

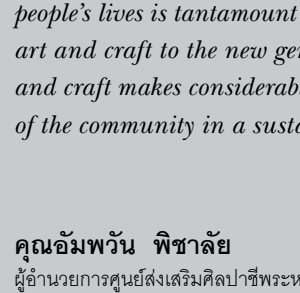
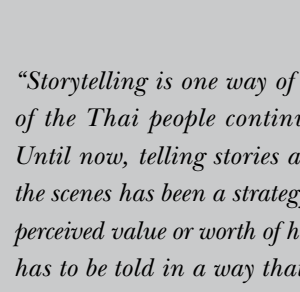
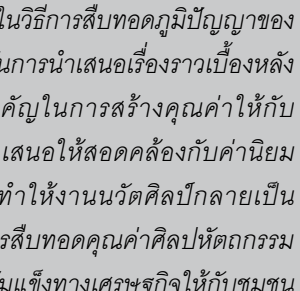
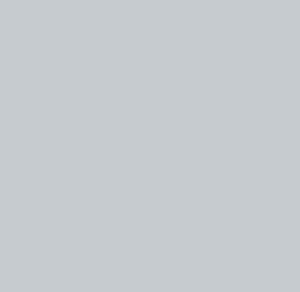
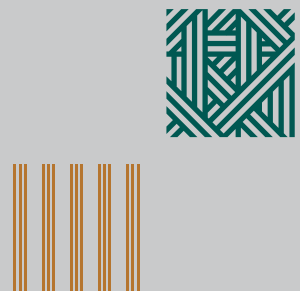
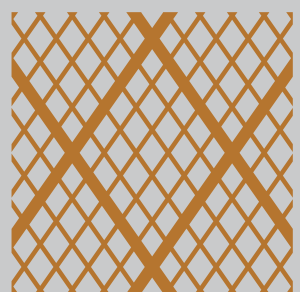
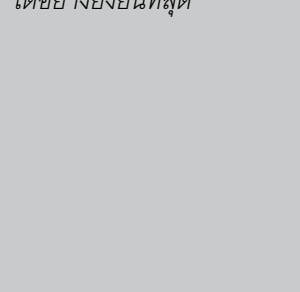
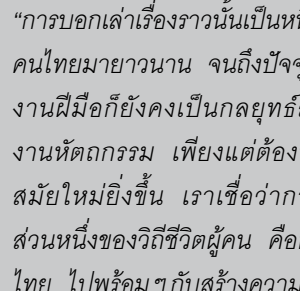
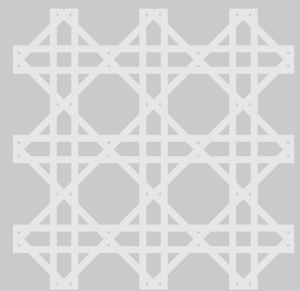
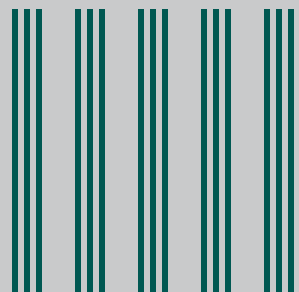
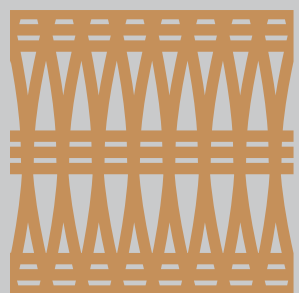
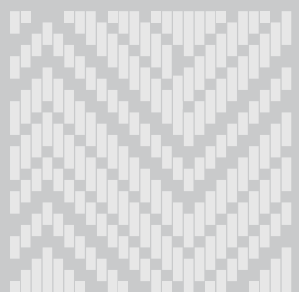
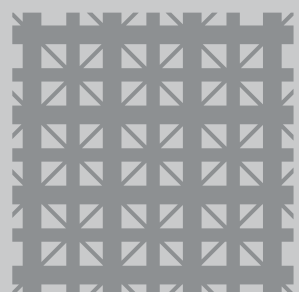

re
tell
ing *the*
de
tail
ing

SACICT
CRAFT
TREND

2019

“การบอกเล่าเรื่องราวนั้นเป็นหนึ่งในวิธีการสืบทอดภูมิปัญญาของคนไทยมายาวนาน จนถึงปัจจุบันการนำเสนอเรื่องราวเบื้องหลังงานฝีมือก็ยังคงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างคุณค่าให้กับงานหัตถกรรม เพียงแต่ต้องนำเสนอให้สอดคล้องกับค่านิยมสมัยใหม่ยิ่งขึ้น เราเชื่อว่าการทำให้งานหัตถศิลป์กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คน คือการสืบทอดคุณค่าศิลปหัตถกรรมไทย ไปพร้อมกับสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนที่สุด”

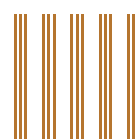
“Storytelling is one way of making traditional knowledge of the Thai people continue to flourish into the future. Until now, telling stories about people and events behind the scenes has been a strategy that’s central to increasing the perceived value or worth of handicrafts. In any case, the story has to be told in a way that’s more appropriate to modern values. We believe that making innovative crafts a part of people’s lives is tantamount to passing on the value of Thai art and craft to the new generation. At the same time, art and craft makes considerable contributions to the strengths of the community in a sustainable way.”

คุณอัมพวัน พิชาลัย
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)

Amparwon Pichalai
CEO of SACICT

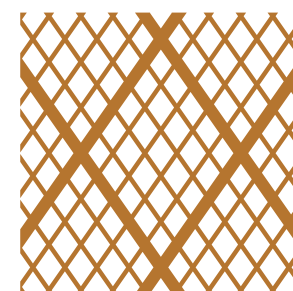
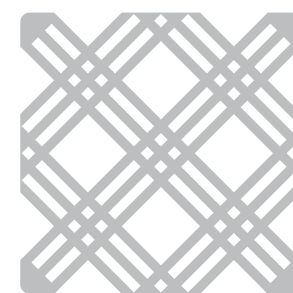
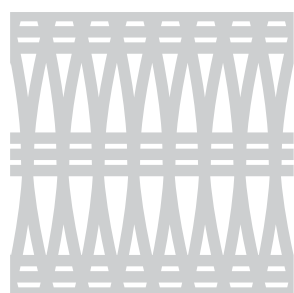
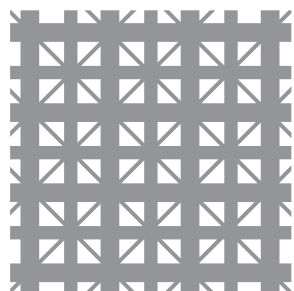
introduction

งานหัตถศิลป์ของไทยได้รับการถ่ายทอด และส่งต่อจากช่างฝีมือรุ่นแล้วรุ่นเล่ามาตั้งแต่โบราณ ยุคสมัยที่ผันผ่าน ความเปลี่ยนแปลงของบริบทการอยู่อาศัย เทคโนโลยีล้ำสมัย และแหล่งวัตถุดิบที่เริ่มลดน้อยลง ล้วนเป็นปัจจัยผลักดันให้งานหัตถกรรมท้องถิ่นถึงคราวต้องวิวัฒน์ไปสู่มิติที่หลากหลายขึ้น ในแง่ประวัติศาสตร์อาจดูเหมือนว่ารูปแบบของงานหัตถศิลป์ดั้งเดิมกำลังสูญสลายไป แต่หากมองในแง่ของการสืบสานและพัฒนา การปรับตัวของงานหัตถกรรมอาจช่วยให้วิถีดั้งเดิมเหล่านั้นยังคงดำรงอยู่กับวิถีปัจจุบันได้อย่างร่วมสมัย และเป็นอีกหนทางหนึ่งในการสืบสานองค์ความรู้เหล่านี้สู่คนรุ่นต่อไป

ภายใต้แนวคิด “Retelling the Detailing” การบอกเล่าเรื่องราวเดิมในแง่มุมใหม่ที่แตกต่างเป็นหนึ่งในแนวโน้มการออกแบบที่น่าสนใจ และนำไปประยุกต์ใช้กับงานหัตถศิลป์ได้อย่างมีชั้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนองานหัตถกรรมดั้งเดิมด้วยวิธีการแปลกใหม่ ไปจนถึงการลดทอนรูปทรง ปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยให้สอดคล้องกับค่านิยมปัจจุบัน ทั้งหมดล้วนเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้งานคราฟต์ยังคงตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่และไม่สูญหายไปตามกาลเวลา

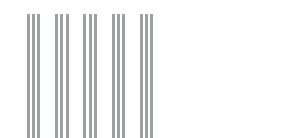
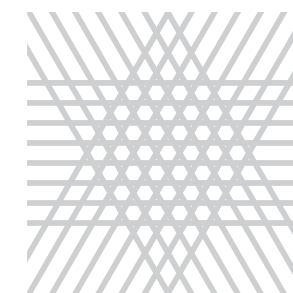
นอกจากนี้การบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังของการสร้างสรรค์ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าหัตถกรรมไทยก้าวไปในระดับสากล ด้วยจุดเด่นของงานฝีมืออันมีเอกลักษณ์ วัตถุดิบเฉพาะภูมิภาค และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ย่อมช่วยสร้างจุดยืนให้สินค้าไทยในตลาดโลกได้เป็นอย่างดี เมื่องานหัตถกรรมในระดับครัวเรือนสามารถพัฒนาให้กลายเป็นธุรกิจที่มั่นคงได้แล้ว ก็นับว่าเป็นการสืบทอดการสร้างสรรค์หัตถศิลป์ดั้งเดิมให้สืบต่อไปได้ในระยะยาวอย่างแท้จริง

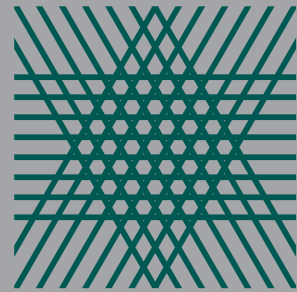
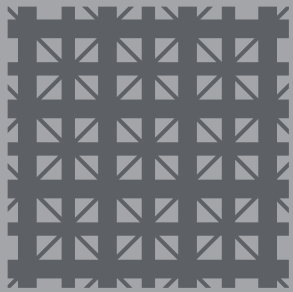
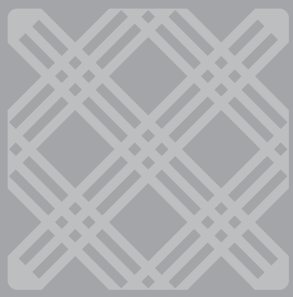

The handicrafts of Thailand are manifestations of a culture transmitted through many generations of skilled craftsmen. Time passes. Over the years, things around us have changed, from the house we live in to the advent of new technology and resources that continue to dwindle. All of this has given an incentive for the handicrafts of various localities to evolve and become more diverse. From a historical perspective, it may give an impression that its originality is gradually diminishing. But from the outlook of the transfer and development process, handicraft as an art has undergone some adjustments, which in turn enables it to be contemporary with the way of modern times. In the process, it opens a new avenue for the transfer of traditional knowledge to a new generation.

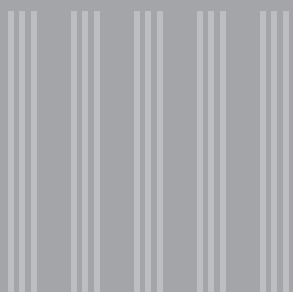
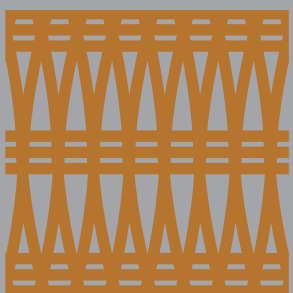
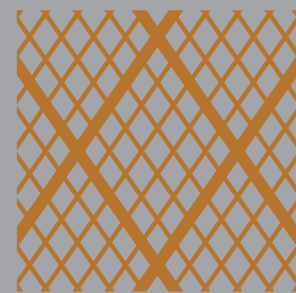
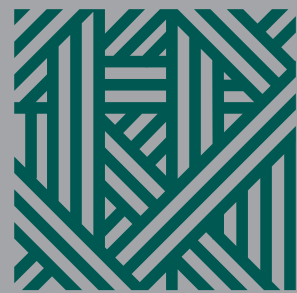
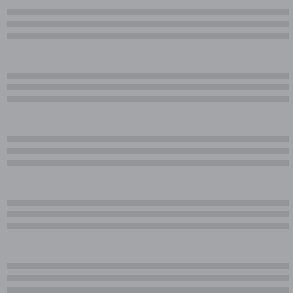
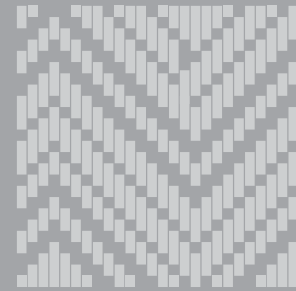
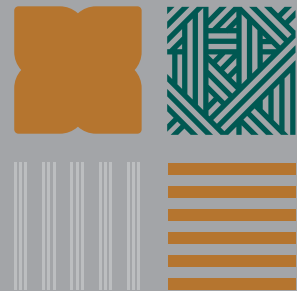
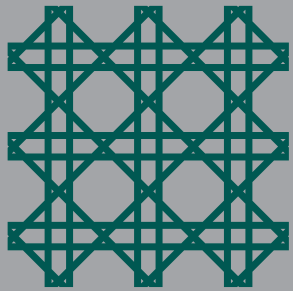
The concept of “Retelling the Detailing”, which seeks to communicate an account of past events from a different standpoint, represents one of several design trends that people look forward with interest. The idea has been applied in the making of new products in a catchy and creative fashion. It’s also put into practical use in presenting the richness of original works in ways never seen before. In process of time, the visible form and detailing are reduced or altered to comply with social value perspectives at the present time. All this has evolved into a strategy to make handicrafts capable of answering the specific needs of the new generation and preserve it from oblivion.

In addition, the power of storytelling about behind-the-scenes events goes a long way to increase the perceived value or merits of Thai handicraft and raise its profile internationally. By featuring distinctive attributes and cultural traditions unique to various regions around the country, it’s fair to say that Thai handicraft goods will be able take pride of place abroad. Meantime, at home when handicraft grows from cottage business and mature to become a secure manufacturing industry, it symbolizes the role we play in helping to preserve the rich traditional art and make it flourish for a long time to come.

retelling the detailing

อาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก พวกเขาค้นคว้าข้อมูล พร้อมกับเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และใส่ใจที่มาของสินค้าทุกรายละเอียด ดังนั้นหนึ่งในวิธีช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าสำหรับผู้ผลิตและผู้ให้บริการก็คือ “การเล่าเรื่อง” ซึ่งเป็นการบอกถึงที่มาที่ไปของสินค้า และเรื่องราวเบื้องหลังการสร้างสรรคผลงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์งานฝีมือที่มีรายละเอียดแตกต่างกันไป เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่า และความละเอียดประณีตก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ

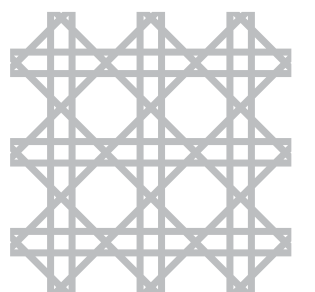
แต่เนื่องจากสินค้าประเภทศิลปหัตถกรรมนั้น ส่วนใหญ่มีประวัติความเป็นมาสืบทอดมาอย่างยาวนาน และได้รับการบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้คนทั่วไปได้รับรู้มาแล้วก่อนหน้านี้ ฉะนั้นการนำเรื่องราวดั้งเดิมเหล่านั้นมาเล่าใหม่ในมิติที่แตกต่างออกไปเพื่อให้ตรงกับค่านิยมปัจจุบัน จึงเป็นการช่วยต่อยอดคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นอีกครั้ง พร้อมทั้งกับการนำเสนอรายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ ที่น่าสนใจก่อนจะออกมาเป็นสินค้าหรือบริการ ยังช่วยให้ลูกค้าได้เห็นถึงคุณค่า ความใส่ใจ และความเชี่ยวชาญของผู้ผลิตได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ เราอาจบอกเล่าเรื่องราวในเชิงขั้นตอนการผลิต เช่น การคัดสรรวัสดุ และการออกแบบ หรือจะเป็นการสื่อสารในเชิงสังคม เช่น การเล่าประวัติความเป็นมาของตราสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญา และประวัติศาสตร์ของชุมชน โดยสร้างสรรค์วิธีการเล่าเรื่องในภาษาใหม่ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อเน้นย้ำประเด็นเรื่องคุณค่าว่าเหตุใดผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจึงยังคงได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เกิดการสร้างมูลค่าให้ยังมีความน่าสนใจในเชิงรูปธรรมมากขึ้น สุดท้ายแล้วผู้ผลิตก็จะเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ พร้อมทั้งกับผู้บริโภคมองเห็นและซาบซึ้งไปกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยนั่นเอง

It can be said that up to this time consumer behavior has changed tremendously. Nowadays, people research into every bit of information, compare prices and quality, and pay attention to the origin from which an article or product is sourced. Similarly, the manufacturer and service provider have relied on the power of “storytelling” as a means to add value to their products and services. Oftentimes it’s about sharing an account of behind-the-scenes events and the manufacturing process that involves elaborate craftsmanship and details. Storytelling provides a window of opportunity to communicate a good value that will lead a consumer to choose a specific product.

