

THE TWO [OR MORE]

ADA CHIRAKRANONT AND WORAPONG MANUPIPATPONG FOUNDED THEIR BANGKOK-BASED STUDIO, ATELIER2+WITH A FOCUS SET SOMEWHERE IN BETWEEN ART AND DESIGN, THE THEORETICAL AND THE PRACTICAL.

TEXT REBECCA VICKERS
PORTRAIT WORARAT PATUMNAKUL

"We are both interested in making work that falls somewhere in between many things," describes Ada Chirakranont who, along with Worapong [Ton] Manupipatpong, make up the voices behind Atelier2+, a creative studio based in Bangkok whose practice moves freely between confinement to any specific medium, technique or even discipline. Ranging in scale from the millimeter to the meter and taking shape as furniture, installation, house or place/spaces that fall somewhere in-between, their creative investigations are actuated by variables such as site and scale, material and tradition, collaboration and observation.

The duo began their studies in the field of interior architecture, Ton later expanding scope to study art and English in Eugene, Oregon before moving onto an architecture program in the Netherlands and later obtaining an MFA in interiors and furniture design in Konstfack, Sweden where Ada similarly studied and graduated with an MFA in the field of textiles. "Because we have studied in several areas we can have the approach of other fields," describes Ada. "For example, when we work on an art project we can take on the approach of design, or consider things like the human scale and architectural elements. So there is never only one particular approach for us to making one thing." "Sometimes you can see architecture but at the same time it can be sculpture," described Ton, "we don't want to fit into only one category, it all depends on how people experience the work."

An example falling within that somewhere in-between space would be the team's house/structure spaces that can be viewed either as very small architectures or very large pieces of furniture. "It's about the quality of smallness," describes Ton. Smallness is a spatial quality that reminds us of childhood nostalgia, when we could access the small spaces in our home. We can no longer play under the table, behind the couch, or hide in the wardrobe. There are no such secret spaces anymore when our body has grown up. I'm intrigued by particular spaces and things when they can't be classified exactly and these aspects of scale and function." Works such as 'Politic of Me' and 'Space In-Between' provide the user with room to explore these notions on a physical level, inviting one to climb up, in and on a variety of mezzanines that move seamlessly between inside and outside and the definitions of furniture or semi-private public installation spaces. The works often incorporate textile elements as well, rope like structures strung across, above and below. "It is not the rope itself but maybe the structure, the weaving or the knitting and that basic structure of how to make a textile that I am interested in." described Ada. It is so basic that every place and every culture has their own weaving technique, their own way to make a structure.

Others of the team's works similarly look to the notion of space as an instance of inspiration, but extend the role to call upon the site itself to step forward in the form of collaboration. Invited to create a work for the Wonderfruit Festival, an outdoor art and music festival held in Pattava. 'Trees Void' outlines the character of the location as a key factor determining the nature of the composition. "We firstly walked and looked around the site to pick a spot we were interested in." described Ton. "The area we picked was set between a pond beyond which was the stage, and to the other side sat a field that had another function," furthered Ada. "We wanted to create a void to connect both spaces, while also functioning as a kind of shelter. It was very hot there and this area was the only place with any trees: we tried to really collaborate with the space - with the trees." Set within the space between the trees and their branches, the site-specific rest areas turn negative space positive by reshaping the unutilized into grounds for opportunity. "We didn't want to cut the trees so we had to install

the pieces on site and connect everything right there; we made a panel and pushed it into the space between the trees and then added another piece and welded it together, pushing it out to make the void one piece at a time," described Ton. "We wanted the space to be more playful so we created different levels that people could climb up and use to rest and relax. At first we just wanted to develop the idea of the connected space and the site-specific pieces, then the people came and saw it as something that they really wanted to use."

