KarmaKamet บริษัทผู้จำหน่ายสินค้าประเภทของตกแต่งบ้านและเครื่องหอมขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ร่วมกับกลุ่มเพื่อนอีก 4 – 5 คนที่มีใจรักในด้านการออกแบบตกแต่งบ้านเรือน สินค้าสวยงาม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องหอม โดยนิทรรศดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของบริษัท ชื่อ KarmaKamet มาจากการผสมคำสองคำคือ คำว่า Karma ซึ่งหมายถึงโชckeศาหรือผลจากการกระทำ ส่วน Kamet นั้นเป็นชื่อภูเขาในแถบหิมาลัยที่ตั้งอยู่ระหว่างจีนและอินเดีย การผสมผสานระหว่างชื่อทั้งสองนี้เป็นการเพิ่มกลิ่นอายของความน่าหลงใหลและลึกลับตลอดจนมนต์เสน่ห์ของงานศิลป์ โดยเป็นการเชื่อว่า โชckeศาจะนำพาสู่ความเป็นที่สุุดได้อย่างไร ทั้งนี้เพราะอำนาจของกลิ่นหอมมันจะช่วยให้ลูกค้าจินตนาการย้อนกลับไปถึงความทรงจำดีๆ ครั้งเก่าก่อนได้อย่างมีสีสัน นิทรรศเชื่อว่าตนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์อันหลากหลายเพื่อเอาใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยสินค้าของเขาจัดตั้งแต่รูปหอมเทียนหอมและสบู่ออม โดยปกตินิทรรศและเพื่อน มักจะมาชุมนุมแลกเปลี่ยนไอเดียระหว่างกัน รวมถึงประชุมงานกับลูกค้าที่ร้าน KarmaKamet ซึ่งเป็นอาคารที่พวกเขาพร้อมแรงกันออกแบบและก่อสร้างขึ้นมาด้วยตนเองอยู่เสมอๆ

ผลงานสร้างสรรค์สำคัญของ KarmaKamet คืองานการวางแนวคิดและการออกแบบตกแต่งภายในให้กับ KarmaKamet Aromatic Hotel ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ โดยที่ KarmaKamet Aromatic Hotel นี้จะถูกเนรมิตให้เป็นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลในความงามของท้องทะเลและชายหาด และผู้ที่ชื่นชอบการผสมผสานระหว่างความเป็นพื้นที่ดั้งเดิมกับความงามแบบร่วมสมัยของศิลปะแบบ Colonial Indochina ที่จะถูกแสดงออกมาผ่านทางสถาปัตยกรรมอันงดงาม KarmaKamet จึงเปรียบเสมือนประตูสู่ Zen ซึ่งหากที่เข้ามาพักจะสามารถเลือกกลิ่นสำหรับห้องที่ตนเองต้องการจะเข้าพักได้ล่วงหน้า รวมถึงยังสามารถเลือกกลิ่นใหม่สำหรับวันถัดไปได้อีกด้วยบรรยากาศที่แปลกใหม่จะถูกปกคลุมไปด้วยเสียงน้ำตกไหลเอื่อยๆ สลับกับความเงียบอันลุ่มลึก ถือได้ว่าเป็นสถานที่แห่งความทรงจำซึ่งหากที่เข้าพักจะสามารถเก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆ ได้ได้ทราบนานเท่านั้น ขณะที่พวกเขาสามารถรู้ได้ถึงความต้องการของแขกที่เข้าพักและสิ่งทีแขกต้องการกลับไปหลังจากได้เข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่และหายากเช่นนี้

ชุมนุมทางความคิดครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี
สร้างธุรกิจ เชื่อมความคิด โยงวัฒนธรรม

CREATIVITIES UNFOLD.
BANGKOK 2008

CONNECTING DOTS
BUSINESS : PEOPLE : CULTURE

นิน่า แวง และ อัลเก เซนดีล, IDEO

นิน่า แวง เป็นนักวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ที่บริษัท IDEO และรักในอาชีพล่ามมาแต่กำเนิด เนื่องจากชีวิตวัยเยาว์ของเธอเต็มไปด้วยประสบการณ์การเรียนที่ต้องเดินทางข้ามไปมาระหว่างสองฝั่งประเทศคือ อเมริกาและกัวเตมาลา จึงทำให้เธอมีพื้นฐานการแปลความทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมเป็นอย่างดี ซึ่งเธอก็ได้นำทักษะเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับงานวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ และอาจกล่าวได้ว่านี่นั่นคือ นักแปลพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกเลยก็ว่าได้

