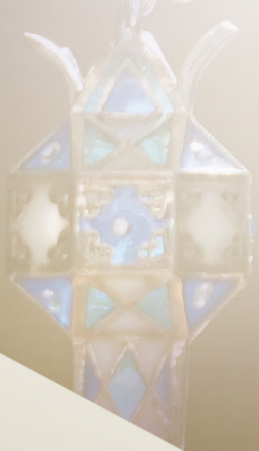


THE NEW *Artisan*

ผู้สร้างสรรค์ งานศิลปหัตถกรรมคนรุ่นใหม่

ประจำปี 2569







นางสาวผกาพันธ์ สมอ้าย

Ms. Pakapan Som-Ai

ผู้สร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมคนรุ่นใหม่ 2569
The New Artisans 2026
ประเภท : หัตถกรรม / หัตถศิลป์
Category: Handicrafts
ผลงาน : สิ่งทอ (งานปัก)
Work : Embroidery

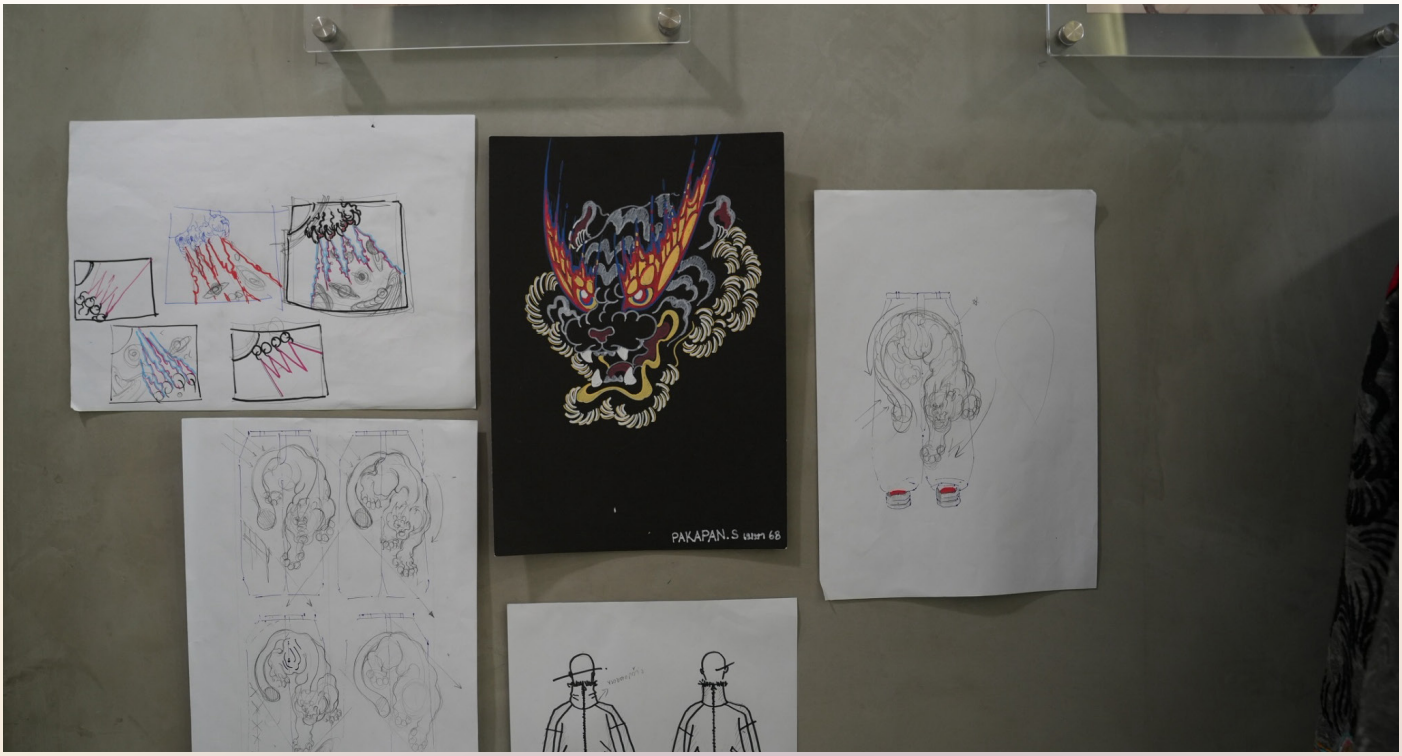




คุณผกาพันธ์ สมอ้าย เป็นตัวอย่างของ ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมคนรุ่นใหม่ (The New Artisans) ประจำปี 2569 “ได้พิสูจน์ให้เห็นว่างานหัตถศิลป์ไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งอยู่กับอดีต ด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัย ผลงานของเธอแสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไม่จำเป็นต้องเป็นการคงรูปแบบเดิมเสมอไป แต่เป็นการรักษาแก่นและคุณค่าทางวัฒนธรรมในขณะที่ปรับรูปแบบให้ใช้งานได้จริงในยุคปัจจุบัน