Aside from place itself and the characteristics of a site, the duo collaborates with other makers as well, a recent example of which resulted in a series of furniture works merging material and tradition while contemplating the nature of coexistence that happens in this place we all call home. "We were talking with a ceramics studio, Yarnnakarn about doing a project together and we wanted to create something that had our own character and theirs but could also fit together," described Ada. "Our starting point was that we began talking about urban space and how we often see a bird or a small animal build their home within the city; they seem to be taking over our space but really we have been taking theirs in the first place," added Ton. "We created these furniture works that we call 'Habitat.' They are an interpretation of the city and this idea of coexistence." The works come together in a similarly coexisting "tale of wood and clay," constructions that pair Yarnnakarn's objects cast in ceramic forms like memories kept with the timeless quality of Ada and Ton's wooden furniture constructions. "I think wood is a really traditional way to work with architecture and with furniture and I like how every culture has their own way of working with it. Different cultures have their own way of connecting the pieces of wood together and different places have different local types of wood; so it is at the same time very local and also very global. I think it is a fascinating material," explained Ton. Merging practices and materials, the habitats evolve into a series of furniture structures where multiple 'homes' and compartments are crafted together and accented by ceramic figures of animals and insects. "From working with different materials, we have different approaches and ideas about their boundaries. We talked together and really helped each other with the composition," described

Ada of the resulting collaborations that are in many ways built upon the process itself of working together.

"Many times our works evolve from one to another," describes Ada, "each work draws from the one we did before and that is a way that we develop. Of course the nature of each project comes into the process, but our own way of working affects our thinking too." "We also like to work on different projects that take on different scales at the same time," furthered Ton, "so for example we'll be working on a product or a furniture at the same time as we are doing an architecture or an installation project." Current projects Atelier2+ has on deck are a creative learning center in Ho Chi Minh City featuring a multifunctional space to be used by children for various educational activities, proposals for a kiosk installation in Abu Dhabi functioning as a retail structure and play area in a public park, a site-specific installation transforming a public space into a children's play zone through the interpretation of textiles into the interior of the space on an architectural scale in China and new furniture works furthering the team's on-going collaboration with Yarnnakarn in Thailand as well.

Architect, designer, artist or other, Atelier2+'s practice exemplifies an understanding that the key to moving freely amongst one or another discipline might simply be the adoption of a willingness to fall not within but better yet between, finding comfort in that space where indefinite indicates opportunity and being of two minds is better than one. "There is an advantage to doing things you are not familiar with," describes Ada. "You have a wider view of how, or what you are going to make and it doesn't matter that much what or who you are. We have opinions of other things and we have our approach to the way we make our own things." "Sometimes I see an architect who designs furniture and it is much more interesting than a designer who designs furniture," agreed Ton, "many times the most interesting work is done by people working in different fields." From space to structure to collaboration through material and perhaps the site itself the works of Atelier2+ find room to explore a process informed by makers who sit comfortably beneath the umbrella of a discipline that prefers to remain undefined.

ateliertwoplus.com

"เราทั้งคู่ชอบสร้างงานที่มันคาบเกี่ยวกับอะไร หลายๆ อย่าง" เป็นคำอธิบายของ อดา จิระกรา-นนท์ กับ วรพงศ์ มนูพิพัฒน์พงศ์ ผู้อยู่เบื้องหลัง เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครของ Atelier2+ ครีเอทีฟ สตูดิโอในกรุงเทพฯ การทำงานของสตูดิโอมี ความลื่นไหล ข้ามทุกๆ ขอบเขตและข้อจำกัด การใช้วัสดุ เทคนิค หรือแม้กระทั่งหลักการ ไม่ว่า จะเป็นงานในสเกลเล็กๆ ระดับมิลลิเมตรไปจน ขนาดใหญ่เป็นเมตร ไม่ว่าจะเป็นงานตั้งแต่ เฟอร์นิเจอร์ อินสตอลเลชั่น บ้าน สถานที่ หรือ สเปซที่มีความคาบเกี่ยวกัน ไอเดียของพวกเขา มาจากตัวแปรต่างๆ เช่น ไซท์และสเกล วัสดุและ ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือการร่วมมือกับการสังเกต