Because handicrafts are products of a tradition that is transmitted through time, storytelling has been the norm in getting the good value across to the informed public. As time goes by, it’s necessary to restate the true understanding and relative importance of those products once again and from a new perspective. Retelling the story provides an avenue to highlight new details about the manufacturing process, reconnect with the consumer, and promote an appreciation of meticulous attention to detail.

We may choose to tell a story about various steps in the manufacturing process, from material selection to design to a series of societal events associated with a specific product. It can be a story about how a brand was born or the history of a community. The story can be told in new language and style through different types of modern media in a bid to raise the value of the brand. Storytelling comes in handy as a way to illustrate how a good product is passed on from generation to generation and continues to flourish into even more attractive physical form. In the end, it gives the manufacturers every reason to take pride in the knowledge bestowed upon them by their ancestors. For the consumers, it’s the opportunity to see and show appreciation to products that deserve it.

Anodised Wicker

Tino Seubert ดีไซน์เนอร์ชาวอังกฤษ นำวัสดุคนละขั้วอย่างอะลูมิเนียมชุบสีอะโนไดซ์และหวายถักมือมาสร้างเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ โดยหยิบยืมรูปลักษณะของเฟอร์นิเจอร์หวายถักระดับตำนานของ Børge Mogensen และ Donald Judd ความเป็นอุตสาหกรรมของอะลูมิเนียมและความเป็นธรรมชาติของเส้นหวายสร้างความขัดแย้งที่น่าสนใจ (ภาพ: Jenna Smith)

British designer Tino Seubert uses materials totally opposite in nature, in this particular case T-slotted anodized aluminum framing and lengths of rattan woven together to make a piece of wicker furniture. The technique is of similar character to the well-known concept created by Danish designer Børge Mogensen and American artist Donald Judd. It's a marriage of aluminum framing, which stands for industry, and the rattan bark that symbolizes nature. The two materials stand in welcome contrast to each other in an interesting way. (Photo: Jenna Smith)

Grid Collection: Vastly patterned

ประยุกต์ลวดลายจากรูปแบบการเขียนลายทองแบบโบราณ ซึ่งมักเขียนลายในตารางสี่เหลี่ยม โดยมีการเห็นจังหวะลายให้ชิ้นงานดูเรียบง่าย ร่วมสมัย และน่าสนใจมากขึ้น ออกแบบ: คุณพรพรรณ สุทธิประภา และกลุ่มบ้านเบญจรงค์ข้างจังหวัดสมุทรสงคราม จากโครงการพัฒนาอัตลักษณ์เบญจรงค์ไทย SACICT

Adapted from ancient art, Grid Collection features a network of decorative diamond shapes with floral ornaments. The delicate network of intersecting lines is redesigned to be contemporary with modern times and simple to look at. The work is part of a SACICT project that seeks to define the distinct identity of Thai Benjarong, or five-color design.

Design: Pornpun Sutthiprapha with the Benjarong Group of Bang Chang, Samut Songkhram Province/From: Signature Collection/By: SACICT

Lamp

โคมไฟรูปทรงเรียบง่ายกลืนอายุญี่ปุ่น เป็นการปรับรูปแบบเบญจรงค์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ เพื่อเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมายที่อายุน้อยลง ออกแบบ: คุณณกฤษณ์ พุ่มพิมพ์ และบุญญารัตน์เบญจรงค์ จากโครงการพัฒนาอัตลักษณ์เบญจรงค์ไทย SACICT

Featuring a clean and simple appearance that's characteristic of Japanese art, the Hanging Lamps represent a beautiful adaptation of Thai Benjarong design. The reduced visual quality of a criss-cross pattern is intended to answer the specific design needs of younger consumers. **Design:** Kris Putpim and Boonyarat Benjarong, /From: Signature Collection/By: SACICT

Headphones

หูฟังตกแต่งลายเบญจรงค์ นำเสนอเรื่องราวของเบญจรงค์ในรูปแบบที่แปลกใหม่ ซึ่งช่วยให้คนรุ่นใหม่ นำมาใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น ออกแบบ: คุณณกฤษณ์ พุ่มพิมพ์ และบุญญารัตน์เบญจรงค์ จากโครงการพัฒนาอัตลักษณ์เบญจรงค์ไทย SACICT

These headphones stand out from the rest in that the hoods that conceal the drivers are adorned with a crisscross pattern symbolic of Thai Benjarong design. The surprising decoration is intended for the young generation now that music is interwoven into the fabric of society. **Design:** Kris Putpim and Boonyarat Benjarong/From: Signature Collection/By: SACICT

Naga Matchbox

กล่องไม้ขีดไฟพญานาคที่เราคุ้นชินได้รับการบอกเล่าใหม่ในรูปแบบของกล่องเครื่องประดับเงิน สลักรูปนาคพญานาค ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ออกแบบ: คุณกฤษณ์ เย็นสุดใจ และช่างโลหะชุมชนเครื่องเงิน จังหวัดนครพนม จากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อความยั่งยืน SACICT

The story of Naga, or the snakelike reptile in Indian mythology, is retold once again on the cover of a handcrafted silver matchbox. The great serpent that's symbolic of Nakhon Phanom Province is represented in bas-relief form. **Design:** Kris Yensudjai and the Community of Silverware Craftspeople, Nakhon Phanom Province/From: Signature Collection/By: SACICT

Coat and Pants-Taemmi Silk

เสื้อโค้ทและกางเกงขาวจากผ้าไหมแต้มหมี่ ออกแบบให้ทันสมัยด้วยการประยุกต์ใช้ลวดลาย สีสัน และเทคนิคการทอแบบโบราณ ออกแบบ: กฤษณ์ เย็นสุดใจ และกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ที่บ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น จากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อความยั่งยืน SACICT

An overcoat and a pair of pants are made the old-fashioned way of Taemmi silk that's the pride of Khon Kaen Province. **Design:** Kris Yensudjai and the Mudmi Silk Weavers Group of Ban Hua Fai, Khon Kaen Province/From: Sustainable Craft/By: SACICT

Old-New Stool

ในยุคที่งานไม้ล้วนเกิดจากเทคโนโลยีล้ำสมัย บางทีการหวนกลับไปหาพื้นฐานของช่างฝีมืองานไม้ที่เรียบง่ายและสร้างแพทเทิร์นใหม่จากการผสมผสานวัสดุไม้เก่าต่างสีล้นกับไม้เส้นหรือยางนำแปลกใจ ออกแบบ: Thinkk Studio และกลุ่มแกะสลักบ้านตองกาย จังหวัดเชียงใหม่ จากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทยนวัตศิลป์ SACICT

As modern technology gives rise to new kinds of woodworking, perhaps it's time to look back at how good things were made back in the day. Arousing curiosity and interest, a wood stool is handcrafted of reclaimed timber in different colors and textures. **Design:** Thinkk Studio and the Carving Group, Ban Tong Kai, Chiang Mai Province/From: Thai Navatasilp/By: SACICT

noodle stool

เก้าอี้สตูล ออกแบบโดย 56th Studio จากเก้าอี้ที่เห็นได้ทั่วไปในร้านก๋วยเตี๋ยวถูกนำมาเล่าเรื่องใหม่ผ่านสีสันจัดจ้านและลายปักกลืนอาย ย้อนยุคบนพื้นผิวเสื่อพลาสติก สะท้อนถึงเรื่องราวในวัฒนธรรมร่วมสมัย (ภาพ: 56th Studio)

The story of the ubiquitous noodle restaurant stool is retold in a compelling new way that's enhanced with color. A product of the designer group 56th Studio, the seat without backrest or arms is adorned with embroidery in lively shades. It's silhouetted against plastic mat design that evokes an older genre of contemporary cultures. (Photo: 56th Studio)

Footed tray with fish pattern

งานดินเผาเอิร์ทเทนแวร์เคลือบสีลาดลตกแต่งรูปปลา จากกระบวนการผลิตที่ใช้เคลือบซีเมนต์มาตั้งแต่โบราณเมื่อปรับเปลี่ยนเป็นใช้ซีเมนต์จากการทำอาหาร จึงกลายเป็นงานที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตร่วมสมัย ออกแบบ: คุณพิม สุทธิคำ และสตูดิโอโม จิรัชัยสกุล จากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทยนวัตศิลป์ SACICT

A set of earthenware adorned with fish design is made by an old process, by which wood ash was used to build decorative coating on the pottery surface. Nowadays, the same cloning method continues, only this time ash from solid fuels in household cooking is used instead. **Design:** Pim Sudhikam and Mo Jirachaisakul Studio/From: Thai Navatasilp/By: SACICT

Old Rose Candle Holders

เชิงเทียนจากอะลูมิเนียมเคลือบด้วยลวดลายที่จับด้วยเชือก ออกแบบ: Trimode Studio และกลุ่มสลักคุณทิพย์คำควยฮ้อย จังหวัดเชียงใหม่ จากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทยนวัตศิลป์ SACICT

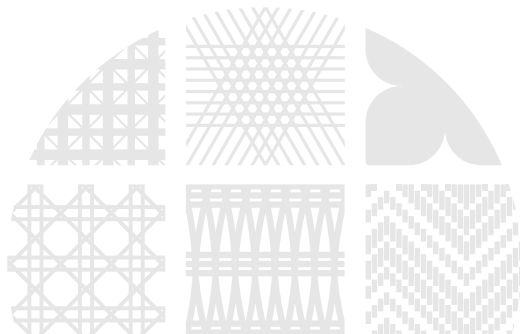
From the designer group Trimode Studio, a trio of candle holders is crafted of aluminum with bas-relief molding and handles wrapped by interlacing bundles of rope. **Design:** Trimode Studio and the Engraved and Embossed Metalwork Group, Thip Kam Kua Yong, Chiang Mai Province/From: Thai Navatasilp/By: SACICT

Thonet no.14

เก้าอี้ที่ถูกผลิตมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 1859 ตราบจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเก้าอี้คลาสสิกตัวหนึ่งของโลก และได้ผ่านการ Retelling หรือนำมาบอกเล่าใหม่มาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าในทุกรูปแบบ อาทิเช่น เวอร์ชันล่าสุดที่รีดีไซน์โดย James Irvine (ภาพ: Muji)

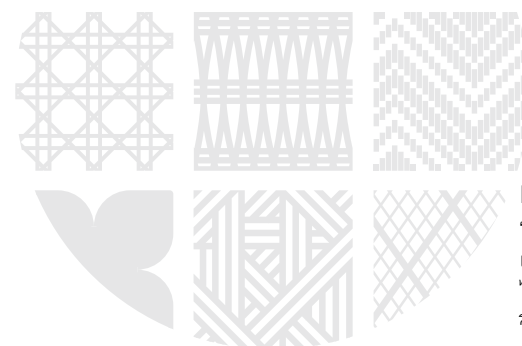
Thonet No. 14 is a chair design that has been in production since 1895, and counting. Today, it's regarded as one of the world's classics. Over time, its great reputation gave rise to never-ending story retelling as new stars were created. The latest version above is by James Irvine, a UK-born designer working in Milan. (Photo: Muji)

Outside-in vase

ดีไซน์เนอร์ชาวสิงคโปร์ Hans Tan ตามหาแจกันพอร์ซเลนเขียนลายแสนเซยตามร้านขายของเก่าเพื่อนำมาบอกเล่าใหม่ เขาลบเคลือบเดิมออกบางส่วน แล้วทำลวดลายปูนต้ำขึ้นใหม่ ซึ่งผสมผสานกับลวดลายดั้งเดิมที่คงเหลือไว้ได้อย่างลงตัว (ภาพ: Hans Tan)

Browsing around antique stores, designer Hans Tan of Singapore comes up with the idea of retelling an old story in a powerful new way. He takes the boring floral vase up a notch by giving it a new skin in white bas-relief design. Where suitable, a part of the old outer layer is exposed to offer a window on history. (Photo: Hans Tan)

WHERE ARE YOU FROM?

“คุณมาจากไหน?” คือชื่อผลงานออกแบบเก้าอี้ที่ชนะเลิศรางวัล Innovative Craft Award 2018 ประเภทประชาชนทั่วไป (มี้ออาชีพ) ของสองดีไซน์เนอร์ ธนวัฒน์ คล่องวิธา และประพันธ์พงษ์ สุขแสง และเป็นการออกแบบภายใต้แนวคิดเฟอร์นิเจอร์แบบอุตสาหกรรม แต่เลือกใช้วัสดุงานคราฟต์ เช่น หวาย ไม้ และเซรามิก ออกแบบเป็นชิ้นส่วนให้ผู้ซื้อเลือกผสมผสานวัสดุในการประกอบเก้าอี้ตามเรื่องราวที่ตนชอบ

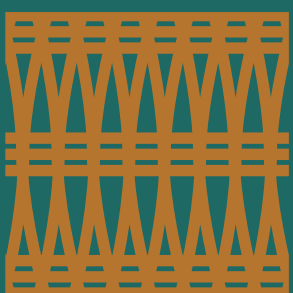
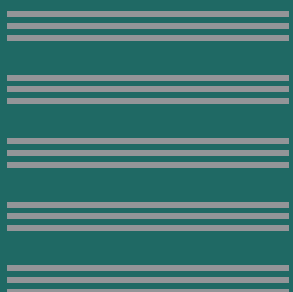
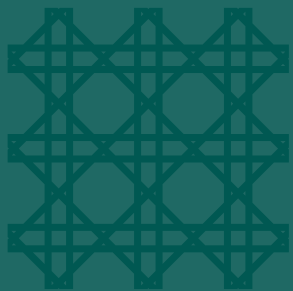
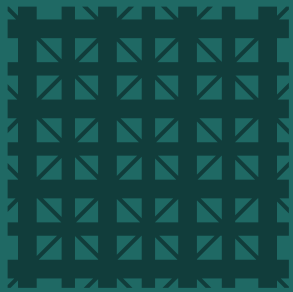
The award-winning chair named “Where are you from?” is the work of Thanavat Klongvishar and Prapanpong Suksawang. The duo won the Innovative Craft Award 2018, a top prize in the private-sector professionals category, for their work in industrial furniture design. They used materials common in craft making, such as rattan, wood, and ceramics, to build furniture, a concept that inspired people to connect with the story they could relate to.

Patch Work

“ปะติดปะต่อ” เก้าอี้พลาสติกสำเร็จรูปแบบอุตสาหกรรมที่เห็นได้ดาษดื่นได้รับการแปลงโฉมใหม่โดยภาสุรี วิรัชวิบูลย์กิจ เก้าอี้ถูกนำมาหุ้มเศษผ้าเก่า เพื่อสร้างความหมายใหม่ให้ของธรรมดาๆ นักออกแบบได้ไอเดียนี้มาจากพฤติกรรมการใช้ผ้าเก่ามามัดหุ้มเก้าอี้เพื่อสร้างความสบายให้ผู้สูงอายุในบ้านของเธอเอง

“Patchwork” is about transforming the ever-present plastic chair into something with exciting new form, color, and texture. Designer Parsuree Wirachwiboolkit gives the plastic chair a complete makeover by upholstering it in multi-color patchwork. The metamorphosis of purpose gives the ordinary object entirely new meanings. The new look gets its inspiration from the way people improvise furniture to fit the specific needs of the elderly.