คุณผกาพันธ์ เติบโตมาในครอบครัวที่รายล้อมด้วยงานหัตถศิลป์ ทั้งคุณแม่ที่เป็นช่างเย็บผ้า และน้าสาวที่ทำงานผ้าปักมือกว่า 20 ปี ทำให้เธอซึมซับกระบวนการและความประณีตของงานฝีมือมาตั้งแต่เด็ก ประกอบกับรากเหง้าทางวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งของจังหวัดเชียงใหม่ที่ปลูกฝังคุณค่าของผ้าพื้นถิ่นและงานปักดั้งเดิม จากความผูกพันที่เกิดขึ้นเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทำให้ "งานหัตถกรรม" ไม่ใช่แค่การทำงาน แต่เป็นการบันทึกความทรงจำที่เล่าเรื่องราวของผู้คนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

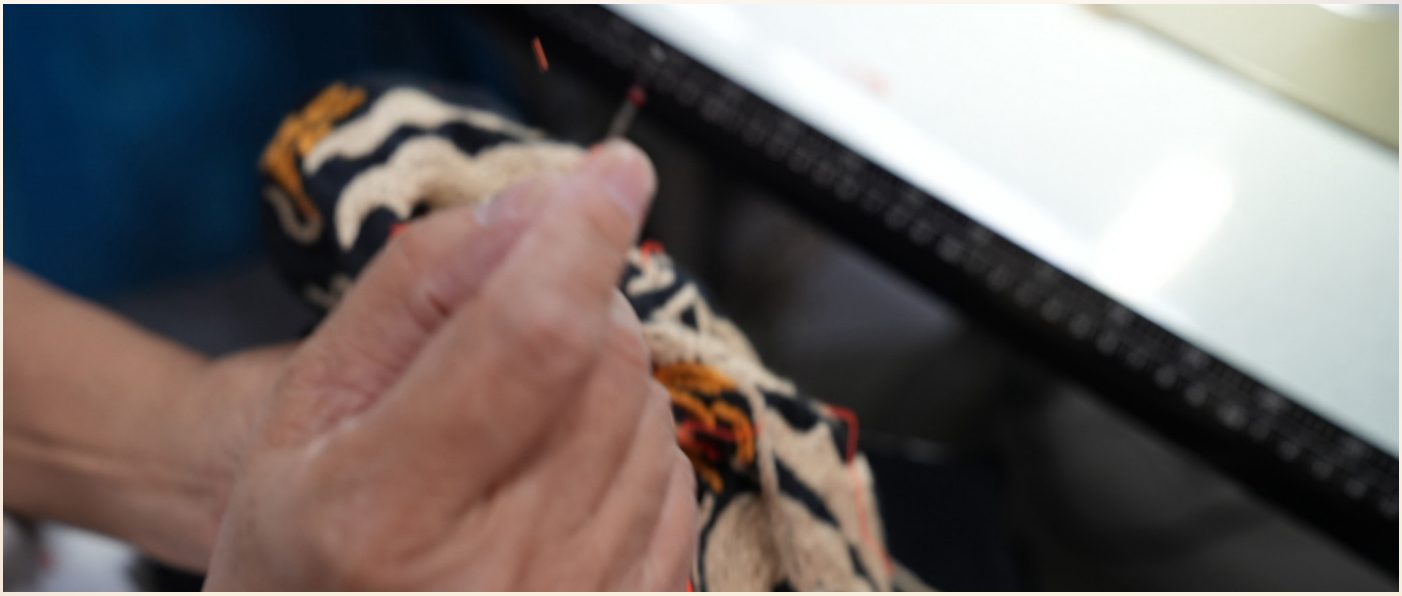
คุณผกาพันธ์มองว่า “งานปัก” เปรียบเสมือน “ภาษารูปแบบหนึ่ง” ที่สื่อสารความหมายได้ลึกซึ้ง เธอไม่ได้เพียงแค่คัดลอกลายโบราณ แต่ตั้งใจจะสืบสาน "ภาษาแห่งฝีเข็ม" นี้ให้คงอยู่โดยการปรับปรุงเทคนิคให้ก้าวไกลกว่าเดิม ด้วยการพัฒนาทักษะการปักไล่เฉดสี และการสร้างพื้นผิว บนผ้าให้มีมิติที่สมจริงลงบนผืนผ้า ด้วยมุมมองของคนรุ่นใหม่ ผ่านทางแบรนด์ @pakapan.sofficia หัวใจสำคัญที่ทำให้งานของคุณผกาพันธ์มีความโดดเด่น คือการทลายภาพจำที่ว่างานหัตถศิลป์เป็นเรื่องไกลตัว เธอได้นำงานปักดั้งเดิมมาประยุกต์เข้ากับเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากดีไซน์ที่ทันสมัยแล้ว เธอยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืน โดยเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้ายทอมือและสีหมักจากธรรมชาติ ซึ่งตอบโจทย์เทรนด์แฟชั่นรักษ์โลกในปัจจุบัน ผลงานของเธอจึงไม่เพียงแต่เป็นเครื่องนุ่งห่ม แต่เป็นเครื่องมือในการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและส่งต่อคุณค่านี้ไปยังคนรุ่นใหม่ในบริบทของโลกปัจจุบันอย่างงดงาม