อดากับวรพงศ์ (ต้น) เริ่มศึกษาในสาขา ออกแบบภายในด้วยกันทั้งคู่ ต่อมาต้นต่อยอด ความสนใจด้วยการเรียนศิล[้]ปะและภาษาอังกฤษ ที่ Eugene, Oregon และทางด้านสถาปัตยกรรม ที่เนเธอร์แลนด์ก่อนจะได้รับ MFA ในด้าน Interiors and furniture design ที่ Konstfack ประเทศ สวีเดน เช่นเดียวกันกับอดาที่จบ MFA ในด้าน Textiles จากสถาบันเดียวกันนี้ "คงเป็นเพราะ เราเรียนมาหลายๆ ด้าน ทำให้เราสามารถนำ วิธีการอื่นๆ มาสร้างงาน" อดาบอกกับเรา "ยก ตัวอย่างเช่น เมื่อเราทำงานอาร์ตเราสามารถใช้ โปรเซสแบบดีไซน์หรือพิจารณาและมองมันเป็น สเกลมนุษย์หรือองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ดังนั้นสำหรับเราวิธีการสร้างงานจึงไม่ได้จำกัด อยู่ในรูปแบบเดียว" "บางครั้งเราสามารถมอง ู้สถาปัต_ยกรรมให้เป็นประติมากรรมไปพร้อมๆ กันได้ในขณะนั้น" ต้นเล่า "เราไม่อยากจำกัด มันอยู่ในกลุ่มใดเพียงกลุ่มเดียว แต่มองว่ามัน ขึ้นอยู่กับผู้คนว่าเขาจะรู้สึกกับชิ้นงานยังไง มากกว่า"

ตัวอย่างของงานที่มีความคาบเกี่ยวหรือ ก้ำกึ่งกันที่ว่านี้ ได้แก่ผลงานที่ทั้งคู่ทำร่วมกัน อย่างบ้านหรือโครงสร้างขนาดเล็ก ที่อาจมองได้ ว่าเป็นสถาปัตยกรรมขนาดเล็กและเฟอร์นิเจอร์ ขนาดใหญ่ก็ได้ "มันคือคณสมบัติที่เกิดจากการ ย่อส่วน" ตั้นอธิบาย "ฟื้นที่ขนาดเล็กจะมีคาแร็ค-เตอร์ที่ทำให้เรานึกย้อนกลับไปในความทรงจำ วัยเด็ก ตอนที่เราสามารถเข้าไปยังซอกต่างๆ ใน บ้านได้ ในตอนนี้เราไม่สามารถเล่นใต้โต๊ะ ข้าง หลังเตียงนอน หรือซ่อนในตู้ มันไม่มีที่ซ่อนลับ อีกต่อไปแล้วเมื่อเราโตขึ้น ผมได้แรงบันดาลใจ มาจากพื้นที่เฉพาะเหล่านี้ที่มันไม่สามารถจำแนก ได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงสเกลและฟังก์ชั่นของ มัน" เช่น ผลงาน 'Politic of Me' และ 'Space in-Between' ที่กระตุ้นให้ผู้ชมฉุกคิดถึงประเด็นการ เล่นระดับ ตัวงานใชื้อเชิญให้ผู้ชมปืนขึ้นไปนั่ง บนชั้นลอย ที่เป็นพื้นที่กึ่งภายนอก/ภายใน และ ลักลั่นในคำจำกัดความระหว่างการเป็นเฟอร์นิเจอร์ และอินสตอลเลชั่นสเปซกึ่งสาธารณะ ชิ้นงาน มักจะมีการใช้องค์ประกอบที่ทำจากผ้าเช่นเดียว-กัน เชือกเป็นเหมือนโครงสร้างที่สานเชื่อมต่อ ทั้งด้านบนและล่าง "มันไม่ได้เป็นแค่เชือกนะ แต่มันสื่อถึงแพทเทิร์นและโครงสร้างของสิ่งทอ มากกว่า เพราะการสานหรือการถักคือกระบวนการ พื้นฐานของการทอผ้า และนี่เป็นสิ่งที่เราสนใจ" อดาให้คำอธิบายกับเรา เป็นเรื่องธรรมดาทุกๆ ที่ และทุกๆ วัฒนธรรมจะมีเทคนิคการทอผ้าเป็น ของตั๋วเอง เป็นกระบวนการสร้างแพทเทิร์น เฉพาะของแต่ละท้องที่