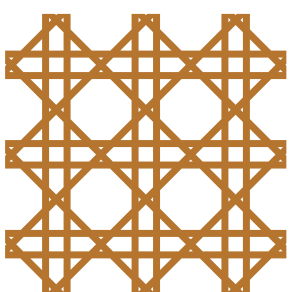
tropical dreams

ด้วยความเป็นไปของโลกในปัจจุบันที่ทุกอย่างหมุนไปอย่างรวดเร็ว ตามกระแสของเทคโนโลยี การหลบหนีความวุ่นวายและหาโอกาส พาตัวเองไปอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ จึงเป็นเหมือนค่านิยมสะท้อน ถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่ จนเกิดวลียอดนิยาม ว่า “Green is the new gold” แต่ในความเป็นจริงผู้คนส่วนใหญ่ ยังคงต้องมีวิถีชีวิตภายใต้ข้อจำกัดหลายอย่าง ซึ่งไม่อาจพา ตัวเองออกไปอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติได้บ่อยครั้งตามใจปรารถนา การนำความเป็นธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ด้วยการจำลองบรรยากาศสีเขียวไว้ในบ้านหรือที่ทำงาน รวมถึง การสร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการ ช่วยเติมเต็มความสดชื่นให้จิตวิญญาณของคนเมือง จึงถือเป็น เทรนด์ที่ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสีเขียว ของต้นไม้และใบไม้เขตร้อน อันเป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนของ ธรรมชาติที่มักปรากฏอยู่บนพื้นที่หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ

การตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมเริ่มขยายตัวมากขึ้น สืบเนื่อง มาจากภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง และส่งผลกระทบต่อ ยครั้ง ความโหยหาธรรมชาติที่ไม่ได้ถูกเติมเต็มจึงถูกนำมาปรุงแต่ง ด้วยจินตนาการอันพิงฝัน จนเกิดเป็น “ธรรมชาติในรูปแบบ เสมือน” โดยใช้รูปทรง สี สัน หรือสัญลักษณ์ของธรรมชาติ มาบิดเบือน พลิกแพลง แล้วนำเสนอด้วยเทคนิควิธีการใหม่ เพื่อให้เกินจริง ซึ่งจะเห็นได้จากวัสดุธรรมชาติที่นำมา สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการดั้งเดิมนั้นกำลังจะแปรเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุทดแทน และเทคโนโลยีการผลิตที่ ล้ำสมัย เพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่ตอบสนองวิถีชีวิต ของผู้คนในยุคปัจจุบันได้ดีขึ้น

In a world where technology is rapidly changing the way we live, an escape to nature has become the norm among people yearning to spend time away from the hustle and bustle. It's an attitude that's reaching across the new generation to the extent it gives rise to the popular phrase “**Green is the new gold**”. But in reality, most people still face many limitations in daily living, which doesn't allow them to spend time in nature as much as they want to. For this reason, letting nature participate in daily living has become an upward trend in home and workplace decoration. To escape the everyday distractions, people engage in activities to make the home and office look and feel fresh. Decorating with plants has become an interesting alternative and a new direction in which our lifestyle is changing. The new trend is clearly visible in the green foliage of tropical plants used in home decoration. The color of life represents nature and it's in everything from the floor to home décor items.

There is a growing environmental awareness in the wake of natural disasters that have become more violent resulting in devastating impacts. Often, when the desire for a return to nature is not fulfilled, people rely on their imagination to create a “**virtual nature**” experience using colors and symbolism in mimicking a natural environment. They employ new techniques and procedures to create surreal conditions. This is manifested in the kind of materials used in bringing creative works into existence. In a nutshell, the change that has taken place is impacting the way we live. We are seeing more alternative materials being used while old technologies make way for new ones in a bid to answer the specific lifestyle needs of the modern time.

The Ostrich Feather Lamp

โคมไฟตั้งพื้นทีลวดทอนรูปทรงมาจากต้นปาล์ม โดยใช้ขนนกหลากสีแทนใบปาล์มที่อ่อนช้อยดูกลม เเสริมความแข็งแรงด้วยขาตั้งทรงพีริฟอร์มที่ดูละม้ายขานก พิเศษด้วยการย้อมสีด้วยมือทำให้ได้เฉดสีขนนกที่ไล่เฉดกันออกแบบโดย A Modern Grand Tour (ภาพ: A Modern Grand Tour)

Floor-standing lamp design mimics the shape of an ostrich, the flightless fast-running African bird. Imitating a bird leg, the lampstand is crafted of a palm tree represented in simplified form. The crown of pleasingly graceful feathers functions as lampshade. Each feather is hand-dyed to achieve beautiful color graduation. The lamp is designed by A Modern Grand Tour. (Photo: A Modern Grand Tour)

Exotic Birds Collection

คอลเล็กชันภาพตกแต่งที่ดั่งรูปลักษณ์ของนกจากเขตร้อน ใช้สีเส้นสดใสที่รังสรรค์โดยธรรมชาติของนกทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ นกแก้ว นกทูแคน นกกระต๊ว โดยทั้งหมดผลิตจากกระดาษแข็งรีไซเคิลที่พิมพ์ด้วยสีจากธรรมชาติ ออกแบบโดย Studio ROOF (ภาพ: Studio ROOF)

A collection of bright-colored birds of the Tropics is a great way to decorate with pictures. Created by the designer group Studio ROOF, the exotic bird collection features three strikingly beautiful bird species that are gifts from nature. They include the parrot, the toucan, and the cockatoo. The works of art are made using recycled paper and natural paints. (Photo: Studio ROOF)

Wall Mounted Vases

ของตกแต่งแบบมัลติฟังก์ชันที่เป็นทั้งของตกแต่งผนังและเป็นแจกันในตัว ด้านหนึ่งเป็นภาพวาดด้วยลายเส้น อีกครึ่งเป็นอะคริลิกสีดำด้านติดกับไม้สี่เหลี่ยมซ้อนขึ้นในหลอดแก้ว ออกแบบให้ถอดเปลี่ยนได้ง่าย โดยใช้แม่เหล็กยึดติดไว้ด้วยกัน ออกแบบโดย Wooda Home (ภาพ: contemporist.com)

Is it a vase or a wall décor item? It's both. One side of the spectrum features a line drawing art image; the other is an acrylic surface in flat black that contrasts with a glass vase adorned with green leaves. Designed by Wooda Home, the wall mounted cylindrical vase is held in place by a magnet. (Photo: contemporist.com)

TECHNOLOGY X CREATIVE

หลากหลายผลงานของ teamLab สตูดิโอออกแบบที่เชื่อในการผสมผสานพลังเทคโนโลยีดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ พวกเขาพาธรรมชาติสดใสมาให้ผู้คนได้สัมผัสในงานนิทรรศการแบบเหนือจริง ซึ่งเราสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบธรรมชาติต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างน่าอัศจรรย์ (ภาพ: teamLab)

From the design studio teamLab, a diverse collection of visuals represents the coming together of digital technology and the power of human imagination. Thanks to advances in digital technology, the amazing interactive show features a surreal mix of imagery in lively natural colors that wow every art and craft lover. (Photo: teamLab)

Valentino

คอลเล็กชัน Resort 2017 ของ Valentino ได้แรงบันดาลใจจากความทรงจำอันสดใสในเมืองเขตร้อนอย่างคิวบา คอลเล็กชันนี้โดดเด่นด้วยผ้าพิมพ์ลวดลายใบไม้ดอกไม้ทropicที่สดใสเจิดจ้า พร้อมด้วยรูปแบบที่สะท้อนกลิ่นอายของยุค 80 (ภาพ: Valentino)

The Resort 2017 collection by Valentino got its inspiration from vivid and heartwarming memories of a Cuba experience. It was well regarded for its vibrant floral prints that evoked the grandeur of the tropical paradise island in the 1980's. (Photo: Valentino)

Bamboo Jewellery Box

กล่องใส่เครื่องประดับจากไม้ไผ่ขัด ย้อมสี ออกแบบ: Plural Designs และชุมชนงานไม้ไผ่ บ้านศรีปันครว จังหวัดเชียงใหม่ จากโครงการไทย นวัตกรรม SACICT

A colorful ensemble of jewelry boxes is crafted of hand-dyed bamboo strands commonly used for weaving. **Design:** Plural Designs and the Bamboo Work Group of Ban Sri Pan Krua, Chiang Mai/From: Thai Navatasilp/By: SACICT

The Prada Double Club Miami

Carsten Höller นักวิทยาศาสตร์และศิลปินเยอรมันผู้ขึ้นชื่อเรื่องการผสมผสานวิทยาศาสตร์เข้ากับงานศิลปะจัดวางได้สร้างสรรคในตึกลับชั่วคราวอายุ 3 คืน ในงาน Art Basel Miami Beach ภายนอกสุดโต เปรี๊ยะจัดจ้าน ด้วยบรรยากาศทอศิลป์ท่ามกลางแสงไฟนีออน (ภาพ: Fondazione Prada)

Germany's science star and artist Carsten Höller is expert at combining science with art. He created an amazing piece of installation art that was used as nightclub for three nights during the Art Basel Miami Beach event. Above, the tropical atmosphere comes alive under neon lights by night. (Photo: Fondazione Prada)

Floral Plate

แผ่นโลหะดุนลายแบบล้านนาได้รับการประยุกต์ให้กลายเป็นที่ปักดอกไม้สำหรับตกแต่ง นับเป็นความเรียบง่ายละเมียดละไมที่เติมชีวิตชีวาให้ชีวิตประจำวัน ออกแบบ: Trimode Studio และกลุ่มสลักดุน ทิพย์คำควัหย่อง จังหวัดเชียงใหม่ จากโครงการไทย นวัตกรรม SACICT

A piece of Lanna-styled embossed metalwork takes pride of place in modern times as a decorative flower container. **Design:** Trimode Studio and the Embossed Metalwork Group of Thip Kam Kua Yong, Chiang Mai/From: Thai Navatasilp/By: SACICT

Bamboo Low Stool

เก้าอี้ stool จากไม้ไผ่ขัด เส้นสายจากธรรมชาติที่นำไปสู่รูปทรงและลวดลายที่โดดเด่น ออกแบบ: Plural Designs และชุมชนงานไม้ไผ่ บ้านศรีปันครว จังหวัดเชียงใหม่ จากโครงการไทย นวัตกรรม SACICT

A low profile stool is made of bamboo strands tightly wound up in a spiral of rings. The natural fiber chair is crafted of four coils; three for the legs and one for the seat. **Design:** Plural Designs and the Bamboo Works Group of Ban Sri Pan Krua, Chiang Mai/From: Thai Navatasilp/By: SACICT

Green Lamp

คอลเล็กชั่นโคมไฟที่ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร แสงไฟจากโคมจะสะท้อนสีเขียวของต้นไม้ในกระถางด้านล่าง ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ในบริบทเมืองที่ต้องการใกล้ชิดธรรมชาติ ออกแบบโดย Deesawat ร่วมมือกับ Koike Atsushi (ภาพ: Deesawat)

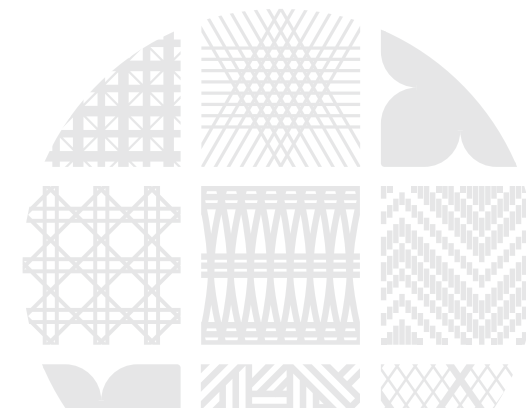
Green lamps are designed for use both in and out of doors. The reflection and scattering of light by plant leaves turn the room into a relaxing, well-lit place, a design that answers the lifestyle needs of city dwellers longing to be close to nature. It's the work of the designer group Deesawat in partnership with Koike Atsushi. (Photo: Deesawat)

FLOAT

ชุดจากกันห้อง โคมไฟ และเบาะที่นั่ง ชวนผู้คนให้ใช้ชีวิตช้าลง และพินิจความเคลื่อนไหว ยืดหยุ่น และต่อมตนของ "สายน้ำ" ผ่านการใช้ผ้าทอพื้นบ้านลายน้ำไหลของชาวไทลื้อ ซึ่งมีที่มาจากธรรมชาติรอบตัว ผลงานของกมลนาถ องค์กรนวัตกรรม และอัญญา เมืองโคตร หนึ่งในผลงานจากงานประกวด Innovative Craft Award 2018

A charming ensemble of room dividers, ceiling lamp, and upholstered seat is designed to slow down the pace of life. Stories of human activity, flexibility, and humbleness are chronicled in calm river-pattern textiles of the nature-loving Tai Lue people in the north of the country -- handpicked from the Innovative Craft Award 2018. Design: Kamonnart Ongwandee and Anya Muangskote

Malmaison

พรมตกแต่งจาก mooi Carpets ออกแบบโดยแบรนด์แฟชั่นชั้นนำอย่าง Maison Christian Lacroix ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากคฤหาสน์ Malmaison ของโณเซฟินคนรักของนโปเลียนแห่งปารีส ที่งามสะพรั่งไปด้วยกุหลาบ นำมาตีความใหม่และแต่งเติมชีวิตชีวาพร้อมสมัยด้วยองค์ประกอบกราฟิกเปรี้ยวจัดจ้าน (ภาพ: mooi Carpets)

A collection of decorative carpets from mooi Carpets is designed by the leading fashion brand Maison Christian Lacroix. The beautiful works of handicraft are inspired by the Chateau de Malmaison in France. The former residence of Empress Josephine, wife of Napoleon the First, is much admired for the beauty and richness of its rose garden. That quality is redefined in a new way along more contemporary lines, resulting in an amazing collection of vibrant color carpeting. (Photo: mooi Carpets)

Hexagon Shape Vase

ลวดลายที่ดูเหมือนจิตรกรรมไทยก็เหมือนจริงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของช่างฝีมือ เมื่อผสมผสานกับรูปทรงเรขาคณิตของแจกันก็ดูร่วมสมัยยิ่งขึ้น
ออกแบบ: คุณผู้ดี ศรีอำพันพฤกษ์ และกลุ่มเบญจรงค์ทองโพธิ์พระยา จากโครงการพัฒนาอัตลักษณ์เบญจรงค์ไทย SACICT

The hexagon-shaped vase represents a marriage of geometric form and the pattern that's symbolic of Thai fine arts design. The result is a beautiful work of handicraft that blends the elements of Thai fine arts with semi-realistic expressions. **Design:** Putsadee Sriamphunpluk and the Thong Pho Phraya Benjarong Group /From: Signature Collection/By: SACICT

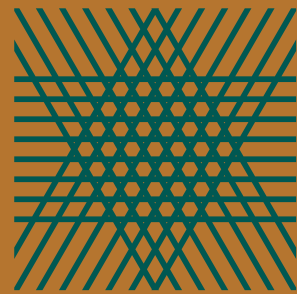
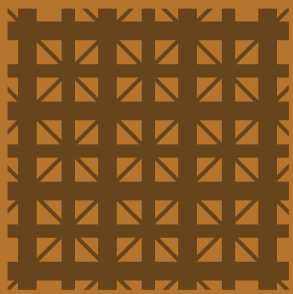
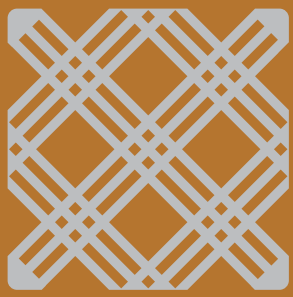

Immersed Birds

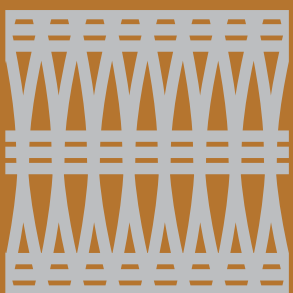
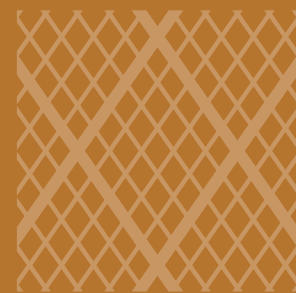
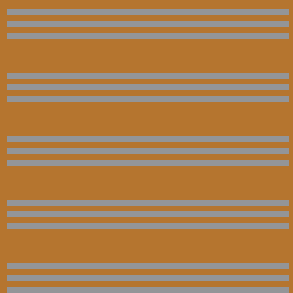
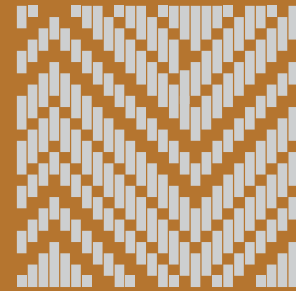
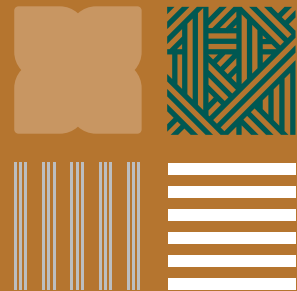
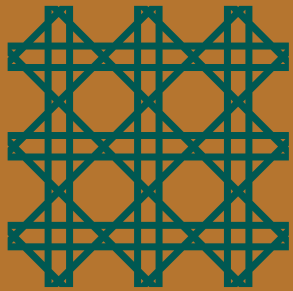
ของตกแต่งรูปนกขึ้นรูปจากไม้ที่เรียบง่ายมีเปี่ยมเสน่ห์ ใช้วิธีจุ่มสีบางเบาให้เกิดเป็นเลเยอร์ทับซ้อนตามสีเส้นเฉพาะของพันธุ์นกเขตร้อน โดยยังคงให้เห็นลายไม้ของวัสดุดั้งเดิม ผลงานของนักออกแบบชาวเม็กซิกัน Moisés Hernández (ภาพ: Moisés Hernández)

A collection of wood-carved birds for home decorating is made to look clean and simple yet charming. Once a desired shape is brought to perfection, the wooden bird is immersed in different shades of paint to replicate the feather colors of tropical bird species. Only very thin layers of paint are required in a bit to highlight the beauty of natural wood grain. The collection is the work of Mexican designer Moisés Hernández. (Photo: Moisés Hernández)

righteous crafts

ก่อนจะพิจารณาจับจ่ายหรือบริโภคสินค้าและบริการใดๆ ลักขึ้นปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด คือ การที่ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้น ในวันที่สินค้าในตลาดมีมากมายล้นเหลือ “ที่ไปที่มา” ที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมของสินค้าแต่ละชิ้น เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคกำลังให้ความสนใจ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความสวยงามและความคุ้มค่าใดๆ