Ms. Pakapan Som-ai, a representative of the "New Artisans" class of 2026, has demonstrated that craftsmanship is not static or bound to the past; rather, it evolves through the fusion of local wisdom with contemporary design. Her work illustrates that preserving heritage does not require adhering strictly to traditional forms; instead, it involves safeguarding the core essence and cultural value while adapting the style for practical, modern-day use.

Growing up in a family steeped in craftsmanship—with a mother who was a seamstress and an aunt who had practiced hand embroidery for over two decades—Ms. Pakapan absorbed the intricacies and refinement of the craft from an early age. This background was complemented by Chiang Mai's strong cultural roots, which instilled a deep appreciation for local textiles and traditional embroidery. For her, this lifelong connection means that "craftsmanship" is more than just work; it is a way of recording memories and telling the stories of people and local wisdom.

Ms. Pakapan views embroidery as a form of language capable of conveying profound meaning. Rather than merely replicating ancient patterns, she aims to perpetuate this "language of stitches" by advancing techniques—such as developing skills in color-shading and creating realistic, dimensional textures on fabric—through the fresh perspective of a new-generation artisan, all expressed via her brand, @pakapan.sofficia. The key to the distinctiveness of Ms. Pakapan's work lies in her ability to shatter the perception that traditional handicrafts are distant or inaccessible. She adapts traditional embroidery techniques into garments suitable for everyday wear. Beyond modern design, she prioritizes sustainability by utilizing natural materials—such as hand-woven cotton and natural dyes—thereby aligning with contemporary eco-conscious fashion trends. Consequently, her creations serve not merely as clothing, but as a means to preserve cultural identity and beautifully pass on these values to the new generation within the context of the modern world.



แนวความคิดหรือหลักปรัชญาที่นำมาใช้ในการทำงาน

แนวคิดหลักของผกาพันธ์คือการใช้ผืนผ้าเป็นตัวกลางเล่าเรื่องของชุมชนและวิถีชีวิต เพื่อเชื่อมผู้สวมใส่หรือผู้ใช้กับรากเหง้าทางวัฒนธรรม สร้างความสมดุลระหว่างดั้งเดิมและร่วมสมัย การทำงานของเธอเน้นการรักษาแก่นของลวดลายและเทคนิคดั้งเดิม แต่ปรับรูปทรง วัสดุ และการใช้งานให้เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบัน เพื่อให้งานยังคงมีชีวิตและเข้าถึงผู้คนรุ่นใหม่ได้ อีกหนึ่งหลักคิดคือการทำงานร่วมกับชุมชนและช่างฝีมือท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทางรายได้อย่างยั่งยืนในท้องถิ่นผ่านงานสิ่งทอและงานปัก





Working Philosophy and Approach

Pakapan's core concept centers on using textiles as a medium to tell the stories of communities and ways of life, thereby connecting wearers or users to their cultural roots and striking a balance between tradition and modernity. Her work focuses on preserving the essence of traditional patterns and techniques while adapting forms, materials, and functionality to suit contemporary lifestyles, ensuring the craft remains vibrant and accessible to younger generations. Another key principle is collaborating with local communities and artisans to generate added value and create sustainable local income streams through textile and embroidery work.



