sacit

NEW YOUNG Craft 2024

กิจกรรมส่งเสริมคนรุ่นใหม่ในงานศิลปหัตถกรรมไทย

ภายใต้โครงการเชิดชูผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
SUSTAINABLE ARTS AND CRAFTS INSTITUTE OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

ขุนทอง แซ่ย่าง

ประเภทงาน หัตถกรรมม้ง

sacit

“ทุกอย่างทำได้ถ้าเราเรียนรู้และฝึกฝน”

“Everything is possible if we learn and practice.”

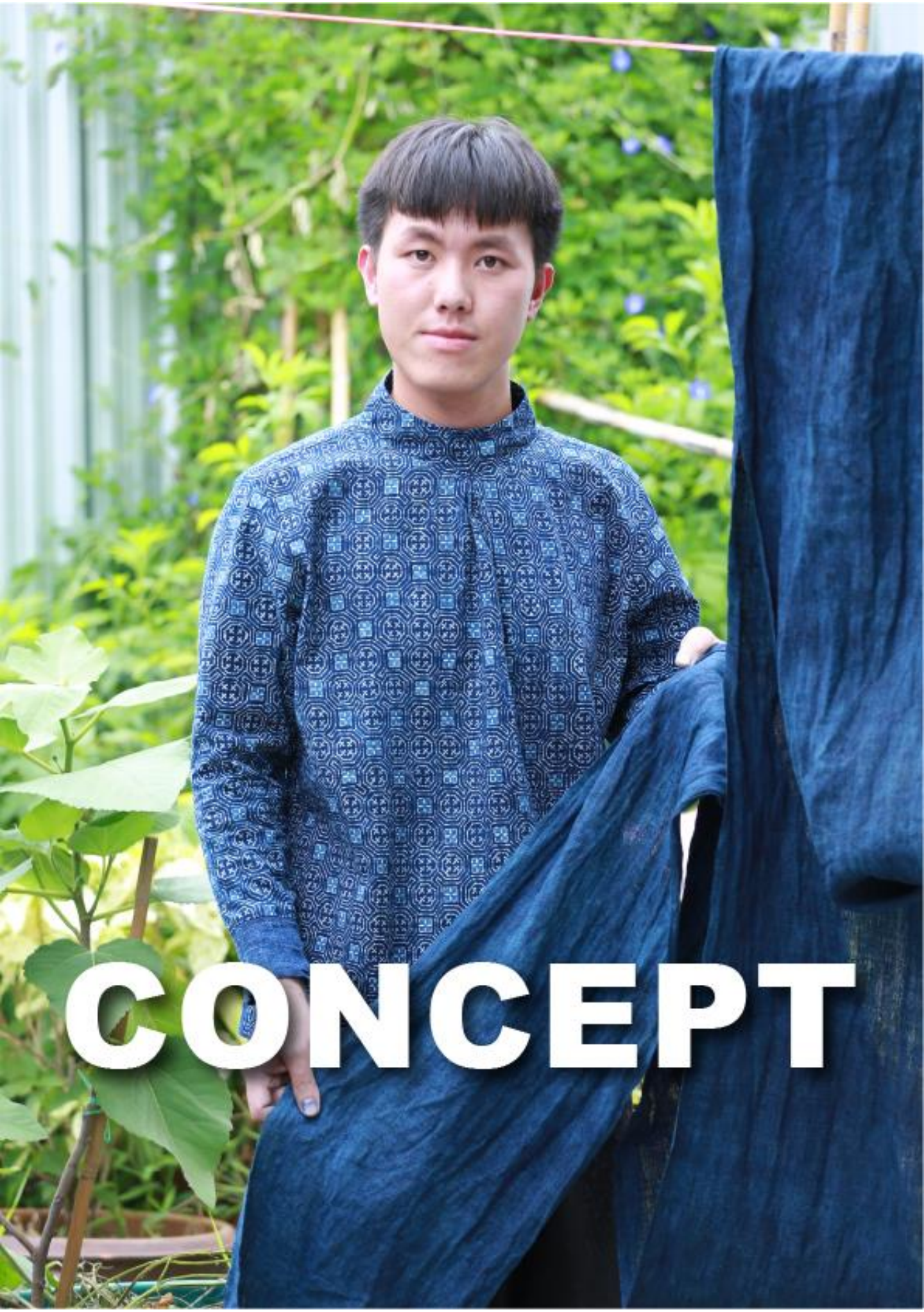
ขุนทอง แซ่ย่าง
Khunthong Saeyang

ศิลปหัตถกรรมด้าน **งานหัตถกรรมม้ง**
Handicraft work **“Hmong handicrafts”**

วัน เดือน ปี (เกิด) : 20 กุมภาพันธ์ 2546 อายุ : 21 ปี
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระยะเวลาในการทำงาน : 3 ปี

Date of Birth: February 20, 2003 Age: 21 years
Education: Senior High School
Experience duration: 3 years