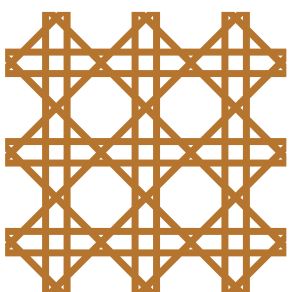
ตลอดเวลาที่ผ่านมาเอกลักษณ์และความแตกต่างของสินค้าคือสิ่งสำคัญที่หลายๆ คนให้ความสนใจ ในขณะที่แหล่งที่มาของวัตถุดิบและกระบวนการออกแบบ กลับเป็นสิ่งที่น้อยคนนักจะตั้งคำถาม หากแต่ด้วยปัญหาที่ตามมาจกวัฒนธรรมบริโภคนิยมที่ส่งผลกระทบต่อทั้งธรรมชาติและสังคมมนุษย์ ทำให้ในปัจจุบันผู้ผลิตและนักออกแบบหลายรายเริ่มค้นหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ รวมถึงกระบวนการออกแบบให้ครอบคลุมสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จนได้กลายเป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคเริ่มมองหา เมื่อพวกเขาเริ่มไตร่ตรองได้ว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งที่กำลังจะตัดสินใจซื้อนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อใครระหว่างทางบ้างหรือไม่

นอกจากการใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไม่รู้สึกลบ การคืนประโยชน์ให้เจ้าของวัตถุดิบหรือเจ้าขององค์ความรู้ ก็เป็นสิ่งทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อรุ่นใหม่เริ่มให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะในรูปแบบการคืนรายได้ให้ชุมชน การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน หรือการร่วมพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับชุมชนเจ้าของภูมิปัญญาอย่างใกล้ชิด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแนวทางนำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ที่ให้ความสำคัญกับสังคมโดยรวม ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า แนวคิดการคำนึงถึงผลกระทบต่างๆ ตั้งแต่ต้นสายธารของวัตถุดิบ จนบรรจบเป็นแม่น้ำของความคิดสร้างสรรค์นั้น มีความสำคัญมากกว่าการคำนึงถึงผลงานสุดท้ายที่วางขายในตลาดแต่เพียงอย่างเดียวเสียอีก

When it's time to buy a product or service, apparently consumers are spoiled for choice since the marketplace is inundated with various kinds of goods. What matters most to consumers nowadays is the origin of products, which must be justifiable and compliant with existing rules and standards. Such is as important to them as the beauty and worthiness of the product itself.

For a long time, uniqueness and the quality of being different have been factors that arouse curiosity, whereas the source of raw materials and design are something that only a handful of people take notice of. But as problems in the consumer culture are having strong impacts on both nature and the human society, companies making goods for sale and designers are obligated to take action in a bid to find new materials and manufacturing process that have the least effect on the environment. Over time, a growing environmental awareness gives rise to a trend in which consumers are taking responsibility for the future. In so doing, they engage in careful consideration when buying a product to make certain that no one is hurt in every step of the way.

Besides ensuring that raw materials can be sourced without a guilty conscience, it's equally important to ascertain that the owners of raw materials and the body of knowledge they bring to the table are adequately recompensed. It's something that both the manufacturers and new-generation consumers are taking into consideration. In this way, they are able to repay or reward community development organizations for their role in developing handicraft goods in collaboration with the community that owns the body of knowledge. All of this leads to a series of actions undertaken for the betterment of society as a whole. Hence, it can be said that every step in the process -- from the source of raw materials to the place where goods are created -- is more important than the final outcome that is put on sale in the marketplace.

Ceramic Mug

แก้วเซรามิก พันด้วยหวายบริเวณหูจับและฐานแก้ว ผลงานหัตถกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างช่างฝีมือเซรามิก และช่างจักสานไม้ไผ่ของสองชุมชน ออกแบบ: คุณเอ็มโซเฟียน เบญจเมธา กลุ่มเซรามิกบ้านปาลัส และชุมชนจักสานไม้ไผ่บ้านทุ่ง จังหวัดปัตตานี จากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อความยั่งยืน SACICT

A collection of ceramic mugs with a part of the body and handle wrapped in rattan evokes the image of wicker furniture. **Design:** Emsophian Benjametha and the Ceramic Group of Ban Palus, the Bamboo Work Community of Ban Thung, Pattani Province /From: Sustainable Craft/By: SACICT

Crafts Bangkok Fair

งานแสดงสินค้าซึ่งจัดโดย SACICT ณ ไบเทค บางนาสะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมหนึ่งของพฤติกรรมผู้บริโภค บางกลุ่มให้ความสำคัญกับที่มาของสินค้า ทั้งในแง่วัตถุดิบและการผลิตที่มีส่วนช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น

Organized by SACICT, a trade exhibition provides a glimpse into consumer behavior, particularly sectors that attach great importance to the origin of products. They are buyers who care about the environment from which a product is sourced, the procedure that goes into making it, and how it contributes the well-being in a community.

Talung Cloud

โคมไฟแขวนจากเทคนิคการตอกหนังแบบดั้งเดิมเพื่อสร้างลวดลายก้อนเมฆ ช่วยให้โคมไฟดูเบาบาง นุ่มนวล และพลิ้วไหวมากขึ้น ออกแบบ: คุณชิซซุ นูพิมท์ และกลุ่มแกะหนังตะลุงหน้าตำพระเขาย้อยสน จังหวัดพัทลุง จากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อความยั่งยืน SACICT

A suspended luminaire is made the old-fashioned way by leather punching to create a visible mass of cloud patterns that's easy on the eyes. Clever design makes the beautiful hanging lamp appear lighter, softer, and more graceful to look at. **Design:** Chissunu Nupim and the Talung Shadow Theater Group of Thum Phra Khaochaison, Pattalung Province/From: Sustainable Craft/By: SACICT

Basic Teory

แบรนด์เครื่องประดับที่สร้างมูลค่าใหม่ให้วัสดุเหลือใช้รอบตัว เช่น เศษกระดาษที่เหลือจากหน้าแท่นพิมพ์ของโรงพิมพ์ เศษกระจกแตก เศษกรวด เพื่อตีความและมอบความหมายใหม่ให้กับ “เครื่องประดับ” หรือ “อัญมณี” เป็นความหรูหราที่อาจถูกสร้างจากอะไรก็ได้ ไม่เว้นแม้แต่สิ่งของที่ไร้ค่าและถูกหลงลืม (ภาพ: basicteory)

The catchy slogan refers to a brand of accessories that seeks to add value or the quality of being good and useful to left-over materials found in day-to-day living. They include, among other things, paper from the printing press, pieces of glass, and gravel. The brand is about finding a new purpose for discarded objects and re-defining “accessories” or “precious stones” from a different standpoint. That said, a luxury item can be made of anything however worthless or overlooked. (Photo: basicteory)

Ceramic Fruit Tray with Creeping Plant Rim

การผสมผสานระหว่างงานเซรามิกและงานสานเถาวัลย์กลายเป็นการจับคู่วัสดุที่น่าสนใจ และสร้างความร่วมมือของช่างฝีมือท้องถิ่นระหว่างชุมชน ออกแบบ: คุณเอ็มโซเฟียน เบญจเมธา ชุมชนบ้านควน สานเถาวัลย์และกลุ่มเซรามิกบ้านปาลัส จังหวัดปัตตานี จากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อความยั่งยืน SACICT

A ceramic tray with basket trimming for serving fruits represents a marriage of two very different materials. In this particular case, lengths of a trailing woody-stemmed plant are woven around to the outer circumference of a ceramic container. **Design:** Emsophian Benjametha and the Vine Basket Weaving Community of Ban Kwan, and the Ceramic Group of Ban Palus, Pattani Province/From: Sustainable Craft/By: SACICT

Furry Cotton Tote

กระเป๋าถือผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทอเว้นระยะทำให้เกิดระบายฟูเป็นชั้นๆ สร้างผิวสัมผัสที่พลิ้วไหวน่าสนใจ ออกแบบ: Trimode Studio และกลุ่มพรรณไม้ย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด จากโครงการไทยนวัตกรรมศิลป์ SACICT

The tote bag is crafted of cotton fabric hand-dyed with organic substances that are nature friendly. Like fluffy white clouds, the bag fabric is loosely woven at intervals, thereby adding a touch of elegance to the texture. **Design:** Trimode Studio and the Natural Dye Making Group of Roi-et Province/From: Thai Navatasilp/By: SACICT

Ethical Fashion Africa Collection

ดีไซเนอร์สายฟังก์ Vivienne Westwood ร่วมงานกับช่างฝีมือสตรีในชุมชนเล็กๆ ของประเทศเคนยาสร้างสรรค์คอลเลกชันกระเป๋าหลายจุดตามเอกลักษณ์ของแบรนด์ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และเป็นที่ยืนยันว่างานออกแบบของแบรนด์นั้นไม่เพียงมีแง่มุมที่สะท้อนปัญหาสังคมสอดแทรกอยู่ (ภาพ: Vivienne Westwood)

Building on ethical sourcing, modern punk fashion designer Vivienne Westwood collaborates with craftswomen from a small community of Kenya to create a collection of bags in bold color design that defines the identity of her brand. Market response has been favorable. As to be expected, the brand thrives on responsible business practices and attention to societal issues. (Photo: Vivienne Westwood)

HLA DAY

กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคมจากประเทศเมียนมาร์มุ่งสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับแบรนด์และช่างฝีมือท้องถิ่น โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งการออกแบบ วัสดุดิบ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ชุมชนคราฟท์ต่างๆ (ภาพ: HLA DAY)

Embracing social responsibility, Myanmar business leaders banded together to create an enduring brand and work opportunities for craftspeople in their community. In so doing, they identified ways of transferring knowledge in product design and material sourcing to various craft producer groups.

Bay One

อุปกรณ์สำนักงานจากวัสดุหินขัดทำมือที่เกิดจากการทดลองวัสดุแปลกใหม่อย่างวัสดุเหลือใช้ อาทิเศษทองเหลืองทองแดง เปลือกหอย จนถึงเศษซีเมนต์จากไม่ท้องถิ่น เป็นการตีความวัสดุเหล่านี้ใหม่ด้วยงานออกแบบร่วมสมัย พร้อมกับการพัฒนาทักษะของช่างฝีมือไปด้วย (ภาพ: Bay One)

Work articles for the office are made of stone and hand-polished to perfection. They are results of experiments on various materials that are left over from other projects, ranging from brass and copper to seashell and saw dust. In the process, they redefine materials from a different perspective as well as contribute to advances in contemporary design and development of handicraft skill. (Photo: Bay One)

BEST BEFORE-Collection Paper Basket

ตะกร้าเอนกประสงค์จากกระดาษรีไซเคิล ออกแบบโดยสองดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสที่หลงรักในงานที่เป็นมิตรกับทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเข้ากับวิธีการดีไซน์แบบใหม่ เช่น ตะกร้าสานประยุกต์จากภูมิปัญญาของช่างฝีมือในเกาหลีใต้ (ภาพ: BEST BEFORE)

A multi-use basket is hand-crafted of recycled paper. It's the work of the French designers, group BEST BEFORE that's expert at handicraft and material sourcing deemed friendly to nature and society. (Photo: Best Before)

**BEST BEFORE –
Collection Wool Felt**

งานออกแบบปลอกหมอนและผ้าห่มโดยใช้ผ้าแฮนด์-เมดจากคีร์กีซสถาน ประเทศที่อยู่บนเส้นทางสายไหมในเอเชียกลาง คอลเล็คชั่นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากลวดลายและผิวสัมผัสของผ้าขนแกะ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวคีร์กีซสถาน ใช้สำหรับชิงกระโจม พรม และหมอน ออกแบบโดย Corinne Muller และ Piotr Oleszkowicz (ภาพ: BEST BEFORE)

An ensemble of floor cushion and small rug is made of handspun fabric from Kyrgyzstan, a country along the Silk Road in Central Asia. The collection gets its inspiration from design patterns and textures characteristic of lambswool. Traditionally, the product has been used as yourtes, carpets and cushions. Designed by Corinne Muller and Piotr Oleszkowicz. (Photo: Best Before)

Scraplife

เมื่อนักออกแบบชาวเยอรมันพบเศษซากของพลาสติกหลอมทิ้งจากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ของพะเนิน พวกเขาจึงนำพลาสติกเหล่านั้นมาประยุกต์ ตัดตั้งขาเหล็ก และจัดแสดงในฐานะเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ งานนี้โดดเด่นด้วยการตีความขยะพลาสติกอย่างนอกกรอบ ตรงไปตรงมา อีกทั้งเก้าอี้ของพวกเขาแต่ละตัวก็มีหน้าตาไม่ซ้ำกันเลยอีกด้วย (ภาพ: SCRAPLIFE)

A group of German designers came across pieces of plastic waste that had been melted and discarded from a furniture factory. They turned the throw-away into a collection of bar stools by giving it metal legs, and consequently put them on display as new furniture. Their works represent a redefinition of waste material in never-before-seen ways. Plus, each one of them is in a class of its own. (Photo: Scraplife)

VAN PLESTIK

ผลงานที่เกิดจากดีไซน์เนอร์ชาวดัตช์ผู้สนใจปัญหาพลาสติกโลก จึงใช้ความรู้และเทคโนโลยีจาก preciousplastic.com สร้างผลิตภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิลด้วยเทคนิคการพิมพ์สามมิติ สร้างสรรค์คอลเล็คชั่นเก้าอี้ โต๊ะและแจกันด้วยดีไซน์ที่ไม่เหมือนใคร เป็นธุรกิจระดับครัวเรือนที่พวกเขาเชื่อว่าช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่างจริงจัง (ภาพ: Van Plastik)

As the world is choking on plastic waste, a Dutch designer relies on scientific knowledge from the website preciousplastic.com to manufacture products from recycled synthetic material. He uses 3D graphic design to create collections of chairs, tables, and vases that are unlike anything else. He believes that his family-run business will be able to contribute in its small way towards solving the world's environmental problems. (Photo: Van Plastik)

103 Paper Shop

ผลงานของคุณวิทยา ชัยมงคล นักออกแบบผู้ใช้กระดาษเป็นวัสดุทางเลือกแทนการใช้ดินในงานปั้น เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ของการนำวัสดุเหลือใช้รอบตัวมาสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทนทาน พื้นผิวคล้ายวัสดุธรรมชาติ และโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์จากการขึ้นรูปด้วยมือ (ภาพ: 103paper)

Designer Withaya Chaimongkol is expert at using paper, instead of clay, as an alternative medium of sculptural expression. He does so in the pursuit of new possibilities to create works of handcraft using left-over objects found in day-to-day living, especially those found in nature.