เอกลักษณ์ผลงานที่โดดเด่นและความภาคภูมิใจ

ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในงานศิลปหัตถกรรมของคุณผกาพันธ์ สมอ้าย เจ้าของแบรนด์ PAKAPAN.s โดดเด่นอย่างมากในเรื่องการแปรเปลี่ยนศิลปะให้กลายเป็นเครื่องแต่งกาย โดยมีจุดขายสำคัญอยู่ที่กระบวนการทำมือ 100% ตั้งแต่การวาดลายไปจนถึงการปักคือการเปลี่ยนผืนผ้าให้เป็นพื้นที่เล่าเรื่องราวร่วมสมัย ด้วยเทคนิคการปักผ้าและการสร้างสรรค์เฉพาะตัว ใช้ฝีเข็มและเส้นด้ายในการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่บอกเล่าวิถีชีวิตของภาคเหนือ สะท้อนวิถีชีวิต ผู้คน ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมา ในรูปแบบที่คนรุ่นใหม่เข้าใจง่าย

ด้วยพื้นฐานการศึกษาด้าน สาขาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ คุณผกาพันธ์ นำองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบมาประยุกต์ใช้กับงานปักมือของชุมชนอย่างเป็นระบบ กระบวนการทำงานเริ่มต้นจากการออกแบบภาพวาดต้นแบบทั้งในด้านสีสัน แนวคิด และการวางองค์ประกอบลวดลาย ด้วยการวาดมือก่อนนำไปถ่ายทอดสู่ผืนผ้าผ่านเทคนิคงานปักมือของช่างฝีมือในชุมชน โดยนำวิธีคิดเรื่องรูปทรงและมิติมาปรับใช้ในการปักผ้า ทำให้ฝีเข็มและชั้นของด้ายดูนูนเด่น และมีชีวิตชีวาทำให้เสื้อผ้าแต่ละตัวเป็นงานศิลปะที่มีชิ้นเดียวในโลกและไม่สามารถทำซ้ำให้เหมือนเดิมได้ โดยได้ผสมผสานวัสดุพื้นถิ่น เลือกใช้ผืนผ้าไทยภาคเหนือที่มีเอกลักษณ์ เช่น ผ้าเกล็ดเต่า ผ้าฝ้ายทอมือ และผ้าพื้นเมือง มาเป็นผืนผ้าหลักในการรองรับงานปัก และได้สร้างสรรค์ นวัตกรรมพิมพ์ผ้าบนผิวน้ำ ด้วยการพิมพ์ลายผ้าบนผิวน้ำด้วยมือทีละผืน ก่อนจะนำไปผสมผสานกับงานปักมือ เพื่อสร้างมิติและลวดลายที่พริ้วไหวเป็นเอกลักษณ์

คุณผกาพันธ์ ยังให้ความสำคัญกับแนวคิดความยั่งยืนและการเพิ่มมูลค่า ชุบชีวิตผ้าที่ไม่สมบูรณ์ โดยนำผ้าที่คนอื่นมองว่าตำหนิหรือไม่สมบูรณ์แบบ มาออกแบบและปักตกแต่งใหม่ กระบวนการนี้ช่วยลดขยะสิ่งทอและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับวัสดุเหลือใช้ได้ทำให้งานหัตถกรรมที่เกิดขึ้นมีความโดดเด่นด้านภาพลักษณ์ มีเอกลักษณ์ร่วมสมัย และสะท้อนตัวตนของงานออกแบบในรูปแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำกับงานหัตถกรรมดั้งเดิม



Distinctive Craftsmanship and Pride

The unique artistry of Ms. Pakapan Som-ai, founder of the brand PAKAPAN.s, stands out for its ability to transform art into wearable fashion. A key selling point is the 100% handmade process—spanning from initial pattern sketching to final embroidery—which turns fabric into a canvas for contemporary storytelling. Through signature embroidery techniques, she uses needlework and thread to convey Northern Thai culture, reflecting the lifestyles of the people, their communities, and inherited local wisdom in a style that resonates with the younger generation.

With an educational background in Sculpture from the Faculty of Fine and Applied Arts, Ms. Pakapan systematically applies her artistic and design knowledge to community-based hand embroidery. The process begins with hand-drawn prototype designs, carefully planning colors, concepts, and pattern compositions. These designs are then transferred onto fabric using the skills of local artisans. By incorporating principles of form and dimension into the embroidery, the stitches and thread layers gain a raised, vibrant texture, rendering each garment a unique, one-of-a-kind work of art that cannot be exactly replicated. She integrates indigenous materials—selecting distinctive Northern Thai fabrics such as *Klet Tao* (tortoiseshell pattern) cloth, hand-woven cotton, and traditional local textiles—as the base for her embroidery. Furthermore, she has pioneered an innovative "water-surface printing" technique, manually printing patterns onto the fabric via the water's surface, one piece at a time. before integrating it with hand embroidery to create depth and fluid, distinctive patterns.

