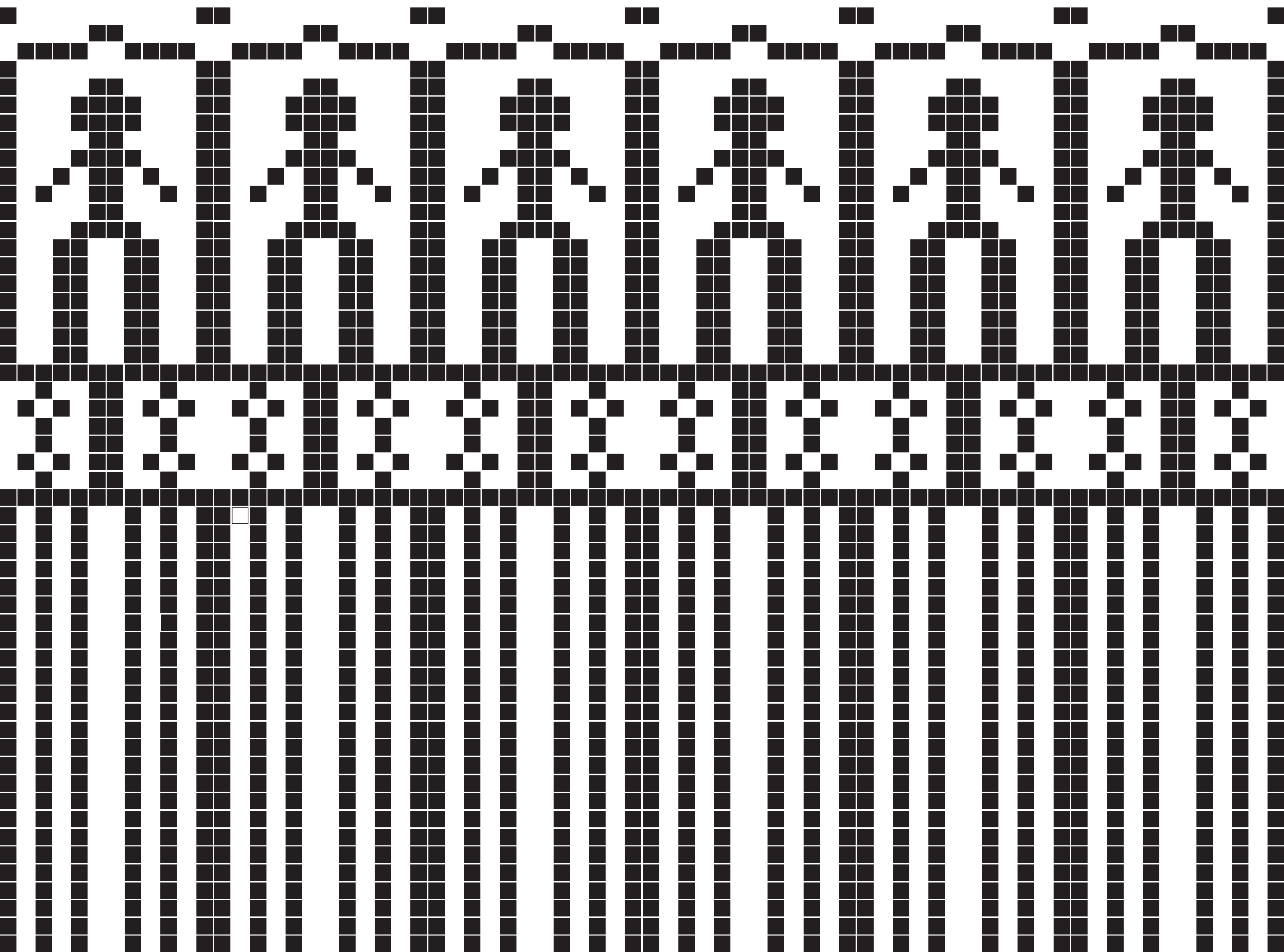

A CRAFTING FUTURES PROJECT

THAILAND LOOKBOOK 2019

THAILAND LOOKBOOK 2019

is a collection of images featuring 12 garments designed and made as a result of a collaboration between two UK designers, three Thai fashion brands, and three Tai Lue weaving communities in Thailand. These clothes were produced between April 2018 and March 2019.

The **Crafting Futures** programme aims to empower women in the craft sector globally. This project in particular aims to revitalise Tai Lue textiles and support Tai Lue artisans in the Pua District, Nan Province, in Northern Thailand. The project focuses on design and cultural identity, the transfer of skills and traditional knowledge, awareness of environmentally friendly materials and manufacturing processes, and the development of a sustainable business model.