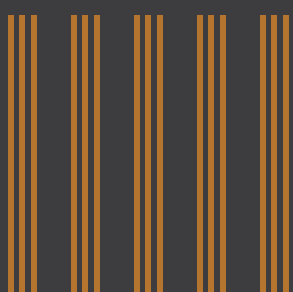
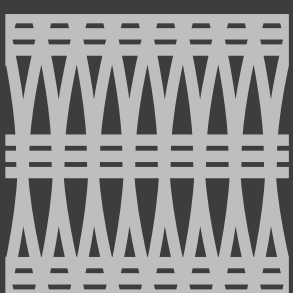
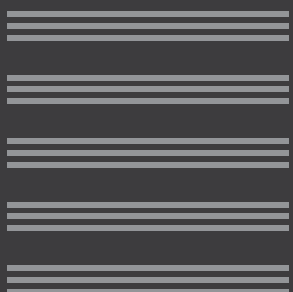
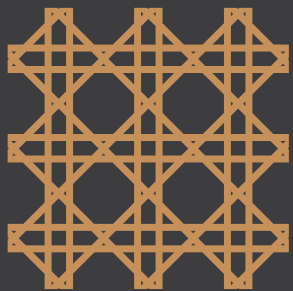
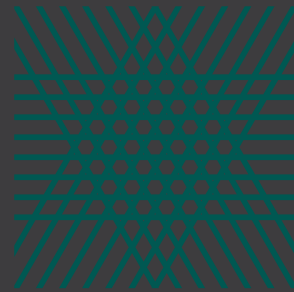
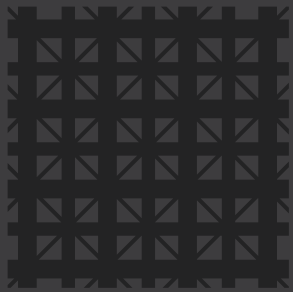

Forest Container

ตะกร้าใส่ของ ผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเนื้อไม้และผิวไม้ ซึ่งมาสีสวยงามและทนทาน ออกแบบแพทเทิร์นการสานสลัปลีให้โมเดิร์นร่วมสมัย ออกแบบ: Plural Designs และกลุ่มจักสานไม้ไผ่ บ้านกายน้อย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จากโครงการไทยนวัตกรรม SACICT

An ensemble of bamboo baskets differs from anything else in that it's made using both the woody-stem part and the peel or thin outer layer covering. Clever design ensures it meets the required purpose in contemporary situations. **Design:** Plural Designs and the Bamboo Work Group of Ban Guy Noi of Chiang Mai's Mae Taeng District/ From: Thai Navatasilp / By: SACICT

surreal hospitality

เมื่อนิยามของความหรูหราเริ่มขยายขอบเขตจากการครอบครอง "วัตถุ" ไปสู่การครอบครอง "ประสบการณ์" การท่องเที่ยวจึงกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความนิยมมากขึ้นโดยปริยาย โดยเฉพาะกลุ่มชาวมิลเลนเนียล (Millennials) ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าจับตามองอย่างมาก ในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการคาดการณ์ว่าปี 2019 และ 2020 พวกเขาคือผู้บริโภคที่ทรงอิทธิพล พร้อมๆกับการโยกย้ายประสบการณ์ชีวิตรูปแบบใหม่ๆภายใต้ปัจจัยเร่งอย่างสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ส่งผลให้รูปแบบและแนวคิดการท่องเที่ยวของคนยุคนี้ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไป เห็นได้จากการที่พวกเขาสนุกกับการแบ่งปันประสบการณ์บนโลกออนไลน์มากขึ้น บางทีที่พักที่ได้รับการออกแบบอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ย่อมกระตุ้นให้พวกเขาอยากไปเยี่ยมเยือนมากกว่าจุดหมายปลายทางหรือสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่นั้นๆเสียอีก

นี่คือโอกาสที่งานหัตถกรรมจะมีโอกาสเข้ามาช่วยรังสรรค์ให้โรงแรมหรือสถานที่พักผ่อนให้กลายเป็นโลกเสมือนในบรรยากาศ "เหนือจริง" แตกต่างจากความอบอุ่นคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน เต็มไปด้วยสุนทรียภาพของงานศิลปะ รวบรวมเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ โดยที่ผลงานทุกชิ้นกำลังตะโกนบอกเล่าเรื่องราวแปลกใหม่ให้แขกผู้มาเยือนต้องเหลียวมอง

งานหัตถกรรมที่ต้องใช้ทั้งระยะเวลา กำลังคน และการลงทุนมหาศาล จึงกลายเป็นความรูพรุนหายาก และนั่นอาจเป็นเหตุผลที่เราพบว่ามีศิลปะบริสุทธิ์กับงานหัตถกรรมเริ่มผสมผสานกันจนยากจะแยกแยะ โดยบางครั้งอาจมีเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทด้วย ดังนั้นหากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมจะสามารถสร้างความร่วมมือกับศิลปิน และช่างฝีมือท้องถิ่น เพื่อรังสรรค์ชิ้นงานอันทรงคุณค่าได้ ก็เท่ากับเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่โรงแรม และสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนได้ในอนาคต

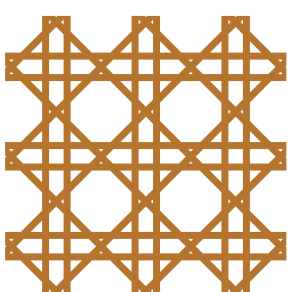
1 กลุ่มประชากรมิลเลนเนียล (Millennials) หรือกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) คือคนที่เกิดในช่วงพ.ศ. 2523 - 2540 ปัจจุบัน คนกลุ่มนี้อยู่ในช่วงวัยเรียน และวัยทำงาน และเป็นกลุ่มประชากรที่มีอิทธิพลต่อตลาดแรงงานและตลาดผู้บริโภคอย่างมาก

When the definition of luxury changes, its meaning expands from material possessions to possessing an "experience". In the process, tourism has grown to become a pastime that's increasingly popular especially among the Millennials', who constitute an important target group. In the tourism and service industry, it's anticipated that by 2019 and 2020 they will have become the most influential consumer group eager to experience a different kind of excitement. Driven by a number of factors including social media, they have new ideas about tourism that are different from the past. This is evident in the sharing of facts and events in the online world. Meantime, rooms for the accommodation of guests are made more exciting to entice them to visit and share the experience for more likes rather than going to popular tourist destinations.

All of this translates into increased opportunities for handicrafts to participate in making hotels and tourist destinations attractive, thereby adding a surreal atmosphere to the hospitality industry. It's about creating something different by letting beautiful works of art be a part much like visiting a museum, where every exhibit tells an interesting story.

Handicraft goods, which take time, manpower, and substantial amounts of money to make, have become items of luxury that are hard to come by. This could be because they represent a marriage of ideas between pure art and exquisite artisanship to the extent that it's hard to tell one apart from the other. There are times when even digital technology comes into play. So, if a hotel owner can work jointly with the artists and craftsmen in the community to create a piece of outstanding artistry, it's his business establishment that will benefit from having a unique distinguishing feature. In the process, a collaborative network is born.

1 Millennials, or Generation Y, refer to persons born in the period from 1980 to 1997. They belong in both school-age and working-age ranges, and are regarded as the most influential consumers and labor force.

Su-kwan

สุขขวัญ ผลงานออกแบบโคมไฟ โดยคุณฐากร ดาวโรชโชติวงศ์ ได้แรงบันดาลใจจากประเพณี “บายศรีสู่ขวัญ” ซึ่งเป็นพิธีเรียกขวัญและกำลังใจ ทำจากแผ่นโลหะชิ้นเล็กๆ พับขึ้นรูปประกอบเป็นโคมไฟตามอย่างเทคนิคการพับใบตองในพานบายศรีฯ โดยมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการผลิตให้รวดเร็วและคุ้มค่าที่สุด หนึ่งในผลงานจากการประกวด Innovative Craft Award 2018

A suspended luminaire by Takorn Tavnorchotivong gets its inspiration from “Bai-see Su-kwan,” a traditional welcoming and morale boosting ceremony. The pendant light comes wrapped in countless shimmering pieces of sheet metal folded and affixed to the enclosing boundary. The design replicates the ceremonial Bai-see Su-kwan cup traditionally adorned with banana leaf folding. Old-world techniques paired with advances in technology have made the manufacturing process faster and more efficient.

GEO Hand Wash Basin

อ่างล้างมือเบญจรงค์เกิดจากแนวคิดการพัฒนาสินค้าเบญจรงค์ให้โดดเด่น และสอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันมากขึ้น โดยประยุกต์ความเชี่ยวชาญและขยายรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบรับกับกลุ่มลูกค้าโครงการใหญ่ เช่น โรงแรม รีสอร์ท หรือคอนโดมิเนียม ออกแบบ: คุณดูลยพล ศรีจันทร์ และไทยเบญจรงค์ จากโครงการพัฒนาอัตลักษณ์เบญจรงค์ไทย SACICT

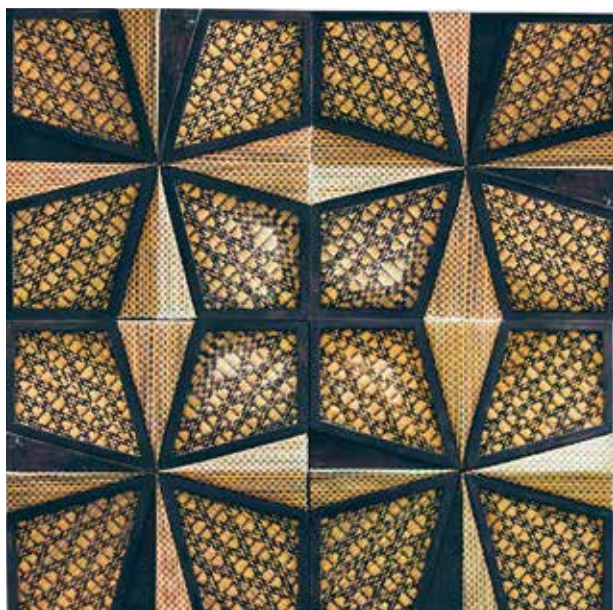
A round wash basin comes decorated with elements of the Kingdom’s most admired five-color pattern known as Benjarong. Albeit made the old-fashioned way, the GEO has been adapted to answer day-to-day circumstances and the decorative needs of the hospitality industry, ranging from hotels to holiday resorts to residential condominiums. **Design:** Doolyapol Srichan and Thai Benjarong/From: Signature Collection/By: SACICT

Equanimity

ประติมากรรมตกแต่งผนัง จากหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเรื่อง “อุเบกขา” หรือการปล่อยวาง มาตีความผ่านงานออกแบบทั้ง 3 ชิ้น โฉินทาสีจากสีแดงเข้มไปสู่สีทอง สื่อถึงจิตใจของมนุษย์ที่ค่อยๆ ปลดปล่อยจากกิเลส ออกแบบ: คุณวัฒนา แก้วดวงใหญ่ จากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในวัฒนธรรมร่วม SACICT

A trio of wallscape sculptures seek to communicate composure and evenness of temper in line with “U-bayk-kha,” or impartiality, which is one of the four sublime states of mind in Buddhism. The idea of equanimity is succinctly expressed via the three-piece set, in which the color is graduated from red to gold. The gradual change represents the human mind as it sets itself free of greed and selfishness. **Design:** Wattana Kaewdoungyai/From: Cross Cultural Craft/By: SACICT

Passion of Craft on the Wall

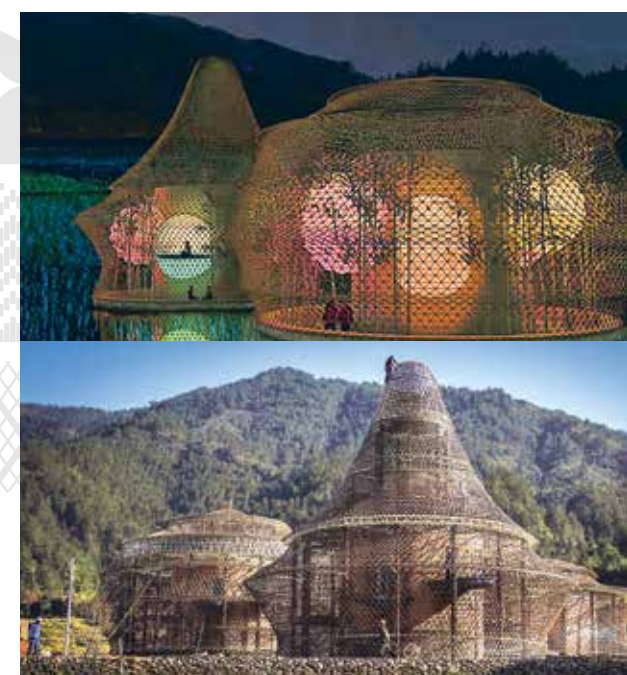
คุณกฤษณะลักษณะ ภัคกรทวิ หยิบเอา “เสื่อกก” ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาที่มีอยู่ทุกภูมิภาคของไทย มาออกแบบให้เป็นชิ้นส่วนประดับตกแต่งผนัง เพิ่มมูลค่าให้แก่สิ่งที่คู่กันตามอาจถูกกลบเลย โดยนำออกแบบใช้วิธีออกแบบเป็นชิ้นส่วนโมดูลาร์ เพื่อให้ถอดประกอบปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ง่าย หนึ่งในผลงานจากการประกวด Innovative Craft Award 2018

Designer Kritsanalak Pakkhakuntawi handpicked an idea from Thailand’s rich handicraft traditions and turned it into elaborate wallscape décor accessories. The papyrus floor mat that embodies the skill and knowledge of the people of all regions has undergone a metamorphosis of purpose to become a decorating item capable of changing to suit every mood.

Fumare

แจกันดอกไม้จากดินเอร์ทเทิร์นแวร์ที่เปี่ยมเสน่ห์ด้วยผิวสัมผัสของเนื้อดินที่ถูกเผารมควัน ซึ่งเป็นเทคนิคการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณ ลวดลายที่เกิดจากเปลวไฟและควัน มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งไม่สามารถสร้างสรรค์ขึ้นได้ด้วยวิธีการผลิตอื่น ออกแบบ: คุณพิม สุทธิคำและสตูดิโอเยอ จากโครงการไทยนวัตศิลป์ SACICT

Brimming with alluring charms, a collection of earthenware vases features a touch of clay that has gone through a baking and smoking process from the ancient time. The result is a pair of flower vases with a distinct identity that cannot be replicated by other means. **Design:** Pim Sudhikam and Yer Studio/From: Thai Navatasilp /By: SACICT

Bamboo Hostels

โรงแรมไม้ไผ่ในงาน International Bamboo Architecture Biennale ที่ประเทศจีน สถาปนิกเยอรมัน Anna Heringer เลือกใช้โครงสร้างจากไม้ไผ่โดยใช้วิธีการคำนวณสมัยใหม่เพื่อสร้างรูปทรงที่สิ้นเปลืองได้เป็นอย่างดีด้วยความยืดหยุ่น แต่แข็งแรงของไม้ไผ่ถูกดึงออกมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ (ภาพ: Anna Heringer)

German architect Anna Heringer built a bamboo hostel for a display at the International Bamboo Architecture Biennale in China. The nature-inspired food and lodging establishment represented a marriage of advanced computing methods with materials directly sourced from the environment. The result was a great show of virtuosity in artistic pursuit that made effective use of the full potentials of a natural material.

Plate Table

งานวางขนมเขียนลายเบญจรงค์ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากศิลปะแบบชิโนโปรตุกีส ศ.หลังสวนเบญจรงค์ได้สืบทอดลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์นี้มากกว่าทศวรรษ เมื่อนำมาลดทอนสีเส้นและผสมผสานกับวัสดุที่แตกต่างอย่างชาดั่งโลหะ ก็ดูร่วมสมัยและน่าสนใจยิ่งขึ้น **ออกแบบ:** คุณดุลยพล ศรีจันทร์ และศ.หลังสวนเบญจรงค์ จากโครงการพัฒนาอัตลักษณ์เบญจรงค์ไทย SACICT

Featuring elements of Sino-Portuguese architecture, the plate table for sweet confections tells stories of a tradition that has been passed on through time. For over a decade, the designer brand Sor Langsuan Benjarong has played a role in preserving the unique cultural heritage for future generations. In the process, certain details were reduced or adapted. The result in this particular case was a blue design hemmed in by gold on the outer edge. Put it on the table crafted of metal framing, and the work represents a welcome contrast between old and new. **Design:** Doolyapol Srichan and Sor Langsuan Benjarong/From: Signature Collection/By: SACICT

Strip

ราวแขวนผ้าที่ดูราวกับเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่ง ตัวชิ้นงานทำจากไม้ทาสี ตกแต่งลวดลายด้วยการพันด้วยสีต่างๆ **ออกแบบ:** Thinkk Studio จากโครงการไทยนวัตศิลป์ SACICT

A floor-standing clothes rack looks like a work of art. Aptly named "Strip," it's made of long, narrow pieces of wood neatly put together and given a layer of bright-colored paint. Then, accent colors are applied to give it character. **Design:** Thinkk Studio/From: Thai Navatasilp/By: SACICT

Sans

ของตกแต่งภายในบ้านที่ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบทั้งติดผนังหรือตั้งโต๊ะ แรงบันดาลใจจากรูปทรงทางกายภาพของธรรมชาติ ซึ่งมีความโดดเด่นคือความสมมาตรและการสะท้อน ผลิตจากวัสดุแผ่นลามิเนตและกระจกเงาลามิเนตบนโครงไม้ ผลงานของธัญญาเรศ สอัมรตันพนา หนึ่งในผลงานจากการประกวด Innovative Craft Award 2018

