

from
Root
to
ROUTE

from
Root
to
ROUTE

SACICT CRAFT TREND 2020

from Root to ROUTE

“การนำของดั้งเดิมที่เราเก็บสะสมไว้มาศึกษาว่าทำไมเราถึงประสบความสำเร็จในงานศิลปหัตถกรรม ทำให้เราสามารถปลูกฝังความคิดของคนทำงานศิลปหัตถกรรมให้พัฒนาไปต่อเนื่อง นี่เป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน สิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะรักษาไว้ก็คือคุณค่า จิตวิญญาณ คือทักษะฝีมือ ซึ่งตรงนี้ไม่จำเป็นต้องออกมาเป็นความเป็นไทยแท้ ๆ แต่ว่ามันคือสิ่งที่อยู่ข้างใน เห็นก็รู้ว่านี่คือรากเหง้าที่มีความแตกต่างแล้วทำการประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ปีค.ศ. 2020 นี้ คือช่วงเวลาแห่งวิถีชีวิตยุคใหม่ที่มีหัวใจโหยหาตัวตนที่สะท้อนที่มาจากรากที่ภูมิใจ”

“Learning from our heritage and collectible in order to understand how we succeeded in craft is an essential means to cultivate and foster a new mindsets of continuous development for craftsman. This is the core concept of our works.

We have tried our best to preserve the value, the heart, the soul and proficient skills of Thai craftsman. They are all deep inside as Thai authenticity. Thai distinctive roots are clear recognizable. Craft product must perfectly blend these aesthetics roots and the ever-growing needs of current consumers. The year 2020 is the right time when the consumers will divert their attention to something that proudly defines their true cultural identity.”

คุณอัมพวัน พิชาลัย

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)

Amparwon Pichalai
CEO of SACICT

from
Root
to
ROUTE

From Root to Route
จากรากฐานภูมิปัญญาไทย
ต่อยอดหนทางใหม่สู่สากล

ในยุคสมัยที่โลกาภิวัตน์หลอมรวมโลกให้เป็นใบเดียว และคนทั้งโลกกำลังเฉลิมฉลองให้กับโลกสมัยใหม่ คนไทยเราบริโภควัฒนธรรมนานาชาติและค่านิยมร่วมสมัยไปพร้อม ๆ กับคนทั้งโลก รู้ตัวอีกทีตัวตนของเราที่ถูกทำลายจนเราต้องกลับมาตั้งคำถามว่าแท้จริงเราเป็นใคร ตัวตนความเป็นไทยจึงถูกโหยหาและทาบทวนขึ้นมาอีกครั้ง

มีคนไทยทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากมายที่เป็นผู้มีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่ต่างลุกขึ้นมาตามหาอัตลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งการเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเชิงสร้างสรรค์ กำหนดเป็นหนึ่ง ในโจทย์การประกวดออกแบบ และผู้ประกอบการเองก็ออกแบบและผลิตสินค้าที่มีอัตลักษณ์ไทยเข้าสู่ตลาด

ภายใต้กระแสแห่งโลกาภิวัตน์อันเชี่ยวกราก จนตัวตนของเราถูกกลืนหาย บางที่ทางออกอาจเป็นการย้อนกลับไปดู **“รากของเรา”**

รากเหง้าทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม
รากภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรพบุรุษ
และรากฐานวิถีชีวิตแบบไทยที่เรามองข้าม
นั่นแหละ คือคำตอบที่ทรงคุณค่าแห่งยุคสมัย

In the age of globalization — different worlds unite, the whole new world is celebrating the emergence of the modern world. Thai people fully immerse themselves in global culture and contemporary values at the same time as world citizens. Once realized, our Thai identity has been missing. We must setback and start to ask ourselves, “Who are we?”, Thai identity is again craved and appraised.

Numbers of influential government agency and private firms have started soul searching for Thai identity by organized creative sharing forums and designate as rules of design contests. Businesses also join this momentum and embed Thai identity in their new product design that launched into market.

The forceful current of globalization diminish our true selves. So we should recall **“our root”**:

the roots of authentic culture;
the wisdom of our ancestor;
and the fundament of Thai way of life that we overlook,
These are the valuable solution in this era.

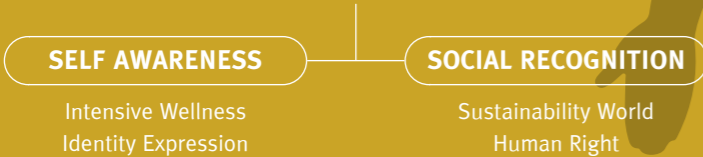
Key impact drive the different SOCIOSTYLE 2020

แนวโน้มของผลกระทบระดับมหภาคมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของผู้คนยุคใหม่อย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ ภาวะโลกร้อน การคุกคามจากโรคร้าย เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน การปฏิวัติด้วยระบบดิจิทัล การพัฒนาแบบทั่วถึง การโยกย้ายสถานภาพ และการยอมรับ การขยายตัวของสังคมเมือง การเปลี่ยนฐานโครงสร้างประชากรศาสตร์ ปัจจัยต่าง ๆ ที่ดูไม่เกี่ยวข้องกันนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคิดของผู้คน

The macro trends are highly impact to change in new era consumer. These major macro trends including Globalization, Global Warming, Global Public Health Threats, Sharing Economy, Digital Transformation, Inclusive World, Status Seeker, Urbanization and Demographic Shift. All of them seem to be irrelevant but accumulatively they influence the people's mind.

Globalization | Global Warming | Global Public Health Threats
Sharing Economy | Digital Transformation | Inclusive World
Status Seeker | Urbanization | Demographic Movement

ส่งผลให้คนเกิดความคิด ทัศนคติ และการให้คุณค่าในเรื่องราวที่แตกต่างกันไป
influence people's thoughts, attitudes,
value imbue in different ways.

การให้ความหมายกับคุณค่าของบุคคล อาจจำแนกได้เป็นสองด้านที่ต่างกัน คือ ด้านของการตระหนักถึงคุณค่าจากตัวตนภายใน (Self Awareness) และด้านคุณค่าที่เกิดจากการยอมรับจากสังคม (Social Recognition) การให้คุณค่าที่มีความหมายกับตัวเรานั้น สิ่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคโดยตรง พวกเขาอยุ่เพิ่มก็เพราะพวกเขาให้คุณค่ากับเรื่องราวเหล่านั้นจนกลายเป็นนิยามใหม่ของความคุ้มค่า

The way people value themselves may be identified into two extremes, Self Awareness and Social Recognition. To imbue value into something meaningful has the direct effect on consumer buying decision. Consumer is likely to pay more for something they recognize as value. These redefine "Value for Money".

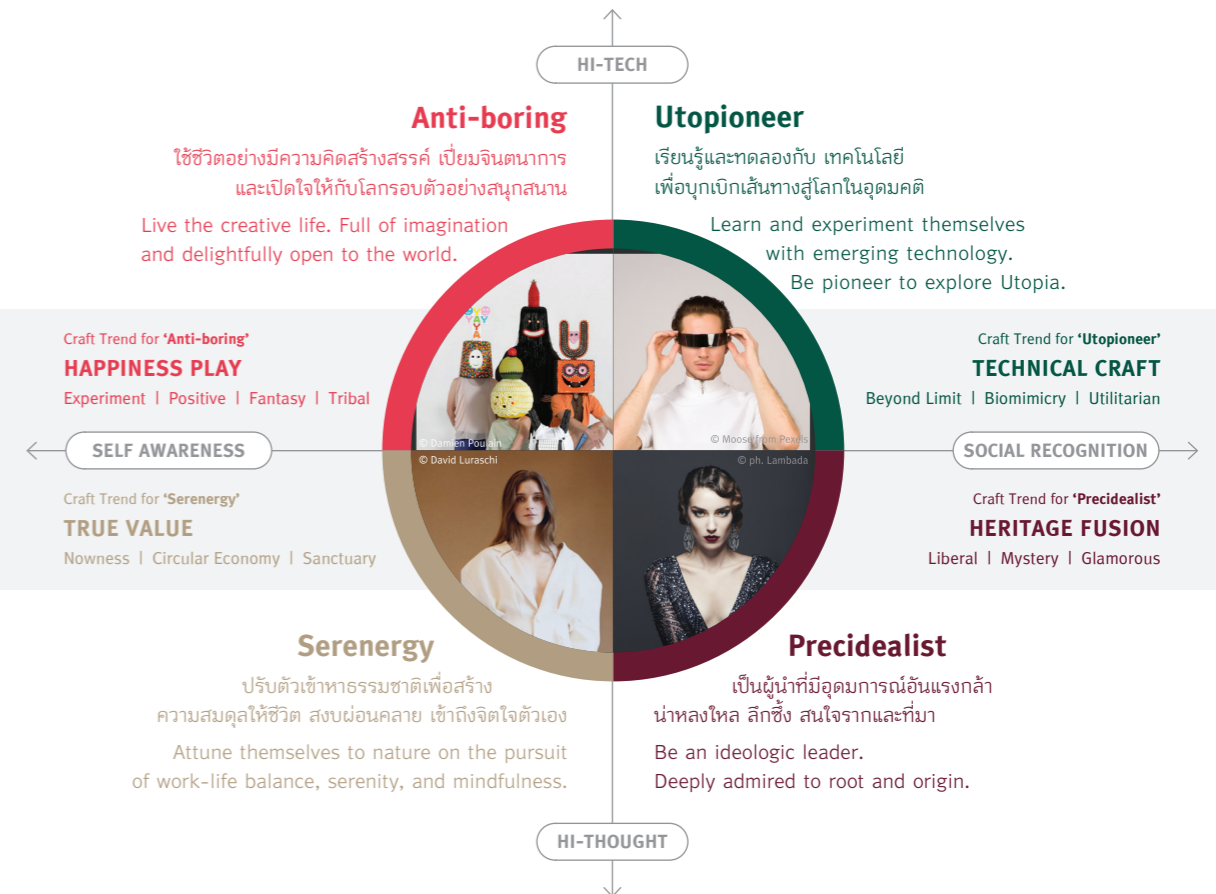
ด้วยปัจจัยกระทบและการให้คุณค่ากับเรื่องราวที่ต่างกันข้างต้น จึงเกิดเป็นแนวโน้มของ Sociostyle ที่สะท้อนทัศนคติในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน 4 กลุ่ม

สิ่งนี้เองที่ส่งผลให้พวกเขามีความต้องการและรสนิยมในการเสพงานทัศนศิลป์ที่ต่างกัน ซึ่งสะท้อนผ่านแนวคิดในการออกแบบ กระบวนการผลิต การเลือกใช้วัสดุ ตลอดจนสีสัน สวดลายและรูปทรงที่ต่างกันไป และนี่คือแผนผังแสดง 4 กลุ่มผู้บริโภคแห่งอนาคตคู่กับแนวโน้มการออกแบบงานทัศนศิลป์ประจำปี.ศ. 2020 "SACICT Craft Trend 2020"

The strong impacts and the value imbue forecast the trend of people's different attitudes that branch off to four varieties in Sociostyle 2020.

These four different Sociostyles represent four different types of needs, tastes and consumption of craft products. Their needs and tastes visibly reflect into design concepts, craft process, material selection, color, pattern and forms. And here is SACICT Craft Trend 2020.

แนวโน้มการออกแบบงานทัศนศิลป์ประจำปี.ศ. 2020 "SACICT Craft Trend 2020"

TRUE VALUE

“ตระหนักในคุณค่าแท้”

Serenegy

Serene (เงียบสงบ)

Synergy (ประสาน)

Serenegy คือกลุ่มผู้บริโภคที่มองหาบางอย่างเพื่อเติมเต็มคุณค่า ค้นหาวถีชีวิตใหม่ที่มีสติ และมีความยั่งยืนจึงแสวงหาการปรับตัวเข้าหาธรรมชาติ เพื่อสร้างความสมดุลให้ชีวิต สงบ ผ่อนคลาย เข้าถึงจิตใจตัวเอง

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาแนวคิด “Slow Life” หรือการใช้ชีวิตให้ช้าลง ตระหนักในคุณค่า มากขึ้นนับเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันบางกลุ่มสังคมก็มีความเห็น ที่ต่างออกไปเพราะมองเป็นความไร้แก่นสาร กลุ่มคนที่มีทัศนคติการใช้ชีวิตอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางการใช้ชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ที่โลกหมุนเร็วขึ้นกว่าที่เคย ต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ เพื่อก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลง วิ่งไขว่คว้าและเก็บเกี่ยวความสำเร็จ การขยายตัวของ สังคมเมืองยิ่งตอกย้ำความเชื่อนี้ให้หนักแน่นขึ้น เพราะการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ที่มีการ แข่งขันสูงผู้คนต้องวิ่งให้เร็วขึ้นเพื่อเอาชีวิตให้รอด การใช้ชีวิตให้ช้าดูจะเป็นเรื่องเหลวไหล โดยสิ้นเชิง

แต่หากมองให้ดีการใช้ชีวิตที่ย้อนกลับไปสู่ความเรียบง่ายไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่แยกขาดจาก โลกาภิวัตน์และสังคมเมืองที่เราอยู่อาศัย แต่มันควรเป็นวิถีคิดและภาวะทางจิตใจที่สามารถ สอดแทรกอยู่ในชั่วขณะของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ยังใช้ชีวิตอย่างรีบเร่งยิ่งต้องการ ชั่วขณะที่ผ่อนให้ช้าลงบ้าง ยิ่งแข่งขันเอาชนะยิ่งต้องหัดเรียนรู้เพื่อจะปล่อยวางบ้าง ยิ่งมีความ สำเร็จรออยู่ตรงหน้าที่ต้องรีบวิ่งไปให้ถึงยิ่งต้องการช่วงเวลาที่ได้หยุดเพื่อคิดถึง ได้ใช้เวลา กับการทำความเข้าใจตัวเอง การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ใส่ใจดูแลสุขภาพไปพร้อม ๆ กับการ ดูแลสรรพสิ่งที่รายล้อม เมื่อได้ทบทวนก็ตระหนักว่าแท้จริงแนวคิดเหล่านี้สอดแทรกอยู่ใน ศาสนาและความเชื่อของโลกตะวันออกมาหลายพันปีแล้ว และยังสอดรับไปกับค่านิยมร่วม สมัยในการตระหนักถึงความยั่งยืนของทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกัน

True Value คือแนวโน้มการออกแบบที่กล่าวถึงการตระหนักใน “คุณค่าแท้ของชีวิต” ทั้ง ความเรียบง่ายที่นำไปสู่ความสงบ มีสติ รู้ทันปัจจุบัน การเคารพเนื้อแท้ของวัสดุและการ ชื่นชมความไม่สมบูรณ์แบบของผิวสัมผัสอันนำไปสู่การเข้าถึง เข้าใจธรรมชาติ เพื่อสร้าง สมดุลให้กับชีวิต และยังรวมไปถึงคุณค่าของความยั่งยืนที่เป็นจิตสำนึกร่วมสมัยว่าด้วย การออกแบบที่ไม่ทำร้ายธรรมชาติ ทุกการออกแบบนำไปสู่การระลึกในคุณค่าแท้ของชีวิต

Serenegy describes people who engage in fulfilling ideal values and discovering the new lifestyle that is more sensible and sustainable in a bid to restore work-life balance, peaceful serenity, and mindfulness.

For some years, the concept of “Slow Life” that encourages us to slow down and appraise the value has already generated a lot of buzzes. However, other societies challenge this concept as they regard it as superficial. Such a viewpoint seems the most valid to people who live a fast life trying to keep up with rapid paces of change, at every possible opportunities and success to the rate that the globalization can bring about to the humanity. Urbanization even fortifies this credence owing to the fact that city people are always on the fastest lane to maintain themselves in position. All these lines of defense disgrace slow living to the real world.

On second thought, to live a simple life is not merely a split up to the globalization and the city life we belong to. Instead, it should be tantamount to the way or the mental state that overlaps our moments of life. We need to take a moment to abstain from our extreme day-to-day lifestyle. That is to say, learn to live a little slower, learn to let go, and learn to focus on yourself in resistance to the fast-paced society. In an instant, there is a decent chance for us to live a sort of simpler life while taking care of things that surrounds us. Actually, these notions about living simply have been hallmarked in Eastern religions and principles for thousands of year. The notions even correlate with the modern value of sustainability.

True Value is a design concept trend that declares our deliberateness in the essence of life. It contemplates on the simplicity that propels us to the state of tranquility, cognizance, and mindfulness. The respect for raw materials and the appreciation of imperfect texture lead ways to the even better understanding of mother nature in our own attempt to seek life balance, whereas the modern value of sustainability is regarded as a contemporary conscience that is oriented towards nature-friendly design. That is, all of the design elements indulge in the recognition in the true value of life.

NOWNESS

มีสติรู้ทันปัจจุบัน

CIRCULAR ECONOMY

เศรษฐกิจหมุนเวียน

SANCTUARY

พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในจิตใจ

© Nigel Young/Foster + Partners

© Professor & Director Jeffrey L. Day's firm Min I Day

© Sebastian Voortman

© Andrea Ferrari

Mindful Space

“สร้างความสะดวกสบายจากภายใน ใช้ความเรียบง่าย สะท้อนให้เห็นคุณค่าในตัวเอง”

ทิศทางการออกแบบงานหัตถศิลป์ที่เน้นความงามจากความเรียบง่าย ใช้โทนสีขาวหรือเอิร์ธโทนที่ผสมสีเทาหรือเทาอ่อน รูปทรงที่เน้นความนุ่มนวลด้วยความโค้งมน สร้างบรรยากาศแห่งความสงบจากภายใน ปลีกวิเวก หลีกหนีจากความวุ่นวายให้พื้นที่กับการใช้เวลาอยู่กับตัวเอง

“Simplicity fabricates the tranquility inside-out and self value reflection”

Mindful Space is a handicraft development concept that emphasizes on the aesthetics from just being simple. Relying on the white shade or white-and grey-tinted earth tone on the curvature of shape that is easy for the eyes, it protrudes the sense of inner tranquility, solitariness as the result of securing yourselves space from tumultuousness.

© Leah Ring, Another Human

Stack bench by Another Human

Leah Ring เป็นนักออกแบบประเภท Multidisciplinary ผู้อยู่เบื้องหลังแบรนด์ Another Human

ผลงาน Stacks Bench คือที่นั่งในรูปแบบที่เกิดจากการกองซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ของชิ้นที่นั่งหลายชิ้น วัสดุกำมะหยี่ที่หรูหราในรูปแบบร่วมสมัย สามารถแยกส่วนและจัดเรียงประกอบต่อกันได้ การออกแบบตีความจากหินทำสมาธิที่มีรูปทรงสวยงามเรียงซ้อนกัน มีการใช้งานเป็นหมอนอิงที่ใช้ในการนั่งทำสมาธิ แต่ละชั้นสามารถถอดออกจากกันได้เพื่อสร้างโอกาสในการนั่งสมาธิที่แตกต่างกันหรือการผ่อนคลายอิริยาบถ การออกแบบทั้งหมดคำนึงถึงการใช้ชีวิตของคนเมือง

Leah Ring, a multidisciplinary designer who is vital to the success of Another Human, gives the new elegance of comfort to meditation practice as represented in her velvet-cushioned Stack bench, an elegant interpretation of stacked meditation stones and offers the functionality of meditation cushions. Upholstered in a luxurious velvet, each layer can be removed to provide the opportunity for a different seated meditation, or relaxation, position. Also designed with urban living in mind.

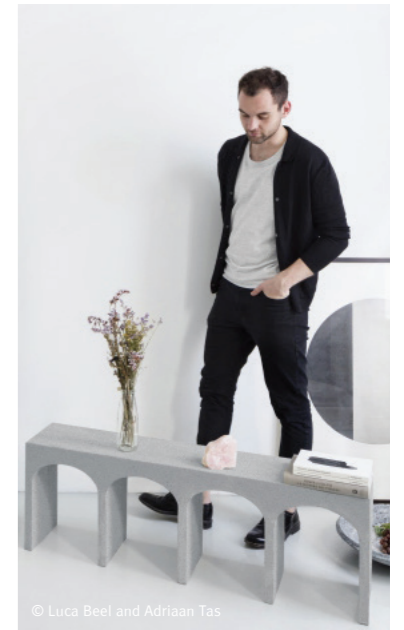

© Kelly Wearstler Fairfax Settee

Fairfex Settee by Kelly Wearstler

Kelly Wearstler เป็นนักออกแบบที่เชื่อเรื่องการเคารพประวัติศาสตร์ สถานที่และสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการผลักดันแนวคิดและท้าทายกฎโซฟารุ่น Fairfax Settee เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับตั้งไว้บริเวณโถงทางเข้า การออกแบบที่วางแขนและเบาะรองนั่งให้ดูโค้งมนอย่างนุ่มนวลทำให้เก้าอี้มีความเป็นประติมากรรมและมีความร่วมสมัย การใช้สีโทนอ่อนมีส่วนช่วยให้สร้างความรู้สึกรีบบง่ายและเบาสบาย โครงไม้ที่เชื่อมเข้าด้วยกันสองชั้นช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวโครงสร้าง

Kelly Wearstler, the designer who respects for the historical backgrounds of architectural heritage is about to challenge the principle. Her Fairfax Settee shows how serene yet stunning an entry hallway chair can be at its full potential. The detached arms outline a sense of curved sculptural quality. The lighter neutral color adds the touch of simplicity and coziness. It has double doweled joints that doubly strengthen the whole hardwood frame.

© Luca Beel and Adriaan Tas

Roman by Luca Beel and Adriaan Tas

เฟอร์นิเจอร์ของ Luca Beel และ Adriaan Tas คู่หูนักออกแบบที่จุดมุ่งหมายของพวกเขาคือการค้นหาความธรรมดาพื้นฐานของงาน Roman เป็นงานประติมากรรมคอนกรีตชิ้นรูปเหมือนโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแบบโรมันสามารถใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ได้หลายรูปแบบการใช้งาน

Their quest for design is to rediscover the essence of simplicity. In doing so, Roman by Luca Beel and Adriaan Tas is an immaculate concrete bench sculpture with a very much simplified version of Romanesque arch. Roman is available in both single and double arch and that provides all possible shape and functionality to blend with contemporary situations and styles.

