

DESIGN INDABA 2010

The world-class design event Design Indaba was held in late February at a convention center located in Cape Town, South Africa, While the enormity of its scale and the large numbers of presenters and attendees was in keeping with the numbers we have reported here in the past, this year stood out in particular for the massive vortex of energy and enthusiasm that surrounded it, perhaps in part due to the fact that South Africa will soon play host to the World Cup.

Design Indaba is an international gathering of top creators from a broad spectrum of fields and a horde of press from all sorts of media, Though recent years have seen more and more design events stepping onto the scene, Design Indaba still rises above the pack in terms of quality and popularity, and remains firmly established in its position as a global hub of creativity. Born as a two-day conference featuring nine speakers on the occasion of South Africa's political reforms in 1995, one can only imagine what sort transitions it has gone througi on its 15-year path to international recognition. In addition to our annual event report, this year we also present a brief history of Design

幅広い分野で活躍する一線級のクリエイターや、多数のメディアのプレスが世界各国から集うこのDesign Indabaは、デザイン・イベントの数が増え続けて いる近年にあっても群を抜いた知名度とクオリティを誇り、世界におけるクリエイティヴ・ハブとしての地位を不動のものとしている。南アフリカの政治変革が きっかけとなり、1995年に9名のスピーカーによる2日間のカンファレンスから始まったこのイベントが、15年間でどのような変遷を辿り、ワールド・イベントとし て認知されるに至ったのか。今年の開催レポートと合わせ、Design Indabaの略歴、さらに創設者Ravi Naidooのショート・インタビューをお届けする。

2月下旬、南アフリカ・ケーブタウンのコンベンション・センターにて世界規模のデザイン・イベントDesign Indabaが開催された。スケールの大きさ、出演者お よび来場者数の多さは毎年弊誌でもレボートしているとおりだが、今年はさらに同国でのワールド・カップ開催が目前に迫っていることもあり、現地には膨大 なエネルギーと熱気が渦を巻いていた。

DESIGN INDABA

カンファレンス最終日とその翌日に、同センター内の別 フロアで開催された Design Indaba Expo 2010。広大 な会場内には大小さまざまなブースが所狭しと並び、お 祭りのように賑やかな雰囲気が充満。各ブースではクラ フトマン・シップを感じる手工芸品から洗練されたデザイ ン・ファニチャーまで、南アフリカ発の作品やプロダクト

day, the Design Indaba Expo 2010 was held on a different floor of the convention center. The expansive event hall was packed with booths of all sizes and had a bustling, festival-like atmosphere. The booths displayed and sold South African products and artwork running the gamut of handmade items rich in craftsmanship to those with polished design

On the last day of the conference and the following

が展示・販売され、来場者たちも思い思いの楽しみ方 で満喫していた。さらに特設ステージでは、新鋭デザイ ナーたちによるファッション・ショーとショート・フィルム 上映が交互に開催。南アフリカのクリエイティヴ・パワー のレンジの広さと、この国の未来を担う新鮮かつ骨太な 活力を肌で感じる博覧会であった。

features, giving quests could enjoy themselves in any way they wanted. Meanwhile, special stage was erected to present fashion shows and short films by up-and-coming designers. It was an exposition that truly gave a sense of South Africa's broad range of creative power along with the fresh and substantia endeavors that will bear it into the future

DESIGN INDABA **CONFERENCE**

昨年に引き続き今年もまた、グラフィック・デザインをは じめ、建築、映像、インテリア、プロダクト、インタラクティ ヴ・アートなどの多分野から30組を越えるクリエイターが スピーカーとして招聘。その出身国も南アフリカ、アメリ カ、ヨーロッパ諸国の他、日本、上海、インド、ブラジル、 チリなど多岐に渡る。地球温暖化や世界不況という背 景もあってか、論理的にまとめられた都市開発論や、 人間という生物だけが持ち得る感情の重要性など、世 界規模の問題を念頭にひとりひとりの社会意識に問い かけてくるような内容のレクチャーが目立った。また、各 国のアート・スクールの若き代表者6名が参加した東

