BRITISH COUNCIL
FUTURE / FOLK
A Look into Modern Thai Crafts
A CRAFTING FUTURES PROJECT

(left) A group of Scottish and Thai artists and designers at the New for Old exhibition in Edinburgh, 2016. กลุ่มศิลปินและนักออกแบบชาวสกอตและชาวไทยที่นิทรรศการ New for Old ณ กรุงเอดินบะระ พ.ศ. 2559

About British Council

The British Council is the UK's international organisation for cultural relations and educational opportunities. We create friendly knowledge and understanding between the people of the UK and other countries. We do this by making a positive contribution to the UK and the countries we work with – changing lives by creating opportunities, building connections and engendering trust.

Our work in arts creates new relationships between artists, organisations and audiences to develop stronger creative sectors around the world. We help artists to break new ground, support creativity and innovation, increase capacity by building skills to support livelihoods and cultural enterprise, extend safe spaces for creative exchange and contribute to research and policy.

เกี่ยวกับ บริติช เคานซิล

บริติช เคานซิลคือองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราสร้างสรรค์องค์ความรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนของสหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ โดยการสร้างประโยชน์ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศที่เราทำงานด้วย เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นโดยการสร้างโอกาส สร้างเครือข่าย และสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน

บริติช เคานซิล สร้างความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ระหว่างศิลปิน องค์กร และผู้ชม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันเข้มแข็งในภาคศิลปะสร้างสรรค์ทั่วโลก เราช่วยศิลปินคิดค้นสิ่งใหม่ สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถโดยการสร้างทักษะเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่และกิจการทางวัฒนธรรม ขยายพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนการวิจัยและนโยบาย

(left) Members of Volkskraft supported by British Council
สมาชิกของ Volkskraft สนับสนุนโดย บริติช เคานซิล

Crafting Futures

British Council's Crafting Futures programme aims to empower women in the crafts sector in South East Asia for increased social and economic well-being and to revitalise their cultural assets by providing inclusive opportunities through design, and social & creative enterprise development.

Crafting Futures: Thailand engages with artisans in different parts of Thailand through capacity building programmes, with the main beneficiaries being women artisans, as well as providing supports and access to knowledge to craft networks and entrepreneurs. Activities include the Crafting Futures: Tai Lue project in Pua District, Nan, the Crafting Futures: Wanita project in Pattani and Narathiwat, and the Digital Craft Toolkit.

คราฟติ้ง ฟิวเจอร์

โครงการด้านหัตถกรรมของบริติช เคานซิล มีชื่อว่า Crafting Futures (คราฟติ้ง ฟิวเจอร์) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้หญิงที่ทำงานในภาคหัตถกรรม เพื่อความเป็นอยู่ทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และเพื่อฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม โดยสร้างโอกาสผ่านงานออกแบบและการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

โครงการคราฟติ้ง ฟิวเจอร์ ในประเทศไทย ทำงานร่วมกับช่างฝีมือในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยผ่านโครงการสร้างเสริมศักยภาพช่างฝีมือ โดยมีเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มช่างฝีมือสตรี อีกทั้งยังให้การสนับสนุนเครือข่ายหัตถกรรมและสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการอีกด้วย ตัวอย่างเช่น โครงการ คราฟติ้ง ฟิวเจอร์: ไทลื้อ ใน อ.ปัว จ.น่าน โครงการคราฟติ้ง ฟิวเจอร์: วานิตา ใน จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส รวมถึงคู่มือการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อการเป็นผู้ประกอบการหัตถกรรม

FUTURE / FOLK

A Look into Modern Thai Crafts

Foreword from Briish Council Thailand 6

Introduction: Everyday Objects 8

Design, Social Issues & Tradition: The New Faces of Thai Craft 12

Crafting Communities 34

The Way Forward 42

Editor: Chakrapan Suwanphanich
Project Supervisors: Patcharawee Tunprawat, Sasiwimon Wongjarin
Writers: Chakrapan Suwanphanich, Thanainan Chunvijitra
Translators: Chakrapan Suwanphanich, Thanainan Chunvijitra & Tintin Cooper
Photographers: Beth Chalmers, Chakrapan Suwanphanich, Theeraphong Khamsawat, Yutthana Raewongkhot & from artisan's archive.
Graphic Design & Art Direction: Chakrapan Suwanphanich

Foreword from British Council Thailand

"*Connecting through the arts*" is one of the British Council's core focuses which we contribute to our cultural relations goal. We work with creative sectors around the world, creating cultural programmes and exchange, which leads to new opportunities and lasting connections with the UK.

British Council Thailand has been working to promote Thai crafts and collaboration between Thailand and the UK since 2012. This enables us to reach more than 200,000 people worldwide and to make valuable connection between the two countries, resulting in the development of artistic expressions, skills, and livelihoods of those involved.

Our current programme, *Crafting Futures,* aims to empower women in the crafts sector to increase social and economic well-being and to revitalise their cultural assets by providing inclusive opportunities through design, and social & creative enterprise development.

Future Folk: A Look into Modern Thai Crafts features designers, makers, craft social entrepreneurs, and craft networks from the British Council Thailand's outstanding network of craft. They demonstrate the significance, meaning, and value of craft in the modern context through their crafts, while creating social, cultural, environmental, and economic impact to the communities they are in.

We are proud to share their stories which encapsulate the essence of craft, and affirms the place of craft in the present society, hoping that readers will be inspired and aware of the value of craft and its impact on society at large.

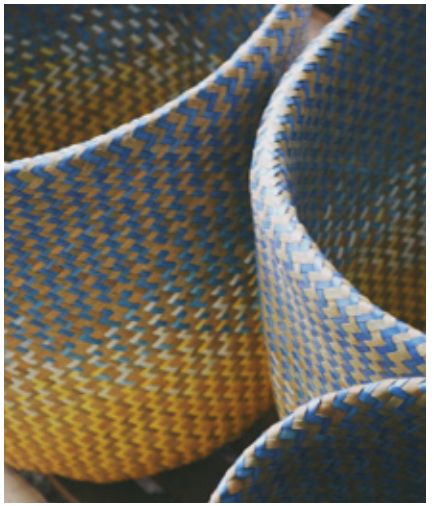
คำนำจาก บริติช เคานซิล ประเทศไทย

"*การเชื่อมโยงผู้คนด้วยศิลปะ*" เป็นหนึ่งในงานหลักด้านความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของ บริติช เคานซิล เราทำงานกับกลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์ทั่วโลกเพื่อสร้างโครงการและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่งนำไปสู่โอกาสใหม่ ๆ และความสัมพันธ์อันยั่งยืนกับสหราชอาณาจักร

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหัตถกรรมไทยและความร่วมมือด้านหัตถกรรมระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมาตั้งแต่ พ.ศ. 2555 กิจกรรมเหล่านี้ทำให้เราเข้าถึงผู้คนกว่า 200,000 คน ทั่วโลก และช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันทรงคุณค่าระหว่างสองประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาด้านศิลปะ ทักษะ และคุณภาพชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้อง

โครงการด้านหัตถกรรมในปัจจุบันของ บริติช เคานซิล มีชื่อว่า *Crafting Futures* มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้หญิงที่ทำงานในภาคหัตถกรรม เพื่อเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมและเศรษฐกิจ และเพื่อฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม โดยสร้างการเข้าถึงโอกาสผ่านงานออกแบบและการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

หนังสือ *Future Folk: A Look into Modern Thai Crafts* รวบรวมเรื่องราวของนักออกแบบ ช่างฝีมือ ผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้านงานหัตถกรรม และกลุ่มหัตถกรรม จากเครือข่ายของบริติช เคานซิล ประเทศไทย งานของพวกเขาแสดงถึงความสำคัญ ความหมาย และคุณค่าของหัตถกรรม และสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ให้แก่ชุมชนที่ตัวเองอยู่อาศัยไปพร้อม ๆ กัน



บริติช เคานซิล ประเทศไทย ภูมิใจที่จะเล่าเรื่องของบุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวแทนของงานหัตถกรรม และเป็นผู้สร้างสรรค์พื้นที่ให้แก่หัตถกรรมในสังคมปัจจุบัน เราเชื่อว่าผู้อ่านจะได้รับแรงบันดาลใจและตระหนักถึงคุณค่าของหัตถกรรมและผลกระทบเชิงบวกของหัตถกรรมที่มีต่อสังคมในวงกว้างต่อไป

EVERYDAY / OBJECTS

There is something magical about handmade objects. This is especially true for the handicrafts from different regions in Thailand. They wield the properties of nature and transform basic materials into something useful in real life. Originally, craft was something practical-used to make the necessary tools and appliances to get by in the life of prehistoric man. Later on, the techniques were developed through experimentation in the production process and the practical side of craft evolved with aesthetics. These different experimentations and expertises were then handed down throughout the generations.