© Luca Beel and Adriaan Tas

Duramen by Claire Lise

Claire หลงใหลในการสร้างความแปลกใหม่ด้วยชิ้นงานภาพวาดงานกระเบื้อง และประติมากรรม ผลงาน Duramen ของเธอได้แนวคิดจากมุมมองบทกวีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำเราไปสู่โลกความฝัน ท่ามกลางป่าไม้เบิร์ชสีขาวและสีขาวซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของเธอ เธอใช้วัตถุดิบ Limoges Porcelain จากเมือง Limoges ในจังหวัด Haute-Vienne ของฝรั่งเศส หนึ่งในเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกด้านเครื่องลายครามและดินเหนียวสีขาวซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ทำเซรามิก

A masterly French artist, Claire Lise, always surprises audiences with fresh ideas in drawing, ceramic and sculpture. Lise's Duramen get inspiration from nature poems, and it brings us to loiter in a dreamlike grey-white birch forest. The raw material is Limoges porcelain that is sourced from the city of Limoges in Haute-Vienne where is well known for the home of the world's finest porcelain and its best white clay for ceramics.

© Claire-Lise

Authentic Raw

“สุนทรีย์แห่งความไม่สมบูรณ์แบบ นำเสนอเนื้อแท้ของวัสดุที่ดิบหยาบ”

เรื่องราวของกลุ่มงานออกแบบที่มีความเคารพในตัววัสดุเป็นหลัก เน้นที่ความดิบ ความไม่สมบูรณ์แบบอย่างตั้งใจ อาทิ การแกะหิน ประกอบไม้ และการถักทอที่โชว์ความหยาบ หรือการผสมผสานหลายพื้นผิวเข้าด้วยกัน สะท้อนความพยายามในการปรับตัวเข้าหาธรรมชาติเพื่อสร้างความสมดุลให้ชีวิต

“The aesthetic of imperfect speaks for the essential part of raw material.”

Authentic Raw uniquely respects for the rawness of materials. Intentionally perfect imperfection express in craft techniques like stone carving, wood assemblage, and weaving that demonstrates the rawness or mix of different textures. Authentic Raw reflects our attempt to adopt in tune with nature and to seek life balance.

© Jonas Edvard

© Terry Dwan

Myx Lamp by Jonas Edvard's

Jonas Edvard เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชาวเดนมาร์กที่มุ่งเน้นไปที่การวิจัยเกี่ยวกับวัสดุจากธรรมชาติ โคมไฟ Myx จาก Mushroom-mycelium (mycelium คือขี้มูรา) สร้างขึ้นจากเส้นใยจากการเพาะเห็ด โคมไฟนี้เป็นรูปร่างตามกำหนดในช่วง 2-3 สัปดาห์ เมื่อเส้นใยเห็ดเจริญเติบโตรวมกันเป็นเส้นใยของพืชกลายเป็นสิ่งทอที่มีความยืดหยุ่นและอ่อนนุ่ม หลังจาก 2 สัปดาห์ก็สามารถเก็บเกี่ยวเห็ดนางรมที่มีประโยชน์ได้ ส่วนที่คงเหลือซึ่งอยู่ในรูปทรงของโคมไฟสามารถทำให้แห้งและถูกใช้ เป็นวัสดุน้ำหนักเบาซึ่งเป็นที่อินทรีย์ย่อยสลายได้และยังยืน นอกจากนี้ ยังมั่นใจได้ว่าคงรูปทรงอย่างแข็งแรงเพราะตัววัสดุที่เจริญเติบโตมาพร้อมกับเส้นใยได้แสดงบทบาทเป็นกาวที่ทำให้คงรูป Myx จึงเป็นโคมไฟที่สร้างขึ้นมาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นขยะจากกระบวนการเพาะปลูกโดยแท้จริง

A Danish designer, Jonas Edvard, was involved in experimenting raw material nature as his work MYX lamp has its origins from an oyster mushroom. After 2 - 3 weeks of its growing cycle, the oyster mushroom is ready for farmers to harvest and they leave an organic waste product known mushroom mycelium—fine, flexible fungal filaments that look a lot like a lamp. The mushroom mycelium is compostable and sustainable and ideal for other uses that require lightweight material. Besides the fungal fibers are stabilized and sturdy. Undeniably, the MYX lamp is one of the brilliant products that make the best use of farming leftovers and turn something unwanted into a remarkable one.

The New Riva 1920 Wooden

Riva 1920 เป็นแบรนด์อิตาลี มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งสไตล์คลาสสิก ในปี พ.ศ. 2562 บริษัท ฯ ได้เปิดตัวคอลเล็กชั่นเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งที่ทำด้วยไม้ซึ่งเปลี่ยนสีเป็นสีเทาตามเวลาและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยคอลเล็กชั่นใหม่นี้ทำจากไม้ซีดาร์ ซึ่งงานมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติและทำด้วยมือโดยไม่มีการเคลือบผิวใด ๆ การแตกกร้าวและการเปลี่ยนแปลงสภาพของไม้เป็นลักษณะเฉพาะของเฟอร์นิเจอร์แต่ละตัวอันเกิดจากการตกตะกอนตามธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน แก้อั้วท้าวแขนรุ่น Maui ออกแบบโดย Terry Dwan เป็นแก้อั้วท้าวแขนที่มีเอกลักษณ์ทำจากไม้หอมซีดาร์ มีการออกแบบที่โค้งและเต็มไปด้วยลูกเล่นประหนึ่งเป็นงานประติมากรรมและโดดเด่นด้วยที่นั่งที่ออกแบบตามหลักวิทยาศาสตร์เชื่อมต่อไปทางด้านหลัง แก้อั้วมีให้เลือกทั้งแบบมีและไม่มีฐานและมีขาท่อและแผ่นเหล็ก

Being an expert at crafting classic-style furniture from hardwood, Riva 1920 unveiled a cedar wood outdoor furniture collection that changes color with the mutual help from time and weather conditions. These pieces are natural and perfect on their own right since they are finished by hands with no additional carpentry treatment required. Wooden cracks and color changes feature in their striking look and feel. Made from a single block of aromatic cedar, Maui Armchair by Terry Dwan gives an impression of a single piece of curvy wood sculpture. Not only the sinuous design, but the extraordinary Maui also reassure its use with ergonomics seating with or without a base from tubular legs and iron plate.

© รัฐ เปลี่ยนสุข

WATER WEED โดย รัฐ เปลี่ยนสุข

รัฐ เปลี่ยนสุข นำเศษวัสดุสร้างปัญหากลับมาสร้างมูลค่าในงานหัตถกรรมกลายเป็นผลงานร่วมสมัยที่สามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ภายในบ้าน แก้อั้ว Water Weed ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับโครงการบ้านพักอาศัย Bann Ing Phu หัวหิน โดยให้สอดคล้องกับแนวความคิดที่เน้นวิถีเกษตรในบ้านพักที่ทันสมัย และสะดวกสบาย แก้อั้วตัวนี้เป็นหัตถกรรมผักตบชวา โดยพัฒนารูปแบบจากการสานแผ่นรองจานนำมาเข้าทรงสานบนแก้อั้วยุค 90's รั้งด้วยโครงสร้างขาเสถียรเสททำสีทองแดงให้สอดคล้องกับสีของวัสดุสาน รูปทรงที่เป็นมาตรฐานบวกกับวัสดุที่มีความเป็นธรรมชาติ เสนอแนวคิดด้านความยั่งยืนและยังเป็นการกระจายรายได้จากงานก่อสร้างสู่ช่างหัตถกรรมชุมชน ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน

The Water Weed chair is another creative riddance of water hyacinth, an aquatic plant that cause trouble in waterway, by exploiting them for seating comfort. Thai designer Rut Pleansuk adapted the weaving techniques used in placemat to create a 90's iconic water hyacinth armchair. It is exclusively designed for Bann Ing Phu residential projects, a modern agricultural community in Hua Hin, Thailand. Firmly structured by bronze-colored stainless steel to match the brownish shade of the weave atop. The Water Weed chair represent mutual benefit from sustainable natural material sourcing and income distribution to the local craftsmanship community with modern comfort and functionality.

Power of Nature into Ceramic by Takuro Kuwata

Takuro Kuwata ศิลปินรุ่นใหม่ชาวญี่ปุ่นที่สร้างผลงานด้านเซรามิกโดยการใช้เทคนิคแบบดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นที่เรียกว่า “Ishi-haze” คือการนำหินไปเผาไฟจนกระทั่งแตก Kuwata ใช้หินขนาดใหญ่ในการเปลี่ยนรูปทรงของดินเหนียวในขณะที่กำลังถูกเผาจนเกิดเป็นลวดลายที่สวยงามบนพื้นผิวของชิ้นงาน พื้นผิวที่มีลวดลายแตกกร้าวเลียนแบบธรรมชาติสามารถทำได้โดยใช้เทคนิคของญี่ปุ่นอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า “Kairagi” ที่สามารถสร้างลวดลายบนพื้นผิวของเซรามิกได้อย่างสวยงามน่าประทับใจ หลังจากนั้นชิ้นงานจะถูกเคลือบด้วย Feldspar รอยแตกจะเริ่มสร้างลวดลายอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้เกิดผลงานที่มีผิวสัมผัสที่ขรุขระและมีลวดลายที่สวยงามในตัว

Takuro Kuwata, a young Japanese artist who creates his own ceramic forming style based on old-fashioned Japanese technique known as “Ishi-haza” that fire until stones burst. Kuwata uses large stones to deform the shape of clay while it melts or bursts. A mesh of natural cracks can be achieved by another Japanese pottery technique are called “Kairagi” that leaves such impressive and incredible shapes on the ceramic glaze. He coats feldspar to finish his works, as soon as the cracking start it triggers the natural deformation. And the result is the craggy finishing touch that looks overwhelmingly surreal and beautiful in its own right.

© Takuro Kuwata

Wasted Alive

“ชีวิตของทุไรค่าให้มีชีวิตขึ้นใหม่ สะท้อนจิตสำนึกแห่งความยั่งยืน”

รูปแบบการออกแบบที่มุ่งเน้นอุดมการณ์เพื่อความยั่งยืนของ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการนำวัสดุที่ ไม่มีค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นการมอบชีวิตใหม่ให้สิ่งเหลือใช้ นี่คือคุณค่าที่ทั้งผู้สร้าง และผู้เสพจะภาคภูมิใจไปด้วยกันที่ได้มีส่วนแสดงความรับผิดชอบ ต่อโลก สะท้อนให้เห็นถึงพลังของจิตสำนึกร่วมสมัย

“Bringing worthless things to a new life, manifesting our conscience of sustainable future”

Wasted Alive is a design trend that follows the awareness of environmental sustainability. It emphasizes on reusing or repurposing objects or waste that are thrown away according to the circular economy. Instead of discarding, reviving discarded things is definitely an appropriate action, and also creators and consumers would feel proud of themselves as being responsible to the planet. All of these show how influential modern awareness affects people’s lives.

© Maria JJ Juchnowska

Broken by Maria JJ Juchnowska

ในปีหนึ่ง ๆ อุตสาหกรรมเซรามิกผลิตเศษเซรามิกเหลือใช้เป็นจำนวนมาก นั่นทำให้ Maria Joanna Juchnowska นักออกแบบสาวชาวอร์วีเจียนเลือกหยิบเอาของเหลือเหล่านี้มาทำเป็นเครื่องประดับ Broken คือเครื่องประดับจากเซรามิกเหลือใช้ที่เธอหยิบเอาของจานแตก ๆ มาทำเป็นสร้อย ห้อยขอบด้วยมาจัดเป็นต่างหู ความพิเศษคือเพราะมันทำจากของเหลือ งานแต่ละชิ้นจึงมีชิ้นเดียวในโลก เป็นแรงบันดาลใจว่าการรีไซเคิลก็สร้างงานที่สวยงาม เก๋ และสร้างสรรค์ได้เหมือนกัน

In a year, ceramic industries have produced a lot of wasted ceramic and that inspires Maria Joanna Juchnowska to unbroken the broken. The result is an immaculate collection of jewelry Broken from reclaimed ceramic shards. She handpicked a piece of broken dishes to create an elegant necklace, a shattered cup for a smart choice of earrings. The appealing feature of Broken jewelry is that it’s made from a unique ceramic fragment, that means each piece of jewelry is simply the one and only in the world. It ensures that Broken performs dashingly and inspiringly on wearers thanks to her green-at-heart design.

Kimono Shirt with Black Lining by Vannary San, Lotus Silk

Lotus Silk เป็นแบรนด์แฟชั่นที่มีจริยธรรมตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชา มีการนำเศษผ้าจำนวนมากที่เหลือจากโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในกัมพูชา และผ้าที่ถูกใช้จากประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าชุดกิโมโนหรือผ้าไหมจากญี่ปุ่นมาชุบชีวิตสร้างเป็นกิโมโนชุดใหม่ การนำกลับมาใช้ใหม่เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่คุ้มค่าและเป็นการสร้างงานช่วยคนจนได้อีกด้วย ถือเป็นแนวคิดใหม่ที่ใช้งานง่าย คุณภาพสูง และสามารถส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้วได้

Lotus Silk is ethical fashion brand in Cambodia. Lotus Silk gives a second chance to wasted fabric obtained from other garment factories across Cambodia and used clothes from abroad, particularly kimono robes. Discarded Japanese silk is restored to life as a new kimono robe. Circular practice is fully utilize material by upcycle leftovers materials and clothing while creating job opportunities for poor families in Cambodia. By all means, Lotus Silk offers its target customers in developed countries with fine-quality handmade apparels from alternative, reclaimed materials in practical way.

© Vannary San Founder, LOTUS SILK (Cambodia)

Fragment Series by Fictstudio

ในกระบวนการผลิตหินอ่อนจะมีแผ่นหินอ่อนที่แตกหักราว 2,000 กิโลกรัมต่อวันที่จะถูกทิ้งเป็นขยะอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ Fict Studio สตูดิโอออกแบบจากประเทศเกาหลีได้จึงออกแบบผลงานเฟอร์นิเจอร์ในชื่อชุด “Fragment” เพื่อนำหินอ่อนที่แตกหักเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำมาใส่แทนพิมปูพรางฉากและหลอมรวมกับเรซินให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการเพื่อนำมาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ แผ่นหินอ่อนที่มีลวดลายตามธรรมชาติเมื่อนำมารวมกับเรซินที่โปร่งแสงทำให้เกิดความสวยงามที่น่าสนใจ ผลงานเฟอร์นิเจอร์ในชุด Fragment นี้ประกอบไปด้วย ม้านั่ง เก้าอี้ โต๊ะข้าง และถาด

During the marble processing, about 2,000 kg of damaged marble slabs are discarded every day and they become industrial waste right away. As a result, a South Korean Fict Studio created a series of furniture named Fragment in maximum effort to save these from being just useless. The studio repurposes them as an accented furniture material. The marble will be placed into rectangular molds and followed by resin liquid solution and glued together. The interesting contrast of the natural pattern of fragmented marble slab and translucent resin bestows the unusual allurements at a glance. Fragment collection includes a stool, a chair, a side table, and even a tray.

© FICT

© C-sense Bananamache'

© Myhome - บ้านและสวน

Bananamache by C-sense Bananamache'

C-sense Bananamache' โดย ปิยนุช ชัยธเนษานนท์ โดยการริเริ่มนำเอาจากกล้วยแห้ง ใบตองแห้ง มาใช้เป็นวัสดุหลักในการทำภาชนะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 กระบวนการผลิตวัสดุเริ่มจากการนำจากกล้วยที่ขูดขึ้นด้านในและใบตองไปผึ่งให้แห้ง ทำความสะอาด จากนั้นจึงนำมาขึ้นโครงรูปทรงต่าง ๆ โดยใช้แป้งเปียกทา แล้วจึงเคลือบด้วยสารสูตรกันเชื้อรา ภาชนะของ C-sense Bananamache' สามารถนำไปใส่อาหารแห้งและของใช้ต่าง ๆ ได้ และมีอายุการใช้งาน 5-10 ปีหากดูแลรักษาเป็นอย่างดี สินค้าของ C-sense Bananamache' มีตั้งแต่ จานใส่ของว่าง กล่องใส่ของกระจุกกระจิก ไปจนถึงโคมไฟติดเพดาน นอกจากนี้จะทำจากวัสดุธรรมชาติแล้ว ยังมีดีไซน์ร่วมสมัยและใช้โทนสีธรรมชาติสบายตา

Since 2001, Piyanutch Chaitheenayanon has created C-sense Bananamaché out of nature — a banana plant. Its apparent dry trunks and untorn leaves are taken, ventilated, and cleaned before forming. Then they are formed into desired shapes with starch glue and varnished with mold sealant. C-sense Bananamaché is suitable for dried food container and storage use and expected to last over 5 to 10 years under proper care. Bananamaché collection is lined up from common household items from snack trays, assorted sizes of organizer box, to ceiling lamps. Not only being a distinguish household item that is made from organic material, but Bananamaché represents the marriage of the contemporary design and the pleasant shades of natural color tones.

“วิถีหัตถกรรมชุมชนโดยเนื้อแท้แล้วคือคุณค่าแห่งความเรียบง่ายและเข้าใจธรรมชาติ”

- + ความสงบ การเข้าหาตัวตนด้านใน สอดคล้องไปกับแนวทางของพุทธศาสนาอันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยอยู่แล้ว
- + Folk Craft หรือ งานหัตถกรรมพื้นบ้านที่พบได้ตามชุมชนท้องถิ่น อาทิ กระบุง กระจาด สุ่มไม้ เสื้อทอ คือรูปแบบวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม มีวิธีการในการเลือกใช้วัสดุพื้นถิ่นอันเรียบง่ายและหาได้ในธรรมชาติมาใช้ในการสร้างสรรค์งาน สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในคุณค่าแท้ของความเรียบง่ายและใช้ชีวิตเชื่อมโยงกับธรรมชาติหลอมรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต
- + Authentic Raw ความเข้าใจในแนวทางการเคารพความไม่สมบูรณ์แบบของธรรมชาติ ผ่านการนำเสนอวัสดุที่ดิบหยาบ เหล่านี้จะช่วยสร้างเอกลักษณ์งานให้เด่นชัดขึ้นได้ และสามารถทำได้จริง อาทิ งานทอ งานสาน งานแกะสลัก ที่ออกแบบให้มีความหย่าบอย่างตั้งใจ
- + เศรษฐกิจหมุนเวียน การหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุด สะท้อนคุณค่าแห่งการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นวิถีแห่งความยั่งยืนที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น สอดคล้องไปกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอันเป็นจิตสำนึกร่วมสมัยที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ

“ทำได้จริง ทำได้ง่าย แค่ต้องนำเสนอคุณค่าให้ชัดเจนเรื่องให้ได้ ถ่ายทอดให้เป็น”

- + ด้วยความที่แนวคิดแบบ True Value คือตัวตนและวิถีของชุมชนอยู่แล้ว นี่จึงเป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดได้ง่ายและทำได้จริง ไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงเทคโนโลยี สิ่งที่ต้องพัฒนาจึงเป็นการสร้างเรื่องราว (Storytelling) เพื่อถ่ายทอดคุณค่าแท้ของงานหัตถศิลป์ที่เรียบง่าย เคารพในเนื้อแท้ของวัสดุ และความเข้าใจในธรรมชาติผ่านการออกแบบอย่างยั่งยืน

“Community craft way of life is essence of the value of simplicity and the comprehending nature.”

- + Tranquility and Mindfulness
- + Be in accordance with Buddhist precept that is fundamental to Thai society.
- + Folk Craft Local basketry and handicrafts such as wicker basket, bamboo basket, Thai style chicken coop, and woven mat accurately represent the lifestyle of local people. As local craftsmanship rather depends on an abundance of local material, these works perfectly express their respect for simplicity at heart, as well as their lifestyle that commune with nature.
- + Authentic Raw Embrace in the power of natural imperfections. Deliberately applying raw materials take up the visual impression to the higher level, particularly in weaving, basketry, and craving.
- + Circular Economy : Economic system aimed at minimizing waste and making the most of resources, evokes the sense of sustainable awareness that has been passed down from generation to generation. And that compromises with the circular economy movement among the international community.

“It’s viable, achievable with better storytelling and a clear manifestation of value.”

- + The True Value design concept is portrays of self-identity and local way of life. It’s viable and applicable without reliance on technology. Promoting intrinsic local value by effective “Storytelling” is the key development focus in order to convey value of simplicity, respectful process of material, contemplate with nature and employing sustainable design.

ตัวอย่างสินค้า
ที่ผลิตโดยช่างหัตถศิลป์
และนักออกแบบไทย

Cube Cute Collection

การนำจักสานที่มีรูปแบบและโครงสร้างที่เรียบง่ายแต่สร้างความชัดเจนและนำเสนอวัสดุที่เป็นธรรมชาติ

Cube Cute Collection presents the whole new look of austere simplicity of folk basketry. It surely introduces luminary and organic material.

Krapoh Lamp โดย สุภชัย แก้วกนก และกลุ่มหัตถกรรมจักสานในกะพ้อ จ.นครศรีธรรมราช

ความรู้จักสานแบบดั้งเดิมผสมผสานกับงานไม้และการออกแบบที่สร้างสรรค์ที่ใช้แนวคิดของรากส่งผลเกิดการพัฒนารูปแบบพัดใบกะพ้อให้มีรูปแบบที่ทันสมัยแต่ยังสะท้อนวิถีชีวิตท้องถิ่น

Celebrating the pride in folk wisdom through its design, Fruit Tray is the creative outcome of licuala paddle fan and traditional woodwork to reflect the culture and lifestyle of the locals.