ก่อนหน้าที่จะมาทำงานที่ IDEO นิน่าเคยทำงานในตำแหน่ง Advertising Account Planner ที่เอเจนซีโฆษณาชื่อดังอย่าง McCann Erickson สถานที่ที่เธอได้ฝึกฝนทักษะในการค้นคว้าและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้า ตราสินค้าและข้อเสนอที่แต่ละแบรนด์เสนอให้แก่ลูกค้า ซึ่งแบรนด์ลูกค้าที่นิน่าได้มีโอกาสรับผิดชอบดูแลก็ล้วนเป็นแบรนด์ระดับโลก อาทิ Microsoft, HP, Hitachi และ Cathay Pacific Airways รวมถึงลูกค้าในเขตภูมิภาค ได้แก่ California Table Grapes และ Northstar-at-Tahoe

นิน่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จาก Brandeis University ซึ่งนอกจากเธอจะเป็นนักวิเคราะห์แนวโน้มของผู้บริโภคและสร้างรูปแบบของการเก็บข้อมูลแล้ว เธอยังชื่นชอบการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง การเล่นเซิร์ฟและสกี รวมทั้งการปั่นจักรยานด้วย นอกจากนี้เธอยังมีปณิธานที่จะช่วยให้โลกเป็นที่ที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยการเข้าร่วมกับคนทำงานของ Academy of Friends ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี

อัลเก เซนดีล คือผู้ที่ผสมผสานการออกแบบอุตสาหกรรมกับการวิจัยพฤติกรรมมนุษย์เชิงคุณภาพที่แสดงออกมาในรูปผลงานออกแบบเป็นจำนวนมาก ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้ผู้ใช้งานเกิดประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบ นอกเหนือจากการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า งานวิจัยของเขาจึงครอบคลุมตั้งแต่สินค้าไปจนถึงงานบริการ ตลอดจนวัฒนธรรมอันหลากหลาย

ก่อนหน้าที่จะมาทำงานที่ IDEO อัลเกเคยร่วมงานกับบริษัท ProductM ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการออกแบบอุตสาหกรรม นอกเหนือจากงานออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แล้ว อัลเกยังออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ของจักรยาน รวมถึงผลงานต้นแบบที่นำมาจดสิทธิบัตรสำหรับอุตสาหกรรมจักรยานอีกด้วย จากนั้นไม่นาน อัลเกก็ได้ย้ายไปอยู่ทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมงานกับ Grayarea Design ในตำแหน่งนักออกแบบอัตลักษณ์องค์กร รวมถึงการออกแบบกราฟฟิกและมัลติมีเดีย จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2004 เป็นต้นมา อัลเกจึงร่วมงานกับ IDEO ใน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ โดยมีลูกค้าที่อยู่ในความดูแล เช่น Thomson, SRAM, REI, Proctor & Gamble, Nokia, ConAgra, Pepsi International, Anheuser-Busch, Ford, Honeywell, Panasonic, Samsung, VeriSign, Whirlpool และ Kellogg

อัลเกจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านออกแบบอุตสาหกรรมจาก Georgia Institute of Technology และปริญญาโทสาขาการวิจัยพฤติกรรมมนุษย์เชิงคุณภาพในการออกแบบจาก Arizona State University จึงทำให้พื้นฐานความรู้ของเขานั้นหนักไปกับการศึกษาด้านวัฒนธรรม กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพที่อยู่บนพื้นฐานของการทำความเข้าใจมนุษย์ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาอัตลักษณ์ของบุคคล อัลเกยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรรับเชิญที่ Stanford University และ Arizona State University เพื่อบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น การทำวิจัยวัฒนธรรมต่างชาติ การประเมินงานออกแบบ การค้นหาความต้องการ และการสร้างนิยามใหม่ให้กับเป้าหมายการวิจัย เป็นต้น

ชุมนุมทางความคิดครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี
สร้างธุรกิจ เชื่อมความคิด โยงวัฒนธรรม