Following in the tradition of the previous year, the 2010 Design Indaba Conference invited over 30 different creators from a broad range of fields like graphic design, architecture, film, interior design, product design, and interactive art to participate as guest speakers. Their origins were just as diverse, with creators hailing from South Africa, US, and Europe, as well as Japan, Shanghai, India, Brazil, and Chile in attendance. Perhaps owing to background issues like global warming and the internacovered topics such as logical city planning or the importance of emotions only we as humans possess that deal with individual social awareness yet are still mindful of issues facing the world. The 京発のトーク・イベント 「Pecha Kucha」や、Charles & Ray Eames の子息である Eames Demetrios、ドキュ メンタリ映画『Helvetica』の Gary Hustwit、「Art & Copy』 の Doug Pray という3人のフィルム・ディレクターによ る対談企画「Documenting Design」など、通常のレ クチャー以外にもバラエティに富むプログラムが続く。 会場に詰めかけた多くのリスナーは、各スピーカーの秀 麗な作品群やプレゼンテーション能力に感嘆するだけではなく、真の意味での「デザインの力」「クリエイティヴィ ティの可能性」を体感し、国やジャンルの境界を越えて 濃密な時間を共有できる3日間となった。

program also rich in variety beyond the standard lectures, with attractions like Pecha Kucha, a Tokyo-born talkshow event featuring six young representatives from art schools around the world, and Directing Design, a dialog project featuring three film directors: Charles and Ray Eames' son Eames Demetrios, Gary Hustwit, director of the documentary Helvetica, and Doug Pray, director of Art & Copy. Over the course of the three days, quests not only had the opportunity to take in the wonderful creations and presentation abilities of the speakers, but also to feel the power and potential of design and creativity in the truest sense, not to mention share in a rich time that surpassed boundaries of nation and genre.

1994年、南アフリカの崩壊したデザイン・コミュニティから 支援者を募ろうと先行イベントを開催するも、期待したほど の関心が寄せられず、中止を推す意見が大半を締めた。し し、そうした反対意見を得じり、Interactive Africaはデ ザインに関わるプロたちへ向けたカンファレンスを1995年2

Design Indaba 1 Speakers: Patrick Coyne, Herman Zapf, David Redhead, Jonathan

1997 Design Indaba 02

The surprise income from the first Design Indaba was invested in the second Design Indaba, which took place in 1997. This time, a slightly less modest profit was shown as the event had increased in scope.

第1回開催の成功から予想外の収益を得て、1997年に第 2回の開催に至る。イベント内容を拡大し、利益も増加。

1999 Design Indaba 03

The line-up of the third Design Indaba in 1999, which The line-up of third Design Indada in 1995, which included Lewis Blackwell, Terry Jones, Oliviero Toscan and David Carson, positioned the Design Indaba as a growing event on the international circuit.

Jones、Oliviero Toscani、David Carsonとい 参加。国際色豊かなイベントへと成長を遂げる。

Design Indaba 3 Speakers: David Carson, Lewis Blackwell, Ken Cato, Terry Jones,

2001 Design Indaba 04

The fourth Design Indaba in 2001 refined its ideals by in the service of communication. However, the fourth Design Indaba also realised the need to grow its

2001年の第4回開催ではコミュニケーション・サービスに おけるデザインについての講論を登進させ、Indabaの理念 さらに洗練。同時に、デザインに無関心な一般の人々とも Indabaの見識を広く共有し、オーディエンスの水準向上の 少要性を痛感し、季刊版「Design Indabalを2001年1月 に割利させ、Design Indaba Trust、Design Indaba Workshopの開始に至る。

Paula Scher, Nicolas Roope, Lewis Blackwell, Tom Roope, Vince Frost etc.