Benjamin Collection โดย ดร.กฤษณ์ เย็นสุดใจ และหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไถ่ดี จ.สมุทรสาคร

นำองค์ความรู้ดั้งเดิมเรื่องการทำเบญจรงค์มาต่อยอดผ่านงานออกแบบให้มีความเรียบง่ายเป็นระเบียบ การวางสาดลายซ้ำ ๆ สะท้อนถึงวิถีชุมชน

Use old-fashioned Benjarong porcelain artisanship to create the design motif emphasizes on simplicity, order, and repeating pattern to reflect the community identity

จุดเริ่มของ “เบญจรงค์” โดย วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์

นำเสนอเบญจรงค์ไทยให้เข้าไปสู่ยุคใหม่ที่นำเสนอใจมากโดยใช้วัสดุที่สื่อถึงกระบวนการการทำงานดินเผา

The designer aims to provide the public with a positive outlook towards Benjarong by using baked pieces of clay slab with elaborately colorful hand-painted patterns, giving a trace of Benjarong in the making.

“ซาก” CORALS โดย นายสมยศ สวัสดิ์

ซากเป็น Installation Art ที่สื่อถึงความสูญเสียของระบบนิเวศ ธรรมชาติที่ถูกทำลายโดยฝีมือของมนุษย์ สร้างสรรค์ผลงานโดยนำวัสดุเหลือทิ้ง อาทิ กระดาษรีไซเคิล เศษขยะจากทะเลมาใช้

Corals is a soul-searching installation art about the human impact of the environment. The pieces are made of fiber cement composite from recycled paper and ocean garbages.

TECHNICAL CRAFT

“นวัตกรรมแห่งงานหัตถศิลป์”

Utopioneer

Utopia (ดินแดนในอุดมคติ)

Pioneer (ผู้บุกเบิก)

Utopioneer คือกลุ่มผู้บริโภคที่มองหาความท้าทายของโลกสมัยใหม่ ทะเยอทะยานที่จะเรียนรู้และทดลองกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อบุกเบิกเส้นทางสู่ออนาคตสร้างสังคมที่ดีกว่าสร้างโลกที่ดีขึ้น เพื่อเข้าใกล้โลกในอุดมคติให้มากที่สุด

ความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการออกแบบและศิลปะในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การคิดค้นออกแบบ การพัฒนากระบวนการผลิต การทำการตลาดและการขาย ตลอดจนสร้างวิถีทางใหม่ในการเสพและบริโภค และยังถูกนำไปใช้กับศิลปะและการออกแบบในหลาย ๆ แขนง ทั้งสินค้าเครื่องใช้อุปโภคบริโภค เสื้อผ้าเครื่องประดับเพื่อสร้างเสริมสถานะทางสังคม สถาปัตยกรรมและการออกแบบสร้างบรรยากาศให้ที่อยู่อาศัย

เช่นเดียวกับงานหัตถศิลป์ เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาและยกระดับกระบวนการใหม่ทั้งการออกแบบและการผลิตไปพร้อม ๆ กับการสร้างนิยามใหม่ของงานหัตถศิลป์ที่แต่เดิมถูกให้คุณค่ายึดโยงอยู่กับเทคนิคและวิธีการแบบดั้งเดิมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น นี่จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่เทคโนโลยีจะเข้ามาปรับกระบวนการที่คนในวงการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ให้กระบวนการสร้างสรรค์สามารถใช้ประโยชน์จากวิทยาการสมัยใหม่ แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าของภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมโดยไม่ทิ้งราก

Technical Craft คือแนวโน้มการออกแบบที่ผสานเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตเพื่อมาบุกเบิกสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์วิถีใหม่ ทั้งการออกแบบ สดสวยและรูปแบบด้วยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนอย่างแม่นยำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีช่วยรังสรรค์ประโยชน์ใช้สอยอันชาญฉลาด รวมถึงการพยายามที่จะเลียนแบบหรือเอาชนะธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดความสามารถมนุษย์และก้าวข้ามวิธีการแบบเดิม ๆ สู่อการสร้างงานหัตถศิลป์วิถีใหม่ด้วยนวัตกรรม

Utopioneer is a consumer group that is seeking for all new thrills of the modern lifestyle. They are keen to learn and experiment the emerging technology in order to pioneer the better future and closing the gap with their ideal world.

It's inevitable that the great leap of innovation and modern technology has created a lot of changes to the design and art world, from designing, manufacturing process, marketing and sales, and also the novel approach about consumption. Technical advantages of the modern world are applied to numbers of art and design disciplines for the interest of manufacturers and consumers, from daily-life consumer goods to clothing and apparels that signal social status, to architecture and atmospheric dimensions.

Likewise the art and design world, technology has come into play with traditional handicraft in terms of design and manufacturing process. Furthermore, the arrival of modern technology redefines the perceived quality of handicraft that closely associates with old-fashioned techniques and cultural backgrounds. It can be said that traditional craftsmanship is about to take full advantage of modern technology in the creative process while preserving its precious wisdom bestowed by ancestors.

Technical Craft is a convergence design concept between breakthrough technologies and innovations as a new mean to pioneer new techniques for handicrafts, for example, computer-aided algorithmic pattern drafting, smart technology solutions, biomimetics and technologies that overcome human limitations. Altogether, new technologies are the bridge that connects tradition knowledge to innovative crafts.

BEYOND LIMIT
ก้าวข้ามข้อจำกัด

BIOMIMICRY
นวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติ

UTILITARIAN
ถือประโยชน์เป็นสำคัญ

© Asif Khan

© Callum Wale

© Apertures. Courtesy Baumgartner + Uru Architects

© Neri Oxman

Algorithmic Craft

“ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ แนวทางใหม่ด้วยวิถีอัลกอริทึม”

เทคนิคการออกแบบลวดลายและรูปแบบการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนอย่างแม่นยำด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ล้ำสมัย และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานหัตถศิลป์ อาทิ Algorithmic Lace bra ของ Lisa Marks เป็นการคำนวณโครงสร้างหน้าอกของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม แล้วนำมาทอมือเป็นลวดลายลูกไม้ที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน สวยงาม และเหมาะสมกับผู้ป่วย

“Adopting algorithm to create innovative craft with modern technology”

Algorithmic Lace bra by Lisa Marks is a good representation of how computer-based mathematical algorithms and traditional lacework team up together to give precisely support for women post-mastectomy, resulting in a comfortably sophisticated network of lace that perfectly fit patient.

© Pushan Panda

Kinematics Dress

สตูดิโอ Nervous System ได้ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 4 มิติที่เรียกว่า “Kinematics” สร้างสรรค์ผลงานที่มีชื่อว่า Kinematics Dress โดยใช้คอมพิวเตอร์จำลองรูปแบบและอัลกอริทึมของวัตถุ (Open Dynamics Engine) ผ่านแอปพลิเคชันที่เป็น Web-based ชื่อ Kinematics Cloth เพื่อผลิตแผ่นโมดูลหลายพันชิ้นที่เกี่ยวกันด้วยข้อต่อโดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ทำให้รูปทรงเปลี่ยนไปตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นเดรสชุดแรกที่เกิดจากการพิมพ์โดยไม่ต้องมีส่วนประกอบหรือนำไปประกอบเพิ่มเติม สามารถสวมใส่ได้ทันทีที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สะท้อนถึงความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ อัลกอริทึมของคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์การออกแบบและวัสดุ จุดกระแสให้เหล่าเมคเกอร์สายไฮเทคลุกขึ้นมารวมกลุ่มกันสร้างสรรค์ “งานทำมือดิจิทัล” กันอย่างจริงจัง

Kinematics Dress is not made by couture artists but from the ever-present technique 4D printing system initiated by New York-based Nervous System Studio. This futuristic kinematics garment is rendered by Open Dynamics Engine on a web-based application, Kinematics Cloth that allow choices of customization. The world’s first ready-to-wear Kinematics dress needs no tailor alterations since it’s already interconnected with thousands of pieces of triangular nylon panels with hinges. Its manufacturing process doesn’t sound like a real dress, but it really gives smoothly flows and ripples in response to body movement. Kinematics Dress is an evidence of the great leap in 3D printing, also algorithms, design software, and materials for the modern day technology, while urging the clan of tech-enthusiasts to seriously work out on their “digital handicraft” projects.

Algorithmic Origami

Origami คือศิลปะการพับกระดาษแบบดั้งเดิม นำมาผสมผสานด้วยการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนารูปแบบ การพับ การตัด จึงเกิดการสร้างสรรค์ชิ้นงานประติมากรรมโลหะที่แสดงออกถึงการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยหลักการคือการคำนวณรูปทรงที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม 3 มิติ คำนวณรูปแบบจาก Polygon ออกมาเป็นรูปแบบรอยพับและตัด เพื่อเข้าสู่กระบวนการตัดแผ่นโลหะโดยใช้ Laser Cut สร้างเป็นงานประติมากรรม Origami ขึ้นมา

The coming together of mathematics, modern technology, and the traditional art of Origami yields a mind-blowing metal sculpture “Algorithmic Origami”, and that represents the advanced technology. The design process involves 3D modeling software combining with an algorithm that produces folding and cutting 3D blueprint based on polygon shapes. For the manufacturing process, the laser cutter is to precisely fabricate the surface of metal sheets according to the selected pattern.

© Steve Marsel Studio

The Hybrid Bricolage

โครงการออกแบบงานวิจัยที่มีเอกลักษณ์ผสมผสานความรู้ทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรมด้านงานฝีมือร่วมกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ สร้างแพลตฟอร์มสำหรับการออกแบบเทคนิค “Smocking” หรือเทคนิคการจับจีบและการรูด หรือทำให้เนื้อผ้าเกิดรอยย่นด้วยการนำด้าย ไหมปัก หรือไหมพรม สอดหรือตรงตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดลวดลายที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับช่างฝีมือใหม่ให้สามารถออกแบบลวดลายได้ด้วยตนเองแม้จะเป็นมือใหม่ก็ตาม โดยวิธีการของแพลตฟอร์ม ช่างฝีมือจะสามารถออกแบบลวดลาย Smocking โดยเลือกจาก Honeycomb Smocking Pattern Catalog และซอฟต์แวร์การออกแบบ Custom Computer-Aided Smocking (CAS) วิเคราะห์รูปแบบลวดลายที่ต้องการ วิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานของรูปแบบที่เลือกโดยใช้อัลกอริทึมคำนวณเป็นแพทเทิร์นและกำหนดจุดของการจับจีบและรูด และการกำหนดรอยย่นของเนื้อผ้าสำหรับการเย็บ ซึ่งข้อดีคือช่างฝีมือสามารถสร้างและผสมผสานรูปแบบของการเย็บให้เกิดความหลากหลายสร้างเป็นลักษณะเฉพาะของตนเองขึ้นมา

The Hybrid Bricolage is a collaboration between Bezalel Academy of Art and Design of Jerusalem and the Hebrew University on an attempt to reinterpret the smocking, a type of embroidered fabric with pleats and threading for adoring garments. The researchers integrate the knowledge of craftsmanship and technology expertise to explore a new perspective for tradition smocking by using today’s technology. They designed an in-house software for custom Computer-Aided Smocking (CAS) that enables craftsmen to create smocking pattern from the Honeycomb Smocking Pattern Catalog. Then CAS software analyzes the selected pattern and its outline by the algorithmic calculation, and the craftsmen will get the pattern with a marking guide for running stitch and gather. Advantages of CAS software is that the beginners can even use this software to unlocks thousands of new and unique smocking by mixing and altering pre-installed patterns.

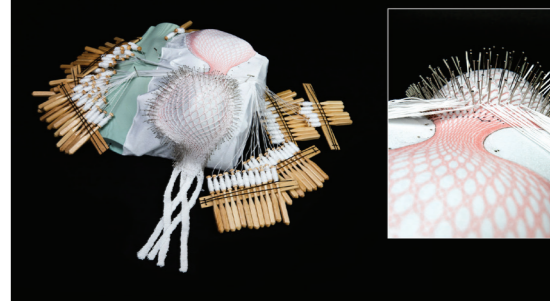
© Daniel Shechter

Algorithmic Lace Bra

Lisa Marks ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษในการนำความก้าวหน้าทางด้านดิจิทัลมาใช้เพื่อรักษางานฝีมือแบบดั้งเดิม มีการออกแบบเลื้อยชั้นในสตรีลูกไม้แบบดั้งเดิมของชาวโครเอเชียเพื่อสร้างเลื้อยชั้นในสตรีที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีความเหมาะสมกับร่างกายของสตรีที่เคยผ่าตัดเต้านม ซึ่งการออกแบบเริ่มจากการสแกนร่างกายของผู้สวมใส่เพื่อคำนวณโครงสร้างร่างกายออกมาเป็นรูปทรงดิจิทัลแบบ 3 มิติ และตัดรูปทรงต้นแบบของหน้าอกด้วย Foam CNC แล้วส่งต่อให้ช่างฝีมือเพื่อนำไปถักลูกไม้ด้วยรูปแบบ Croatian Bobbin Lace ที่ใช้การถัก การบิดเกลียว เพื่อสร้างเป็นลวดลายด้วยการทอมือเป็นขั้นตอนสุดท้าย สิ่งที่น่าสนใจของงานออกแบบนี้คือการรักษาแบบหัตถกรรมชุมชนดั้งเดิมให้มีความร่วมสมัยไปกับการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ Algorithmic Lace Bra ได้รางวัล Lexus Design Award 2019 ภายใต้โจทย์ทีม “Design for a Better Tomorrow”

Algorithmic Lace Bra is a creative clash of 21st-century digital technology and a 16th-century Croatian handicraft. Designer Lisa Marks has brought the two together to create an extraordinary lace bra for women who have undergone mastectomy surgery. The design process begins with an advanced 3D body scan of the wearer, then the bust shape is cut accordingly with CNC foam router. The lace workers will use the foam model to work on the intricate Croatian bobbin lace that requires weaving its pattern by hands. The result is impressive for the wearer as it fits them perfectly. Mark’s objective of this project is to preserve the body of handed-down knowledge as modern technology evolves to enable traditional handicraft to become relevant to the new generations. Appraised by its cutting-edge manufacturing process, Algorithmic Lace Bra won Lexus Design Award 2019 for its innovative design for a better tomorrow.

© Rima Sabina Aouf

Biomimicry

“วิทยาการเพื่อเลียนแบบธรรมชาติ สร้างนวัตกรรมใหม่แห่งงานหัตถศิลป์”

เมื่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า นักออกแบบจึงเข้าถึงวิทยาการในการจำลองและเลียนแบบธรรมชาติ อาทิ การจำลองโครงสร้างของเส้นใยธรรมชาติ ลวดลายที่สื่อถึงโครงสร้างทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต หรือการใช้สีสังเคราะห์ที่มีความใกล้เคียงธรรมชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติในรูปแบบที่ทันสมัย

“Technology ability to model on biological entities and processes generate a new innovative design for craft”

Since the advances in technology leap forward, designers eventually gain access to biomimetic technology that mimic the nature, for example, the biomimicry in textiles, a geometric pattern that reminds of DNA structure, and synthetic colors that emulate natural shades, to enrich the urban nature experience in a contemporary fashion.

© Alexandra Kehayoglou

Resemble Nature Hand-tufted Carpets

Alexandra Kehayoglou นักออกแบบพรหมจากเมือง Buenos Aires ออกแบบพรหมทอมือโดยอาศัยภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายโดยโดรนเพื่อสร้างพรหมที่ถ่ายทอดลักษณะทางชีวภาพและภูมิทัศน์ทางธรรมชาติของพื้นที่ป่าบริเวณต่าง ๆ ราวกับเป็นแผนที่ของภูมิทัศน์ที่ได้รับการอนุรักษ์ พื้นที่ที่หายไป หรือพื้นที่ที่ใกล้สูญพันธุ์ทางชีวภาพ เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมชาติและเชื่อมโยงคนให้เข้ามาชมและเห็นความสำคัญของป่าที่ถูกหลงลืม

Imprinted with aerial view verdant landscape from the middle of nowhere, Resemble Nature Hand-tufted Carpets is an echo of environmental awareness by Argentina carpet designer Alexandra Kehayoglou. She uses drone photos to recreate the scenic beauty of geographic variation on fleecy carpets and rugs. Her works look as if they are nature reserves maps that are begging people to stop deforestation and protect biodiversity.

Specimens of Abstraction

G. William Bell นักเป่าแก้วจากฟลอริดาสร้างภาชนะแก้วทรงเรขาคณิตจากการหลอมละลายของแท่งกระจกสีต่าง ๆ (Flux & Glow) ด้วยการไล่ระดับสีแสดงออกถึงความคิดเชิงนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างโครงสร้าง เส้นสาย และจำลองความซับซ้อนของชีวภาพ แสดงออกถึงคุณสมบัติโดยธรรมชาติบางชิ้นมีลักษณะคล้ายกับงานเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการ ซึ่งตัวชิ้นงานแสดงออกถึงการนำแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะและงานฝีมือมาหลอมรวมกัน

A Florida-born glass designer G. William Bell lets Specimens of Abstraction to manifest a clear reference to the diversity of species in an abstract composition. It contains a set of glass cylinder fused with delicate multi-colored liners and, which at glance make us think of Petri dishes in a science lab. The work is a good standpoint of science, art, and Bell's remarkable glass-forming prowess.

© G. William Bell

Summit at Sea Installation

ในงานประชุม Summit at Sea 2016 ได้มีการติดตั้งกลุ่มผลงานที่มีรูปร่างคล้ายแนวปะการังโดยมีความสูงตั้งแต่ 4 ถึง 10 ฟุต เพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมือนอยู่ใต้ท้องทะเล ผลงานนี้ออกแบบโดย Nervous System Studio ซึ่งนักออกแบบได้แรงบันดาลใจจากแนวปะการังท้องถิ่นในทะเลแคริบเบียนผลิตโดยใช้ CNC 3D Printing เพื่อสร้างกิ่งของปะการังขึ้นมาใหม่ และภายในประติมากรรมรูปปะการังจะติดตั้งไฟที่สามารถปรับเปลี่ยนแสงได้ เพื่อสร้างอารมณ์ที่แตกต่างให้เกิดความน่าสนใจในท้องทะเลที่ลึกกลับและน่าค้นหา

At Summit at Sea 2016, a collection of 4 to 10 feet art installation that looks a lot like a fan of coral reefs was standing still at the background. Designed by Nervous System Studio, the designer took inspirations from local reefs in the Caribbean and used CNC 3D Printing to recreate coral branch. Inside coral-like sculpture was changing lights that could be reprogrammed to create a different mood on stage to arouse curiosity about the mysterious deep sea.

© Price Street Projects

© Alberto Lamback

As Above, So Beneath

ประติมากรรมจากเรซินที่เลียนแบบวิธีการทับถมและความหนาแน่นของชั้นหินที่อยู่ในธรรมชาติที่แต่ละชั้นหินมีลักษณะในตัวของมันเอง สื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทางภูมิทัศน์ วัฒนธรรม และสังคมที่ล้วนแต่มีความแตกต่างกัน

As Above, So Beneath is a perfect substantial redefinition of changes in forms of resin. Duplicating the natural formation of layers and the densities of rocks, the sculpture symbolically represents the different stages of changes in a society, an outlook and a culture.

Utilitarian Aesthetic

“ใช้งานหัตถกรรมและเทคโนโลยี เพื่อออกแบบประโยชน์ใช้สอยอย่างชาญฉลาด”

ทิศทางการออกแบบที่เน้นความเรียบง่าย โดยรูปทรงและองค์ประกอบถูกตัดสินใจโดยความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยเป็นโจทย์ใหญ่ แสดงถึงสุนทรียศาสตร์แห่งความจริงใจและเรียบง่าย ลดทอนความฟุ่มเฟือยขององค์ประกอบและรูปแบบที่ไม่จำเป็น เหลือเพียงเนื้อแท้แห่งประโยชน์ใช้สอย

“A smart style to bring handicraft and technology to a multi-use design at maximum”

Utilitarian Aesthetic persists in being straightforward. Functionality recruits shapes and components if needed as less as possible. Distilled with the charm of honesty and simplicity, Utilitarian Aesthetic strips all excessiveness and decoration, but possess the serious sense of serving a purpose well.

© Ayush Kasliwal

© I Ro Se

Bowl Table

Ayush ได้สร้างโต๊ะข้างที่ได้รับความนิยมจากตลาดไม้แบบดั้งเดิมและขนาดแบ่งที่ใช้ทั่วไปในอินเดีย ตอนใต้โดยออกแบบให้มีรูปแบบที่เรียบง่ายโดยลดทอนรายละเอียดตามแบบ Scandinavian Design แต่ฟังก์ชันการใช้งานสอดคล้องกับวัฒนธรรมการนั่งพื้นของชาวอินเดีย งามไม้เป็นงานหัตถกรรมของช่างฝีมือในชุมชน Kharadi ซึ่งเป็นชุมชนช่างไม้ของอินเดีย ผสมผสานกับชาเหล็กสร้างความร่วมสมัย หากต้องการใช้เป็นถาดก็สามารถถอดขาเหล็กด้านล่างได้ ซึ่งการออกแบบนี้ยังคำนึงถึงการขนส่งที่ยังช่วยในการลดพื้นที่ลดค่าใช้จ่าย และประหยัดพลังงานที่ใช้ในการขนส่งอีกด้วย

Impressed by common wooden trays and dough bowls found in Southern India, Ayush created a simpler version of the side table in harmony with Scandinavian Design. It may serve a basic function, but it has a well-rounded design. The wooden top can be removed from the sleek supporting steel legs for convenient storage and transport. The bowl-like piece is made by hands of local craftsmen in Kharadi, one of a carpentry community in India.