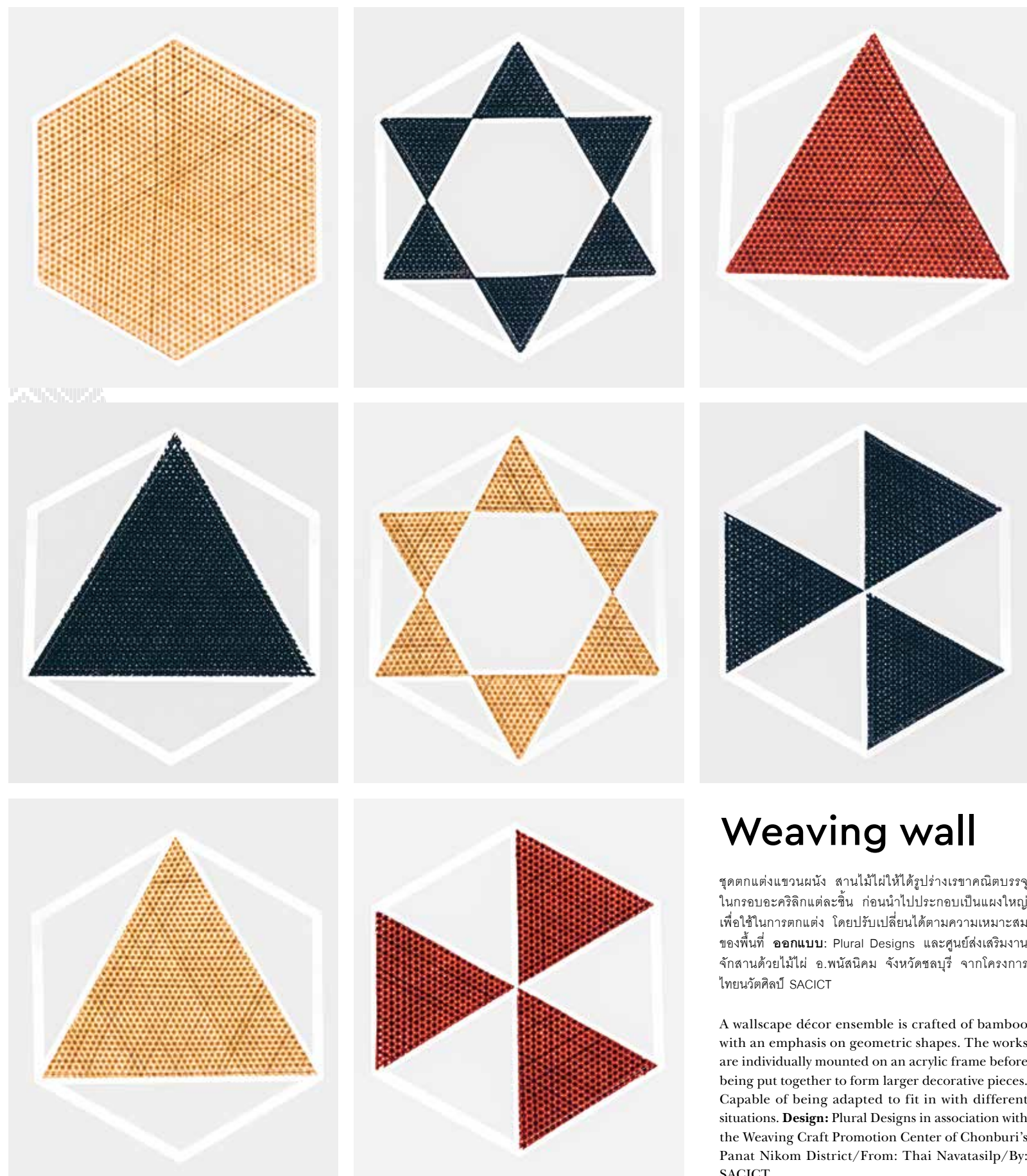
Sans is a home décor item that looks its best anywhere, whether it be on the surface of a desk or on the wall. The design gets its inspiration from the visible shapes of things that exist in nature. What makes it outstanding is the reflection and pleasing symmetry of parts that come together as a united whole. Designed by Tunyares Lomrattanapana. A fine work of handicraft handpicked from the Innovative Craft Award 2018 competition.

Split

แจกันที่ออกแบบของโปร่งตรงกลางเพื่อโชว์ก้านดอกไม้ โดดเด่นด้วยลวดลายชิโนโปรตุกีสที่ลดทอนสีเส้นให้เรียบง่ายและร่วมสมัยมากขึ้น **ออกแบบ:** คุณดุลยพล ศรีจันทร์ และศ.หลังสวนเบญจรงค์ จากโครงการพัฒนาอัตลักษณ์เบญจรงค์ไทย SACICT

A duo of tall vases boasts the timeless beauty of Sino-Portuguese architecture. A split in the upper part of the vase body is intended as a show window for the flower stem, while elements of design are reduced or simplified to be contemporary with modern circumstances. **Design:** Doolyapol Srichan and Sor Langsuan Benjarong/From: Signature Collection/By: SACICT

Weaving wall

ชุดตกแต่งแขวนผนัง สานไม้ให้ได้รูปร่างเรขาคณิตบรรจงในกรอบอะคริลิกแต่ละชิ้น ก่อนนำไปประกอบเป็นแผงใหญ่เพื่อใช้ในการตกแต่ง โดยปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ **ออกแบบ:** Plural Designs และศูนย์ส่งเสริมงานจักสานด้วยไม้ไผ่ อ.พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จากโครงการไทยนวัตศิลป์ SACICT

A wallscape décor ensemble is crafted of bamboo with an emphasis on geometric shapes. The works are individually mounted on an acrylic frame before being put together to form larger decorative pieces. Capable of being adapted to fit in with different situations. **Design:** Plural Designs in association with the Weaving Craft Promotion Center of Chonburi's Panat Nikom District/From: Thai Navatasilp/By: SACICT

Splatter Paint Plate

งานเบญจรงค์ร่วมสมัยที่ใช้แรงบันดาลใจจากศิลปะนามธรรมบนหลักการของทฤษฎีสีแบบเบญจรงค์ สร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับงานแต่ละชิ้นราวกับงานศิลปะ **ออกแบบ:** คุณผู้สติ ศรีอำพันพุกษ์ และกุลญาเบญจรงค์ 1999 จากโครงการพัฒนาอัตลักษณ์เบญจรงค์ไทย SACICT

The Splatter Paint Plate is inspired by abstract art based on a set of principles governing Thai Benjarong color design. Like so, every piece has an original color pattern that's the only one of a kind. **Design:** Putsadee Srimphunpruk and Kullaya Benjarong 1999/ From: Signature Collection/ By: SACICT

Fragile Future III

ดอกแดนดิไลออน ที่ทิ้งเปราะบางและปลิวไหวไปตามสิ่งแวดล้อมได้ง่าย ถูกใช้เป็นตัวแทนในประติมากรรมแสง ซึ่งรังสรรค์โดย Studio Drift โดยใช้ดอกแดนดิไลออนของจริงติดบนหลอดไฟ เพื่อสะท้อนถึงธรรมชาติที่ต้องปรับตัวให้อยู่รอดในโลกอนาคต เป็นงานศิลปะที่หลอมรวมงานกราฟิกและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างละเอียดละไม (ภาพ: Studio Drift)

The dandelion flower that's delicate and easy to fly anywhere the wind blows provides an inspiration for a spectacular light sculpture. Designed by Studio Drift, the elaborate suspension luminaire comes complete with real dandelion flowers affixed to light bulbs. Together, they send a message that everything in nature undergoes change to survive in the future. It represents a marriage of craft ideas and new technology in a way that inspires great admiration.

Villa Siam

หนึ่งในวิลล่าริมชายหาดของ Iniala Beach Resort ผลงานจากความร่วมมือของนักออกแบบรางวัลศิลปาธร คุณเอกรัตน์ วงษ์จรัส กับสถาปนิกระดับสากล A-cero เป็นการผสมผสานศิลปะของงานสถาปัตยกรรมที่ทรงพลังเข้ากับการตกแต่งภายในที่มีกลิ่นอายการพักผ่อนริมทะเลของจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังได้งานหัตถกรรมไม้ไผ่ของคุณกรกต อารมย์ดี มาเติมเต็มที่ว่างด้วยงานศิลปะทำมืออันร่วมสมัย (ภาพ: Iniala Beach Resort)

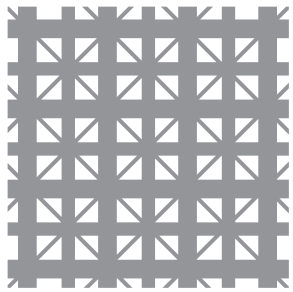
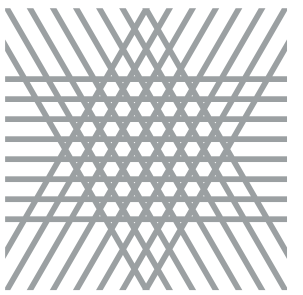
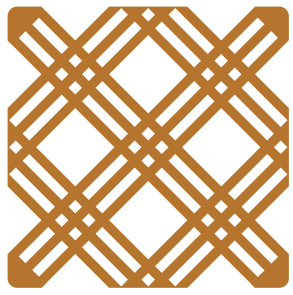
A product of collaboration between Silpatorn Award winner Eggarat Wongcharit and the famous designer group A-cero, Villa Siam combines architecture with interior design in ways that blend flawlessly with the seaside atmosphere of Phuket. Its outstanding features include an alluring collection of contemporary bamboo handicrafts by Korakot Aromdee.

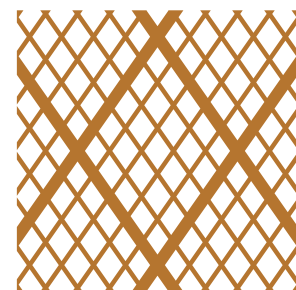
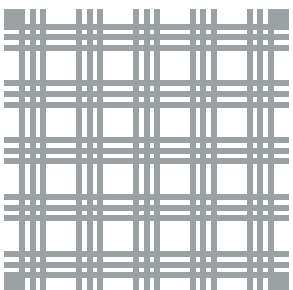
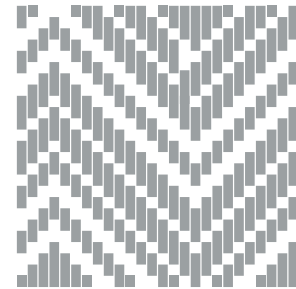
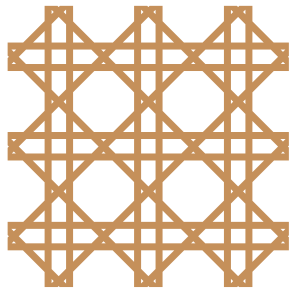
Hylozoic Ground

Philip Beesley สถาปนิกจากแคนาดาบอกเล่าแนวคิดนามธรรมในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ของมนุษย์ สภาพแวดล้อมเหนือจริงถูกสร้างขึ้นด้วยเส้นสายวัสดุอะคริลิกไฟซึ่งผลิตจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องไปมา ความซับซ้อนในการสร้างสรรค์ที่ต้องใช้ทั้งทักษะเฉพาะตัว แรงงาน และระยะเวลาจึงทำให้ผลงานชิ้นนี้เป็นงานฝีมือร่วมสมัยที่น่าทึ่ง (ภาพ: Philip Beesley)

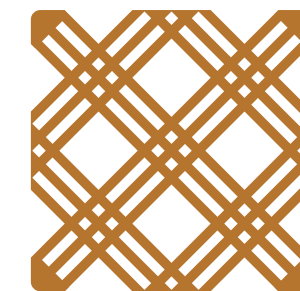
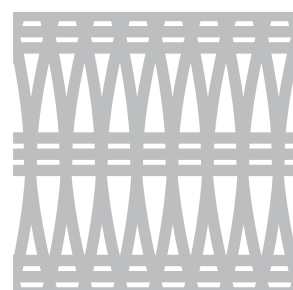
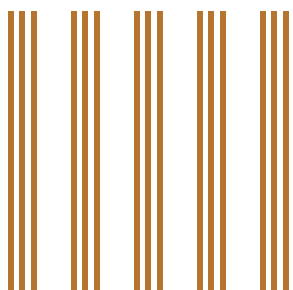
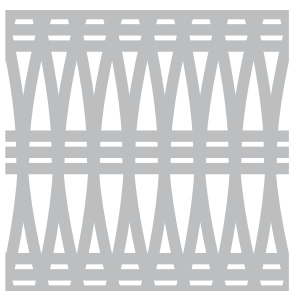
Expressing an abstract concept about human interactions with other living things, Canadian artist Philip Beesley creates a surreal environment using acrylic fiber yarns that are common in knitting and weaving. It takes artistic skill and scientific knowledge, hard physical work, and a lot of time to bring such an amazingly beautiful work of art into the contemporary world.

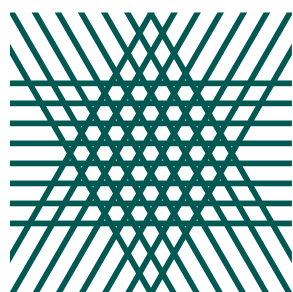

re telling the de tail ing

The
Craft Innovation
Guru Panel's
Perspective

งานศิลปหัตถกรรมคือคุณค่าที่สั่งสมมาพร้อมกับวัฒนธรรมอันยาวนาน ความคุ้นชินต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมอาจพาให้ความนิยมของคนรุ่นใหม่เริ่มลดน้อยลงไปด้วย แต่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัย การบอกเล่าคุณค่าแห่งภูมิปัญญาก็ยังมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้และสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างร่วมสมัย อยู่ที่ว่าจะเล่าเรื่องราวเหล่านั้นอย่างไร เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนางานหัตถกรรมในระยะยาว

ปัจจุบันงานหัตถกรรมได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อก้าวสู่ความเป็น“นวัตกรรมศิลป์ (Craft Innovation)” ภายใต้การสนับสนุนจาก **ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)** หรือ SACICT โดยมีกิจกรรม CRAFT INNOVATION GURU PANEL งานเสวนาระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายแวดวง ทั้งด้านออกแบบ ธุรกิจ และการตลาดมาตลอดหลายปี เพื่อวิเคราะห์หาแนวโน้มการออกแบบงานศิลปหัตถศิลป์ที่สอดคล้องกับการส่งเสริมงานหัตถกรรมร่วมสมัยของไทย และในปีนี้ก็เช่นกัน การเสวนาในครั้งนี้ นำโดย

คุณอัมพวัน พิชาลัย
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

Amparwon Pichalai,
Chief Executive Officer
of SACICT

คุณแสงระวี สิงหวิบูลย์
รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

Saengrawee
Singhawiboon,
Deputy CEO of SACICT

คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)

Jeremiah Pitakwong,
Managing Director of Amarin
Printing and Publishing Public
Co, Ltd

และผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆอีก 8 ท่าน ประกอบด้วย

Artistic handicrafts represent values acquired through time along with other manifestations of culture that are handed down from generation to generation. As time passes, familiarity with the traditional art and culture of a locality may decrease among the new generation. In spite of that, since long ago storytelling about those values has played an important role in making traditional knowledge and culture continue to flourish in the contemporary world. It's now up to us to retell those stories to further the development of handicrafts in the long term.

Nowadays handicraft making is going through a systematic development process to become what is known as Craft Innovation. Thanks to the help of the SUPPORT Arts and Crafts International Center of Thailand (SACICT), a think tank called the Craft Innovation Guru Panel was founded as a means to bring together many experts in the field for the purpose of exploring ideas and questions on various topics. Over the years, a great deal of work was discussed, ranging from design to business matters and marketing strategies. The intention was to analyze and identify a design trend that corresponded to the promotion of ideas in style and design in Thailand's contemporary handicrafts. This year's panel discussion was led by Amparwon Pichalai, Chief Executive Officer of SACICT; Saengrawee Singhawiboon, Deputy CEO of SACICT; Jeremiah Pitakwong, Managing Director of Amarin Printing and Publishing Public Co, Ltd; and eight experts in various fields of arts and crafts, namely:

คุณสมชัย ส่งวัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Flynow

Somchai Songwattana
Product development expert
and founder of the fashion
brand Flynow

คุณวุฒิชัย หาญพานิช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ HARNN Vuudh Tichaa และ Jaritt

Wuttichai Harnpanich
Product development expert
and founder of HARNN,
Vuudh, Tichaa and Jaritt

คุณวิสุทธ์ ลิ้มอารีย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ผู้ก่อตั้ง Asiaticides และ Wit's Collection

Wisut Limali
Marketing expert and
founder of Asiaticides and
Wit's Collection

คุณกิตติภักดิ์ ลลิตโรจน์วงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด จากบริษัทเดนทิส วีน จำกัด

Kittipat Lalitrojwong
Marketing expert, Dentsu One
(Bangkok) Co, Ltd.

คุณพิษณุ นำศิริโยธิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุพิเศษ อาจารย์วิชางานไม้และเครื่องจักสานในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง

Phisanu Numsiriyothin
Material expert and lecturer
in woodworking and weaving
works

คุณดุลยพล ศรีจันทร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เจ้าของงานไม้และเครื่องจักสานในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง

Doonyapol Srichan
Design expert and co-founder
of the brand PDM

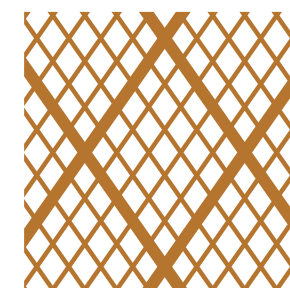
คุณศรัณย์ เย็นปัญญา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จาก 56th Studio

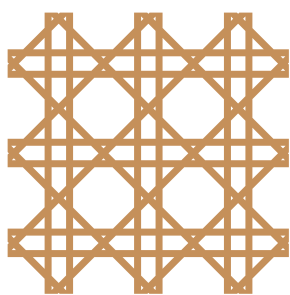
Saran Yen Panya
Design expert and co-founder
of the 56th Studio

คุณธนพัฒน์ บุญสนาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุพิเศษ ผู้ก่อตั้งบริษัท ธ. ไทชน จำกัด

Thanapat Boonsanan
Material expert and founder
of the Thor. Kaichon Co, Ltd.

