

การศึกษาแนวคิดกระบวนการออกแบบแบรนด์ Ek-Thongprasert

เพื่อออกแบบชุดอีฟนิ่งเดรส

The study of design concept Ek – Thongprasert brand for design evening dress.

ธีรโรจน์ มีแป้น¹, ภราดร เกตุรัตน์², นิรัชญา จังคิยานนท์³

สาขาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

24/87 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : เลขที่ 5/103 หมู่บ้านกลางเมือง มอนติคาร์โล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

บทคัดย่อ

บริษัท Curated Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2008 โดยคอลเล็กชั่นแรกภายใต้แบรนด์ Ek – Thongprasert เป็นคอลเล็กชั่นเครื่องประดับ มาจนถึงปี2015 ได้เริ่มทำคอลเล็กชั่นเสื้อผ้าสตรีโดยมีอัตลักษณ์ของแบรนด์คือ ลักซ์วรี ความโก้หรูอันงดงาม ทำให้แบรนด์มีความโดดเด่นเฉพาะตัวและเป็นที่รู้จัก ปัจจุบันในส่วนของเสื้อผ้าสตรีมีการผลิตออกมาแล้วทั้งหมด 4 คอลเล็กชั่น โดยคอลเล็กชั่นล่าสุด คือ ฤดูร้อน2016 ที่จะออกวางจำหน่ายในเร็วนี้

จากการได้เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในการปฏิบัติงานนั้น ข้าพเจ้า ได้ได้รับความรู้ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการผลิตต่างๆ จากสถานประกอบการมากมาย เกี่ยวกับงาน ออกแบบ (Design) และกระบวนการผลิต (Manufacturing) ข้าพเจ้าจึงได้นำความรู้ที่ได้รับมาจัดทำเป็นโครงการการศึกษาเครื่องแต่งกายวัฒนธรรมจีนเพื่อออกแบบชุดอีฟนิ่งเดรส โดยใช้อัตลักษณ์ แบรนด์ Ek- Thongprasert สิ่งที่ข้าพเจ้าคาดหวังที่จะได้รับจากโครงการเล่มนี้ คือ การวางแผน การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบแบบแผน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่นไม่มากนักน้อย จากการปฏิบัติงานข้าพเจ้าได้เรียนรู้ เกี่ยวกับกระบวนการคิด การออกแบบในแต่ละขั้นตอนของแบรนด์ รวมไปถึงขั้นตอนการทำต้นแบบ และนำไปสู่การผลิตเป็นสินค้า ว่าเป็นอย่างไรตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานได้

1. คำนำ

Ek- Thongprasert ทุกคอลเล็กชั่นออกแบบภายใต้คำถาม ซึ่งถือเป็นธีมหลักของแบรนด์ว่า What is Luxury ? อะไรคือความโก้หรูที่แท้จริง โดยมองความลักซ์วรี ออกเป็น 4 รูปแบบที่แตกต่างกันคือ Casual Luxury , Forgotten Luxury , Aggressive Luxury ,

Personalization Luxury เปรียบได้คือ Ek – Thongprasert คือความหรูหราในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนำเสนอผ่านเสื้อผ้า หรือเครื่องประดับในแต่ละคอลเล็กชั่น จนทำให้เป็นอัตลักษณ์ และถือเป็นจุดแข็งของแบรนด์ ตลอดคอลเล็กชั่นที่ผ่านมา แมสเซสถูกหยิบมาบอกเล่าในรูปแบบที่แตกต่างกัน ในแต่ละครั้ง แต่ยังคงอยู่บนพื้นฐานเดียว คือ Luxury ความโก้หรูอันงดงาม นอกจากนั้นแนวคิดในแต่ละคอลเล็กชั่นยังเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงขึ้นดังเช่นแบรนด์แฟชั่นทั่วไป แต่จะแบ่งตาม category ของเครื่องประดับและ เสื้อผ้าที่ต้องการอยากจะสื่อความหมายลงไป โดยเสื้อผ้าและเครื่องประดับในคอลเล็กชั่นล่าสุดนั้นใช้แนวคิดของแมสแซส เข้ามามีบทบาทสำคัญ ต่อคอนเซ็ปต์รวมของทั้งคอลเล็กชั่น AW2016 คือ Aggressive Luxury (serie1) โดยการนำแรงบันดาลใจต่างๆมา ผสมผสานกันจนเกิดความลงตัว และเป็นอัตลักษณ์ในแบบฉบับของแบรนด์จากความเป็นมาและความสำคัญข้างต้น ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจในการศึกษา กระบวนการคิด สร้างสรรค์ แนวคิด รวมไปถึงกระบวนการผลิต เพื่อเรียนรู้และนำมาประยุกต์ในการออกแบบชุด อีฟนิ่ง เดรสจำนวน 1 คอลเล็กชั่น โดยใช้แนวคิดหลักในคอลเล็กชั่น Aggressive Luxury และใช้อัตลักษณ์ของแบรนด์ Ek-Thongprasert เป็นหลักในการออกแบบและผลิตชิ้นงานต้นแบบ