อีกผลงานที่พวกเขาร่วมกันทำดูเหมือนจะ มุ่งไปยังประเด็นเรื่องการใช้พื้นที่เป็นโจทย์ใน การสร้างสรรค์แต่ขยายบทบาทมากขึ้นเพื่อให้ พื้นที่นั้นโดดเด่นออกมา ในรูปแบบของการส่งเสริม ซึ่งกันและกัน เมื่อพวกเขาได้รับคำเชิญให้สร้าง ชิ้นงานสำหรับ Wonderfruit Festival เทศกาล ศิลปะกลางแจ้งและดนตรีที่จัดขึ้นที่พัทยาเมื่อ

MANY TIMES THE MOST INTERESTING WORK IS DONE BY PEOPLE WORKING IN DIFFERENT FIELDS.

ปีกลายที่ผ่านมา ผลงาน 'Trees Void' แสดงให้ เห็นว่าคาแร็คเตอร์ของพื้นที่เป็นบัจจัยสำคัญใน การกำหนดโครงสร้างสถาปัตยกรรม ต้นเล่าว่า "เราเริ่มเดินดูรอบๆ ไซท์ก่อนเพื่อหาพื้นที่ที่เรา สนใจ พื้นที่ที่เราเลือกอยู่ระหว่างตลิ่งของบ่อน้ำ กับอีกด้านหนึ่งที่เป็นทุ่งหญ้าที่ใช้งานในอีกฟังก์-ชั่นหนึ่ง" อดาเสริม "เราต้องการสร้างพื้นที่ว่างที่ เชื่อมระหว่างสองพื้นที่พร้อมๆ กับมีฟังก์ชั่นเป็น shelter ไปในตัว ตรงนั้นมันร้อนมากๆ และใน บริเวณนั้นมันเป็นที่ที่เดียวที่มีต้นไม้ เราจึงพยายาม ที่จะสร้างสเปซให้สอดรับกับพื้นที่ตรงนั้น ตรง พุ่มไม้" การสร้างสเปซในพุ่มไม้และกิ่งก้านของ มั้น การทำให้พื้นที่ปิดให้กลายเป็นพื้นที่เปิด ทำ โดยการเปลี่ยนให้พื้นที่ที่เคยใช้งานไม่ได้เป็น สเปซที่เอามาใช้ประโยชน์ได้ "เราไม่ต้องการตัด ต้นไม้ ดังนั้นเราจึงไปประกอบมันที่ไซท์จริง เรา ทำชิ้นไม้และดันมันเข้าไปในพื้นที่ระหว่างต้นไม้ ก่อนจะประกอบส่วนอื่นๆ และเชื่อมมันตรงนั้น เสร็จแล้วก็เอานั่งร้านออกเพื่อให้เกิดพื้นที่ตามที่ ต้องการ" ต้นอธิบาย "เราต้องการให้พื้นที่มีลูก-เล่น เราจึงเล่นระดับให้ผู้คนสามารถปืนขึ้นไปนั่ง พักผ่อนได้ อันที่จริงในตอนแรกเราแค่ต้องการ จะพัฒนาไอเดียของการเชื่อมต่อพื้นที่และการ สร้างโครงสร้างเฉพาะสำหรับพื้นที่นั้นๆ แต่ก็มี คนมาแล้วก็อยากมาใช้งานในพื้นที่ที่เราสร้างขึ้น มานี้"