The Tai Lue project is a partnership between British Council Thailand, Fai Gaem Mai at Chiang Mai University, and Manchester Metropolitan University. The project represents a collaboration between UK fashion designers, Alison Welsh (Head of Fashion Research) and Jasper Chadprajong-Smith (a former senior lecturer in fashion design and technology — menswear), emerging Thai fashion designers Naphat Tansuwan and Panisara Maneerat, founders of KH Project, Krittin Wongsathan, founder of Krit Boutique, Kunakorn Phadphon and Nakorn Bangmek, designers of Ruayboon Natural Textile and Tai Lue artisans from the villages of BanDonchai, Ban Hia, and Ban Sala.

เป็นหนังสือรวบรวมภาพถ่ายแฟชั่นเสื้อผ้าจำนวน 12 ชุด ที่นักออกแบบจากสหราชอาณาจักร แบรนด์แฟชั่นรุ่นใหม่ของไทยและช่างฝีมือชาวไทลื้อ อ.ปัว จ.น่าน ออกแบบและผลิตร่วมกันภายใต้โครงการ **Crafting Futures** ในเดือนเมษายน 2561 จนถึงเดือนมีนาคม 2562

โครงการ **Crafting Futures** มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้หญิงที่ทำงานในภาคหัตถกรรมทั่วโลก โดยโครงการในประเทศไทยนั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะฟื้นฟูผ้าทอไทลื้อและสนับสนุนช่างฝีมือชาวไทลื้อใน อ.ปัว จ.น่าน โครงการนี้มุ่งเน้นการออกแบบที่ผสมผสานอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาดั้งเดิม การสร้างเรื่องราวของตนเองผ่านการออกแบบ การพัฒนาวัสดุและเทคนิควิธีการผลิต เพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) โครงการฝ่ายเกมไหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เมโทรโพลิแทน ที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบแฟชั่นจากสหราชอาณาจักร ได้แก่ อลิสัน เวลช์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยแฟชั่น และ แจสเปอร์ จัดประจงซ์-สมิธ อดีตอาจารย์อาวุโสด้านการออกแบบแฟชั่นและเทคโนโลยี (เสื้อผ้าบุรุษ) มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เมโทรโพลิแทน นักออกแบบรุ่นใหม่ชาวไทย ได้แก่ นภัต ต้นสุวรรณ และ ปานิสรา มณีรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์เคเฮอโปรเจกต์ กฤติน วงศ์สถาน ผู้ก่อตั้งแบรนด์กฤช-บุติก คุณากร ผิดพล และ นคร บังเมฆ นักออกแบบจากแบรนด์รวยบุญ และช่างฝีมือไทลื้อจาก 3 หมู่บ้าน คือ บ้านดอนไชย บ้านเอี้ย และบ้านศาลา อ.ปัว จ.น่าน ทำงานร่วมกัน

2018 / 2019

British Council

254 Chulalongkorn Soi 64, Siam Square,
Phyathai Road, Pathumwan, Bangkok
10330

Facebook / BritishCouncilThailand
Instagram / BritishCouncil_th
Email / info@britishcouncil.or.th
Website / www.britishcouncil.or.th

Design and Layout

KH Project Brand
khproject.bangkok@gmail.com

ดุดดาว บริคุต ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านศาลา กล่าวว่า “ช่างทอสูงอายุในกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพเนื่องจากการทอมายาวนาน จึงคิดทำเสื้อคลุมจากผ้าพื้นทออย่างง่าย ย้อมสีธรรมชาติ เพราะเป็นที่ต้องการของคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้จะยังคงตกแต่งด้วยลวดลายดั้งเดิมเพื่อรักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นไว้ และทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากคนอื่น”

Dujdao Borikut, Head of Ban Sala weaving community, states: “As older weavers have health issues because of the long hours spent on weaving, I wish to produce simple jackets from natural-dyed woven fabrics, which are popular among younger customers. The project has given me the inspiration to decorate the jackets with traditional motifs in order to preserve the community’s weaving identity, differentiating them from other products.”

ถนอม ทิฆางค์ ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านดอนไชย กล่าวว่า “ดีใจที่เห็นทางโครงการและนักออกแบบเข้าใจว่าช่างทอไม่ยากตัดผ้าที่ตัวเองทอเพราะเสียดายลวดลายไทลื้อ จึงได้แปรรูปผ้าพื้นให้เป็นชุดโดยใช้วิธีการการออกแบบเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองวัสดุ ซึ่งยังคงรักษาลวดลายทอไว้ได้”

Thanom Teekawong, Head of the Ban Donchai weaving group, states: “I am delighted to see that the project team and designers understand the weavers’ reluctance to cut their their woven fabrics because of the intricate Tai Lue motifs. The development of zero-waste patterns allows the creation of garments while keeping the motifs intact.”

