

การสร้างสรรค์เทคนิค งานการออกแบบแฟชั่น (Material and Techniques For Design)

รหัสวิชา : FAS3201

ผศ.ดร.สุวิธร์ สาดสังข์

Deconstruction

DECON. คือแนวคิดแบบใหม่ เทคนิคคือการฉีกหรือรูปทรงของสิ่งใดๆ (รวมถึงรูปทรงทางความคิดและภาษา) ออกมาดูกันใหม่ (ที่จริงเขาใช้คำว่า displace คือการเลื่อนที่ หรือย้ายตำแหน่ง ขยับใหม่) ซึ่งเป็นการท้าทายหรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์การออกแบบเดิมๆ โดยเข้าใจว่าการคิดหรือย้ายดังกล่าว จะได้รูปทรงใหม่ที่มีความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แปลกกว่าเดิมๆ

Deconstruction

นั้นใช้วิธีการขยับรื้อกฎเกณฑ์เดิมของการคิด
เดิมทั้งหลาย เช่นการย้ายหมุน การซ้อนทับ
ด้วยการเบี่ยงแกนหรือแนวในแต่ละชั้น
(layers) ตลอดเวลา ทำให้ได้รูปทรงภายนอกที่
แปลก ซับซ้อนกว่าเดิมโดยไม่คำนึงถึงบริบทที่
คงที่ของที่ตั้งแต่จะสนองการโยกย้าย
เปลี่ยนแปลงเสมอๆ แม้แต่คุณค่า
สถาปัตยกรรมแต่เดิมเพื่อการอยู่อาศัยหรือ
การใช้สอยนั้น Derrida แย้งว่าน่าจะเป็น
คุณค่ารอง และสถาปัตยกรรมน่าจะเป็นเรื่อง
การสนองตอบทางการเสพปัญญาและอารมณ์
ของมนุษย์ด้วย

ไม่ใช่แค่การปฏิเสธสิ่ง
ที่เป็นอยู่เท่านั้น ...แต่
ยังกฎระเบียบและ
วิธีการทำแบบเดิมให้
แตกต่างกัน..รู้ทั้งแล้ว
จัดแจงใหม่

เรายังไม่สามารถจะ

Start at zero degree

ได้จริง ๆ อาจจะต้องรื้อระบบการคิด
(ไม่ใช่แค่รูปแบบการออกแบบ) ในวิธีการ
เดิม ๆ ไปเลย จึงจะสามารถหาสิ่งใหม่ได้
จริง ๆ และท้ายที่สุดอาจจะกลับมาที่จุดเดิม
ก็เป็นได้ (ไม่รู้จริง ๆ)

...อาจยอมถึงการรื้อการคิดแบบเดิมๆก็ได้

**1990 Koizumi Sangyo
Building Tokyo**

Case University Cleveland

Marqués de Riscal: Ciudad del Vino

Dancing Building Prague, Czech Republic

Copyright © 2006 Rob Jagnow

Disney Concert Hall 1991 Frank Gehry California

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ผลงานการออกแบบเสื้อผ้า ของ **Vtctor & Rolf**

VIKTOR®ROLF

Victor & Rolf, camicia multilivello, 2003. Courtesy of Victor & Rolf

ผลงานการออกแบบเสื้อผ้า ของ Anne-Valerie Hash

Houte Couture 2002 (แฟชั่นโชว์ฤดูใบไม้ร่วง 2002 ณ กรุงปารีส)

นักออกแบบสาวฝรั่งเศสวัย **30** ปี **Anne-Valerie Hash** ใน
การมีโชว์เต็มรูปแบบเช่นนี้ กับเสื้อผ้าแบบ **Deconstruction**

ดีไซเนอร์มาแรงรายนี้ ทำงานมาหลายแบรนด์แล้ว รวมถึง

Chanel, Lacroix และ **Dior** ไม่พอ เธอยังเคยทำงาน
ด้านสิ่งพิมพ์ให้กับ **Karl Lagerfeld** จนปัจจุบันนี้เธอได้มี