CREATIVITIES UNFOLD.
BANGKOK 2008

CONNECTING DOTS
BUSINESS : PEOPLE : CULTURE

อาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2551 **People คนต้นคิด**

มารีย์ ไวกาลเซ / Proef Restaurant and Design Studio

มารีย์ ไวกาลเซ สำเร็จการศึกษาจาก Design Academy Eindhoven โดยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบอาหาร รวมไปถึงสถาปัตยกรรมอาหาร นอกจากนี้เธอยังเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจและที่ปรึกษาให้แก่ธุรกิจอาหารหลายประเภทจนเกิดความเชี่ยวชาญและสามารถเปิดร้านอาหารที่สตูดิโอเป็นของตนเองภายใต้ชื่อว่า Proef ซึ่งหมายถึง การชิมหรือการทดสอบรสชาติอาหารในรีตเตอร์ดัมเมื่อปี ค.ศ. 2004

Proef คือสถานที่สำหรับการชิมอาหารและทดสอบรสชาติรวมทั้งการจัดการเกี่ยวกับหน้าตาของอาหารทุกประเภททุกสัญชาติ ไวกาลเซอธิบายว่า เธอไม่ได้มองว่าอาหารเป็นสิ่งที่ยูนจวนอาหารเท่านั้นแต่เธอมองทุกสิ่งที่อยู่รอบอาหารนั้นด้วย ซึ่งก็ได้แก่ บรรยากาศ เสียง ส่วนผสม สี สัมผัส กลิ่น และทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งที่มีส่วนประกอบอาหารสามารถรับประทานและดื่มด่ำไปด้วยกันทั้งหมดได้

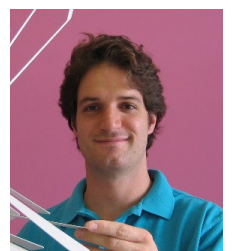
ในปี ค.ศ. 2006 มารีย์ ไวกาลเซ ได้ขยายพื้นที่และอาชีพของเธอไปยังอัมสเตอร์ดัม ที่ซึ่งเธอสนุกอยู่กับการจัดวางอาหาร แนวคิดของร้าน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารจานต่างๆ และนั่นจึงทำให้เธอกลายเป็นเจ้าของรางวัลจำนวนมาก ได้แก่ EDBR Portfolio Prize และ Rotterdam Design Prize โดยลูกค้ารายสำคัญที่ร่วมงานกับมารีย์ ไวกาลเซ ได้แก่ บริษัท Droog Design, The City of Rotterdam ,BMW, Turnover, Hermes, สถานทูตเนเธอร์แลนด์ในกรุงโรม และเมืองดาคาร พิพิธภัณฑ์ The Van Gogh Museum ในเมืองอัมสเตอร์ดัม รวมทั้งนักออกแบบชาวดัตช์ชื่อดัง อาทิ เฮลลา จองเกเรียส มาลีส เดเคอร์ส และอื่นๆ อีกมากมาย

ไวกาลเซต้องการให้ผู้คนเรียกงานเธอในฐานะของนักออกแบบการรับประทานอาหาร เธอสร้างงานศิลปะให้เกิดขึ้นบนจานอาหารซึ่งเป็นการหนึ่งทางศิลปะ ทั้งยังเป็นการสร้างประสบการณ์และอารมณ์ในมุมมองใหม่ที่แปลกออกไป เธอเองยังได้เน้นย้ำในเรื่องบริษัทที่อยู่รอบๆ อาหาร รวมทั้งมุมมองทางด้านจิตวิทยาและสังคมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เรื่องของพื้นผิว กลิ่น รส และสีแล้ว มารีย์ ไวกาลเซยังให้ความสำคัญกับต้นกำเนิดของอาหาร พิธีกรรมและมารยาท รวมทั้งเรื่องของความหายากของอาหารชนิดต่างๆ อีกด้วย ดังนั้นนักออกแบบประสบการณ์ในการรับประทานอาหารผู้หนึ่งจึงสมควรที่จะได้รับการขนานนามมากกว่าการเป็นเพียงแค่นักจัดสรรอาหารธรรมดาเท่านั้น

