

アジアのデザイナーなのか? アジアから来たデザイナーなのか?

Asian Designer or a Designer from Asia?

先日、インドのライドハイリング会社OLAがOLAスクーターを発売しました。盛り上がりを見せていましたが、デザイナーであるSathikhとしては、「何が新しい?インドのビルを背景にした広告以外、デザインに新しさなんてないじゃないか。グローバル化で世界はフラットになったのか?それとも、私たちは何かを失ったのか?」と感じました。Sathikh准教授は、これまでに3大陸にまたがる多くの国に住んでいた経験があり、このような疑問に答えられるかと思っていましたが、別の疑問が湧いてきました。それは「自分はアジアのデザイナーなのか、それともアジアからきたデザイナーなのか」という問いです。

1996年、Sathikh准教授はインド向けにミキサー・グラインダーをデザインしました。それを欧米の友人に見せたところ、「アジア的だ」と言われたそうです。なぜアジア的だと思うのでしょうか。それとも何か他に読み取れないものがあつたのでしょうか。

■ 文化を通じたデザインを教えるための実践

商業的な責任から解放された今、Sathikh准教授は自由に実験を行うことができます。2016年には、インドのVIT大学デザイン学部の特任教授に就任。

南洋理工大学(NTU)のアート・デザイン・メディア学部(ADM)では、大学院のモジュール「An Asian Perspective」を、VIT大学のデザイン学部では、大学院のモジュール「Culture Embedded Design」を担当。今回のプレゼンテーションでは、NTUのADMでのモジュールについて発表を行いました。

モジュールの第1部では、学生たちは過去数百年のシンガポールの歴史の背景を学び、移民の文化に感銘を受けます。この島はマレーシア半島の一部で、当時住んでいたのはマレーシア人でした。しかしこの300~400年の間に、オランダ・ポルトガル・イギリス・スペインなどのヨーロッパ人により植民地化されます。また200年ほど前からは、中国やインドを中心とした移住が始まりました。そのため新しい文化、新しい伝統、新しい方言、そして本質的に新しいアイデンティティがもたらされました。中には、プラナカンのように、互いに結婚して新しい文化を形成する人もいます。

プラナカンは、中国、インド、タイなどからアイデアを取り入れ、ティフィンボックスなどの製品をプラナカン・スタイルで生み出しました。プラナカンの文化を現代のデザインに取り入れることに成功しました。このように文化や遺産の観点から製品を作ることは可能ですが、どのようにすればよいのでしょうか。

■ デザインの枠組から生まれるプロジェクト

第2部では、中国・インド・マレーの文化・遺産・宗教をより深く理解し、デザインの枠組を導き出しました。例えばヒンドゥー教では、神々の位置、色や花の配置、モクシャ(楽園)への道、寺院の曼荼羅などが枠組になっています。またイスラム教では次のような例が枠組となることが示されました。一つは聖典コーランをベースに、デザインにおける7つの

原則が導き出されます。もう一つはザヒールとパティンという美の外への広がり内への広がりという考え方です。これらを知っていくことで、学生たちは興奮し、自分たちの研究にどのように反映できるかを考え、モジュールの第3部へとつながっていきました。

第2回 アジアデザイン会議
The 2nd Asian Design Symposium

准教授
Peer M Sathikh
シンガポール
南洋理工大学
アート・デザイン・メディア学部

第3部では、学生たちが理解したことをもとにプロジェクトを実行。修士・博士課程の学生のプロジェクトの一部を紹介しました。1つ目のプロジェクト「Phrahmantara」は、ヒンドゥー教と仏教の羅針盤の特徴に着想を得た複合羅針盤で、創造的な物語世界やビデオゲーム、仮想現実の構築などにも利用できます。2つ目のプロジェクト「Thinking Hand」は、手袋のパターンで、7つのチャクラのデザインの枠組からインスピレーションを得たもの。3つ目のプロジェクトは、イスラム教のコーランの枠組に基づいて、監視カメラのデザインを変更するというものでした。