แพว คำภานุช ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านเฮี้ย กล่าวว่า “ได้เห็นแนวทางการออกแบบที่สามารถนำมาต่อยอดออกแบบผ้าไทลื้อแบบดั้งเดิมและประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น ได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำคอลเลกชันใหม่เพื่อตลาดกลุ่มบนโดยเฉพาะกลับมาใช้ผ้าสีย้อมธรรมชาติ”

Pheao Khamphanuch, Head of Ban Hia weaving community, states: “I have seen a design approach which enables the further development of both traditional and modern Tai Lue textiles in a more contemporary fashion. I am inspired to produce new collections for the high-end market using natural-dyed fabrics.”

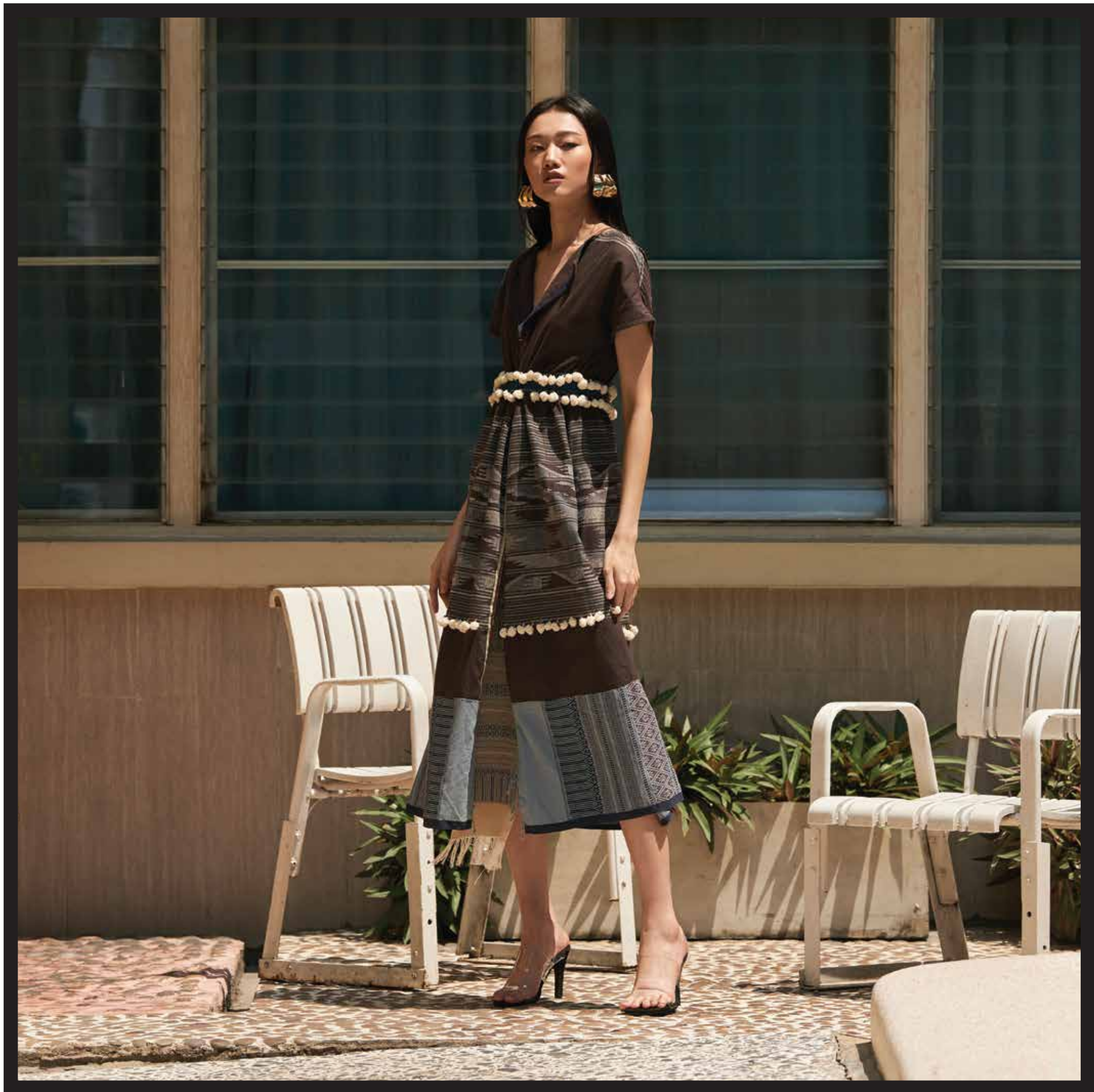
รายชื่อช่างฝีมือ บ้านศาลา : 1.ดุดดาว บริคุต 2.บัวจันทร์ บริคุต 3.วรรณ สธิโวหาร 4.ยวง บริคุต 5.บุญมี บริคุต / **บ้านดอนไชย :** 1.ถนอม ทิฆางค์ 2.จิรภัทร์ ช่างเหล็ก 3.กัญญารัตน์ ใหม่น้อย 4.นางบัวผัน ขัติวงศ์ 5.คำพิว ต๊ะแก้ว 6.มาลี ช่างเหล็ก 7.คล้าย ใหม่น้อย 8.บัวทอง ช่างเหล็ก 9.ละเอียด ช่างเหล็ก 10.ธีระ ทิฆางค์ / **บ้านเฮี้ย :** 1.แพว คำภานุช 2.พรนา หานยุทร 3.ปิ่น โนพวน 4.ก้องจันทร์ ล้อยศ 5.ภาติ อุ่มมี 6.ศรีจอม พรหมวังขวา 7.มอย ขาคำ 8.จันทร์เพ็ญ ชาวเฮี้ย 9.ยุพิน บริคุต 10.สมพร โฆทาน