1.1 เนื้อหางาน

ศึกษาแนวคิดหลักของแบรนด์

What is Luxury? อะไรคือความโก้หรูที่แท้จริง โดยมองความลักซ์วรี ออกเป็น 4 รูปแบบที่แตกต่างกัน คือ Casual Luxury , Forgotten Luxury , Aggressive Luxury , Personalization Luxury โดยมีความหมายดังนี้

1. Casual Luxury การนำความหรูหรามาปรับให้อยู่ในรูปแบบที่ล้าสมัยมากขึ้น สามารถหยิบมาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น
2. Forgotten Luxury คือแรงบันดาลใจจาก วัฒนธรรม ความงาม

1. นายธีรโรจน์ มีแป้น ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. นายภราดร เกตุรัตน์ ตำแหน่ง Designer บริษัท Curated Co., Ltd.

3. นางสาวนิรัชญา จังคิยานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หรือความลึกลับที่จับ

3. เป็นรากฐาน หรือสิ่งที่ถูกหลงลืมไปในอดีตนำกลับมาเล่าใหม่

4. Aggressive Luxury ความหุนหาวที่ดูต้นและเย็บขาด โดยการตอบคำถามว่าเหตุใด วัฒนธรรม อย่าง punk, bondage, SM จะมี ความลึกลับที่จับไม่ได้

5. Personalization Luxury คือการมองความลึกลับซึ่งน่าจะเป็นสิ่ง เชื่อมโยง และแสดง ความเป็นตัวตนของผู้สวมใส่มากกว่าการให้คำเพียง แปรนต์ที่หุนหาว

ทั้งหมดนี้คือแนวคิดที่เป็นเมสแซจที่ถูกตั้งคำถามขึ้นมา และแบ่ง ตามรูปแบบที่แตกต่างกันก่อนจะเลือกนำมาเมสแซจเหล่านี้ไปสู่ กระบวนการคิดและออกแบบในแต่ละคอลเล็กชั่นของแบรนด์

Aggressive Luxury (serie1) นับเป็นคอลเล็กชั่นเสื้อผ้า คอลเล็ก ชันที่3 ของแบรนด์แต่ถือเป็นคอลเล็กชั่นแรกที่เปิดตัวในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ หลังจากสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศ โดยแนวคิดหลัก ในการนำเสนอในครั้งนี้ ใช้เมสแซจ Aggressive luxury ความหุนหาวที่ ดูต้นและเย็บขาดโดยการหยิบเอาวัฒนธรรมกระแสอย่าง Punk ,Bondage และSM มาผสมกับความ โท่หุนหาวและรูปทรงที่เป็นทางการ ผ่าน ค็อกเทลเดรส และอีนิงเดรสในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็น เส้นสายของการพันนาการ ทั้งการตึง การคล้อง การเจาะ มา ผสมผสานกับงานโลหะให้เป็นส่วนหนึ่งของเสื้อผ้า

รูปที่ 1 look book Aggressive Luxury series1

Aggressive Luxury (series 2) ก็ยังคงใช้แนวคิดหลักใน การนำเสนอ จากเมสแซจ Aggressive Luxury ความหุนหาวที่ดูต้น และเย็บขาด โดยในครั้งนี้มีการนำคอนเซ็ปต์เข้ามาผสมผสาน เข้ากับ แนวคิดเดิม คือ Beach Wear, Scarf Dress, Scarf Ring และ เปลี่ยนรูปแบบของเสื้อผ้าให้มีความสดใส มีสีสันมากขึ้น เมื่อเทียบกับ คอลเล็กชั่นก่อน แต่ยังคงกลิ่นอาย ของการพันนาการ ทั้งการตึง การ คล้อง และการเจาะอยู่ในเส้นสายของเสื้อผ้า และมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน คอลเล็กชั่นนี้คือ การมัด การผูกปม เข้าไปใช้ในเส้นสายของเสื้อผ้า รวมไปถึงไอเดียการมัดปมเชือกแบบต่างๆที่เข้ามาแทนที่ฮาร์แวร์หรือโลหะ