We could say that any local craft creation narrates the story of the community within which it was made. This community was likely influenced by its environment and natural surroundings, its cultural beliefs, folklore and traditions, and its own personal history across the ages. These many different aspects came together to form its own 'local wisdom', knowledge passed down through the generations. An example is the knowledge of using plants to create dyes for natural fibers, which are then used for weaving colourful garments and fabrics in the local style.

These crafting techniques may appear simple when compared with modern production techniques, yet the beauty of the 'imperfect' handmade object trumps the factory-made anytime, and is invaluable and full of variety. Such uniqueness can attract an international audience eager to learn the craft of different Thai regions. Once learnt, they can even improvise on these techniques, resulting in new types of creative designs and products.

The current style of living without handmade objects initially started in the 19th century during the Industrial Revolution and continued on through the Information Age. Handicrafts became rarer and today they are barely seen in the household. With their disappearance, unique traditions and creative techniques of local regions also slowly started to disappear. In a relatively short timespan of civilisation we have gone from the magical craft object to the mass produced, flooding the market with endless unoriginal copies and creating a quick 'souvenir' culture.There is hope though, as recently we have seen a resurgence in handmade things where creativity is again being rewarded. They are starting to become valuable objects of worth again, and we can especially see this in the younger generation of designers who are looking to past traditions to solve new problems. Not only are they looking back to Thai traditional arts, practical techniques and aesthetics, they are also looking at the context how crafts were originally made, for example, the raw materials used, their environmental factors, seasonal and natural cycles, as well as the surrounding community lifestyle. Additionally, the role of a handmade object does not stop at the consumer market. It can also serve to communicate the lifestyle around handicrafts, and how to live one's life sustainably.

In several cases these young designers choose to change their course from a capitalistic outlook and return to their birth town. Together with a creative idea and a love of traditional culture, they can start experimenting in a variety of ways, whether it is with fine art, fashion, furniture design or others. Through these efforts, 'craft' continues to live on, perhaps not in its purest original form, but it can live on in unexpected and wonderful new designs.

This book explores the working methods of great thinkers and creatives, those who have built up businesses from nothing, and delved into their cultural roots while paying meticulous attention to every step of production. Their inspiration and passion will surely help to establish the future of Thai handicraft.

ความสามารถในการผลิตข้าวของเครื่องใช้ โดยเรียนรู้คุณสมบัติพิเศษของวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แล้วนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันนั้น สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะสำคัญของงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ซึ่งแรกเริ่มมีสถานะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีพของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ต่อมาจึงค่อยๆ เกิดวิวัฒนาการในเรื่องของทักษะฝีมือพร้อมกระบวนการผลิตที่ผ่านการพัฒนาและทดลองอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง จนกลายเป็นประสบการณ์ของช่างผู้ชำนาญที่ส่งผ่านความรู้จากรุ่นสู่รุ่น

หัตถกรรมพื้นบ้านจึงเปรียบเสมือนการถ่ายทอดเรื่องราวใกล้ตัวของชุมชนนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะได้รับอิทธิพลจากสภาพธรรมชาติรอบตัว ความเชื่อ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมในแต่ละยุค แต่ละสมัย บ่มเพาะกลายเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาหลายร้อยปี เช่น การหยิบส่วนต่างๆ ของพืชและต้นไม้บางชนิดมาทำเป็นสีย้อมเส้นใยธรรมชาติ เพื่อใช้สำหรับทอผ้าให้มีสีสัน เป็นต้น

รากเหง้าทางวัฒนธรรมเหล่านี้ ถึงแม้รูปโฉมอาจดูเรียบง่าย ไม่สะดุดตา เมื่อเทียบกับเทคนิคการผลิตสมัยใหม่ แต่งานหัตถกรรมพื้นบ้านก็ยังมีคุณค่าในตัวเองเสมอ ด้วยรสนิยมด้านความงามของกลุ่มชนที่แตกต่างกัน ล้วนเป็นเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดให้คนจากอีกหนึ่งซีกโลก หันมาสนใจและศึกษาเทคนิคเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น โดยอาจนำเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ หรือเปลี่ยนวิธีคิดของตนเอง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก เรื่อยมา จนถึงยุคข้อมูลข่าวสาร พัฒนาการทางเทคโนโลยีรุดหน้าจนทลายขีดจำกัดในการเข้าถึงสุนทรียภาพของการใช้ชีวิต กระบวนการผลิตแบบหัตถกรรมดั้งเดิมจึงค่อยๆ ถูกลดบทบาท ขยับห่างออกไปจากวิถีชีวิตของชุมชนและแทบไม่ถูกนำมาใช้งานอีกต่อไป เมื่อลดทอนองค์ประกอบอย่างวัฒนธรรมท้องถิ่น สิ่งที่ตามมา คือ วิถีชีวิตขนบประเพณี ความเชื่อและเอกลักษณ์ความงามของแต่ละท้องถิ่นที่เลือนหายไปจากรูปแบบงานฝีมือ กลายเป็นการผลิตที่เน้นปริมาณมาก เพื่อจำหน่ายสู่ตลาดในฐานะสินค้าที่ระลึก ไม่แปลกที่โลกเราจะกลับมาเรียกร้องหาตัวตนที่แท้จริงในงานสร้างสรรค์ เนื่องจากเอกลักษณ์ทางปัญญากลายเป็นของหายาก คุณค่าของหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกมองข้าม กลายเป็นความท้าทายที่ช่างฝีมือในยุคปัจจุบันต้องเผชิญ

นักออกแบบรุ่นหลังต่างก็เริ่มหันมาศึกษาภูมิปัญญาดั้งเดิม ซึ่งแฝงอยู่ในงานหัตถศิลป์ไทย ทั้งในแง่ของเทคนิคการสร้างงาน ความประณีตงดงาม นอกจากนั้น ยังศึกษาบริบทโดยรอบ เช่น ความเข้าใจในวัตถุดิบที่นำมาใช้อย่างลึกซึ้ง สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ฤดูกาลประเพณี ปฏิทินชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน เป็นต้น

บางกรณี หลายคนอาจทุ่มเทความสนใจจนถึงขั้นเบนเข็มกลับมาตั้งรกรากยังถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อผสมผสานแนวคิดการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ไทยให้ลงลึกถึงแก่นแท้ ทดลองหาความเป็นไปได้ที่หลากหลาย อาทิ ศิลปะ แฟชั่น เฟอร์นิเจอร์ และขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน ‘คราฟต์’ ที่ไม่ค่อยตายตัว ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ระหว่างทางอาจก่อให้เกิดดีไซน์สดใหม่ชนิดที่คาดไม่ถึง ความตั้งใจของเหล่าผู้ประกอบการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์จึงไม่หยุดเพียงแค่การผลิตสินค้าออกขายสู่ตลาดผู้บริโภค ทว่ายังมุ่งหน้าที่จะสื่อสารความหมายของวิถีแห่งหัตถกรรม พร้อมจัดสรรจังหวะการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่ทำ

หนังสือเล่มนี้จึงออกค้นหาวิถีการทำงานของนักคิดนักทำ ผู้อยู่เบื้องหลังการก่อร่างสร้างธุรกิจด้วยสองมือ สำรวจรากเหง้าทางวัฒนธรรมของแต่ละแบรนด์ เรื่องราวความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต รวมถึงแรงบันดาลใจที่ผลักดันให้คนกลุ่มนี้ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าบนเส้นทางสู่อนาคตแห่งหัตถศิลป์ไทย

"I was given the opportunity to participate in the Design and Social Enterprise Programme with British Council. It increased my confidence and my commitment towards society and opened a variety of channels for self development" - Nakarin Yano, YANO.