Seamless by I Ro Se

Seamless คือผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ I Ro Se ใช้แนวคิดของออริกามิเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนังคุณภาพสูงและใช้เทคนิคงานฝีมือของญี่ปุ่นที่ใส่ใจในรายละเอียด การประกอบชิ้นงานโดยไม่ให้มีรอยเย็บ สะท้อนถึงความโดดเด่นของการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และรูปแบบการใช้งานที่เรียบง่าย

Seamless, a sub-brand of Japan's i ro se, heavily relies on the use of origami design. There's something in about that name because it's so Seamless that seams and stitches are invisible. Crafted of finest leather, Seamless tailors its products with meticulous Japanese craftsmanship. At any rate, Seamless very well represents all facets of simplicity.

© TIKA Lab

TiKA Modular Design Kit

TiKA โดย Florin Cobuz และ Adrian Enache ได้ยกระดับการปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้งานไปอีกขั้น ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนการประกอบได้หลายรูปแบบตามความต้องการ โดยมีโครงสร้างเพียงแค่แท่งไม้และลูกโลหะที่ใช้แม่เหล็ก Neodymium เป็นส่วนประกอบเพื่อเชื่อมต่อแท่งไม้ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ชุดโคมไฟ TiKA ประกอบด้วยแท่งไม้ที่มีหลอด LED และฐานไม้ที่ติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่วนชุด TiKA plant จะมาพร้อมกับกระถางคอนกรีตสำหรับปลูกต้นไม้ขนาดเล็กให้เคลื่อนไปตามแท่งไม้ ทั้งหมดนี้เหมาะสำหรับนำไปใช้ตกแต่งบ้านและสำนักงาน เป็นการตกแต่งภายในแบบร่วมสมัย

TiKA Modular Design Kit by Florin Cobuz and Adrian Enache elevates user customization to another level. The kit allows users to freely assemble a variety of intricate structures out of sticks and metal balls using just neodymium magnets. The TiKA lamps kit features LED fitted sticks and an electric wooden base, and the TiKA plant kit comes with an additional concrete pot for a plant to grow on and clinging on the wooden structure. Perfect for home and office settings and contemporary-themed interiors.

© Kunikazu Hamanishi

Leg-O Table

Kunikazu Hamanishi นักออกแบบชาวญี่ปุ่นกับผลงานการผสมผสานโตะโบราณกับแนวคิดของของเล่นสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ด้วยการออกแบบที่มีรูปแบบที่เรียบง่ายและพื้นผิวที่เป็นไม้ช่วยให้เข้ากับการตกแต่งห้องได้ในทุกรูปแบบตั้งแต่แบบธรรมดาไปจนถึงแบบทันสมัย นอกจากนี้ตัวโตะยังสามารถถอดแยกชิ้นส่วนและประกอบเข้าอย่างง่ายดายเพื่อการเก็บและการเคลื่อนย้าย ขาโตะยังถูกสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องกลึงงานไม้แบบโบราณออกแบบเป็นสลักที่สามารถประกอบโดยไม่ใช้ตะปูเช่นเดียวกับชิ้นส่วนเลโก้ สามารถขยายหรือปรับแต่งได้ง่ายในรูปแบบที่แตกต่างกันตามความต้องการของผู้ใช้งาน

Kunikazu Hamanishi joins up old techniques of woodworking and a modern toy to craft a good-looking Leg-O Table. The well-rounded supporting legs are treated by a lathe. Nailless, the legs are notched out to let users snap and take off the cross-beam easily, which is a creative inspiration from LEGO toys. Overall, the table is bettered with the neutral tones that will fluidly blend in with any settings and ambiance.

“การเชื่อมต่อนวัตกรรม ประสบการณ์ ท้องถิ่นและชุมชนด้วยเทคโนโลยี AI”

+ AI Craft Experience การบูรณาการฐานข้อมูลงานหัตถศิลป์และนำเสนองานหัตถศิลป์ให้เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายผ่าน E-Commerce Platform รวมถึงเอื้อให้เกิดการระดมสมองผสานการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อสร้างงานใหม่ ฐานข้อมูลที่รวบรวมไม่ใช่แค่สินค้า แต่เป็นการเชื่อมต่อประสบการณ์ บริบท ท้องถิ่นและชุมชนด้วยเทคโนโลยี AI

“Technology ช่วยสร้างยุคสมัยใหม่ให้งาน Craft ไปต่อได้”

- + Craft อาจไม่ใช่สิ่งเก่า และ Technology อาจไม่ใช่ของใหม่ การรวมกันระหว่าง Craft และ Technology จะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการสร้างชิ้นงาน ทุกวันนี้ Craft จำเป็นต้องหาที่ทางในบริบทใหม่ เป็น “Craft with Feature” หรือ “Gadget ที่มี Soul” ถ้า Craft มีประโยชน์มันจะเติบโตได้เอง
- + เทคโนโลยีวัสดุใหม่สามารถต่อยอดสร้างงานชิ้นใหม่ขึ้นมาได้ เช่น สีนํ้าไฟฟ้าสามารถนำไปออกแบบงาน Craft แบบ Interactive ได้ เป็นต้น
- + การประมวลด้วยคอมพิวเตอร์คือเครื่องมือที่เข้าไปช่วยช่างหัตถศิลป์
- + พัฒนาระบบการพัฒนางานด้วย Rapid Prototyping
- + Craft Person พัฒนาเป็น Artisan เป็นช่างฝีมือที่พร้อมเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และวัฒนธรรม Maker

“Humanism Craft; สะท้อนความมีชีวิตและเป็นมนุษย์”

+ Craft ยังอยู่กับบริบทของชุมชน วัตถุประสงค์ดั้งเดิมในชุมชนอาจถูกนำมาต่อยอดวิธีการออกแบบทดลองกระบวนการใหม่ ๆ ใช้เครื่องมือเพื่อเข้ามาพัฒนางานหัตถศิลป์โบราณให้ดีขึ้น และอาจรวมถึงการสกัดเอาจิตวิญญาณแบบโบราณเพื่อเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวัน

“Connecting goods, experience, and local community with AI technology”

+ AI Craft Experience Integrating databases in craftsmanship industry, presenting handicrafts to customers on E-Commerce Platform, along with brainstorm and the involvement from key contributors, all these open up better opportunities for craftsmanship. The collected data is not limited to products. But by the help of AI technology, it forges the connection between experience, context, and local communities.

“Technology unfold the new era of craftwork”

- + Craft does not mean OLD and technology may not mean NEW. The fusion of craft and technology will create new possible manufacturing techniques. Nowadays it's inevitable for a craft to seek its new concrete values for being “Craft with Feature” or “Gadget that has a soul”. And the craft that is able to serve a particular purpose will find ways to thrive.
- + New Materials: New materials create new possibilities, e.g. a conducting paint can be used in designing an interactive craft.
- + Computer-aided Design: Craftsmen gain additional advantages to their workflow from applying the computer-aided design.
- + Rapid Prototyping: Design development is improved by the advent of rapid prototyping.
- + Evolving into Artisan: A craft person evolves into an artisan who is keen on new technologies and “Maker Culture” movement.

“Humanism Craft: A work of arts that tell us about who we are”

+ Craft is highly related to community context. Craftsmanship community may utilize local materials to advance original design process. Experimenting new techniques and tools is alternative way to develop ancient craftwork, together with the reinterpretation of local soul as intellectual energy to engage into our modern daily life.

ตัวอย่างสินค้า
ที่ผลิตโดยช่างหัตถศิลป์
และนักออกแบบไทย

กล่องใส่กระดาษขลุ่ยและอุปกรณ์
บนโต๊ะอาหาร โดย คำจันทร์ ฮาโน

(ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ. 2556)

นักออกแบบนำแนวคิดด้านกลไกในการสร้างสรรค์ของเล่นที่เคลื่อนไหวได้ของช่างฝีมือชาวญี่ปุ่นมาประยุกต์เป็นผลงานในรูปแบบชุดเก็บอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้

The sculptor applied the technique Japanese artisans use in kinetic toys. In that case, his wooden box comes with moving parts.

My Precious Stones Soap Collection
by Cosmos and Harmony

สปูกลีเซอร์รินธรรมชาติ โดยมีแรงบันดาลใจจากธรรมชาติมีส่วนผสมของแร่ธาตุไม้ก้า ในรูปทรงเพชรสีสังคาสี 6 ชนิดต่อเซต เพื่อประดับตกแต่งหรือทำความสะอาดหน้าและผิวกาย

A series of six high-moisturizing glycerine soaps in assorted colors that stands for six different precious gemstones. Perfect for both home decoration and personal beauty.

ชุดเก้าอี้โครงโลหะทรงเรขาคณิต

ชุดเก้าอี้โครงโลหะใช้ฟอร์มจากรูปทรงเรขาคณิตด้วยเทคโนโลยี Laser Cut สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการศึกษาและคิดหารูปแบบวิธีการที่มีอัตลักษณ์จนได้เทคนิคที่แตกต่างและนำมาใช้ควบคู่กับวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมจนเกิดเป็นผลงานใหม่ที่นำเสนอใจ

Laser cutting is assisted in defining the unique metal structure. The duo represents the harmony of modern fashion and long-established method.

กล่องเครื่องสำอาง โดย นายชาติร์ เนืองจำนงค์

(ครูช่างศิลปหัตถกรรมปี พ.ศ. 2561)

นักออกแบบได้นำเทคนิคการเข้าเดือยเพื่อทำบานพับจากประเทศญี่ปุ่นมาสร้างกล่องเครื่องสำอางงานไม้ด้วยเทคนิคเข้าเดือยโดยไม่ใช้ตะปูตอกยึด

Inspired by Japanese carpentry's application of dowel hinge pin, the designer creates the nailless Makeup Box by fastening the structures together with dowels solely.

จิบเวลา โดย สกนัญฐ สมรัตนกุล

จากความประทับใจในบรรยากาศริมทะเลสู่การออกแบบชิ้นงานที่มีพื้นที่รับแสงและเกิดการสะท้อนชวนให้นึกถึงผิวน้ำทะเลที่สงบนิ่ง ด้วยเทคนิคการเคาะโลหะแผ่นเล็กที่ประกบกันสร้างพื้นผิวที่เหมือนน้ำ ผสมผสานกับรากไม้สัก

Inspired by the impression of the seaside atmosphere, “JIB-WAY-LA” is designed with the reflection surface and using Hand-hammered technique to make it seems like the calm sea. And the Teak root represents the hotels and attractions.

ผ้าไหมคุณสมบัติทำความสะอาดตัวเอง โดย นิตดาวดี บุญญะเดโช

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสมัยที่นำเทคโนโลยีงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดทำให้ผ้าไหมมีคุณสมบัติทำความสะอาดตัวเองได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการซักชำระเมื่ออยู่ภายใต้แสงอัลตราไวโอเล็ต

Contemporary bag product that bring self-cleaning properties of the obtained fabric were investigated under UV light and it was found that silk fabric was effective in self-cleaning.

HAPPINESS PLAY

“เล่น อย่างสร้างสรรค์”

Anti-boring

Anti (ต่อต้าน)

Boring (ความน่าเบื่อ)

Anti-boring คือกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ชีวิตอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ช่างคิด ช่างฝัน เปี่ยมจินตนาการ สนุกสนาน ชอบผจญภัยเปิดใจให้กับโลกรอบตัว เพื่อผสมผสานให้เกิดความเป็นตนเอง

การเกิดขึ้นของทุนนิยมและระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อแจกจ่ายสินค้าอย่างทั่วถึง สิ่งที่เกิดขึ้นคือสินค้าจำนวนมากที่หน้าตาเหมือน ๆ กันถูกกระจายไปทั่วโลก ไม่แปลกที่คนจำนวนหนึ่งจะเบื่อของที่เหมือน ๆ กันไปหมดและเริ่มหันมาบริโภคสินค้าที่ไม่มีใครเหมือนเพื่อสร้างสรรค์ตัวตนที่แตกต่าง ไปพร้อม ๆ กับโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เปิดโอกาสให้เราแสวงหาวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เกิดขึ้นทั่วโลก บันดาลใจให้เราเดินทางออกใช้ชีวิตเพื่อท่องเที่ยวในโลกกว้างเพื่อเรียนรู้ สัมผัส และซึมซับอัตลักษณ์และตัวตนที่ต่างออกไป

เศรษฐกิจแบบแบ่งปันยิ่งเอื้อให้เราแลกเปลี่ยนกันได้อย่างสะดวกและง่ายมากขึ้น ปัจจัยด้านเทคโนโลยียิ่งช่วยเร่งความเป็นไปได้ให้คนกล้าเพื่อฝันและทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หลาย ๆ อย่างให้เกิดขึ้นจริง ภาพฝันและจินตนาการหลุดโลกไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปได้อีกต่อไป เด็กรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาในยุคนี้จึงเกิดมาพร้อมโอกาส พวกเขาพร้อมที่จะสนุกสนาน กล้าที่จะทดลอง ท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง และหลอมรวมเอาตัวตนที่หลากหลาย โดยทำมันให้เป็นจริงได้ด้วยเทคโนโลยี ปัจจัยเหล่านี้ค่อย ๆ หล่อหลอมให้เกิดจิตวิญญาณแห่งความกล้าที่จะหลุดจากรอบ กล้าที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ กล้าที่จะลุยออกมาจากความน่าเบื่อทั้งหลาย แนวคิดการออกแบบเหล่านี้ปรากฏให้เห็นในงานออกแบบทุกประเภทไม่เว้นแม้แต่งานหัตถศิลป์ที่แนวคิดของการทำมือสอดรับกับความเป็นไปได้ในการทดลองเพื่อสร้างผลงานที่มีชิ้นเดียวในโลก

Happiness Play คือ แนวโน้มการออกแบบที่นำเสนอด้วยความอิสระ นอกกรอบนำเสนอเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ด้วยอารมณ์สนุกสนาน สดใส มองโลกในแง่ดี เปี่ยมไปด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการทดลองสิ่งแปลกใหม่ ทั้งแนวคิดการสร้างภาพฝันเกินจินตนาการและเหนือจริง รวมถึงการผสมเอาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อหลอมรวม ทั้งหมดถูกนำเสนอในวิธีการใหม่ ๆ ที่แตกต่างล้ำสมัย ไม่น่าเบื่อ

Anti-boring is a living concept that unlocks oneself to the world of artistic creativity, full of lively imagination, and exciting adventure in order to feel a sense of individuality.

The emergence of capitalist culture following by manufacturing industries has transformed the distribution strategy forever. The result is millions of products that look the same are on the shelves around the world. That doesn't sound surprising that there are a group of people that get bored of these same looking products. And they tend to express a preference for unique products that bring back a sense of individuality. Meanwhile, the globalization has exposed ourselves to new regional cultures, and that inspires us to explore the world so as to learn, experience, and engage different local identities and characters.

Sharing economy offer conveniences in various beneficial aspects. Technologies have weighed into allowing people to dream beyond their imaginations and do brilliant things that used to be impossible, let alone wacky ideas and crazy dreams. The new generation grew up with new-found freedom. They are now ready to play and experiment with creativity, explore the world, and define their identity from melting-pot places by the help of technology. With all these factors, they are fearless to break the rules, be courageous enough to step out of boredom and create something unconventional. This defining trend is currently obvious in many branches of design, even in the handicraft sector where handmade items are feasible for crafting an experimental work that is one of a kind.

Happiness Play is a design concept trend that celebrates freedom and being outside the box through good-humored and optimistic trait. Activate imagination and creativity abundant to experiment both fantasy and surreal invention. Converging melting pot of cultural diversity to reflect the contentment of life in trendsetting and anti-boring style.

KEYWORDS

EXPERIMENT

ทดลอง

POSITIVE

มองโลกในแง่ดี

FANTASY

จินตนาการเพ้อฝัน

TRIBAL

อัตลักษณ์ชนเผ่า

© Scheltens & Abbenes

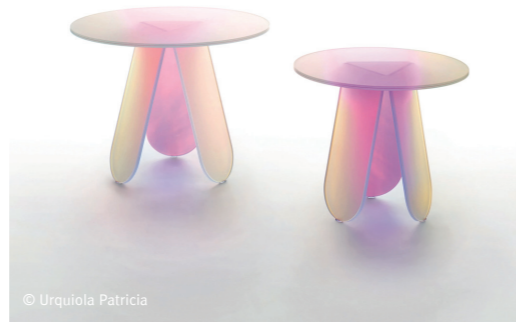
Illuminated Imagination

“หลักหนีความจริงด้วยภาพฝันเกินจินตนาการ สนุกสนานไปกับสีสันที่มีชีวิตชีวา”

ทิศทางการออกแบบที่เล่นสนุกกับการทดลองใช้สีสันและแสง
รุ่ง ใช้ลวดลายเส้นสายซ้ำ ๆ ที่สร้างความตื่นเต้น เคลื่อนไหว
หรือใช้พื้นผิวที่เล่นกับแสง เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดูบิดเบือน
สร้างโลกเหนือจินตนาการขึ้นมา

“Enjoy a sweet escape of reality when vivid imagination comes in to play”

A concept that experiments with colors and prismatic
spectrums, repeated patterns to cause excitement and
movement. Or opt to use shimmering textures to build
a surreal distorted atmosphere in a fictional world.

Shimmer Side Table Italian Handcrafted Glass by Patricia Urquiola

Shimmer โต๊ะข้างที่ออกแบบโดย Patricia Urquiola สำหรับบริษัท
Glas Italia บริษัทกระจกลามิเนตในเมือง Macherino ใกล้กับมิลาน
แต่ละชิ้นทำด้วยมือโดยช่างทำแก้วระดับสูงของอิตาลี เฟอร์นิเจอร์
ชิ้นนี้โดดเด่นด้วยการเคลือบผิวแบบสีรุ้งพิเศษ มีความแตกต่างตาม
มุมของแหล่งกำเนิดแสง เกิดเป็นงานศิลปะสีรุ้งด้วยวัสดุโปร่งแสง
คอลเล็กชันนี้มีทั้งโต๊ะสูงและโต๊ะเตี้ยและสามารถทำผิวกระจกแบบ
ใสได้

Iridescent, translucent, and futuristic—these are the
reason why this Shimmer Side Table looks so striking at
a first glance. Made of laminated and glued glass, it’s
designed by Patricia Urquiola for Glas Italia, an Italian
company glassmaker. The varying iridescent effect is
acquired by the multi-chromatic finish. Available in
three different pieces: console tables, high tables, and
low tables.

คอลเล็กชันกระจุดย้อมสี โดย มนัสพงษ์ แซ่ฮวด

เพิ่มมูลค่าของเครื่องใช้ประจำวัน อาทิ ตะกร้า เสื่อ และกระเป๋าให้เกิด
ความรู้สึกที่แตกต่างผ่านทางเลือกใหม่ของวัสดุ หรือการใช้สีสดใส
และการเล่นลายที่ไม่ธรรมดา นำลวดลายดั้งเดิมมาประยุกต์ให้เป็น
ลายกราฟิกที่ดูทันสมัยขึ้น มีความเป็นงานศิลปะมากขึ้น

Value can be added through the new choice of raw
materials. Daily use stuffs such as baskets, mats, and
bags can give a different feeling when they are made of
unconventional materials. These stuffs can even look like
the work of art.

Tropicalia Outdoor Armchair

โครงสร้างท่อเหล็กของโครงการ Antibodi กลายเป็นแบบจำลอง
ที่ผู้ออกแบบสร้างแต่เดิมขึ้นโดยใช้เฟรมเปลี่ยนรูป ทำให้ที่นั่งมี
บุคลิกที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ เส้นลวดหลากสีที่พันซึ่ง
รอบโครงสร้างของท่อเหล็กมีความคล้ายคลึงกับจังหวะลากดินสอ
เส้นสายต่าง ๆ ทำหน้าที่ทั้งสร้างสีสันและโครงสร้างไปในตัว เกิดเป็น
ชิ้นงานที่สนุกสนาน ชื่นเล่น

A Milan-based designer Patricia Urquiola crafted an
eye-catching Tropicalia Outdoor Armchair from tubular
steel frame of her previous design, Antibodi. Parallels of
multicolor thread that look like a pencil drawing exercise
are wrapped around the bare structure making the chair
come alive. And it’s also one of her fascinating works that
betray conventional armchairs with unfamiliar choice of
design and playfulness.

Walking Shelter by Rebecca Roke

Rebecca Roke อดีตบรรณาธิการนิตยสาร Monument ของ
ออสเตรเลียที่ทำงานร่วมกับสำนักพิมพ์ Phaidon หลังจากที่เธอเคย
ฝากหนังสือรวบรวมงานสถาปัตยกรรมขนาดจิ๋วแต่แจ๋วเอาไว้ใน
Nanotecture: Tiny Built Things หนึ่งในนั้นคือ Walking
Shelter ด้วยการนำเสนอ “สถาปัตยกรรมที่เคลื่อนไหวได้”
กระตุ้นการใช้งานให้กับพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ หรือแม้กระทั่ง
พื้นที่ที่ถูกทิ้งร้าง และการเปิดโอกาสให้คนได้ออกไปสำรวจโลก
ข้างนอกได้มากยิ่งขึ้นผ่าน Mobitecture เหล่านี้ ผลงานชิ้นนี้
ปรากฏในหนังสือควบคู่ไปกับโครงการที่ทดสอบด้วยวัสดุสีและ
ขนาด ทำจากแผ่นกันน้ำและมีมุ้งกันยุงเพื่อให้ผู้สวมใส่สามารถ
เตรียมการได้หลากหลายเงื่อนไข

Rebecca Roke, the former editor-in-chief of Australia’s
Monument, released her book “Nanotecture: Tiny
Built Things”. Proudly acclaimed itself as an inspiring
collection of small-scale architecture ever published,
the book also features a piece of intriguing mobile
architecture called “Walking Shelter” by Sibling. Made
from waterproof fabric and mosquito net, Walking
Shelter wants to encourage people to spend more time
on outdoor activities and explore the neighborhood.