KU & YoU

CONCEPT

แนวคิดการออกแบบและการสร้างสรรค์ผลงาน

แรงบันดาลใจเกิดจากเราเป็นคนม้ง และเล็งเห็นว่า ผ้ากัญชงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และมีมูลค่า
คุณค่าในตัวของผ้ากัญชงคือ มีขั้นตอนค่อนข้างยาก โบราณ และมีการทำมาหลายพันปีแล้ว
การเขียนเทียนเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง และมีความเล็งเห็นว่าเป็นศิลปะของม้งที่กำลังจะสูญหาย
จึงมีความสนใจอยากจะสืบทอด ต่อจากบรรพบุรุษ จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับผ้ากัญชง
และงานเขียนเทียน ซึ่งตอนนี้มีแค่คนเฒ่าคนแก่ที่สามารถทำได้
จึงอยากสืบทอดไว้ไม่ให้
สูญหายไป

Concepts

of design and creativity in work

Design Philosophy and Creative Process The inspiration behind our work comes from my Hmong heritage and the recognition of the intrinsic value of traditional Hmong Hemp fabric, known as "Hmong Batik."

This art form, with its complex and ancient techniques, has been practiced for thousands of years. The art of Wax Textle Drawing is a unique and endangered craft within Hmong culture, and I am committed to preserving this tradition. So. I have been studying about traditional Hemp fabric and Wax Textile Drawing, which now only the elderly can do. Therefore, I want to preserve these skills so they do not disappear.

ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม และความร่วมสมัย

การเขียนเทียนในสมัยโบราณ คนมั้งจะทำเฉพาะกระโปรงอย่างเดียว และจะมีการทำงานจิกมือร่วมกับการเขียนเทียนด้วย และจำกัดเฉพาะผู้หญิงใส่อย่างเดียว จำกัดแค่ทำกระโปรงในสมัยโบราณ เราจึงนำมาพัฒนาและประยุกต์ให้เป็นผ้าผืนใหญ่ ออกแบบ และตัดให้โมเดิร์นขึ้น ซึ่งลายจะมีความโมเดิร์นในตัวอยู่แล้ว เมื่อนำมารวมเป็นผืนใหญ่จะทำให้มีความสวยการรวมกันของลายทำให้โมเดิร์นขึ้น จึงออกแบบให้ทันสมัยมากขึ้นและตัดชุดให้สวมใส่สบาย ลายที่คิดขึ้นมาใหม่ ก็จะมีความคล้ายคลึงจากคนมังที่ใช้อยู่แล้ว หรือ ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติจากดอกไม้หรือ ธรรมชาติ ส่วนมากของเราจะทำเป็นลายเลขาคณิตเป็นเส้นตรงมาต่อกันให้เป็นเลขาคณิต ต่อกันให้เป็นลวดลายแต่ยังคงความเป็นเลขาคณิตเทคนิคการเขียนเทียนของเรา จะใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างจากการเขียนเทียนบาติกทั่วไปจะมีอุปกรณ์มาแต่โบราณ ซึ่งในภาษามังจะเรียกว่า "หลาจัง" หรือ ถ้าแปลเป็นไทย จะเรียกว่า "ซ้อนขี้ผึ้ง" ซึ่งในสมัยก่อนจะใช้ขี้ผึ้งในการเขียน ลักษณะของการเขียน จะเป็นลักษณะของการเขียนถอยหลัง ซึ่งมีเทคนิคคือ ถ้ายิ่งกดไม้ให้ต่ำลง จะทำให้ลายยิ่งสวย การเขียนต้องมีการตีเส้นก่อน และหากเส้นมีความละเอียดมากเท่าใดลายก็จะมีความสวยมากยิ่งขึ้น

Creativity, Innovation,
and Contemporary Adaptation

Historically, Hmong Wax Textle Drawing was used solely for making skirts and was a craft practiced and worn only by women. It involved both hand-stitching and wax drawing techniques, and was traditionally limited to this specific garment. We have innovated by expanding this technique to create larger fabric pieces, modernizing both the design and functionality. Our updated designs incorporate contemporary aesthetics while preserving the essence of traditional patterns. By transforming traditional motifs into larger pieces and integrating modern elements, we have enhanced their visual appeal and practicality. The new designs include geometric patterns inspired by traditional Hmong art, flowers, and natural elements, rendered in straight lines and geometric forms to maintain the essence of the original art.
Our wax drawing technique employs traditional tools, distinct from those used in typical batik practices. In Hmong language, the tool is called "Lajang," which translates to "wax spoon' in Thai. Historically, beeswax was used for dyeing, and the technique involves backward writing. The depth of the wax application affects the beauty of the pattern, with more intricate lines resulting in more detailed and beautiful designs.