นอกเหนือจากการทำงานร่วมกับพื้นที่และ ลักษณะเด่นของไซท์ ทั้งสองคนยังทำงานร่วม กับเมคเกอร์คนอื่นเช่นเดียวกัน อาทิ ตัวอย่าง ในเร็วๆ นี้ที่เป็นชุดเฟอร์นิเจอร์ที่ผสมผสานวัสดุ เข้ากับวัฒนธรรมโดยคำนึงในด้านความเข้ากัน เป็นสำคัญ ที่ปรากฏในที่ที่เขาเรียกมันว่าบ้าน "เราคุยกับสตูดิโอเซรามิค Yarnnakarn เกี่ยวกับ เรื่องที่เราจะทำโปรเจ็คต์ร่วมกัน และเราต้องการ สร้างบางอย่างที่มีทั้งเอกลักษณ์ของเราและของ เขาอยู่ภายใน ขณะเดียวกันมันก็ต้องออกมาลงตัว ด้วย" อดาเล่าว่าจุดเริ่มต้นของโปรเจ็คต์นี้มาจาก การคุยกันเรื่อง Urban Space และสังเกตว่า บ่อยแค่ไหนที่เราเห็นนกหรือสัตว์ตัวเล็กๆ สร้าง บ้านของมันในเมือง ซึ่งในมุมหนึ่งอาจดูเหมือน ว่าพวกมันนั้นเข้ามาใช้พื้นที่ของเรา แต่อันที่จริง แล้วเป็นเราต่างหากที่สร้างเมืองทับลงบนที่ของ มัน ต้นบอกว่า "เราครีเอทชุดเฟอร์นิเจอร์ที่ชื่อว่า 'Habitat' ซึ่งมีที่มาจากการตีความ 'เมือง' และ ไอเดียของการอยู่ร่วมกัน" ผลงานออกมาในรูป-ลักษณ์ที่ลงตัว Tale of Wood and Clay' ประกอบ ขึ้นจากวัสดุของ Yarnnakarn เซรามิคที่มีฟอร์ม เหมือนที่เก็บความทรงจำ และคณสมบัติคงทน ของโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ไม้โดยอดาและต้น

"ผมคิดว่าไม้เป็นวัสดุพื้นฐานในการทำงาน ทางสถาปัตยกรรมและการสร้างเฟอร์นิเจอร์ของ ทุกๆ วัฒนธรรมและแต่ละวัฒนธรรมก็จะมีวิธีการ ใช้งานมันเป็นของตัวเอง ทุกๆ วัฒนธรรมจะมี กรรมวิธีในการเชื่อมต่อชิ้นไม้ และทุกๆ สถานที่ ก็จะมีชนิดของไม้ที่แตกต่างออกไป ไม้จึงเป็น วัสดที่มีความเป็นท้องถิ่นและเป็นสากลมากๆ ในเวลาเดียวกัน ผมว่ามันเป็นวัสดุที่น่าทึ่งมาก" ด้วยเทคนิคการเชื่อมต่อและวัสดุ 'Habitats' ค่อยๆ พัฒนากลายเป็นซีรีส์โครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ที่ 'บ้าน' และชิ้นส่วนต่างๆ ถูกนำมารวมกันและ เน้นด้วยตุ๊กตาเซรามิครูปสัตว์และแมลง "จาก การทำงานด้วยวัสดุที่หลากหลาย เราเกิดแนวทาง และไอเดียต่างๆ เกี่ยวกับขอบเขตของมัน เรา พูดคุยและช่วยกันทำงานในการจัดการกับองค์-ง ประกอบต่างๆ" อดาพูดถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการ ทำงานร่วมกันที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นในโปรเชสระหว่าง ที่ทั้งคู่ทำงานร่วมกัน