List of artisans Ban Sala : 1.Dujdao Borikut 2.Buachan Borikut 3.Wan Sathivoharn 4.Yuang Borikut 5.Boonmee Borikut / **Ban Donchai :** 1.Thanom Teekawong 2.Jirapat Changlek 3.Kanyarat Mainoi 4.Buapin Kattiwong 5.Kompiw Takeaw 6.Malee Changlek 7.Klay Mainoy 8.Buatong Changlek 9.Laeiad Changlek 10.Teera Teekawong / **Ban Hia :** 1.Pheao Khamphanuch 2.Pornthana Hanyut 3.Pun Nopuan 4.Kingchan Lueyot 5.Padee Aoommee 6.Srijom Promwangkwa 7.Moy Khakam 8.Chanpen Chaohere 9.Yupin Borikut 10.Somporn Votan

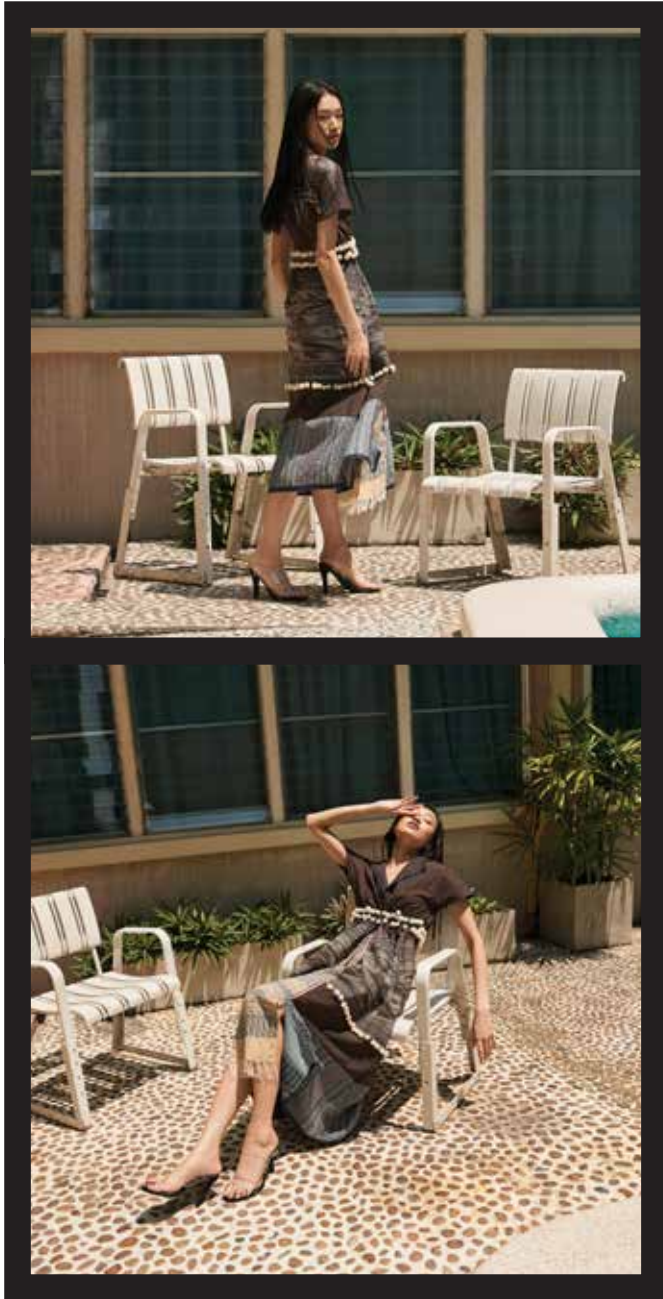
TOGETHERNESS

TOGETHERNESS

The Tai Lue project aims to explore methods of equipping local artisans with knowledge in design thinking, and the ability to integrate their cultural identity into cloth in an authentic and thoughtful way. Working collaboratively with the weavers and gradually gaining an understanding of their culture has been central to the development of this collection of garments. The precious Tai Lue fabrics have been produced over a number of days or weeks; it has therefore been important to minimise waste when cutting the cloth. However, the garments themselves are not the outcome here, but the knowledge and cross-cultural understanding that has taken place throughout this journey.