Avant-garde Tribal

“การผสมผสานและหลอมรวมวัฒนธรรมที่หลากหลาย นำเสนอด้วยลูกเล่นที่แตกต่าง และรูปแบบที่ล้ำสมัย”

ทิศทางการออกแบบที่นำเอารูปทรงหรือลวดลายที่มีเอกลักษณ์มาจากรากทางวัฒนธรรม ลายผ้าพื้นเมืองของชนเผ่า ภาพเขียนฝาผนังถ้ำโบราณ หรือรูปปั้นเก่า นำมาทำให้ดูทันสมัย ผ่านการใช้สีเส้นที่สดใส สะดุดตา

“The convergence of multicultural diversity that is demonstrated with unusually progressive finesse”

“Avant-garde Tribal modernizes tribal shapes, traditional textile pattern, historical art cave, and antique sculptures on the display of startling shades of bold colors.”

© Satany

Satany โดย นัตตาดี บุญญะเดโช

แบรนด์ Satany ออกแบบโดย นัตตาดี บุญญะเดโช นำเสนอมุมมองความเป็นผู้หญิงที่มีทั้งความน่ารักอ่อนหวานและความร้ายซุกซน ชื่อแบรนด์มาจากคำว่า Satan (ซาตาน) + Lady

เน้นการออกแบบด้วยสีเส้นที่สดใส เหมาะกับสาวหวาน ชี้เล่น ด้วยลูกเล่นสไตล์แบบ Comic ทำให้มีผลิตภัณฑ์ทั้งเครื่องประดับ อาทิ ผ้าพันคอ หมวก และเครื่องแต่งกาย เป็นที่น่ายังดูดูสายตาและดึงดูดความสนใจของคนรอบข้างได้ ผลงานที่เป็นมากกว่าแค่ของใช้แต่ยังเป็นงานศิลปะด้วย กระเป๋าสะพายข้าง Satany the Cathedral Notre Dame Bag Collection: Rose of Notre dam de Paris กระเป๋าสะพายข้างดีไซน์เก๋ทันสมัย ทรงประติมากรรมแห่ง Notre Dame de Paris ผลิตจากหนังแท้ ตกแต่งด้วยดีไซน์ลายปักจากแรงบันดาลใจจาก Rose window กรุงปารีส น่ารัก สนุกสนาน สดใสสไตล์สาว Satany แต่งพู่สไตส์โบฮีเมียน พร้อมด้วยอะไหล่โลหะสีทอง สะดวกมากขึ้นด้วยช่องด้านหลังสำหรับใส่บัตรที่ใช้เป็นประจำ อย่างบัตรรถไฟฟ้า หรือคีย์การ์ดต่าง ๆ มอบลุคที่ดูสุดใสร่าเริง

A Thai designer Naddawadee Boonyadacho, a founder of Satany, redefines femininity that is made of the touch of cuteness and the wicked sense of fashion. Apart from its pastel-colored apparels, the brand has also expanded into fashion accessories ranging from hats, scarves, to shoes. Satany the Cathedral Notre Dame Bag Collection: Rose of Notre dam de Paris is a lovely tribute to Paris’s long-standing iconic Gothic architecture. Adorn with Bohemian tassels and golden metal ornaments, the collection features leather bags that get inspirations from the outlook of the Western Façade and the Rose Window. It sure will carry on its unique look together with loveliness. Not only beauty matters, but the bags also have design function—outside pockets for storing tickets and key cards.

Moodiies by Clodine Gouriou Ceramique

Clodine Gouriou ทำงานหินทรายด้วยมือซึ่งทำให้แต่ละชิ้นมีความโดดเด่นงานเซรามิกร่วมสมัยที่มีเส้นโค้งที่เรียบง่ายและสง่างามด้วยงานดินทนไฟ (Chamotte) ซึ่งมีลักษณะพื้นผิวที่ประกอบด้วยเม็ดดินเผาผสมกับดินดิบเป็นงานที่เธอทำด้วยมือ ผลงาน Moodiies ได้รับแรงบันดาลใจจาก Totem (รูปสลักของชนเผ่า) ใช้เส้นและเฉดสีที่ดูมีความสงบเยือกเย็นแสดงถึงความสุขุมและผ่อนคลาย และช่วยทำให้ชิ้นวางของคุณดูสนุกขึ้น

A French ceramic artist Clodine Gouriou introduces another of her mesmerizing sculpture Moodiies. It’s a contemporary ceramic piece that outlines a simple shape and gentle curves inspired by tribal totems. Handmade with chamotte, Moodiies has calmingly muted colors that ably represents the tranquility and soothing effect to any settings of the room.

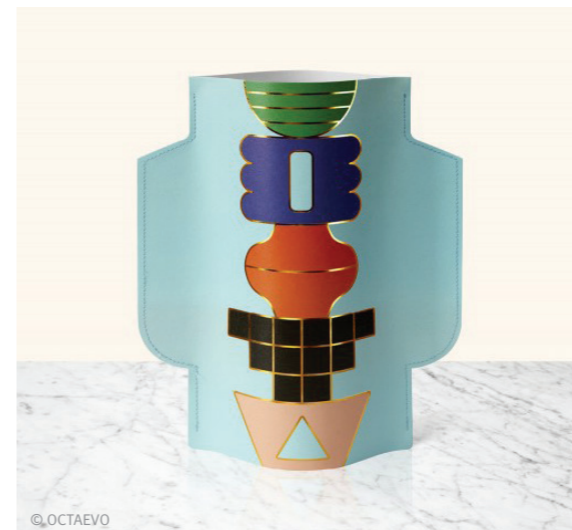

© Clodine Gouriou Ceramique

Thread Wrapping Machine by Anton Alvarez

Anton Alvarez นักออกแบบชาวสวีดิช-ชิลีอุทิศเวลาสามปีในการปรับแต่งโปรเจก Thread Wrapping Machine (เครื่องพันเกลียว) ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่สามารถผูกติดชิ้นส่วนของไม้ เหล็ก หรือวัสดุอื่นเข้าด้วยกัน ใช้วิธีการนำเส้นด้ายไปจุ่มกาว โดยไม่มีการใช้สกรูหรือตะปูในแต่ละส่วนของเฟอร์นิเจอร์ จากความสำเร็จของเครื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมาจำกัดความสามารถของลวดลายตกแต่งต่าง ๆ รวมถึงการเลือกสีด้าย ลวดลายการตกแต่งจะปรากฏขึ้นด้วยสีที่แตกต่างกันของด้าย งานของ Alvarez มุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบเครื่องมือและกระบวนการผลิตวัตถุ

A Swedish-Chilean designer, Anton Alvarez, spent three years of his life to build and tinker with Thread Wrapping Machine. That is, it is very capable of joining together different material with a glue-coated thread, and nails or screws are already histories for this one. Besides, it opens endless possibilities to form new colorful, decorative patterns out of different colors of the thread. His work on Thread Wrapping Machine is to design new innovative tools and manufacturing process.

© OCTAEVO

Templo Black New Collection by Octaevio

แจกันกระดาษที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มสีสันให้กับชีวิตประจำวัน ด้วยลวดลายที่มีชีวิตชีวาและสัมผัสของเมดิเตอร์เรเนียนอันเป็นเอกลักษณ์ของ Brand Octaevio ที่มีนำเสนอสไตล์ของอารยธรรมสเปนที่สดใสในทุกพื้นที่ เป็นการคารวะศิลปะเซรามิกแบบโบราณที่มีความซับซ้อน ตัวแจกันทำจากกระดาษกันน้ำจึงสามารถใส่น้ำและปักดอกไม้ได้

Designed by Octaevio, a new collection of water-resistant paper vase Templo Black creates a vivid impression to Spanish Mediterranean art that lavishes itself with vibrant colors. The vase is a salute to the ancient art of ceramic rather unconventional in terms of its material. And its crisply bold pattern will always be blooming in our mind.

© Anton Alvarez

Humorous Experiment

“อิสระแห่งการนอกกรอบ ตกขบขัน เล่นสนุกกับการทดลองสิ่งใหม่ ๆ”

เทคนิคการออกแบบนำเสนอความสนุกสนาน ไม่มีเส้นแบ่งของอายุ มีความกล้าที่จะคิดค้นรูปทรงที่แปลกตา บิดเบือนให้ผิดรูป การผสมวัสดุ หรือการเล่นสีเส้นที่จัดจ้าน นำเสนอความสดใส สื่อถึงความสนุกของนักออกแบบและผู้ใช้งาน เหมือนได้หลีกหนีไปอยู่โลกที่ทำให้รู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

“Freedom of non-conforming, humorous, and delighted with new experiment”

Humorous Experiment is the new frontier of design that highlights the keen sense of humor. No age limit, no fears to distort or deform shapes and mix it with intense colors. It merrily represents the playground that creators and users are playing in the realm of childhood fantasy.

Hybride by Benoit Vieubled

Benoit Vieubled มักสนุกกับการสร้างแสงให้มีสีสันสดใส และมีความโปร่งใส เขามักจะเชื่อมโยงและทำงานในทางของเขาเองด้วยความซับซ้อนจากวัสดุ Hybride อยู่ใน The Sculptural Collection เนื่องหลังงานโคมไฟระย้าในแนวคิด “อลิซในดินแดนมหัศจรรย์” ของเขามีกความละเอียดอ่อน และดึงดูดด้วยรูปทรงไม่ซ้ำใคร ชิ้นส่วนทั้งหมดเป็นผลงานทำมือ แต่ละชิ้นนั้นมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน บางชิ้นอาจมีการปรับและทำตามความต้องการ วัสดุทำจากเหล็กและเรซินขึ้นรูป

A French artist Benoit Vieubled prefers working with shades of bright light, and he always sets golden rules for his design out of intricate materials. Hybride from Vieubled's The Sculptural Collection is an elegant way to retell "Alice in the Wonderland" only this time in complex branches of a chandelier. Hand-crafted in his Orléans workshop, Hybride is an undeniably appealing unique piece of art. Made of resin and metal piece, the chandelier can be customized to match users' needs and styles.

© Eddie Olin

Radical Pottery by Takuro Kuwata

Takuro Kuwata ศิลปินช่างปั้นชาวญี่ปุ่นสร้างผลงานที่เปลี่ยนโลกของเซรามิกในยุคปัจจุบันไปเลย เขาสร้างวัตถุดินเหนียวที่มีเสน่ห์แปลก ๆ ผิดกฎหลายข้อของงานปั้นทั่วไป สร้างเซรามิกที่มีความหลากหลายและละเอียดอ่อน พื้นผิวมีลักษณะที่เต็มไปด้วยความหนาของดินเคลือบซึ่งถูกระเบิดเมื่อตอนถูกเผาในเตา เขาทดลองหลายกระบวนการ อาทิ การเพิ่มหินลงไปในขณะที่ผสมดินเหนียว การทำให้เกิดลักษณะเหมือนระเบิดหรือการเจาะ หรือการใช้เข็มทำให้เกิดหลุมบนพื้นผิวเคลือบในขณะที่เผา การใช้ส่วนผสมของดินสด เศษดินแห้ง และหินให้เป็นรูปเป็นร่างเหมือนภาชนะที่ดูเหมือนใช้งานได้ บางชิ้นของเขาปรากฏราวกับว่าพวกเขามาจากดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือส่งตรงจากห้องปฏิบัติการวิจัยโรคติดเชื้อ

Breaking the traditional rules of ceramic craftsmanship, Radical Pottery by a Japanese potter Takuro Kuwata is an outstanding showcase of his approach to contemporary and unconventional styles. His experimental procedures are favored of adding stones to clay mix to create bursts in clay structure when fired, and piercing the ceramic glaze to get a crumbly texture, and using damp earth, parched earth, and stones for clay mix. All of these procedures establish outlandish looks to Kuwata's works as if they are sent from another planet or a quarantine laboratory.

© Takuro Kuwata

Re-Form by Eddie Olin

Eddie Olin เป็นนักออกแบบที่มักตั้งคำถามกับความเข้าใจในการออกแบบและสังคมสมัยใหม่อยู่เสมอ ชิ้นงาน Re-Form คืองานออกแบบที่ใช้เทคโนโลยีการสแกนและ 3D Printing เพื่อสร้างพื้นที่ที่ซึ่งมนุษย์ถูกลบไปจากกระบวนการออกแบบ เขาใช้กระบวนการนี้ในการตีความงานออกแบบอันเลื่องชื่อของ Gerrit Rietveld ผลลัพธ์คืองานออกแบบที่แตกต่างจากตัวชิ้นงานดั้งเดิมของ Rietveld สุนทรียภาพของงานชิ้นนี้ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์จากการตีความชุดข้อมูลของเหลี่ยมมุม ตัวเลข และโค้ด ผลลัพธ์จากการตีความนี้เองสร้างงานออกแบบที่ซับซ้อน คาดเดาไม่ได้ และได้ต่อยอดงานของ Rietveld ให้กลายเป็นชิ้นงานใหม่ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นแปลกตา

A designer Eddie Olin is contemplating on the crossroad of technology and design aesthetic. Re-Form is one of his design works that are influenced by the perception of the world and his own understanding of the design and contemporary society. His grasps of 3D Printing and Scanning technology reinterpret the much-praised designs of Gerrit Rietvald. Re-Form achieves the unusually geometric silhouette by the combining use of program codings that gives unpredictable sharp polygonal cuts. And after all, proudly it takes on a newly distinctive appearance.

© Jasmijn Muskens

Komt Goed by Jasmijn Muskens

Komt Goed (ค้อมท์ กูเวอด) เป็นวลีของชาวดัตช์ หมายถึง “แล้วทุกสิ่งจะโอเค” ด้วยแนวคิดการรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเท่าที่เป็นไปได้ อาทิ เสื้อโยคะ หมอน และผ้าห่ม แต่รับประกันได้ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณสร้างสรรค์ร่วมกับ Komt Goed นั้นมันจะดี ด้วยการผลิตความสะดวกสบายของระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปและประกอบด้วยตัวเอง บวกเข้ากับเอกลักษณ์ของเฟอร์นิเจอร์แบบสั่งทำพิเศษไม่เหมือนใคร คอลเล็กชันนี้ได้ให้คำนิยามใหม่ของการจัดการพื้นที่ที่อยู่สร้างตัวตนแต่ปราศเงื่อนไขจนใช้สอยหลักของเฟอร์นิเจอร์นั้น ๆ ได้อย่างกลมกลืน

A Dutch designer Jasmijn Muskens ventures to push creativity to the new avenue. Her work, Komt Goed, unites inventive minds and miscellaneous household items, from yoga mats to bedroom accessories, in order to craft a new unique-looking house ddecor that can't be found in any furniture stores. Komt Goed means 'everything will be okay' in Dutch, and Muskens promises that any custom-made objects by Komt Goed will be fine. The collection of Komt Goed redefines the concepts of personal space, and offer the new blend in harmony of interior furnishings.

HAPPINESS PLAY

FROM ROOT TO ROUTE ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ

“ความสุขกับการผสมผสานอย่างไร้กฎและไร้กรอบ คือวิถีชีวิตและตัวตนของคนไทย”

- + การปะทะกันของสิ่งที่แตกต่างกัน ทั้งสี สัน รูปแบบ และลวดลายโดยไม่สนใจทฤษฎี คนไทยสนุกกับการผสมผสานอย่างไร้กฎและไร้กรอบ เป็น Eclectic Style เช่น แท็กซีที่มีสีหลากหลายมากจนชาวต่างชาติให้ความสนใจ อาหารไทยที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นต้น
- + Adaptive คือมี Flexible ความยืดหยุ่นสามารถเข้ากับอะไรก็ได้ ผสมผสานกับอะไรก็ได้ มีความนอกกรอบ ไร้กฎเกณฑ์
- + Art Generation ไม่เกี่ยวกับช่วงวัย แต่เป็นกลุ่มคนที่ให้ความสนใจกับศิลปะ คนที่เป็รูปแบบเดิม ๆ

“โอกาสในการนำเสนอแนวคิดทางการออกแบบ”

- + สร้างความแตกต่าง โอกาสที่เราจะพาสินค้าไทยเข้าไปในตลาดโลกได้เราต้องแตกต่างจากตลาดโลกมาก ๆ อย่างวงการแฟชั่นในยุโรปจะมีแนวคิดในการออกแบบเสื้อผ้าที่ส่งเสริมเรือนร่างของมนุษย์ แต่ในประเทศไทยได้สร้างโครงสร้างใหม่ในเรือนร่างของมนุษย์ ออกแบบเสื้อผ้าที่สามารถก้าวข้ามเรือนร่างของผู้ใส่ไปได้เลย เช่น ผ้าพลีท หรือ เสื้อผ้าที่หลวมที่ช่วยปิดซ่อนเรือนร่างของผู้ใส่ เป็นต้น
- + สร้าง Community ของคนแบบนี้ที่คิดเหมือนกัน เป็นชนเผ่าเดียวกัน รักอิสระ สร้างพื้นที่ให้พวกเขาได้แสดงออกตัวตน และนำเสนอ Content และ ประสบการณ์ สำหรับคนกลุ่มนี้
- + Less Function More Expression ไม่ได้คำนึงถึงการใช้งานมาก แต่เน้นไปที่การแสดงผลตัวตน
- + Interaction & Customization สร้างการมีส่วนร่วมในกรรมวิธีการออกแบบและผลิต เพื่อสร้างตัวตนของงานแบบเฉพาะบุคคล

“Just have fun to mix and adapt without protocol is Thai personality and way of life”

- + Daring Mix and Match Challenging the rules of art and color theory, Thai people love combining two or more different things that are starkly different, and that gives credit to “Eclectic Style”. Multi-colored taxi cabs and Thai-style dishes adapted from other cultures are considered as a good example of Thai Eclectic Style.
- + Adaptive Possess the quality of ‘being fit and blend into any conditions’; being beyond conventional criteria.
- + Art Generation Art generation no longer limits to a particular age, instead, it defines a group of people that have interests in arts and unconventional designs.

“Opportunities for the design to outshine”

- + Be one of a kind : a Thai product want to enter the world market, it must take on completely a unique feature. For example, European fashion industries consider clothing as a compliment to the body, but Japanese fashion designers have overturned that idea. They create a new original style using pleated fabric and oversized clothing that obscures the body outline of the wearers.
- + The community : Create a community that allows people with mutual interest to meet up and express themselves. And curate contents and experience exclusively for the community. Community
- + Less Function : More Expression A crafted object doesn’t have to serve multi-purpose, but to show artistic expressions that are meaningful or inspiring.
- + Interaction & Customization : Allow customers to participate in the design and manufacturing process to create a sense of individuality and uniqueness in craftwork.

ตัวอย่างสินค้า
ที่ผลิตโดยช่างหัตถศิลป์
และนักออกแบบไทย

ผลิตภัณฑ์ควิลท์ (Quilt) INSPIRE และ กัททสถานหญิง พิชญ์โลก

แรงบันดาลใจที่ต้องการนำเสนอเสน่ห์ของจังหวัด พิชญ์โลกผ่านเทคนิคการดัดเย็บผ้า 3 ชั้น ด้วยวิธีการ Quilting ที่นำเศษผ้าหลากหลายนสีมาเย็บต่อกัน จนเกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม

Quilt is a collection of multicolor patchwork using padding enclosed between three layers of fabric known as quilting. Quilt’s patchworks diffuse the unique charm of Phitsanulok’s countryside through an assortment of three different abstract patterns.

BENJAGLAI by Pinsuwan Benjarong

BENJAGLAI นำชิ้นส่วนเบญจรงค์ที่นำมาประกอบร่าง ริงสรรค์แนวคิดไอเดียเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความร่วมสมัย สะท้อนให้เห็นถึงความมีอิสระไร้ขีดจำกัดของศิลปะ เน้นความเป็น Freeform และสีสันที่สร้างเรื่องราวมากมาย

BENJAGLAI regales ordinary-looking everyday items with elaborate pieces of Benjarong porcelain into something breathtakingly beautiful. Taking the unbounded creativity into account.

MUNZAA

เสื้อสูทย้อมและสาน โดย Munzaa: The Urban Craft

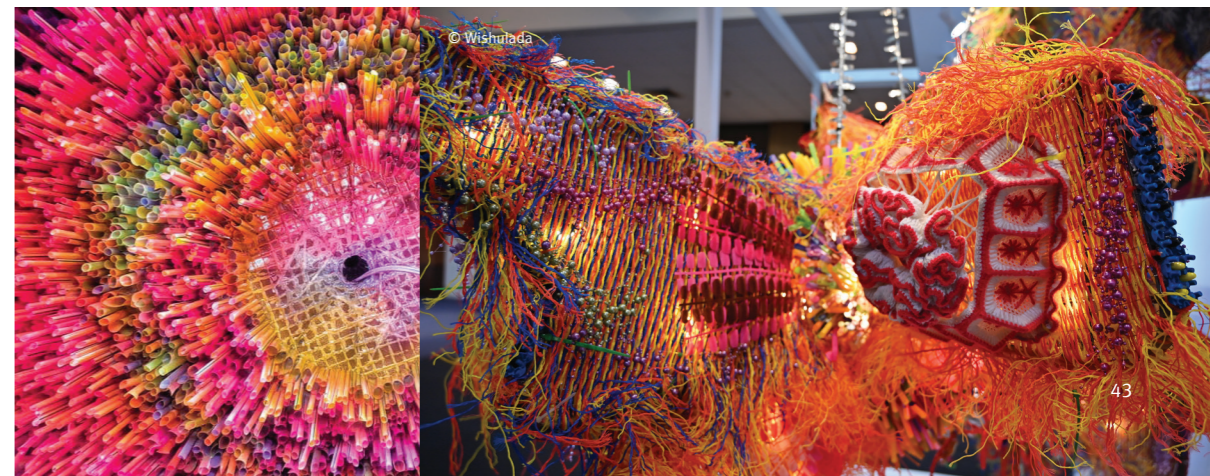
อิทธิพลทางความคิดที่แสดงออกผ่านงานกราฟฟิคที่นำผ้ามาข้อมก่อน มาตัดก่อน และเย็บก่อน แล้วจึงมาสานต่อ แสดงถึงความเรียบง่าย แต่ก็ซับซ้อน สร้างสรรค์ผลงานบนความคิดต่างอย่างประจักษ์

This true blue is an artistic liberation of handicraft design that defies ordinary tailoring at full potentials. The indigo-dyed cotton interlacing adorning the back of the jacket proposes the rule-breaking marriage of folk heritage and creative design.