การเสวนาดำเนินไปโดยเกี่ยวข้องกับ 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ Tropical Dreams, Righteous Crafts, Surreal Hospitality และ Retelling the Detailing ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทุกท่านให้ความเห็นว่าเป็นแนวโน้มการออกแบบอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่น่าสนใจ และกำลังอยู่กระแสมนิยมของโลก โดยคุณเจรมัยกล่าวเปิดประเด็นถึงความโหยหาธรรมชาติของผู้คนในยุคนี้ เนื่องจากช่วงสิบปีที่ผ่านมา โลกได้รับผลกระทบจากหลากหลายภัยพิบัติ จึงทำให้เราเริ่มเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ สังเกตได้จากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป จนอาจกล่าวได้ว่า Green is the new gold “ธรรมชาติ” กลายเป็น “ความหรูหรา” ของไลฟ์สไตล์

แนวโน้มนี้กำลังได้รับความนิยม โดยเฉพาะในประเทศฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นประเทศเมืองหนาว เห็นได้ว่างานออกแบบหรือการตกแต่งมีการนำรูปภาพของใบไม้ หรือสัตว์สัตว์ป่ามาใช้ รวมถึงการสร้างลวดลายที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ งานหัตถกรรมไทยจึงได้เปรียบในเรื่องนี้ เนื่องจากมีพื้นฐานด้านวัสดุจากธรรมชาติที่นำไปต่อยอดได้ทันที

คุณอัมพวันกล่าวเสริมว่า “ตอนนี้ทาง SACICT ส่งเสริมให้สมาชิกของเราเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมที่เคยใช้วัสดุเคมีประกอบบ้าง พร้อมกับเน้นให้ทำงานในเชิงอนุรักษ์อย่างจริงจัง อะไรที่ทำด้วยมือได้ก็จะทำด้วยมือ ไม่มีการพลิกแพลงใช้เครื่องจักรถ้าไม่จำเป็น”

ในอีกมุมหนึ่ง นอกเหนือจากวัสดุธรรมชาติ ตัวตนของช่างฝีมือหรือนักออกแบบ ก็มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มมูลค่างานหัตถกรรม ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์แบบดั้งเดิมที่ถ่ายทอดผ่านบรรพบุรุษ ซึ่งมีความจำเพาะยากจะเลียนแบบ

คุณอัมพวัน พิชาลัย
Amparwon Pichalai

The conversation touched upon four main topics -- Tropical Day Dreaming, Righteous Craft, Hospital (surreal)ity, and Retelling the Detailing -- which the experts regarded as design trends that occurred as a result of interesting changes in consumer behavior. Understandably they were riding a wave of worldwide popularity. In his opening remarks, Jeremiah said the new generation of consumers were yearning for a return to nature. Devastating natural disasters have occurred countless times over the past ten years, to such an extent that people felt the only way forward was to protect the environment. That was enough to make nature-inspired trends popular very quickly, especially in the cold-climate countries of the western hemisphere. At an increasing rate, the images of plant leaves and stuffed animals were incorporated in various design in recent times, not to mention plenty of other works that got their inspiration from nature. For this reason, handicrafts were at an advantage as the new trend was developing. Plus, materials for handicraft making were readily available and could be sourced from the natural environment.

Amparwon added: “At present, SACICT is encouraging its members to increase natural materials in the making of handicrafts and cut down on some of the chemical products and processes that were used previously. It gives special importance to procedures that are not harmful to the environment. If something can be done by hand, it will. No need to change and use machinery if it isn't necessary.”

From another point of view, there's more to handicraft than just materials. Rather, it's the skilled worker and designer who play a significant role in lifting the perceived value of works by using procedures inherited from their ancestors, which can be very specialized and difficult to imitate.

คุณสมชัยเสนอความคิดว่า “ความเป็น Ultimate luxury ของงานหัตถกรรมนั้นต้องไม่สามารถทดแทนด้วยเครื่องจักรหรือปัญญาประดิษฐ์ ต้องถามก่อนว่าตอนนี้หัตถกรรมของเราพร้อมจะเป็นแบบนี้หรือยัง เพราะถ้าเราลงไปสู้ราคากับสินค้าจีนแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้เลย สำหรับผมเทคโนโลยีใหม่ๆ ในระบบอุตสาหกรรมคือสิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจสินค้าหัตถกรรมเลยครับ เพราะงานบางอย่างที่ทำด้วยมือ 100 เปอร์เซ็นต์และมีกระบวนการทำละเอียดมาก เช่น การทำไม้แกะสลักรูปวิวทิวทัศน์ ที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่ ถ้าใช้เครื่องซีเอ็นซีทำที่ละส่วนออกมาแล้วมาประกอบเป็นชิ้นงาน เหมือนกันปะ แต่มใช้เวลาไม่นาน ผู้ซื้อดูไม่ออกเลย ดังนั้น สิ่งที่สำคัญมาก คือ พลังของการสื่อสารเพื่อบอกว่า ชิ้นงานหัตถกรรมแต่ละๆ ต่างจากงานที่ได้จากเครื่องจักรอย่างไร”

ขณะที่คุณพิษณุอธิบายในมุมของช่างฝีมืองานไม้ว่า “ในโลกของคนทำงานหัตถกรรมจริง ๆ ตัววัสดุมาทีหลัง เพราะคุณค่าจากงานฝีมือนั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของวัสดุ อย่างผมไปทำงานอยู่กับชาวบ้านในจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อ 10 ปีก่อน ทำให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างหมู่บ้านที่ทำงานหัตถกรรมกับหมู่บ้านที่ไม่ทำ พบว่าหมู่บ้านหัตถกรรมนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า และแนวคิดของผู้คนค่อนข้างลึกซึ้งกว่ามาก”

เชื่อมโยงไปถึงอีกแนวโน้มที่น่าสนใจคือ หัตถกรรมที่สะท้อนถึงจริยธรรม และความดีงามของมนุษย์ เน้นการสร้างความรู้สึที่ดีเมื่อผู้ซื้อได้ครอบครองสินค้านั้นๆ ซึ่งเหนือกว่าความชอบส่วนบุคคล แต่สามารถสร้างภาพลักษณ์และช่วยยกระดับจิตใจของผู้ซื้อได้ แนวโน้มงานออกแบบดังกล่าวคือการเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ได้คิดไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งมากกว่าตัดสินใจจากความสวยงาม สินค้าจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลวัตถุดิบ แนวคิด รวมถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับการขายสินค้าด้วย และหลายๆ ครั้งการตัดสินใจซื้อไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อตัวเอง แต่เป็นการซื้อเพื่อผู้อื่น ซึ่งการทำให้แนวคิดนี้เป็นรูปธรรมจึงจำเป็นต้องอาศัยพลังจากหลายภาคส่วน ทั้งชุมชนและองค์กรขนาดใหญ่ที่อาจช่วยส่งเสริมคุณค่าของสินค้าหัตถกรรมแก่ผู้คนในวงกว้าง

คุณพิษณุ นำศิริโยธิน
Phisanu Numsiriyothin

Somchai commented: “Neither machinery nor artificial intelligence can take the place of hand work when it comes to creating the Ultimate Luxury items of handicraft. But as of this moment, is Thai handicraft ready for such stellar ratings or not? It's obvious the Chinese continue to command higher prices for their products, and there's no way we can compete with that. In my opinion, new technology in the industrial sector has contributed significantly to growth in handicraft businesses. It's a big help since some handicrafts are made 100% by hand and involves elaborate processes in the making. Take for example the landscape relief carving image made by cutting wood to make ornamental objects, a work of art that has made Chiang Mai famous. If CNC machines are used to make small parts separately and then put them together to form a larger whole, it won't take long to accomplish a project while the final outcome is very similar to that made entirely by hand. Buyers won't be able to tell the difference. Hence, it's important that we use the power of communication to point out how a genuine handmade craft differs from its machine-made counterpart.”

Phisanu, a woodworking specialist, explained: “In the world of handicraft makers, material takes second place. What matters is the value of artisanal skill that goes into making a handcrafted work. Ten years ago, I had the opportunity to go out and work with villagers in Kalasin Province. At the time, I became aware of the differences between the villages that made handicrafts and those that didn't. The villages that made handicraft goods were found to have a better quality of life while the people were generally more open to deep conversation topics and questions.”

This takes us further to another interesting topic – Righteous Craft, or handicraft that conveys a message of it being morally right and human integrity. It's the kind that people take great pride in having and further-reaching than personal preferences. It gives a good general impression and elevate the mind of a person. Righteous craft is a new trend in which handicraft is changing to become more open to consumer participation. It's motivated by

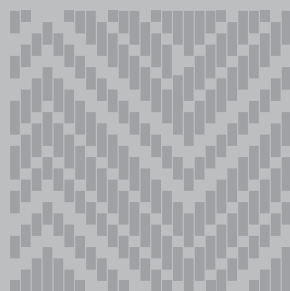
“

ความเป็น Ultimate luxury ของงานหัตถกรรมนั้นต้องไม่สามารถทดแทนด้วยเครื่องจักร หรือปัญญาประดิษฐ์ ต้องถามก่อนว่าตอนนี้หัตถกรรมของเราพร้อมจะเป็นแบบนี้หรือยัง...สิ่งที่สำคัญมาก คือ พลังของการสื่อสารเพื่อบอกว่าชิ้นงานหัตถกรรมแท้ๆ ต่างจากงานที่ได้จากเครื่องจักรอย่างไร

”

คุณสมชัย ส่องวัฒนา
Somchai Songwattana

คุณวุฒิชัยแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวว่า “ผมเคยจัดเซตสินค้าขายและรายได้ทั้งหมดบริจาคให้กับมูลนิธิมะเร็งในผู้หญิง ขายดีมากครับ แต่การขายความดีหรือจริยธรรมอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบ เพราะสุดท้ายแล้วสินค้าต้องมีคุณภาพดี มีคุณค่า และคู่แข่งกว่าราคาขาย สุดท้ายสินค้าจะขายตัวเองได้”

“มันมีเส้นบางๆ ระหว่าง Moral buy กับ Charity buy วิธีที่ง่ายที่สุดคือการทำเป็นเซตของขวัญปีใหม่ เช่น การ์ดของยูนิเซฟที่ทำให้คนรู้สึกว่ามีของขวัญแล้ว เงินอุดหนุนนี้จะไปทำประโยชน์กับเด็กๆ ที่ลำบากแทนที่จะซื้อการ์ดของผู้อื่น อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ส่วนในมุมของคนทำงานหัตถกรรมให้เริ่มทำความเข้าใจก่อนว่าศักยภาพและลักษณะของหัตถกรรมไม่ได้เหมาะกับทุกคน เราจึงต้องหาโอกาสและรูปแบบที่สอดคล้อง ถูกที่ถูกต้อง” คุณกิตติภักดีกล่าวเสริม

คุณศรัณย์กล่าวสนับสนุนแนวคิด “ผมนึกถึงโปรเจกต์ของวิเวียนเวสต์วูด ซึ่งเขาทำแคมเปญกับชาวบ้านในแอฟริกา ถ่ายแฟชั่นในพื้นที่กันดาร ผู้คนยากไร้ แต่ว่าประเด็นคือสินค้าของเขาขายดี มีคุณภาพที่ดี ความดีงามจากการช่วยเหลือชาวบ้านจึงเป็น Extra benefit ทำให้โครงการนี้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้ ไม่ได้เป็นแค่ CSR ระยะสั้น”

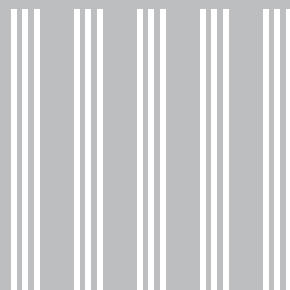
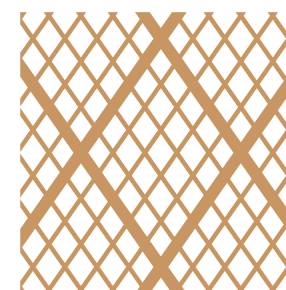
คุณวุฒิชัย หาญพานิช
Wuttichai Harnpanich

careful considerations beyond the quality of being aesthetically pleasing. Like so, an item of handicraft must give information about the raw materials and processes involved, as well as the ideas that go into the making, and how a community stands to benefit from it. Oftentimes, the consumer makes a purchase not for himself, but for others. Therefore, to make selling happen in reality, it's imperative that several sectors of the economy cooperate, whether it be the community or the larger organization concerned. In the end, it's about projecting the value of handicraft products for the consideration of a wide audience.

Sharing his experience, Wuttichai said: “I have done bundle sales to encourage people to buy products by the package. Proceeds from selling went to a foundation for cancer patients. The package sold well, but the activity founded on the basic goodness of mankind alone might not be the answer. It's more important for the product to be high quality and represent good values, even look more expensive than the price tag that comes with it. That's what makes the product sell itself.”

On the same topic, Kittipat added: “There's a fine line between Moral buys and Charity buys. The easiest way to make consumers buy is probably the New Year gift set. One example is the UNICEF cards, which get people thinking that their money is wisely spent for the benefits of children in need. For a good cause, they are better than other cards. But from the view of handicraft makers, it's understandable that handicrafts may not answer the specific needs of everyone. That's why we must look for the right moment and form that complies with certain principles to present a product that's morally acceptable.”

Saran concurred: “It reminded me of a project by the Vivienne Westwood brand that did a campaign in association with villagers in Africa. It did a fashion shoot in difficult terrain where living conditions were poor. The main point was to send a message that its products were attractive and good quality. In the end, the company enjoyed extra benefits from making life easier for people in need of help. The project became part of a long-term solution, unlike short-lived CSR campaigns.”

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการก็เป็นอีกแนวโน้มธุรกิจที่สามารถนำงานหัตถศิลป์ไปประยุกต์ใช้ สืบเนื่องจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้คนยุคใหม่ที่มีมองหาประสบการณ์แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา พวกเขาจึงมองหาโรงแรมที่พักที่มีการออกแบบที่โดดเด่นแตกต่าง ในขณะที่เดียวกันก็ต้องสะท้อนถึงบริบทท้องถิ่นด้วย

คุณธนพัฒน์เสริมว่า “อย่างเรื่องประสบการณ์ใหม่ ผมขอยกตัวอย่างงานไม้ไผ่ของผมที่ชาวตะวันตกให้ความสนใจเป็นพิเศษ เช่น การสร้างโรงแรมด้วยไม้ไผ่ทั้งหมด เรื่องดีไซน์อาจไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับพวกเขา แต่ไม้ไผ่ที่เขาไม่สามารถปลูกเองคือสิ่งดึงดูดให้คนกลุ่มนี้อยากเข้ามาสัมผัส”

การผลักดันงานหัตถศิลป์ของไทยไปสู่ระดับสากล และตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวบริการได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนในทุกภาคส่วนพร้อมๆ กัน ทั้งการออกแบบ การสร้างแบรนด์ การตลาด และการจัดจำหน่าย คุณอัมพรวันกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า “เรามีคนทำงานหลายระดับตั้งแต่การตลาดจนถึงคนผลิต มีนักออกแบบแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อคอยสนับสนุนการทำงานของช่างฝีมืออยู่แล้ว แต่สิ่งที่เราขาดคือผู้แทนการค้า (Trader) อย่างประเทศเกาหลีจะส่งเทรดเดอร์ไปตามงานนานาชาติ เขาจัดนัดหมายกับคู่ค้ารายใหญ่ เพื่อจับคู่ธุรกิจกัน นี่จะเป็นอีกขั้นที่เรากำลังจะพัฒนาไป และหากเราไปตกลงสัญญากับคู่ค้าแล้วผู้ผลิตก็ต้องทำสินค้าตามออเดอร์ที่ต้องการได้เช่นกัน”

เช่นเดียวกับความคิดเห็นของคุณวิสุทธิ “การขายสินค้าเราควรจะมีตัวกลางระหว่างผู้ผลิตกับผู้ขาย ตัวกลางนี้จะเข้ามาช่วยเหลือ เราต้องหาคนที่มีความสามารถในการเข้าใจตลาดเข้าใจผลิตภัณฑ์จริงๆ เพราะงานหัตถกรรมสวยๆ ของไทยมีเยอะมาก แต่เราจะทำให้ผู้ซื้อได้เห็นสินค้าเหล่านั้นได้อย่างไรต่างหากที่สำคัญ”

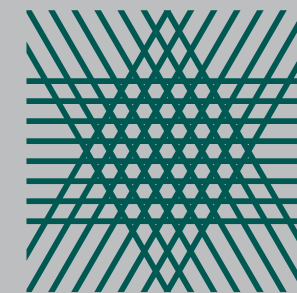

คุณวิสุทธิ ลิ้มอารีย์
Wisut Limali

Tourism and services are two sectors that stand to benefit from decorating with handicrafts as a result of insatiable desire for more exciting travel experience among new-generation consumers. Precisely, they look for hotel accommodations with distinguishing features and design that fits into the context of a locality.