Alison Welsh is a fashion designer who works with communities and museums, advocating fashion and textiles as an instrument for social change. She is Head of Fashion Research at the Manchester Fashion Institute at Manchester Metropolitan University. As a practising fashion designer, Alison has a special interest in slow fashion, hand-made clothing, and methods of valuing the work of those involved within garment production.

แนวคิดการออกแบบ

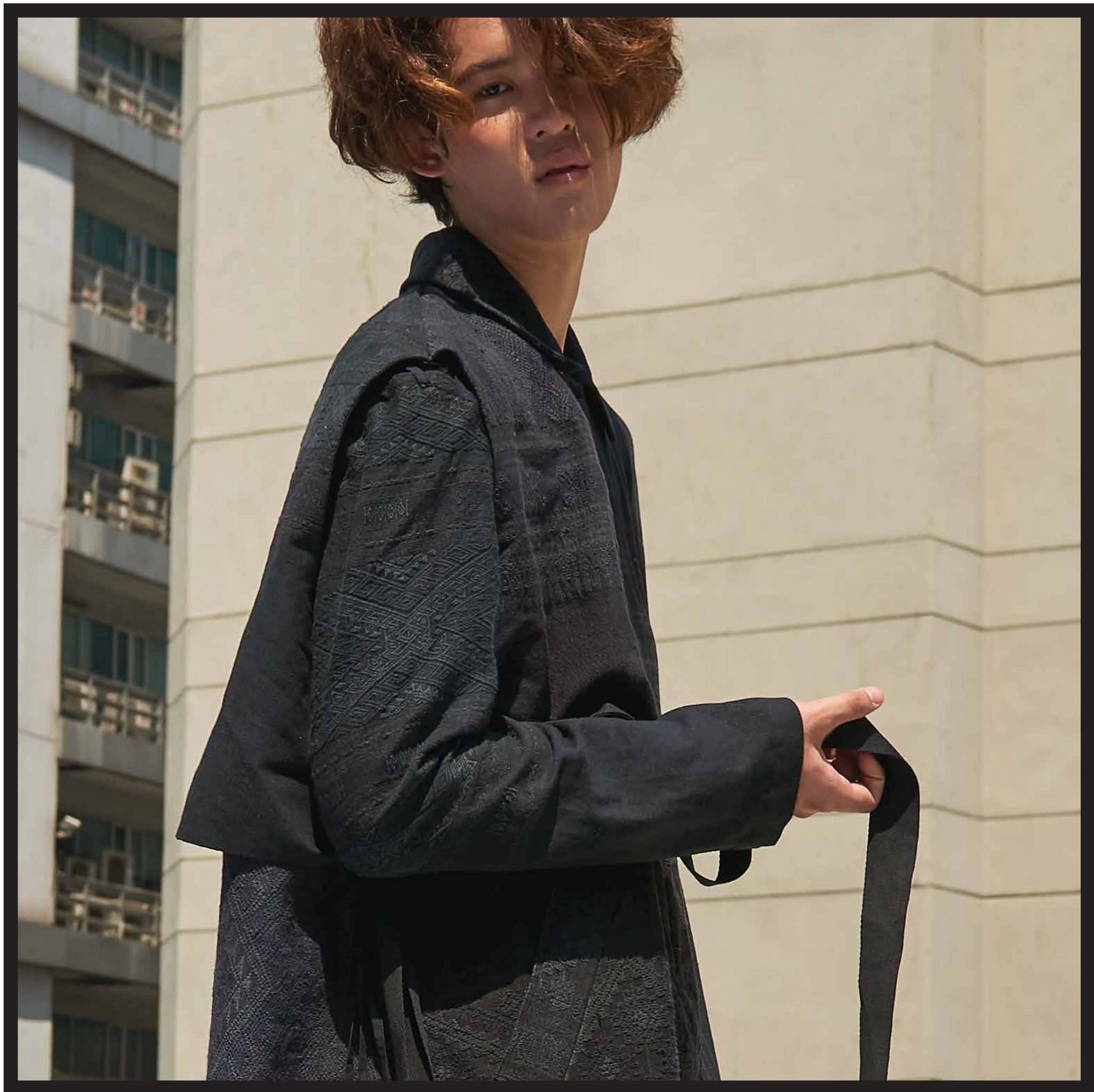
โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิธีการเสริมสร้างทักษะให้ช่างฝีมือท้องถิ่นมีความรู้ด้านการออกแบบ และมีความสามารถในการผสมผสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเข้ากับผ้าโดยผ่านกระบวนการคิดเพื่อคงความเป็นของแท้ดั้งเดิม การทำงานร่วมกันกับช่างทอผ้า และความเข้าใจในวัฒนธรรมไทลื้อที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาออกแบบเสื้อผ้าเหล่านี้ ช่างทอใช้เวลาหลายวันหลายสัปดาห์ในการผลิตผ้าไทลื้อที่ล้ำค่า จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำให้เกิดชิ้นส่วนเหลือใช้จากการตัดผ้าให้น้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเสื้อผ้าซึ่งเป็นผลผลิตจากความร่วมมือในโครงการนี้ คือความรู้และความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทางนี้