ศิลปะแห่งการผสม โดย สุขเมธ จันจินดา x Salt and Pepper Design Studio

ได้แรงบันดาลใจจากการใช้สีและเทคนิคการเขียนภาพแบบอิมเพรสชันนิสม์ นำมาทดลองสร้างผลงานเซรามิกตั้งแต่การผสมดินให้มีสีแตกต่างกัน และสร้างความเคลื่อนไหวของสีในเนื้อดินอย่างไม่ตั้งใจ ด้วยเทคนิคการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์

Inspired by painting techniques that are unique to Impressionist painting, I conduct experiments at every stage of ceramic making. I start off with infusing color substances in pottery clay, mix and match them, and observe the random color movement. The next step involves molding pottery clay into a variety of shapes and sizes.

Exotic Pop Collection โดย ศรัณย์ เอ็นปัญญา

การนำเสนอของการทอผ้าพื้นเมือง ผ้าชาวเขามาตัดแปลงเป็นสินค้าของคนเมืองที่มีวิถีชีวิต รุนววยโดยให้สามารถนำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันได้ด้วยแนวคิด “EXOTIC POP”

Taking the practical sense of urban lifestyle in consideration, Exotic Pop Collection features the dramatic mix of hill tribe’s textile and seriously cool hand-picked Thai graphics motifs. It’s the perfect blend of color and style that is unbearably awesome.

Wishulada

วิชุลดาใช้วัสดุจากสิ่งรอบตัวที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน ทั้งเศษพลาสติกของเล่นเหลือทิ้ง ขยะต่าง ๆ มาสร้างสรรค์และจินตนาการจนเกิดเป็นชandelier เลียนขนาดยักษ์ที่สามารถใช้งานได้จริง ด้วยสีสนของวัสดุหลักคือหลอดที่หลากสีช่วยให้ชิ้นงานมีความสดใสและสนุกสนาน งานนี้ช่วยเสนอไอเดียการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของวัสดุทางเลือก เพื่อคืนคุณค่าให้กับขยะเหลือทิ้งอีกครั้งหนึ่ง

Wishulada uses alternative materials from discarded objects and utensils to create a stunning gigantic chandelier from waste collection. The product is so vivid and ‘green’ thanks to reclaimed materials from used plastic straws.

HERITAGE FUSION

“หลอมรวมรากทางศิลปะอันล้ำค่า”

Precidealist

Precious (ล้ำค่า)

Idealist (อุดมการณ์)

Precidealist คือกลุ่มผู้บริโภคมที่มีอุดมการณ์อันแรงกล้า เป็นผู้นำทางความคิด มีจุดยืนที่ชัดเจน มีชื่อเสียงในสังคม นำหลงไหล ลึกซึ้ง สนใจจากและที่มา

ศิลปะคือพลังแห่งสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์ หลักฐานภาพเขียนสีที่ปรากฏในถ้ำบอกเราว่าศิลปะมีจุดกำเนิดมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และมันก็ได้วิวัฒนาการมาตลอดการก่อสร้างอารยธรรมมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยและในแต่ละพื้นที่มีการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป ถึงแม้ศิลปะเหล่านั้นจะไม่ได้คงรูปแบบให้เห็นในบ้านเรือนเหมือนตอนยุครุ่งเรือง แต่รูปแบบและเอกลักษณ์เหล่านั้นยังเป็นที่ยุทธศาสตร์อยู่เสมอสำหรับผู้ที่รักและหลงใหลในศิลปะ ดังจะเห็นได้จากสไตล์และรสนิยมของศิลปะยุคสมัยโบราณที่ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ ๆ ในการออกแบบร่วมสมัย สุนทรียภาพจากงานศิลปะกลายเป็นเครื่องมือนิยามรสนิยมของชนชั้นสูง จึงเป็นที่ชัดเจนว่าศิลปะไม่ใช่สิ่งที่มีมูลค่าไปตามกาลเวลาแต่กลับยิ่งทรงคุณค่าเมื่อเวลาผ่านไป ความล้ำค่าของศิลปะจึงเป็นเครื่องมือที่ถูกหยิบมาใช้กำหนดนิยามให้กับความหรูหรา

การสร้างสรรคงานหัตถศิลป์ที่ย้อนกลับไปหารากประวัติศาสตร์ของศิลปะแต่ละยุคสมัยเพื่อนำมาอ้างอิงและบอกเล่าใหม่จึงสร้างเสน่ห์อันล้ำค่าให้กับการออกแบบได้เสมอบวกกับกระบวนการทำมืออย่างวิจิตรบรรจงด้วยศาสตร์ของงานหัตถศิลป์กลายเป็นสิ่งที่ผู้คนให้คุณค่าและกลายเป็นอีกเรื่องราวที่ช่วยส่งเสริมนิยามใหม่ของความหรูหราให้ทรงคุณค่ายิ่งขึ้นไปอีก

Heritage Fusion คือแนวโน้มนำการออกแบบที่หลอมรวมรากทางศิลปะอันล้ำค่า ใช้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในประวัติศาสตร์ทางศิลปะอันทรงคุณค่า ผ่านการนำเสนอด้วยการออกแบบที่ร่วมสมัยแต่ให้ความสำคัญในเรื่องราวและรากเหง้าของที่มา เพื่อนำมาสร้างสรรค์ความหรูหรานิยามใหม่ ที่บอวลด้วยเสน่ห์อันน่าค้นหา ชวนให้หลงใหล และสะท้อนอุดมการณ์ที่เชื่อมั่น

Precidealist is a group of impressive idealists who are proud of their clear standpoints, indulge in fame and fortune, and curiosity out of ancestry heritage.

Art has become the aesthetic power and the source of human creativity since the prehistory, according to the trace of paintings and carvings found in shelter caves. The art continues to evolve over the human civilizations with divergent interpretations and distinguished techniques to each their own. Even though traditional arts in the Golden Age are rarely to be seen in contemporary living space, but the aesthetics from the past generations are still longed for by art connoisseurs. More specifically, classic styles never fail to reappear on contemporary design ever since. The aesthetic is the tool that is designed to conform to the taste of the elites. It comes to the conclusion that art isn't degrading, but it's forming even greater value over time. That its, the preciousness of art is provided to reflect the opulence in an object.

The making of an artisanal handicraft that is based on the heritage of the art periods through story retelling and inspirational reference add the touch of old-world charm. Besides, exquisitely expertise skills gently urge people to place a high value on the artisanal handicraft, while bolstering the new representation of luxury to an elevated level.

Heritage Fusion is a design concept trend that reconnects the heritage of precious human arts and the redefinition of nouvelle elegance. Taking the old-world art into high appreciation, the trend ventures out to contemporary design to create mystifying charms, tantalization while preserving its visionary vantage, along with primal stories and origins.

KEYWORDS

LIBERAL
เสรีนิยม

MYSTERY
ลึกลับ น่าค้นหา

GLAMOROUS
มีเสน่ห์ น่ามอง

© Francis Amiard

© Ellington Tile by Giles Miller.

© Dale Chihuly

© ph. Paola Pansini di more studio

Precious Nature

“ความงามอย่างล้ำค่าด้วยแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ”

เทคนิคการออกแบบที่ผสมผสานเรื่องราวความลึกซึ้งและความสวยงามของธรรมชาติที่ดูเข้าถึงได้ยาก เพื่อสร้างเสน่ห์ที่น่าค้นหาและยากที่จะได้มาครอบครอง แสดงความเป็นอัตลักษณ์และสร้างบุคลิกลักษณะที่ทำให้ดูมีความพิเศษมากขึ้น

“The precious beauty inspired by surprising nature”

Precious Nature is a design concept that weaves stories, mystery, and the beauty of exotic nature together in order to create elusively mysterious elegance and distinguished personality.

© Roberta Pederzoli from Quinta Essenza

© Rachel Fitzpatrick

Fire & Earth Ring by Roberta Pederzoli

Roberta Pederzoli นักออกแบบอัญมณีที่มักได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงธรรมชาติโดยเฉพาะเห็ดรา สาหร่าย ไม้ และรูปแบบที่น่าสนใจที่เธอสังเกตเห็นในระหว่างการเดินทางของเธอ สภาพแวดล้อมของสกอตแลนด์เป็นแหล่งความคิดสร้างสรรค์ที่น่าทึ่งและยอดเยี่ยม งานทุกชิ้นของเธอได้รับการสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถันโดยคำนึงถึงพื้นผิวเพื่อสร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์และไร้กาลเวลาแหวนชื่อ Fire & Earth Ring นี้ เป็นผลงานที่ได้แรงบันดาลใจจากรูปแบบธรรมชาติที่สังเกตเห็นในระหว่างการเดินในป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมกันของสององค์ประกอบคือไฟและโลกอยู่เบื้องหลังความคิดนี้ ความสวยงามในเทพนิยายถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยการแปรเปลี่ยนอย่างประณีตบนเครื่องประดับและเล่นกับพื้นผิววัสดุ เงินสเตอร์ลิงและเงินชุบทอง

An Italian jewelry designer Roberta Pederzoli observes and inspires by organic shapes—mushroom, seaweed, and wood—during her walks. And the outlook of Scottish scenery is a lucrative source to fill her well of ideas. Taking texture into consideration, each of her works is crafted gracefully to achieve a unique and timeless piece of art. Fire & Earth Ring is the harmonious marriage of fairy-tale elegance and the precious silver. Made of Sterling silver and gold-plated Sterling silver, each piece of the jewelry has a unique, rustic texture.

Shine by Rachel Fitzpatrick

Rachel Fitzpatrick ศิลปินและนักออกแบบชาวไอริชเหนือ มีการทำงานผสมผสานระหว่างศิลปะและการออกแบบ การใช้วัสดุสัมผัสมากมายเพื่อสร้างสรรค์ความอัศจรรย์ ดูดีเล่น มีความสนุกทำให้ชิ้นงานแต่ละชิ้นมีความ Limited Edition ผลงานของเธอได้รับเชิญให้แสดงในงานออกแบบและงานแสดงสินค้าระดับโลกมากมาย เธอได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอันงดงามใต้ท้องทะเลและภูมิประเทศของไอร์แลนด์บ้านเกิดของเธอ โครงการ Shine ชิ้นนี้ถูกออกแบบให้เกิดแสงที่กระจายตัวอย่างมีพลังออกจากชิ้นงานด้วยวัสดุโลหะสีทอง ซึ่งจริง ๆ แล้วทำจากเทปดินตุ๊กแกสีขาวที่เคลือบผิวด้วยทองคำบาง ๆ และกรอบอลูมิเนียมเป็นโครงสร้างและแขวนด้วยสายไฟ

A Northern-Irish Rachel Fitzpatrick has her comprehensive approach to art and design as she handpicks various kinds of material to joyfully push on her creativity and to bring unique fascinations. Several of her previous works are invited to display at many design conferences and world-class exhibitions. She takes inspirations from the enchanting landscape of her country and marine life. Based on an aluminum structure, Shine gleams with sparkling golden flares thanks to a gathering of golden pieces, which are actually made of fasteners that thinly plated with gold. A silversmith Anne Kaden manifests the legacy of ancient treasure in One-offs, silver rings cast from the earth by geothermal sources. She casts several rings at the foot of an Icelandic volcano. The sulfide and oxide compound in the earth gives a smudge of entralling shades fro different angle view.

© Anne Kaden

Deer Horn Jewellery by Yukiko Hanamoto

เป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้วที่ศาลเจ้าชินโตในญี่ปุ่นได้ให้ที่พักพิงแก่กวาง แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประชากรกวางที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากนักล่าตามธรรมชาติมีจำนวนลดลง กวางเหล่านี้เริ่มบุกรุกเข้าฟาร์มของเกษตรกรเพื่อค้นหาอาหารจนเริ่มถูกมองว่าเป็นศัตรูพืช และเริ่มมีมาตรการในการกำจัดพวกมัน เพื่อให้สูญเสียสัตว์ที่สวยงามเหล่านี้ไปโดยไร้ค่า นักออกแบบ Yukiko Hanamoto จึงตัดสินใจใช้เขากวางซึ่งเป็นวัสดุที่แข็งแรงและสง่างามเต็มไปด้วยความประณีตมาทำเป็นเครื่องประดับ เธอตรวจสอบเขากวางทุกชิ้นอย่างรอบคอบก่อนตัดและระบายสีเพื่อเสริมและทำให้รูปร่างได้ตามธรรมชาติ แม้ว่าเธอจะสร้างสิ่งใหม่และทันสมัย แต่ในแต่ละชิ้นก็มีเสียงสะท้อนจากธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของกวาง

Shinto shires in Japan have given sanctuary to wild deer over the centuries. But during recent years, the deer population is growing due to the declining predator species, and the antlers become unwanted guests to neighboring farms as they foraging. The farmers have no choice but to eradicate them from their crops. And then Yukiko Hanamoto comes up with a design project not to waste their eye-catching horns, and it's known as Deer Horn Jewellery. Tough and yet so fragile, each piece of the jewellery is wisely cut and crafted in great care. The piece may look thoroughly contemporary, but it's given the finishing touch by the sacred soul of nature.

Decorative One-offs by Anne Kaden

เครื่องประดับโบราณที่สร้างโดย Anne Kaden ช่างเงิน One-offs คือแหวนเงินที่หล่อจากใต้พื้นโลก จากการเดินทางไปไอซ์แลนด์ของนักออกแบบ เธอได้หล่อแหวนชิ้นหลายวงที่เชิงภูเขาไฟ ด้วยสารประกอบซิลไฟด์และออกไซด์ในดินทำให้เกิดผลลัพธ์ของสีที่น่าสนใจและยังติดแน่นทนทาน

A silversmith Anne Kaden manifests the legacy of ancient treasure in One-offs, silver rings cast from the earth by geothermal sources. She casts several rings at the foot of an Icelandic volcano. The sulfide and oxide compound in the earth gives a smudge of entralling shades fro different angle view.

Mystery Chic

“หรูหราลึกลับ แบบมีที่มา มีเสน่ห์ลึกลับน่าดึงดูด”

เทคนิคการออกแบบด้วยการผสมผสานยุคเก่าที่มีคุณค่า และยุคใหม่ที่ทันสมัย อาทิ การผสมลวดลายอันวิจิตรหลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกันอย่างเอกรีกและแฝงด้วยการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการขลิบสีทอง การใช้วัสดุที่มีประกายให้ดูทรงคุณค่า ประหนึ่งเป็นศิลปะหวนถึงยุคสมัยอันรุ่งเรืองที่กำลังจะปฏิวัติก้าวไปยุคสมัยใหม่

“The mysterious luxe, an irresistible attraction to enquire”

Mystery Chic is an alluring amalgam of glamorous retro-fashioned and the modern amenity, namely the perfect blend of elaborative prints and patterns accompanying with the decorative element of gold rimmed and glistening materials to increase the value. It's a sophisticated, reminiscence yet forward-looking design.

© Kwanyo

คอลเล็กชั่น ป่าหิมพานต์ โดย Flash Kwanyo

Kwanyo แบรินด์เสื้อผู้ชายแนววินเทจผสมความคลาสสิกที่มีความเป็นเอเชียแฝงอยู่ ผสมผสานรูปทรงหรือสีลึกลับที่ทันสมัยอย่างลงตัว อาจจะเรียกว่าเป็น Modern Vintage Style หรือ Modern Classic Style ที่เน้นสีแนวเอิร์ธโทนเป็นหลัก ใส่ใจในทุกรายละเอียดทั้งวัสดุและชนิดของผ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ซึ่งก็คือลายปักในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ลวดลายธรรมชาติ ลายสัตว์ ลายปักแมลง หรือลายปักศิลปะทางภาคเหนือบนเสื้อเชิ้ตผ้าม่อฮ่อม ซึ่งเทคนิคการปักนี้ทำให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นดูไม่น่าเบื่อ นอกจากนี้ทางแบรนด์ก็ยังมีเครื่องประดับและตกแต่งที่ออกแบบขึ้นเฉพาะ อาทิ หมวก และกระเป๋า

Himmapan by Flash Kwanyo forges a compromise between classic vintage and contemporary men's apparels with a faint caress of Asian delight. Quality and beauty are at the heart of the brand, which is distinct from others thanks to its detailed embroidery on the well-chosen, earth tone-dyed fabrics. The brand's embroidery is inspired by nature, animals, as well as Northern Thailand's traditional embroidery on Mohom shirt. Himmapan also has accessories, caps, and bags, made from the same fabrics to complete and match this new striking look.

Carrés by Erna Futselaar

Erna Futselaar ศิลปินที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลศิลปะและการออกแบบงานฝีมือ นี่คือการรางวัลประจำปีสำหรับศิลปินช่างฝีมือและนักออกแบบจากทั่วโลก เป้าหมายคือการสร้างสรรค์โดยการหลอมรวมสิ่งทอแบบเก่าและใหม่เข้าด้วยกัน ผลงาน “Carrés” ปี ค.ศ. 2018 งานล่าสุดของเธอคือเครื่องประดับที่ทำจากเครื่องสายครามที่ถูกตัดด้วยเลเซอร์เป็นชั้น ๆ และเชื่อมต่อกันด้วยผ้าลูกไม้ด้วยวิธีการแบบช่างฝีมือโบราณ นี่จึงเป็นการผสมผสานที่ลงตัวของเทคนิคเก่าและใหม่เข้าด้วยกัน ทั้งเทคนิคงานเซรามิก เลเซอร์คัท งานปักลูกไม้ และผ้าลินิน

Carrés, nominated for Arts & Crafts Design Awards 2018, is a fusion of traditional textile craft and innovative jewellery design by Erna Futselaar. Carrés is a set of a neck ruffle and cuffs, decorated with traditional royal blue bobbin linen lace wrapping around the laser-cut white cubic porcelains. This piece of parure flaunts its perfect harmony between the old and new world's artisanship, from linen work, lacework, ceramic art, to laser cutting.

© Erna Futselaar

© Cristina Celestino

Coffee Table "The Happy Room" by Cristina Celestino

คอลเล็กชันงานเครื่องเรือนที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก Cristina Celestino จากมิลาน เพื่อจัดแสดงให้แบรนด์ Fendi ซึ่งงานนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงวงกลมและสีพาสเทลจากปี ค.ศ. 1950 นำเสนอออกมาเป็นความเรียบง่าย โค้งมน มีความเป็นผู้หญิงและมีเสน่ห์อันชวนหลงใหล นักออกแบบสร้างลูกเล่นที่แตกต่างกันของหินอ่อนแต่ละประเภทออกมาเป็นรูปร่างต่าง ๆ โดยมี "ทองคำ" ทำหน้าที่เป็นพื้นหลัง และยังผสมผสานตัวตนของแบรนด์ Fendi ไว้ได้อย่างลงตัว โดยรวมแล้วคอลเล็กชัน The Happy Room นั้นมีเสน่ห์ที่น่าหลงใหล แปลกใหม่ และสามารถถ่ายทอดความรู้สึกอ่อนช้อยได้อย่างงดงาม

A Milan-based architect, Cristina Celestino, designs a collection of interior décor exclusively for Fendi's showcase design Miami/2016. Inspired by the circle shape and faint pastels from the golden '50s, The Happy Room lavishly reflects alluring simplicity, and feminineness according to the elegant paradigm of Fendi. Celestino inlays the vibrant mix of color marbles onto the gold stand to produce a unique exquisite delicacy.

Angui Chair by Kathrine & Per Gran Hartvigsen

AYTM เป็นแบรนด์เดนมาร์ก ก่อตั้งขึ้นโดย Kathrine และ Per Gran Hartvigsen ซึ่งผลิตเครื่องตกแต่งและของใช้ภายในบ้าน การออกแบบสไตล์นอร์ดิกที่ซับซ้อน ละเอียดอ่อน และคุณภาพสูง ใช้ภาษาที่เรียบง่ายแต่คมชัด เป้าหมายหลักคือเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสแปลกใหม่ คอลเล็กชัน Angui ใหม่ล่าสุดเป็นคอลเล็กชันเฟอร์นิเจอร์หลากหลายประเภททั้ง ม้านั่ง เก้าอี้ ชั้นวาง และกระจกในหลากหลายขนาด มีการใช้ท่อเหล็กเป็นโครงสร้าง การเลือกใช้เบาะกำมะหยี่เส้นใยฝ้ายธรรมชาติและสีโทนเข้มช่วยสร้างเสน่ห์ให้มีความลึกลับน่าค้นหา

The Danish couple designer Katherine and Per Gran Hartvigsen established “AYTM”. On the mission to enhance the experience of home interior, AYTM represents the ethos of Nordic design that is truly outstanding in its intricate, subtle, and quality design. AYTM's furniture collection, Angui, is ranged from stools, chairs, benches, shelves, to mirrors in varying sizes. Based on metal pipe structure and deep tone, Angui lends an air of Nordic charm with natural velvet cushioned seating.