Khun Pakapan also prioritizes sustainability and value enhancement by breathing new life into imperfect fabrics; she takes materials others might view as flawed or defective and reimagines them through new designs and decorative embroidery. This process reduces textile waste and adds value to surplus materials, resulting in handcrafted pieces that stand out visually, possess a contemporary character, and reflect a unique design identity distinct from traditional handicrafts.

การอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิม หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การสืบทอดภูมิปัญญาของ คุณผกาพันธ์ ถูกขับเคลื่อนผ่าน “การจ้างงานช่างฝีมือในชุมชน” เธอเลือกทำงานร่วมกับกลุ่มแม่ช่างปักและช่างฝีมือดีในท้องถิ่นภาคเหนือ ให้เป็นผู้ลงมือสร้างสรรค์งานปักมือบนผืนผ้า วิธีการนี้ไม่เพียงช่วยสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน แต่ยังเป็นการส่งต่อความภาคภูมิใจ ทัศนคติ ความอดทน และความละเอียดประณีตในฝีเข็มจากช่างรุ่นเก่าไปสู่คนรุ่นใหม่ ช่วยรักษา “ศาสตร์การปักผ้าด้วยมือ” ไม่ให้เลือนหายไปพร้อมกับกาลเวลา

ในด้านวัสดุและเทคนิคการผลิต คุณผกาพันธ์ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และการประยุกต์ใช้สิ่งทอพื้นเมืองดั้งเดิม โดยคัดเลือกผ้าทอพื้นถิ่นของภาคเหนือ เช่น ผ้าเกล็ดเต่า และผ้าฝ้ายทอมือ มาเป็นวัตถุดิบหลัก พร้อมทั้งคงรักษาโครงสร้างเนื้อผ้าและวิธีการทอแบบโบราณเอาไว้ ขณะเดียวกันจึงนำหลักการออกแบบร่วมสมัยมาช่วยตีความลวดลายใหม่ ลดทอนรายละเอียดบางส่วนให้มีความเป็นสากล เรียบง่าย และสวมใส่ได้ง่ายในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้งานออกแบบมีสมดุลระหว่างความดั้งเดิมกับความร่วมสมัยอย่างลงตัว

อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของงานผกาพันธ์คือ “การเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตผ่านผืนผ้า” เธอมองว่าผ้าไม่ใช่เพียงวัสดุสำหรับตัดเย็บเสื้อผ้า แต่คือพื้นที่สำหรับเล่าเรื่อง จึงนำเรื่องราววิถีชีวิตผู้คน ภูมิทัศน์ วัฒนธรรมท้องถิ่น และความผูกพันในชุมชน มาถ่ายทอดเป็นภาพวาดและลวดลาย ก่อนส่งต่อให้ช่างในชุมชนปักลงบนผืนผ้าอย่างประณีต ผลงานแต่ละชิ้นจึงทำหน้าที่เสมือน “งานศิลปะเคลื่อนที่” ที่ผู้สวมใส่สามารถพาเรื่องราวของภูมิปัญญาไทยออกเดินทางไปสู่สายตาผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างเป็นธรรมชาติ

คุณผกาพันธ์ มองว่าการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ต้องทำให้คนรุ่นใหม่ “เข้าใจคุณค่า” และ “นำไปใช้งานได้จริง” เธอจึงเลือกทำงานเชื่อมต่อกับชุมชนช่างท้องถิ่น ศึกษาเรียนรู้เทคนิคต้นตำรับด้วยความเคารพ แล้วนำองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบสมัยใหม่มาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่มีตลาดรองรับ แนวทางนี้ไม่เพียงทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงมีชีวิตอยู่ แต่ยังยกระดับงานหัตถกรรมไทยให้มีคุณค่าใหม่ สามารถเติบโตท่ามกลางสังคมปัจจุบัน และก้าวสู่เวทีร่วมสมัยและตลาดสากลได้อย่างภาคภูมิ



Preserving and Passing Down Traditional and Local Wisdom

The transmission of wisdom in Khun Pakapan's work is driven by the practice of employing local artisans. She collaborates with groups of skilled embroiderers and craftspeople in Northern Thailand to create hand-embroidered pieces. This approach not only generates sustainable income for the community but also passes on a sense of pride, the virtue of patience, and the meticulous needlework techniques from older artisans to the younger generation, thereby ensuring that the art of hand embroidery does not fade away with time.