อลิสัน เวลซ์ เป็นนักออกแบบแฟชั่นที่ทำงานกับชุมชน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอเมริกันและสิ่งทอเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อลิสันเป็นหัวหน้าแผนกวิจัยแฟชั่นที่สถาบันแฟชั่นแมนเชสเตอร์ มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เมโทรโพลิทัน ในฐานะนักออกแบบ อลิสันมีความสนใจเป็นพิเศษในด้านแฟชั่นเนิบช้า งานทำมือ และวิธีการประเมินคุณค่าผลงานของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตเสื้อผ้า

I HAVE LOVED YOU ONCE...

I HAVE LOVED YOU ONCE...

During my residency, I handled hundreds of fabric samples, trying to pick the one I loved the most. When I was sure I had picked the best one, out of the corner of my eye I saw something else, something better. Then it hit me, why was I so careless with the fabrics I had picked up before? What if I were that fabric, how would I feel?

Jasper Chadprajong-Smith is an academic, researcher, and menswear designer. Jasper is a former senior lecturer in fashion design and technology (menswear) at Manchester Metropolitan University (UK). He is currently an associate professor at Rhode Island School of Design (US). He completed a master's degree at the Royal College of Art. Throughout his career, he has worked collaboratively with other designers and brands.

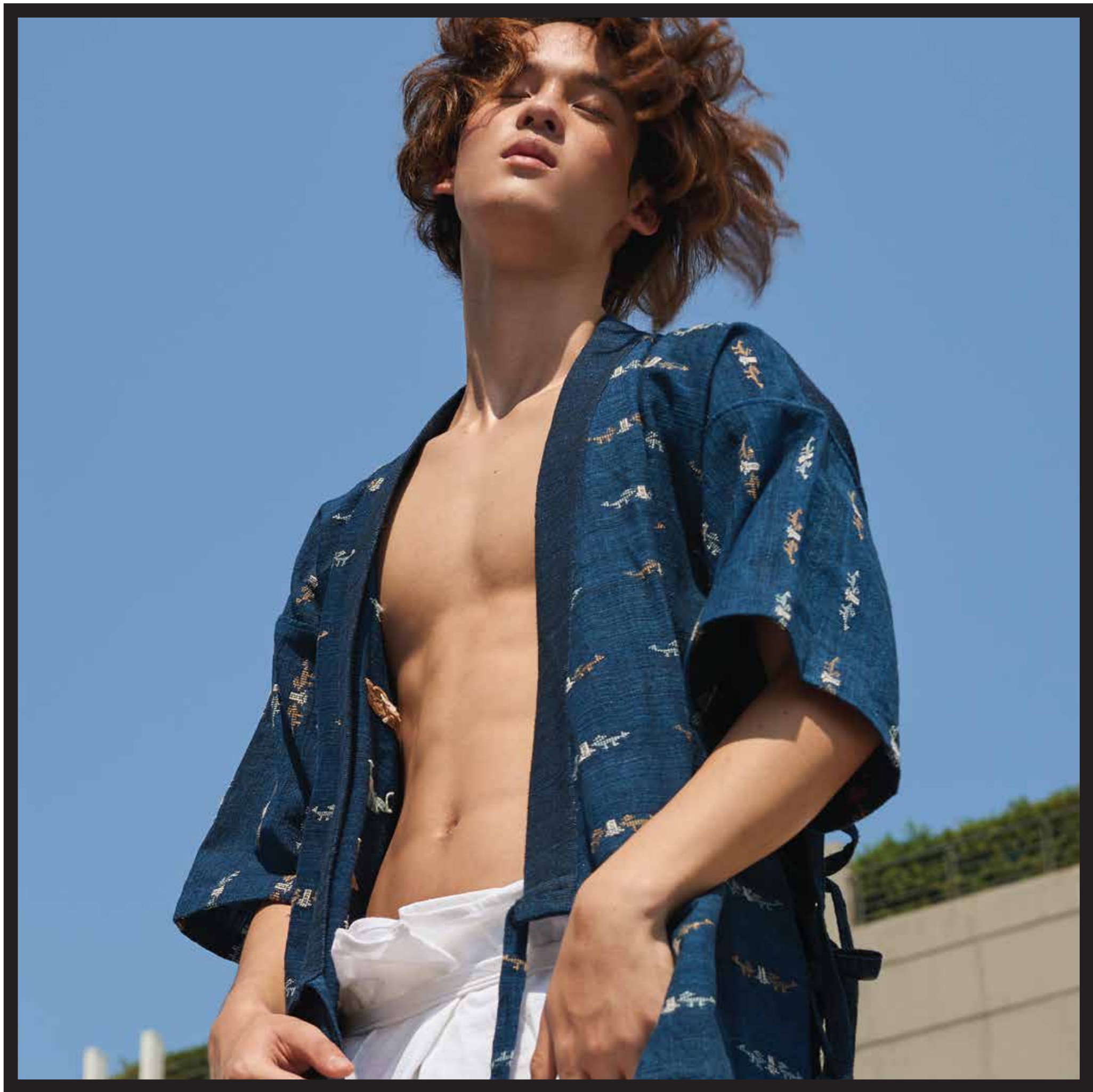
แนวคิดการออกแบบ