ในบางส่วน หรือการลักปมเชือกเพื่อสอดหรือคล้องเข้ากับโลหะให้เข้า เป็นส่วนหนึ่งของเสื้อผ้า

รูปที่ 2 look book Aggressive Luxury series1

2. วิธีการดำเนินงาน

2.1 ค้นคว้าข้อมูล

จากแนวคิดของคอลเล็กชั่น Aggressive Luxury series 2 ที่ได้นำเอามาผสมผสานเข้ากับแรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าสนใจคือ เรื่อง ของชุดวัฒนธรรมของจีน รวมไปถึงศิลปะที่มีกลิ่นอายความเป็นจีน โดย ที่นำเอาสองแรงบันดาลใจมาผนวกกัน การค้นคว้าข้อมูลนั้นเริ่มจาก การศึกษาและรวบรวมแนวคิดแรงบันดาลใจของคอลเล็กชั่น Aggressive Luxury ก่อนโดยศึกษาแนวคิดไอเดียหลักของคอลเล็กชั่น คือ Beach Wear , Scarf Dress , Scarf Ring ซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดหลักที่ใช้ ออกแบบในคอลเล็กชั่น และนำสู่แรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าสนใจ โดยที่ แบ่งออกเป็น 2 ไอเดียหลักคือ

1. ชุดวัฒนธรรมจีน

โดยหลักๆนั้นได้นำลักษณะของชุดกี่เพ้า หรือ ฉีผาว มาใช้ โดยชุดกี่เพ้าเป็นเครื่องแต่งกายสำหรับสตรีชาวจีน มีลักษณะ เหมือนเสื้อ มีชายเสื้อยาวปกคลุมท่อนขา ขนาดพอดีตัว ด้านข้างมี ตะเข็บผ่าเพื่อให้ก้าวขาได้สะดวก โดยรูปแบบของกี่เพ้าในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคและสมัยเพื่อให้มีความสวยงามและดูทันสมัย ขึ้นตามลำดับ

รูปที่ 3 ชุดกี่เพ้า หรือ ฉีผาว

2. ศิลปะที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมจีน

ศิลปะของจีนมีหลากหลายรูปแบบมาก โดยมีลักษณะ เฉพาะตัวที่มีความสวยงาม และ รวมไปถึงความหมายของงานศิลปะมี การนำศิลปะมาใช้ในด้านต่างๆมากมาย เช่นการเขียนแจกัน ถ้วย หรือ รวมไปถึงการนำภาพวาดต่างๆมาใช้ในเสื้อผ้า โดยสามารถพบเห็นได้

มากมาย ซึ่งทั้งนี้ศิลปะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของจีนนั้น มีความสวยงามตามแบบฉบับของวัฒนธรรม

รูปที่ 4 แบบสเก้ตวาดมือ

3.2 เสนอแนวคิด

เมื่อค้นคว้าข้อมูลแล้วได้มีการรวบรวมข้อมูลและเสนอแนวคิดกับดีไซน์เนอร์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบข้าพเจ้าในการปฏิบัติสหกิจในครั้งนี้โดยที่มีการอธิบายและพูดคุยถึงแนวคิดของเราและแนวคิดของแบรนด์ ที่จะนำมาผสมผสานกัน มีการแนะนำและเสนอแนะจากดีไซน์เนอร์ในด้านต่างๆ พูดคุยถึงแนวทางความเป็นไปได้ และช่วยปรับปรุงในสิ่งที่ยังขาดตกบกพร่องของข้อมูลต่างๆที่นำมาเสนอ เมื่อได้รับข้อเสนอนั้นมาแล้ว ก็มีการปรับปรุงและแก้ไขในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