Design, Social Issues & Tradition: The New Faces of Thai Craft

The number of traditional craftsmen across the country have been significantly declining. While most people have chosen to exchange their plows and looms for computers and offices, there are still a number of individuals who strongly believe in the importance of local wisdom.

With support from British Council, some of these artisans have been able to promote and create new goods from crafts. It has also exposed young generations to the possibilities of living with modern-day arts & crafts. Growing demands in new crafts has led to creating new jobs and a sense of pride within each local community.

This section will introduce you to some of these folks, whose involvement has managed to bring crafts towards the future. They can be categorised into 3 major areas: Design, Social Issues, and Tradition.

จำนวนช่างฝีมือไทยทั่วประเทศลดลงอย่างน่าใจหาย เพราะคนส่วนใหญ่เลือกที่จะทิ้งคันไถหรือกี่ทอผ้า เพื่อไปทำงานในเมืองหรือในออฟฟิศแทน แต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มที่ยังคงยึดมั่นและเชื่อในภูมิปัญญาท้องถิ่น

และด้วยการสนับสนุนจากบริติช เคานซิล ทำให้ช่างฝีมือจำนวนหนึ่งสามารถที่จะคิดค้นและต่อยอดงานศิลป์ใหม่ ๆ ของตนออกมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้คนรุ่นหลังสามารถยึดเป็นอาชีพ และเลี้ยงชีพได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมสมัยใหม่อย่างเช่นทุกวันนี้ อีกทั้งด้วยความต้องการงานหัตถกรรมที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดงานฝีมือใหม่ๆ และสร้างความภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนในท้องถิ่นได้

ซึ่งในส่วนนี้ เราใคร่ขอแนะนำบุคคลที่มีความสำคัญในการผลักดันงานหัตถกรรมให้ก้าวไกลต่อไปในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 3 แขนงหลัก ๆ คือ ด้านการออกแบบ ด้านสังคม และด้านประเพณีและวัฒนธรรม

"ผมร่วมงานกับทาง British Council ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ทำให้เพิ่มความมั่นใจที่จะนำเสนอเรื่องราว สิ่งที่ทำได้อย่างชัดเจน เพิ่มความมุ่งมั่นในการทำงานต่อสังคมต่อไปอีก" - นครินทร์ ยาโน, YANO.

(left) Mann grows a variety of pigment producing plants in his garden. สีสันที่ใช้กับผลงานของแมนเป็นสีธรรมชาติที่ได้จากไม้ดอกให้สีต่าง ๆ ที่ปลูกในสวน

(below) Coloured prints on fabric created from home-grown plants. ผ้าพิมพ์ลายสีธรรมชาติที่ได้จากสีของดอกไม้

ผมมีความสนใจเรื่องสีและเรื่องพืชเป็นพิเศษ ผมใช้เทคนิคการสกัดสีและเทคนิคการย้อม โดยให้เอกลักษณ์เฉพาะสำหรับผ้าแต่ละผืน นอกจากสีสันของผ้าแล้ว ลวดลายในการทอก็เกิดจากการผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดความงามตามจินตนาการ แต่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายความดั้งเดิมอยู่ การออกแบบของผมจะไม่ตามเทรนด์หรือความนิยม แต่จะยึดจากความชอบส่วนตัว เน้นความร่วมสมัย สีสันละมุน มีมิติของเฉดสี เบา ๆ ไม่จัดจ้าน ให้คู่สีกลมกลืนกัน ซึ่งแรงบันดาลใจต่าง ๆ ล้วนมาจากธรรมชาติรอบ ๆ ตัวทั้งสิ้น และแนวความคิดหลักในการทำงานของผมที่ไม่เคยเปลี่ยนคือ สืบสานสร้างสรรค์งานอีสานศิลป์ให้ร่วมสมัย

MANN CRAFT

Prach Niyomkar ปราชญ์ นิยมค้า
Contemporary Folk Craft หัตถกรรมร่วมสมัย

facebook: manncraft

(above) Traditional methods of indigo dyeing with new ways of pattern and weaving techniques. ลายผ้าและเทคนิคการทอใหม่ ๆ ด้วยวิถีการย้อมครามแบบดั้งเดิม

I am especially fascinated by colours and plants. I use a colour extraction and dye technique which takes into consideration the unique properties of each piece of fabric.

Apart from the natural colours of the fabric, weaving gives a new dimension to the natural colours of the fabrics as several colours can be mixed together. The only limit is the imagination, although I still do like to retain some traditions. My designs don't follow any trends or fashions, they are more personal and contemporary, with lighter gentle shades that aren't in your face. They tend to go well together, just like the surrounding nature that also gives me all my inspiration. My main focus is to carry on the traditions and crafts of comtemporary Isan Arts.

(below) A series of handmade postcards using natural indigo pigments. งานไปรษณียบัตรทำมือที่ใช้สีย้อมครามธรรมชาติ

(above) Chang Pom has been working along with Pin on all her projects since her graduation.
ช่างผอมเป็นช่างคู่ใจที่ร่วมงานกันมาตั้งแต่ปั่นทำงานศิลปนิพนธ์ชั้นปริญญาตรี

(below) Street Lamp made from recycled scrap metal for Bangkok Design Week, 2019.
ไฟส่องทางประดับชุมชนตลาดน้อย ที่ทำมาจากอะไหล่รถยนต์เก่า จากงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2562

PIN METAL ART

Saruta Kiatparkpoom ศรุตา เกียรติภาคภูมิ
Metal Art งานศิลปะจากโลหะ

facebook: Pin.Metal.Art

My home is actually an industrial factory where I saw engines and metal pumps everyday as a child. I always wanted to mix artwork together with these machine-like elements and make something creative that is both conceptually and emotionally driven. I wanted to create value, beauty and meaning.

Every piece I make now is gradually created through sheer attention to detail. We use scrap metal from industrial factories, no matter how small, and weld them by hand into a new form where they are twisted and manipulated together. It all starts with a simple sketch on paper which then becomes the prototype which we make with attentive welding, where every detail is an expression of emotion. This gives an element of specialness to the material that has been directly created by hand into something totally new.

บ้านปิ่นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม เราเห็นเครื่องจักร เครื่องปั๊มโลหะมาตั้งแต่เด็ก ๆ และอยากผสมผสานงานศิลปะและงานช่างอุตสาหกรรมผ่านการสร้างสรรค์ด้วยสมองและหัวใจ เพื่อก่อให้เกิดคุณค่า ความงาม และความหมาย

งานทุกชิ้นจะค่อย ๆ ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความประณีต โดยนำวัสดุโลหะเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละรูปร่าง แต่ละชิ้นเศษส่วนเล็ก ๆ เหล่านั้น มาทดลองขึ้นรูปด้วยมือ เอามาบิด ดัด จับ ปะติดปะต่อกัน ซึ่งจะเริ่มด้วยการร่างแบบบนกระดาษก่อน แล้วจึงนำมาทำต้นแบบ ด้วยวิธีการเชื่อมกันอย่างละเมียดละไม ใส่ใจในทุกรายละเอียด ใส่ความรู้สึกลงไป ทำให้เราสามารถสร้างคุณค่าและความหมายให้กับวัสดุเหลือใช้ที่เรารังสรรค์มันขึ้นมาใหม่ได้

(clockwise from top-right)
1. Chandelier project for Thammacha Forest Temple,
2. Light Installation inspired by raindrops for a hotel in Bangkok,
3. Lamp display for a department store inspired by stupas.
(ตามเข็มนาฬิกา จากภาพบนขวา)
1. โคมไฟระย้าขนาดใหญ่ ที่วัดป่าวิเวก (ธรรมชาน์) อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 2. งานออกแบบ