โจเม่ ซาล์ม / Design Firm MIO

โจเม่ ซาล์ม เป็นศิลปินสัญชาติโคลัมเบียวัย 25 ปี ผู้ร่วมสร้างคำจำกัดความของความทันสมัยให้กับสังคมเมืองในศตวรรษที่ 21 ด้วยการเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ให้กับบริษัทของตนเองที่ชื่อว่า MIO ซึ่งตั้งอยู่ที่ฟิลาเดลเฟีย โดยคำว่า Mio ในภาษาสเปนแปลว่า My ในภาษาอังกฤษ โจเม่จบการศึกษาจาก University of the Arts Industrial Design สาขาออกแบบอุตสาหกรรมในปีค.ศ. 2001 โดยเขามีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองของนักออกแบบและผู้ผลิตให้พิจารณาวัตถุศิลปะและกระบวนการ ผลิตเสียใหม่ รวมถึงยังต้องการผลักดันให้ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ของตนเองกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยมุมมองใหม่ โดยให้คำนึงถึงประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ซึ่งหากเขาสามารถทำตามวิสัยทัศน์นี้ได้สำเร็จ ชีวิตของคนเมืองก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน ด้วยไอเดียที่มองธุรกิจว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมประการหนึ่ง MIO จึงอุทิศตนให้กับทุกสิ่งที่เรียกว่า Green Desire ซึ่งเป็นสิ่งที่ MIO ได้ช่วยให้โลกธุรกิจและสังคมศิลปะมาบรรจบกันตรงคำว่าโลกสีเขียวได้อย่างลงตัว

MIO นับเป็นบริษัทที่จริงจังกับการผลิตและออกแบบที่ยั่งยืนเพื่อมอบประสบการณ์ทางศิลปะที่ดีงามให้แก่ตลาด โจเม่กล่าวว่า นับตั้งแต่ที่เขาก่อตั้งบริษัทในปี ค.ศ. 2001 เขาได้กระตุ้นให้ลูกค้าคำนึงถึงอนาคตที่สดใสไปพร้อมๆ กับการรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ดังนั้นการออกแบบของบริษัท MIO จึงเน้นที่ความต้องการของลูกค้าและมุ่งสร้างสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระบวนการผลิต การตลาด และการจำหน่ายอย่างชาญฉลาดตลอดจนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม จึงทำให้โจเม่สามารถสร้างระบบมูลค่าเพิ่มได้จากการผนวกรวมเทคโนโลยีที่มีอยู่เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจและเกิดเป็นผลกำไรโดยที่ไม่นำให้เกิดการพัฒนาทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

ชุมนุมทางความคิดครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี
สร้างธุรกิจ เชื่อมความคิด โยงวัฒนธรรม

CREATIVITIES UNFOLD.
BANGKOK 2008

CONNECTING DOTS
BUSINESS : PEOPLE : CULTURE

มาร์ก ฟาร์โรว์ / Farrow Design Company

มาร์ก ฟาร์โรว์ เป็นชาวเมืองแมนเชสเตอร์โดยกำเนิด และได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในวีรบุรุษของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากนิตยสาร Creative Review เนื่องด้วยอุปนิสัยที่ชอบแสดงออกและแสวงหาแรงบันดาลใจ จึงส่งผลให้เขาได้รับรางวัลมากมาย ตลอดจนยังได้รับการยกย่องในเรื่องของรสนิยมทางดนตรีแนวป๊อป ซึ่งเขาเป็นผู้อุปถัมภ์และเป็นผู้ออกแบบรูปลักษณ์ของป๊ากและแผ่นพิบภายในซีดีจำนวนมาก โดยมีรางวัล D&AD pencils และ Art Directors Club of Europe Gold เป็นเครื่องการันตีถึงผลงานและความสามารถอันรอบด้านของเขา นอกจากนี้ มาร์ก ฟาร์โรว์ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Grammy Award ในปี ค.ศ. 1993 และ 1995

โครงการอื่นๆ ของมาร์ก ฟาร์โรว์ ได้แก่ การออกแบบร้านอาหารของไอลิเวอร์ เพนต์ัน ผู้จัดการร้านอาหารชื่อดัง, หน้าปกรายงานประจำปีของ D&AD ในปี ค.ศ. 1999, โลโก้และโฆษณาของ SCP furniture, และโครงการโบสถ์ลิบนาชชาติ 'Home' ที่มีสาขาทั้งในลอนดอน ซิดนีย์ และนิวยอร์ก รวมทั้งพหุวิทยาการในลอนดอน นอกจากนี้ จากการที่เขาเคยได้ร่วมงานกับสถาปนิกชื่อดังอย่างคริส วิลคินสัน เขาจึงได้ช่วยเหลือในด้านการออกแบบให้กับโครงการสร้างแกลเลอรีใหม่ที่เรียกว่า The Making of the Modern World ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อปี ค.ศ. 2000