แบรนด์ที่เป็นของตัวเองเต็มตัวสักที **Anne-Valerie**

Hash เธอปฏิวัติโครงสร้างเสื้อผ้าใหม่ ตั้งแต่พื้นๆ อย่างเอา

ชุดแบบผู้ชาย สไตล์ **Moroccan** มาทำเป็นชุดผู้หญิง จนถึงการ
ลองใช้แบบเสื้อแจ็กเก็ต มาทำเป็นกางเกง โดยมีปกมาอยู่ส่วนเอว

และแขนเสื้อก็กลายเป็นขากางเกง แอมบางที่
ก็ใส่กลับหัวกลับหางคอลเลคชันนี้เธอใช้สีคลาสสิก
อย่างดำและขาว ใช้ผ้าตัดสูทแบบตะวันตก มาทำชุด,
กางเกงแบบพื้นเมือง หรือแทนที่เชิ้ตธรรมดา ด้วย
ผ้าโปร่งใสเหมือนกระเบื้องเนื้อดี

ลักษณะผลงานของ

FASHION THAI DESIGNER

ที่มีรูปแบบการออกแบบเสื้อผ้า
สอดคล้องกับงาน

Deconstruction

มูลนิธิ แม่ฟ้าหลวง (ดอยตุง)

กฤษณ์ เย็นสุดใจ ดีไซน์เนอร์เบื้องหลัง
ความสำเร็จของดอยตุง บาย แม่ฟ้าหลวง เสื้อ
แบรนด์ไทยแต่ไอเดียสากล

จุดเด่นในงานออกแบบเสื้อผ้าของดอยตุง
นั้น คือการถ่ายทอดความงดงามของการ
ออกแบบ และการตัดเย็บ ได้เทียบเท่ากับ
นักออกแบบระดับชั้นนำของโลกแล้ว
รวมถึงยังคงยึดความเป็น "ธรรมชาติ"
ด้วยการนำผ้าที่ทอมือด้วยเส้นใย
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแม่ฟ้า
หลวงมาร่วมผสมผสานในการดีไซน์ และ
การตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยใหม่ได้อย่างเก๋ไก๋
และสวยงาม

HEADQUATER

PUNWANIT CHETANANANDA (YOUNG DESIGNER BY NOKIA)

ภูวนิตย์ เจตนาณนท์ ดีไซน์เนอร์ไทยซึ่งคร่ำหวอดในแวดวงศิลปะและการออกแบบเสื้อผ้ามากกว่า 10 ปี สำเร็จการศึกษาด้านแฟชั่นจากประเทศอังกฤษ และตัดสินใจทำงานด้านแฟชั่นอยู่ที่ลอนดอนจนถึงทุกวันนี้ วันนี้เขาได้หอบหิ้วไอเดียจากฝั่งอังกฤษมา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีชื่อว่า "Kaleidoscope"

" ผมใช้เทคนิคที่คิดขึ้นเป็นพิเศษ โดยการนำผ้าซาตินที่ตัดด้วยแผ่นกาว "Bondaweb" ตัดเป็นสามเหลี่ยม ติดลงบนผ้าชีฟองที่อ่อนนุ่ม ทำให้เกิดมูฟเมนท์ที่เป็นมิติสวยงาม เน้นสีสดใส และคู่สีที่ไม่ค่อยจะพบเจอมากนักในชีวิตประจำวัน เช่น สีม่วงแดง กับสีดำ , เขียวกับม่วง ให้ความรู้สึกทันสมัย ล้ำยุค ที่ผสมผสานความแข็งแกร่ง และความอ่อนนุ่มเข้าด้วยกันอย่างลงตัว และสามารถสวมใส่ได้จริงในทุกโอกาส "

NYFW FALL 2017 TREND:

DECONSTRUCTION

STYLECASTER.COM

**FASHION
DECONSTRUCTION**

FASHION

DECONSTRUCTION in F.