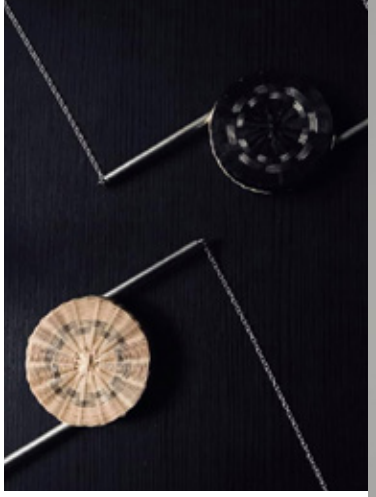
โคมไฟชุดใหม่ที่แสดงภายในโรงแรม แนวคิดงานชิ้นนี้มาจากสายฝน 3. งานออกแบบโคมไฟในห้างสรรพสินค้า ได้อิทธิพลจากรูปทรงที่ดัดทอนจากเจดีย์

PATAPiAN

Varongkorn Tienparmpool & Supattra Kreaksakul
วลงค์กร เทียนเพิ่มพูล และ สุพัตรา เกริกสกุล
Weaving & Art Objects จักสานและงานศิลปะ

facebook: patapian

I grew up in Thailand during a time where you could still see crafts being made everywhere you went. This passion I had for wickerwork and its intricate detail eventually led me to the idea to combine it with the modern appliances we use daily. I wanted to update the wicker to a more contemporary design that was suitable for the modern-day person yet still retained its original beauty and practicality. I wanted to bring skilled craftsmanship and design together to create a new type of contemporary elegance, and to tell a story by giving a new definition to wickerwork. This is being done by introducing the intricate methods of traditional wickerwork into modern objects in my own personal way. Each of my creations are inspired from nature and the things I see everyday.



(above) "*Day & Night*" Collection for Maison & Objet 2018, Paris. คอลเลกชั่น Day & Night ในงาน Maison & Objet 2018 ที่กรุงปารีส

(below) "*Door*" an installation piece in collaboration with Tao Hong Tai ceramics factory in Ratchaburi province. "ประตู" งานสร้างสรรค์ที่ร่วมกับโรงงานเซรามิกเถ้าฮงไถ่ จังหวัดราชบุรี

เราเติบโตมาในสังคมไทย ในยุคสมัยที่ยังมองเห็นงานศิลปหัตถกรรมในทุก ๆ ที่ที่เราไป และด้วยความหลงใหลในงานจักสานอันเป็นงานศิลปหัตถกรรมของไทย จึงเกิดแนวความคิดในการนำงานจักสานที่มีความละเอียดประณีตมาผสมผสานเข้ากับสิ่งของเครื่องใช้รอบตัวเรา โดยผ่านการออกแบบให้มีความร่วมสมัยและเหมาะสมกับบริบทของคนสมัยใหม่ โดยคำนึงถึงความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย โดยการนำทักษะฝีมือเชิงช่างมาผสมผสานกับการออกแบบเพื่อให้เกิดความงดงามร่วมสมัยขึ้น โดยผ่านกระบวนการเล่าเรื่องหรือการตีความใหม่ และใช้ความละเอียดประณีตและวิธีการจักสานแบบต่าง ๆ มานำเสนอในรูปแบบของเรา ซึ่งงานสร้างสรรค์ของเราทุกชิ้น ได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติและสิ่งที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวัน

(above) "*Round Collection*" 2018, from PATAPiAN. คอลเลกชั่น *Round* ปี 2561 จาก PATAPiAN

(below) Small thin bamboo strips are carefully woven into a variety of containers and vases. ตอกเส้นเล็ก ๆ ที่ถูกนำมาจักสานเป็นภาชนะและแจกันอย่างประณีตบรรจง

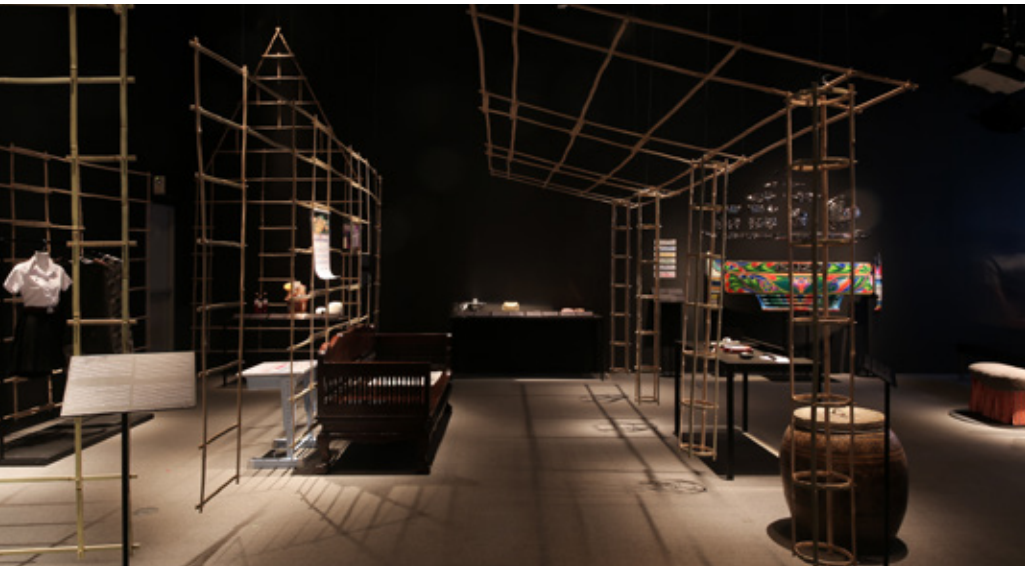
PLURAL DESIGNS

Piboon Amornjiraporn พิบูลย์ อมรจิรพร
Furniture เฟอร์นิเจอร์

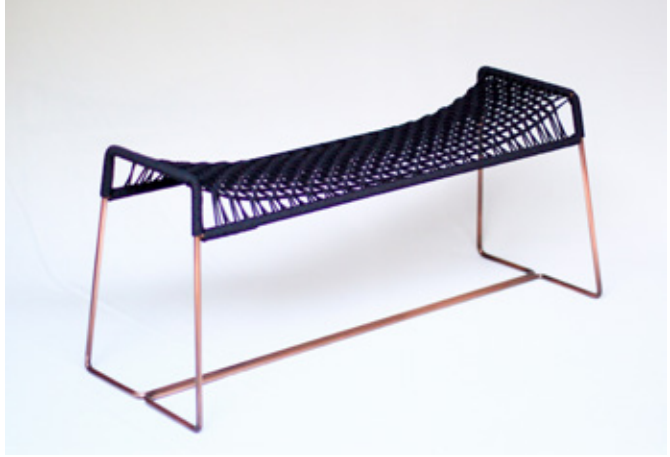
facebook: pluraldesigns

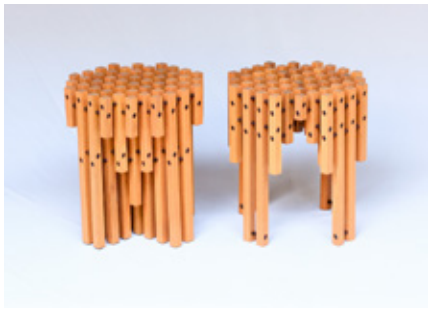
As I am an architect, I often pay attention to details. I look carefully at all my designs and think how they can be made practically. In my furniture and wood-based works I am primarily interested in process as well as material. When a production process and the materials are interesting, then the right form usually follows. I try to design a form that functions well with both the production process and the materials. I tend to go for geometric shapes as I feel there is a purity in them (remember I come with an architect's point of view) and the rest is mostly a matter of detail and quality, which are expressed like an invisible 'signature' embedded in the work.

I later worked on projects with local communities, creating installations and exhibitions. Seeing my designs come into fruition is an amazing experience. The design process is a balance between creativity and physicality. They both support one another: if we stop imagining, it becomes contrived; and if we stop making, it becomes nothing more than just a mere illusion.