ปัจจุบัน มาร์ก ฟาร์โรว์ มีอาชีพเป็นกราฟฟิคดีไซน์เนอร์ในลอนดอน โดยได้ก่อตั้งบริษัทของเขาเองที่ชื่อว่า Farrow Design ร่วมกับพอล เวสต์ และริบบ์ เพรารี ในปี ค.ศ. 1995 ยิ่งกว่านั้น เขายังเคยทำงานร่วมกับวงดนตรีชื่อดังอย่าง Pet Shop Boys ตั้งแต่เริ่มต้น โดยได้ออกแบบซองใส่ซีดี สินค้าของที่ระลึกในการทัวร์คอนเสิร์ต และหนังสือต่างๆ ในสไตล์ที่แปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์ และสวดยุทธ์เพื่อให้เข้ากับสไตล์ดนตรีของวง Pet Shop Boys นอกจากนี้ มาร์ก ฟาร์โรว์ยังเป็นบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินนักร้องและวงดนตรีระดับโลกอีกหลายต่อหลายคน อาทิ William Orbit, Lightning Seeds, Spiritualized, Manic Street Preachers, Orbital, Cream, M People และ Kylie Minogue จึงอาจกล่าวได้ว่า โดยรวมแล้วผลงานสร้างสรรค์ของเขาจึงยังคงเป็นงานที่ทรงอิทธิพลมากในเรื่องของดนตรีป๊อปนั่นเอง

ดร. โยชิโร นากามัตสึ / นักประดิษฐ์

ดร. โยชิโร นากามัตสึ เป็นนักประดิษฐ์ชาวญี่ปุ่นที่ได้รับการบันทึกว่ามีประดิษฐ์กรรมมากกว่า 3,000 ชิ้นซึ่งนับว่าเป็นสถิติระดับโลกที่ไม่เคยมีผู้ใดทำได้มาก่อน ซึ่งผลงานสร้างสรรค์ที่หลากหลายของ ดร.นากามัตสึ ก็ได้แก่ รองเท้าติดสปริง "PyonPyon" ฟลีโอปี ดิสก์ ซีดีรอม แผ่นซีดีดี นาฬิกาข้อมือดิจิตอล ซินมาสโคป (CinemaScope) และมีเตอร์บนรถเก๊กซี่ ดร. โยชิโร นากามัตสึ ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรให้แก่ผลงานของตนเองจำนวนมากซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีฟลีโอปี ดิสก์กับบริษัทไอบีเอ็มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 นอกจากนี้เขายังได้รับรางวัล Ig Nobel prize สาขาโภชนาการในปี ค.ศ. 2005 จากผลงานภาพถ่ายวิเคราะห์หมีอาหารที่เขารับประทานมาตลอด 34 ปี

ดร.นากามัตสึ นับเป็นผู้ที่มีกระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกไม่ซ้ำใคร เช่น การดื่มน้ำโดยที่ไม่มีถังออกซิเจนและอยู่ใต้น้ำไปจนกว่าจะเกิดไอเดียของงานชิ้นใหม่เสร็จ พอจันจากน้ำได้ ดร.นากามัตสึ ก็จะลุกขึ้นมาเขียนไอเดียที่คิดได้นั้นลงบนสมุดบันทึกที่ทำจากพลาสติกทั้งที่ยังเปียกน้ำอยู่ ดร.นากามัตสึ ไม่สนใจว่าใครจะมองว่าตนเป็นคนแปลกเพราะเขาเองศึกษาจบปริญญาตรีจาก University of Tokyo และยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ได้สำเร็จ ปัจจุบัน ดร.นากามัตสึ มีอายุถึง 78 ปีแล้ว แต่เขาเองยังมองว่า ตนเองยังคงอยู่ในช่วงวัยกลางคน และเผยว่าความลับของการมีชีวิตยืนยาวคือการให้ความสนใจกับองค์ประกอบทั้ง 5 เป็นพิเศษ ได้แก่ สมาริ อาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน และเซ็กซ์