On new travel experience, Thanapat said: “Let me give you an example, in which bamboo work arouses the curiosity and interest among Westerners. In hotel building, it’s not so much the design that attracts attention. Rather it’s bamboo, simply because it’s something that’s not available in their countries. And that’s what makes them want to experience, which gives us an advantage.”

In addition, for Thai handicrafts to enter the global market and be able to answer the hospitality industry’s specific needs, it takes an organized effort to ensure all market forces work in tandem, ranging from design to brand development to marketing as well as sale and distribution. As Amparwon put it: “We have people working at several levels from marketing to manufacture. There are designers assigned to various groups that are available to assist with the handicraft makers. But there’s a lack of traders or representatives whose job involves visiting international trade shows and making arrangements with major trading partners, sort of like business matchmaking. This has been our development goal. That being said, if we enter into an agreement with a trading partner, we must be able to increase the potential of our handicraft makers in order to meet order deadlines.” Wisut had the same opinion: “In selling a product, we should have a person who acts as an intermediary between the manufacturer and the seller. The go-between person plays a crucial role as a penetration agent leading to successful selling of a product in the new market. We must find capable hands who understand both the marketplace and the product well, because Thai handicrafts are available in a very large quantity. Hence, it’s critical that we make the buyer see the product that we’re trying to sell.”

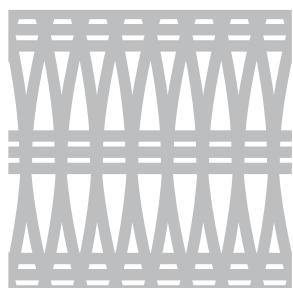
“

การเล่าเรื่องสำคัญมาก เพราะทำให้ของที่หน้าตาเหมือนกัน มีมูลค่าต่างกันได้ แต่ช่างฝีมือส่วนใหญ่เป็นคนลงมือทำมากกว่านักเล่าเรื่อง แค่พวกเขาเข้าใจวิธีพูดที่ถ่ายทอดถึงสิ่งที่ตัวเอง และทำให้คนอื่นหลงรักก็เพียงพอแล้ว...การเล่าเรื่องที่หาจุดเด่นให้เจอ สอดคล้องกับที่เขากำลังต้องการ ก็จะทำให้เราไปอยู่ในใจเขาได้ง่ายขึ้น

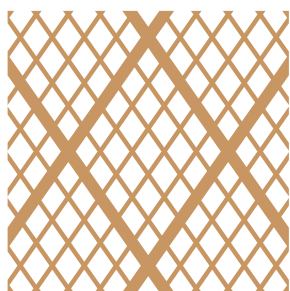
”

คุณกิตติภักดิ์ ลลิตโรจน์วงศ์
Kittipat Lalitrojwong

คุณกิตติภักดิ์เสนอแนะว่า “การเล่าเรื่องสำคัญมาก เพราะทำให้ของที่หน้าตาเหมือนกัน มีมูลค่าต่างกันได้ แต่ช่างฝีมือส่วนใหญ่เป็นคนลงมือทำมากกว่านักเล่าเรื่อง แค่ว่าพวกเขาเข้าใจวิธีพูดที่ถ่ายทอดถึงสิ่งที่ตัวเอง และทำให้คนอื่นหลงรักก็เพียงพอแล้ว สิ่งนี้มาจากหลักการ 2 อย่าง คือ การเล่าสิ่งที่เราทำ และการเล่าให้เห็นคุณค่า หรือความดีของสิ่งนั้น ในยุคนี้ ผู้คนห่างไกลจากผิวสัมผัส กลิ่นอายพื้นผิวธรรมชาติ ต่างๆ ที่ จึงมีคนกลุ่มหนึ่งที่พร้อม และเราก็ควรที่จะพาสินค้าของเราไปตอบสนองตรงจุดนั้นให้ได้ การเล่าเรื่องที่หาจุดเด่นให้เจอ สอดคล้องกับที่เขาต้องการ ก็จะทำให้เราไปอยู่ในใจเขาได้ง่าย”

คุณศรัณย์แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “นักเล่าเรื่องที่ติดต้องไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ไม่จำเป็นต้องไม่ฝอยฟุ้ง แต่เป็นการนำเสนอสินค้าให้ดูน่าสนใจที่สุด หลายครั้งผมมองว่าเราให้ความสำคัญกับกระบวนการต้นน้ำมากเกินไป แต่ถ้าวางกลยุทธ์ให้ดีเราอาจไม่จำเป็นต้องปรับที่ตัวชิ้นงานเพียงอย่างเดียว”

“การเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่จะช่วยต่ออายุให้งานคราฟต์ เพราะคราฟต์จะตายถ้าไม่มีการพัฒนา เราทำเหมือนรุ่นปู่ย่าตราบไปเรื่อยๆ ไม่ได้ มันคงไม่ใช่การเปลี่ยนไปเลยอย่างสมบูรณ์ แต่การพลิกแพลงวัสดุอย่างมีเรื่องเล่า ให้เหมาะสมกับวิถีคนปัจจุบันจะทำให้คราฟต์พัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆ ซึ่งตรงนี้เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างศิลปินกับช่างฝีมือ และมันจะเป็นเรื่องราวที่ขายของได้” คุณสมชัยสนับสนุน

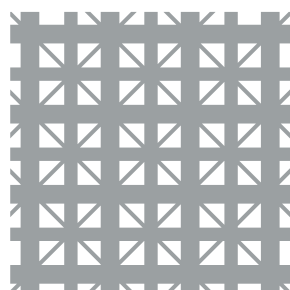

คุณศรัณย์ เย็นปัญญา
Saran Yen Panya

Sharing his view, Kittipat said: “Storytelling is crucial because items of handicraft may look exactly alike but differ greatly in perceived value or merits that a customer ascribes to a product. Oftentimes, craftsmen are preoccupied with making a good product rather than taking the time to talk about it in detail. In fact, an ability to convey a message about the making of a handicraft is enough to make the buyer fall in love with it. There are two kinds of storytelling. One is about explaining steps in the making; the other touches upon the worth or perceived value of a product. Nowadays, as people drift away from nature’s touch, there exists a group of consumers yearning to buy works of handicraft. It’s up to us to place the product where there’s a demand for it.”

Saran added: “Good storytellers must not take advantage of the consumer. Neither should they give a false or misleading account of the product. Rather, the art of storytelling is about making a presentation that’s the most interesting. Often, I find that we place excessive emphasis on the downstream process. But if we plan a good strategy, we may not have to make any alteration to the product. Perhaps it should suffice to just improve the presentation.”

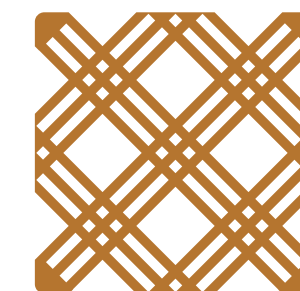
Somchai agreed: “Retelling an old story helps preserve a valuable work of handicraft from oblivion. Without development, the craft will eventually die. We can’t afford to do it the way the grandfather generation did in the past. I’m not talking about bringing a complete or dramatic change. Rather, it’s about making appropriate adaptations and still having a good story to tell that answers the lifestyle needs of everyday people. That’s one way to enable craft to continue indefinitely. It’s at this juncture that the artist and the craftsman differ. In short, storytelling can do your selling.”

ท้ายที่สุดแล้ว ทุกฝ่ายมองเห็นตรงกันว่าการเล่าเรื่องหรือ Storytelling ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของแนวโน้มการออกแบบในอนาคต และเป็นสิ่งที่ SACICT ให้ความสำคัญและส่งเสริมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการนำเรื่องราวดั้งเดิมของงานหัตถศิลป์มาบอกเล่าในมิติที่แตกต่างออกไป ถึงความเป็นมา ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่สะท้อนอยู่ในสินค้าหัตถกรรมแต่ละชิ้น เป็นเสน่ห์และช่วยเพิ่มมูลค่าให้งานหัตถกรรมต่างจากสินค้าแมสโดยทั่วไป อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงให้ผู้คนเข้าใจว่าหัตถกรรมเชื่อมโยงกับชีวิตเขาอย่างไร

ก่อนปิดการเสวนา คุณพิษณุเสนอความเห็นที่น่าสนใจว่า “การทำให้งานหัตถกรรมไปเป็นสินค้า ต้องคำนึงว่างานทุกชิ้นมีคุณค่าในมิติของการส่งเสริมชุมชนด้วย เราอาจส่งเสริมโดยไม่ได้มองว่าเป็นมิติของการสร้างสินค้าเพื่อหารายได้ เราอาจเปลี่ยนวิถีชุมชนไม่ได้ แต่สอนให้เขาออกแบบงานที่โดนใจตลาดได้ เลือกรวมชนที่มีองค์ความรู้ แล้วเข้าไปส่งเสริมให้ช่วยอย่างเดียว แต่ทำให้เกิดการเรียนรู้และกระบวนการส่งต่อความรู้”

ดังนั้น การสนับสนุนงานหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในแง่ของพฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้มการออกแบบอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของ SACICT ในการประยุกต์ใช้แนวคิด ประสบการณ์เชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญเพื่อต่อยอดและผลักดันให้หัตถศิลป์ไทยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คนทั่วโลกได้ในอนาคต

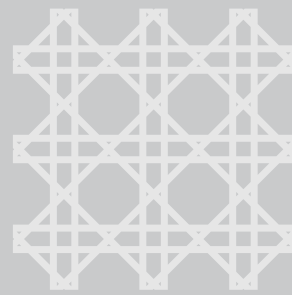

In the end, everyone on the panel agreed that storytelling was at the heart of design trends in which handicraft was developing. In a nutshell, it’s about retelling the story again from a new perspective that focuses on the values that make handicrafts great. Besides, it’s a way of connecting with the new generation and making them understand that handicrafts have pride of place in the life of modern society.

In closing, Phisanu said: “For a handicraft to become a piece of merchandise, remember that the work must have the quality of being particularly good or worthy to the community that creates it. We shouldn’t make a product just to earn incomes from it. We may not be able to change the way of the people in a community, but we can teach them to design works of handicraft that find exactly the right answer. So, find a community that has expert knowledge and skill in a particular field. Go in and preserve it by making learning happen and passing on the value to the new generation. It’s better than changing the form or appearance of the product just to sell.”

So, for Thai handicraft to maintain sustainable growth, there’s a need to improve the strategy to keep abreast of latest developments across the globe, in terms of both consumer behavior and design trends that are constantly changing. This has become one of the most important goals that SACICT is trying to accomplish. Precisely, it draws upon the in-depth experience of people with authoritative knowledge in the field in a bid to promote and raise the profile of Thai handicrafts in international markets.

ISBN: 978-616-8036-14-3

จัดทำโดย

สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)
59 หมู่ 4 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์ 0-3536-7054-9
โทรสาร 0-3536-7050-1
www.sacict.or.th/
E-mail: crafttrend@sacict.mail.go.th

Produced by

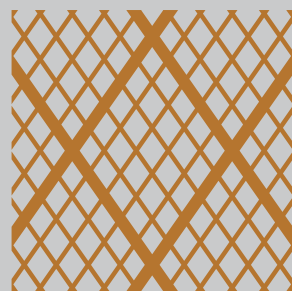
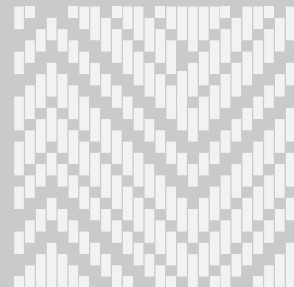
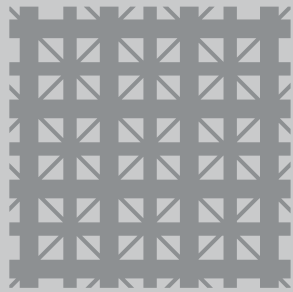
The SUPPORT Arts
and Crafts International
Centre of Thailand
(Public Organization)
59 Moo 4, Chang-Yai
Sub-District, Bangsai,
Ayutthaya Province 13290
Tel 0-3536-7054 - 9
Fax 0-3536-7050 - 1
www.sacict.or.th/
E-mail: crafttrend@sacict.mail.
go.th

ออกแบบและผลิต :

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
จำกัด (มหาชน)
พิมพ์ที่ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
378 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0-2422-9999
โทรสาร 0-2434-3555, 0-2434-3777,
0-2435-5111

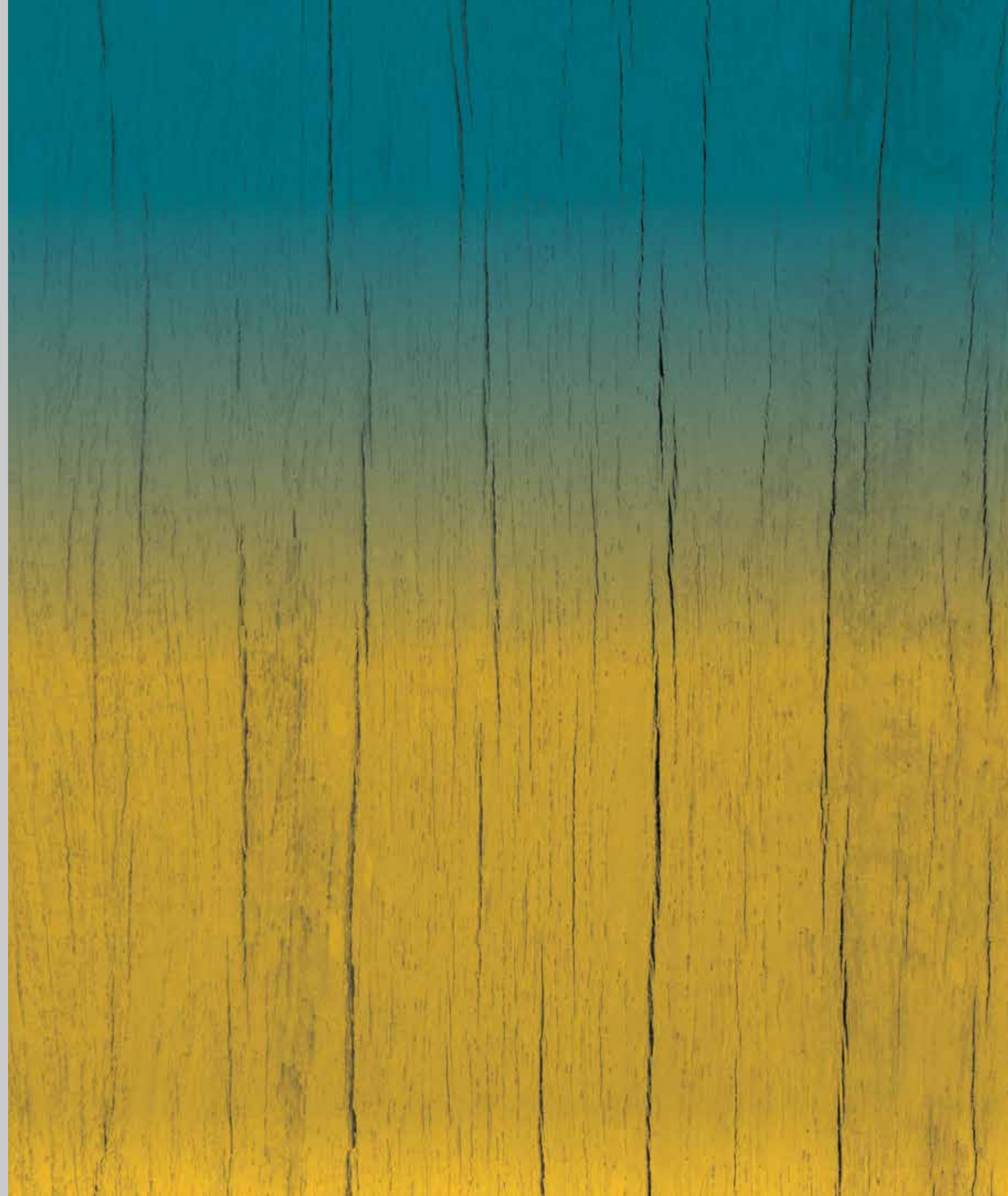
Design and Artwork :

Amarin printing and
publishing public Company
limited
Printing: amarin printing
and publishing Public
company limited
378 Chaiyaphruk
road, Taling Chan,
Bangkok 10170
Tel 0-2422-9999
Fax 0-2434-3555,
0-2434-3777, 0-2435-5111

ผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏใน SACICT Craft Trend ประกอบด้วย ผลงานต้นแบบของค.ศ.ป. รวมทั้งผลงานของนักออกแบบชั้นนำ ช่างฝีมือ และชุมชนผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรมทั้งในและต่างประเทศ
SACICT Craft Trend features products that are SACICT prototypes and selected craft items created by artisans, arts and crafts communities, and talented designers.

บทความและภาพในหนังสือนี้สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย การจะนำไปใช้เผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
No part of this book may be reproduced without written permission.

**The SUPPORT Arts and Crafts
International Centre of Thailand**
(Public Organization)