(below) *"Invisible Things"* an exhibition design for TCDC, Chiangmai 2018 นิทรรศการ "สิ่งที่มองไม่เห็น" ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบที่เชียงใหม่ พ.ศ. 2561





(above) Indigo Tension Bench from the *"Tension Collection"*, 2016 ม้านั่งงานสานจากวัสดุย้อมคราม จาก คอลเลคชั่น *"Tension"* พ.ศ. 2559

(right) *"The Gestalt Stool"*, 2016 เก้าอี้เกสตัลท์ ที่เน้นถึงแก่นของรูปทรงในการออกแบบ พ.ศ. 2561

จากที่เราทำงานออกแบบสถาปัตย์มาสักพัก จึงเริ่มสนใจว่าสิ่งที่เราออกแบบไป ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งของแบรนด์ Plural Designs จึงให้ความสนใจการใช้วัสดุที่หลากหลาย รวมทั้งกระบวนการผลิต เราศึกษาถึงความความสัมพันธ์นี้ และออกแบบรูปทรงที่เหมาะสมขึ้นมา ซึ่งทำให้งานของเรามีลักษณะที่หลากหลาย และแตกต่างกันไปในแต่ละงาน แต่มีจุดเด่นร่วมกัน ที่งานแต่ละชิ้นมักจะเกิดจากรูปทรงเรขาคณิตง่าย ๆ เช่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือวงกลม เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นรูปทรงที่บริสุทธิ์ และจะใส่รายละเอียดที่ซับซ้อน มีคุณภาพลงไปในชิ้นงาน แนวความคิดที่ชัดเจนของงานแต่ละชิ้นที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของเรา

(right) *"Collective Craft"* Exhibition design for TCDC Chiang Mai, 2018 นิทรรศการ *"Collective Craft"* ของ TCDC ที่เชียงใหม่ พ.ศ. 2561

หลังจากเริ่มต้นทำเฟอร์นิเจอร์ ก็มีโอกาสได้ทำงานหัตถกรรมร่วมกับชุมชน และขยายขอบเขตงานไปทำงานศิลปะจัดวางและนิทรรศการ ซึ่งทุกงานเราจะลงไปทำในทุกกระบวนการตั้งแต่ออกแบบ ผลิต และติดตั้งงาน แม้บางขั้นตอนเราไม่สามารถทำได้เอง แต่เราคิด ตัดสินใจและเลือกเองได้ในทุก ๆ ขั้นตอน จากสิ่งที่เราจินตนาการไว้ในหัว จนเป็นรูปเป็นร่างจับต้องได้ ผมว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษ ซึ่งคนที่ชอบลงมือทำจะเข้าใจได้ดี

ผมว่างานฝีมือ คือกระบวนการทำงานร่วมกันของสมอง (จินตนาการ) และมือ (กายภาพ) ทั้งสองอย่างต่างพัฒนาไปด้วยกันและส่งเสริมซึ่งกันและกัน ถ้าเราหยุดคิดหรือจินตนาการ งานชิ้นนั้นมันก็ออกมาช้ำ และถ้าเราหยุดทำเราอาจจะแค่กำลังฝันไป

BHUKRAM

Pilan Thaisuang ปิลันธน์ ไทยสรวง
Organic Clothing เสื้อผ้าออร์กานิค

facebook: Bhukram

In the old days there was little technology used to make handicrafts. Things like clothes, blankets, pillows, mattresses were all made by hand. It would take an extremely long time to create just one of these items for one person in a family.

The vision of Bhukram is to withhold the traditional way of the community. Before, we used to grow cotton, make indigo and natural dyes and we felt refreshed and soothed by our nature. Our designs start from nature and from everyday life which we express into a piece of fabric. On this base we then add striking details, handmade patterns and embroidery. We embroider the nature that surrounds us into the cloth, whether it is the Bhupan mountains or the local nature within the villages.

Another important aspect at Bhukram is that everyone is able to stay at home with their family. Everyone has sufficient income for their family and the ability to look after them. These are the ancient ways that have been given to us since before our grandparent's generations, yet still allow us to look after our next generation and earn a living.

(above) Natural-dyed Bhukram Jacket เสื้อแจ็คเก็ตภูครามที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ

(below) Bhukram works with local weavers and embroiderers. ภูครามทำงานกับช่างทอและช่างปักในท้องถิ่น

สมัยก่อนงานหัตถกรรมมีเทคโนโลยีมาช่วยน้อย เสื้อผ้า ผ้าห่ม หมอน ที่นอน ล้วนทำมือทั้งนั้น กว่าจะได้หนึ่งชิ้น หนึ่งผืน เพื่อให้คนในครอบครัวได้ใช้ มันใช้เวลานาน

ส่วนแนวความคิดในชิ้นงานของภูคราม คือวิถีชุมชนดั้งเดิม เมื่อก่อนชุมชนเราปลูกฝ้าย ทำคราม ย้อมธรรมชาติ เรารู้สึกว่าธรรมชาติรอบตัวเรามีความสดชื่น สบายตา สบายใจ อยู่ในความธรรมดา งานออกแบบของเราเริ่มจากตรงนั้น เติมธรรมชาติ เติมความธรรมดาลงไปในผืนผ้า เติมเอกลักษณ์ให้ดูโดดเด่น ลวดลายทำมือ ปักมือ ปักธรรมชาติรอบตัวลงไป ธรรมชาติบนภูพาน ธรรมชาติของชาวบ้าน เสียงสะท้อนจากการทำงานของภูครามอีกอย่างหนึ่ง คือ การที่ทุกคนได้อยู่กับครอบครัว ทุกคนมีรายได้ สามารถเลี้ยงดูและดูแลคนในครอบครัวได้ ภูมิปัญญาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่า รุ่นพ่อรุ่นแม่ที่มีมาแต่ช้านาน ทำให้ลูกหลานอย่างเรา ๆ เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้

(above) Indigo Bhukram scarf ผ้าพันคอย้อมครามธรรมชาติของภูคราม

(below) Patterns are inspired by life and nature found in the Bhupan mountains. ลวดลายของผ้าล้วนได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติที่หาได้บนเทือกเขาภูพาน

KAEWWANNA

Wuttikrai Phathong วุฒิไกร ผาทอง
Natural Indigo Products ผลิตภัณฑ์หม้อห้อมธรรมชาติ

facebook: KaewwannaIndigo

In the beginning when I started to make 'Mor Hom' (natural indigo) clothing for Kaewwanna, I was mainly interested in addressing issues of local identity. Later on, I started to focus on my own frame of ideas and personal interpretations, although each piece of work still remained firmly about the ways of the local community. Influences include our direct natural environment and the people with whom we work. Each craftsperson has their own speciality where they excel; each has their own unique 'eye'. The raw materials from various locations we chose also have their own unique qualities, which give their own sense of community aesthetics. Kaewwanna products are inspired by ethnic clothing and products from the region and aim to protect the environment. We accept what nature has to offer and aim to minimise the amount of waste and pollution to the world.

(above) Silk-screened pillow with natural indigo หมอนอิงผ้าพิมพ์ลายด้วยสีห้อมธรรมชาติ

(below left) Indigo plants have been reintroduced back into nature as an effort to promote the use of natural dyes and forest restoration. This farm belongs to the Natong community. ห้อมธรรมชาติถูกทำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยคนในชุมชนบ้านนาตอง ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการสืบทอดวิถีชุมชนที่ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ

(above) Indigo threads here are woven by locals in Phrae province ผ้าย้อมห้อมธรรมชาติที่ถูกทอเป็นผืนโดยคนในจังหวัดแพร่

(below) Kaewwanna's thin indigo shawl was woven by grandma Nuan and grandma Ngad. ผ้าคลุมไหล่เนื้อบางย้อมห้อมธรรมชาติของแก้ววรรณาที่ถูกทอขึ้นด้วยฝีมือของยายนวลและยายหงัด

ในช่วงแรกของการทำกิจการหม้อห้อมของแก้ววรรณาหม้อห้อมธรรมชาติ ผมสนใจแต่ประเด็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เมื่อทำมาสักระยะหนึ่ง ผมก็เริ่มโฟกัสกรอบความคิดของตัวเอง ตีความหมายของงานมากขึ้น แต่ชิ้นงานแต่ละชิ้นก็ยังคงสื่อสารถึงวิถีชุมชน มันคือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ทั้งผู้คนที่ทำงานด้วย ซึ่งช่างฝีมือแต่ละคนมีความชำนาญเฉพาะด้าน และมีมุมมองที่สั่งสมมาแตกต่างกัน อีกทั้งวัตถุดิบจากแหล่งต่าง ๆ ที่เราเลือกนำมาใช้ มันทำให้งานแต่ละชิ้นที่ได้มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง แต่ไม่ทิ้งซึ่งวิถีชุมชน โดยผลิตภัณฑ์ของแก้ววรรณาจะอิงแบบเสื้อผ้า ของใช้จากชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในภูมิภาค เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยอมรับเท่าที่ธรรมชาติจะให้ได้ เพื่อให้เกิดมลภาวะต่อโลกน้อยที่สุด

VARNI

Manattapong Senghuad มนัทพงศ์ เซ่งฮวด
Seagrass Basketry หัตถกรรมกระจูด

facebook: varni.southernwickery

I grew up seeing my mother making seagrass baskets. I helped her make seagrass mats since I was a child, all the way up until I started developing my own seagrass products. Seagrass, or 'Lepironia articalata', is a simple sedge weed that is incredibly tenacious, flexible and durable. It can be squeezed and folded without any breakages, and remains safe while still being biodegradable.