Regarding materials and production techniques, Khun Pakapan prioritizes the preservation and application of traditional indigenous textiles. She selects Northern woven fabrics—such as *Klet Tao* (tortoiseshell pattern) and hand-woven cotton—as her primary materials, maintaining their original fabric structures and ancient weaving methods. Simultaneously, she applies contemporary design principles to reinterpret patterns, simplifying details to achieve a universal, minimalist aesthetic suitable for everyday wear. This results in designs that strike a perfect balance between tradition and modernity.

Another core element of Khun Pakapan's work is "storytelling and the depiction of ways of life through fabric." Viewing textiles as more than just material for garment construction, she treats them as a canvas for narratives, translating stories of local lifestyles, landscapes, culture, and community bonds into illustrations and patterns. Before being handed over to local artisans for meticulous embroidery, each piece serves as a form of "wearable art," allowing the wearer to naturally share the story of Thai wisdom with audiences both at home and abroad.

Ms. Pakapan believes that preserving traditional wisdom requires the younger generation to "understand its value" and "apply it in real-world contexts." Consequently, she collaborates with local artisan communities, respectfully studying authentic techniques and integrating modern art and design principles to create contemporary products with market appeal. This approach not only keeps local wisdom alive but also elevates Thai craftsmanship, allowing it to thrive in modern society and step proudly onto contemporary stages and the global market.





ประสบการณ์ด้านการถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคม ชุมชน

คุณผกาพันธ์ ได้อุทิศตนในการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะงานปักมือให้กับช่างฝีมือในชุมชนและผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับทั้ง “ทักษะเชิงช่าง” และ “กระบวนการคิดเชิงออกแบบ” ควบคู่กันไป คุณผกาพันธ์ ได้เดินทางลงชุมชนเพื่อถ่ายทอดความรู้ในมากกว่า 10 อำเภอ ครอบคลุม 4 จังหวัด ทำงานร่วมกับกลุ่มช่างฝีมือและผู้สนใจกว่า 300 คน ทั้งการการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานปักมือ ,การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างช่างฝีมือในชุมชนและคนรุ่นใหม่ ,การพัฒนาทักษะเชิงอาชีพสำหรับผู้ต้องการต่อยอดเป็นรายได้ มุ่งเน้นการสอนเทคนิคพื้นฐานของการปักมืออย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมวัสดุ การเลือกเส้นด้ายและผืนผ้า การฝึกฝีเข็มพื้นฐาน ไปจนถึงการวางองค์ประกอบลวดลาย แนวคิดกระบวนการออกแบบและการตีความภาพต้นแบบให้กลายเป็นลวดลายที่มีความหมาย สะท้อนตัวตนของชุมชนและผู้สร้างสรรค์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานในแบบของตนเอง

คุณผกาพันธ์ไม่ได้มุ่งเพียงสร้าง “ผู้ทำงานปัก” เพิ่มจำนวนเท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้าง “ผู้เข้าใจงานหัตถกรรม” และมีส่วนสำคัญในการขยายฐานผู้รู้และผู้สนใจงานหัตถกรรมงานปักมือ สร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่หันมามองงานหัตถกรรมในมิติใหม่ที่ร่วมสมัย และเปิดช่องทางไปสู่การพัฒนาทักษะเชิงอาชีพที่ยั่งยืนสำหรับชุมชนในระยะยาว

Experience in Knowledge Sharing with Society and Communities

Ms. Pakapan has dedicated herself to continuously sharing her knowledge and hand-embroidery skills with community artisans and interested individuals, placing equal importance on both technical craftsmanship and design thinking. She has traveled to communities across more than 10 districts in four provinces, working with over 300 artisans and enthusiasts. Her efforts have encompassed hands-on embroidery workshops, knowledge exchanges between community artisans and the younger generation, and vocational skill development for those wishing to generate income from the craft. Her teaching focuses on a step-by-step approach to fundamental techniques—ranging from material preparation, thread and fabric selection, and basic stitching, to pattern composition, design concepts, and interpreting source imagery into meaningful patterns that reflect the identity of the community and the creator. This approach empowers learners with the confidence to further develop their own unique creative works.

Ms. Pakapan's goal extends beyond merely increasing the number of embroiderers; she aims to cultivate individuals who truly understand the craft. She plays a pivotal role in expanding the community of those knowledgeable about and interested in hand embroidery, fostering local participation, encouraging the younger generation to view handicrafts through a contemporary lens, and paving the way for sustainable vocational development within the community.