ครั้งหนึ่งผมเคยรักคุณ... ในระหว่างทำงานในพื้นที่ ผมได้หยิบจับตัวอย่างผ้าเป็นร้อย ๆ เพื่อที่จะพยายามที่จะเลือกพื้นที่ที่ดีที่สุดที่ผมรัก เมื่อผมแน่ใจว่าผมได้เลือกพื้นที่ที่ชอบแล้ว สายตาของผมก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างที่ดีกว่า สิ่งนี้ทำให้ผมรู้สึกว้าวทำไมผมจึงไม่ใส่ใจกับผ้าที่ผมเลือกมาก่อน ถ้าผมเป็นผ้าผืนนั้นที่ไม่มีใครรัก ผมจะรู้สึกอย่างไร

แจสเปอร์ จัดประจงษ์-สมิธ เป็นนักออกแบบ นักวิจัย อดีตอาจารย์อาวุโสด้านการออกแบบแฟชั่นและเทคโนโลยี (เสื้อผ้าบุรุษ) มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เมโทรโพลิแทน สหราชอาณาจักร ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ Rhode Island School of Design สหรัฐอเมริกา จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก Royal College of Art ตลอดอาชีพการทำงานของเขา แจสเปอร์ทำงานร่วมกับนักออกแบบและแบรนด์อื่น ๆ หลายแบรนด์

I HAVE LOVED YOU ONCE...

I HAVE LOVED YOU ONCE...

STANDARD OF BEAUTY

The collection by **Ruayboon Natural Textile X Ban Don-chai**

represents the “Standard of Beauty”, a new concept of beauty that goes beyond perfection. The design focuses on naturally coloured cotton yarns and zero waste tailoring techniques, in appreciation of the true value of textiles and the simplicity of Tai Lue identity.

Kunakorn Phadphon and Nakorn Bangmek, designers at Ruayboon Natural Textile. Kunakorn graduated with a bachelor’s degree in architecture from Rajamangala University of Technology Lanna, and Nakorn graduated with a bachelor’s degree in fine arts (fashion design) from Rangsit University. Ruayboon is a craft social enterprise, supporting the connection between people, culture, and the environment. It aims to reflect the perspective of the new generation towards local textiles.