หลักการและเทคนิคหลัก

"เทคนิคสำคัญของ deconstruction fashion คือการลบและแยกชิ้นส่วนของเสื้อผ้า เช่น การตัดเย็บที่ไม่สมมาตร การเปิดช่องหรือรอยขาด เพื่อแสดงถึงความไม่สมบูรณ์และความเป็นอิสระ จากนั้นนำชิ้นส่วนที่แยกออกมาไปประกอบใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจและความไม่คาดคิด เช่น การจับเสื้อผ้าสองชิ้นเข้าด้วยกัน หรือการใช้วัสดุที่ดูไม่เข้ากันให้กลายเป็นงานศิลป์ เทคนิคนี้ยังเน้นการใช้วัสดุที่มีความแตกต่างกัน เช่น ผ้าขนสัตว์ ผ้าดิบ หรือวัสดุรีไซเคิล เพื่อเสริมความเป็นเอกลักษณ์และความแตกต่างของงาน"

DECONSTRUCTION-RECONSTRUCTION

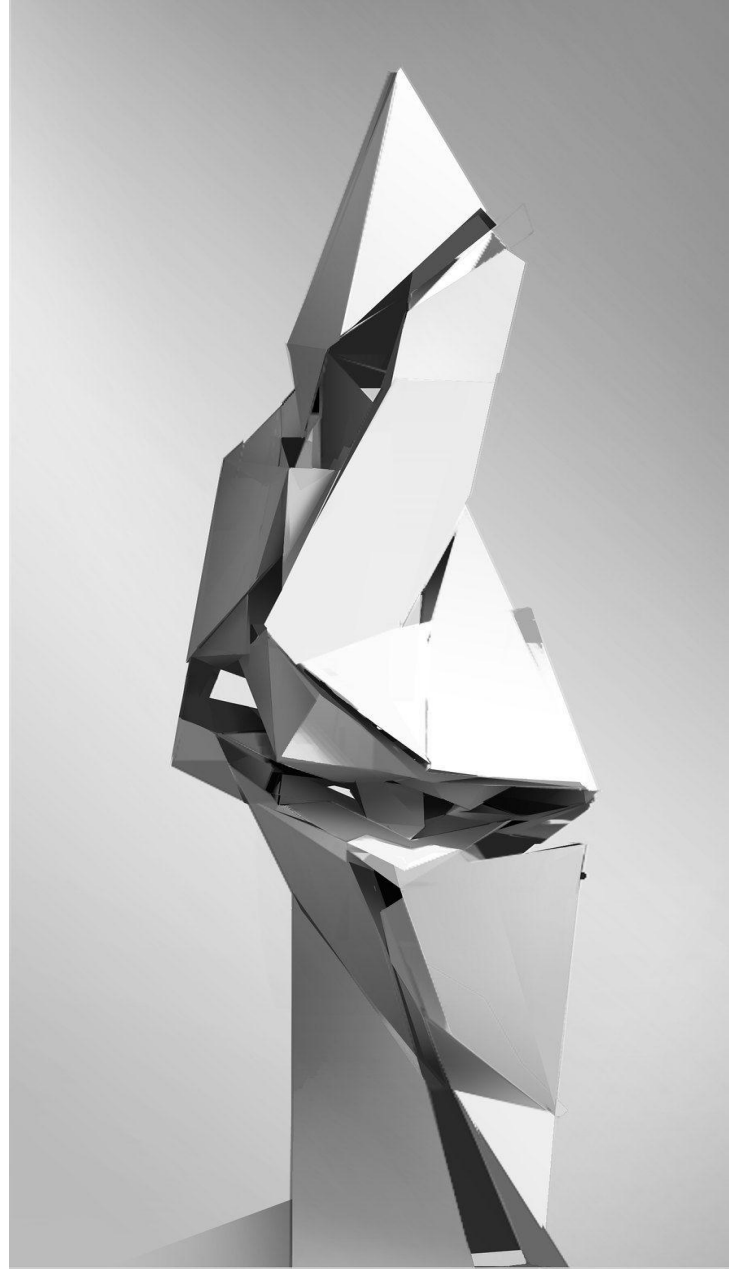
กระบวนการสร้างสรรค์

"การสร้างงานดีคอนสตรัคชันเริ่มจากการวิเคราะห์แบบเดิม ๆ และแยกแยะส่วนประกอบออก เพื่อมองหาแนวทางใหม่ในการนำเสนอ

หลังจากนั้นนักดีไซน์จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทดลองออกแบบและเชื่อมโยงชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

กระบวนการตัดเย็บก็เป็นองค์ประกอบสำคัญ ต้องใช้ความชำนาญในการจัดวางและสร้างความสมดุลให้กับงานเสื้อผ้าที่แตกแยก