3.3 ทำ Sketch Book แร้งบันดาลใจ

เมื่อได้ค้นคว้าหาข้อมูล รวมไปถึงได้รับข้อเสนอนั้นมาแล้ว โดยมีการทำสเก้ตบุ๊คหรือสมุดภาพแรงบันดาลใจ ที่รวบรวมภาพ หรือข้อมูลต่างๆ ที่ค้นคว้ามา ในระหว่างนี้มีการแปะภาพลงบนสมุด รวมไปถึงการเขียนข้อมูลต่างๆที่สนใจลงไป โดยเนื้อหาในสเก้ตบุ๊คจะประกอบด้วยเรื่องของแนวคิดแบรนด์ผสมผสานกับแนวคิดที่เราสนใจ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการรวบรวมข้อมูลก่อนที่นำไปสู่ขั้นตอนการสเก้ตบุ๊ค

ภาพที่ 4 รูปเนื้อหาภายใน sketch book

3.4 เริ่มวาดสเก้ตด้วยมือ

เป็นขั้นตอนการเริ่มต้นสเก้ตหลังจากที่ศึกษาข้อมูลและรวบรวมสิ่งที่น่าสนใจ โดยการสเก้ตในครั้งนี้จะเป็นการดึงเอาเอกลักษณ์ของชุด ที่แพ้ว มาผสมผสานกับไอเดียหลักคอลเล็กชั่นของแบรนด์ คือ

Aggressive Luxury series2 โดยดึงเอาเอกลักษณ์เด่นๆทั้งหมดมาผสมผสานกัน โดยที่สเก้ตลงบนกระดาษที่ปรี้นเป็นหุ่นนางแบบ เพื่อให้เห็นสัดส่วนที่ชัดเจนของรูปร่างรวมไปถึงการวางตำแหน่งองค์ประกอบลงบนชุดให้มีความเข้าใจง่ายและดูสมบูรณ์แบบที่สุด

3.5 ปรึกษาพูดคุยและเลือกแบบ

หลังจากที่มีการสเก้ตไปแล้วเมื่อรวบรวมแบบทั้งหมดได้แล้วนั้น ได้มีการปรึกษาพูดคุยเพื่อเลือกแบบเป็นครั้งแรกก่อนจะนำไปสู่ขั้นตอนการสเก้ตแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยในครั้งนี้ ดีไซน์เนอร์ได้ให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางความเป็นไปได้ในการผลิตชุดจริง โดยเลือกแบบชุดที่สามารถผลิตต้นแบบชุดขึ้นมาได้จริง ตามหลักและวิจารณ์ของดีไซน์เนอร์แบบชุดที่ได้รับเลือกมาในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด 9 ชุด โดยนำไปสู่ในขั้นตอนต่อไปคือการวาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3.6 นำแบบสเก้ตที่เลือกมาวาดลงบนโปรแกรม Adobe Illustrator (Ai.)

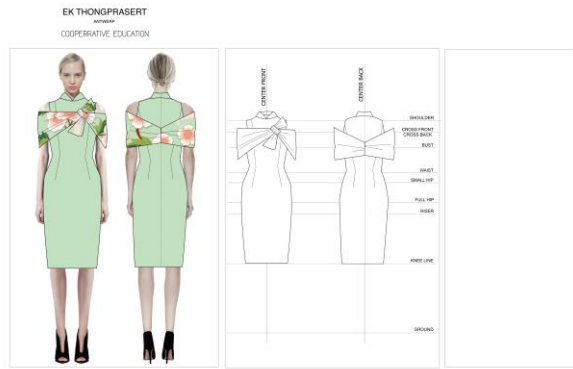
การวาดลงบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น จะทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นในส่วนของการเลือกสีการวางตำแหน่งของตะเข็บต่างๆที่จำเป็นต่อการผลิตเสื้อผ้า การให้สี รวมไปถึงการใส่ลวดลายต่างๆ โดยทั้งนี้ได้มีการวาดและทำในส่วนของรูปที่ใช้ในการบอกตำแหน่ง และสัดส่วนของเสื้อผ้าทั้งหมด 9 ชุด โดยแบ่งแยกเป็นภาพองค์รวม และสัดส่วนของแต่ละชุด ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 5 ภาพรวมของสเก้ตทั้ง 9 ชุด พร้อมลงสี