My designs are a mix between local traditions and contemporary times. We introduce the way of the community, of our culture, with our patterns and colours inspired by the Southern Thai way of life. We decorate the works minimally while still emphasising their natural qualities, using distinct gradations of colours mixed with the natural qualities that are innate to the materials. A whole new and unique aesthetic is created from which we can create practical objects or decorations. This is a way for us to continue the line of traditional and ancient crafts.

(below) Contemporary chair and foldable basket designs
เก้าอี้และตะกร้าดีไซน์ร่วมสมัยที่ถูกสรรค์สร้างขึ้นจากกระจูด

(above) Preparing and drying seagrass for weaving วิธีการตากกระจูด

(right) "*Thale Noi*" in Phatthalung province is where seagrass naturally grow: a place where Manattapong is involved in promoting craft and local tourism. "ทะเลน้อย" ในจังหวัดพัทลุงมีการเจริญเติบโตของกระจูดตามธรรมชาติ และเป็นที่ ๆ มนัทพงศ์มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

ผมเกิดและเติบโตกับกระจูด มันคือชีวิตของผม ผมช่วยคุณแม่สานเสื่อกระจูดตั้งแต่เด็ก ๆ จนกระทั่งมาพัฒนางานจักสานกระจูดของที่บ้าน กระจูดเป็นวัชพืชโตง่ายที่มีความคงทน ยืดหยุ่นและสามารถบีบพับได้ไม่แตกหัก ปลอดภัยและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ผลงานการออกแบบของผมจะผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับยุคสมัยใหม่ สอดแทรกความเป็นวิถีชุมชน วัฒนธรรมเข้าไป ทั้งลวดลาย สี ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากวิถีชุมชนภาคใต้ ตกแต่งในสไตล์เรียบง่าย เน้นความเป็นธรรมชาติ การไล่โทนสีที่โดดเด่นแตกต่าง ผสมผสานกับความงามและคุณค่าเนื้อแท้ของวัสดุ สร้างความรู้สึกที่แปลกใหม่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งตกแต่งและใช้สอย ทั้งยังเป็นการสืบสานหัตถกรรมแบบโบราณให้คงอยู่ต่อไป

(right) Manattapong's mother is his source of inspiration.
คุณแม่ของมนัทพงศ์ ผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของเขา

(below) Clothes from the "*Arowana*" Collection and villagers in the community who are responsible for hand embroidering them เสื้อผ้าจากคอลเลกชั่น "*Arowana*" ที่เกิดจากฝีมือการปักของชาวบ้านในชุมชนที่ใช้หัวใจในการปัก

YANO

Nakarin Yano นครินทร์ ยาโน
Embroidered Clothing ผ้าปักด้นมือ

facebook: yanohandicraft

Embroidering is my favourite type of work, and it is something that makes me the happiest. One could say that all handicraft is born from the emotional side of the craftsman. It is a joyful expression of creativity that extends from the craftsman to the buyer. My designs include embroidered patterns of colour that are functional and easy to use in everyday life. The designs are then created by skilled crafters in the community. Inspiration comes from the Yano products that are friendly to the environment and responsibly sourced. They draw on the area's local wisdom together with good design which results in the best possible use. We think about raw materials in order to add value to each piece of work, and this in turn helps to benefit the community by creating income for more individuals. Additionally, it has also created an extra opportunity for self development and increased the potential of local institutions and the community at large.

(below) The community, especially elders, are able to earn extra income from working on the garments. It is a lasting relationship between generations. งานผ้าสร้างรายได้ให้กับผู้สูงวัยในชุมชน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน

งานที่ผมรักและมีความสุขที่ได้ทำก็คืองานฝีมือเย็บปักถักร้อยบนผลิตภัณฑ์ผ้า ซึ่งงานฝีมือคือผลงานที่เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกของผู้ทำ และไม่ได้อยู่แค่เพียงผู้ทำเท่านั้น ยังส่งต่อไปยังผู้รับ โดยงานออกแบบของผมจะเป็นงานปักที่มีลวดลายสีสัน และการใช้งานที่โดดเด่น สามารถใช้งานง่ายในชีวิตประจำวัน โดยใช้แรงงานฝีมือของคนในชุมชน และแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของยาโนเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ผสมผสานกับงานดีไซน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงการเลือกใช้ทรัพยากรวัตถุดิบเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับงานแต่ละชิ้น นอกจากนั้น ยังสร้างประโยชน์และรายได้ให้แก่คนในชุมชน รวมถึงเปิดช่องทางในการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตนเองและองค์กรหรือชุมชนของเราได้อีกทางหนึ่งอีกด้วย

VASANA

Vasana Saima วาสนา สายมา
Bamboo Weaving จักสานไม้ไผ่

Mobile: 081 764 9433

I am a handicraft teacher. This sort of work has traditionally been passed down from my grandmother's generation. I personally have always loved weaving work, and because I also loved my grandmother so much I decided to find a way to pass down the handicraft traditions that she loved. I started with researching how to replace the traditional materials, although I would still look for them in the local areas, for example, materials such as bamboo. I also studied the local patterns and applied them to new works. I didn't want to add any modern colours as I still wanted to emphasise natural colour.

The new works gave us a lot more experience. We felt like we developed the traditional methods in a naturally evolving way, as we were making a new style of crafts based on materials that were already available in the local community. These add value and create new professions in the community, and simultaneously help to protect the environment by using substitute materials that are more nature friendly. The aim is to pass on the local traditions and to create a sense of pride and love of our local culture.

(Above) Bamboo basketry designed by Vasana. ตะกร้าไม้ไผ่สานออกแบบโดยวาสนา

(below) "Phu Klin" are traditional patterns and forms derived from garlands. "มาลัยพู่กลิ่น" ใช้ลวดลายดั้งเดิมมาประยุกต์ปรับเปลี่ยนวัสดุเป็นดอกไม้ไผ่แทน

ครูเป็นครูสอนงานหัตถกรรม เป็นงานที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณยาย และส่วนตัวก็ชอบงานจักสานอยู่แล้ว ด้วยความรักคุณยายมากจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสืบทอดงานด้านหัตถกรรมที่คุณยายรัก จึงศึกษาวัสดุที่จะนำมาทดแทนโดยยึดหลักวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ ศึกษาลวดลายเพื่อนำมาสานและประยุกต์ลวดลายให้สอดคล้องกับตัวงาน ไม่มีการแต่งแต้มเติมสีใด ๆ เน้นความเป็นธรรมชาติของสีวัสดุ ผลงานต่าง ๆ ล้วนสร้างประสบการณ์เพิ่มเติมให้กับเรา ให้เกิดการพัฒนาจากความรู้เดิมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เราสร้างผลงาน จากวัสดุที่ชุมชนมีอยู่แล้วให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างอาชีพให้กับชุมชน รวมถึงรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุที่ทดแทนได้ จุดมุ่งหมายหลัก คือ การสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป ให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง

(Above) weaving bamboo strips into layers called "Rew" which forms a basis for creating bamboo garlands and lamps การสานดอกไม้ไผ่เป็นชั้น ๆ เรียกว่า "ริ้ว" ถือเป็นแม่ลายที่ใช้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น พวงมาลัย โคมไฟ เป็นต้น

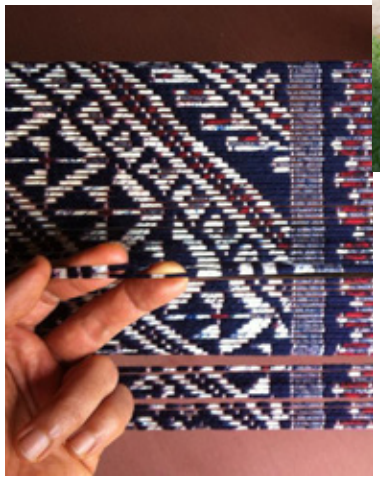
BAAN KHAMPUN

Meechai Taesujariya มีชัย แต้สุจริยา
Thai Silk Textiles ผ้าไหมไทย

facebook: khampun.ubon

Becoming a weaver was something that was naturally instilled in me from childhood. We have a long history of over four generations of weavers in my family. As I've seen these weaves being made since childhood, my view of them is still quite innocent and childlike. I wanted to adapt them and bring them up to date with our current society and create something more in line with the current market needs. Fashion is constantly changing, and weaving is not limited to a single technique. There are techniques such as lace Mudmee (also known as ikat, a weaving process where silk is tied with rope then dyed and woven), and Tew Muk style 'sin' (traditional skirts for women)- all of which were used in ancient times for the aristocracy in the Ubon Ratchathani province.

Baan Khampun woven fabrics have structure, colour and rhythmic patterns as well as their own unique aesthetic. This is especially so for the 'Pah Kab Bua' that is unique to the region and the spirit of this area. It is one of the woven fabrics that is registered as a the National Intangible Cultural Heritage of 2014. I strongly believe that culture and craft cannot be separated as these things overlap with one another and influence the other. I am proud to have inherited the culture of this region and aim to pass it on to others so that it will always be with us.



(above) The art of Mudmee textiles ศิลปะผ้ามัดหมี่

(left) Supplementary weave on Pah Kab Bua textile
การทอผ้าลายกาบบัว

ผมซึมซับอาชีพทอผ้ามาตั้งแต่เด็ก ผ้าทอบ้านคำปุนสืบสานกันมากว่า 4 ชั่วอายุคนแล้ว ด้วยความที่เราเห็นผ้ามาตั้งแต่เด็ก เราก็จะมีมุมมองแบบเด็กๆ จึงคิดอยากปรับให้มันเข้ากับยุคสมัย ให้เข้ากับความนิยมของตลาด เพราะเทรนด์แฟชั่นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการทอผ้าไม่ได้มีเทคนิคเดียว มีทั้งผ้าปูมหรือมัดหมี่ ผ้าซิ่นทิวมุก ซึ่งยกทางเส้นยืน ถือเป็นผ้าโบราณของเจ้านายชั้นสูงแห่งเมืองอุบลราชธานี ผ้าทอบ้านคำปุนจะมีโครงสร้างของผ้า สี และจังหวะของลวดลายผ้าที่มีความงามเฉพาะ โดยเฉพาะผ้ากาบบัว ที่มีความสำคัญทางด้านจิตใจ มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นผ้าทอที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติใน พ.ศ. 2557 ซึ่งผมเชื่อว่า วัฒนธรรมกับงานฝีมือไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ต้องมีความเป็นเอกภาพสอดคล้องกันไปหมด ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้สืบสานลักษณะสำคัญของท้องถิ่น และสืบทอดภูมิปัญญาไม่ให้สูญหาย

(above, below) Part of the Khampun Textile Museum in Ubon Ratchathani province
ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์บ้านคำปุน ที่จังหวัดอุบลราชธานี

"We were able to create a platform where people could learn about Sakonhed through British Council's help. They also support our group members at a local and international scale; and encourage us to develop our city creatively."

- Gypsy Janpengpen, Sakonhed President.

Crafting Communities

Though strong on their own, various artisans have formed coalitions within their region to create awareness on a larger scale. These groups consist of young local designers who wish to celebrate their cultural heritage. Some have opened small market spaces dedicated solely towards craft. Other groups hold large annual events selling crafts and local products. There are a variety of activities within these events, like teaching basic dyeing and weaving techniques. All these activities, help visitors to understand and appreciate the hard work that is put into each piece. All this is executed with a contemporary flair, giving these events a unique twist from the past.

ถึงแม้ว่าช่างฝีมือหลายคนจะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว แต่พวกเขาก็ยังรวมกลุ่มกันขึ้นในภูมิภาคของตน เป็นกลุ่มช่างฝีมือที่ไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะคนยุคก่อน แต่รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานฝีมือเหมือนกัน มารวมกลุ่มกันเพื่อสืบสานและเผยแพร่งานฝีมือที่เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของตน ให้คนภายนอกได้รับรู้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ด้วยความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น บางกลุ่มก็เปิดตลาดเล็กๆ ให้เป็นพื้นที่ค้าขายสำหรับงานหัตถกรรม บ้างก็จัดกิจกรรมประจำปีที่มีทั้งงานฝีมือและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นขายภายในงาน อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมสอนเทคนิค เช่นการย้อมสี การทอผ้า การทำงานหัตกรรมเบื้องต้นให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย ซึ่งการรวมเอาความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่หลากหลายมาเผยแพร่ร่วมกันได้อย่างลงตัว ทำให้งานเหล่านี้มีความโดดเด่นแตกต่างจากที่ผ่านมา

"บริติช เคานซิล ช่วยให้บุคคลภายนอกได้รับรู้และเข้าใจเรื่องราวของสกลเฮ็ดและมีส่วนส่งเสริมสมาชิกในกลุ่มให้พัฒนาตัวเองในระดับในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสนับสนุนชุมชนให้สร้างเมืองอย่างสร้างสรรค์"

- ยิปซี จันทร์เพ็งเพ็ญ ประธานกลุ่มสกลเฮ็ด

SAKONHED

Sakon Nakhon province

facebook: **สกลเฮ็ด**

Sakonhed started from our love for crafts. We wanted to create a platform, where the people of Sakon Nakhon could see how new ideas could be shaped from local wisdom. There are 12 leading members within the group, ranging from clothing designers to architects. We decided to form a group of local artisans ranging from crafts, local dishes to organic and agricultural products. We use local material and local knowledge, to create comtemporary products that are practical for everyday use.

We hope to inspire younger generations to see the value of raw materials and how local wisdom can be used to create a career and products that really work".

สกลเฮ็ดเกิดขึ้นจากความผูกพันที่มีในงานฝีมือ เราอยากนำเสนอความหลากหลายของงานฝีมือในมุมองใหม่ ๆ ที่ต่อยอดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เรามีหัวหน้ากลุ่มอยู่ทั้งหมด 12 คน ตั้งแต่ดีไซน์เนอร์เสื้อผ้าไปจนถึงสถาปนิก พวกเรามีใจรักและความชำนาญในศาสตร์แต่ละแขนง จึงตัดสินใจมารวมตัวกัน ตั้งเป็นกลุ่ม "สกลเฮ็ด" ขึ้น ซึ่งในกลุ่มของเราก็จะมีทั้งช่างฝีมือ เชฟอาหารพื้นเมือง ผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นไปจนถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ พวกเราเลือกใช้เฉพาะวัสดุและวิธีการที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของเรามาสร้างสรรค์ต่อยอดให้มีความร่วมสมัยใช้ได้ในชีวิตจริงมากขึ้น

เราหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ให้เห็นคุณค่าของวัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างสรรค์เป็นผลงานได้จริง

VOLKSKRAFT
Bangkok

facebook: volkskraft.thailand

VolksKraft [People+Power] is a hub for ethical crafts initiated by a group of Thai small-scale craft social entrepreneurs who want to see local Thai textiles and crafts become a part everyday life. It aims to become a place for networking, sharing experiences and motivation. Volkskraft is formed under the umbrella of the Asian Women Social Entrepreneurs Network (AWSEN) and supported by the British Council.