เอกลักษณ์ผลงานที่โดดเด่น

เอกลักษณ์ของแบรนด์คือ เน้นผ้าเขียนเทียนมัง ลายโบราณ 4 -5 ลาย
และเป็นการเขียนมือทั้งหมด เอกลักษณ์ คือ เขียนด้วยการใช้เส้นเดียว
ซึ่งในปัจจุบัน จะมีการเขียน 2 เส้นคู่ 4 เส้นคู่ หรือการพิมพ์ด้วยเขียนด้วย
แต่ทางผมมีการทำ แบบโบราณ และวิธีทำแบบโบราณการต่อยอด
จากสมัยโบราณจะมีการทำแค่ความกว้างของผ้ากัญชง ซึ่งจะทำแค่เฉพาะกระโปรง
แต่เรานำมาพัฒนาให้เป็น ผ้าผืนใหญ่ลายเดียวทั้งหมด ให้ดูโมเดิร์นขึ้น
การทำลายเดียวทั้งหมด มาตัดทั้งเสื้อ และกางเกง ลายที่ทำก็จะมีลาย
ที่ประยุกต์ขึ้นใหม่บ้างแต่จะเน้นใช้ลายโบราณเพื่อเป็นการสื่อถึงความเป็นมังมากที่สุด

ในส่วนของลวดลาย การเขียนเทียนจะมีทั้งแบบดั้งเดิมและการคิดลาย
ขึ้นมาใหม่ ซึ่งแบบดั้งเดิมจะชอบเขียนลาย ที่ชื่อว่า ป้า หรือ เรียนอีกชื่อว่า ลายเหรียญ
จะเป็นวงกลมเหมือนเหรียญ ซึ่งในสมัยโบราณ ชาวมังจะใช้เหรียญเป็นเหรียญเงินขนาด
ใหญ่ ใช้ลอกเลียนเหรียญมา หรือ ลายเบี้ย จะลอกเลียนมาจากธรรมชาติ
ผมจึงมีการคิดค้นลายขึ้นมาใหม่ให้ทันสมัยขึ้น โมเดิร์นขึ้น และปรับจากลวดลายเก่าให้เป็น
ลวดลายใหม่ทำให้คนสมัยใหม่ชื่นชอบมากขึ้น

Distinctive
Characteristics of Our Work

The halimark of our brand is its focus on traditional Hmong Wax Textile Drawing, featuring ancient patterns and handcrafted designs. Unlike contemporary methods that use multiple lines or printing techniques, our approach is rooted in the use of a single continuous line, reflecting traditional practices. While modem techniques may involve pairs of lines or printed designs, we remain committed to preserving and reviving ancient methods. Traditionally, Hmong Wax Textile Drawing was limited to narrow widths of Hmong Hemp fabric and was primarily used for making skirts. We have expanded this tradition by creating larger, single-pattern fabric pieces, which we then use to craft modern clothing items such as shirts and trousers. While some new patterns have been introduced, we emphasize traditional designs to maintain the essence of Hmong culture. Our designs include both traditional motifs, such as the "Paa" or "Coin Pattern," which resembles ancient large silver coins, and nature-inspired patterns. We have modernized these designs to

การพัฒนา
และต่อยอดทางเศรษฐกิจ

การตลาด หรือ การนำเสนอขาย จะเน้นในทาง Online หรือ คนกลุ่มมุ้ง และค่อยขยายกลุ่ม ให้กว้างขึ้น แต่กลุ่มมังไม่ค่อยมีความสนใจในงานเท่าใด จึงเจาะจงกลุ่มที่ไม่ใช่มัง ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ หรือ คนไทย หรือกลุ่มคนชาติอื่น ๆ ในเอเชีย เนื่องจากเราคิดว่างานของเรา ไม่ควรอยู่เฉพาะที่กลุ่มคนมังอย่างเดียว ซึ่งเรามองว่างานเราเป็นงานที่มีความสวยงาม เราสามารถ เอาความโบราณมาทำให้โมเดิร์นขึ้นได้ เราจึงอยากเผยแพร่ให้ต่างชาติ หรือ คนไทยรู้จักได้มากขึ้น ช่องทางการขายของเรา จะมีการทำต้นแบบและนำเสนอผ่านช่องทาง Online หรือ การนำไปโชว์ในงานต่าง ๆ เช่น งานปีใหม่มัง หรือ งานจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม เพื่อให้เป็นที่ รู้จัก และสนใจมากขึ้น และมีการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น

Economic Development and Expansion

Our marketing strategy focuses on online platforms, targeting both Hmong communities and a broader udience. Although interest from within the Hmong community is limited, we are expanding our reach to international customers and non-Hmong individuals, including both Thai and other Asian communities. We believe our work's beauty and the ability to modernize traditional art make it worthy of a global audience. Our sales channels will involve creating prototypes and presenting them through online platforms or showcasing them at various events, such as the Hmong New Year or handicraft fairs, to increase awareness and interest, as well as to boost orders.

เพราะผ้าเขียนเทียนของท้องถิ่นกำลังจะ
สูญหายไปตามกาลเวลา จึงอยากเป็นส่วนหนึ่ง
ในการที่จะสืบสานและสร้างมูลค่าให้กับ
งานหัตถกรรมของท้องถิ่น

Because the local wax cloth is on the
verge of disappearing over time, I want to
be a part of preserving and adding value
to the local craftsmanship

sacit

NEW YOUNG Craft 2024

กิจกรรมส่งเสริมคนรุ่นใหม่ในงานศิลปหัตถกรรมไทย

ภายใต้โครงการเชิดชูผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
SUSTAINABLE ARTS AND CRAFTS INSTITUTE OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)