3.7 เลือกแบบสเก้ตจาก 9 ชุดเพื่อนำไปทำต้นแบบชุด

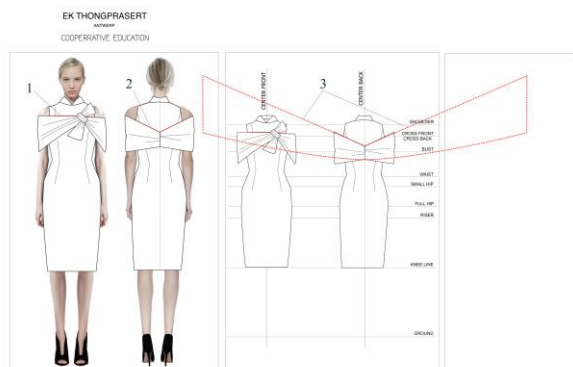
จากแบบที่ได้รับเลือกมาทั้งหมด 9 แบบนั้น เมื่อได้ทำการวาดลงบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้เห็นสัดส่วน สี และดีเทลต่างๆของชุดแล้ว ได้มีการนำเอาสเก้ตทั้งหมดมาปรึกษาและเลือกแบบเพื่อนำไปผลิตต้นแบบชุดจริงจำนวน 1 ชุดโดยครั้งนี้ดีไซน์เนอร์เลือกชุดที่คิดว่า มีองค์ประกอบที่ดีในเรื่องของดีไซน์ที่ยังคงเอกลักษณ์ของแบรนด์ และมีเอกลักษณ์ที่สื่อได้ชัดเจนถึงแรงบันดาลใจ รวมไปถึงความเป็นไปได้ในการนำไปผลิตจริง โดยคำนึงถึงเรื่องของการตัดเย็บ แพทเทิร์น โดยให้คำแนะนำในการผลิตชุดและปรับแก้ไขในบางจุดที่ยังบกพร่องให้ได้รับรู้ก่อนนำไปผลิตชุดต้นแบบ โดยชุดที่ได้รับเลือก คือชุดดังต่อไปนี้

ภาพที่ 7 แบบชุดที่ได้รับเลือกให้ทำต้นแบบจริง

3.8 จัดทำชุดต้นแบบ

ดิฉันเนอรได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการตัดเย็บคือการตัดตำแหน่งของการเย็บเนื่องจากแบบชุดมีลักษณะเป็นเดรสเข้ารูปประกอบกับมีผ้าที่โอบมัดรอบแขนทั้งสองข้าง และโอบมาบริเวณหน้าอกข้างหน้า จึงอาจมีปัญหาในเรื่องของผ้าบริเวณอกอาจตกลงมาจากตำแหน่งที่เหมาะสม เพราะฉะนั้นจึงให้เย็บโดยฝังผ้าลงไปให้เป็นคัทติ้งในบริเวณเหนืออก และบริเวณกลางหลังทั้งสองข้าง โดยผ้าที่จะโอบมาข้างหน้านั้นจะมาจากเส้นซิปกลางหลัง และโอบรอบตัวและใช้การมัดบริเวณอกข้างหน้า ดังภาพตัวอย่างที่แสดงถึงลักษณะของแพทเทิร์น และการเย็บดังต่อไปนี้

ภาพที่ 8 ภาพตัวอย่างแสดงลักษณะการเย็บ

3. สรุปผลการดำเนินงาน

จากการทำโครงการในครั้งนี้จนสำเร็จออกมานั้น ผลของการดำเนินงานในครั้งนี้คือชุดต้นแบบที่ดิฉันเนอรเลือกจากทั้งหมด 9 แบบ จำนวน 1 ชุด โดยระหว่างการปฏิบัติงานโครงการนั้นได้เรียนรู้ถึงวิธีการกระบวนการแนวคิดรวมไปถึงการนำหลักการทำงานขององค์กรมาใช้เป็นแบบอย่างในขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมด ทำให้เกิดการทำงานที่เป็นระบบและสามารถนำไปใช้จริงได้ในด้านการเรียน รวมไปถึงการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 9 ชุดต้นแบบที่สำเร็จแล้ว

4. กิตติกรรมประกาศ

จากการที่ข้าพเจ้า ได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท Curated Co., Ltd. ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ และประสบการณ์ต่างๆที่มีค่ามากมายนอกเหนือจากตารางเรียนและมีประโยชน์สำหรับการนำมาประยุกต์ใช้งานสำหรับโครงการงานวิชาสหกิจศึกษาฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดีก็เนื่องจากได้รับร่วมมือและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหลายฝ่าย

ประวัติผู้เขียนบทความ

ชื่อ – นามสกุล : นายธีรโรจน์ มีแป้น
สาขาวิชา : ออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่อยู่ : 24/87 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เบอร์โทร : 091-031-3985
E-mail : dewtyfreedom@hotmail.com