Unlike the fast-paced production of modern industrial goods, the group appreciates the slow hand-making process of crafts of everyday life products. Volkskraft hopes to grow at a steady rate with a network of brands who appreciate the same goals. Their strong emphasis on values and co-existance with nature; make them a prominent advocate for helping younger generations understand the concept of social enterprise and crafts.

VolksKraft [People+Power] เป็นศูนย์กลางสำหรับงานช่างฝีมือไทย ที่ริเริ่มโดยกลุ่มผู้ประกอบการงานด้านหัตถกรรมขนาดเล็กที่มีวิสัยทัศน์ด้านหัตถกรรมและมีจริยธรรมร่วมกัน มองเห็นสิ่งทอและงานฝีมือไทยจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ โดยพื้นที่ตรงนี้มีไว้สำหรับแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจร่วมกัน ซึ่งกลุ่มนี้ได้ถูกก่อตั้งขึ้นภายใต้สมาคมส่งเสริม

สถานภาพสตรี (AWSEN) และได้รับการสนับสนุนจากบริติช เคานซิล อีกด้วย

งานฝีมือของเราไม่เหมือนกับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เรามีมุมมองในงานหัตถศิลป์เหมือนกัน ให้คุณค่ากับงานทำมือที่ต้องอาศัยความพยายามและความประณีตบรรจงในการสร้างงานฝีมือแต่ละชิ้น ที่จะออกมาเป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เราตั้งเป้าไว้ว่า เราจะเติบโตไปอย่างช้า ๆ แต่ทว่ามั่นคงไปด้วยกัน พวกเราให้ความสำคัญกับค่านิยมและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตร เป็นต้นแบบให้คนรุ่นใหม่รู้และเข้าใจในแนวคิดของกิจการเพื่อสังคมและงานฝีมือ

PHRAE CRAFT

Phrae province

facebook: PHRAECRAFT

"British Council has given us the opportunity to be creative and exchange knowledge with other artisans. They have encouraged us to see potential in ourselves on an international level." says Wuttikrai Phatong, Chairman of the Phrae Craft network.

This small northern province in Thailand is well-known for Mor Hom: which is a blue dye derived from indigo plants. "Phrae Craft" was formed to help local artisans and innovate new ideas from local wisdom. The group also aims to educate and display its northen Thai heritage to people in and outside of Phrae province. With the support of British Council, an annual event is held promoting northern Thai culture, food and craft.

วุฒิไกร ผาทอง ประธานเครือข่าย แพร่คราฟท์ กล่าวว่า "บริติช เคานซิล เปิดโอกาสให้เราปล่อยไอเดียความคิดสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนความรู้กับช่างฝีมือคนอื่น ๆ อีกทั้ง ยังกระตุ้นให้เราเห็นศักยภาพของตัวเองในระดับนานาชาติ"

จังหวัดแพร่ ถือเป็นจังหวัดเล็ก ๆ แห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่มีผ้าหม้อห้อมเป็นสัญลักษณ์พื้นถิ่นที่ใคร ๆ ก็รู้จัก ซึ่งห้อมที่ใช้ย้อมเป็นห้อมธรรมชาติที่ได้จากต้นห้อม "แพร่ คราฟท์" ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนช่างฝีมือท้องถิ่นในการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ ที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มของเรามีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้และแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยทั้งในและนอกจังหวัดแพร่ให้เป็นที่รู้จัก ด้วยการสนับสนุนของบริติช เคานซิลและกิจกรรมงานประจำปีที่จัดขึ้น เป็นการช่วยส่งเสริมทั้งมรดกวัฒนธรรม อาหารพื้นเมือง และงานฝีมือท้องถิ่นภาคเหนือของไทยเราให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น

British Council has recognised the importance of preserving wisdom of Thai folk crafts. This in return, has led British Council to create an art program that supports artisans across the country. Through various workshops and activities within Thailand and the United Kingdom, these artisans have been able to exchange and hone their skills to create beautiful contemporary craft pieces.

(left) Vasana Saima, Anna King, and Piboon Amornjiraporn collaborated at the British Council's Scottish-Thai Craft and Design Exchange in 2015.
วาสนา สายมา แอนนา คิงส์ และพิบูลย์ อมรจิรพร ทำงานร่วมกันภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านหัตถกรรมและการออกแบบไทย-สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2558

"British Council has helped us with developing ideas on designs that are both unique and commercial"

- Pilan Thaisuang, Bhukram.

บริติช เคานซิล ได้ให้แนวคิดในการคิดงานเราจะดีไซน์งานอย่างไรให้เป็นเอกลักษณ์และขายได้จริง - ปิลันธน์ ไทยสรวง, ภูคราม

There has been great effort towards preserving and innovationing new ideas from crafts. Local wisdom is vital, not only from a cultural point of view, but because it lays the foundation of knowledge acquired from the past. The future of crafts is immersive, filtering in to all aspects of life. Craft techniques preserve old wisdom, while modern tastes and production have enabled artisans to steer crafts towards contemporary fashion, art, accessories, utensils and even museum installations. It will bring a new mindset towards craft and to the folks who make them. The crafts of the future, is one that is beautiful, functional, sustainable and more harmonious to our way of life.

"We got to work with various craft makers, social entrepreneurs and designers; both in and outside of the country. Meeting them was a huge source of inspiration."

- Piboon Amornjiraporn, Plural Designs

ผมได้พบเจอคนทำงานฝีมือ นักวิสาหกิจเพื่อสังคม และนักออกแบบทั้งในและต่างประเทศ การได้พบเจอคนเก่ง ๆ ที่ตั้งใจทำงาน เป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบในการทำงานที่ดี
- พิบูลย์ อมรจิรพร, Plural Designs

บริติช เคานซิล ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและหัตถกรรมไทย ดังนั้น บริติช เคานซิลจึงจัดโครงการที่สนับสนุนงานศิลปะหัตถกรรมของช่างฝีมือทั่วประเทศผ่านการฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร โครงการเหล่านี้ทำให้ช่างฝีมือไทยมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนและฝึกฝนทักษะในการสร้างงานฝีมือร่วมสมัยที่สวยงาม

ด้วยความพยายามอย่างแรงกล้าในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ ในงานฝีมือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็มีความสำคัญอย่างมาก ไม่เพียงแต่จากมุมมองทางวัฒนธรรม แต่มันคือรากเหง้าแห่งความรู้ที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีต เพื่อต่อยอดมาเป็นงานหัตถกรรมแห่งอนาคตที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต จากเทคนิคงานฝีมือที่ได้มาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมกับรสนิยมและการผลิตที่ทันสมัย ได้เปิดใช้งานช่างฝีมือสามารถคัดท้ายงานฝีมือสู่แฟชั่นร่วมสมัย, ศิลปะ, ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ และแม้กระทั่งการตกแต่งพิพิธภัณฑ์ มันจะนำมาซึ่งแนวความคิดใหม่ ๆ ที่มีต่องานฝีมือและช่างฝีมือที่สร้างสรรค์งานขึ้นมา งานฝีมือแห่งอนาคตเป็นสิ่งที่สวยงาม มีประโยชน์สามารถใช้สอยได้ มีความอย่างยั่งยืนและกลมกลืนกับวิถีชีวิตของเรามากขึ้น

(left) This art installation entitled "Whale", at the Wonderfruit Festival 2017, is a collective project of UK-Thai artists exploring the meaning of craft, sustainability, and innovation. งานศิลปะจัดวางชื่อ "วาฬ" เป็นผลงานร่วมของศิลปินไทยและสหราชอาณาจักร เพื่อค้นหาความหมายของหัตถกรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืนและนวัตกรรม จัดแสดงในเทศกาลวันเดอร์ฟรุ๊ต 2560

British Council
254 Chulalongkorn Soi 64, Siam Square,
Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
T +66 (0) 2 657 5679
F +66 (0) 2 253 5311

Website: www.britishcouncil.or.th
Email: info@britishcouncil.or.th

Follow us on
Facebook BritishCouncilThailand
Twitter @thBritish

© British Council 2019
The British Council is the United Kingdom's international organisation for cultural relations and educational opportunities.