เพื่อให้ยังคงความสง่างามและสามารถสวมใส่ได้อย่างมั่นใจ"

ทริคการสร้างผลงาน และเทคนิคทำให้น่าสนใจ

"ตัวอย่างของงาน deconstruction fashion ก็เช่นเสื้อผ้าที่มีรอยขาดอย่างชัดเจน แต่ยังคงดูเป็นแพชั่นที่ดูดีและเป็นแนวทางสร้างสรรค์ ศิลปิน ดีไซน์เนอร์จะเล่นกับแนวความคิดการส่งผ่านอารมณ์และความรู้สึกผ่านการใช้โครงสร้างที่ดูขัดแย้งกัน เช่น เสื้อที่เปิดข้าง สายที่พันกัน หรือการจับชิ้นส่วนผิดปกติ ให้งานดูเป็นงานศิลป์ และสะท้อนความเป็นตัวเองอย่างชัดเจน"

Maison Margiela Spring 2017 collection from Paris Fashion Week.

**Maison Margiela Fall 2016
Couture collection.**

Alexander McQueen and Sacai FW18

**Balenciaga Spring 2018
Ready-to-Wear Collection
Photos - Vogue**

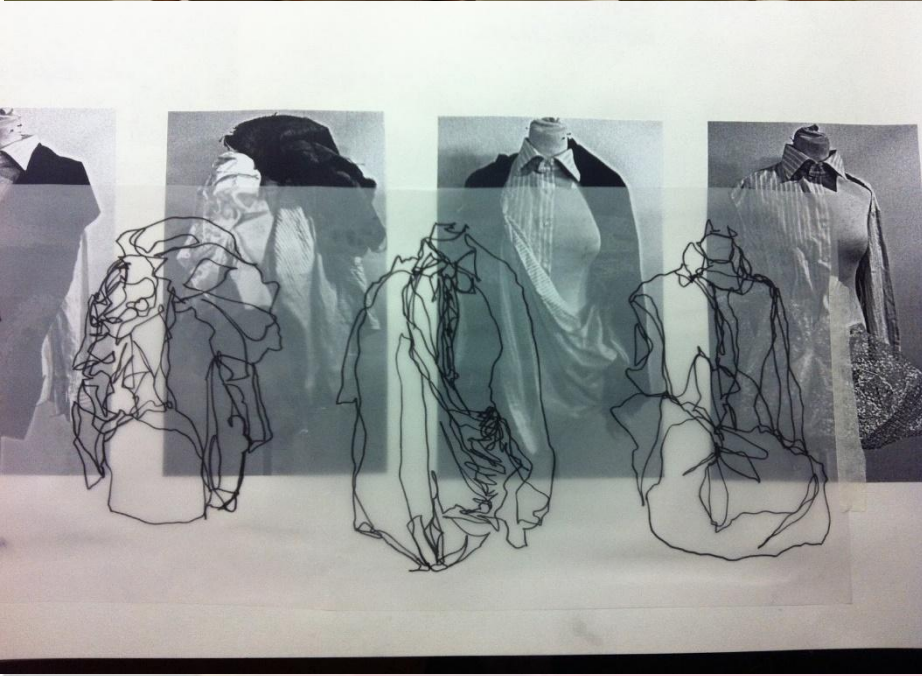

**Balenciaga's spring-summer
2018 runway show**

veliani jacket

*Olympia Campbell porte
une robe en cachemire
double face et des cuissardes
en cuir, Céline.*

Craig Green showed a fascinating **Spring Summer '17 collection which** utilizes his familiar Asian-inspired silhouette of very loose-fitting, literally **deconstructed martial arts/Buddhist monk/Samurai pieces**