2002 Design Indaba 05

前年のプロジェクト増加に伴い、2002年の第5回開催から Indabaは年に1度の大規模なイベントへと進展。政府や多 くの民間企業からも一目置かれる存在に

2003 Design Indaba 06

The sixth Design Indaba in 2003 was heralded by the press as the event's coming-of-age. The Design Indaba's reputation had gone beyond media presence, slipping into South Africa's public consciousness. The event had

2003年の第6回開催では、Indabaの新時代が到来したと メディアに報じられる。さらに、Indabaの評判はメディアを越 え、国民に浸透しはじめる。そして、南アフリカのデザインを 国際舞台に位置づけるというIndabaの夢が遂に実現。

2004 Design Indaba 07

The seventh Design Indaba in 2004 relocated to the plush surrounds of Cape Town's International Conference Centre and saw the event grow up. And it was time for further expansion and, in association with the Depart-

2004年の第7回開催からは国際カンファレンス・センターへ 会場を移し、さらなる進展を遂げる。そして次へのステップとし て貿易産業省の協力を得てDesign Indaba Expoを開始。

Graham Warsop, Ross Lovegrove, Kenya Hara, Peter

2005 Design Indaba 08

By 2005 the Design Indaba brand had stabilised as a besign Indaba Inagazine continued to win awards, and, each year, the number and calibre of speakers at the event itself continued to increase. Following the runaway success of the first Design Indaba Expo, the second

第8回開催を迎えた2005年には、南アフリカのクリエイティ ヴ・シーンの基軸としての地位を確立。Design Indaba workshopsは国内中から発掘した奨学生を国際的なデザ イナーへと先導。また、雑誌「Design Indaba は受賞を重 ね。カンファレンスも回を追うごとにスピーカーの数と質は向 との一途を辿る。そしてDesign Indaba Expoも初回の成 功を経て、第2回開催はさらに増幅し充実する。

2006 Design Indaba 09

By the time of the ninth Design Indaba in 2006, the event had not only confirmed its South African stature, but consummately entrenched itself on the international design calendar. This edition of the Design Indaba exemplified the gradual shift of focus from graphic to product design. The Design Indaba Expo continued to grow in stature, attracting 15.500 eager local and international visitors. An award for the Most Beautiful Object in South Africa, chosen by a panel of Design Indaba speakers, was introduced. Also Design Indaba vas also the first known carbon-neutral conference in South Africa. The Design Indaba trees to offset it.

2006年の第9回開催を迎える頃には、Indabaは南アフリ 2006年の第9回開催を迎える頃には、Indabaは南アフリ かの水準を乗りいるがでなく、世界的地位と流着せる。 また、焦点となる分野をグラフィックからプロダクト・デザイン へ段階的な転換を抵力る。向上を続けるExpotは国内シー の来場者「15,000名を数え、さらに、カンファレンスのス ピーカーによって選出されるMost Beautiful Object in South Africa賞を加入。そして、イベントを通して輩出され 女炭素の相段を目的に植物活動を実施し、国内初のカー ボン・ニュートラルのイベントとして認知される。

drew Makin, Janina Masojada, Hartmut Esslinger, igeni Uchida, Taku Satoh etc.

2007 Design Indaba 10

Judged the best conference in the world by EIBTM in was about upsizing. A record 2,664 graphic, fashion and jewellery designers, as well as marketers, retailers, architects, students and academics, attended the

バルセロナのEIBTMに世界最高のカンファレンスとして認められ、第10回は伸展の年となる。グラフィック、ファッショ

ン、ジュエリー・デザイナー、流通業者、小売業者、建築家 学生、教師などを含め、2,664名がカンファレンスに参加。

2008 Design Indaba 11

In 2008, the Design Indaba Conference was sold out for the fourth year running. Nonetheless challenged by having to restructure its event to have Expo followed by

4年連続でカンファレンスのチケットが売り切れるという成功を収めながらも、Expoとカンファレンスとの連携を戦略的な成長課題と見なし、イベントの再構築に挑む。

2009 Design Indaba 12

Leading international creatives have been unfolding new worlds of possibility and inspiration at the annual Design Indaba Conference since 1995. By attracting the world's brightest talent. Design Indaba has become a respected

1995年の初開催以来、Indabaは国際的なクリエイティ ヴ・シーンを事引し、可能性とインスピレーションの新たな世 界長展開し続けできた。世界中の才能を蓄るコパであたこと で、Indabaはクリエイティヴ・シーンにおいて変変を集める 機関となり、他部門を扱う数少ないイベントのひとつとして 認められる。

Design Indaba 12 Speakers: Ferran Adria, Javier Mariscal, Marcel Wanders, Rick Valicenti, Nobumichi Tosa etc.