© AYTM

Geometric Glam

“นำเส้นสายและองค์ประกอบของเราชนิด มาออกแบบให้มีเอกลักษณ์ที่หนักแน่น และน่าค้นหา”

เทคนิคการออกแบบที่นำเสนอความสมบูรณ์แบบของงานฝีมือ ผ่านทางวัสดุ เส้นสาย ลวดลาย และสัดส่วนที่มาจาก รูปทรงเรขาคณิตและแฝงความหรูหราจากการใช้สีทอง และวัสดุที่แวววาวในทุกองค์ประกอบ สร้างเอกลักษณ์ทางโครงสร้างที่เด่นชัด หนักแน่น สะท้อนถึงความเข้มแข็ง ความเชื่อมั่น และความสง่างามที่เหนือกาลเวลา

“The precise composition of geometric patterns and shapes entices all the visual perception into the enigmatic expression.”

“Geometric Glam delivers the sublime of workmanship as reflected in the selected materials, patterns and lines, and geometric shapes. A lavish decoration with the tinge of gold and shiny elements. It prompts a bold, unique structural property that reflects the strength, trust, and timeless beauty.

© Elena Salmistraro

Bonnet by Elena Salmistraro

Bonnet คือกระจกที่มีสไตล์ร่วมสมัย (Contemporary Style Mirror) เป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างศิลปะและการออกแบบ ใส่ใจในรายละเอียดอย่างพิถีพิถันเพื่อค้นหาความกลมกลืนของรูปร่างและสไตล์ ได้รับแรงบันดาลใจจากหมวกสตรีทรงยอดนิยมนแห่งศตวรรษที่ 19 นี่จึงเป็นการรวบรวมอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกันเพื่อสร้างอนาคตใหม่ที่นำต้นตอผ่านภาพสะท้อน ผลิตรจากเรซินที่มีความแข็งแรงสูงและมีกระจกรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน ถูกนำเสนอใน 3 สี 3 รูปแบบ Elena ออกแบบคอลเล็กชันนี้ให้กับแบรนด์ Houtique ที่โดดเด่นด้วยความสามารถในการสร้างชิ้นงานเชิงสัญลักษณ์ สไตล์การออกแบบที่ไร้กาลเวลา และถ่ายทอดสัมผัสแห่งอารมณ์ดีและความสดชื่นเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร

Bonnet is a contemporary style mirror reflecting an awesome marriage of classic headgear and modern design interpretation. An Italian designer Elena Salmistraro creates the timeless Bonnet for Houtique, a design house that never fails to surprise us with its symbolic and timeless interior décors in store. The looking glass is cut into a rhombus shape, adorned with a pair of one-rounding rectangular resin that resembles a bonnet. Available in three different colors.

© Iota Element

Psyché Digital Sculpture by Iota Element

แบรนด์ Iota Element ให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ อันชาญฉลาดผสมผสานความละเอียดอ่อนของงานฝีมือในตำนานและเทคโนโลยีขั้นสูง ผลงานประติมากรรมดิจิทัล Psyché เป็นงานศิลปะที่ผสมระหว่างประติมากรรมและศิลปะดิจิทัลที่สะท้อนผ่านรูปทรงเรขาคณิต ถูกสร้างขึ้นโดยความร่วมมือกับช่างภาพ Stephane Couturier ใช้วัสดุที่ชื่อ Santos Rosewood ซึ่งเป็นไม้ในกลุ่ม Exotic Wood

Psyché is invented by Iota Element, a Paris design studio whose craftsmen gives it best shot to craftsmanship, creativity, and technology. It's a digital sculpture sporting a perplexing formation of geometric shapes and a built-in, 55-inch HD screen. The screen features a unique art video in collaboration with a renowned French photographer Stéphane Couturier. Crafted out of the exotic Dos Santos Rosewood to ensure its unparalleled aesthetics.

© Sebastian Herkner

Salute by Sebastian Herkner

Sebastian Herkner นักออกแบบชาวเยอรมันที่ได้รับเลือกจาก Maison & Objet ให้เป็นนักออกแบบแห่งปี เขาเชื่อในการออกแบบผสมผสานบริบททางวัฒนธรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่เข้ากับงานฝีมือแบบดั้งเดิมเพื่อเน้นความงามหลายแง่มุมของวัสดุ ผลงาน Salute เป็นกลุ่มโต๊ะที่ใช้หินอ่อนและโลหะผสมผสานกันด้วยเส้นสายที่สะอาดตาภายใต้รูปร่างวงกลม การออกแบบนั้นเรียบง่ายแต่มีความซับซ้อนพร้อมรายละเอียด เช่น ส่วนโค้งที่สวยงามของแท่น (ส่วนเสาคือเป็นขาโต๊ะ) สามารถนำมาจัดวางได้หลายรูปแบบ เป็นต้น

A German designer Sebastian Herkner is the winner of Maison & Objet the Designer of the Year 2019. One of his creative directions is to take the entirety from different global cultures and fuse traditional handicrafts with modern technology to accentuate the beauty of texture in all aspects. Herkner's Salute is a congregation of marble and metal tables varying in heights and sizes. The upright marble pillar acts as a single supporting leg, while the top is a piece of metal that merges into the leg. The set bears the clear-cut figure and perfect curvy structural shape. And it gives an assurance that it'll look great in any furnishing ideas.

© Edyta Baranska

Fused Glass by Edyta Baranska

Edyta Baranska ใช้เวลาเกือบ 25 ปีในการทำงานกับกระจก เธอมีความเชี่ยวชาญในเทคนิคการหลอมแก้ว และมีชื่อเสียงในประเทศโปแลนด์ เธอใช้วิธีการใหม่ในการผสมผสานพื้นผิวและสีเข้ากับกระจกโดยใช้เทคโนโลยีการหลอมชิ้นงาน Fused Glass เป็นคอลเล็กชันที่มีทั้งโต๊ะกาแฟ ศิลปะบนผนัง กระจก โต และโคมไฟ มีความหลากหลายของสีและการออกแบบรูปประกอบคือโคมไฟตั้งโต๊ะพร้อมแก้วทำมือตามวิธีของยุคกลางในเกาะมูรานาในแคว้นเวนิส แก้วเป็นองค์ประกอบการตกแต่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้โคมไฟมีสีสันดึงดูดสายตาด้วยความสง่างาม

Edyta Baranska has devoted almost 25 years on working with glassware. She is masterly in glass melting and is famous for her works that are present across Poland as she invented a new melting process to fuse textures and colors into the molten glass. Fused Glass is an interior furnishing collection that includes coffee tables, lamps, mirrors, glass jars, and pieces of wall art in variant colors and designs. As shown in the picture is Baranska's handmade-glass floor lamp that crafted with the same technique used in the Venetian glass of Murano Island since the Middle Age. The glass is important in ambient decoration since it beautifully recreates different lighting effects on the environment.

“เข้าถึงองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา และนำมาสร้างคุณค่าให้สินค้า”

- + การเข้าถึงองค์ความรู้ ต้องหาวิธีในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่เป็น Heritage ของเราที่เข้าถึงยาก บางคนไม่รู้ บางคนรู้แต่ถ่ายทอดไม่เก่ง เราต้องหาวิธีการเข้าถึงมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้นให้ได้
- + สร้างคุณค่าจากภูมิปัญญา เรียนรู้ที่จะพัฒนาสินค้าโดยสร้างคุณค่าจากภูมิปัญญา นำเสนอรากเหง้าและจิตวิญญาณของไทยโดยไม่เสียคุณค่าเดิม ขยายเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่เป็นจุดแข็งของเราโดยควรรออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์โลก ไม่เชย และสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยให้ตรงกับการดำเนินชีวิต

“เข้าใจ Insight ของกลุ่มเป้าหมาย และสามารถถ่ายทอด Storytelling ออกมาได้”

- + เข้าใจกลุ่มเป้าหมายและสามารถตอบโจทย์ Insight ของกลุ่มเป้าหมายได้ เราต้องไม่ปิดกั้นตัวเราเอง แต่ต้องเปิดประเด็นตัวเองออกไปข้างนอกว่าเขาชอบอะไร ถ้าใช้คำในภาษาการตลาดคือมัน “Relevance” คือความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย ตอบโจทย์ Lifestyle ตอบโจทย์ความต้องการ เข้าถึง เข้าใจ และใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
- + Storytelling ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวได้อย่างไร ใช้นวัตกรรมในการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเข้าใจ ในมุมมองช่างหัตถศิลป์อาจต้องเรียนรู้ที่จะแชร์กระบวนการออกได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้คนเข้าถึงได้ง่ายด้วยสื่อสมัยใหม่ เช่น การถ่ายคลิปวิดีโอกระบวนการทำ เป็นต้น

“Attain wisdom with knowledge and develop value into product”

- + Attain to the body of knowledge: Deeply learn the body of cultural heritage those are intrinsic in people and hidden clue, sometime intangible. Use hands-on approach to learn by experiencing the process with artisan.
- + Create the value from the wisdom: Develop the products by the creation of wisdom value. Present the root and spirit of Thai culture holistically. Strengthen further our inherited advantage — Thai identity by taking the global trends and practical design into account.

“Understand the target insight, and be able to create the storytelling”

- + Understand your target market: Don't shut yourself away, but get out of the box and stay relevant to your market. Ask yourself with some reflecting questions, such as “Are my products make sense to customer lifestyle?”, “Do they respond to the demand?”, or “Are they accessible, understandable, and practical?”
- + Create the storytelling: Be able to explain your product by storytelling and use the modern communication device to reach out to the target group. But in the aspect of being a craftsman, you should be able to know how to use these communication channels to share your works to the general public, for example, shooting a make-of video.

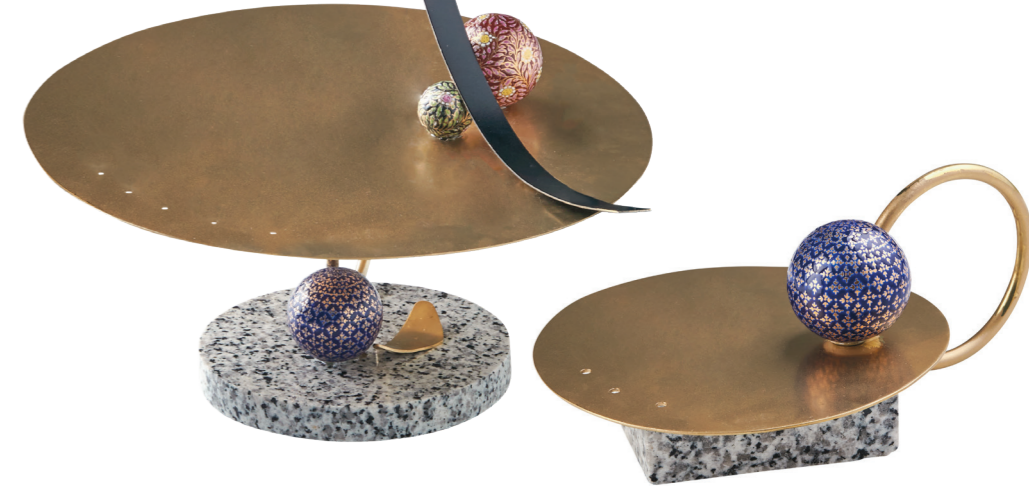
ตัวอย่างสินค้า
ที่ผลิตโดยช่างหัตถศิลป์
และนักออกแบบไทย

แสงส่องกา โดย นฤมล ธีรดิษฐ์ และคณะ

แสงส่องกา (The Light of Wiang Ka Long) เป็นการนำเรื่องราวที่มาของลาวคล้าย “พรรณพฤกษามงคลดอกกาหลง” มาถ่ายทอด จากภาพเขียนลาย 2 มิติสู่งานหัตถศิลป์ในรูปแบบ 3 มิติ

Inspired by the appreciation of flower narrative poetry, The Light of Wiang Ka Long flaunts itself with the combination of elaborate flora motifs on and installations of sculptural elements.

To be continued โดย ธนวัฒน์ คล่องวิชา และ ประพันธ์พงษ์ สุขแสวง

การดัดแปลงเบญจรงค์ไทยให้เป็นของที่ระลึกและของแต่งบ้านที่มีรูปแบบสมัยใหม่ด้วยการใช้วัสดุโลหะผสมและการขึ้นรูปทรงเบญจรงค์ทรงกลมด้วยเทคนิคพิเศษให้เข้ากับวิถีชีวิตประจำวันอย่างไม่ขัดเขิน

The modification of Thai Benjarong, the traditional five basic color style pottery, as a souvenir and home decorations by using alloy material and the round shape forming with special techniques to make it more simple for everyday life.

**เซราฟอน เบญจรงค์บนอาคาร
โดย จิระพงษ์ เดชรัตน์**

งานออกแบบสื่อถึงความมั่งคั่งรุ่งเรืองของศิลปะไทยและถ่ายทอดเป็นเครื่องประดับที่ใช้เบญจรงค์แบบดั้งเดิมเป็นส่วนประกอบ โดยเลือกใช้ลายที่นำมาประยุกต์กับรูปทรงต่าง ๆ ได้ง่าย ลดทอนรูปทรงให้สอดคล้องกับแต่ละคอลเล็กชัน

Ceraphon, a collection of wearable Benjarong porcelain that clashes with the minimal approach. Each piece of porcelain is traditionally hand-painted and formed into several easy-looking decorative shapes from Thai art.

หनुมาน-นิลพัท โดย อภิชัย สินธุ์พูล x ease studio

ผลงานชิ้นนี้เล่าเรื่องราวผ่านมหากาพย์รามเกียรติ์ ออกมาเป็นผลงานเขียนลายเบญจรงค์บนงานปั้นตุ๊กตาลิง 2 ตัวคือหनुมานและนิลพัท ถือรูปหอมพร้อมดาบวางท้ายานและที่หยดน้ำมันหอมระเหย

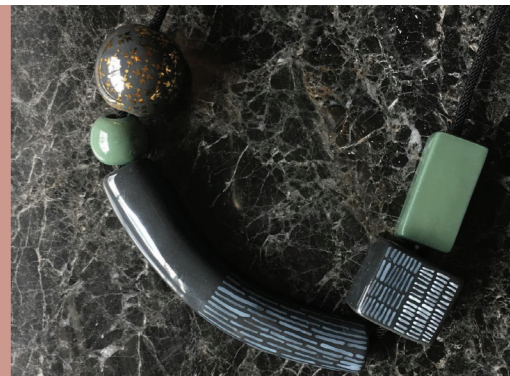
A delicate porcelain incense and frankincense saucer allying a miniature of Hanuman and Nila in the epic of Ramayana. Made of porcelain, an incense holder is impeccably hand-painted to detail on par with Benjarong painting technique using gold enamel.

**เข็มกลัดกระดุมข้อมือเสื่อ
ถมเงินถมทอง และแจกันถมเงินถมทอง
ประกาศาร**

นำสัญลักษณ์ของ คปภ. ที่มีความหมายถึงประกาศารมีลักษณะเป็นทรงสามเหลี่ยมมาใช้ในการออกแบบ โดยยังคงนำลวดลายในรูปแบบดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของการทำเครื่องถมเงินถมทองมาผสมผสานในชิ้นงานเพื่อให้งานมีความร่วมสมัยมากขึ้น

Inlaid with silver and gold niello using the technique from the masters, the cufflinks and vase can't be more contemporary and sophisticated. The inlaid triangle pattern resemble OIC's corporate logo and retaining the incomparable aesthetics of nielloware craftsmanship.

เปลียน โดย จิระพงษ์ เดชรัตน์ และ Salt and Pepper Design Studio

ออกแบบเครื่องประดับด้วยรูปทรงเรขาคณิตผสานการเขียนลวดลายสามแบบคือ ลายเส้นกราฟิกที่ทิ้งรอยเส้นฟุ้งกัน ลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และ ลวดลายแบบดั้งเดิม โดยใช้โทนสีสดใสให้ความรู้สึกเป็นมิตรมากขึ้น

A total game changer for fashion accessories, Plean, expresses its native ebullience of three different design motifs from brush stroke, traditional stripe, and personalized design. Plean is varying in cheerfully bright colors of choice.

Trend Report Methodology

CRAFT TREND INTERPRETATION PROCESS

การวิเคราะห์ (Analyze)

ศึกษาเทรนด์และแนวคิดเบื้องหลังหรือที่มาที่ไปจากหลากหลายสำนักวิจัยเทรนด์ แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถศิลป์จากงานประกวดและงานสินค้าประจำปี ค.ศ. 2019 - 2020 และข้อมูลแนวโน้มเทรนด์ผู้บริโภค เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบระดับมหภาค (Mega Trend) ทั้งหมดทำให้เห็นภาพรวมแนวโน้มเทรนด์ประจำปี ค.ศ. 2020

Study the current trend and core design concepts to understand the mega trend from various sources, e.g. trend analysis agencies, handicraft works seen in craft exhibitions and competition during 2019-2020, as well as the consumer trends. And that gives an insightful overview of the upcoming 2020 trends.

การจัดกลุ่ม (Categorize)

จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์งานหัตถศิลป์ที่มีทิศทางตรงกับภาพรวมแนวคิดเทรนด์ที่ได้จากหลากหลายสำนัก โดยวิเคราะห์จากอารมณ์ ความรู้สึก และองค์ประกอบของการออกแบบที่ต้องผ่านประสาทสัมผัส อาทิ กลุ่มสี ลวดลาย เทคนิคการออกแบบ แล้ววิเคราะห์ออกเป็น Keywords

Categorize the handicraft items based on sentimental values and design elements (color schemes patterns, design techniques), and appoint relevant keywords to each item.

การคัดกรอง (Screening)

คัดกรอง Keywords ค้นหาสำคัญและที่มาที่เป็นจุดร่วมกันของทุกสำนัก และทำการจัดกลุ่ม Keywords ตามความหมายและคุณลักษณะ จากนั้นจึงวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวแทนของแต่ละเทรนด์

Identify and detect keywords and sources that are common among the agencies and assign them according to their meaning and attribute. Create a combination that represents each trend.

การตีความใหม่ (Interpretation)

เรียบเรียงเนื้อหาทุกส่วนเป็นตัวแทนของแต่ละเทรนด์ให้เป็นระบบ ทำความเข้าใจและตีความใหม่เพื่อสรุปเป็น SACICT Craft Trend 2020

Systematically revise the content for each trend representation, discern and interpret the result for SACICT Craft Trend 2020.

ต่อยอดเชื่อมโยงกับบริบทของประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญ (Guru Panel)

กระบวนการเชื่อมโยงโอกาสที่เป็นสากลเข้าสู่บริบทของประเทศไทยโดยการร่วมระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหัตถศิลป์ อาทิ ผู้ผลิต เจ้าของแบรนด์สินค้า นักการตลาดและการสร้างแบรนด์ นักวิชาการ และนักออกแบบร่วมกันเพื่อขมิ้มโอกาสที่เป็นไปได้จริงสำหรับวงการคราฟต์ไทย

The forum Guru Panel generates all different perspective cues from professional experts in Thailand's handicraft society. The panel members include manufacturers, brand owners, marketing and brand identity consultants, researchers, and designers, to redefine new feasible opportunities that correspond to the context of Thailand's handicraft industry.

กระบวนการจัดทำ Craft Trend Guru Panel

ในการจัดทำชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์ SACICT Craft Trend ประจำปีนี้ ทีมงานวิจัยได้ใช้กระบวนการที่เรียกว่า Craft Trend Guru Panel ซึ่งคือกระบวนการที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาชีพที่แวดล้อมวงการหัตถศิลป์มาร่วมกันวิเคราะห์เทรนด์ ครอบคลุมต่อโอกาสในการพัฒนางานหัตถศิลป์ของไทยให้เข้าถึงตลาดที่เป็นแนวโน้มของโลก ซึ่งนับเป็นกระบวนการที่บูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ของ Guru หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความหลากหลาย ต่อยอดและเติมเต็มจนเห็นโอกาสที่เป็นไปได้จริงสำหรับวงการหัตถศิลป์ไทยโดยเฉพาะ ทำให้ชุดข้อมูล SACICT Craft Trend เป็นข้อมูลที่ให้ทิศทางที่เหมาะสมและใช้ได้จริงบนพื้นฐานที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับโลกที่เป็นสากลเข้าด้วยกัน ทางทีมผู้จัดทำได้นำข้อสรุปจาก Craft Trend Guru Panel ในส่วนของโอกาสการต่อยอดรากฐานวัฒนธรรมของสินค้าหัตถศิลป์ไทยในแต่ละแนวทางการออกแบบใส่เข้าไปในแต่ละเทรนด์ของการออกแบบในส่วนหัวข้อ “From Root to Route”

The SACICT Craft Trend was established with Craft Trend Guru Panel, a coherent discussion forum where a panel of experts provides think tank initiatives to find the growth opportunity in new potential international markets for Thai handicraft products. Regarding as an integrating framework that, the Craft Trend Guru Panel takes up both competent knowledge and virtuosity from gurus in pursuit of optimal solutions that are relevant to Thailand’s handicraft industry. Provided that, SACICT Craft Trend gives a piece of insightful and credible information concerning the current trend of global culture. The summary of the Welcome Opportunity for the Cultural Heritage of Thai Handicrafts appears under the section of “From Root to Route”.

REFERENCE

- แหล่งที่มาในการเก็บข้อมูลเทรนด์ด้านการออกแบบและการนิศึกษา งานหัตถศิลป์ในระดับโลกเพื่อนำมาวิเคราะห์ SACICT Craft Trend 2020
- Trend Service Agency 2020-2021**
NellyRodi | Carlin | Trend Watching
- International Furniture & Decorative Fair 2019**
Maison & Objet | Ambiente | Milan Design WeekHeimtextil
London Craft Week | Mono Japan
- Design Award 2019**
Reddot | DEmark | Good Design Award
European Product Design Award | Lexus Design Award
Arts & Crafts Design Award

ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายศาสตร์ ทั้งเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์, นักการตลาดและนักสร้างแบรนด์, Curator, ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ, ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ, ตัวแทนจากผู้ค้าปลีกยุคใหม่ E-Commerce Platform ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้

This year, the panelists joining the forum SACICT Craft Trend Guru Panel were comprised of various experts and professionals ranging from handicraft owners, marketing and brand consultants, curators, material experts, master designers, to representatives of E-Commerce vendors.