การผสมผสานภูมิปัญญาเดิมกับนวัตกรรม

คุณผกาพันธ์ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า "รากเหง้า" และ "นวัตกรรม" ไม่ใช่เส้นขนาน แต่เป็นองค์ประกอบที่สามารถหลอมรวมกันเพื่อสร้างมูลค่าใหม่ได้อย่างยั่งยืน งานสร้างสรรค์ของคุณผกาพันธ์ คือการให้เกียรติแก่ที่มา เธอเริ่มต้นจากการนำ ผ้าทอมือ จากชุมชนช่างฝีมือในท้องถิ่นมาเป็นหัวใจหลักของวัสดุ โดยมี งานปักมือ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวและลวดลายลงบนผืนผ้า ความประณีตในทุกขั้นตอนการผลิตยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เธอยึดมั่น เพื่อรักษาคุณค่าดั้งเดิมของงานหัตถศิลป์ไทยไว้ให้คงอยู่ แม้จะยึดมั่นในงานฝีมือ แต่ผกาพันธ์ไม่หยุดนิ่งที่จะนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการยกระดับงานให้ก้าวไกลกว่าเดิม ทั้งการพัฒนาเทคนิคการย้อมผ้าด้วยนวัตกรรมการพิมพ์ผ้าบนผืนน้ำ ที่เธอออกแบบขึ้นเอง ทำให้ได้ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ซ้ำใคร การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบลายปัก และใช้เทคนิคการตัดเย็บที่แม่นยำเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานของผลิตภัณฑ์ การเลือกวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสื่อสารแนวคิดความยั่งยืนที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่

ผลลัพธ์จากการผสานรวมกันอย่างลงตัว ระหว่างความอ่อนช้อยของงานปักมือ ความเป็นอัตลักษณ์ของผ้าทอ และนวัตกรรมงานย้อมร่วมสมัย ทำให้ผลงานของคุณผกาพันธ์ สามารถตอบโจทย์ทั้งเชิงศิลปะและเชิงพาณิชย์ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมให้ภูมิปัญญาไทยก้าวไปสู่ระดับสากลได้อย่างภาคภูมิ



Blending Traditional Wisdom with Innovation

Pakapan has demonstrated that "roots" and "innovation" are not parallel paths but elements that can merge to create sustainable new value. Her creative work honors its origins; she begins by using hand-woven fabrics from local artisan communities as the core material, while traditional hand-embroidery conveys stories and patterns onto the cloth. She prioritizes meticulous craftsmanship at every stage of production to preserve the authentic value of Thai handicraft. Yet, while committed to traditional artistry, Pakapan actively employs technology to elevate her work to new heights. This includes developing a unique "water-surface printing" technique—an innovation of her own design—that yields distinctive, one-of-a-kind patterns. She also utilizes computer software for embroidery design and employs precision tailoring to enhance product functionality, alongside selecting eco-friendly materials to communicate a commitment to sustainability that resonates with modern consumer values.

The seamless integration of delicate hand-embroidery, the unique identity of hand-woven fabrics, and contemporary dyeing innovations allows Pakapan's creations to satisfy both artistic and commercial demands. Her work adds value to local products while proudly propelling Thai wisdom onto the global stage.



เทคนิค วิธีการ ที่แสดงถึงทักษะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

คุณผกาพันธ์ เลือกใช้เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนทักษะและความชำนาญเฉพาะตัว ตั้งแต่กระบวนการออกแบบไปจนถึงขั้นตอนการปักผ้า การทำงานของเธอจึงเป็นการผสานทักษะการออกแบบร่วมสมัยเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นของช่างฝีมือในชุมชนอย่างกลมกลืน ตั้งแต่ขั้นตอนคิดลาย ออกแบบต้นแบบ ไปจนถึงการถ่ายทอดสู่ผืนผ้าด้วยเทคนิคงานปักมือแบบดั้งเดิม ผลลัพธ์ที่ได้คือผลงานหัตถกรรมสิ่งทอที่มีลวดลายและดีไซน์ร่วมสมัย ชัดเจนในความแตกต่างจากงานหัตถกรรมรูปแบบเดิม อีกทั้งยังสะท้อนตัวตนของผู้ออกแบบในรูปแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีศักยภาพในการพัฒนาสู่แบรนด์งานศิลปหัตถกรรมร่วมสมัยของคนรุ่นใหม่ได้อย่างโดดเด่น

Techniques and methods demonstrating unique, signature skills

Ms. Pakaphan employs creative techniques and methods that reflect her distinctive skills and expertise throughout the entire process—from initial design to the final embroidery. Her work harmoniously blends contemporary design sensibilities with the local wisdom of community artisans. This process encompasses everything from conceptualizing patterns and creating prototypes to translating designs onto fabric using traditional hand-embroidery techniques. The result is a textile craft featuring contemporary patterns and designs that clearly distinguish themselves from conventional handicrafts. Furthermore, the work reflects the designer's unique identity in a fresh, singular way, demonstrating outstanding potential to evolve into a contemporary arts-and-crafts brand driven by a new generation.