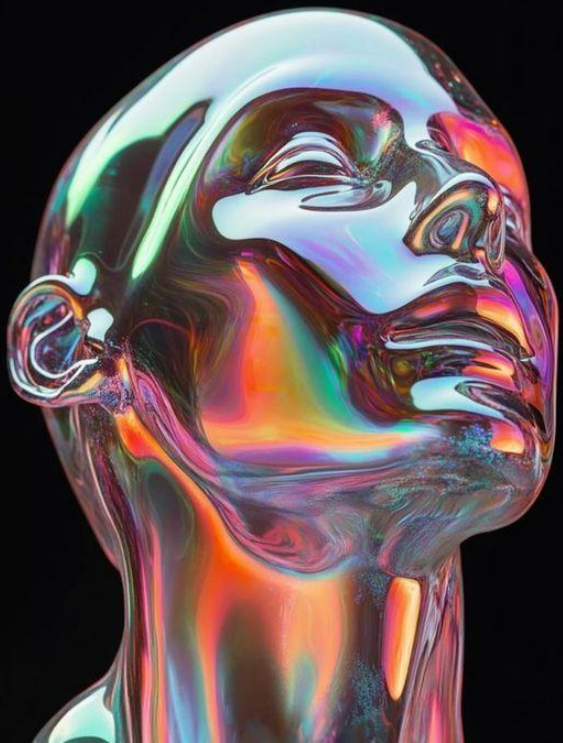

Yohji Yamamoto

ประโยชน์และแนวโน้มในอนาคต
"เทคนิคดีคอนสตรัคชันเปิดโอกาสให้
เกิดความสร้างสรรค์และความเป็น
อิสระในงานออกแบบ ช่วยสร้างความ
แตกต่างให้กับเสื้อผ้าในตลาด อีกทั้ง
ยังเป็นการนำแนวคิดเรื่องความไม่
สมบูรณ์มาเป็นจุดเด่น สอดคล้องกับ
แนวโน้มความเป็นธรรมชาติและออริ
จินัลในวงการแฟชั่นในปัจจุบัน ซึ่งคาด
ว่าแนวทางนี้จะยังคงได้รับความนิยม
และพัฒนาไปอีกในอนาคต"

"ในการสร้างสรรค์งาน
deconstruction fashion
สิ่งสำคัญคือความกล้าที่จะ
แตกต่างและแสดงออกถึง
ตัวตน อย่างกล้าที่จะทดลองและ
สร้างสรรค์เทคนิคใหม่ ๆ รวมถึง
การใช้วัสดุและโครงสร้างที่ไม่
ธรรมดา การเข้าใจแนวคิดนี้
อย่างลึกซึ้งจะเป็นกุญแจสำคัญ
ที่จะช่วยให้คุณสร้างผลงานที่
เป็นเอกลักษณ์และเต็มไปด้วย
แรงบันดาลใจ"

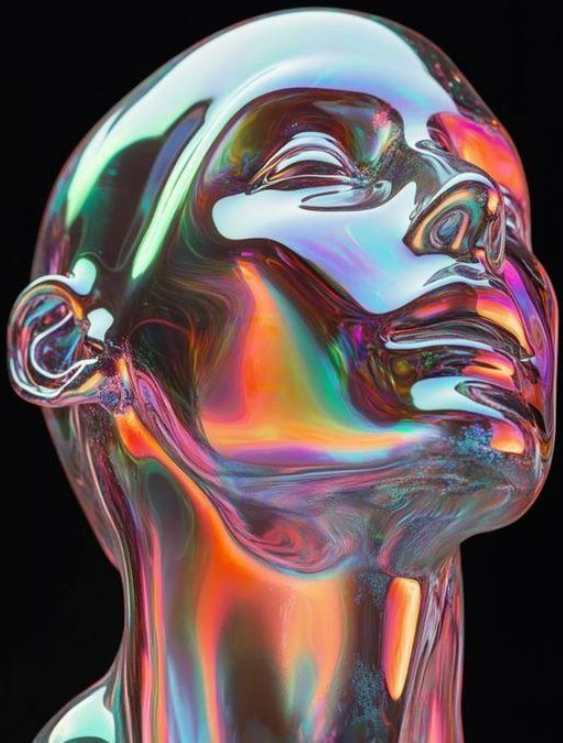

การสร้างสรรค์เทคนิค งานการออกแบบแฟชั่น (Material and Techniques For Design)