最後に、自身が所長を務めるNTUの「Centre for Asian Art and Design」について紹介しました。このセンターでは、会議の開催、継続的な教育の検討、ポッドキャストなど、様々な活動を行っています。その一つ

が、2022年1月8日に開催される「アジアデザイン教育会議」です。日本の九州をはじめ、多くの国から講演者が招待されており、本会議参加者へも参加を呼びかけて、発表を締めくくりました。

Recently, OLA, a ride-hailing company in India, launched OLA scooters. There was a lot of excitement, but as a designer, his question was, so what? What is new? Other than the advertisement with an Indian building in the background, the design was not new. Did globalization make the world flat? Or did we miss something? He thought he could answer the questions since he has lived in many countries, spanning three continents, but other questions arise. Is he an Asian designer or a designer from Asia?

In 1996, he designed a mixer-grinder for India. When he showed it to his friends in the west, many said, "It is so Asian". What makes them think it is so Asian? Or was there something else that he is not reading?

In 1996, I got to design a mixer-grinder for India.
When I showed this to friends from the West, many said, "It is so Asian!"

What makes them think it is so Asian? Is it because I am an Asian?
Or was there something else that I am not reading..

Peer M Sathikh | ADM | NTU | Singapore | 2021

■ Experiments in Teaching Design through Culture

Now that he is freed from commercial responsibilities, he is free to experiment. In 2016, he was appointed as a visiting professor in India's School of Design, VIT University. In the School of Art, Design and Media (ADM) of Nanyang Technological University (NTU), he has been teaching the postgraduate module, "An Asian Perspective", and in the School of Design of VIT University, he has been teaching the postgraduate module, "Culture Embedded Design". For this presentation, he shared about the module in ADM, NTU.

For part 1 of the module, students are sensitized to trans migratory culture, giving them a background of the history of Singapore in the past few hundred years. The island was part of the Malaysian peninsular. Hence, the population living then was Malaysian. However, in the past 300 to 400 years, Europeans from Holland, Portugal, England, Spain, etc., have colonized the island. Also, migration started about 200 years ago from China and India predominantly. Hence, that brought about a new culture, new traditions, new dialects and essentially a new identity. Some of them inter-marriage and form new cultures, such as the Peranakans.

The Peranakans brought in ideas from China, India, and Thailand to create products such as the tiffin box with a Peranakan style. Now designers took it a step further to embed the Peranakan culture into contemporary design. It is possible to create products from cultural and heritage points of view, but how to do that?

■ Projects Born from a Design Framework

In part 2 of the module, students developed a deeper understanding of the Chinese, Indian, and Malay culture, heritage, and religion to derive the design framework. He shared some examples such as the frameworks from Hinduism based on the position of gods, colours and flower arrangements, the path to Moksha (paradise) and the mandala in temples. He also shared two examples of the framework from Islam. One is based on the holy book of the Koran, and seven principles in design were derived from it and the other, Zahir and Batin, the outward expansion of beauty and the inward expansion of beauty. These explorations got students excited and wondered how it could fit into their research, leading to part 3 of the module.

In part 3, students executed their projects based on their understanding. He showed examples of some of the projects of the master and PhD students. The first project, Phrahmantara, is a combined compass inspired by Hindu and Buddhist compass properties, which can also be used in world-building for creative narratives, video games, construction of virtual realities, etc. The second project, Thinking Hand, patterns on gloves, was inspired by the seven chakras design framework. The third project, redesigning for surveillance camera based on the framework from Islamic Koran.

He concluded his presentation with a brief introduction to the Centre for Asian Art and Design of NTU, where he serves as the director. It holds conferences, looks into continuing education, podcasting and conduct various activities. One of the events that are coming up is the "Asian Design Education Conference" on January 8, 2022. The invited speakers came from many countries, including Kyushu, Japan. He welcomed everyone to join the conference.