ผลงานที่มีความภาคภูมิใจ

คุณผกาพันธ์ สมอ้าย ได้รับการคัดสรรเป็นหนึ่งใน “ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมคนรุ่นใหม่ (The New Artisans)” ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นการยอมรับบทบาทของเธอในฐานะศิลปิน/ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่สืบสานและต่อยอดหัตถกรรมไทยสู่ยุคปัจจุบัน การได้รับคัดสรรครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณค่าและบทบาทของผลงานในการรักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการผสานรวมกันอย่างลงตัวระหว่างความอ่อนช้อยของงานปักมือ ความเป็นอัตลักษณ์ของผ้าทอ และนวัตกรรมงานย้อมร่วมสมัย ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งเชิงศิลปะและเชิงพาณิชย์ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมให้ภูมิปัญญาไทยก้าวไปสู่ระดับสากล ความสำเร็จและผลงานที่น่าภาคภูมิใจไม่ได้จำกัดอยู่แค่รางวัล แต่คือการพางานหัตถศิลป์ไทยจากระดับชุมชนก้าวไปไกลถึงรันเวย์ระดับสากล

แต่สิ่งที่คุณผกาพันธ์ สมอ้าย ภาคภูมิใจที่สุดในกระบวนการทำงานคือการได้สร้างอาชีพและส่งต่อรายได้ที่มั่นคงกลับคืนสู่ กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มช่างปักในชุมชนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้วิถีชีวิตและศาสตร์การปักผ้ามือดั้งเดิมยังคงได้รับการสืบทอดต่อไปอย่างมีเกียรติและยั่งยืน

A Source of Pride

Ms. Pakapan Som-ai was selected as one of the "New Artisans" for the year 2026—a recognition of her role as a young artist-entrepreneur who preserves and evolves Thai handicrafts for the modern era. This selection validates the significance of her work in safeguarding and elevating local wisdom, achieved through a harmonious blend of delicate hand embroidery, distinctive woven textiles, and contemporary dyeing innovations. Her creations successfully balance artistic expression with commercial viability, adding value to local products while propelling Thai craftsmanship onto the global stage. Her achievements and sources of pride extend beyond mere awards; they lie in taking Thai artisanal craft from the local community all the way to international runways.

Yet, what Ms. Pakapan Som-ai takes the greatest pride in throughout her creative process is the ability to generate employment and provide stable income to the housewives' associations and embroidery artisan groups in the San Kamphaeng District of Chiang Mai. In doing so, she ensures that the traditional way of life and the art of hand embroidery are preserved and passed down in a manner that is both dignified and sustainable.





ผลงานที่ภาคภูมิใจ

คอลเลกชั่น "จ๋ำจี้" (2569): ผลงานระดับแรร์ไอเทมที่ใช้เวลาสร้างสรรค์และเตรียมการยาวนาน มีจุดเด่นคือลวดลายที่ละเอียดและใช้ความประณีตสูงเพื่อให้ฝีเข็มงดงามเสมอกัน

คอลเลกชั่นลายปักสัตว์และธรรมชาติร่วมสมัย: ดีไซน์เสื้อเชิ้ต แจ็กเก็ต หรือชุดสเวตเตอร์ (เช่น ลายเสือและลายดอกไม้โทนสีจัดจ้าน) ที่ปรับลุคผ้าไทยให้ดูสตรีทแฟชั่น และเข้าถึงคนรุ่นใหม่

การนำเสนอสู่สากล (2568-2569): แบรนด์ได้นำผลงานไปโชว์ในเวทีระดับโลกอย่าง Silent Disco Runway ที่นิวยอร์ก (NYC) คอลเลกชั่นงานปักในงาน Phuket Fashions Week 2025 รวมถึงการไปจัดแสดงที่เซี่ยงไฮ้

Notable Achievements

•"Jum-Jee" Collection (2026): A rare, highly exclusive collection resulting from an extensive creative and preparatory process; distinguished by intricate patterns and meticulous craftsmanship that ensures beautiful, uniform stitching.

•Contemporary Animal and Nature Embroidery Collection: Designs for shirts, jackets, and sweaters (featuring motifs such as tigers and vibrant floral patterns) that transform traditional Thai textiles into street-style fashion appealing to the younger generation.

•International Showcase (2025–2026): The brand has showcased its work on global stages, including the "Silent Disco Runway" in New York City (NYC), the embroidery collection at Phuket Fashion Week 2025, and exhibitions in Shanghai.





THE NEW *Artisan*