แนวคิดของผลงานความร่วมมือ รวบุญ x บ้านดอนไชย

คือ “บรรทัดฐานของความงาม” นิยามความงามใหม่
ที่เป็นความงามที่ห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ โดย
ให้ความสำคัญกับการใช้เส้นใยฝ้ายไม่ย้อมสี เทคนิค
การตัดเย็บเสื้อผ้าโดยใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดโดยไม่
ก่อให้เกิดขยะ เพื่อเป็นการใช้ผ้าทอจากชุมชนที่รู้สึก
ถึงคุณค่าที่แท้จริง และการนำเสนออัตลักษณ์ของผ้า
ทอไทลื้อให้ง่ายขึ้น

คุณากร ผัดผล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ **นคร บังเมฆ** จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์
(แฟชั่นดีไซน์) เป็นนักออกแบบจากแบรนด์รวบุญ
ธุรกิจเพื่อสังคมที่มีความสนใจทำงานด้านผ้าทอร่วม
กับชุมชนในจังหวัดน่าน โดยต้องการเห็นการเกื้อกูล
ระหว่างคนกับวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม อยากเห็น
งานผ้าเมืองน่านผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่

Ruayboon Natural Textile

Facebook / RuayBoon Natural Textile

Tel. / +66 (0) 92 362 8998

Ban Donchai

Tel. / +66 (0) 86 115 8424, +66 (0) 81 336 7323

MINIMALISM

The **Krit Boutique x Ban Sala** concept is ready-to-wear minimalism, showcasing the Tai Lue identity through simplicity with modern designs, patch work, natural yarns, and simple patterns.

Krittin Wongsathan is the founder of Krit Boutique, graduating with a Bachelor of Education in Social Studies and Ethnohistory, Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University. His work combines Northern multiculturalism and traditional knowledge with everyday clothing, reflecting the local identity and the use of natural handwoven textiles.

MINIMALISM

แนวคิดของผลงานความร่วมมือ

กฤษ-บูติก x บ้านศาลา

คือเสื้อผ้าพร้อมใส่แฟชั่นสไตล์ “น้อยแต่มาก” เพื่อแสดงอัตลักษณ์ไทยผ่านความเรียบง่ายผ่านการออกแบบที่ทันสมัย ใช้เทคนิคการตัดต่อผ้า เส้นด้ายธรรมชาติ และลวดลายเรียบง่าย

กฤติน วงศ์สถาน ผู้ก่อตั้งแบรนด์ กฤษ-บูติก จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์ เอกสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ปัจจุบันทำเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอายของความ เป็นพหุสังคมท้องถิ่นในภาคเหนือ ผสมผสานองค์ความรู้ดั้งเดิมเข้ากับเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นและใช้ผ้าทอมือธรรมชาติ

Krit Boutique

Facebook / Krit Boutique

Tel. / +66 (0) 85 106 9357

Ban Sala

Tel. / +66 (0) 87 249 8112

The concept of the **KH Project x Ban Hia** collection involves “retelling an old story in a new way”. Inspired by old Tai Lue outfits, patterns, and textiles, the designers reinterpret traditional outfits into fresh, cool, street fashion which is comfortable for daily wear and combines natural materials such as cotton, galangal, and banana fibers.

Panisara Maneerat and Naphat Tansuwan, founders of the KH Project by KRAM-HUG, graduated from the Bachelor of Fine and Applied Arts Programme in Communication Art and Design, Faculty of Architecture, King Mongkut’s Institute of Technology, Ladkrabang. The KH Project produces signature costumes that combine craft techniques with local beauty.

แนวคิดของผลงานความร่วมมือ เคเฮชโปรเจกต์ x บ้านเฮีย

คือ “การผสมเก่าเล่าใหม่” โดนนักออกแบบได้นำแบบผ้าทอมือและลวดลายไทลื้อดั้งเดิมมาประยุกต์ให้ร่วมสมัย นำมาออกแบบให้สะดวกสบาย เหมาะกับการสวมใส่ในชีวิตประจำวันและเป็นแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยผสมผสานวัสดุจากธรรมชาติ เช่น เส้นใยฝ้าย เส้นใยข่า และเส้นใยกล้วย

นภัต ต้นสุวรรณ และ ปานิสรา มณีรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์เคเฮชโปรเจกต์ จบปริญญาตรีภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แนวคิดของเคเฮชโปรเจกต์คือเครื่องแต่งกายที่ผสมผสานเทคนิคเชิงหัตถศิลป์เข้ากับความงามพื้นถิ่น

RE(NEW)LUE

RE(NEW)LUE

KH Project

Facebook and Instagram / [khproject.bangkok](#)

Tel. / +66 (0) 80 104 7150, +66 (0) 85 717 7494

Ban Hia

Facebook and Instagram / [Phaeo Phafai Nan](#)

Tel. / +66 (0) 89 851 8918