2010 Design Indaba 13

International All Stars from every discipline under the sun have been showing off their inventive prowess at the Design Indaba Conference since the first. The conferas become the playing field for the imaginative at

初開催からIndabaのステージでは、全世界から集結した International All Starsが独創的かつ豊かな才能を発表。 この15年間を経て、カンファレンスは本質的な創造力のための競技場へと変貌を遂げた。

Desgin Indab 13 Speakers: Alejandro Aravena, Han Feng, Manabu Mizuno, Martha Stewart, Michael Bierut, Wooster Collective etc.

History of Design Indaba 1995-2010

Ravi Naidoo

南アフリカ・ケープタウンに拠点を置くメディア/マーケティング会 雨アブリか・ケーブタウンに態点を選くメディア・マーケディンクを 北Interactive Ariccaの創設者等ペーシング・ディレクテュ「994 年、University of Cape TownにてMBAを取得。同年、メディア・ マーケディング会社Interactive Africaを創設。現在ら同社のマネー ジング・ディレクテーを務める。さらに非常利を社のCITI(Cape IT Initiative) とDesign Indabaの共同創設者でもある。

Founder and managing director of the Cape Town, South Africa-based media/marketing firm Interactive Africa. Obtained an MBA at the University of Cape Town in 1994, founding Interactive Africa the same year. Currently works as the firm's marketing director, Also one of the co-founders of the non-profit organization C[T] (Cape [T Initiative) and Design Indaba,

Interview with Ravi Naidoo

+81: Design Indaba 創設の発想と背景を教えてくだ

Ravi Naidoo (以下 RN): 90 年代に起きた南アフリカ の政治変革が発端となり、Design Indabaのアイデア は生まれました。1994年に奇跡的に宝施された初の民 主選挙は、この国の人々の人生を変えるような出来事 だったのです。我々の多くが新時代を画する時代を迎え たことに感動し、この国の更改を支援しました。そうした 状況下で私たちDesign Indabaは、アイデア重視の社 会をこの発展涂ト国で実現したいという思いから、「創 造性」「革新」「デザイン」を国家的課題として捉えるこ とにしたのです。

+81:1995年のスタートから今年で15年を迎えますが、 Design Indaba の変遷と成長をどのように捉えていま

RN: Design Indaha は一介のイベントから、相像して いた以上に大規模なものへと成長しました。南アフリカ の変革を促す通年のプロジェクトを含め、クリエイティヴ な問題解決法を促進する機構団体へと進化を遂げたの

+81:世界のクリエイティヴ・シーンの中における Design Indabaの役割や存在意義を、どのように位 置づけていますか?

RN: 社会経済的なコンテクスト、他には無いロケーショ ン、「デザインの力でさらに良い未来を目指す」という前 向きな使命、そして、幅広い分野のクリエイティヴィティ に着目する点など、 Design Indaha は多くの観点から比 類なき存在であると自負しています。

+81: Design Indaba のカンファレンス・スピーカーは 世界各国、さまざまな分野の方々に渡ります。スピーカー の選定方法やリサーチ手段を教えてください。

RN:料理人からゲノミクス学の教授に至るまで、 Design Indaba では幅広いクリエイターのレクチャーを体 験できます。国や分野に捕われることなく創造性と革新 を追求することから、こうしたスピーカーの幅広さも私た ちの特徴と言えるでしょう。そのため、ベルーのリマへ行っ て大規模なグルメ・フェスティバル Mistura を視察したり オクラホマの大学キャンバスを訪ねたりと、世界で最も クリエイティヴなスピーカーを見つけるために毎年世界各 国を旅しています。つまり私たちは、機会を均等に与え るクリエイティヴな人材探求者なのです。

+81: これまでで最も印象に残っているレクチャーはど なたのものですか?

RN:たくさんありすぎて挙げきれません。だからこそ、で きるだけ多くの人々ヘインスピレーションを届けるために、 全てのレクチャーを数カ月に渡ってウェブに公開している のです。

+81: Design Indaba はあらゆるクリエイティヴ・カル

チャーを結び、さらに、南アフリカと世界のクリエイティ ヴを繋ぐ懸け橋になっています。そうした「クリエイティ ヴ・ハブ」としての役割を意識していますか?