คุณอัมพวัน พิชาลี
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีวะระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
Ampawon Pichalai
Chief-Executive-Officer of SACICT

คุณแสงระวี สิงหวิบูลย์
รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีวะระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
Saengrawee Singhawiboon
Deputy Chief-Executive-Officer of SACICT

คุณประราน ธีระธาดา
บรรณาธิการบริหารนิตยสารอาร์ตโฟร์ดี, ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม Lucky Planet
Pratana Teeratada
Executive Editor of Art4D, Founder of Lucky Planet

รศ.บุญสมของ รัตนสุนทรากุล
อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Assoc. Prof. Boonsanong Ratanasoontragul
Former Dean of Faculty of Architecture, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

คุณปร่าง เลิศทวีภย์
Prang Lerttaweewit
Experience Design Director, Another New Design Studio

คุณชนพุก วีระกิติ
ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง NEO GENS Co., Ltd.
Chompoonuj Weerakitti
Founder of NEO GENS Co., Ltd.

ดร.อโนทัย ชลชาติพิทยไญ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวเรเตอร์ จำกัด
Dr. Anothai Cholachatpinyo
Managing Director QURATOR CO., LTD.

คุณมินชญา ชโยสมิธฤ์
Co-founder The Archivist, Screen-print studio
Minchaya Chayosumrit
Co-founder The Archivist, Screen-print studio

Chang Chinfang
Account Manager - Designer Relations, Pinkoi (Thailand)

คุณจรินทร์ทิพย์ ชูหมั่นไวย
AVP ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม โครงการวันแנגค็อก
Charintip Choomuenwai
AVP Art & Culture One Bangkok

คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Baramizi Group และ Wazzadu.com
Jullakiat Sinchaichukiat
Founder of Baramizi Group & Wazzadu.com

ศาสตราจารย์ ดร. กุณฑลีย์ รุ่งรมย์
ศาสตราจารย์ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Professor Guntalee Ruenrom, Ph.D.
Professor of Marketing Department, Chulalongkorn Business School Chulalongkorn University

“สิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะรักษาไว้ก็คือคุณค่า จิตวิญญาณ คือทักษะฝีมือ ซึ่งตรงนี้ไม่จำเป็นต้องออกมาเป็นความเป็นไทยแท้ ๆ แต่ว่ามันคือสิ่งที่อยู่ข้างใน เห็นที่รูปร่างนี่คือรากเหง้าที่มีความแตกต่าง”

“What we have tried best to preserve are the perceived value and the heart and soul of Thai handicraft skill. By the way, a piece of work doesn't need to feature only visible Thai authenticity. Rather, it should imply the sophisticated concept of Thai aesthetics that distinguish our root.”

คุณอัมพวัน พิชาลัย

“คำตอบคือการทำ Platform ที่รองรับสินค้าเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับลูกค้า ซึ่งมันจะต้องเล่าเรื่องคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่มันมีอยู่ด้วย”

“The key is to create the platform to connect products to customers, and that must convey the value of the product via storytelling.”

คุณแสงระวี สิงหวิบูลย์

“การเข้าถึง Heritage คือต้องมีความรู้ ซึ่งจะเป็นความรู้แบบดั้งเดิม หรือความรู้สมัยใหม่ก็ได้ และถ้าจะให้คนเข้าถึงเราคือต้องมีการสร้าง Storytelling”

“To achieve the heritage, one should possess knowledge whether traditional or modern one. In so doing, storytelling is necessary to ensure that the heritage will be accessible to the public.”

รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรกุล

“หัวใจของ Modern Craft เลยคือมันต้องอยากเข้าไป Experiment อยากเข้าไปมีจินตนาการ แล้วก็ต้องแสวงหาข้อมูล มีกลุ่มนักออกแบบหลายคนให้ความสนใจเรื่องเครื่องมือที่จะพัฒนางานแบบโบราณด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ”

“The heart of Modern Craft is the eagerness to experiment, grasp hold of the imagination, and seek knowledge. Also, there are groups of designers who become interested in leveraging traditional craftwork with modern technology.”

คุณประธาน ธีระธาดา

“เราต้องมีมุมมองว่าหัตถกรรมไม่ได้แปลว่า “เก่า” และเทคโนโลยีไม่ได้แปลว่า “ใหม่” ทักษะงานฝีมือซึ่งเคยเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตต้องมองหาจุดยืนในบริบทใหม่ ซึ่งช่างฝีมือจะกลายเป็นช่างศิลป์ เมื่อช่างศิลป์มาทำงานใน Fab Lab เราจะมีงานหัตถศิลป์ที่มีประโยชน์ใช้สอย มีเทคโนโลยีที่มีจิตวิญญาณ”

“Craft ≠ Old; Technology ≠ New;

Craft used to be essential in the living, now it needs to find new contexts. Craftsman will evolve into an artisan. Once artisans are in a fab lab, we will have Craft with a feature; Gadget with a soul.”

คุณปราง เลิศกวีวิทย์

“คนไทยจะมีคุณสมบัติหนึ่งคือคำว่า Adaptive ก็คือเป็นคนที่ยืดหยุ่น เข้ากับอะไรก็ได้เอามาผสมผสาน ยิ่งไงก็ได้ หรืออีกนัยหนึ่งคือ Beyond Criteria”

“Be adaptive is one of Thai people's distinguishing characteristics. They are flexible at the idea of mixing things together and taking it easy. In other words, this is Beyond Criteria.”

ดร.อินทัย ชลชาติภิญโญ

“ความสนุกในการใช้สีสอดแทรกอยู่ในวัฒนธรรมความเป็นไทย เรามีสีมงคล สีประจำเทศกาล สีศาสนา และ Event ต่าง ๆ ด้วย”

“There is plenty of colors vividly expressed in Thai culture as we have an auspicious color scheme, festival colors, color symbolism in Buddhist art, and colorful shades for significant events.”

รศ.ปิยานันต์ ประสารราชกิจ

“วิธีหนึ่งในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือ การแชร์กระบวนการให้เห็นเลยว่าเราผลิตงานอย่างไร และด้วยเทคโนโลยีทุกวันนี้ มันช่วยให้เราบันทึกและนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ออกไปได้อย่างรวดเร็ว”

“Another way to reach out to the target group is to show them how you create your works. In the age of modern technology, you can now record and share your works to the audience faster than ever before.”

คุณมิณชญา ชโยสัมฤทธิ์

“เทคโนโลยี AI มันจะทำให้เกิดการ Linkage และเชื่อมต่ออย่างรุนแรง และทำซ้ำได้ด้วยตัวมันเอง และ Competitive Advantage ของ SACICT คือ Database ที่มหาศาล มันเหลือแต่การทำ Data Science ไปสู่เรื่องของ AI ผมเลยให้ Keyword ว่ามันคือ AI for Craft Experience”

“The rise of AI technology creates linkage and dramatic self-duplicating connection. The competitive advantage of SACICT is its extensive collection of databases, and what is missing is the implementation of data science to empower the AI technology. In this way, I come up with a keyword “AI for Craft Experience”.

คุณจุลเกียรติ สินชัยเกียรติ

“การทำงานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญต่างสาขาในการพัฒนาสินค้า โดยเฉพาะจากฝ่ายเทคโนโลยี มีองค์ความรู้ที่ให้ประโยชน์มหาศาลกับผู้ประกอบการ แม้ผู้เชี่ยวชาญอาจคิดว่าไม่ได้ช่วยได้ตรงจุดก็ตาม”

“The cross-discipline expert collaboration in product development with people in the technology field is highly advantageous to a business owner, even the expert who provide knowledge may not consider that he can give the precise solution.”

คุณชมพูนุท วิรทิตถิ

“การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่รักสนุก และซี้เปื้อ อาจต้องสร้างผ่าน Tribal ในความหมายคือเป็น Community ของกลุ่มคนที่คิดเหมือน ๆ กัน รู้สึกเป็นชนเผ่า เป็นพวกพ้องพวกเดียวกัน และเปิดโอกาสให้เขาทำอะไรที่แปลกใหม่ร่วมกัน”

“A tribal community may be a great way to get in touch with the target group that enjoys fun-loving and gets bored easily. Welcoming their unusual creative ideas and awesome activities, this kind of close-knit community bands together people who share the same interests.”

คุณจรินทร์ทิพย์ ชูหมื่นไวย

“โอกาสคือเราไม่ปิดกั้นตัวเองในขณะที่อนุรักษ์ความเป็นไทยของเรา แต่ต้องเปิดประตูหนึ่งและเอาตัวเองออกไปภายนอกเพื่อจะดูว่าข้างนอกเขาชอบหรือไม่ชอบอะไร หรือว่าจะพัฒนาหรือปรับอะไรของเราที่เขาจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตของเขาได้ ภาษาการตลาดคือ Relevance”

“Don't shut yourself off an opportunity and do carry on Thai identity. Step outside the door to discover what people really want and seek for innovative ways to develop and deliver practical products that respond to the lives of customers. In marketing, this is otherwise known as brand relevance.”

ศาสตราจารย์ ดร. กุณฑล ธีรมนย์

“ความภาคภูมิใจทำให้เกิดความรัก ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้หล่อเลี้ยง เราจะไม่สามารถทำงานที่ดำรงความเป็นไทยอยู่ได้ และอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ดูหมิ่นดูแคลนความเป็นไทย ผมเคยทดลองว่าทำเป็นไทยแล้วขายไม่ออก เพราะว่าเราขายผิดที่ เราขายให้กับคนไม่รู้ค่า”

“The pride in cultural heritage brings about our ‘love’. Without love, we can't produce any of traditional Thai handicrafts at all. And the most important thing, we shouldn't overlook our Thai wisdom. I'm always arguing that traditional Thai crafted products aren't selling well because we sell them to people who are indifferent to their value.”

คุณมิชัย แต่สุจริยา

“Pinkoi เคยจัด Craft Workshop หลากหลาย สิ่งที่น่าสนใจมาก คือผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ไม่ใช่วัยรุ่น แต่เป็นคนวัย 30 - 45 ปี คือกลุ่มที่ซี้เปื้อและสนใจงานศิลปะ จะเห็นได้ว่า Art Generation ไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุ”

“Pinkoi held several craft workshops, interestingly enough, most of the participants are not in their teens, but adults aged between 30 to 45, a group that gets bored and has an interest in art. It's very clear that Art Generation has nothing to do with the age.”

Chang Chinfang

ผลสรุปจากการระดมสมอง ภายในงาน Craft Trend Guru Panel

ผลสรุปจากการระดมสมองภายในงาน Craft Trend Guru Panel ทางทีมผู้จัดทำได้ให้โจทย์แก่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านเพื่อร่วมเสวนากันในเรื่องโอกาสของการพางานหัตถศิลป์เพื่อ “เข้าถึง” กลุ่มเป้าหมายแห่งอนาคตแต่ละกลุ่ม และจากตีพิมพ์ประจำปีคือ From Root to Route มองเห็นโอกาสในการขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมไทย (Soft Power) สู่ออกไปทั่วโลกผ่านงานหัตถศิลป์ไทยได้อย่างไรบ้าง?

ข้อสรุปสามารถอธิบายได้ผ่านแผนภาพ คือเริ่มตั้งแต่จากราก (Root) นำไปสู่ เส้นทางใหม่ (Route) ในระหว่างนั้นต้องผ่านกระบวนการสร้างความแข็งแกร่ง (Strengthen) จากการเรียนรู้จาก จากนั้นค่อย ๆ พัฒนาต่อยอด (Evolve) เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรคผลงานที่เข้าไปอยู่ในชีวิตของผู้คน (Adopt to Life) ซึ่งในแต่ละกระบวนการมีวิธีการดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

การสร้างความแข็งแกร่ง (Strengthen): จากการเรียนรู้เข้าใจราก ทั้งเอกลักษณ์ของช่างฝีมือ และการให้คนในชุมชนมาร่วมสร้าง ร่วมใช้ และร่วมสืบทอด เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชน ทั้งในชีวิตประจำวันและประเพณี สามารถทำได้ 2 วิธีการ คือ

- ① **การอนุรักษ์รักษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของช่างหัตถศิลป์ไทย (Preserve)** สิ่งสำคัญคือต้องหาวิธีการในการเข้าถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาเหล่านั้น ซึ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้ยากเพราะสืบทอดกันเฉพาะภายในชุมชนหรือเฉพาะทายาท เป็นไปได้ว่าอาจต้องนำเทคโนโลยีด้าน Data Science มาช่วยในการจัดการความรู้เหล่านั้นอย่างเป็นระบบ การถอดรหัสอัตลักษณ์สามารถทำได้หลายวิธีการ ตั้งแต่การถอดองค์ประกอบทางการออกแบบ ถอดภูมิปัญญาการผลิต รวมถึงการถอดเอาคุณลักษณะนิสัยของคนไทยออกมา

- ② **การสร้างความภาคภูมิใจ (Proud)** ใน “ความเป็นไทย” ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและขายได้ เป็นการใช่วิธีการสร้างความรู้เพื่อรักษารากของเราเอาไว้

ขั้นตอนที่ 2

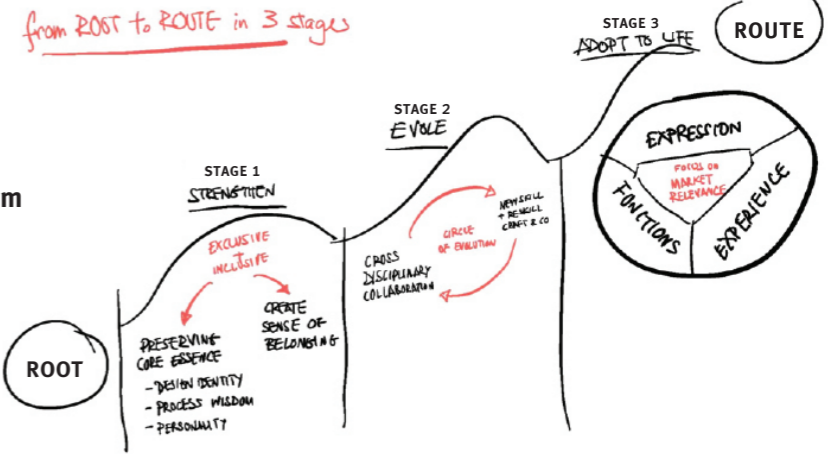
การพัฒนาต่อยอด (Evolve): การจะสร้างเส้นทางใหม่ ๆ ขึ้นมานั้นจำเป็นต้องใช้กระบวนการพัฒนาต่อยอด ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธีการ คือ

- ① **กระบวนการร่วมมือระหว่างทีมงานต่างสาขาอาชีพ (Cross discipline collaboration)** เพื่อหลอมรวมความเชี่ยวชาญที่แตกต่างหลากหลาย อาทิ นักออกแบบ ศิลปิน ช่างหัตถศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต นำไปสู่การต่อยอดพลังในการสร้างสรรค์ผลงานในวิธีการใหม่ ๆ
- ② **การพัฒนาทักษะให้กับช่างหัตถศิลป์และผู้ที่เกี่ยวข้อง (New skill + Reskill craft&co)** คือ การส่งเสริมให้ช่างหัตถศิลป์ค่อย ๆ วัฒนกลาย เป็นช่างฝีมือ (Artisan) ที่พร้อมเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และวัฒนธรรมนักประดิษฐ์ (Maker) เพื่อสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สอดรับไปกับบริบทใหม่ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตและการทำงาน นี่จะเป็นวิธีป้องกันไม่ช่างหัตถศิลป์ถูกกลืนบทบาทให้กลายเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตรวมถึงการพัฒนากิจกรรมใหม่ ๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับสร้างสรรค์หัตถศิลป์ เช่น นักออกแบบ คนทำวัสดุ ช่างเทคนิค นักการตลาด เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3

การเข้าไปอยู่ในชีวิตของผู้คน (Adopt to Life): การจะเปิดประตูพาตัวเองก้าวออกไปเพื่อหาเส้นทางใหม่ ๆ เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง (Relevance) กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของพวกเขาให้ได้ ซึ่งทำได้ในทั้ง 3 วิธีการ คือ

- ① **รูปลักษณ์ (Expression)**
- ② **การพัฒนาประโยชน์ใช้สอย (Function)**
- ③ **การพัฒนาประสบการณ์การเข้าถึงสินค้า (Experience)** ซึ่งอาจใช้เทคโนโลยี AI Craft Experience เข้าช่วยเชื่อมโยง สินค้า เรื่องราว ประสบการณ์ และบริบทชุมชน ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถสัมผัสได้

Derived from the Craft Trend Guru Panel forum

At the Craft Trend Guru Panel forum, a discussion topic that focused on “Favorable opportunities for handicraft works being embraced by the future target groups” were given to panelists to brainstorm their standpoints and ideas. According to this year’s theme, From Root to Route, they were also questioned how the customers envision the rise of Thailand’s soft power through Thai handicraft.

The cohesive framework forged by the experts is clearly illustrated as shown in the process flowchart. Starting from the start (Root) to the end (Route), there are three stages to follow to increase new opportunities for Thai handicraft industry, namely, the first stage is to strengthen a product from cultural heritage; the second is to evolve the product, and the last stage is when people adopt the product to their life. The three stages of From Root to Route are described below.

STAGE 1

STRENGTHEN: The goal to learn and understand the heritage of unique craftsmanship and to bolster the cultural sustainability in the local community can be done by two means:

- ① **PRESERVE CORE ESSENCE** It’s very crucial to get access to the body of knowledge and folk wisdom. In some case the sources may be restricted due to the knowledge that is exclusively passed on to family members or local craftspeople. It’s likely that Data Science will be used to systematically manage the extensive volume of information gathering from tradition craftsmanship knowledge. Culture decoding can be accomplished in different approaches, such as the decoding of design element decoding, the traditional manufacturing process, and even the character and personality of Thai people.

- ② **PROUD AND OWNERSHIP** Make an effort to strengthen Thai identity by creating the perceived value that would, in turn, preserve the national heritage.

STAGE 2

EVOLVE: Carving a new path to let an innovative idea flow would require:

- ① **CROSS-DISCIPLINE COLLABORATION** The next, new creation will know no boundaries in the cross-disciplinary approach that brings together experts from several different fields, e.g. designers, artists, handcrafters, to material and technology manufacturing experts, to make the best of their in-depth knowledge.
- ② **NEW SKILL + RESKILL CRAFT & CO** Endorse craftspeople to develop new skills and become versatile artisans whose working style are ready to benefit from technology and newly-established maker culture. Hence, adopting new skills ensures that they won’t be provided with only Made to Order. And they’ll be capable of enhancing the skills of people in the same scope of their handicraft works, namely, designers, material providers, technicians, and marketing consultants.

STAGE 3

ADOPT TO LIFE: Before walking through a door and embracing a new opportunity, one must understand the target group, and invent a product that has relevance to the target group in the hope of being a part of people’s life. This stage is approachable via the following three attributes:

- ① **EXPRESSION** — A product that appeals to consumers.
- ② **FUNCTIONS** — A problem-solving product that helps consumers on a day-to-day basis.
- ③ **EXPERIENCE** — Enhance the target group’s AI Craft Experience through AI technology to link products, experience, stories, and local context.

from
Root
to
ROUTE

**SACICT
CRAFT TREND BOOK
2020**

ISBN 978-616-8036-17-4

จัดทำโดย

**ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)**

59 หมู่ 4 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

โทรศัพท์ 0 3536 7054 - 9

โทรสาร 0 3536 7050 - 1

www.sacict.or.th

crafttrend@sacict.or.th

ออกแบบและผลิต

บริษัท บารามิซี แล็บ จำกัด

พิมพ์ที่

บริษัท ชันด์การพิมพ์ จำกัด

Produced by

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

59 Moo 4, Chang-Yai,
Bangsai, Ayutthaya 13290

Tel 0 3536 7054 - 9

Fax 0 3536 7050 - 1

www.sacict.or.th

crafttrend@sacict.or.th

Design and Artwork

Baramizi Lab Co.,Ltd.

Printing

Sunta Press Co.,Ltd.

SACICT จัดทำหนังสือข้อมูลวิจัย SACICT Craft Trend 2020 นี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ดาวน์โหลดหรือขอรับเล่มที่จัดทำฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากมิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร หากแต่มุ่งเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย

This book was produced by SACICT for the interested public to download for free. SACICT seeks not to make profit from this download, but aims to disseminate knowledge to the Thai society.

ผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏใน SACICT Craft Trend 2020 ประกอบด้วย ผลงานต้นแบบของค.ศ.ป. รวมทั้งผลงานของนักออกแบบชั้นนำ ช่างฝีมือ และ ชุมชนผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ดัดดกรรรมทั้งในและต่างประเทศ

SACICT Craft Trend 2020 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.

BIBLIOGRAPHY

Baramizi Lab. 2018. *Xperience Design Future Trend 2019-20 for Property Sector*. Bangkok

Carlin. 2018. *Carlin Nuances 2020: colors, materials, finishes*. Paris: Carlin Creative Trend Bureau.

Maison & Objet. 2019. *Trend Mook Jan2019 Excuse my French!*. Paris: ESPRINT

Messe Frankfurt. 2019. *Ambiente Trends 2019* [online].

Available from: www.ambiente-trends.com. [2019, April 30]

Messe Frankfurt. 2019. *Toward Utopia Heimtextil Trends 2019/2010* [online].

Available from: www.heimtextil.messefrankfurt.com. [2019, May 6]

NellyRodi. 2018. *NellyRodi: Life & Style: 2019-2020*. Paris: Trendlab S.A.S.

NellyRodi. 2018. *NellyRodi: Living Expressions: Spring Summer 2019*. Paris: Trendlab S.A.S.

NellyRodi. 2018. *NellyRodi: Living Expressions: Spring Summer 2020*. Paris: Trendlab S.A.S.