้หลายๆ ครั้งที่งานของเราจะค่อยๆ พัฒนา จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ชิ้นงานใหม่จะมีจุด-เชื่อมโยงกับชิ้นงานก่อนๆ มันเป็นวิธีการที่เรา พัฒนางานของเรา แน่นอนว่าหลักการของแต่ละ โปรเจ็คต์นั้นมันแฝงตัวอยู่ในตัวกระบวนการ ทำงานเอง แต่แนวทางการทำงานรูปแบบเฉพาะ ของเราก็ส่งผลต่อวิธีคิดของเราเช่นเดียวกัน" "เราพยายามทำงานหลายๆ โปรเจ็คต์ที่มีสเกลที่ แตกต่างกันในเวลาเดียวกัน" ต้นบอก "ยกตัวอย่าง เช่น เราจะทำพวกโปรดักท์หรือเฟอร์นิเจอร์ไป พร้อมๆ กับทำงานสเกลใหญ่ๆ อย่างอาคารและ โปรเจ็คต์อินสตอลเลชั่น" มีหลายๆ โปรเจ็คต์ที่ อยู่ในมือของ Atelier2+ ตอนนี้ คือ Creative Learning Center ในโฮจิมินห์ประกอบไปด้วย พื้นที่อเนกประสงค์ที่จะถูกใช้โดยเด็กๆ และสำหรับ กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ แบบเสนอส้ำหรับ Kiosk โปรเจ็คต์อินสตอล เลชั่นใน อาบู ดาบี โครงสร้าง ชั่วคราวและพื้นที่สนามเด็กเล่นในสวนสาธารณะ ที่จะเป็น site-specific installation ที่เปลี่ยนให้ พื้นที่สาธารณะกลายเป็นพื้นที่สำหรับการทำ กิจกรรมของเด็กๆ ด้วยการตีความใหม่ให้สิ่งทอ กลายมาเป็นการตกแต่งภายในของพื้นที่ใน สถาปัตยกรรมที่ประเทศจีนและผลงานเฟอร์นิเจอร์ ใหม่ที่แสดงถึงการทำงานร่วมกันกับ Yarnnakarn ในเมืองไทยเหมือนกัน

ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิก นักออกแบบ ศิลปิน หรืออื่นๆ การทำงานของ Atelier2+ เป็นตัวอย่าง ที่ทำให้เราเข้าใจว่าหัวใจสำคัญของการทำงาน ข้ามสาขาต่างๆ ได้อย่างอิสระและลื่นไหลนั้น มันอาจจะมาจากความคิดที่ไม่ผูกติดหรือติดยึด กับงานในสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างเต็มตัว แต่น่า จะอยู่ตรงกลาง ซึ่งเราจะเรียกว่าคาบเกี่ยวหรือ ก้ำกึ่งก็แล้วแต่ แล้วก็พยายามทำให้ดี มองมันว่า เป็นโอกาส และอีกอย่างก็คือการทำงานร่วมกัน ดีกว่าการทำงานคนเดียว "มันเป็นข้อดีของการทำ สิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยนะ คุณจะได้มุมมองที่กว้างกว่า ของกระบวนการและสิ่งที่คุณกำลังจะทำ ซึ่งมัน ไม่สำคัญว่ามันจะออกมาเป็นอะไรหรือคุณเป็นใคร" อดาบอก ในขณะที่ต้นเสริมว่า "บางครั้งผมเห็น สถาปนิกออกแบบเฟอร์นิเจอร์และมันดูน่าสนใจ มากกว่าดีไซเนอร์เป็นคนออกแบบเสียอี้ก หลายๆ ครั้งผลงานที่น่าสนใจที่สุดนั้นถูกสร้างโดยผู้สร้าง ที่อยู่ในสายการทำงานอื่น" พื้นที่กับโครงสร้าง การทำงานร่วมกันผ่านวัสดุหรืออาจเพราะไซท์ นั้นๆ งานของ Atelier2+ ทำให้เราเห็นพื้นที่ สำหรับการค้นหาโปรเซสซึ่งถ่ายทอดโดยอดากับ วรพงศ์ สองเมคเกอร์ ซึ่งชอบที่จะคิดและสร้าง-สรรค์อย่างอิสระ โดยไม่ต้องมีคำนิยามว่าพวกเขา เป็นสถาปนิก นักออกแบบ ศิลปิน หรืออะไรก็ตาม