รหัสวิชา : FAS3201

ผศ.ดร.สุวิธร์ สาดสังข์

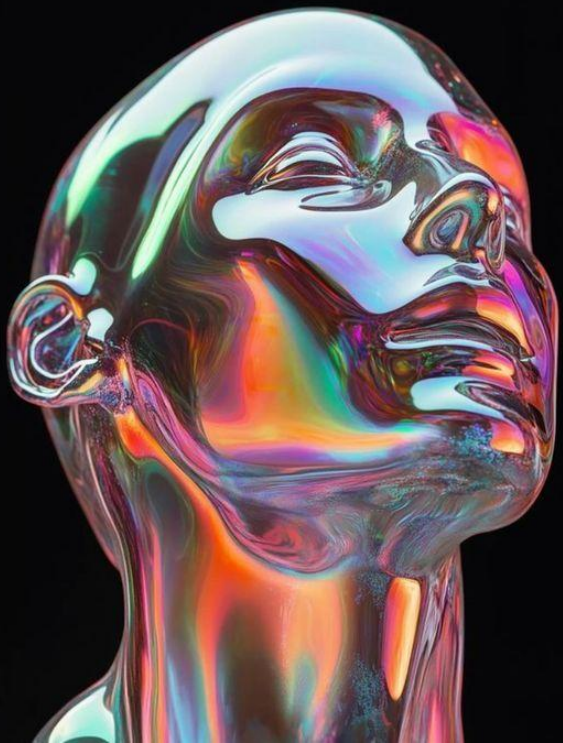

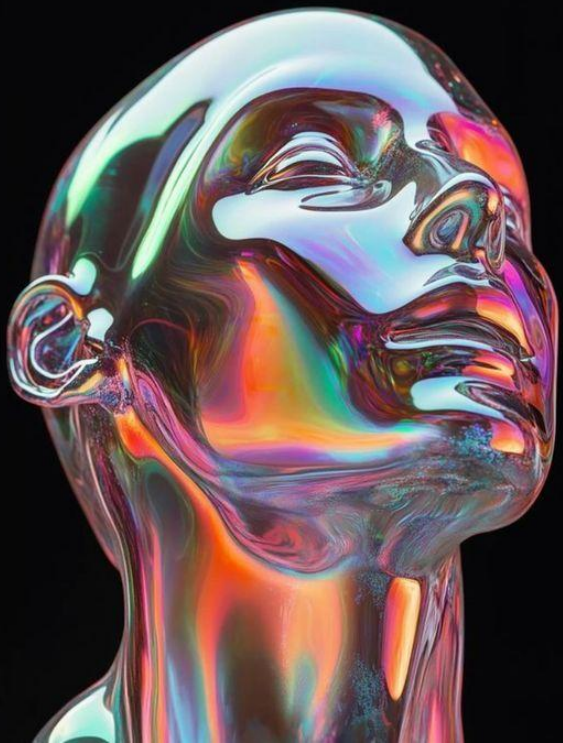

การสร้างสรรค์เทคนิค งานการออกแบบแฟชั่น (Material and Techniques For Design)

รหัสวิชา : FAS3201

ผศ.ดร.สุวิธร์ สาดสังข์

การผลิตสินค้ามากเกินไปจนจำเป็น เกินความต้องการของตลาดจนกลายเป็น**ของเหลือทิ้ง** เป็นปัญหาสำคัญที่อุตสาหกรรมเสื้อผ้าต้องเผชิญอยู่ทุกๆ ปี

การผลิตเสื้อผ้านั้นถูกระบุว่า มีส่วนก่อให้เกิดการปล่อยคาร์บอนจำนวนมาก ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมสิ่งทอคิด

เป็น 10% ของคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก เสื้อผ้าสร้างมลพิษมากเป็น

อันดับ 2 รองจากอุตสาหกรรมน้ำมันและทำให้เกิดขยะมากกว่า 10 ล้านตัน/ปี อีกทั้งยังต้องใช้พลังงานอย่างมากเพื่อการกำจัด

พ.ศ. 2543 เคยผลิตเสื้อผ้าประมาณ 50,000 ล้านชิ้นต่อปี แต่ในปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอแฟชั่น มีอัตราการผลิตได้สูงกว่า 150,000 ล้านชิ้นต่อปี และจากการเติบโตอย่างรวดเร็วในภาคอุตสาหกรรมนี้เอง ที่สร้าง ขยะสิ่งทอ จำนวนมหาศาลให้กับโลก