RN: さほど意識はしていません。自己中心的な業界と は対照的に あらゆる分野を繋ぐ支援を行ない この 国に存在していた空虚を埋めていくうちに、国家的なク リエイティヴ・カウンシルへと発展を遂げたまでです。

+81:そうした「クリエイティヴ・シーンのハブ」として、 必要な要素は何だと思いますか? RN:政府の支援、活気に満ちたクリエイティヴ業界、

リサーチカと学術的なバックボーンから生じる競争意識、 そして洞察力に長けた多くの顧客、この4つの要素に 限ると思います。 +81:世界各国でデザイン系のカンファレンスやイベン

トは、年を追うごとに数も規模も増しています。その理 由は何だと思いますか? RN:興味深い現象ですよね。私たちが初開催を企画

していた1994年当時は、こうしたクリエイティヴ・カンファ レンスは多くありませんでしたから。最近ではあらゆる都 市や街がデザイン・イベントを開催していますが、それ はきっと、クリエイティヴ業界の経済への寄与が向上し たことに気づいた多くの政治家や財界者たちによる一 種のトレンドなのでしょう。 クリエイティヴィティとデザイン の価値についてのリサーチは過去10年に及ぶもので、 可測的かつ確実なものになりました。とはいえ、私たち が他のカンファレンスを偵察したことはないですし、今後 もないでしょう。

+81: What was the inspiration and process behind the creation of Design Indaba? Ravi Naidoo (RN): The inspiration was the political

changes in South Africa in the 90s, and the miracle that was our first democratic elections in 1994. It was life-changing and many of us were moved by these epoch-making times to assist in the renewal of South Africa. We chose to put creativity, innovation and design on the national agenda as we wanted to see a society developing that placed store by ideas.

+81: It's been 15 years since your first event in 1995. In what ways do you think Design Indaba has changed or grown?

RN: It's become bigger than we ever imagined... And it's been transformed from being an event to an institution – with year-round projects that attempt to catalyse change in South Africa and spark creative solutions to problems.

+81: How would you describe Design Indaba's role and raison d'etre in the international creative scene?

RN: Design Indaba is unique in terms of its socioeconomic context, its location, its optimistic mission of "a better future, by design" and its crosssectoral celebration of creativity.

+81: Your speakers span various fields and come from all parts of the world. Tell us a bit about your standards and methods for selecting speakers, as well how you research them.

RN: Yes, its part of what differentiates us, such that you can hear a Chef or a Professor of Genomics at Design Indaba, We celebrate creativity and innovation wherever we can find it. So part of our method is that we go to all continents every year in our quest to meet the best creative exponents in the world. It may mean a trip to Lima, Peru for Mistura, the big gastronomic festival, or a visit to a university campus in Oklahoma. We are equal opportunity

+81: Which of all the lectures up till now has left the greatest impression on you?

RN: Many have and there have been hundreds, which is why we're posting them all on the web over the ensuing few months... to inspire a wider audi-

+81: Design Indaba is a bridge connecting all forms of creative culture, as well as in a greater sense South Africa and creative scenes across the world. Is the role as a "creative hub" something you intended?

RN: Not really, as it has become a de facto national creativity council. It's filled the vacuum that existed and helped to become the glue that brings all these sectors together, as opposed to the industry silos!

+81: What are the necessary elements of the hub of a creative scene in your opinion? RN: Four elements: a supportive government; a

vibrant creative industry, marked by competition and rivalry; a good research and academic backbone; and legions of discerning customers.

+81: Every year, design conferences and events around the world are growing larger and more numerous. Why do you think this is?

RN: Yes, it's interesting. Back in 1994 when we were planning our inaugural event, there weren't that many, and we had never ever been to one, so we had no frame of reference! Nowadays, every major capi tal or city has a design event and it's part of a trend that many policy makers and business leaders have noticed - that is, the growing contribution of the creative industries to the economy. It's only in the last decade that landmark research studies have been done on the value of creativity and design – so it's become measurable and bankable.